เมืองเร่งรีบ

The Hustle City

นาย อภิชา อัศวรางกูร

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพพิมพ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2559-2560

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติให้ศิลปนิพนธ์ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพพิมพ์

.....คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

..... ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิกร คงคา)

..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์กันจณา ดำโสภี)

..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์สุรพงษ์ สมสุข)

..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์คณากร คชาชีวะ)

..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสาร พัฒนสุทธิชลกุล)

..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัดชา แก้วทองตาล)

..... กรรมการ
อาจารย์ ดร.ดลฤทัย ชลอมรักษ์

..... กรรมการ
(อาจารย์ ดร.ถนอมนวล เดชาคนีวงศ์)

..... กรรมการและเลขานุการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา นิ่มเกตุ)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา นิ่มเกตุ)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อศิลปนิพนธ์	เมืองเร่งรีบ
	The Hustle City
ชื่อ	นายอภิชา อัศวรางกูร
รหัสนักศึกษา	52020407
สาขาวิชา	ภาพพิมพ์
คณะ	สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา	2559-2560
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา นิ่มเกตุ

บทคัดย่อ

เนื่องด้วยข้าพเจ้าเกิดและเติบโตในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวง ข้าพเจ้าจึงได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปของเมือง ความหนาแน่นที่เกิดจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดเป็นสังคมของการแข่งขัน ความแออัดและความเร่งรีบในการสัญจรของผู้คนในช่วงเวลาเร่งด่วน ซึ่งเป็นกิจวัตรและกลายเป็นภาพชินตาของผู้คนในเมืองหลวง แต่ข้าพเจ้ากลับสนใจและเห็นความงามในความธรรมดาเหล่านั้น บรรยากาศความวุ่นวาย อิริยาบถของผู้คนที่ต่างกันออกไปจึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะผ่านกระบวนการของ ภาพพิมพ์โลหะกัดกรดโดยใช้แผ่นทองแดงเป็นแม่พิมพ์ (Etching) นำเสนอผ่านผลงานที่ใช้การแทนค่าโดยเส้นที่มีลักษณะเฉพาะตัว นำซ้อนทับกัน ให้ความรู้สึกถึงความหนาแน่น แออัด และวุ่นวาย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอรำลึกถึงผู้มีพระคุณ บิดามารดา ผู้ให้ชีวิตและพี่ชายผู้เป็นที่รักที่คอยสนับสนุนตั้งแต่วันแรกที่ข้าพเจ้าได้เข้ามาใช้ชีวิตในเส้นทางศิลปะ ทุกท่านเป็นเหมือนดั่งกำลังใจให้ข้าพเจ้าในวันที่รู้สึกท้อถอย 8 ปีที่ข้าพเจ้าศึกษาในเส้นทางศิลปะเป็นเวลาที่ยาวนานเหลือเกิน หลายครั้งที่ข้าพเจ้าก้าวพลาดและทำให้ทุกท่านผิดหวังในตัวข้าพเจ้า แต่ทุกท่านเป็นดั่งปณิธานให้ข้าพเจ้าตั้งเป้าหมายเพื่อให้สำเร็จลุล่วงในการเรียนและการใช้ชีวิตเพื่อจะตอบแทนบุญคุณและทำให้ท่านภาคภูมิใจ

ขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ที่ช่วยประสิทธิ์ประสาทวิชาทางด้านศิลปะและให้ความเมตตากับข้าพเจ้าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ในเอกวิชาภาพพิมพ์ที่คอยให้คำแนะนำ

ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา นิ่มเกตุ อาจารย์พัดชา อาจารย์ปู ที่คอยช่วยเหลือ เอาใจใส่ และเมตตาในตัวข้าพเจ้าเสมอ หลายครั้งที่ลูกศิษย์คนนี้ทำให้ทุกท่านหนักใจแต่ทุกท่านก็พร้อมให้อภัย และศิลปนิพนธ์ชุดนี้จะสำเร็จลุล่วงไม่ได้ หากไม่ได้รับคำแนะนำจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา นิ่มเกตุ ผู้เป็นที่ปรึกษา คอยสั่งสอนข้าพเจ้าทั้งด้านงานศิลปะและการใช้ชีวิต

ขอขอบคุณเพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้องในภาควิชาวิจิตรศิลป์ และเพื่อนๆมัธยมที่คอยให้กำลังใจและช่วยเหลือข้าพเจ้ามาตลอด

อภิชา อัศวรางกูร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญภาพประกอบ	ง
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ	2
บทที่ 2 อิทธิพลจากงานศิลปกรรม	3
2.1 อิทธิพลที่ได้รับ	3
2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน	13
2.3 แนวความคิดสร้างสรรค์	21
บทที่ 3 วิธีดำเนินการสร้างสรรค์	22
3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง	23
3.2 กระบวนการสร้างงาน	38
บทที่ 4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์	43
4.1 วิเคราะห์ทัศนธาตุ	43
4.2 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบภาพ	59
บทที่ 5 บทสรุป	65
บรรณานุกรม	67
ภาพผลงานศิลปะ	69
ประวัติผู้เขียน	75

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพประกอบ

	หน้า
ภาพบรรยากาศสถานีรถไฟฟ้าในช่วงเวลาเร่งด่วน	4
ภาพบรรยากาศบันไดเลื่อนของสถานีรถไฟฟ้าในช่วงเวลาเร่งด่วน	4
ภาพบรรยากาศความแออัดในขบวนรถไฟฟ้า	5
ภาพบรรยากาศผู้คนที่เร่งรีบในการเปลี่ยนขบวนรถไฟ	5
ภาพบรรยากาศความแออัดของบันไดเลื่อนบนสถานีรถไฟ	6
ภาพบรรยากาศความแออัดในขบวนรถไฟ	6
ภาพบรรยากาศความหนาแน่นของท่าเรือ	7
ภาพบรรยากาศความแออัดบนเรือ	7
ภาพ Claude Monet, "Impression, soleil levant", 1872	8
ภาพ Edgar Degas, "La classe de danse", 1874	10
ภาพ Saul Leiter, "New York City subway system at rush hour, 1950	13
ภาพ Black and White Street photography – Markus Hartel	14
ภาพ Cornell Capa, "Rush hour on the Subway", New York, 1952	15
ภาพ Tatsuo Suzuki, Trains	16
ภาพ Tatsuo Suzuki, Trains	17
ภาพผลงานของ Vince Low	18
ภาพผลงานของ Vince Low	19
ภาพผลงานของ Simon Riley	20
ภาพร่างชิ้นที่ 1	23
ภาพร่างชิ้นที่ 2	23
ภาพการศึกษาอารมณ์บนใบหน้าคน	24
ภาพการศึกษาอิริยาบถของผู้คน	24
ภาพร่างชิ้นที่ 1	26
ภาพร่างชิ้นที่ 2	26
ภาพการศึกษาอารมณ์บนใบหน้าคน	27
ภาพการศึกษาอิริยาบถของผู้คน	27
ภาพร่างชิ้นที่ 1	29

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)

	หน้า
ภาพร่างชิ้นที่ 2	29
ภาพร่างชิ้นที่ 3	30
ภาพการศึกษาอิริยาบถของผู้คน	30
ภาพการศึกษาอารมณ์บนใบหน้าคน	31
ภาพร่างชิ้นที่ 1	32
ภาพร่างชิ้นที่ 2	32
ภาพร่างชิ้นที่ 3	33
ภาพการศึกษาอารมณ์บนใบหน้าคน	33
ภาพร่างชิ้นที่ 1	35
ภาพร่างชิ้นที่ 2	35
ภาพร่างชิ้นที่ 3	36
ภาพร่างชิ้นที่ 4	36
ภาพการขูดภาพร่างและการสร้างน้ำหนัก	40
ภาพร่องรอยบนเพลททองแดงหลังจากแช่กรด	40
ภาพร่องรอยของการขูดเพื่อสร้างน้ำหนักเพิ่ม	41
ภาพเพลททองแดงเมื่อล้างวานิชดำออก	41
ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์	42
ภาพวิเคราะห์รูปทรงผลงานชิ้นที่ 1	44
ภาพวิเคราะห์รูปทรงผลงานชิ้นที่ 2	45
ภาพวิเคราะห์รูปทรงผลงานชิ้นที่ 3	46
ภาพวิเคราะห์รูปทรงผลงานชิ้นที่ 4	47
ภาพวิเคราะห์รูปทรงผลงานชิ้นที่ 5	48
ภาพวิเคราะห์ลักษณะผิวผลงานชิ้นที่ 1	49
ภาพวิเคราะห์ลักษณะผิวผลงานชิ้นที่ 2	50
ภาพวิเคราะห์ลักษณะผิวผลงานชิ้นที่ 3	51
ภาพวิเคราะห์ลักษณะผิวผลงานชิ้นที่ 4	52
ภาพวิเคราะห์ลักษณะผิวผลงานชิ้นที่ 5	53
ภาพวิเคราะห์น้ำหนักผลงานชิ้นที่ 1	54

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)

	หน้า
ภาพวิเคราะห์น้ำหนักผลงานชิ้นที่ 2	55
ภาพวิเคราะห์น้ำหนักผลงานชิ้นที่ 3	56
ภาพวิเคราะห์น้ำหนักผลงานชิ้นที่ 4	57
ภาพวิเคราะห์น้ำหนักผลงานชิ้นที่ 5	58
ภาพการวิเคราะห์ความกลมกลืนผลงานชิ้นที่ 1	59
ภาพวิเคราะห์ความหลายหลายผลงานชิ้นที่ 1	60
ภาพการวิเคราะห์ความสมดุลผลงานชิ้นที่ 1	61
ภาพวิเคราะห์สัดส่วนผลงานชิ้นที่ 1	62
ภาพวิเคราะห์ความเป็นเด่นผลงานชิ้นที่ 1	63
ภาพวิเคราะห์การเคลื่อนไหวผลงานชิ้นที่ 1	64
ภาพผลงาน The Hustle City 1	70
ภาพผลงาน The Hustle City 2	71
ภาพผลงาน The Hustle City 3	72
ภาพผลงาน The Hustle City 4	73
ภาพผลงาน The Hustle City 5	74

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1
บทนำ

เนื่องด้วยข้าพเจ้าเกิดและเติบโตในกรุงเทพจึงได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของเมืองอยู่ตลอดเวลา ความหนาแน่นของเมืองที่เพิ่มขึ้นจากสมัยก่อน การหลั่งไหลของผู้คนจำนวนมากที่ต้องการเข้ามาหางานทำในเมืองทำให้เมืองมีการเติบโตที่รวดเร็วมาก ตามมาด้วยการสร้างระบบสาธารณูปโภคเพื่อที่จะรองรับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและที่เห็นได้ชัดก็คือระบบขนส่งมวลชนที่มีความจำเป็นในการใช้สัญจรของผู้คน สังเกตได้จากจำนวนคนที่ใช้ระบบขนส่งสาธารณะในแต่ละวันที่มีจำนวนมาก เกิดเป็นความแออัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาเร่งด่วน ซึ่งเป็นเรื่องน่าเบื่อของผู้คนในกรุงเทพที่จะต้องพบเจอในทุกเช้าเย็น

1.1ความสำคัญของโครงการ

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศ และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจประกอบด้วย ย่านธุรกิจ ย่านการค้า บริษัทห้างร้านต่างๆ โรงเรียน และมหาวิทยาลัย เหล่านี้เป็นเหตุผลที่ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาเพื่อประกอบอาชีพ หรือแม้แต่เข้ามาศึกษาต่อ สิ่งที่ตามมาคือจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น และนั่นส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ความแออัดในการสัญจรโดยการใช้ระบบขนส่งมวลชนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาเร่งด่วน เกิดเป็นภาพชินตาของประชาชนในเมืองหลวงและกลายเป็นกิจวัตรที่ผู้คนต้องประสบพบเจอจนกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดา

ข้าพเจ้าก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบพบเจอกับสถานการณ์ของความเร่งรีบในช่วงเวลาเร่งด่วน ความแออัดในการสัญจรไปไหนมาไหนอยู่เป็นประจำจนเกิดเป็นความเคยชิน แต่เมื่อลองสังเกตและพิจารณาในความวุ่นวายของเมืองหลวงความหนาแน่นและความเร่งรีบของผู้คน ทำให้ข้าพเจ้าได้เห็นสิ่งที่พบเจออยู่เป็นประจำต่างออกไปจากเดิม ข้าพเจ้ากลับได้พบความงามในบรรยากาศของความวุ่นวายและเร่งรีบ อิริยาบถของผู้คนที่ต่างกันออกไป จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจนำมาถ่ายทอดเป็นผลงานภาพพิมพ์

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ข้าพเจ้าต้องการศึกษาค้นคว้าและสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ชุดนี้เพื่อถ่ายทอดชีวิตประจำวันการเดินทางสัญจรของผู้คนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯที่มีทั้งความรีบเร่งและแออัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาเร่งด่วน ที่ถูกมองเป็นเรื่องธรรมดาและน่าเบื่อสำหรับคนกรุงที่ต้องพบเจอในทุกๆวัน ออกมาผ่านมุมมองของตัวข้าพเจ้าที่กลับเห็นความงามในความน่าเบื่อนั้นโดยใช้ลายเส้นที่มีลักษณะเฉพาะตัวในการสร้างสรรค์ผลงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1. เนื้อหา ต้องการถ่ายทอดความจำเจและน่าเบื่อของเวลาเร่งด่วนในกรุงเทพฯ ออกมาผ่านมุมมองของตัวข้าพเจ้าที่กลับเห็นความงามในความแออัดและวุ่นวายจากการเดินทางสัญจรของผู้คน การได้เฝ้ามองพฤติกรรมและอิริยาบถของคนเหล่านั้นที่ต่างกันออกไปล้วนแต่แสดงให้เห็นถึงความจำเจและเบื่อหน่ายในการเดินทางแต่ละวัน มองการเดินทางในทุกๆวันเป็นเรื่องปกติธรรมดา สังเกตได้จากการแสดงออกมาทางสีหน้าที่เรียบเฉยไร้ซึ่งปฏิสัมพันธ์ต่อกัน จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานที่ต้องการถ่ายทอดภาพบรรยากาศความหนาแน่นของการเดินทางในช่วงเวลาเร่งด่วน โดยเริ่มจากความสนใจในการถ่ายภาพจึงเริ่มมีการบันทึกภาพเก็บไว้ และได้นำข้อมูลเหล่านั้นมาเป็นต้นแบบของภาพร่างในการทำผลงานภาพพิมพ์โลหะกัดกรด (Etching) โดยการใช้เส้นที่ยุ่งเหยิงมีการซ้อนทับกันนำมาแทนค่าเพื่อที่จะแสดงถึงความแออัดและความวุ่นวาย

2. แนวทางการสร้างสรรค์งาน ผลงานเป็นแนว Impressionism หรือลัทธิประทับใจ

3. กรรมวิธี ภาพพิมพ์โลหะกัดกรด (Etching)

4. จำนวนผลงาน 5 ชิ้น

4.1 ขนาด 60x80 เซนติเมตร

4.2 ขนาด 60x80 เซนติเมตร

4.3 ขนาด 60x80 เซนติเมตร

4.4 ขนาด 60x80 เซนติเมตร

4.5 ขนาด 60x80 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2
อิทธิพลจากงานศิลปกรรม

2.1 อิทธิพลที่ได้รับ

ข้าพเจ้าเติบโตและใช้ชีวิตประจำวันอยู่ในเมือง ต้องเดินทางสัญจรไปไหนมาไหนด้วยระบบขนส่งมวลชนอยู่เป็นประจำ ปัญหาที่ต้องเจอในทุกครั้งคือจำนวนผู้คนที่ต้องการใช้ระบบขนส่งมวลชนนั้นมีจำนวนมาก ทำให้ในช่วงแรกตัวข้าพเจ้าเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายและอึดอัดในการเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาเร่งด่วนที่ผู้คนต่างรีบจนเกิดการเบียดเสียดกัน ถือเป็นเรื่องน่าเบื่อหน่ายแต่ด้วยความจำเป็นที่ต้องใช้ช่องทางนี้ในการเดินทางจึงทำให้เกิดเป็นความรู้สึกภาวะจำใจ และคิดว่าทุกคนก็ต่างมีความรู้สึกเดียวกัน นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการเฝ้าสังเกตโดยไม่รู้ตัว

เมื่อตัวข้าพเจ้ามองปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาทำให้รู้สึกเหมือนตัวเองถอยออกมาจากความวุ่นวายทั้งที่ตัวข้าพเจ้านั้นยังอยู่ท่ามกลางและเป็นส่วนหนึ่งของความแออัดวุ่นวายนั้น จึงเกิดการเฝ้าสังเกตและพิจารณาในบรรยากาศและอิริยาบถของผู้คนที่ต่างกันออกไปอย่างจริงจัง ทำให้เห็นถึงความงามในความแออัดวุ่นวาย ผู้คนที่เร่งรีบ พฤติกรรมของแต่ละคนที่ต่างกันออกไป ด้วยความสนใจส่วนตัวในศิลปะการถ่ายภาพในแขนง Street photography ถึงเริ่มบันทึกภาพอิริยาบถของผู้คนและสภาพแวดล้อมในการเดินทางเก็บไว้ด้วยกล้องถ่ายรูป

การถ่ายภาพแบบ Street photography คือ การผสมผสานเทคนิคการถ่ายภาพ เพื่อให้ได้ภาพที่สื่อถึงสภาพความเป็นจริง เหมือนกับการสะท้อนกระจกภาพให้กับสังคม การถ่ายภาพแนวนี้เน้นเรื่องความเป็นจริงของสภาพที่ได้เป็นไปในสังคม ไม่มีการตกแต่ง หรือจัดฉาก โดยมากมักจะใช้ภาพขาวดำในการสื่อกับผู้ชมภาพ เพราะให้อารมณ์ ความรู้สึก ออกมาได้ดีกว่าการเป็นภาพสี ภาพถ่ายจะเป็นธรรมชาติ ตามบรรยากาศในความเป็นจริง ไม่มีการเพิ่มเติมเสริมแต่งแต่อย่างใด ภาพจะให้ความรู้สึกเหมือนผู้ชมอยู่ในภาพมีส่วนร่วมในเหตุการณ์[1]

---

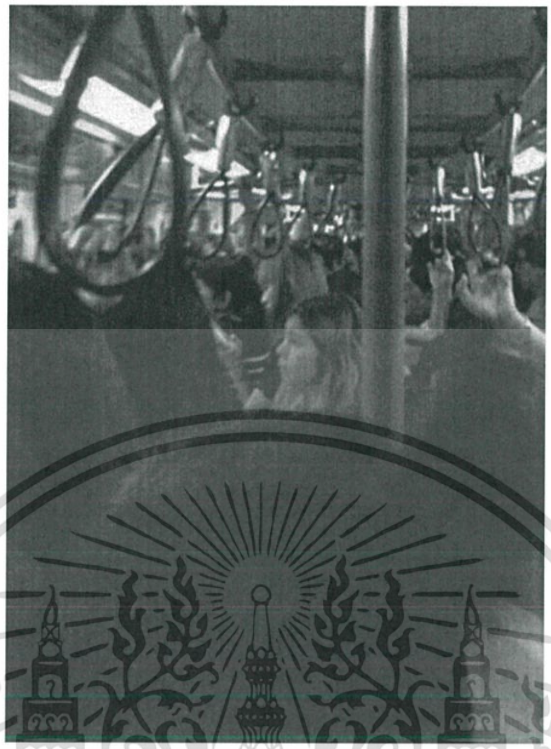
[1] การถ่ายภาพแบบ Street Photography คืออะไร. [Online]. Available : http://www.portfolios.net/group/photojournalism/forum/topics/street-photography

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

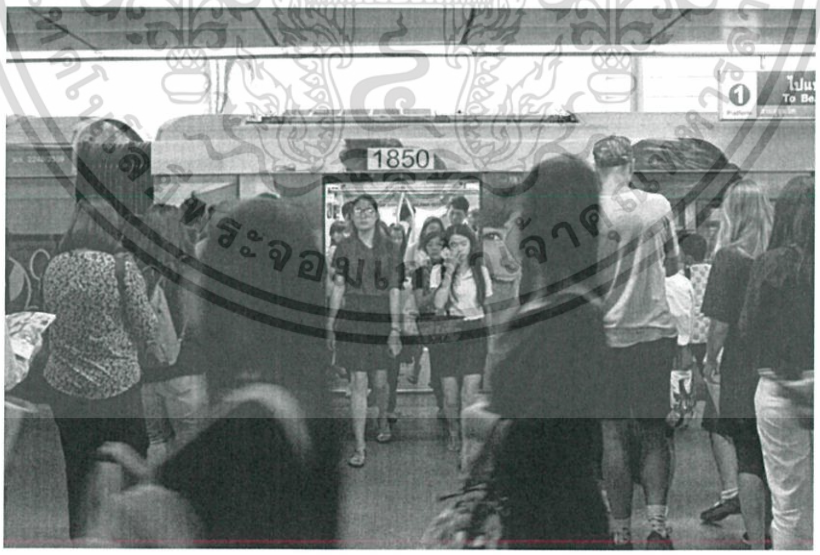
ภาพบรรยากาศสถานีรถไฟฟ้า ในช่วงเวลาเร่งด่วน

ภาพบรรยากาศบันไดเลื่อนของสถานีรถไฟฟ้าในช่วงเวลาเร่งด่วน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพบรรยากาศความแออัดในขบวนรถไฟฟ้า



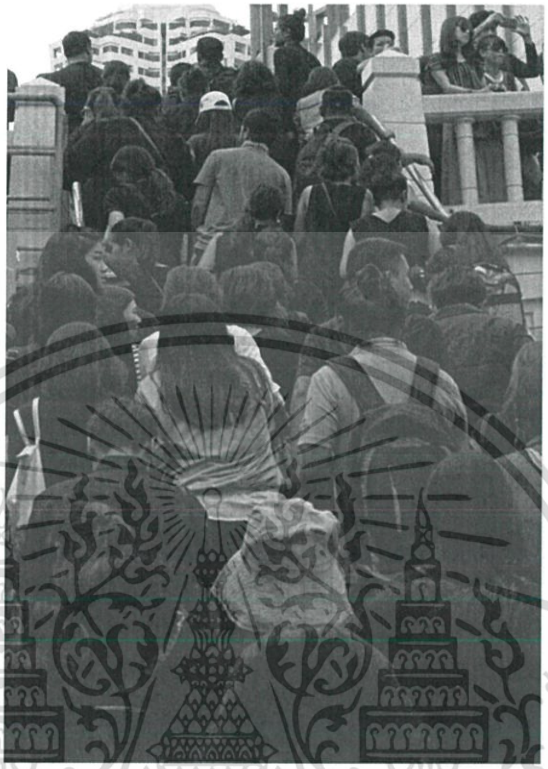
ภาพบรรยากาศผู้คนที่เร่งรีบในการเปลี่ยนขบวนรถไฟ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพบรรยากาศความแออัดของบันไดเลื่อนบนสถานีรถไฟ

ภาพบรรยากาศความแออัดในขบวนรถไฟ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพบรรยากาศความหนาแน่นของท่าเรือ

ภาพบรรยากาศความแออัดบนเรือ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เมื่อนำภาพเหล่านี้ซึ่งเป็นข้อมูลดิบเมื่อนำมาผนวกกับอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปะแนว Impressionism จึงเกิดเป็นผลงานภาพพิมพ์โลหะกัดกรด (Etching) "เมืองเร่งรีบ (The Hustle City)" ที่ต้องการสะท้อนภาพสภาวะเสมือนจริงของสังคมเมืองผ่านมุมมองของตัวข้าพเจ้าโดยใช้การแทนค่าโดยเส้นซึ่งซ้อนทับกันให้ความรู้สึกของความหนาแน่น แออัด และวุ่นวาย

ลัทธิประทับใจ หรือ Impressionism

เป็นขบวนการศิลปะที่เกิดขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ซึ่งเริ่มต้นจากการรวมตัวกันอย่างหลวม ๆ ของจิตรกรทั้งหลายที่มีนิวาสถานอยู่ในกรุงปารีส พวกเขาเริ่มจัดแสดงงานศิลปะในช่วงทศวรรษที่ 1860 ชื่อของขบวนการนี้มีที่มาจากภาพวาดของโกลด มอแน (Claude Monet) ที่มีชื่อว่า Impression, Sunrise ("Impression, soleil levant" ในภาษาฝรั่งเศส)

Claude Monet, "Impression, soleil levant", 1872. [Online]. Available : https://www.timeout.fr/paris/musee/marmottan-monet/impression-soleil-levant

และนักวิจารณ์ศิลปะนามว่าหลุยส์ เลอรัว (Louis Leroy) ก็ได้ให้กำเนิดคำคำนี้ขึ้นมาอย่างไม่ตั้งใจในบทวิจารณ์ศิลปะเชิงเสียดสีซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เลอชารีวารี (Le Charivari) อิทธิพลของลัทธิประทับใจยังแผ่ออกจากวงการศิลปะไปยังดนตรีและวรรณกรรม

ลักษณะของภาพวาดแบบลัทธิประทับใจคือการใช้พู่กันตวัดสีอย่างเข้ม ๆ ใช้สีสว่าง ๆ มีส่วนประกอบของภาพที่ไม่ถูกบีบ เน้นไปยังคุณภาพที่แปรผันของแสง (มักจะเน้นไปยังผลลัพธ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเวลา) เนื้อหาของภาพเป็นเรื่องธรรมดาๆ และมีมุมมองที่พิเศษ

จิตรกรแนวประทับใจได้ฉีกกรอบการวาดที่มีมาตั้งแต่อดีต พวกเขาจึงได้ชื่อว่าเป็นพวกขบถ พวกเขาได้วาดภาพจากสิ่งที่อยู่ตรงหน้าในปัจจุบันให้ดูประหลาดและไม่สิ้นสุดสำหรับสาธารณชนที่มาดูงานของพวกเขานักวาดแนวนี้ปฏิเสธที่จะนำเสนอความงามในอุดมคติ และมองไปยังความงามที่เกิดจากสิ่งสามัญแทน พวกเขามักจะวาดภาพกลางแจ้ง มากกว่าในห้องสตูดิโอ อย่างที่ศิลปินทั่วไปนิยมกัน เพื่อที่จะลอกเลียนแสงที่แปรเปลี่ยนอยู่เสมอในมุมมองต่างๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพวาดแบบลัทธิประทับใจ ประกอบด้วยการตวัดพู่กัน แบบเป็นเส้นสั้นๆ ของสีซึ่งไม่ได้ผสมหรือแยกเป็นสีใดสีหนึ่ง ซึ่งได้ให้ภาพที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมีชีวิตชีวา พื้นผิวของภาพวาดนั้นมักจะเกิดจากการระบายสีแบบหนาๆ ซึ่งทำให้พวกเขาแตกต่างจากนักเขียนยุคเก่าที่จะเน้นการผสมผสานสีอย่างกลมกลืนเพื่อให้ผู้อื่นคิดว่ากำลังมองภาพวาดบนแผ่นเฟรมให้น้อยที่สุด องค์ประกอบของลัทธิประทับใจยังถูกทำให้ง่ายและแปลกใหม่ และจะเน้นไปยังมุมมองแบบกว้างๆ มากกว่ารายละเอียด

ในช่วงที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงของฝรั่งเศสนั่นคือ จักรพรรดินโปเลียนที่ 3 ทรงบูรณะกรุงปารีสและทำสงคราม อากาเดมีโบซาร์ (Académie des Beaux–Arts) มีอิทธิพลต่อศิลปะของฝรั่งเศสในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 ศิลปะในช่วงนั้นถือว่าเป็นออกไปทางอนุรักษนิยมซึ่งไม่ว่าจะคิดใหม่ทำใหม่อย่างไรก็ต้องตกอยู่ภายใต้การครอบงำของสถาบัน จึงกล่าวได้ว่า สถาบันได้วางมาตรฐานให้กับการวาดภาพของฝรั่งเศส นอกจากจะกำหนดเนื้อหาของภาพวาดแล้ว (ยกย่องแนวศาสนาและประวัติศาสตร์รวมไปถึงภาพเหมือนของคน) สถาบันยังกำหนดเทคนิคที่ศิลปินต้องใช้ พวกเขายกย่องสีแบบทึบ ๆ ตามแบบเก่า ๆ ยิ่งสะท้อนภาพให้เหมือนกับความจริงเท่าไรยิ่งดี สถาบันยังสนับสนุนให้เหล่าจิตรกรลบร่องรอยการตระหวัดแปรง และที่สำคัญต้องแยกศิลปะออกจากบุคลิกภาพ อารมณ์ และเทคนิคการทำงานของตัวศิลปินเอง

ในปี ค.ศ. 1863 คณะกรรมการได้ปฏิเสธผลงานที่ชื่อว่า “ มื้อเที่ยงบนสนามหญ้า ” (*Le déjeuner sur l'herbe")* โดยเอดัวร์ มาแน (Édouard Manet) เพราะว่าแสดงภาพผู้หญิงเปลือยนั่งอยู่ข้างๆ ผู้ชายใส่เสื้อผ้าสองคนขณะที่ทั้งสามกำลังไปปิกนิกกัน ตามความเห็นของคณะกรรมการ ภาพเปลือยนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับกันได้ในภาพวาดเชิงประวัติศาสตร์และเชิงสัญลักษณ์ แต่จะมาแสดงกันผ่านภาพธรรมดาดาดๆ เช่นนี้ถือว่าต้องห้าม

เอดัวร์ มาแน (Édouard Manet) อับอายยิ่งนักกับการที่พวกกรรมการปฏิเสธโดยใช้คำพูดแบบเจ็บแสบ ซึ่งทำให้บรรดาศิลปินฝรั่งเศสทั้งหลายเริ่มแสดงความไม่พอใจกันมาก ถึงแม้มาแนจะไม่ถือว่าตัวเองเป็นพวกลัทธิประทับใจ เขาก็เป็นคนเปิดอภิปรายในร้านกาแฟแกร์บัว (Guerbois) ที่ซึ่งกลุ่มศิลปินในลัทธิประทับใจมารวมตัวกันและมีอิทธิพลต่อการค้นหารูปแบบใหม่ของกลุ่มนั้น

ภายหลังจากที่จักรพรรดินโปเลียนที่ 3 ได้ทอดพระเนตรงานหลายชิ้นที่ถูกปฏิเสธ ก็ทรงออกกฎหมายว่าสาธารณชนมีสิทธิ์ในการตัดสินงานศิลปะด้วยตัวเอง และงานแสดงภาพที่ถูกปฏิเสธ (*Salon des refusés*) ก็ถูกจัดขึ้น แต่ถูกนักวิจารณ์ศิลปะโจมตีอย่างมากเป็นเวลาหลายปี และในปี ค.ศ. 1874 นั่นเอง บรรดาศิลปินในลัทธิประทับใจ (ถึงแม้จะไม่รู้จักว่าชื่ออะไรกันบ้าง) ก็ได้จัดงานแสดงภาพวาดของตัวเอง ภายหลังจากที่ไปร่วมงานแสดง นักวิจารณ์นามว่า หลุยส์ เลอรัว (นักแกะสลัก จิตรกร และนักเขียนบทละครที่มีชื่อเสียง) ได้เขียนบทวิจารณ์แบบเจ็บๆแสบๆ ลงในหนังสือพิมพ์เลอชารีวารี โดยเน้นการโจมตีไปที่ภาพวาดโดยจิตรกรที่ไม่มีชื่อเสียงในขณะนั้น และตั้งชื่อบทความนั้นว่า "การแสดงภาพวาดของจิตรกรลัทธิประทับใจ" เลอรัวประกาศว่า ภาพวาดที่

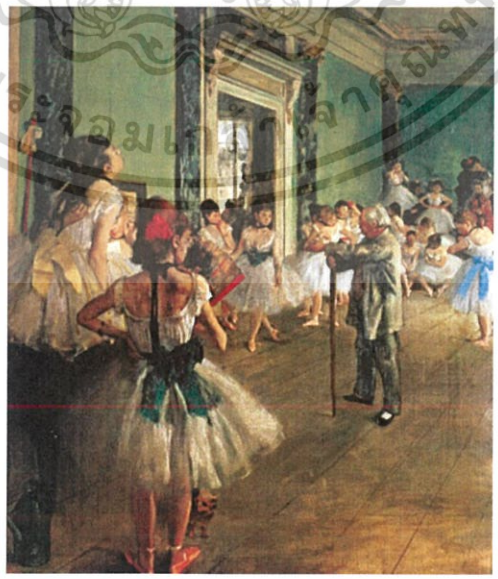
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อว่า Impression, Sunrise ของมอแนนั้นอย่างมากสุดก็เป็นแค่ภาพร่างแบบลวก ๆ จะให้เรียกว่าเป็นผลงานที่สมบูรณ์แล้วก็อย่าหวังเลย

ถึงแม้คำว่าลัทธิประทับใจจะเป็นคำเสียดสีของนักเขียนท่านนี้ แต่พวกศิลปินกลับชื่นชอบมันและเห็นว่าเป็นคำเรียกแบบให้เกียรติกัน ถึงแม้รูปแบบและมาตรฐานของแต่ละคนจะแตกต่างแปรเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่ร้อยรัดพวกเขาให้เป็นหนึ่งเดียวคือจิตวิญญาณแห่งความเป็นขบถและความเป็นตัวของตัวเองถึงแม้ในอดีต การวาดภาพจะถูกมองอยู่เสมอว่านำเสนอสิ่งต่าง ๆ ทางประวัติศาสตร์และทางศาสนาในลักษณะที่เป็นทางการ แต่ความจริงศิลปินหลายท่านก็วาดภาพถึงสิ่งที่สามารถพบเห็นในชีวิตประจำวัน จิตรกรชาวดัตช์ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 อย่างเช่น ยัน สเตน (Jan Havickszoon Steen) มุ่งเน้นไปที่วัตถุธรรมดา แต่ว่างานของพวกเขาก็แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของการจัดองค์ประกอบภาพแบบเก่าๆ ในการจัดวางฉาก เมื่อศิลปะในลัทธิประทับใจเกิดขึ้น พวกศิลปินก็สนใจในการวาดภาพต่อสิ่งธรรมดาดาด ๆ และนิยมการเก็บภาพด้วยวิธีใหม่

ในช่วงนั้นภาพถ่ายก็กำลังเป็นที่นิยมและกล้องถ่ายรูปก็พกพาได้ง่ายขึ้น ส่วนภาพถ่ายก็ให้ความสมจริงขึ้นเรื่อย ๆ ภาพถ่ายก็เป็นแรงบันดาลใจให้พวกศิลปินในลัทธิประทับใจ บันทึกไม่ใช่เฉพาะแสงที่มาตกกระทบต่อภูมิประเทศเท่านั้นหากแต่เป็นชีวิตประจำวันของคนทั่วไป ภาพถ่ายและภาพพิมพ์แบบญี่ปุ่น (Japonisme) ผสมผสานกันกลายเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้พวกศิลปินในลัทธิประทับใจ ค้นคิดวิธีแบบใหม่และใช้มุมมองของภาพที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว

ภาพวาดของแอดการ์ เดอกา (Edgar Degas) ที่ชื่อว่า "ชั้นเรียนเต้นรำ" (*La classe de danse*) แสดงให้เห็นว่าได้รับอิทธิพลทั้งสองด้าน หนึ่งในนั้นเป็นภาพนักเต้นรำกำลังจัดชุดของหล่อนและด้านล่างขวามือเป็นภาพของพื้นว่างเปล่า



Edgar Degas, “La classe de danse”, 1874. [Online]. Available :

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Classe_de_danse

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

มูลเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดศิลปะในลัทธิประทับใจ พอสรุปได้ดังนี้

เป็นไปตามกฎวิวัฒนาการของธรรมชาติ ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามครรลองของชีวิต จากสภาพหนึ่งสู่สภาพหนึ่ง ไม่สามารถหยุดอยู่กับที่ และความคิดร่วมสมัยย่อมเบื่อหน่ายกับสิ่งซ้ำซากจำเจ มีกฎเกณฑ์ยุ่งยาก ไม่มีอิสระ ไม่มีการท้าทายสติปัญญา คตินิยมศิลปะแบบเก่าๆ อาทิ คลาสสิกใหม่ (neoclassicism), จินตนิยม (romanticism) และสัจนิยม (realism) ซึ่งเกิดขึ้นและหมดความนิยมลง ล้วนเป็นบทพิสูจน์อันดีสำหรับกฎวิวัฒนาการ อนึ่ง สภาพของสังคม เศรษฐกิจ และปรัชญาของชีวิตได้แปรเปลี่ยนไป คำว่าอิสรภาพ เสรีภาพ และภราดรภาพ เป็นหลักทั่วไปในการแสวงหาทางออกใหม่

ทธิปัจเจกชนได้รับการนับถือ ทางด้านเศรษฐกิจเป็นไปตามแนวเสรีนิยม ศิลปินต้องดำรงชีพอยู่ด้วยตนเองไม่มีข้อผูกพันหรือรับคำสั่งในการทำงานดังแต่ก่อน

ความก้าวหน้าทางวิชาการต่าง ๆ รุดไปอย่างรวดเร็วมาก โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์การค้นคว้าทฤษฎีแม่สีแสงอาทิตย์เพิ่มเติม และนักวิทยาศาสตร์ชื่อ เชอวเริล (Chevreul) ได้เขียนตำราเกี่ยวกับทฤษฎีสี เป็นมูลเหตุจูงใจให้ศิลปินเห็นทางใหม่ในการแสดงออก ประกอบกับได้มีการประดิษฐ์กล้องถ่ายรูป ทำให้เขียนภาพเหมือนจริงลดความนิยมลงไป เพราะสิ่งประดิษฐ์ใหม่นี้ให้ผลิตผลที่เหมือนจริงและรวดเร็วกว่า

การคมนาคม โดยทั่วไปได้รับการพัฒนาให้รวดเร็วขึ้น ความเคลื่อนไหวถ่ายเททางศิลปวัฒนธรรมของชาติต่างเป็นไปโดยสะดวก ทำให้ศิลปินมีทรรศนะกว้างขวาง มีความเข้าใจต่อโลกภายนอกมากยิ่งขึ้น ดังตัวอย่างเช่น ในปี ค.ศ. 1867 มีการแสดงนิทรรศการศิลปกรรมของญี่ปุ่นขึ้นในปารีสซึ่งก่อให้เกิดแรงดลใจต่อศิลปินหนุ่มสาว หัวก้าวหน้าในยุคนั้นอย่างมากเป็นต้น

มีการพัฒนาสืบทอดความคิดของศิลปินรุ่นก่อนหน้านี้ ได้แก่ พวกสัจนิยมซึ่งนิยมสร้างจากความเป็นจริงที่สามารถมองเห็นได้ และพวกจิตรกรหนุ่มกลุ่มธรรมชาตินิยม โดยเฉพาะพวกกลุ่มบาร์บีซงซึ่งไปรวมกันอยู่ที่หมู่บ้านบาร์บีซง ใกล้ป่าฟงแตนโบล อยู่ไม่ห่างจากปารีสเท่าใดนัก กลุ่มนี้จะยึดถือเอาธรรมชาติ อันได้แก่ ขุนเขาลำเนาไพร เป็นสิ่งที่มีความงามอันบริสุทธิ์และมีคุณค่าสูงสุดพวกเขาจะออกไปวาดภาพ ณ สถานที่ที่ต้องการ ไม่มัวนั่งจินตนาการอยู่ในห้องดังแต่ก่อน นอกจากนี้ยังได้รับแรงดลใจจากจิตรกรอังกฤษสองคน คือ จอห์น คอนสเตเบิล และวิลเลียม เทอร์เนอร์ ซึ่งมีแนวการสร้างงานคล้ายกับกลุ่มบาร์บีซง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รายชื่อศิลปิน

ลูซี เอ. เบคอน (Lucy A. Bacon)

เฟรเดริก บาซีย์ (Jean Frédéric Bazille)

ฌ็อง เบอโร (Jean Beraud)

แมรี คัสซาตต์ (Mary Stevenson Cassatt)

กุสตาฟว์ กายบ็อต (Gustave Caillebotte)

แอดการ์ เดอกา (Edgar Degas)

จอร์จ วอร์ตัน เอดเวิดส์ (George Wharton Edwards)

Frederick Carl Frieseke

Eva Gonzalès

อาร์ม็อง กีโยแม็ง (Armand Guillaumin)

Childe Hassam

โยฮัน โยงกินด์ (Johan Jongkind)

เจ. ออลเดน เวียร์ (J. Alden Weir)

เอดัวร์ มาแน (Édouard Manet)

Willard Metcalf Laura Muntz Lyall

โกลด มอแน (Claude Monet)

แบร์ต มอรีโซ (Berthe Morisot)

William McGregor Paxton

Lilla Cabot Perry

กามีย์ ปีซาโร (Camille Pissarro)

ปีแยร์-โอกุสต์ เรอนัวร์ (Pierre-Auguste Renoir)

ทีโอดอร์ รอบินสัน (Theodore Robinson)

Zinaida Serebryakova

อัลเฟรด ซิสลีย์ (Alfred Sisley)

John Henry Twachtman[2]

---

[2]ลัทธิประทับใจ หรือ Impressionism, [Online]. Available : https://th.wikipedia.org/wiki/ลัทธิประทับใจ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน

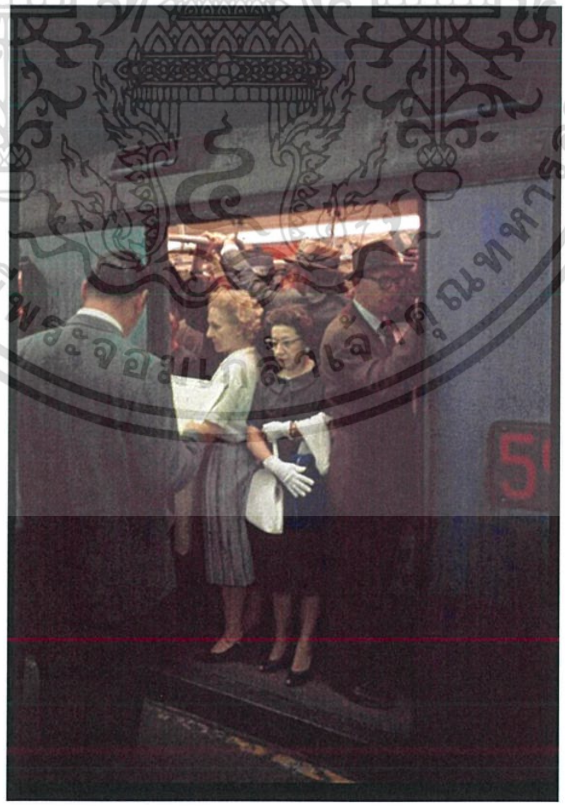
อย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นข้าพเจ้ามีความสนใจในการถ่ายภาพแนว Street photography และภาพพิมพ์โลหะกัดกรด (Etching) ผลงานจึงผ่านกระบวนการถ่ายภาพก่อนจะมาแทนค่าด้วยการใช้เส้นออกมาในแนว Impressionism จึงทำให้ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปินทั้งสองแขนง

2.2.1 อิทธิพลจากศิลปิน Street photography

อิทธิพลที่ข้าพเจ้าได้รับจากศิลปิน Street photography เริ่มต้นจากตัวข้าพเจ้าที่มีความสนใจในการถ่ายภาพแบบ Street photography จึงได้สืบค้นหาข้อมูลและดูงานจากศิลปินแนวนี้มากมาย โดยศิลปินที่ข้าพเจ้าจะหยิบยกมาล้วนแต่เป็นศิลปินที่ข้าพเจ้าชื่นชอบผลงานเป็นพิเศษ ด้วยจังหวะเวลาของภาพที่ศิลปินถ่าย องค์ประกอบของภาพ แสงและเงา บรรยากาศที่เกิดขึ้นในภาพที่มีความพิเศษ อีกทั้งยังถูกจริตและสอดคล้องกับแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า

Saul Leiter (3 ธันวาคม ค.ศ.1923 – 26 พฤศจิกายน ค.ศ.2013)

เป็นจิตรกรและช่างภาพชาวอเมริกัน Saul Leiter เกิดที่เมือง Pittsburgh รัฐ Pennsylvania เขามีความสนใจในศิลปะนามธรรม (Abstract) ควบคู่ไปกับการถ่ายภาพ โดยเขาทำงานเป็นช่างภาพในวงการแฟชั่น อยู่ 20 ปี



Saul Leiter, "New York City subway system at rush hour, 1950. [Online]. Available : https://www.pinterest.com/pin/131871095317591269/

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Markus Hartel

Markus Hartel เป็นศิลปินกราฟฟิคในประเทศเยอรมนี ก่อนที่จะเริ่มทำงานในสายทางของศิลปิน Street photography ในปี 2003 ช่วงที่ย้ายไปเมืองนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา

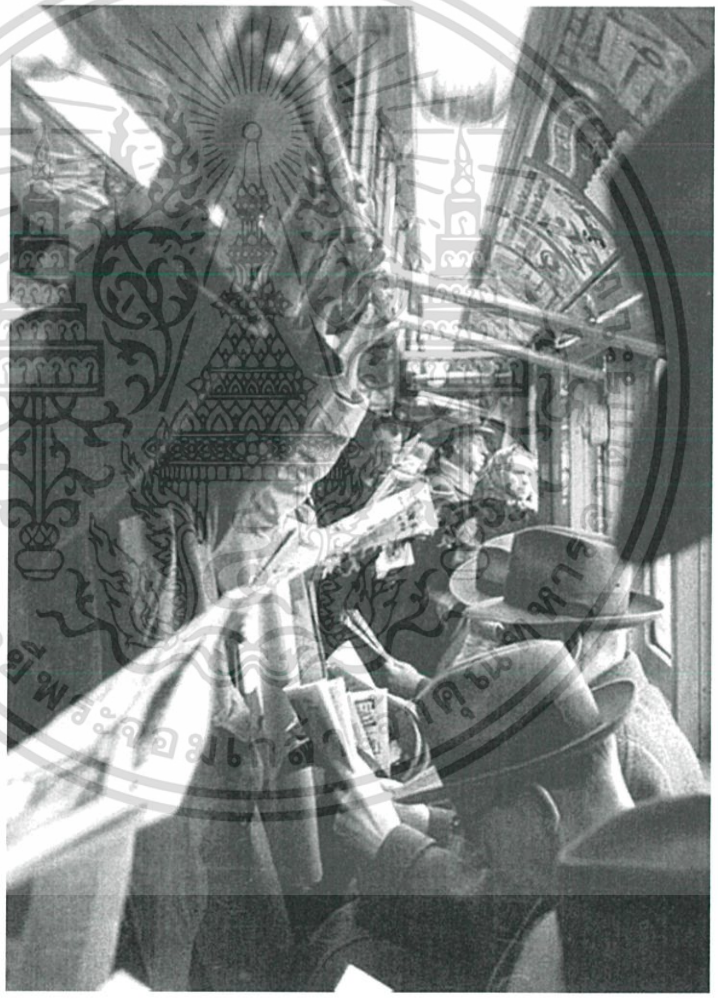
Black and White Street photography – Markus Hartel, [Online]. Available : https://archive.markushartel.com/tags/rush+hour/content/markus-hartel-street-photography-sdim2814/

Black and White Street photography – Markus Hartel, [Online]. Available : https://archive.markushartel.com/tags/rush+hour/content/markus-hartel-street-photography-sdim2814/

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Cornell Capa (10 เมษายน ค.ศ. 1918 – 23 พฤษภาคม ค.ศ. 2008)

Cornell Capa เป็นศิลปินชาว Hungarian American เกิดที่ Budapest เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Magnum Photos มีน้องชายชื่อว่า Robert Capa เป็นนักถ่ายภาพ แต่เดิมเขาต้องการที่จะศึกษาทางการแพทย์ แต่ตอนอายุ 18 ปี เขาได้ตัดสินใจเดินทางตามน้องชายของเขาไปที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นช่างถ่ายภาพของเขา Cornell มีความทะเยอทะยานและกระตือรือร้นในงานถ่ายภาพ ปี ค.ศ.1974 เขาได้ก่อตั้ง International Center of Photography ขึ้นใน New York จากความช่วยเหลือของเพื่อน Micha Bar-Am หลังจากที่ทั้งคู่ได้ยุติการทำงานกับ Life magazine และ Magnum Photos



Cornell Capa, "Rush hour on the Subway", New York, 1952. [Online]. Available : https://www.pinterest.com/pin/399061216966653778/

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Tatsuo Suzuki

Tatsuo Suzuki เป็นช่างภาพชาวญี่ปุ่น เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1965 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันเขาพำนักอยู่ในกรุงโตเกียว เขาเริ่มถ่ายภาพในปี 2008

"My aim to shoot the street is to show how the world is beautiful, Interesting, Wonderful and sometimes cruel. By means of photography and through my own eyes with my gear.

I am so happy and glad when someone feel some emotion when they see my shots."

"ผมเลือกที่จะถ่ายภาพบนท้องถนน เพื่อต้องการที่จะแสดงให้เห็นว่าบางทีโลกนั้นก็สวยงาม บางครั้งมีอะไรน่าสนใจ บางครั้งก็ช่างมหัศจรรย์ แต่ในบางทีก็มีบางสิ่งที่โหดร้าย โดยการมองผ่านรูปถ่ายจากมุมมองของตัวผม

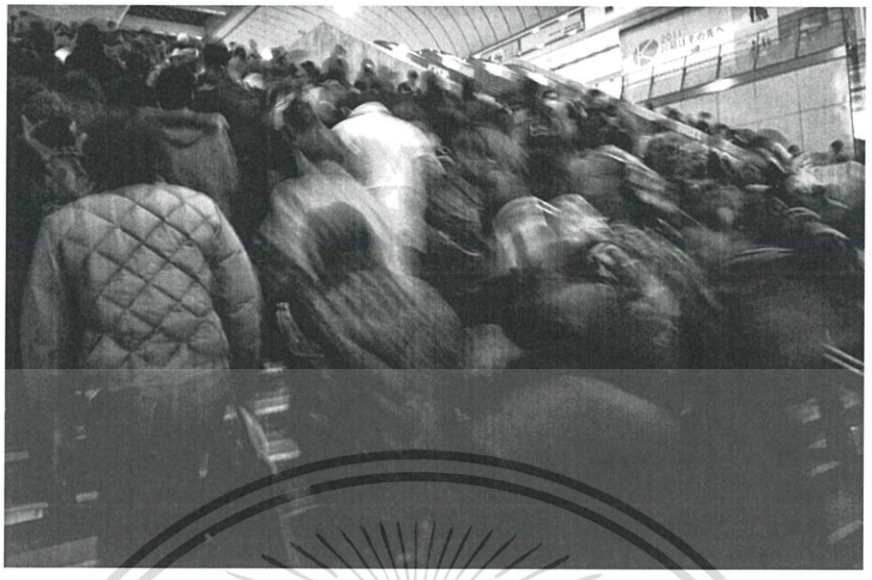
ผมรู้สึกมีความสุขและดีใจเมื่อมีใครซักคนมีอารมณ์ร่วมกับภาพถ่ายของผม"[3]

นอกจากผลงานภาพถ่ายของ Tatsuo แล้ว ประโยคที่ข้าพเจ้าหยิบยกมาถือเป็นอิทธิพลอีกอย่างหนึ่ง เพราะด้วยทัศนคติในการทำงานที่คล้ายกับตัวข้าพเจ้า

Tatsuo Suzuki, Trains.[Online]. Available :

https://www.lensculture.com/articles/tatsuo-suzuki-train#slideshow

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



Tatsuo Suzuki, Trains. [Online]. Available :

https://www.lensculture.com/articles/tatsuo-suzuki-train#slideshow

Tatsuo Suzuki, Trains. [Online]. Available :

https://www.lensculture.com/articles/tatsuo-suzuki-train#slideshow

[3]ที่มา [Online]. Available : http://tatsuosuzuki.com/biography

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.2.2 อิทธิพลจากศิลปินแนว Impressionism

ศิลปะแนว Impressionism มีอิทธิพลต่อข้าพเจ้าในการสร้างสรรค์งานเป็นอย่างมาก ทั้งแนวทางในการทำงานที่ต้องการถ่ายทอดงานจากประสบการณ์ตรง ต้องการสื่อความจริงที่อยู่ตรงหน้าออกมาในอีกมุมมองหนึ่ง มองความงามต่างออกไปจากความเป็นจริง ซึ่งสอดคล้องกับผลงานที่ข้าพเจ้าต้องการจะสื่อออกมา ศิลปินที่ข้าพเจ้าจะหยิบยกขึ้นมาในที่นี้มีอิทธิพลกับตัวข้าพเจ้าในเรื่องของการใช้เส้นเข้าไปแทนค่าเพื่อให้ได้ความรู้สึกแปลกใหม่และแตกต่างไปจากความเป็นจริง

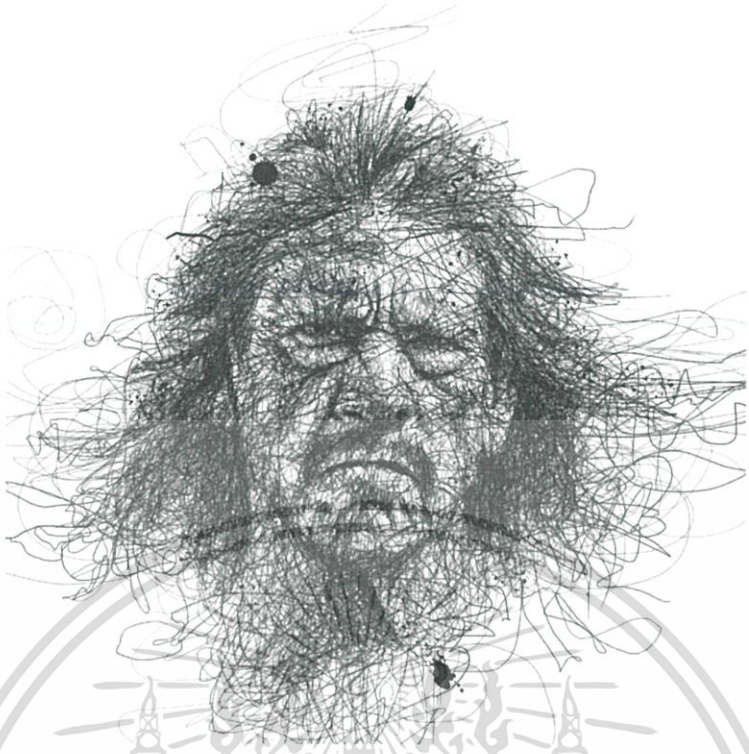
Vince Low

Vince Low เป็นศิลปินชาว Kuala Lumper, Malaysia จบการศึกษาทางด้านการวาดภาพประกอบ เขาทำงานเป็นนักออกแบบให้กับเอเจนซี่บริษัทโฆษณาและยังเป็นหัวหน้ากลุ่ม Grey Group Kuala Lumper อิทธิพลที่ Vince Low มีต่อข้าพเจ้าเกิดจากการได้ชมงานของเขา สิ่งที่น่าสนใจคือการใช้ลายเส้นที่ยุ่งเหยิงแต่ยังคงไว้ซึ่งรูปทรง (Forms) ของความเป็นจริง

ภาพผลงานของ Vince Low [Online]. Available :

https://www.facebook.com/vincelowscribble/photos/a.497318523735881.1073741863.330443600423375/547128655421534/?type=3&theater

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพผลงานของ Vince Low [Online]. Available :

https://www.facebook.com/vincelowscribble/photos/a.330456937088708.1073741830.330443600423375/584728094994923/?type=3&theater

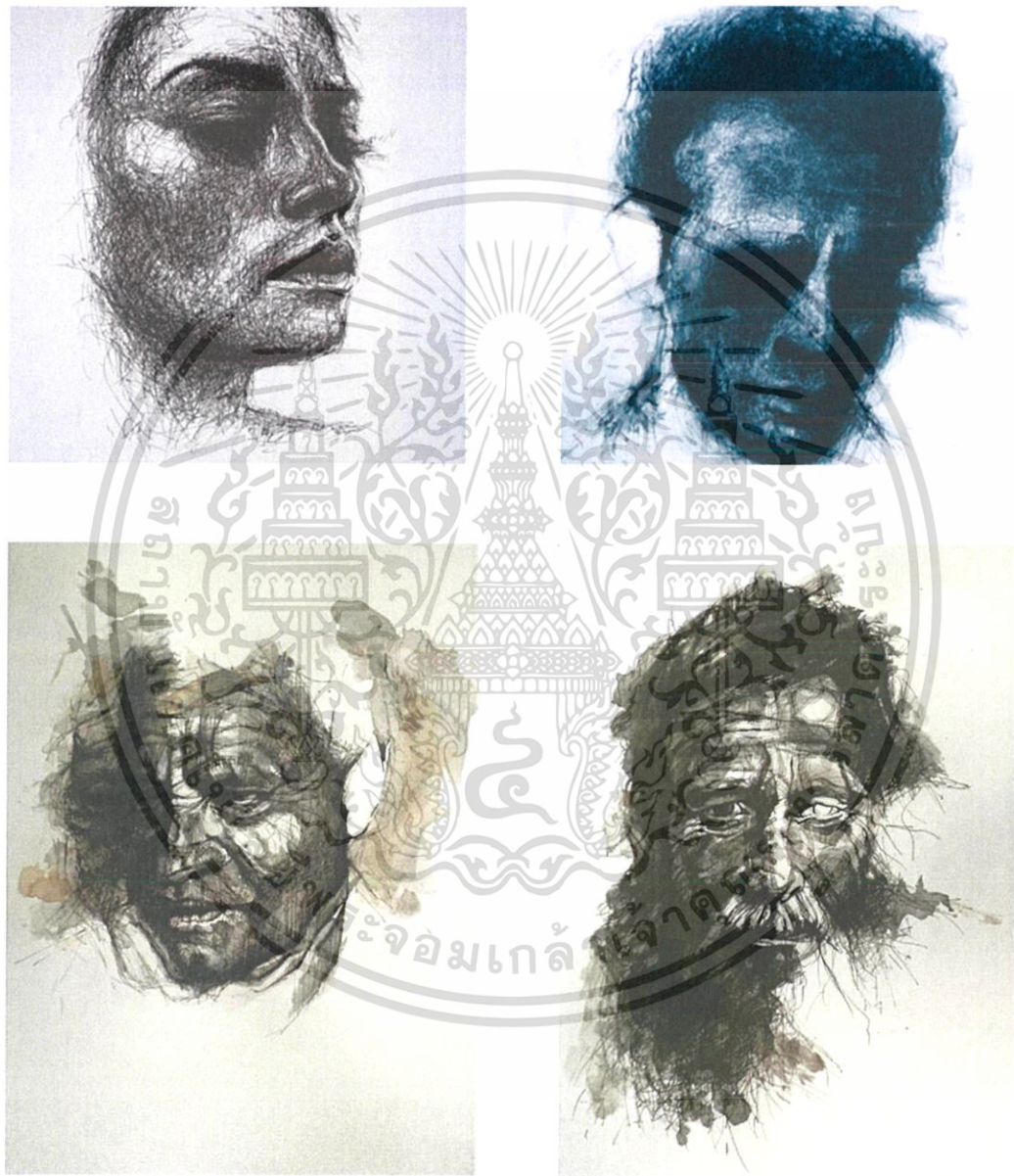
ภาพผลงานของ Vince Low [Online]. Available :

https://www.facebook.com/vincelowscribble/photos/a.865624710238592.1073741888.330443600423375/772721819528882/?type=3&theater

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Simon Riley

Simon Riley เป็นศิลปินร่วมสมัยวาดภาพเหมือนคน (Contemporary Portraitist) เคยศึกษาที่ St.Martins School of Art เขาได้ออกจากสถานศึกษาและไปเป็นนักวาดภาพข้างถนน (Pavement artist) ตอนนี้เขาได้ทำงานให้กับ Community artist for Liverpool City Council



ภาพผลงานของ Simon Riley, [Online]. Available :

http://hang-uppictures.worldsecuresystems.com/artists/simon-riley

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.3 แนวความคิดสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอผลงานที่ถ่ายทอดบรรยากาศความแออัดวุ่นวายของการสัญจรในช่วงเวลาเร่งด่วนในกรุงเทพฯ ที่ถูกมองเป็นเรื่องธรรมดาของผู้คนในเมืองหลวงที่ต้องประสบพบเจออยู่ทุกๆวันซึ่งถูกมองเป็นเรื่องน่าเบื่อ แต่เมื่อข้าพเจ้าได้สังเกตและวิเคราะห์ในบรรยากาศของความแออัดและวุ่นวาย ผู้คนที่ต่างเร่งรีบ อิริยาบถของผู้คนที่ต่างกันออกไป ข้าพเจ้านั้นกลับพบความงามในบรรยากาศของความแออัดและวุ่นวายเหล่านั้น จึงนำมาซึ่งการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์โลหะกัดกรด (Etching) ที่แทนค่าโดยลายเส้นเฉพาะตัวของข้าพเจ้า การซ้อนทับกันของลายเส้นและลายเส้นที่มีทิศทางที่หลากหลายให้ความรู้สึกของความแออัดและวุ่นวาย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3
วิธีดำเนินการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้เกิดจากประสบการณ์ตรงในการเดินทางสัญจรในกรุงเทพฯของข้าพเจ้าในช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีความหนาแน่นและวุ่นวายเป็นอย่างมาก เกิดเป็นความน่าเบื่อหน่ายสำหรับคนเมือง แต่เมื่อข้าพเจ้านำมาวิเคราะห์ในแง่มุมของตนเองแล้วนั้น กลับพบความงามในความน่าเบื่อของความหนาแน่นและวุ่นวายเหล่านั้น จึงเริ่มบันทึกเป็นภาพถ่ายก่อนจะนำมาผ่านขบวนภาพพิมพ์โลหะกัดกรด (Etching) โดยการแทนค่าด้วยเส้นที่มีความเฉพาะตัวเพื่อแสดงถึงความงามในมุมที่แตกต่างออกไปจากสิ่งที่เราได้พบเจอกันอยู่ทุกวัน

ปัญหาที่พบในการทำภาพร่างทุกชุดส่วนใหญ่เกิดจากข้อมูลดิบ(ภาพถ่าย) ที่ยากจะหาองค์ประกอบที่ลงตัวโดยทันทีประกอบกับความยากลำบากในการถ่ายภาพในพื้นที่ๆมีผู้คนแออัดต้องใช้เวลามากในการออกไปบันทึกภาพในสถานที่จริงเพื่อเก็บเป็นข้อมูลดิบให้ได้มากที่สุด ก่อนจะนำมาตกแต่งภาพในคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop แล้วจึงนำมาเป็นแบบในการร่างภาพลายเส้นด้วยปากกาซึ่งในส่วนของการร่างด้วยปากกานั้นใช้เวลามากเช่นกัน จากนั้นจึงนำมาขยายแบบลงบนแม่พิมพ์และใช้กระบวนการของแม่พิมพ์โลหะกัดกรด(Etching)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

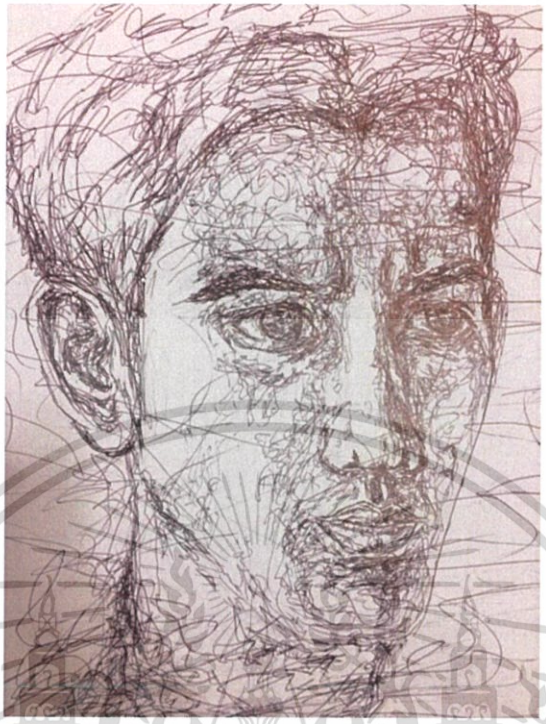
3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง

ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพร่างชิ้นที่ 1

ภาพร่างชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพการศึกษาอารมณ์บนใบหน้าคน

ภาพการศึกษาอิริยาบถของผู้คน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 1

ทั้งสองภาพเป็นต้นแบบที่ถ่ายจากสถานีรถไฟฟ้าในช่วงเวลาเร่งด่วนต้องการให้เห็นถึงความแออัดของผู้คน

ภาพร่างที่นำมาทำเป็นผลงานจริงคือ ภาพร่างชิ้นที่ 1 ด้วยเป็นมุมที่ยากในการถ่ายจึงได้มุมมองใหม่ ด้วยองค์ประกอบของภาพที่ให้ความรู้สึกหนาแน่นและอึดอัดของการเดินทางในช่วงเวลาเร่งด่วนบวกกับน้ำหนักและการใช้เส้นในการแทนค่า ลายเส้นที่มีทิศทางที่หลากหลายและการซ้อนทับกันของเส้นช่วยเพิ่มความรู้สึกหนาแน่นและความวุ่นวายช่วยให้ภาพดูมีความเคลื่อนไหว

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

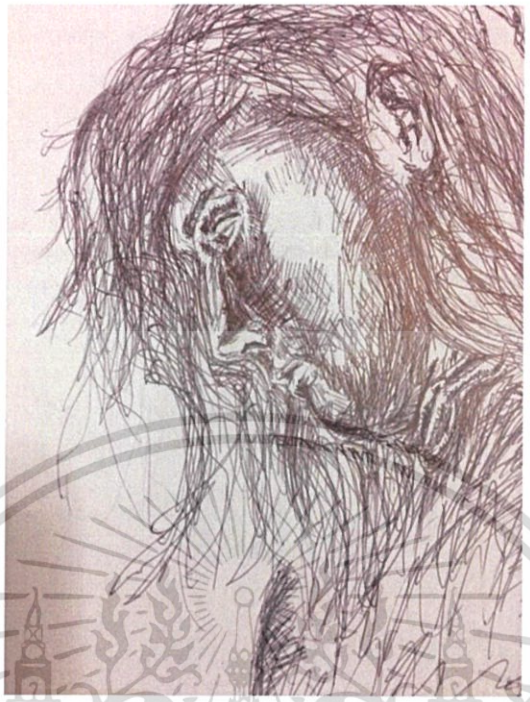
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 2

ภาพร่างชิ้นที่ 1

ภาพร่างชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพการศึกษาอารมณ์บนใบหน้าคน

ภาพการศึกษาอิริยาบถของผู้คน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 2

เป็นภาพของสถานีรถไฟฟ้าในเวลาเร่งด่วนที่ต้องการแสดงให้เห็นถึงความหนาแน่นของผู้คน ภาพร่างที่นำมาทำเป็นผลงานจริงคือภาพร่างชิ้นที่ 1 เพราะองค์ประกอบของภาพที่มีลงตัวกว่าภาพชิ้นที่ 2 บรรยากาศของคนในขบวนรถไฟที่กำลังเบียดเสียดกันโดยเป็นการมองจากข้างนอกเข้าไปในรถไฟฟ้าผ่านทางประตูรถไฟยิ่งให้ความรู้สึกคล้ายกับคนกำลังเบียดกันอยู่ในกล่องหรือกรอบสี่เหลี่ยมให้ความรู้สึกอึดอัด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพร่างชิ้นที่ 1

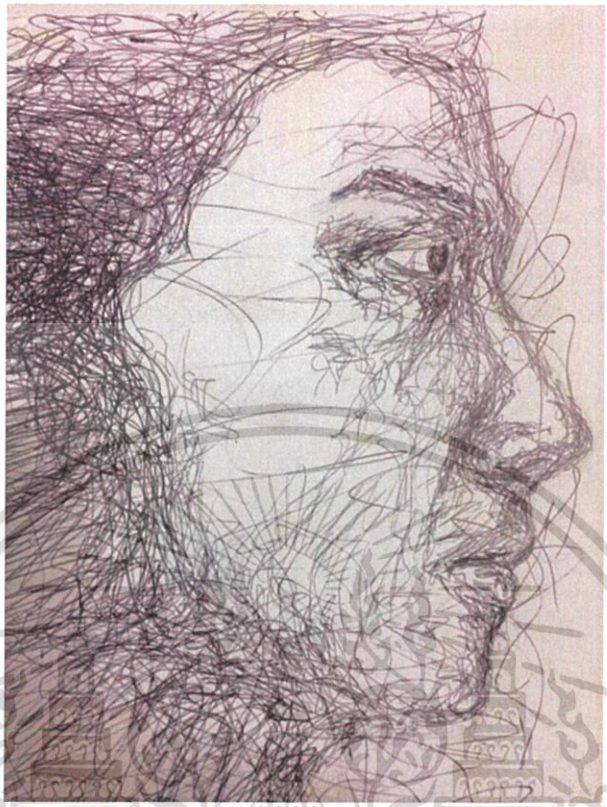
ภาพร่างชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชิ้นที่ 3

ภาพการศึกษาอิริยาบถของผู้คน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



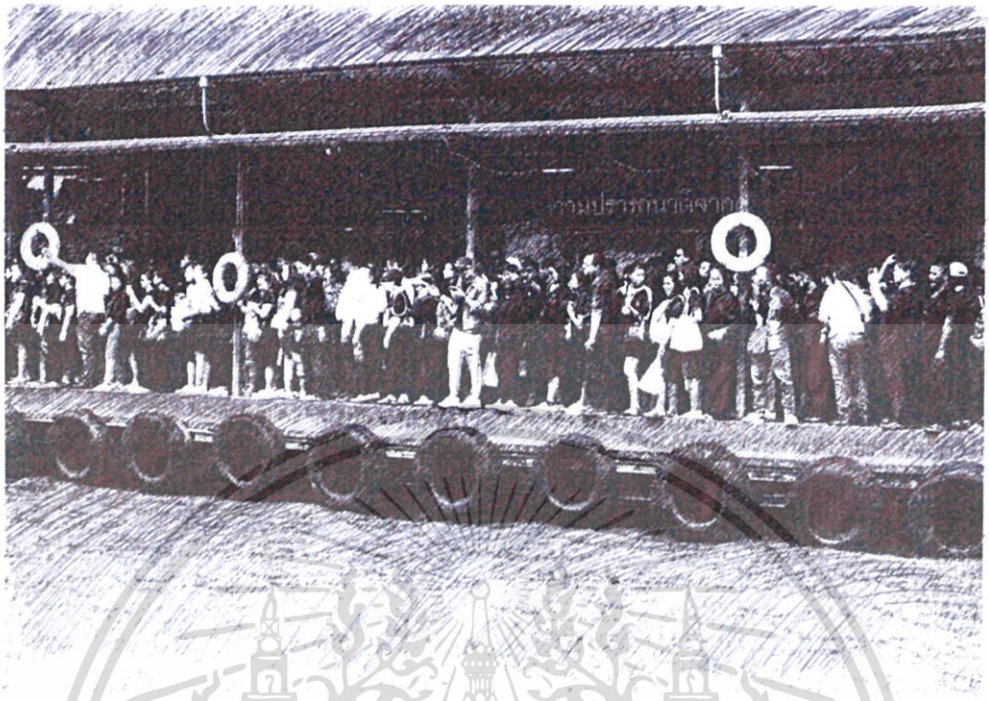
ภาพการศึกษาอารมณ์บนใบหน้าคน

ภาพร่างชุดที่ 3

เป็นภาพร่างจากภาพถ่ายบนสถานีรถไฟฟ้าในช่วงเวลาเร่งด่วนต้องการแสดงให้เห็นถึงความวุ่นวาย โดยรูปที่เลือกมาทำเป็นผลงานจริงคือ ภาพร่างชิ้นที่ 3 เนื่องจากความรู้สึกของภาพที่ดูมีการเคลื่อนไหว และมีจังหวะของภาพที่ดีร่วมถึงอิริยาบถของผู้คนที่หลากหลาย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

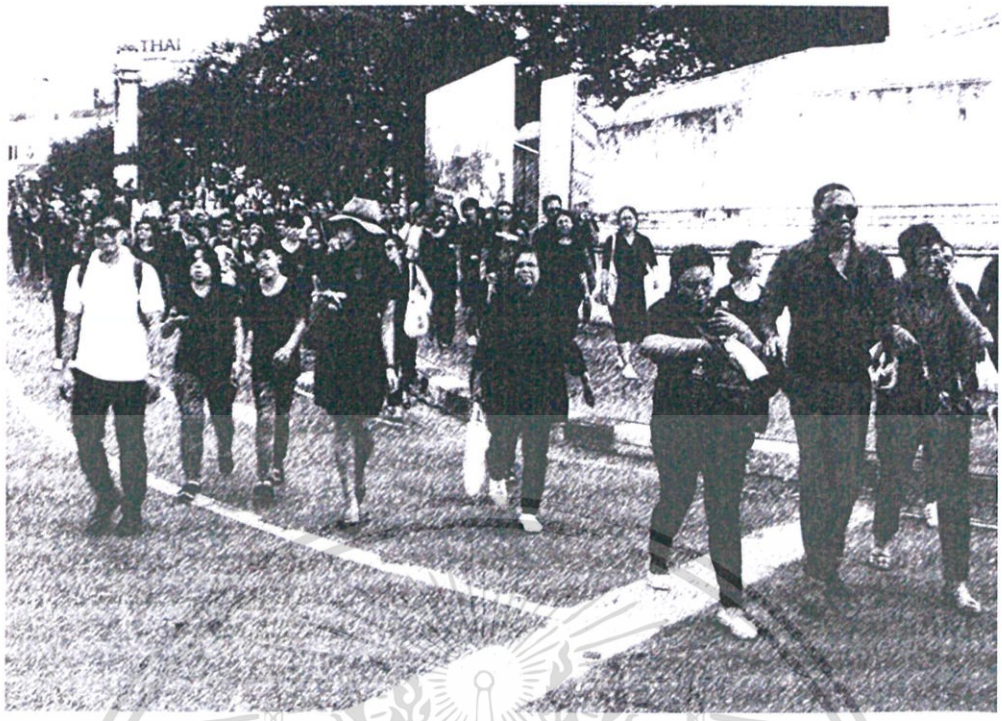
ภาพร่างชุดที่ 4



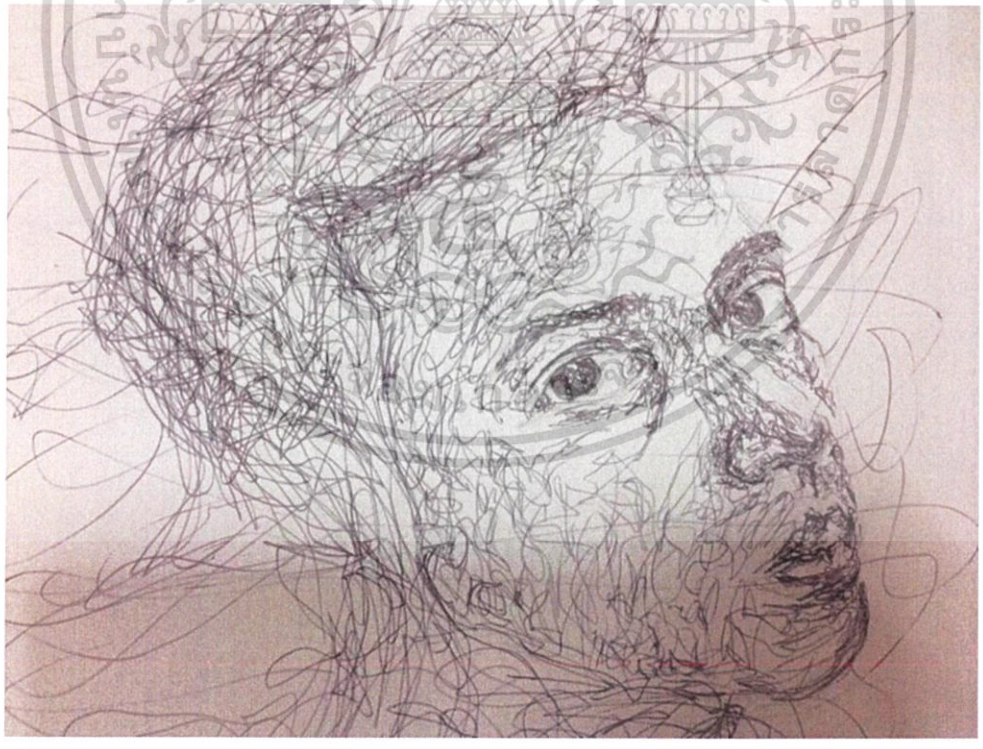
ภาพร่างชิ้นที่ 1

ภาพร่างชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพร่างชิ้นที่ 3



ภาพการศึกษาอารมณ์บนใบหน้าคน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 4

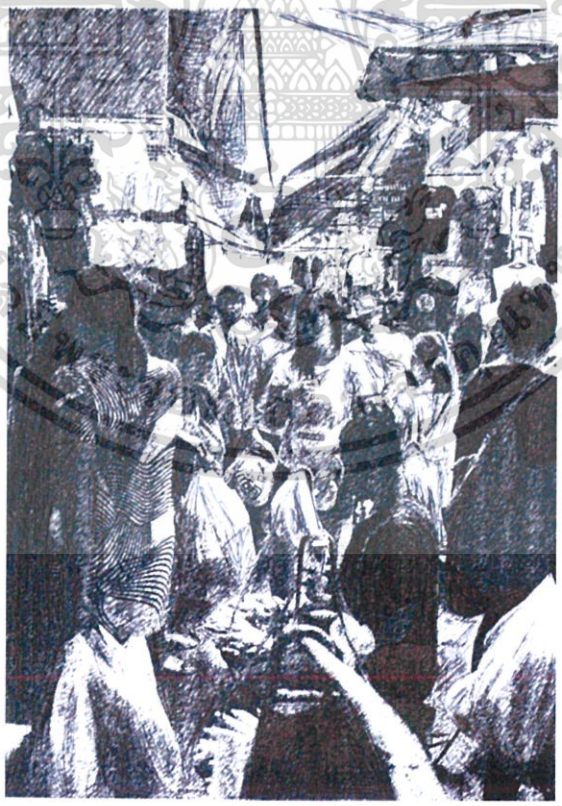
เป็นภาพร่างของผู้คนที่สัญจรทางเรือ นอกจากรถไฟฟ้าแล้วการเดินทางโดยเรือโดยสารในคลองแสนแสบก็เป็นระบบขนส่งอีกอย่างหนึ่งที่มีความหนาแน่นของจำนวนผู้คนที่ต้องการเดินทางด้วยช่องทางนี้ เพราะด้วยเหตุที่เส้นทางแล่นของเรือนั้นผ่านย่านธุรกิจและสถานศึกษาหลายแห่งทำให้มีพนักงานบริษัทรวมถึงนักเรียนนักศึกษาจำนวนมากที่ใช้บริการในช่วงเวลาเร่งด่วน

โดยรูปที่เลือกนำมาใช้ในการทำผลงานจริงคือ ภาพร่างชิ้นที่ 2 โดยที่เลือกภาพนี้นั้นเพราะให้ความรู้สึกของการแออัดหนาแน่นในการเดินทางสัญจรทางเรือและเป็นภาพที่มีองค์ประกอบดีที่สุดในสามภาพนี้ การเว้นจังหวะแสงเงาของภาพที่ลงตัว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

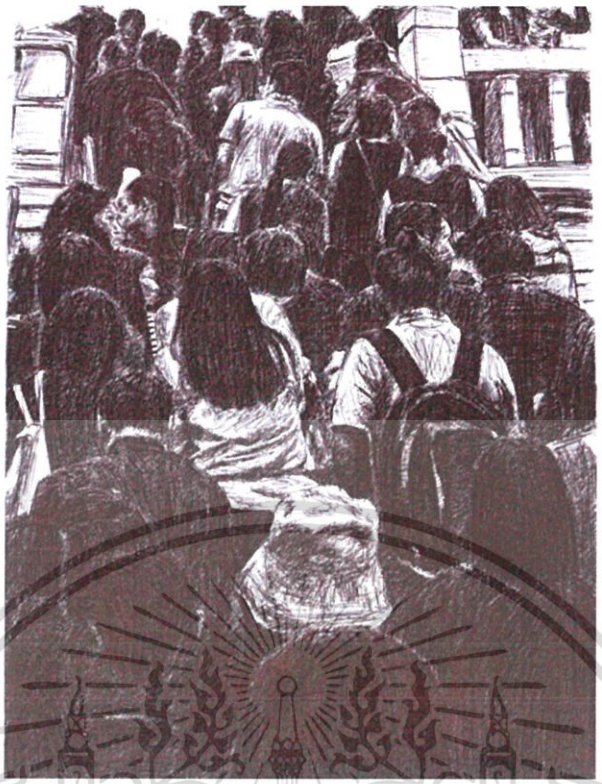
ภาพร่างชุดที่ 5

ภาพร่างชิ้นที่ 1

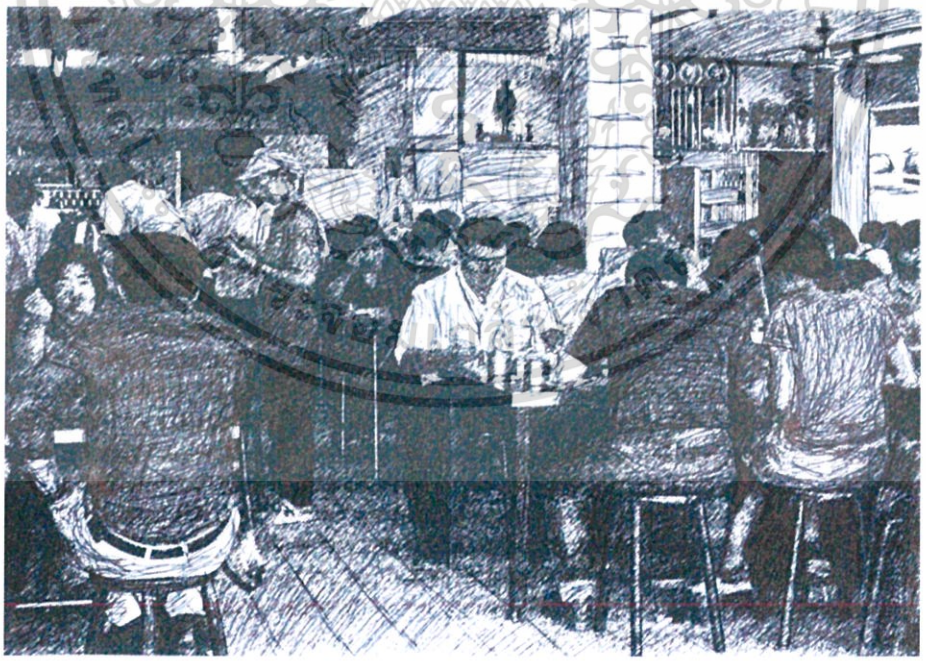


ภาพร่างชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพร่างชิ้นที่ 3



ภาพร่างชิ้นที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 5

ทั้ง 4 ภาพเป็นร่างที่ได้บันทึกภาพจากย่านเศรษฐกิจในกรุงเทพฯ โดยภาพที่เลือกนำมาทำเป็นผลงานจริงคือภาพร่างชิ้นที่ 3 เพราะเป็นภาพที่ให้ความรู้สึกถึงความหนาแน่นของคนได้มากที่สุดในบรรดาภาพร่างทั้งหมดของชุดนี้ อีกทั้งยังให้ความรู้สึกของความเคลื่อนไหว ความวุ่นวาย เป็นภาพที่มีองค์ประกอบและการให้น้ำหนักได้ดีที่สุด และยังคงอยู่ในแนวความคิดของข้าพเจ้าเรื่องการสัญจรของคนกรุง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.2 กระบวนการสร้างงาน

3.2.1 ขั้นตอนการเตรียมภาพร่างเพื่อนำมาใช้สร้างผลงาน

นำภาพร่างที่ต้องการใช้ในการสร้างผลงานไปขยายให้เท่าขนาดงานจริง ในที่นี้จะหยิบยกภาพร่างชิ้นที่ 1 จากชุดที่ 1 มาอธิบายกระบวนการทั้งหมด เริ่มจากการนำภาพร่างมาสแกนเพื่อนำไปตกแต่งภาพในคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop โดยการกลับซ้ายเป็นขวา (Flip Horizontal) เหตุที่ต้องกลับภาพนั้นเพราะเมื่อนำแม่พิมพ์ไปพิมพ์แล้วกระดาษที่ใช้พิมพ์จะอยู่ในลักษณะคว่ำลงบนหน้าเพลททำให้ภาพที่ได้จะกลับซ้ายเป็นขวาฉะนั้นเพื่อต้องการให้ภาพผลงานออกมาไม่ผิดเพี้ยนไปจากภาพร่างจึงจำเป็นต้องกลับภาพร่าง

3.2.2 ขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์

ขั้นตอนแรกสุดก่อนที่จะสร้างแม่พิมพ์ นั่นคือการล้างและขัดเพลททองแดง เริ่มด้วยการใช้กระดาษทรายเบอร์ 1,200 ขัดหน้าเพลททองแดงไปมาในขณะที่เปิดน้ำลงบนหน้าเพลท เพื่อให้ทองแดงมีความใส และลบร่องรอยขีดข่วนบนหน้าเพลท หลังจากนั้นใช้น้ำปลาหรือน้ำส้มสายชูล้างเพลท เมื่อสะอาดแล้วทิ้งไว้หรือเป่าให้แห้ง เมื่อแห้งแล้วเคลือบเพลทด้วยวานิชดำผสมกับน้ำมันสนในอัตราส่วนที่เหมาะสมไม่ข้นหรือไม่เหลวจนเกินไป รอให้วานิชแห้งโดยระยะเวลาขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หลังจากแห้งแล้วให้ใช้เทปกาวพีวีซีปิดที่ด้านหลังของเพลททองแดง เพื่อป้องกันไม่ให้กรดกัดเพลทในส่วนนี้ จากนั้นนำภาพร่างที่กลับเตรียมไว้วางบนหน้าเพลท ใช้ปากการ่างตามแบบ เมื่อเสร็จนำภาพร่างออกจะเห็นรอยที่ร่างแบบไว้บนหน้าเพลท ใช้เหล็กปลายแหลม (Needle) ขูดตามรอยที่ปรากฏเพื่อเป็นการเปิดหน้าเพลทให้เกิดร่องรอยก่อนจะนำไปแช่ในอ่างกรดที่ผสมกรดไว้ตามอัตราส่วน 1:2 (กรด 1 กิโลกรัม : น้ำ 2 ลิตร) แช่เพลททิ้งไว้ประมาณ 30 - 45 นาที จากนั้นนำเพลทมาล้างให้สะอาดด้วยน้ำปลาหรือน้ำส้มสายชู ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วนำมาขูดเปิดหน้าเพลทให้ทั่วทั้งภาพเพื่อจะทำน้ำหนักที่อ่อนที่สุดจากนั้นนำไปแช่กรดอีกครั้ง ซึ่งในรอบนี้ข้าพเจ้าแช่เพลททิ้งไว้ 30 นาทีเมื่อครบกำหนดเวลานำเพลทขึ้นมาล้างด้วยน้ำมันสนเพื่อเอาวานิชดำออก หลังจากนั้นใช้น้ำปลาหรือน้ำส้มสายชูล้างอีกครั้งเมื่อหน้าเพลทสะอาดแล้วปล่อยให้แห้ง เตรียมทาวานิชดำอีกครั้งหลังจากวานิชแห้งแล้วจึงขูดเปิดหน้าเพลทเพิ่มในส่วนที่ต้องการให้น้ำหนักเข้มขึ้น รอบนี้ข้าพเจ้าแช่เพลททิ้งไว้ 1 ชม. แล้วนำเพลทขึ้นมาล้างด้วยน้ำมันสนและน้ำปลาหรือน้ำส้มสายชู ทำซ้ำแบบที่กล่าวมาข้างต้นอีก 3 รอบ ในแต่ละรอบขูดเปิดหน้าเพลทในส่วนที่ต้องการให้มีน้ำหนักเข้มขึ้น โดยใช้ระยะเวลาในการแช่กรดนานขึ้น 1.20 – 1.30 ชม. , 3 ชม. , 5 – 6 ชม. ตามลำดับ เหตุที่ต้องทำซ้ำหลายๆรอบเนื่องจากผลงานของข้าพเจ้าใช้เทคนิค Hard Ground เพียงอย่างเดียว การที่ขูดเพิ่มเส้นไปเรื่อยๆเพื่อให้ได้น้ำหนักตามที่ต้องการจากการซ้อนทับกันของเส้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.2.3 อุปกรณ์ในการสร้างแม่พิมพ์

1.แผ่นทองแดง

2.เหล็กแหลม(Needle)

3.วานิชดำ

4.น้ำมันสน

5.ทินเนอร์

6.เศษผ้า

7.กรด

8.อ่างสำหรับใส่กรด

9.เทปกาวพีวีซี

10.คัดเตอร์

11.สำลี

12.น้ำปลา

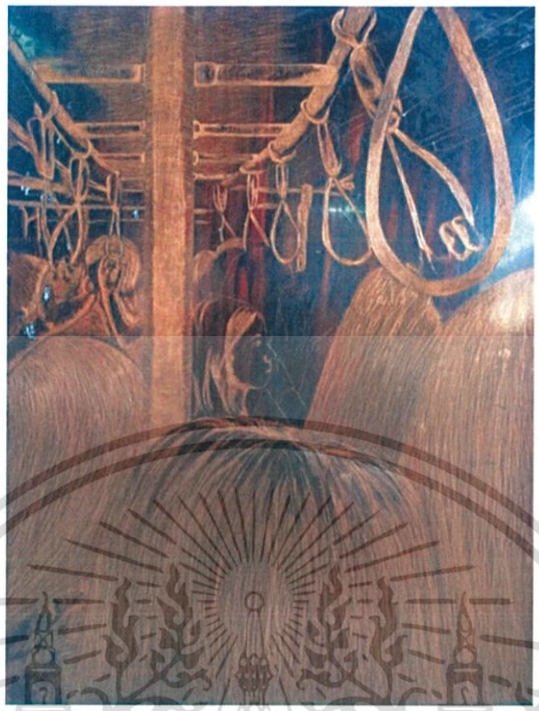
13.น้ำยาล้างจาน

14.กระดาษทราย

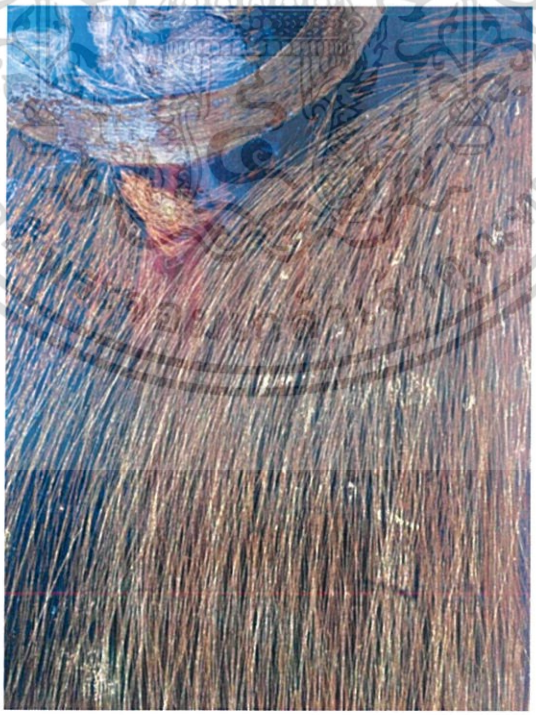
15.แปรงทาสี

16.ปากกาไฟฟ้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

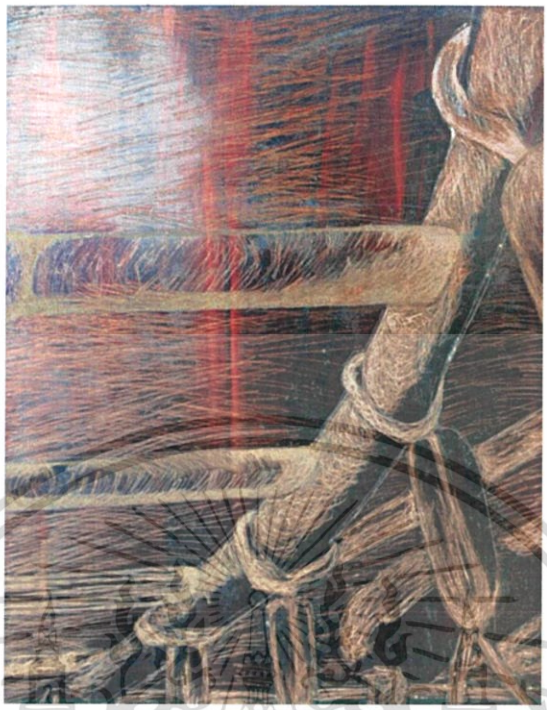


ภาพการขูดภาพร่างและการสร้างน้ำหนัก



ภาพร่องรอยบนเพลททองแดงหลังจากแช่กรด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



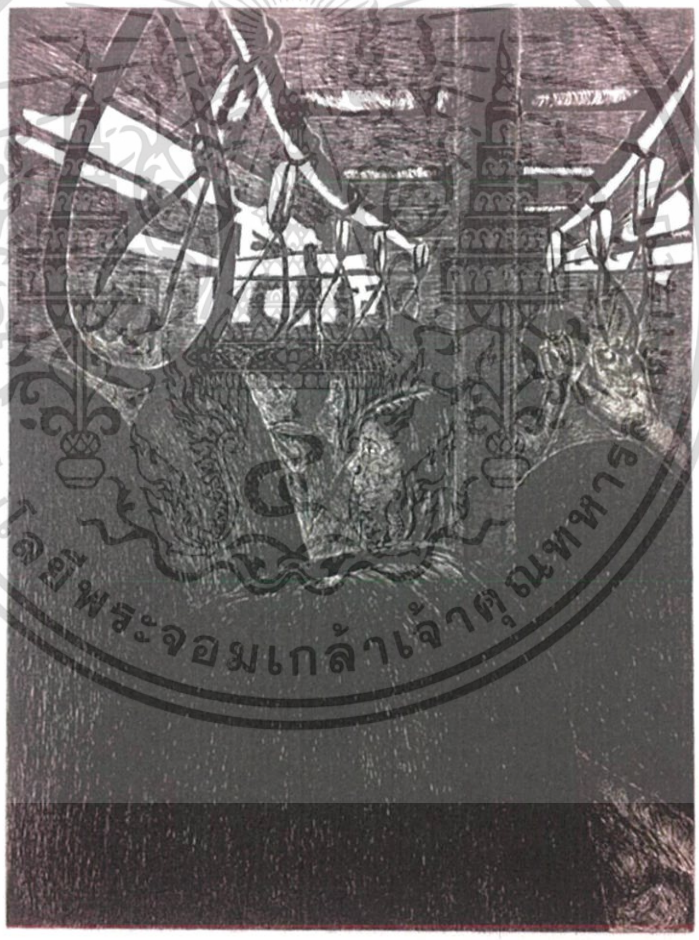
ภาพร่องรอยของการขูดเพื่อสร้างน้ำหนักเพิ่ม

ภาพเพลททองแดงเมื่อล้างวานิชดำออก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.2.4 ขั้นตอนกระบวนการพิมพ์

ก่อนการพิมพ์งานจริง เพื่อความแน่ใจในเรื่องของน้ำหนักควรปรู๊ฟงานก่อน เพื่อดูน้ำหนักของผลงาน และแก้ไขน้ำหนักให้สมบูรณ์ เมื่อได้เพลทสมบูรณ์แล้วนำเพลทมาอุดหมึก เช็ดหมึกส่วนที่เกินให้สะอาด ขณะเช็ดหมึกสามารถใช้น้ำหนักมือหนักเบาเพื่อควบคุมหมึกส่วนต่างๆให้มีความเข้มและอ่อนตามต้องการ ใช้สำลีหรือปลายของเศษผ้าชุบน้ำมันสนเช็ดในส่วนที่ต้องการให้ขาวและเช็ดขอบแม่พิมพ์ด้วยน้ำมันสนให้สะอาด หลังจากนั้นนำเพลทไปวางบนแท่น นำกระดาษฟาบริอาโน่ (Fabriano) ที่ผ่านการทำให้ชื้นมาวางทับลงไปบนแม่พิมพ์ วางทับด้วยกระดาษปรู๊ฟหมุนแท่นด้วยความเร็วสม่ำเสมอ ค่อยๆดึงผลงานขึ้นจากแม่พิมพ์อย่างเบามือ นำมาขึงบนกระดาษที่เตรียมไว้ด้วยกระดาษกาวน้ำเพื่อให้ผลงานแห้งและตึงเรียบ



ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4
วิเคราะห์การสร้างสรรค์

ในผลงานสร้างสรรค์เนื้อหา (Content) ต้องการถ่ายทอดความแออัด ความวุ่นวายของคนเมืองที่เดินทางในช่วงเวลาเร่งด่วนซึ่งผู้คนมองเป็นเรื่องธรรมดาแต่ตัวข้าพเจ้ากลับมองเห็นความงามของบรรยากาศในสถานการณ์นั้นๆ จึงเกิดแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพและนำข้อมูลเหล่านั้นมาตีความและใส่ความเป็นตัวเองลงไปผ่านลายเส้นเฉพาะตัวที่นำมาแทนค่าให้เกิดเป็นความงาม ผ่านกระบวนการภาพพิมพ์โลหะกัดกรด (Etching) โดยเทคนิค Hard Ground การพิมพ์ใช้โทนสีที่เรียบง่าย คือ ขาว เทา ดำ เพื่อแสดงความเป็นเส้นให้ออกมาได้มากที่สุด โดยการซ่อนทับกันของเส้นนั่นสื่อถึงความหนาแน่น แออัด และวุ่นวาย

4.1 วิเคราะห์ทัศนธาตุ

จุดเริ่มต้นของผลงานเกิดจากภาพถ่ายทำให้องค์ประกอบและรูปทรง (Forms) ถูกถ่ายทอดออกมาในลักษณะบรรยากาศเสมือนจริง ที่ใช้คำว่าเสมือนนั้น เพราะเมื่อนำลายเส้นที่ให้ความรู้สึกยุ่งเหยิงเข้าไปแทนค่าในพื้นผิว น้ำหนัก แสงเงา เพื่อต้องการดึงบรรยากาศของความวุ่นวายและแออัดออกมา ทำให้รายละเอียดบางส่วนที่ไม่ได้สลักสำคัญอะไร เช่นป้ายโฆษณา ถูกตัดทอนออกเพื่อไม่ให้ดึงดูดสายตาหรือเกิดตีความที่ผิดเพี้ยนไปจากที่ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอด หรือแม้แต่รายละเอียดของเสื้อผ้า ผิวของคนที่ถูกแทนค่าด้วยเส้นแต่ก็ยังคงไว้ในรูปทรงตามความเป็นจริง และเพื่อต้องการให้บรรยากาศของภาพแสดงความอึดอัดออกมาทำให้พื้นที่บริเวณว่าง (Space) นั้นน้อยตามไปด้วย

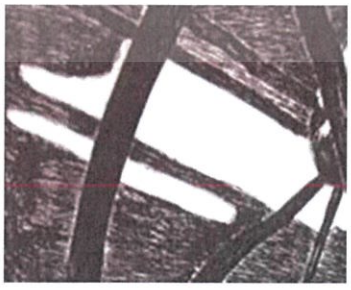
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 1 รูปทรง (Forms)

ก.เป็นรูปทรงของคนที่อยู่ตรงกลางของภาพซึ่งเป็นจุดเด่น ถูกผลักระยะออกไปทำให้เป็นรูปทรงที่มีขนาดเล็กแต่ด้วยแสงที่ตกกระทบบนใบหน้าจึงทำให้รูปทรงตรงนี้มีความสว่างตัดกับความความเข้มของรูปทรงอื่นๆรอบข้าง ด้วยท่าทางของผู้หญิงที่เหมือนกำลังมองออกไปนอกหน้าต่างของรถไฟฟ้าด้วยสีหน้าเรียบเฉยให้ความรู้สึกถึงความจำเจและน่าเบื่อหน่ายในการเดินทาง

ข.เป็นรูปทรงของศีรษะที่หันออกไปคนละทิศละทาง ด้วยความที่เป็นรูปทรงที่อยู่ในระยะใกล้จึงต้องการให้มีความเข้มที่สุดในภาพเพื่อทำให้ศูนย์กลางของภาพดูเด่นขึ้นมา

ค.รูปทรงโครงสร้างของรถไฟฟ้าที่พบเห็นได้ทั่วไปในขบวนรถด้วยลักษณะที่เป็นโครงโลหะดูแข็งแรงจึงช่วยทำให้ภาพดูแข็งแรงตามไปด้วย และยังช่วยในเรื่องของทัศนมิติ (Perspective) ทำให้ดูมีมิติความตื้น-ลึกเกิดขึ้นในภาพ



ง.รูปทรงของไฟนีออนเป็นส่วนที่สว่างที่สุดในภาพซึ่งตัดกับรูปทรงอื่นๆทำให้เกิดจังหวะขึ้นในภาพส่งผลให้ภาพไม่ดูตันจนเกินไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 2 รูปทรง (Forms)

ก.รูปทรงของคนที่อยู่กลางภาพซึ่งเป็นจุดเด่นของภาพด้วยความที่อยู่กึ่งกลางของภาพประกอบเป็นบริเวณที่สว่างที่สุดในภาพ

เป็นรูปของหญิงสาวที่ยืนอยู่ในขบวนรถไฟที่เบียดเสียด โดยสายตาของเธอที่มองออกมาภายนอกขบวนรถปะทะกับผู้ที่ชมภาพ ประกอบกับใบหน้าที่เรียบเฉยแสดงให้เห็นถึงความจำเจน่าเบื่อหน่ายในการเดินทาง ด้านขวาของหญิงสาวเป็นภาพผู้หญิงที่กำลังยืนพักสายตาเหมือนเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานและต้องมาพบเจอกับสภาพผู้คนที่แออัด

ข.รูปทรงของผู้คนทางซ้ายและขวาของรูป เป็นรูปทรงที่ทำให้ภาพดูมีสมดุลและเสื้อผ้าที่มีสีทึบช่วยขับจุดเด่นตรงกลางภาพ

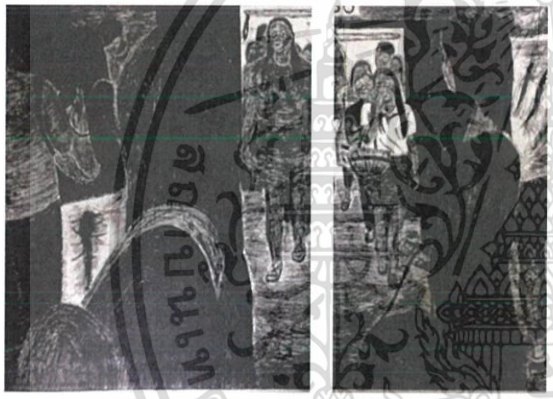
เป็นรูปของผู้คนที่อยู่ในอิริยาบถต่างกันออกไปไร้ซึ่งการมีปฏิสัมพันธ์ใดๆ เหมือนเป็นกิจวัตรที่ต่างต้องพบเจอกันอยู่ในทุกๆ วัน ยิ่งช่วยให้ภาพแสดงถึงความน่าเบื่อในการเดินทาง

ค.รูปทรงของประตูรถไฟฟ้าที่เปิดออกมีลักษณะเป็นกรอบสี่เหลี่ยม ให้ความรู้สึกเหมือนคนกำลังเบียดเสียดกันอยู่ในกล่องหรือกรอบรูปเพิ่มความรู้สึกแออัดให้กับภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 3 รูปทรง (Forms)

ก.จุดเด่นตรงกลางภาพเป็นภาพของผู้หญิงสองคนกำลังเดินออกจากรถไฟฟ้าเหมือนกำลังเดินเข้ามาหาผู้ที่ชมภาพ



ข.เป็นรูปทรงของผู้หญิงสองคนอยู่ซ้ายและขวาของจุดเด่นตรงกลางภาพ และด้วยระยะที่อยู่ใกล้สายตาจึงใช้สายเส้นเพื่อทำให้รูปทรงออกมาคลุมเครือแต่ไม่ทิ้งความเป็นรูปทรงของมนุษย์ และเป็นรูปทรงที่เกือบจะความเข้มที่สุด ในภาพจึงช่วยขับจุดเด่นที่อยู่ตรงกลางให้เด่นชัดยิ่งขึ้น

ค.ถือเป็นรูปทรงประกอบของภาพ เป็นรูปทรงของคนที่กำลังต่อแถวรอเพื่อกำลังเข้าไปในรถไฟ ด้วยลักษณะการยืนเรียงแถวกันที่พุ่งเข้าไปในภาพเกิดเป็นมิติทำให้ภาพทั้งหมดมีความลึก

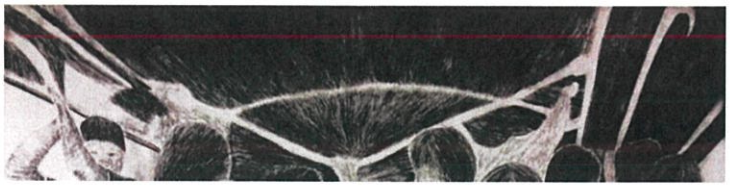
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 4 รูปทรง (Forms)

ก.เป็นรูปทรงของคนที่อยู่ระยะหน้าสุดในรูปและมีแสงตกกระทบมากทำให้รูปทรงส่วนนี้สว่างและด้วยความที่อยู่ในระยะใกล้สุดจึงเป็นรูปทรงที่ค่อนข้างใหญ่ เป็นจุดเด่นและเป็นจุดนำสายตาของภาพ

ข.รูปทรงของกลุ่มคนที่อยู่รอบๆจุดเด่นแสงเข้าถึงได้น้อยถึงเป็นส่วนที่เข้มโดยจัดการให้รูปทรงกลืนกันไปด้วยน้ำหนักที่ใกล้เคียงกันรายละเอียดบางอย่างถูกตัดทอนออกให้ความรู้สึกแออัดและไม่ให้รบกวนจุดเด่นตรงกันข้ามยังช่วยขับจุดเด่นอีกด้วย

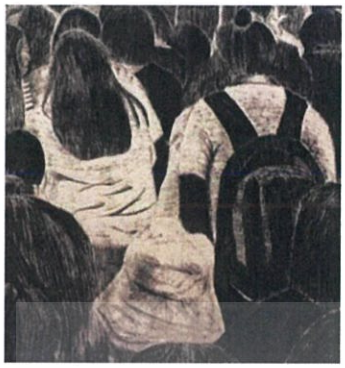
ค.รูปทรงของคนที่มีแสงตกกระทบลงมาทำให้ส่วนนั้นมีความสว่างช่วยทำให้ภาพไม่ดูตันจนเกินไป



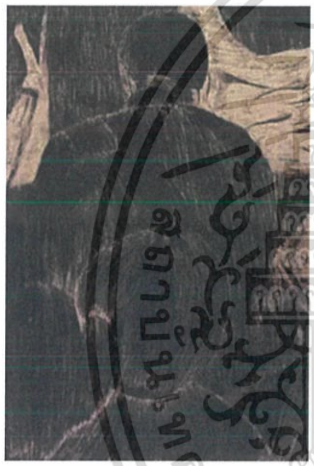
ง.รูปทรงของโครงสร้างของเรือที่เป็นลักษณะเส้นตรงพุ่งเข้าไปในภาพทำให้ภาพดูมีมิติมากขึ้นและช่วยให้ภาพดูแข็งแรง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 5 รูปทรง (Forms)



ก.จุดเด่นช่วงกลางภาพเป็นรูปทรงของคน ด้วยรูปทรงเหล่านี้มีตกกระทบเยอะจึงเป็นน้ำหนักที่อ่อนในภาพและด้วยจังหวะที่ดีในการเรียงตัวของรูปทรงทำให้เป็นจุดที่ดึงดูดสายตา



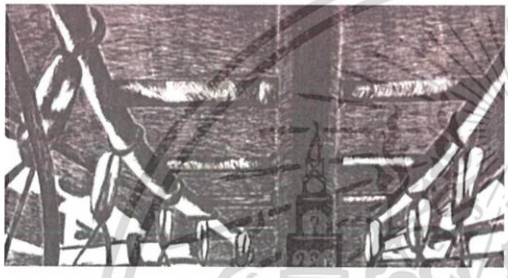
ข.รูปทรงของผู้คนที่ให้น้ำหนักเข้มสุดในภาพใช้เส้นจำนวนมากทำให้เกิดความรู้สึกอึดอัดและถูกจัดการตัดทอนรายละเอียดให้เป็นรูปทรงที่เกือบจะกลืนกันและรายล้อมจุดเด่นของภาพช่วยทำให้จุดเด่นภาพเด่นชัดยิ่งขึ้น

ค.รูปทรงของโครงสร้างสะพานอยู่ด้านบนของภาพทั้งซ้ายและขวา ด้วยแสงที่ตกกระทบมากทำให้ส่วนนี้สว่างและช่วยทำให้ภาพไม่ตันจนเกินไป เกิดเป็นจังหวะล้อกับกลุ่มรูปทรงด้านล่างสุดที่มีความเข้ม

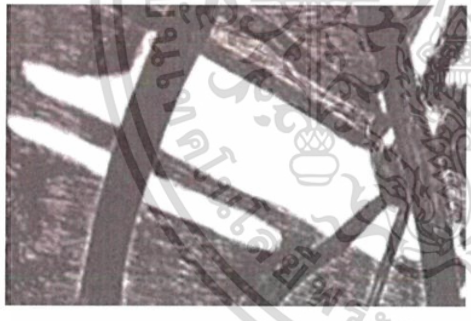
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 1 ลักษณะผิว (Textures)

ก.พื้นผิวส่วนนี้ในงานเกิดจากการทับซ้อนกันของเส้นจำนวนมากและมีการให้น้ำหนักที่เข้มโดยเส้นวิ่งไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้ความรู้สึกของเส้นผม



ข.พื้นผิวของรูปทรงส่วนนี้มีส่วนของเส้นที่แทนค่าน้ำหนักของเงาและส่วนของพื้นที่ๆ ปล่อยว่างเพื่อให้ความรู้สึกของแสงอยู่ในพื้นที่เดียวกันต้องการให้เห็นถึงความมันวาวของเหล็กที่มีแสงตกกระทบ



ค.พื้นผิวในส่วนนี้เป็นการปล่อยพื้นผิวให้ว่างโดยไม่มีการใช้เส้นเพื่อใช้แทนค่าของแสงที่มีความสว่างมากที่สุดในภาพโดยต้องการให้ความรู้สึกของหลอดไฟที่ส่องสว่าง

ง.รูปทรงส่วนนี้ใช้เส้นในการเขียนผิวหนังของมนุษย์ โดยการให้ความรู้สึกของแสงเงาที่ตกกระทบตามสรีระของมนุษย์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 2 ลักษณะผิว (Textures)

ก.พื้นผิวส่วนนี้ใช้เส้นในการแทนค่าแสงและเงาที่มาตกกระทบบนผิวหนังโดยเป็นไปตามกายวิภาคของมนุษย์

ข.พื้นผิวส่วนนี้เป็นการใช้เส้นแทนค่าพื้นผิวของรถไฟฟ้าโดยเป็นเส้นที่ให้ความรู้สึกราบเรียบของโลหะที่มีลักษณะเป็นระนาบ

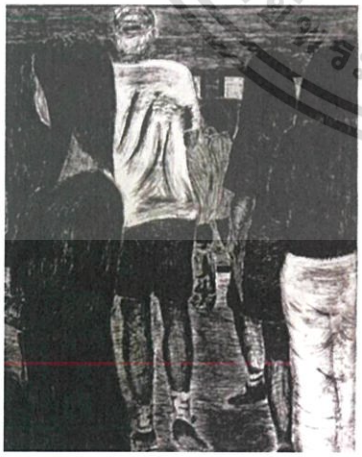
ค.พื้นผิวของเสื้อผ้าที่ใช้เส้นแทนค่าแสงเงาตกกระทบและแบ่งแยกโทนสีของเสื้อผ้าออกจากกันโดยใช้น้ำหนักอ่อนเข้มที่แตกต่างกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 3 ลักษณะผิว (Textures)

ก.พื้นผิวส่วนนี้ใช้เส้นในการแทนค่าแสงและเงาที่มาตกกระทบบนผิวหนังโดยเป็นไปตามกายวิภาคของมนุษย์

ข.พื้นผิวส่วนนี้เป็นการใช้เส้นแทนค่าพื้นผิวของรถไฟฟ้าโดยเป็นเส้นที่ให้ความรู้สึกราบเรียบของโลหะที่มีลักษณะเป็นระนาบ



ค.พื้นผิวของเสื้อผ้าที่ใช้เส้นแทนค่าแสงเงาตกกระทบและแบ่งแยกโทนสีของเสื้อผ้าออกจากกันโดยใช้น้ำหนักอ่อนเข้มที่แตกต่างกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 4 ลักษณะผิว (Textures)

ก.พื้นผิวส่วนนี้ในงานเกิดจากการทับซ้อนกันของเส้นจำนวนมากและมีการให้น้ำหนักที่เข้มโดยเส้นวิ่งไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้ความรู้สึกของเส้นผม

ข.พื้นผิวส่วนนี้ใช้เส้นในการแทนค่าแสงและเงาที่มาตกกระทบบนผิวหนังโดยเป็นไปตามกายวิภาคของมนุษย์

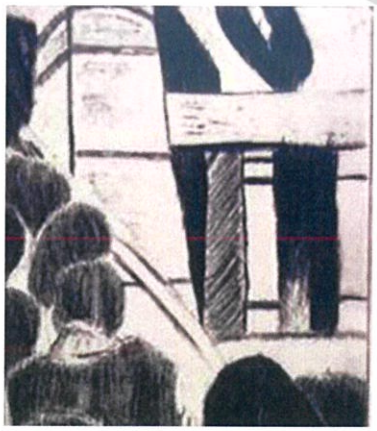
ค.พื้นผิวของเสื้อผ้าที่ใช้เส้นแทนค่าแสงเงาตกกระทบและแบ่งแยกโทนสีของเสื้อผ้าออกจากกันโดยใช้น้ำหนักอ่อนเข้มที่แตกต่างกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 5 ลักษณะผิว (Textures)

ก.พื้นผิวส่วนนี้ใช้เส้นจำนวนมากทับซ้อนกันเพื่อให้เกิดความรู้สึกของเงา เป็นส่วนที่มืดที่สุดในภาพเนื่องจากน้ำหนักที่ใกล้เคียงกันทิศทางของเส้นจึงเป็นตัวที่แบ่งรูปทรงต่างๆออกจากกัน

ข.พื้นผิวในส่วนนี้ใช้เส้นจำนวนน้อยกว่าส่วนอื่นของภาพในการแทนค่าเพื่อให้ความรู้สึกของแสงที่ตกกระทบลงบนเสื้อผ้าที่มีโทนสีอ่อน



ค.พื้นผิวส่วนนี้ใช้เส้นในการแทนค่าพื้นผิวของปูนลักษณะเส้นเป็นเส้นที่ลากตรงตามโครงสร้างของวัตถุต้องการให้ความรู้สึกแข็งแรง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 1 น้ำหนัก (Volume)

ก.เป็นส่วนของเส้นผมที่ให้น้ำหนักเข้มที่สุดในภาพด้วยเหตุผลที่อยู่ในระยะที่ใกล้สายตาและเป็นไปตามความเป็นจริง

ข.พื้นที่ส่วนนี้เป็นรูปทรงของโลหะจึงมีทั้งน้ำหนักที่เข้มและน้ำหนักที่ถูกปล่อยให้เป็นพื้นที่ของแสงในรูปทรงเดียวให้เพื่อให้รู้สึกถึงความมันวาวของโลหะเมื่อมีแสงมาตกกระทบ

ค.น้ำหนักของผิวหนังของคนซึ่งเป็นไปตามกายวิภาคของมนุษย์มีจุดที่แสงเข้ามากระทบและส่วนที่เป็นเงา และเป็นรูปทรงที่เป็นจุดเด่นตรงกลางภาพจึงให้น้ำหนักที่ต่างจากพื้นที่โดยรอบที่เข้มกว่า

ง.บริเวณนี้เป็นส่วนของไฟนีออนจึงถูกปล่อยน้ำหนักให้มีความขาวที่สุดในภาพเพื่อให้ความรู้สึกของแสงที่สว่างจากหลอดไฟ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 2 น้ำหนัก (Volume)

ก.บริเวณนี้เป็นพื้นที่ๆเป็นจุดเด่นตรงกลางภาพซึ่งการให้น้ำหนักตรงนี้จะสว่างกว่าพื้นที่รอบข้างซึ่งเป็นน้ำหนักที่เข้มเพื่อให้เกิดความขัดแย้งกันและทำให้ในส่วนนี้ของภาพเด่นออกมา

ข.พื้นที่บริเวณซ้ายและขวาของจุดเด่นมีการให้น้ำหนักในโทนเข้มเพื่อเป็นการช่วยขับจุดเด่นให้มีความโดดเด่นยิ่งขึ้น

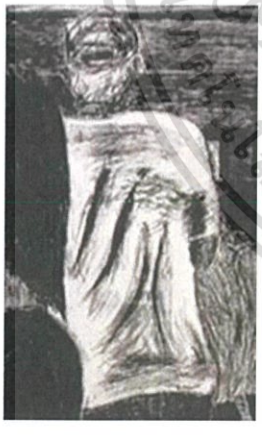
ค.พื้นที่โดยรอบของภาพเป็นรูปทรงของประตูรถไฟพื้นที่บริเวณนี้มีความเข้มที่สุด และด้วยความที่เป็นเหมือนกรอบสี่เหลี่ยมของรูปทรงเมื่อให้น้ำหนักที่เข้มทำให้ภาพดูมีพื้นที่แคบลงให้ความรู้สึกอึดอัดได้ดี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

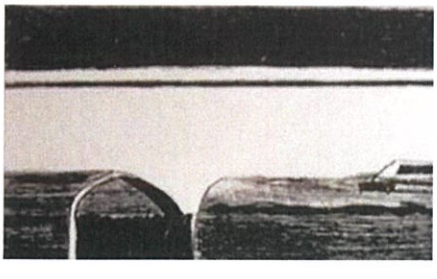
ผลงานชิ้นที่ 3 น้ำหนัก (Volume)

ก.ในส่วนนี้ของภาพเป็นรูปทรงของผู้หญิงมีการใช้น้ำหนักที่เข้ม เนื่องจากเป็นรูปทรงที่อยู่ในระยะใกล้สายตาที่สุด

ข.บริเวณนี้เป็นจุดเด่นที่อยู่ตรงกลางภาพจึงให้น้ำหนักที่ไม่เข้มจนเกินไปให้ส่วนนี้มีความสว่างกว่าพื้นที่อื่นโดยรอบเพื่อเป็นการดึงดูดสายตา



ค.การให้น้ำหนักในส่วนนี้ที่มีความสว่างเพื่อใช้แทนเสื้อผ้าที่มีสีอ่อนในความเป็นจริง



ง.บริเวณส่วนนี้เป็นพื้นที่มีการปล่อยเป็นพื้นที่ว่าง (space) เพื่อให้แทนแสงสว่างที่สุดในภาพและช่วยให้ภาพดูไม่ตันจนเกินไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 4 น้ำหนัก (Volume)

ก.บริเวณนี้เป็นรูปทรงซึ่งเป็นจุดเด่นของภาพส่วนนี้ของภาพมีการให้น้ำหนักค่อนข้างสว่างกว่าพื้นที่อื่นเพื่อแสดงให้เห็นถึงแสงที่มาตกกระทบลงบริเวณนี้

ข.เป็นภาพของกลุ่มคนที่มีการให้น้ำหนักที่เข้มเพื่อแทนค่าของส่วนที่อยู่ในเงา

ค.พื้นที่ว่าง (Space) ทั้งสองข้างของภาพถูกปล่อยให้สว่างเพื่อแทนค่าพื้นที่ของแสง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 5 น้ำหนัก (Volume)

ก.พื้นที่ส่วนนี้เป็นภาพของกลุ่มคนที่มีการให้น้ำหนักที่เข้มมากด้วยความที่เป็นพื้นที่บริเวณที่อยู่ในเงา

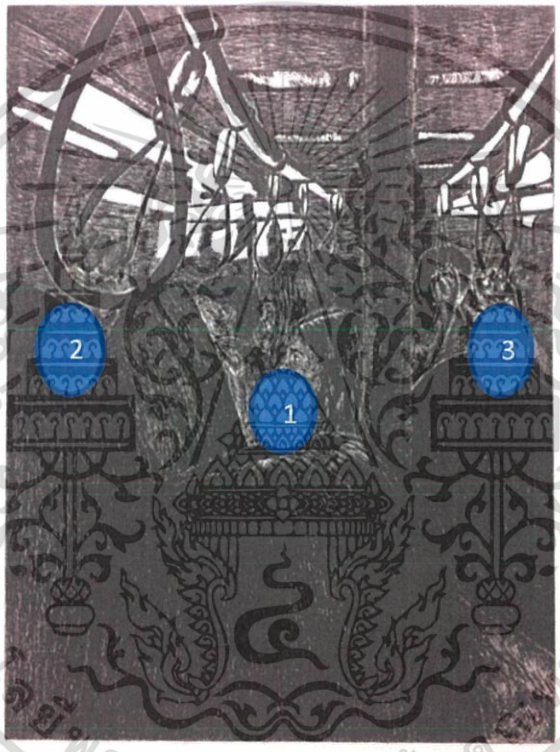
ข.ในส่วนนี้ของภาพเป็นส่วนที่ค่อนข้างสว่างเพื่อต้องการแสดงให้เห็นความแตกต่างของสีของเสื้อผ้าและแสงที่ตกกระทบลงมา

ค.พื้นที่ว่างด้านบนของภาพถูกปล่อยให้มีน้ำหนักขาวสุดเพื่อแทนค่าความสว่างของแสง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบภาพ

ผลงานชุดนี้ต้องการถ่ายทอดอารมณ์ของความแออัดวุ่นวาย นอกจากเส้นที่นำมาแทนค่าแล้วองค์ประกอบของภาพมีส่วนสำคัญในการถ่ายทอด โดยต้องกล่าวถึงกระบวนการในการทำภาพร่าง ข้าพเจ้าเลือกถ่ายภาพจากสถานที่จริงโดยเลือกมุมที่มีหนาแน่นของคน บางส่วนของภาพที่ดูหลวมไปหรือต้องการตัดส่วนที่ไม่ต้องการออก ข้าพเจ้าจะให้โปรแกรม Adobe Photoshop ในการ Crop ภาพเอาเฉพาะส่วนที่ต้องการเพื่อให้ความรู้สึกหนาแน่นและแออัด

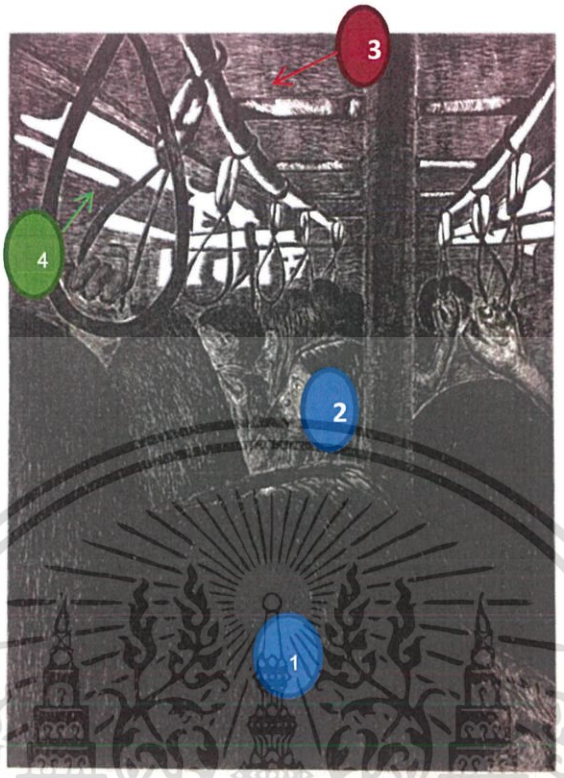


ภาพการวิเคราะห์ความกลมกลืนผลงานชิ้นที่ 1

1.ความกลมกลืน (Harmony)

ในผลงานชิ้นที่ 1 บรรยากาศของภาพที่มีความกลมกลืนกัน ด้วยการให้น้ำหนักในโทนสีเข้มเกือบทั้งภาพ รูปทรงที่โดนตัดทอนรายละเอียดออก ทำให้เมื่อมาอยู่ใกล้กันดูแทบจะกลืนกันเป็นรูปทรงเดียวกันบวกกับน้ำหนักโดยรวมทั้งภาพที่มีไล่น้ำหนักในโทนที่ใกล้เคียงกัน สังเกตได้จากรูปทรงหมายเลข 1 ,2 และ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพวิเคราะห์ความหลายหลายผลงานชิ้นที่ 1

2.ความหลากหลาย (Variety)

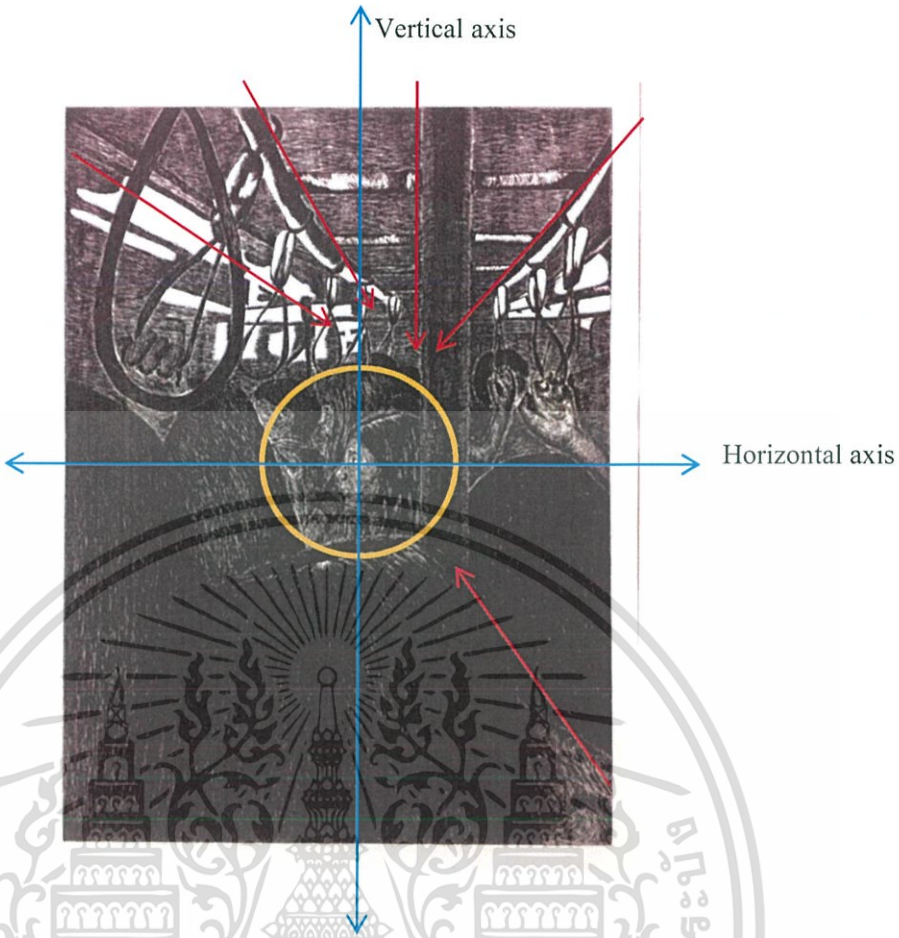
ในผลงานชิ้นที่ 1 รูปทรงส่วนใหญ่ในภาพเป็นรูปทรงของสรีระของคนซึ่งในความเป็นธรรมชาติของคนย่อมต่างกันและเผื่อทำให้ภาพดูมีมิติจึงผลักระยะของรูปทรงออกไป ทำให้ขนาดต่างกันมากแต่ช่วยทำให้ภาพดูมีมิติขึ้นจะเห็นได้ชัดจากรูปทรงหมายเลข 1 และ 2

หมายเลข 3 ส่วนรูปทรงของโครงสร้างภายในรถไฟฟ้ามีน้ำหนักที่ต่างกันชัดเจนในรูปทรงเดียวกันต้องการให้เห็นความมันวาวของเหล็กที่โดนแสงตกกระทบ

จุดที่เด่นอีกจุดหนึ่งและขัดแย้งกับบรรยากาศในภาพคือหมายเลข 4 รูปทรงของไฟนีออนที่ถูกปล่อยให้เป็นน้ำหนักขาวที่สุดในภาพตัดกับบรรยากาศของภาพโดยรวม

รวมถึงเส้นที่ใช้แทนค่าลงไปในผลงานมีทิศทางที่ต่างกันออกไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

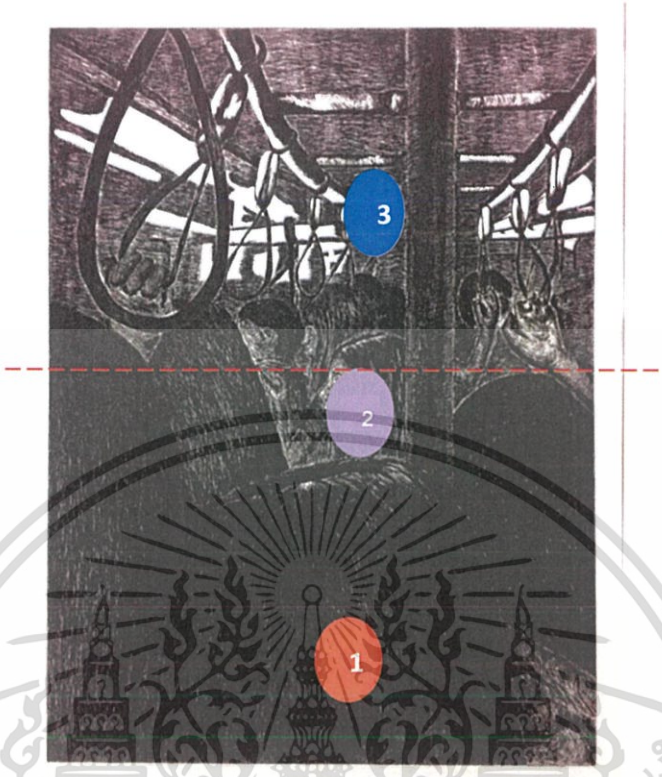


ภาพการวิเคราะห์ความสมดุลผลงานชิ้นที่ 1

3.ความสมดุล (Balance)

ในผลงานชิ้นที่ 1 ความสมดุลในภาพเกินจากจุดเด่นที่อยู่ตรงกึ่งกลางภาพพอดีและมีความสว่างกว่ารูปทรงอื่นที่ล้อมรอบอยู่ ความหนาแน่นของกลุ่มรูปทรงมุมซ้ายล่างของภาพเกิดเป็นความขัดแย้งที่ลงตัวกับพื้นที่ด้านขวาบนของภาพ รูปทรงของโครงรถไฟฟ้าที่มีแนวตั้งและรูปทรงที่พุ่งเข้าไปกลางภาพทำให้เกิดความสมดุลของภาพ และนำสายตาของผู้ชมไปที่จุดเด่นกลางภาพ และสมดุลอีกอย่างหนึ่งของภาพถูกแบ่งด้วยโทนน้ำหนักครึ่งล่างของภาพที่มีความเข้มและครึ่งบนของภาพที่มีโทนที่อ่อนกว่า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

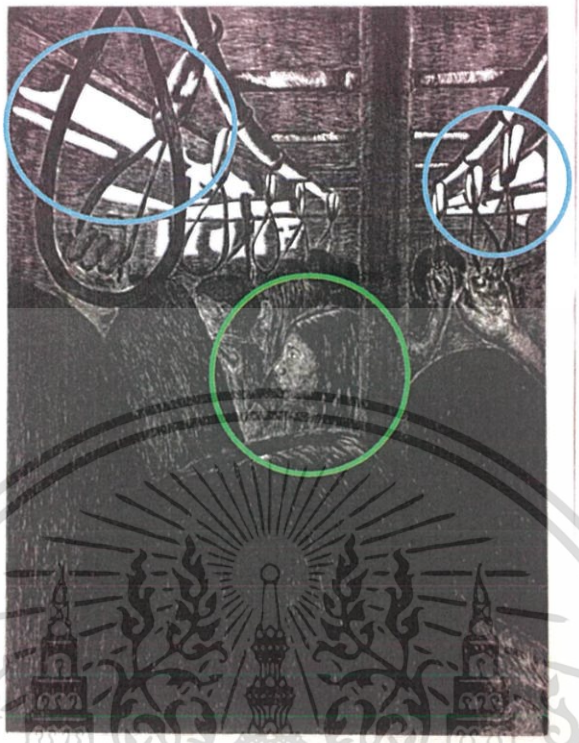


ภาพวิเคราะห์สัดส่วนผลงานชิ้นที่ 1

4.สัดส่วน (Proportion)

ในผลงานชิ้นที่ 1 สัดส่วนรูปทรงที่ไม่เท่ากันเกิดจากการผลักระยะเพื่อให้ภาพดูมีมิติตื้นลึก รูปทรงของศีรษะคนที่อยู่ในระยะใกล้มีขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับรูปทรงอื่นและจะลดหลั่นกันไป เช่นรูปทรงหมายเลข 1, 2 และ 3 ตามลำดับ อีกทั้งสัดส่วนโดยรวมของภาพถูกแบ่งด้วยน้ำหนักโทน เข้มบริเวณครึ่งล่างของภาพและน้ำหนักโทนอ่อนกว่าบริเวณครึ่งบนของภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพวิเคราะห์ความเป็นเด่นผลงานชิ้นที่ 1

5.ความเป็นเด่น (Dominance)

ในผลงานชิ้นที่ 1 จุดเด่นที่สุดในภาพคือรูปของผู้หญิงที่อยู่กลางภาพพอดีและด้วยน้ำหนักที่อ่อนกว่ารูปทรงรอบข้างมากยิ่งช่วยขับเน้นให้เด่นขึ้น

จุดเด่นรองของภาพคือรูปทรงของไฟนีออนและพื้นที่ๆแสงมากระทบกับโครงเหล็กซึ่งมีความสว่างขัดแย้งกับบรรยากาศของภาพแต่เกิดเป็นจังหวะที่ทำให้ภาพดูน่าสนใจ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพวิเคราะห์การเคลื่อนไหวผลงานชิ้นที่ 1

6.การเคลื่อนไหว (Movement)

ในผลงานชิ้นที่ 1 ลายเส้นทั้งหมดในภาพที่แบ่งรูปทรงต่างๆออกจากกันและใช้แทนค่าในพื้นผิวของภาพโดยทิศทางของการใช้เส้นที่ต่างกันออกไป เส้นที่ดูเหมือนวิ่งไปคนละทิศทางทำให้ภาพดูมีความเคลื่อนไหวประกอบกับรูปทรงของคนที่หันไปคนละทิศละทาง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5
บทสรุป

สรุป

ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ต้องการถ่ายทอดความรู้สึกของข้าพเจ้าที่มีต่อความหนาแน่นและแออัดของเมืองหลวงในอีกมุมมองหนึ่ง ความน่าเบื่อในการเดินทางสัญจรในช่วงเวลาเร่งด่วน ผู้คนจำนวนมากที่เดินทางในช่วงเวลานี้ทำให้เกิดการเบียดเสียดกันจากผู้คนที่ต่างเร่งรีบ ซึ่งกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปแล้วสำหรับคนกรุง แต่เมื่อข้าพเจ้าได้ลองสังเกตและพิจารณาในความแออัดและความวุ่นวายเหล่านั้นข้าพเจ้ากลับได้พบความงามใหม่ที่เกิดขึ้นในบรรยากาศ

ในด้านเทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน ข้าพเจ้าได้ใช้เทคนิคภาพพิมพ์โลหะ (Etching) มาใช้ในการสร้างผลงาน โดยลายเส้นที่มีลักษณะเฉพาะตัว ใช้เส้นที่ซ้อนทับกันและทิศทางของเส้นที่แตกต่างกันเข้าไปแทนค่าน้ำหนักและพื้นผิวในผลงานที่มีรูปทรงจากความเป็นจริงเพื่อให้เกิดความน่าสนใจและเกิดอารมณ์ความรู้สึกหนาแน่น แออัด และวุ่นวาย รวมถึงการใช้โทนสีขาว เทา ดำ ในงานช่วยให้ความเป็นเส้นแสดงออกมาได้เด่นชัดยิ่งขึ้น

ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ในการทำงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ข้าพเจ้าพบปัญหาที่มักเกิดขึ้นระหว่างการทำงานหลายอย่าง ซึ่งทำให้เกิดความล่าช้าและขาดความละเอียดรอบคอบในการทำงาน การไม่แบ่งเวลาให้ดี ให้เวลาในการทำงานน้อยไป อุปสรรคจากการถ่ายภาพเพื่อนำมาเป็นภาพร่าง จึงมีข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาดังนี้

ปัญหาในการสร้างภาพร่าง

เริ่มจากกระบวนการสร้างภาพร่าง ถึงแม้การถ่ายภาพจะเป็นกระบวนการที่รวดเร็วแต่กว่าจะได้ภาพที่ลงตัวนั่นต้องใช้เวลามาก ในบางวันที่ออกไปถ่ายภาพจากสถานที่จริงอาจจะไม่ได้ภาพที่ลงตัวตามที่เราต้องการเลยก็เป็นได้

การถ่ายภาพในสถานที่ๆมีผู้คนพลุกพล่านต่างคนต่างเร่งรีบเป็นการยากที่จะจับภาพได้ทัน และการถ่ายภาพในสถานที่ๆมีความแออัดก็เช่นกันการจะยกกล้องขึ้นมาถ่ายภาพนั่นทำได้ยาก

อุปสรรคจากคน หลายคนไม่ชอบให้ตัวเองถูกถ่ายภาพจึงเดินหนีหรือก้มหน้าหลบ ทำให้ภาพที่ได้ดูไม่เป็นธรรมชาติ

อุปสรรคจากสภาพอากาศ สภาพอากาศมีส่วนสำคัญในการเดินทางออกไปถ่ายภาพ เช่นวันที่มีเมฆเยอะทำให้แสงน้อยยากต่อการถ่ายภาพ ฝนตกก็เช่นกันทำให้การเดินทางนั่นยากลำบาก

การออกไปบันทึกภาพแต่ละครั้ง เก็บภาพมาน้อยเกินไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ปัญหาในการสร้างผลงาน

ด้วยเทคนิคที่ข้าพเจ้านำมาใช้ในการทำงานมีความจำเป็นที่ต้องทำกระบวนการเดิมซ้ำหลายรอบจึงต้องใช้เวลามากในการทำงานแต่ละชิ้น เพราะหลังจากกัดกรดแต่ละรอบต้องล้างวานิชดำออก แล้วถึงทาใหม่เพื่อขูดเพิ่ม การที่วานิชดำจะแห้งต้องใช้เวลานาน อีกทั้งเวลาขูดหน้าเพลทที่ใช้เส้นทั้งหมดในการสร้างงานจึงเป็นค่อยๆเปิดพื้นที่หน้าเพลทจึงต้องใช้เวลามาก รวมถึงเวลาที่ใช้ในการกัดกรดก็เช่นกัน

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา

เห็นได้ชัดว่าอุปสรรคสำคัญที่มีผลต่อการทำงานคือเรื่องของเวลา เพราะทั้งกระบวนการและเทคนิคทั้งหมดต้องใช้เวลามากกว่าที่จะออกมาเป็นผลงาน เพราะฉะนั้นการแบ่งเวลาถือเป็นเรื่องสำคัญควรให้เวลาและให้ความสำคัญในทุกๆกระบวนการ อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็เช่นกันคือควรมีการวางแผนที่ดีในการทำงาน ลำดับขั้นตอนสิ่งที่จะทำก่อนหลังให้ดี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บรรณานุกรม

การถ่ายภาพแบบ Street Photography คืออะไร,[Online]. Available:

http://www.portfolios.net/group/photojournalism/forum/topics/street-photography

(วันที่สืบค้นข้อมูล : 9 พฤษภาคม พ.ศ.2560)

Claude Monet, "Impression, soleil levant", 1872. [Online]. Available :

https://www.timeout.fr/paris/musee/marmottan-monet/impression-soleil-levant

(วันที่สืบค้นข้อมูล : 9 พฤษภาคม พ.ศ.2560)

Edgar Degas, "La classe de danse", 1874. [Online]. Available :

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Classe_de_danse

(วันที่สืบค้นข้อมูล : 9 พฤษภาคม พ.ศ.2560)

ลัทธิประทับใจ หรือ Impressionism, [Online]. Available :

https://th.wikipedia.org/wiki/ลัทธิประทับใจ

(วันที่สืบค้นข้อมูล : 9 พฤษภาคม พ.ศ.2560)

Saul Leiter, "New York City subway system at rush hour, 1950. [Online]. Available :

https://www.pinterest.com/pin/131871095317591269/

(วันที่สืบค้นข้อมูล : 9 พฤษภาคม พ.ศ.2560)

Black and White Street photography – Markus Hartel, [Online]. Available :

https://archive.markushartel.com/tags/rush+hour/content/markus-hartel-street-photography-sdim2814/

(วันที่สืบค้นข้อมูล : 9 พฤษภาคม พ.ศ.2560)

Black and White Street photography – Markus Hartel, [Online]. Available :

https://archive.markushartel.com/tags/rush+hour/content/markus-hartel-street-photography-sdim2814/

(วันที่สืบค้นข้อมูล : 9 พฤษภาคม พ.ศ.2560)

Cornell Capa, "Rush hour on the Subway", New York, 1952. [Online]. Available :

https://www.pinterest.com/pin/399061216966653778/

(วันที่สืบค้นข้อมูล : 9 พฤษภาคม พ.ศ.2560)

Tatsuo Suzuki, Trains.[Online]. Available :

https://www.lensculture.com/articles/tatsuo-suzuki-train#slideshow

(วันที่สืบค้นข้อมูล : 9 พฤษภาคม พ.ศ.2560)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Tatsuo Suzuki, Trains. [Online]. Available :

http://tatsuosuzuki.com/biography

(วันที่สืบค้นข้อมูล : 9 พฤษภาคม พ.ศ.2560)

ภาพผลงานของ Vince Low [Online]. Available :

https://www.facebook.com/vincelowscribble/photos/a.497318523735881.1073741863.330443600423375/547128655421534/?type=3&theater

(วันที่สืบค้นข้อมูล : 9 พฤษภาคม พ.ศ.2560)

ภาพผลงานของ Vince Low [Online]. Available :

https://www.facebook.com/vincelowscribble/photos/a.330456937088708.1073741830.330443600423375/584728094994923/?type=3&theater

(วันที่สืบค้นข้อมูล : 9 พฤษภาคม พ.ศ.2560)

ภาพผลงานของ Vince Low [Online]. Available :

https://www.facebook.com/vincelowscribble/photos/a.865624710238592.1073741888.330443600423375/772721819528882/?type=3&theater

(วันที่สืบค้นข้อมูล : 9 พฤษภาคม พ.ศ.2560)

ภาพผลงานของ Simon Riley, [Online]. Available :

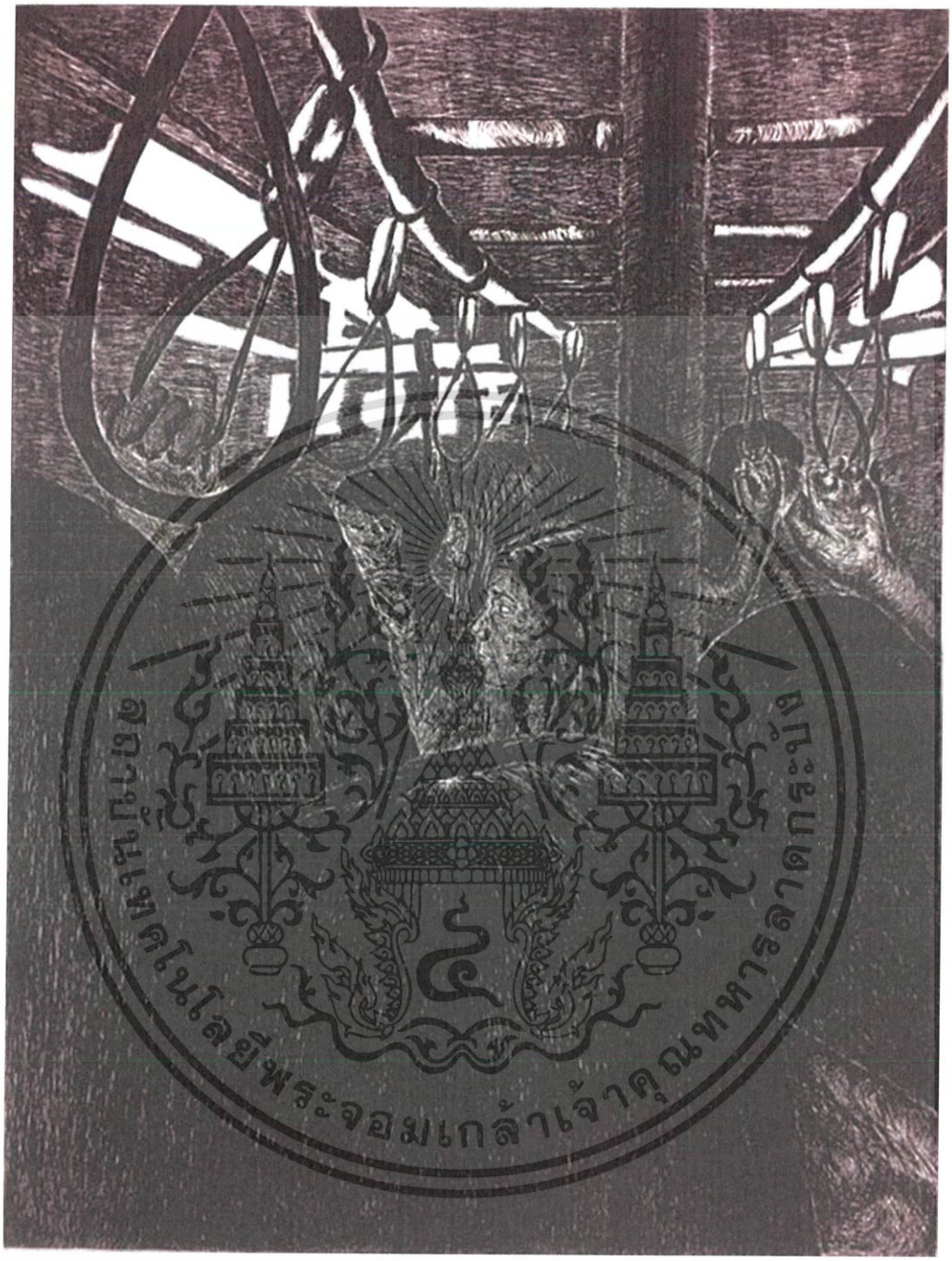
http://hang-uppictures.worldsecuresystems.com/artists/simon-riley

(วันที่สืบค้นข้อมูล : 9 พฤษภาคม พ.ศ.2560)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพผลงานศิลปะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ชื่อผลงาน The Hustle City 1, 2560

เทคนิค ภาพพิมพ์โลหะกัดกรด

ขนาด 60x80 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อผลงาน The Hustle City 2, 2560

เทคนิค ภาพพิมพ์โลหะกัดกรด

ขนาด 60x80 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อผลงาน The Hustle City 3, 2560

เทคนิค ภาพพิมพ์โลหะกัดกรด

ขนาด 60x80 เซนติเมตร

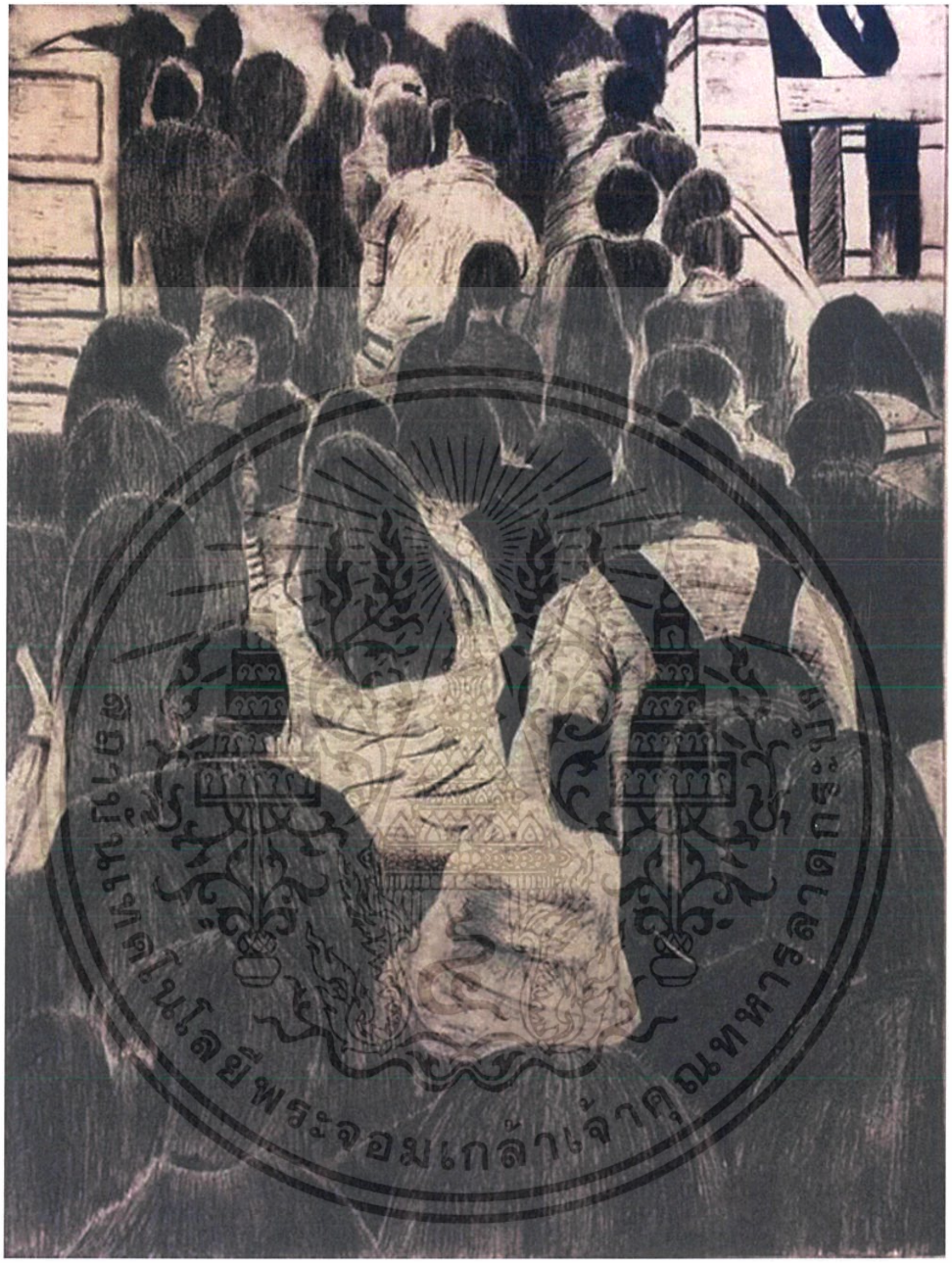
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อผลงาน The Hustle City 4, 2560

เทคนิค ภาพพิมพ์โลหะกัดกรด

ขนาด 60x80 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ชื่อผลงาน The Hustle City 5, 2560

เทคนิค ภาพพิมพ์โลหะกัดกรด

ขนาด 60x80 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล	นายอภิชา อัศวรางกูร
วัน เดือน ปีเกิด	18 พฤษภาคม พ.ศ.2534
ที่อยู่	9 ซอยสวนสยาม 3 แยก 13 ม.เลิศอุบล 5 เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
หมายเลขโทรศัพท์	081-649-9859
อีเมล	p.amber_eyes@hotmail.com , Aphichaas@gmail.com
ประวัติการศึกษา	2540 - เรียนระดับชั้นระดับอนุบาล 1-3 ที่โรงเรียนอนุบาลราชเดช กรุงเทพฯ 2546 - จบการศึกษาระดับประถมจาก โรงเรียนมีนบุรี กรุงเทพฯ 2552 - จบการศึกษาระดับมัธยมจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพฯ 2560 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภาพพิมพ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้