

การถ่ายภาพเชิงศิลป์ เรื่อง “ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่”
FINE ART PHOTOGRAPHY TITLED “MASTER”

นางสาวปรารธนา ฉายเจริญสุขสกุล

ศิลปินพจน์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการถ่ายภาพ ภาควิชาศิลปะ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2561

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ใบอนุญาตศิลปนิพนธ์
การถ่ายภาพเชิงศิลป์ เรื่อง “ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่”
FINE ART PHOTOGRAPHY TITLED “MASTER”

นางสาวปรารถนา ฉายเจริญสุขสกุล
Miss. PRADTHANA CHAIJAROENSUKSAKUL

ภาควิชาศิลปะศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อนุมัติให้ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาการถ่ายภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์.....วันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๒ .

(รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย เกษมสานต์)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อศิลปนิพนธ์	ภาพถ่ายเชิงศิลป์ เรื่อง “ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่” FINE ART PHOTOGRAPHY TITLED “MASTER”
ชื่อ	ปรารธนา ฉายเจริญสุขสกุล
รหัสประจำตัว	58020410
สาขาวิชา	การถ่ายภาพ
ภาควิชา	นิเทศศิลป์
คณะ	สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา	2561
อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย เกษมศานต์

บทคัดย่อ

ประวัติศาสตร์ศิลป์ในมุมมองของหลายคนนั้นอาจเป็นเรื่องไกลตัวและไม่น่าสนใจนัก แต่ประวัติศิลป์เป็นเรื่องที่สำคัญ โดยเฉพาะกับนักเรียนศิลปะ การได้ศึกษาผลงานของศิลปินยุคก่อนทำให้เราได้ เห็นคุณค่าและเข้าใจในสิ่งที่ศิลปินยุคพยายามสื่อสารกับเรามากขึ้นข้าพเจ้าจึงจัดทำชุดภาพถ่ายที่มีความเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ศิลป์โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลงานของศิลปินที่โด่งดังในอดีตเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับผลงานภาพถ่ายเชิงศิลป์ โดยใช้เทคนิคการจัดไฟสตูดิโอในการถ่ายภาพหุ่นนิ่ง ศิลปินพจน์ชุดนี้นำเสนอภาพถ่ายเชิงศิลป์จำนวน 14 ภาพในขนาด 16x20 โดยมีประโยชน์กับข้าพเจ้าและผู้อื่นดังนี้ 1.) เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ศิลป์ และวิเคราะห์ผลงานของศิลปิน 2.) เพื่อศึกษาการจัดแสงในหลากหลายแบบ เพื่อให้สัมพันธ์กับรูปแบบงานของศิลปิน 3.) เพื่อสะท้อนถึงคุณค่าของศิลปะ

กิตติกรรมประกาศ

ศิลปินพจน์นี้จะไม่สามารถเริ่มต้นและดำเนินงานจนบรรลุเป้าหมายได้หากขาดการสนับสนุน การให้ความช่วยเหลือ กำลังใจ และคำปรึกษาต่างๆ ซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญมากในการหล่อหลอมความคิดและการจัดการของตัวข้าพเจ้าในงานชิ้นนี้ หากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปงานชิ้นนี้คงไม่ได้ออกมามีประสิทธิภาพได้เช่นนี้ โดยข้าพเจ้าอยากขอบคุณคนเหล่านี้

ขอขอบพระคุณ นางสาวปรารถนา ฉายเจริญสุขสกุล ซึ่งก็คือตัวข้าพเจ้าเองที่สามารถอดทน มีสติ และสามารถจัดการทุกอย่างได้ดี ในอดีตข้าพเจ้าคิดว่าตัวเองเมื่อทำศิลปินพจน์คงจะ ไม่มีสติ ไม่มีแรง และทำได้ไม่ดีเท่านี้ ต้องขอบคุณตัวเองที่เติบโตขึ้น มองโลกในหลากหลายมุมมากขึ้น

ขอขอบพระคุณอาจารย์สาขาภาพถ่ายที่ให้คำปรึกษามาโดยตลอดโดยเฉพาะ อาจารย์กิตติชัย เกษมศานต์ อาจารย์ที่ปรึกษาของข้าพเจ้าที่ดูแลเอาใจใส่นักศึกษา สะท้อนให้ข้าพเจ้าตระหนักและเข้าใจถึงความเป็นครู อีกทั้งอาจารย์กิตติชัยนั้นยังให้กำลังใจกับข้าพเจ้า ถึงแม้จะเป็นแค่คำชมเชยเล็กน้อยแต่นั้นก็เป็นกำลังใจ และแรงผลักดันที่ทำให้ข้าพเจ้าอยากพัฒนางานให้ดีขึ้น

ขอขอบพระคุณ พ่อแม่และครอบครัว ครอบครัวของข้าพเจ้าเป็นทุกอย่างในงานนี้ เป็นคนให้กำลังใจ เป็นคนให้กำลังใจ เป็นคนให้กำลังใจ เป็นแหล่งพลังงานสำคัญของข้าพเจ้า เมื่อไหร่ที่ข้าพเจ้ารู้สึกไม่ดี รู้สึกท้อใจ เมื่อข้าพเจ้ากลับบ้านเหมือนข้าพเจ้าได้เติมพลังงานและสามารถกลับมาต่อสู้กับตัวเองต่อสู้กับงานได้อีกครั้ง

ขอขอบคุณ นายวิชาญ มายอด ที่เป็นทั้งเจ้านาย พี่ชาย และครู ของข้าพเจ้า ขอขอบคุณที่คอยส่งเสริมและสนับสนุนข้าพเจ้า ขอขอบคุณที่จ้างข้าพเจ้าทำงาน ทำให้มีเงินเก็บมาทำศิลปินพจน์

ขอขอบคุณ นายภูมิมิตรี ธรรมเกษม ที่คอยขับรถพาไปชนของทำงานทั้งยังเป็นกำลังใจให้ข้าพเจ้า ขอขอบคุณเพื่อนกลุ่มหมา ประกอบด้วย ไบรท์ เจนนี แก้ว จิน อุ่ม พ้า แคท ฮุย ปุย ซอฟ เพชร ขอขอบคุณที่คอยให้คำปรึกษากันขอบคุณที่เราได้เป็นเพื่อนกัน

ปรารถนา ฉายเจริญสุขสกุล

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญภาพ	ง
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ที่มาและความสำคัญ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 แนวความคิด	1
1.4 ขอบเขตของโครงการ	1
1.5 รายละเอียดเทคนิค	1
1.6 แนวทางการบรรลุเป้าหมาย	2
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
บทที่ 2 ข้อมูลในการสร้างสรรค์	3
2.1 ข้อมูลเกณฑ์การเลือกศิลปิน	3
2.2 ข้อมูลศิลปินและวิเคราะห์ผลงาน	3
2.2.1. Vincent van Gogh	3
2.2.2. Eugène Henri Paul Gauguin	9
2.2.3. Pablo Ruiz Picasso	14
2.2.4 Salvador Dalí	19
2.2.5 Pieter Cornelis Mondriaan, Jr. or Piet Mondrian	25
2.2.6 René François Ghislain Magritte	28
2.2.7 Alexander Calder	31
2.2.8 Henri Émile Benoît Matisse	35
2.2.9 Andy Warhol	39

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
2.2.10 Joan Miró	43
2.2.11 Emmanuel Radnitzky	47
2.2.12 Roy Fox Lichtenstein	50
2.2.13 Damien Hirst	54
2.2.14 Walter De Maria	57
บทที่ 3 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน	60
3.1 ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนถ่าย	60
3.1.2 ตารางการทำงาน	60
3.2 ภาพร่าง	61
3.3 อุปกรณ์ประกอบฉาก	64
3.4 Lighting diagram	71
3.5 การตกแต่งภาพ	72
บทที่ 4 ผลงานจริง	73
บทที่ 5 บทสรุป	80
5.1 สรุปผลการทำงาน	80
5.2 ปัญหาในการทำงานและวิธีแก้ไขปัญหา	80
5.3 ข้อเสนอแนะ	80
5.4 ประโยชน์ที่ได้รับ	80
บรรณานุกรม	81
ประวัติผู้วิจัย	84

สารบัญภาพ

ภาพ		หน้า
1	ภาพ Vincent van Gogh	3
2	ภาพ Starry night	4
3	ภาพ Cafe Terrace at Night	4
4	ภาพ Starry night over the Rhone	4
5	ภาพ The Bedroom	4
6	ภาพ The Yellow Chair	4
7	ภาพ The Yellow House	4
8	ภาพ Roses and Sunflowers	5
9	ภาพ (F377),(F375),(F376),(F452)	5
10	ภาพ (F453),(F459),(F456),(F454)(F455),(F458),(F457)	5
11	ภาพ The Painter of Sunflowers	6
12	ภาพ Amandelbloesem	6
13	ภาพ Japanesery	6
14	ภาพ the potato eaters	6
15	ภาพ red vineyard at arles	6
16	ภาพ wheat field with crows	7
17	ภาพ ตัวอย่างสินค้าในพิพิธภัณฑ์แวนโก๊ะ	7
18	ภาพ ตัวอย่างงานในพิพิธภัณฑ์แวนโก๊ะ	7
19	ภาพ โฆษณาที่ได้แรงบันดาลใจจากแวนโก๊ะ	7
20	ภาพ reference สีที่จะใช้ (Van Gogh)	8
21	ภาพ reference แสงที่จะใช้ (Van Gogh)	8
22	ภาพ Eugene Henri Paul Gauguin	9
23	ภาพ Are-Area	10
24	ภาพ She goes down to the fresh water	10

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพ(ต่อ)

ภาพ		หน้า
25	ภาพ Tahitian Scene	10
26	ภาพ Are you jealous?	11
27	ภาพ Maternite (II)	11
28	ภาพ Tahitian Women	11
29	ภาพ Orana Maria	11
30	ภาพ Tahitian Pastorals	11
31	ภาพ Still life with parrots	12
32	ภาพ Still life with teapot and fruits	12
33	ภาพ Still life with Tahitian oranges	12
34	ภาพ Day of gods	12
35	ภาพ Idol with Shell	12
36	ภาพ Tehura	12
37	ภาพ Fashion set from Harper's Bazaar	12
38	ภาพ ภาพรองเท้า Loriblu's	13
39	ภาพ project window displays	13
40	ภาพ reference สีที่จะใช้ (Gauguin)	14
41	ภาพ reference แสงที่จะใช้ (Gauguin)	14
42	ภาพ Pablo Picasso	14
43	ภาพ Child with a Dove (the lad pigeon)	15
44	ภาพ Dove of Peace	15
45	ภาพ Les Demoiselles d'Avignon	16
46	ภาพ violin at a cafe	16
47	ภาพ violin and guitar	16
48	ภาพ guitar	16

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพ(ต่อ)

ภาพ		หน้า
49	ภาพ the three musicians	16
50	ภาพ still with fish	17
51	ภาพ Still Life with Fruit Bowl and Mandolin	17
52	ภาพ the fruit bowl	17
53	ภาพ 3D จาก Picasso	17
54	ภาพ โฆษณา Un Picasso en el armario	17
55	ภาพ หน้ากากของ Kimmy Cantrell	18
56	ภาพ reference สีที่จะใช้ (Picasso)	18
57	ภาพ reference แสงที่จะใช้ (Picasso)	18
58	ภาพ Salvador Dali	19
59	ภาพ Photos of Salvador Dali line the walls of his museum in Figures.	20
60	ภาพ The persistence of Memory	20
61	ภาพ The Meditative Rose	21
62	ภาพ Dali Nude Contemplating before the Five Regular Bodies	21
63	ภาพ The Enigma of Hitler	21
64	ภาพ Mountain Lake	21
65	ภาพ Lobster Telephone	21
66	ภาพ Face of Mae West Which Can Be Used as an Apartment	21
67	ภาพ Ruby Lips	21
68	ภาพ Mae West's Lips Sofa	21
69	ภาพ The eye	22
70	ภาพ The eye of time	22
71	ภาพ Dali cook book	22
72	ภาพ โฆษณาที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก Dali	23

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพ(ต่อ)

ภาพ		หน้า
73	ภาพ เสื้อผ้าที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก Dali	23
74	ภาพถ่ายหุ่นนิ่งที่แรงบันดาลใจมาจาก Dali	24
75	ภาพ reference สีที่จะใช้ (Dali)	24
76	ภาพ reference แสงที่จะใช้ (Dali)	24
77	ภาพ Piet Mondriaan	25
78	ภาพ The Gray Tree	26
79	ภาพ The Red Tree	26
80	ภาพ Composition II In Red, Blue, And Yellow	26
81	ภาพ Broadway Boogie Woogie	26
82	ภาพ New York City	26
83	ภาพ composition a	26
84	ภาพ place de la concorde	26
85	ภาพ โฆษณาที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก Mondrian	26
86	ภาพ เสื้อผ้าที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก Mondrian	27
87	ภาพ reference สีที่จะใช้ (Mondrian)	27
88	ภาพ reference แสงที่จะใช้ (Mondrian)	27
89	ภาพ René Magritte	28
90	ภาพ Call of Peaks	29
91	ภาพ The Human Condition	29
92	ภาพ Beau Monde	29
93	ภาพ Empire of Light	29
94	ภาพ The Son of Man	29
95	ภาพ The Listening Room	29
96	ภาพ The Mysteries of the Horizon	29

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพ	สารบัญภาพ(ต่อ)	หน้า
97	ภาพ The Treachery of Images	29
98	ภาพ The False Mirror	29
99	ภาพ Portrait Still Life	29
100	ภาพ ชุด project this is not Magritte ที่ได้แรงบันดาลใจจาก Magritte	30
101	ภาพ ถ่ายที่ได้แรงบันดาลใจจาก Magritte	30
102	ภาพ Installation ที่ได้แรงบันดาลใจจาก Magritte	30
103	ภาพ reference สีที่จะใช้ (Magritte)	31
104	ภาพ reference แสงที่จะใช้ (Magritte)	31
105	ภาพ Alexander Calder	31
106	ภาพ Calder's Circus	33
107	ภาพ Calder's Circus 2	33
108	ภาพ Untitled	33
109	ภาพ Antennae with Red and Blue Dots	33
110	ภาพ Stable	33
111	ภาพ Jerusalem Stable	33
112	ภาพ ถ่ายที่ได้แรงบันดาลใจจาก Alexander Calder	33
113	ภาพ วิดีโอที่ได้แรงบันดาลใจจาก Alexander Calder	34
114	ภาพ visual art ที่ได้แรงบันดาลใจจาก Alexander Calder	34
115	ภาพ reference สีที่จะใช้ (Alexander Calder)	35
116	ภาพ reference แสงที่จะใช้ (Alexander Calder)	35
117	ภาพ Henri Matisse	35
118	ภาพ Dance II	36
119	ภาพ Harmony in Red	36
120	ภาพ The Green Line	36

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพ	สารบัญญภาพ(ต่อ)	หน้า
121	ภาพ La Gerbe	37
122	ภาพ Icarus	37
123	ภาพ Goldfish	37
124	ภาพ Goldfish and Sculpture	37
125	ภาพ Fish Tank in the Room	37
126	ภาพ 3D ที่ได้แรงบันดาลใจจาก Matisse	37
127	ภาพ ถ่ายที่ได้แรงบันดาลใจจาก Matisse	38
128	ภาพ ถ่ายหุ่นนิ่งที่ได้แรงบันดาลใจจาก Matisse	38
129	ภาพ reference สีที่จะใช้ (Matisse)	38
130	ภาพ reference แสงที่จะใช้ (Matisse)	39
131	ภาพ Andy Warhol	39
132	ภาพ Big Campbell's Soup Can	40
133	ภาพ Untitled from Marilyn Monroe	40
134	ภาพ Brillo Soap Pads	40
135	ภาพ The Velvet Underground	41
136	ภาพ Shot Marylins	41
137	ภาพ flowers	41
138	ภาพ Campbell's Soup Cans	41
139	ภาพ บอลลูนที่ได้แรงบันดาลใจจาก Warhol	41
140	ภาพ แพชั่นที่ได้แรงบันดาลใจจาก Warhol	42
141	ภาพ ถ่ายหุ่นนิ่งที่ได้แรงบันดาลใจจาก Warhol	42
142	ภาพ reference สีที่จะใช้ (Warhol)	43
143	ภาพ reference แสงที่จะใช้ (Warhol)	43
144	ภาพ Joan Miró	43

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพ	สารบัญภาพ(ต่อ)	หน้า
145	ภาพ Catalan Landscape	45
146	ภาพ The Tilled Field	45
147	ภาพ The red sun gnaws at The spider	45
148	ภาพ The red sun	45
149	ภาพ Portrait IV	45
150	ภาพ Head of a Catalan Peasant	45
151	ภาพ window display ที่ได้แรงบันดาลใจจาก Miro	46
152	ภาพ ประติมากรรมที่ได้แรงบันดาลใจจาก Miro	46
153	ภาพ reference สีที่จะใช้ (Miro)	46
154	ภาพ reference แสงที่จะใช้ (Miro)	47
155	ภาพ Man Ray	47
156	ภาพ Ingres's Violin	48
157	ภาพ Observatory Time	48
158	ภาพ Glass tears	48
159	ภาพ Rayographs	48
160	ภาพ Gift	49
161	ภาพ Indestructible Object	49
162	ภาพ ภาพถ่ายโฆษณาที่ได้แรงบันดาลใจจาก Man Ray	49
163	ภาพ ภาพ photograms ที่ได้แรงบันดาลใจจาก Man Ray	49
164	ภาพ reference สีที่จะใช้ (Man Ray)	50
165	ภาพ reference แสงที่จะใช้ (Man Ray)	50
166	ภาพ Roy Lichtenstein	50
167	ภาพ From David Barsalou's 'Deconstructing Roy Lichtenstein'	52
168	ภาพ ตัวอย่าง Benday dots	52

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพ(ต่อ)		หน้า
ภาพ		
169	ภาพ sunrise	52
170	ภาพ เสื้อผ้าที่ได้แรงบันดาลใจจาก Roy Lichtenstein	53
171	ภาพ ถ่ายแพชั่นที่ได้แรงบันดาลใจจาก Roy Lichtenstein	53
172	ภาพ reference สีที่จะใช้ (Roy Lichtenstein)	53
173	ภาพ reference แสงที่จะใช้ (Roy Lichtenstein)	53
174	ภาพ Damien Hirst	54
175	ภาพ The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living	54
176	ภาพ Some Comfort Gained from the Acceptance of the Inherent Lies in Everything	55
177	ภาพ Lullaby, The Seasons	55
178	ภาพ dot painting by Hirst	55
179	ภาพ ภาพถ่ายอาหารที่ได้แรงบันดาลใจจาก Damien Hirst	56
180	ภาพ เกมสักระดานที่ได้แรงบันดาลใจจาก Damien Hirst	56
181	ภาพ reference สีที่จะใช้ (Damien Hirst)	56
182	ภาพ reference แสงที่จะใช้ (Damien Hirst)	57
183	ภาพ Walter De Maria	57
184	ภาพ งานของ De Maria ที่ได้รับอิทธิพลจาก Minimalism	58
185	ภาพ งาน Land Art ของ De Maria	58
186	ภาพ Poster De Maria ใน New York	58
187	ภาพ reference สีที่จะใช้ (Walter De Maria)	59
188	ภาพ reference แสงที่จะใช้ (Walter De Maria)	59
189	ภาพ ว่าง Van Gogh	61
190	ภาพ ว่าง Paul Gauguin	61
191	ภาพ ว่าง Pablo Picasso	61

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพ(ต่อ)

ภาพ		หน้า
192	ภาพ ร่าง Salvador Dalí	61
193	ภาพ ร่าง Piet Mondrian	62
194	ภาพ ร่าง Rene Magritte	62
195	ภาพ ร่าง Alexander Calder	62
196	ภาพ ร่าง Henri Matisse	62
197	ภาพ ร่าง Andy Warhol	63
198	ภาพ ร่าง Joan Miro	63
199	ภาพ ร่าง Man Ray	63
200	ภาพ ร่าง Roy Lichtenstein	63
201	ภาพ ร่าง Damien Hirst	64
202	ภาพ ร่าง Walter De Maria	64
203	ภาพ ตัวอย่าง Lighting Diagram 1	71
204	ภาพ ตัวอย่าง Lighting Diagram 2	72
205	ภาพ ตัวอย่างการตกแต่งภาพ	72
206	ภาพ จริง Van Gogh	73
207	ภาพ จริง Paul Gauguin	73
208	ภาพ จริง Pablo Picasso	74
209	ภาพ จริง Salvador Dalí	74
210	ภาพ จริง Piet Mondrian	75
211	ภาพ จริง Rene Magritte	75
212	ภาพ จริง Alexander Calder	76
213	ภาพ จริง Henri Matisse	76
214	ภาพ จริง Andy Warhol	77
215	ภาพ จริง Joan Miro	77

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพ(ต่อ)

ภาพ		หน้า
216	ภาพ จริง Man Ray	78
217	ภาพ จริง Roy Lichtenstein	78
218	ภาพ จริง Damien Hirst	79
219	ภาพ จริง Walter De Maria	79

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ

เนื่องด้วยข้าพเจ้ามีความสนใจทางด้านประวัติศาสตร์ศิลป์ และอยากทำให้ประวัติศาสตร์ศิลป์ เป็นเรื่องใกล้ตัวและไม่น่าเบื่อ จึงอยากทำโครงการภาพถ่ายที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ โดยข้าพเจ้า จัดทำโครงการภาพถ่ายเชิงศิลป์ โดยจะใช้การถ่ายภาพหุ่นนิ่งและดึงเอกลักษณ์ของศิลปินมาใช้เป็น ภาพถ่าย เป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้ในรูปแบบของภาพถ่าย

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.2.1 เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปิน และวิเคราะห์ผลงานของศิลปิน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการถ่าย ภาพจัดหุ่นนิ่ง

1.2.2 เพื่อศึกษาการจัดแสงในการถ่ายภาพแบบหุ่นนิ่งที่สัมพันธ์กับเอกลักษณ์ของศิลปิน

1.2.3 เพื่อศึกษาการจัดองค์ประกอบศิลปะในภาพถ่าย

1.2.4 เพื่อศึกษาการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop

1.3 แนวคิด

โครงการนี้เป็นโครงการภาพถ่ายเชิงศิลป์ ในรูปแบบ หุ่นนิ่ง ที่จะดึงสไตล์ และ เอกลักษณ์ ในผลงานของศิลปิน ทั้ง 14 คน มาสร้างเป็นภาพถ่าย

1.4 ขอบเขตของโครงการ

1.4.1 ถ่ายภาพโดยวิธีจัดหุ่นนิ่ง

1.4.2 ใช้การจัดแสงแบบไฟสตูดิโอ โดยใช้อุปกรณ์ โคม และ รั่มทะเล ในการใช้งาน

1.4.3 อุปกรณ์ที่ใช้ กล้อง canon 6d Lens 50 mm. 70-200 mm.

1.4.4 จำนวน 14 ภาพขนาด 16x20 นิ้ว

1.5 รายละเอียดทางเทคนิค

ชุดภาพนี้มีความโดดเด่นในเรื่องการสร้างรูปภาพจากการวิเคราะห์งานของศิลปินเพราะ ฉะนั้นผลงานจะมีความสัมพันธ์ของสี สัญลักษณ์ และแสงกับศิลปินที่เลือกมาวิเคราะห์ เพื่อให้ภาพมีความน่าสนใจและไม่น่าเบื่อ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.6 แนวทางการบรรลุเป้าหมาย

- 1.6.1 วางแผนในการดำเนินงาน
- 1.6.2 เลือกศิลปินที่จะทำโดยวางขอบเขต เกณฑ์ที่จะเลือกมา
- 1.6.3 ศึกษาประวัติและผลงานของศิลปินให้ลึกซึ้ง
- 1.6.4 ร่างภาพให้สอดคล้องกับความเป็นไปได้ที่จะทำ
- 1.6.5 ซึ้ออุปกรณ์และประดิษฐ์อุปกรณ์ประกอบฉาก
- 1.6.6 วางแผนการถ่ายภาพและวางแผนตารางเวลาในการทำงาน
- 1.6.7 ถ่ายภาพหุ่นนิ่ง
- 1.6.8 แก้ไขภาพตามความเหมาะสม
- 1.6.8 อัฒภาพและเม้าท์กรอบ
- 1.6.9 ติดตั้งงานอย่างสมบูรณ์

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ข้าพเจ้าได้เรียนรู้และศึกษาประวัติของศิลปินที่ข้าพเจ้าเคยเรียนมากขึ้นได้เข้าใจผลงานศิลปินมากขึ้น ได้สนุกกับการคิดวางแผนและทำ ซึ่งเชื่อว่าผลงานชิ้นนี้เสร็จสิ้นจะสะท้อนถึงคุณค่าของศิลปะ คุณค่าของชีวิตและคุณค่าของผลงานที่เหล่าศิลปินยุคก่อนได้ทิ้งไว้ให้คนในปัจจุบัน

บทที่ 2

ข้อมูลในการสร้างสรรค์

2.1 ข้อมูลเกณฑ์การเลือกศิลปิน

- 2.1.1 เป็นศิลปินระดับนานาชาติ ที่มีอยู่ในหนังสือเรียนศิลปะ
- 2.1.2 มีผลงานที่เป็นรากฐานของลัทธิทางศิลปะ
- 2.1.3 เป็นศิลปินในกลุ่ม Modern movement เพราะมีความหลากหลายของผลงาน

2.2 ข้อมูลศิลปินและวิเคราะห์ผลงาน

ภาพที่ 1 Vincent van Gogh
ที่มา www.vincentvangogh.org (2019)

2.2.1. Vincent van Gogh ประวัติ

Vincent van Gogh เกิดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 1853 ที่ประเทศ Holland จากครอบครัวบาทหลวงชาวดัช Van Gogh เป็นคนค่อนข้างเงิบ และไม่ค่อยได้การยอมรับในครอบครัว เมื่อเขาโตขึ้นเขามีโอกาสได้ไปช่วยญาติขายงานศิลปะ ต่อมาเขาได้เป็นมิชชันนารี ซึ่งเขาอุทิศตนเป็นมิชชันนารี เพราะส่วนหนึ่งอยากได้รับการยอมรับจากครอบครัวและผลจากภาวะโรคซึมเศร้า ซึ่งเขาก็ล้มเหลวในการชักจูงคนมาเข้าศาสนาและถูกไล่ออกในที่สุด โชคดี Van Gogh มีน้องชายที่ชื่อ theo คอยสนับสนุนทั้งเงินและกำลังใจ

Van Gogh ได้เบนเข็มตัวเองมาเป็นจิตรกร ซึ่งภาพในยุคแรกเป็นภาพที่เกี่ยวกับ ชนชั้นเกษตรกรรม สีที่ใช้มีลักษณะหม่นหมอง มีลักษณะแสงที่ได้อิทธิพลมาจาก Rembrandt van Rijn ซึ่งเป็นศิลปินชาวดัชเหมือนตัวเขา เขาทดลองวาดรูปอยู่หลายรูปและรูปแรกที่นักวิเคราะห์ให้การยอมรับคือ The potato eaters เพราะเขาได้ปลดปล่อยตัวเองจากการวาดรูปแบบ realism ซึ่งรูปนี้ของเขานั้นเบี่ยงไปทางรูปเสียดสีด้วยซ้ำ

ปี ค.ศ. 1886 เขาย้ายไปอยู่ที่ ปารีสเมืองแห่งศิลปะ เขาได้พบกับศิลปิน impressionism ส่งผลให้งานของเขามีสีที่สดใสขึ้น แต่ impressionism ก็ไม่ใช่แนวคิดที่ตอบสนองตัวเขาได้ เขาจึงออกเดินทางค้นหาตัวเอง โดยเดินทางไปทางใต้ของฝรั่งเศสที่เมือง Arles ด้วยความหวัง ซึ่งที่นี่เขาได้อยู่กับ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เพื่อนศิลปินของเขาที่ชื่อ Paul Gauguin โดยเรียกบ้านที่อยู่ว่า The Yellow House แต่ความที่เขา มีภาวะอาการป่วยทางจิตเวชทำให้บ่อยครั้งเขาไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ วันหนึ่งเขามีปากเสีียงกับ Paul Gauguin และได้เอาใบมีดโกนเฉือนหูตัวเอง

เขามีความบั่นป่วนทางใจ ทำให้เขาถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลจิตเวช Saint-Rémy-de-Provence และที่นั่นเค้าได้วาดรูป starry night ที่โด่งดังขึ้น จากความบั่นป่วนในหัวใจตัวเองถ่ายทอดลงในรูปต่อมาเขาได้ย้ายเมืองไปที่ Auberge Ravoux เพื่อรักษาตัวกับหมอ Paul Gachet นี่ถือเป็นช่วงบั่นปลายชีวิตของเขาเพราะไม่นานเขาได้ถึงตัวตาย ด้วยวัยเพียง 37 ปี (Thomas K.2006:102-105; Susie H.2014: 163)

Concept ของ post impression

เป็นการวาดภาพเพื่อสื่ออารมณ์ของศิลปิน ไม่ยึดติดกับความจริง รูปร่าง สี ที่ตาเห็น (Thomas K. 2006: 186)

วิเคราะห์ผลงาน

ภาพที่ 2 Starry night
ที่มา www.paintdate.ca (2019)

ภาพที่ 3 Cafe Terrace at Night
ที่มา www.gallerylafayette.com (2019)

ภาพที่ 4 Starry night over the Rhone
ที่มา en.wikipedia.org (2019)

set starry night มีอยู่ด้วยกัน 3 ภาพ ปรากฏครั้งแรกในรูป cafe terrace at night เขาวาดรูป starry night จากโรงพยาบาลที่เขารักษาตัวจากอาการทางประสาท เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกบั่นป่วนของตัวเอง (www.samaporn.com , 2009)

ภาพที่ 5 The Bedroom
ที่มา www.time.com (2019)

ภาพที่ 6 The Yellow Chair
ที่มา www.allposters.com (2019)

ภาพที่ 7 The Yellow House
ที่มา www.vangoghstudio.com (2019)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Van Gogh เดินทางมาที่เมือง Arles ด้วยความหวังจริงๆ จากรูปที่วาดเขาพูดถึงบ้านศิลปินของเขา การได้มีห้องนอนเป็นของตัวเอง และเก้าอี้ประจำตัว และจากการวิเคราะห์ เขานั้นน่าจะชอบสีเหลือง ถึงเลือกใช้สีเหลืองแทนตัวเอง (www.vincentvangogh.org ,2009)

ภาพที่ 8 Roses and Sunflowers
ที่มา www.en.wikipedia.org (2019)

ภาพดอกทานตะวันรูปแรกของ Van Gogh ซึ่งวาดในปี 1886 เป็นภาพดอกทานตะวันที่อยู่ร่วมกับดอกไม้อื่นในกระถาง

ภาพที่ 9 (F377),(F375),(F376),(F452)
ที่มา www.en.wikipedia.org (2019)

ต่อมาในปี 1887 เขาจึงเริ่มเน้นการวาดรูปดอกทานตะวันที่ไม่อยู่ร่วมกับดอกไม้อื่น ในลักษณะดอกทานตะวันที่ตัดช่อแล้ว และวางอยู่บนพื้น ภาพชุดนี้เขาได้วาดไว้ 4 ภาพ

ภาพที่ 10 (F453),(F459),(F456),(F454)(F455),(F458),(F457)
ที่มา www.en.wikipedia.org (2019)

ภาพทานตะวันชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดภาพ 'ของตกแต่งของบ้านสีเหลือง' (Décoration for the Yellow House) เป็นของตกแต่งห้องของ Paul Gauguin จำนวน 4 ภาพ ในชื่อชุดว่า "Initial Versions" ต่อมาเขาได้ วาดภาพเลียนแบบตัวเองขึ้นอีก 3 ภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 11 The Painter of Sunflowers
ที่มา www.anitime.in.th (2019)

ภาพทานตะวันของ Van Gogh มี 12 รูป มีหลักฐานเป็นจดหมายที่ Van Gogh เขียนไว้ส่งให้ Theo ว่าเขาพยายามเขียนภาพดอกทานตะวัน เพราะอยากให้มีมันเป็นสัญลักษณ์ของเขา อย่างไรก็ตามรูป "The Painter of Sunflowers" ของ Paul Gauguin เขาได้วาด Van Gogh ขณะวาดภาพทานตะวัน และเมื่อเขาได้ยินข่าวการยิงตัวตายของ Van Gogh เขาก็ได้วาดภาพดอกทานตะวันเป็นการไว้อาลัย (www.anitime.in.th ,2015)

ภาพที่ 12 Amandelbloesem
ที่มา www.commonswikimedia.org (2019)

ภาพที่ 13 Japanesery
ที่มา www.en.wikipedia.org (2019)

อิทธิพลหนึ่งที่ส่งผลกับงานของเขาคือ ภาพพิมพ์ญี่ปุ่น เขาสะสมภาพพิมพ์ ญี่ปุ่น งานยุคกลางของเขา ได้หยิบเอาสีของภาพพิมพ์มาใช้ ทั้งยังวาดภาพหลายรูปที่มีอิทธิพลมาจากญี่ปุ่น

(www.en.wikipedia.org , 2018)

ภาพที่ 14 the potato eaters
ที่มา www.en.wikipedia.org (2019)

The Potato Eaters

The Potato Eaters เป็นงานยุคแรกๆของเขา แต่เป็นรูปแรกที่เขาวาดโดยสื่ออารมณ์ มากกว่าภาพ realism รูปก่อนๆของเขา มีการใช้แสงแบบดรามามาติก ตามแบบ Rembrandt

ภาพที่ 15 red vineyard at arles
ที่มา www.en.wikipedia.org (2019)

Red Vineyard at Arles

เป็นอีกหนึ่งรูปที่มีความสำคัญกับ Van Gogh มาก เพราะเป็นรูปแรก และรูปเดียว ที่เขาขายได้ ขณะมีชีวิตอยู่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 16 wheat field with crows
ที่มา www.en.wikipedia.org (2019)

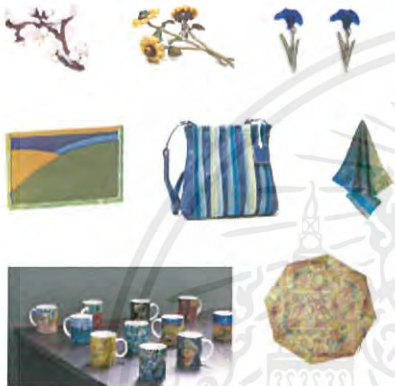
Wheatfield with Crows

Wheatfield with Crows เป็นภาพสุดท้าย
ที่ Van Gogh วาดก่อนที่จะยิงตัวตาย

(Susie H..2014: 163)

งานที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก Van Gogh

- Design from Van Gogh museum website

ภาพที่ 17 ภาพตัวอย่างสินค้าในพิพิธภัณฑ์แวนโก๊ะ
ที่มา www.vangoghmuseumshop.com (2019)

jewelry

มีดอกไม้อยู่ 3 ชนิด คือ ดอกอัลมอนต์
ทานตะวัน และดอกไอริส

goods

ที่ design จากสีของผลงาน Van Gogh

goods

ที่ print เป็นรูป ผลงาน Van Gogh

การออกแบบนั้นส่วนใหญ่จะปริ้นท์รูปของเขาไปเลยทั้งรูป หรือไปเน้นเรื่องสี แต่ที่สำคัญคือ เรื่อง
การใช้สัญลักษณ์ดอกไม้ ซึ่งดอกไม้ที่สำคัญที่อยู่ในรูปของ Van Gogh มีสามชนิด คือ ดอกอัลมอนต์
ทานตะวัน และดอกไอริส (www.vangoghmuseumshop.com ,2019)

- Sculpture design

ภาพที่ 18 ภาพตัวอย่างงานในพิพิธภัณฑ์แวนโก๊ะ
ที่มา www.vangoghmuseum.nl (2019)

John Chamberlain ได้แรงบันดาลใจมาจาก สีของ Van
Gogh และ การแสดงออกของสีแปร่งในงานของ Van Gogh

(www.vangoghmuseum.nl ,2019)

- Advertising

ภาพที่ 19 ภาพโฆษณาที่ได้แรงบันดาลใจจากแวนโก๊ะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับ <https://www.adweek.com> (2019) นั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Advertising หลายอย่างที่มี Van Gogh เป็น inspires ก็ยังคงพูดถึงเรื่องสี และภาพจำในผลงาน แม้ว่ารูปที่ออกมา จะมีการตัดทอนอย่างมาก แต่เราก็ยังรับรู้และเชื่อมโยงกับภาพผลงานของเขาที่เราเคยเห็นได้

(www.adweek.com ,2019)

สรุป

1.สัญลักษณ์ที่นำมาใช้

1.ดอกทานตะวัน

2.starry night

2.สีที่จะใช้เป็นสีหลัก

เหลืองนำเงินฟ้าจากภาพ the yellow chair

ภาพที่ 20 ภาพ reference สีที่จะใช้ (Van Gogh)

3.แสง

ให้มีความสัมพันธ์กับคำว่า starry night ใช้เทคนิค ทำ spot , flare หรือ ambient จากคอมไฟ โดยมีรูปร่างจากรูป The night cafe

ภาพที่ 21 ภาพ reference แสงที่จะใช้ (Van Gogh)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 22 Eugene Henri Paul Gauguin
ที่มา www.gettyimages.com (2019)

2.2.2. Eugène Henri Paul Gauguin

ประวัติ

Paul Gauguin เกิดเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ. 1848 ในครอบครัว นักข่าวการเมืองส่วนแม่ของเขามีเชื้อสายเปรู เค้าต้องลี้ภัยทางการเมืองจากฝรั่งเศสไปยังเปรู 4 ปีจากนั้นเขาก็กลับไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศส เขาได้เป็นนักเดินเรือเดินทางไปรอบโลก

ปี 1873 Gauguin ได้แต่งงานกับ Mette Sophie Gad เขาเริ่มเล่นหุ้นทำให้เขากลายเป็นเศรษฐี ปีเดียวกันเขาได้เริ่มสะสมผลงานศิลปะ และได้เรียนวาดรูปที่ The Academic colarossi

Gauguin เจอกับ Pissarro เมื่อ 1874 และได้จัดงานแสดงภาพวาดขึ้นครั้งแรก และจัดขึ้นอีกสองครั้งในเวลาต่อมา เมื่อปี 1882 Gauguin ตกงานเพราะตลาดหุ้นมีปัญหา ทำให้เค้ากลายเป็นศิลปินอย่างเต็มตัว ภรรยาและลูกของเขาจึงย้ายกลับไปยังเดนมาร์ก เหลือไว้แค่ Gauguin ที่ทำงานศิลปะอยู่ที่ Pont-aven เพื่อพัฒนางานจนกลายเป็น Cloisonnism และ Symbolism อีกทั้งยังเริ่มทำงานเซรามิกอีกด้วย หลังจากอยู่ฝรั่งเศสมาสักพัก Gauguin ก็เริ่มมองหาชีวิตที่เรียบง่ายและประหยัด จึงได้ล่องเรือไปที่เกาะ Martinique กับ Charles Laval ในเดือน เมษายน 1887 โดยพัฒนางานมาจาก impressionism

ต่อมาเขากลับมา ฝรั่งเศส จากการอยู่ที่เกาะ Martinique เขาได้รู้จักนายหน้าค้างานศิลปะชื่อ Theo ซึ่งเป็นน้องชายของ Van Gogh ทำให้ เขามีโอกาสมาทำงานด้วยกันที่เมือง Arles ทำงานแนว Post impressionism แต่ความสัมพันธ์ของเขากับ Van Gogh ไม่ค่อยดีเค้าจึงออกจาก The Yellow House

ความสับสนนำพาเขาไปยัง tahiti เมื่อปี 1891 จากข้อความตอนหนึ่งในจดหมายที่โกแกงเขียนถึงเพื่อนคนหนึ่งความว่า “ฉันกำลังเดินทางไปยังเกาะตาฮิติ และหวังจะใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นตราบนานวันสุดท้ายของชีวิต” เขาเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้าน นิทานพื้นบ้าน เอามาผสมรวมกับงานของเขา งานที่วาดที่อยู่บนเกาะมีมากมาย เช่น “Near the Sea” และ “The Spirit of the Dead Watching” ไม่เพียงแต่ภาพวาดเขายังทำประติมากรรมอีกด้วย เป็นการสร้างสรรค์ผลงานแบบ primitivism แต่ปี 1893 เมื่อโกแกงไม่มีเงินติดกระเป๋ายเลย เขาจึงต้องจำใจขอร้องให้รัฐบาลส่งตัวเขากลับบ้านที่ฝรั่งเศส

ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1895 มนต์เสน่ห์แห่งตาฮิติก็โบกมือเรียกให้โกแกงหวนคืนกลับไปยังที่นั่นอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของเขา แต่เขากลับทรมานจากความเครียดและโรคซึมเศร้า เขาติดโรคซิฟิลิส และมีปัญหาทางการเงิน ทำให้เมื่อปี 1898 เขาพยายามจะฆ่าตัวตาย ขณะเดียวกันตาฮิติบางส่วนตกเป็นของอาณานิคม แต่ Gauguin ก็พยายามวาดชีวิตพื้นบ้านของชาวตาฮิติ โกแกงจึงตัดสินใจเดินทางไปตั้งรกรากบนเกาะอะโตนานาในหมู่เกาะ Marquesas ซึ่งอยู่ห่างจากเกาะตาฮิติไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและสร้างกระท่อมที่เขาตั้งชื่อว่า “เรือนแห่งความปิติ” ในปี 1903 Gauguin ได้เสียชีวิตลง แต่ผลงานของเขาก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินยุคหลังต่อมา

(Susie H.2014: 163 ; Michael H.1992: 6-14)

Concept ของ primitivism

เป็นงานศิลปะที่พัฒนาและประยุกต์งานจากศิลปะดั้งเดิม ในฝั่งตะวันตก primitive art คือ การหยิบยืมงาน และ วัฒนธรรม ของฝั่งตะวันออก ขนเผ่า หรือ ยุคบรรพบุรุษมาใช้ประยุกต์กับงาน

(Michael H.1992:64)

วิเคราะห์ผลงาน

ภาพที่ 23 Are-Area

ที่มา www.artnet.com (2019)

Are-Area

เริ่มจากงานที่มีชื่อ Arearea ในผลงานของ Gauguin ที่วาดใน ตาฮิติ ส่วนใหญ่จะวาดผู้หญิง แต่ด้วยความที่เขานั้น เดิมเป็นศิลปินในลัทธิ symbolism ทำให้เขามักใส่สัญลักษณ์ ทั้งเรื่องศาสนา ความเชื่อ ถ้าเราสังเกตให้ดี ทั้งนี้เค้ายังคง คงสเน่ห์เกี่ยวกับ Cloisonnism คือการวาดโดยตัดเส้นสีเข้มกว่าเป็นกรอบ และยังใช้สีที่เข้ม ที่ว่ากันว่าเปรียนเสมือนชีวิตที่พายุโหมใส่ (Michael H.1992:46-47)

ภาพที่ 24 She goes down to the fresh water

ที่มา www.allpainters.org (2019)

ภาพที่ 25 Tahitian Scene

ที่มา www.paintingandframe.com (2019)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สุนัขมีอยู่ในรูปของ Gauguin นักวิเคราะห์คิดว่าน่าจะมีคามหมายสำคัญแบ่งเป็น 1 อาจจะเป็นญาติในนิทานของชาวเกาะ 2 คือ Gauguin อาจจะมีหมายถึงตัวเอง ซึ่งเป็นเพศผู้หนึ่งเดียวในรูป เป็นตัวละครที่คอยเฝ้ามองเฝ้าตามดูหญิงสาว (Michael H.1992:46-47)

ภาพที่ 26 Are you jealous?
ที่มา www.allpainters.org (2019)

ภาพที่ 27 Maternite (II)
ที่มา <http://www.allpainters.org> (2019)

ดอกไม้ตระกูล พุดในรูป ไม่ใช่เพียงแค่ดอกไม้จากต้น แต่เป็นวัฒนธรรมพื้นเมือง ดอกไม้สีขาวนั้น หญิงสาวจะเก็บมันมาร้อยเป็นมาลัยทำเป็นมงกุฎดอกไม้ เอามาพันตามต้นไม้ และยังคงอยู่ในลายของผ้าถุงอีกด้วย

ภาพที่ 28ภาพ Tahitian Women
ที่มา www.allpainters.org (2019)

ภาพที่ 29 Orana Maria
ที่มา www.allpainters.org (2019)

ผ้าถุงสีแดงเป็นที่จดจำในงานของ Gauguin เป็นอย่างมากเหมือนเค้าตั้งใจให้คนที่เดินใส่ชุดสีแดงและผ้าถุงนั้นก็มาลายที่มาจากดอกไม้ที่นิยมเอามาทำมาลัย หรือ ทัดหูนั่นเอง

ภาพที่ 30 Tahitian Pastorals
ที่มา www.paintinghere.com (2019)

อย่างไรรูป Tahitian Pastorals และ Arearea ในรูปเป็นสถานที่เดียวกันเพียงแค่ช่วงเวลาเปลี่ยน เราจะเห็นได้ถึงต้นไม้ที่เริ่มออกดอก ซึ่งก็คือดอกจำพวกดอกพุทธรักษา ซึ่งป็นต้นไม้ทั่วไปบนเกาะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 31 Still life with parrots
ที่มา www.allpainters.org (2019)

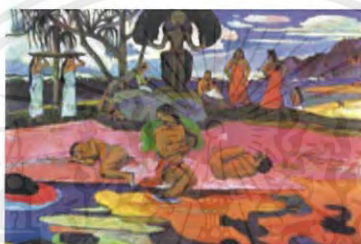
ภาพที่ 32 Still life with teapot
and fruits
ที่มา www.allpainters.org (2019)

ภาพที่ 33 Still life with Tahitian oranges
ที่มา www.allpainters.org (2019)

และเมื่อได้ศึกษารูป still life ของ Gauguin ขณะที่อยู่ที่ตาทิติจะพบว่า ส่วนใหญ่เขานั้นวาดภาพผลไม้และภาชนะซ้อน ชาม ส่วนใหญ่จะเป็นของพื้นเมืองที่ทำมาจากไม้

(www.allpainters.org ,2018)

ภาพที่ 34 Day of gods
ที่มา www.allpainters.org (2019)

รูปของเขายังสอดแทรกตำนานนิทานพื้นบ้านของตาทิติ เห็นได้จากรูป Day of gods ไม่เพียงเท่านั้นเขายังสนใจในงานประติมากรรม และได้ทำงานแกะสลักมากมายเกี่ยวกับความเชื่อในตาทิติ (Michael H.1992:42-43)

ภาพที่ 35 Idol with Shell
ที่มา www.wga.hu (2019)

ภาพที่ 36 Tehura
ที่มา www.wikimedia.org. (2019)

งานที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก Paul Gauguin

- Fashion photography

Harper's Bazaar magazine in 1992 ได้ถ่ายภาพโดยใช้แนวคิด tropical paradise โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Paul Gauguin

ภาพที่ 37 Fashion set from Harper's Bazaar
ที่มา www.feastingonfashion.wordpress.com (2019)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชุดภาพแฟชั่นชุดนี้ได้แรงบันดาลใจมาจาก Paul Gauguin อาจจะเห็นไม่ชัดในเรื่องสีเพราะมีการปรับประยุกต์ให้เข้ากับโทนของภาพ แต่ในเรื่องของอิริยาบถ สิ่งของที่ทำให้เราหวนคิดถึงความเป็น tropical ตามแบบเกาะเซตร้อน อีกทั้ง Naomi นางแบบนั้นก็ถ่ายทอดความเป็นผู้หญิงตามแบบของ Gauguin ออกมาได้ดี (www.feastingonfashion.wordpress.com ,2012)

- Design

ภาพที่ 38 ภาพรองเท้า Loriblu's
ที่มา www.bookforbuyers.com (2019)

รองเท้าจากแบรนด์ Loriblu's ได้แรงบันดาลใจมาจาก Tahitian women ที่วาดโดย Paul Gauguin รองเท้าออกแบบเป็นหน้าของผู้หญิงตาอิตี และมีดีไซน์ที่สำคัญคือดอกพุด ที่เป็นสัญลักษณ์ของรูป Paul Gauguin (www.bookforbuyers.com ,2018)

- project window displays

ภาพที่ 39 project window displays
ที่มา https://www.artic.edu (2019)

การแข่งขันจัดแสดงตู้โชว์สินค้า ใน chicago โดยมีหัวข้อเกี่ยวกับ Paul Gauguin ซึ่งเราจะเห็นว่าการจัดแสดงมีการตีความหลากหลาย แต่ก็จะมีการใช้สีหรือสัญลักษณ์ที่คล้ายๆกัน เช่น การใช้สีเข้ม สีแดง ส้ม เหลือง การใช้สุนัข เป็นสัญลักษณ์ การใช้ ประติมากรรม ให้ความรู้สึกถึงความเป็นพื้นเมือง (https://www.artic.edu , 2019)

สรุป

1.สัญลักษณ์ที่นำไปใช้

- 1.primitive (tropical)
- 2.ดอกไม้ตะกูลพุด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. สีที่จะใช้เป็นสีหลัก

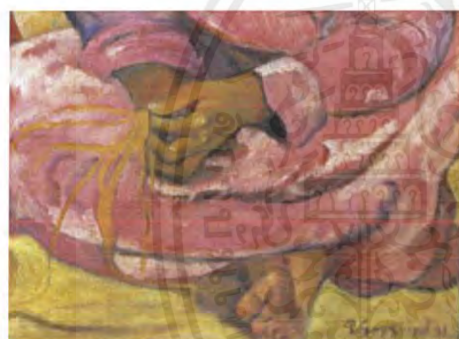
สีแดง ส้ม เขียว ใช้สีที่สดจากภาพ

ภาพที่ 40 ภาพ reference สีที่จะใช้ (Gauguin)

3. แสง

แสงที่ใช้มีลักษณะแสงแข็ง มีเงาชัดแต่พื้นที่เงาไม่มากซึ่งอ้างอิงมาจากรูปของ Gauguin แสงที่ใช้ ใช้แสงแข็งเพื่อให้สีมีความเข้มและคอนทราสต์จัด

ภาพที่ 41 ภาพ reference แสงที่จะใช้ (Gauguin)

ภาพที่ 42 Pablo Picasso
ที่มา www.en.wikipedia.org (2019)

2.2.3. Pablo Ruiz Picasso

ประวัติ

Picasso เกิดเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 1881 โดยพ่อของเขานั้นเป็นศิลปิน ภัณฑารักษ์ และครูสอนศิลปะชาวสเปน Picasso มีพรสวรรค์เกี่ยวกับศิลปะมาตั้งแต่เด็ก เมื่อเขาอายุ 14 ปีเขาได้รับการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตอบรับให้เข้า Lalotja Academy จากนั้นในปี 1900 เขาได้ย้ายไปยัง ปารีสพร้อมกับเพื่อนของเขา Carlos Casagemas แต่เมื่อ Casagemas ฆ่าตัวตาย ทำให้เขารู้สึกเศร้าเสียใจมาก จึงถ่ายทอดไปยังผลงานกลายเป็นยุค blue period 3 ปีถัดมา Picasso ได้เข้ามามีส่วนร่วมวงการ นักเขียน นักแสดง นักดนตรี และศิลปิน ทำให้เขามีความสุขมากขึ้น โทนีสีในผลงานมีสีที่ชมพูขึ้นจึงเรียกยุคนี้ว่า pink period

เราจะเห็นผลงานในแนว Fauves ของ Picasso ได้ที่ salon d'Automme ในปี 1905 เขาได้พบปะ กับ matisse อยู่เสมอๆ แต่งานของพวกเขาทั้งสองใช้เทคนิคและวัสดุที่ต่างกันอย่างชัดเจน ในปี 1906 Ambroise Vollard นายหน้าขายงานศิลปะคนสำคัญได้ซื้อภาพของเขาไปเป็นจำนวนมาก ทำให้เขาไม่ต้องต่อสู้กับภาวะทางการเงิน

Picasso เขาถูกดึงดูดโดยประติมากรรม ไอบิเรีย เขาเริ่มที่จะวิเคราะห์ โครงสร้าง และ การมองรูปร่างให้เป็นพื้นฐานที่สุด เขาค้นพบที่สุดของภาพวาด การสลายฟอร์ม เป็นภาพที่สมบูรณ์แบบ ในยุค ปี 20s โดย Picasso และ braque ได้พัฒนาจน ในปัจจุบันเราเรียกลัทธินี้ว่า cubism

หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 เขาได้ออกแบบชุดและฉากสำหรับพาเรด การพัฒนาของ cubism ยังดำเนินต่อไปจนมีรูปแบบที่เป็นเอกเทศมากขึ้นจนเป็นแรงบันดาลใจให้กับงานยุคหลัง เช่น งานรูปแบบ surrealism ทั้งนี้เขายังได้สร้างงานในอีกหลายรูปแบบ เช่น collage ภาพพิมพ์ และงาน ประติมากรรม นอกเหนือจากการวาดภาพ

ในปี 1937 ในช่วงสงครามกลางเมืองสเปน รัฐบาลสเปนได้วานให้เขาวาดภาพขึ้นในงาน International Exposition of Art and Technology in Modern Life ซึ่งเขาได้วาดภาพ Guernica ซึ่งสะท้อนความเจ็บปวดของผู้คนและสัตว์ จากเหตุทิ้งระเบิดของนาซี ซึ่งทำให้เขาได้รับการยกย่องอย่างมาก

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เขาย้ายไปที่ฝรั่งเศส ได้ทำงานเซรามิก และทำงานแนวทดลองใน บันปลายชีวิต ด้วยไอเดียที่หลากหลายและเทคนิคเฉพาะตัวที่โดดเด่นของเขา

(Susie Hodge.2014: 186-187)

Concept ของ cubism

เป็นการใช้ลูกบาศก์ เป็นทรงเรขาคณิต เพื่อสร้างความคิดรวบยอดเชิงสามมิติให้ปรากฏในผืน ระบายสองมิติหรือสามมิติ เป็นการสลายรูปทรงของภาพตัดทอนรูปให้ง่ายขึ้นกว่ารูปจริง

(www.wikipedia.org ,2018)

วิเคราะห์ผลงาน

ภาพที่ 43 Child with a Dove (the lad pigeon)

ที่มา www.takieng.com (2019)

ภาพที่ 44 Dove of Peace
ที่มา www.takieng.com (2019)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Picasso รักและผูกพันกับนกพิราบมาตลอดชีวิต พ่อของเขาเลี้ยงนกพิราบและเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเขียนรูปนกพิราบด้วย Picasso สืบทอดสองสิ่งนี้ต่อจากพ่อ เขาตั้งชื่อน้องสาวว่า Paloma ซึ่งหมายถึงนกพิราบในภาษาสเปน Picasso เขียนภาพนกพิราบตั้งแต่เด็กจนแก่ Picasso ได้เขียนภาพ Dove of Peace ขึ้นมาหลายเวอร์ชันซึ่งล้วนแต่ได้รับความนิยมและชื่นชอบจากผู้คนทั่วโลก (www.takieng.com , 2019)

ภาพที่ 45 Les Demoiselles d'Avignon
ที่มา www.PabloPicasso.org (2019)

Picasso วาดเรื่องราวของสังคม โดยพูดถึงผู้หญิงโสเภณี นำเสนอในรูปแบบที่เปลือยกายและท่าทางที่เฝ้าหวาด ซึ่งผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานชิ้นแรกที่ใช้แนวคิดแบบ cubism ผู้หญิง 3 คนด้านซ้ายได้แรงบันดาลใจมาจาก ภาพศิลปะอิมเพรสชันนิสม์ และสองคนด้านขวาได้แรงบันดาลใจมาจาก หน้ากากแบบแอฟริกัน (Hyman. 1994:3)

ภาพที่ 46 violin at a cafe
ที่มา www.agefotostock.com (2019)

Picasso แยกด้านหน้า หลัง ชาย และขวา ของไวโอลินมาสร้างเป็นภาพพร้อมกัน เป็นการจัดวัตถุแบบใหม่โดยไม่อาศัยสายตาในการมองภาพ แต่เกิดจากการมโนภาพขึ้น โดยใช้วัตถุและสิ่งแวดล้อมบรรยายถึงไวโอลิน เช่น แก้ว ขวด หรือของที่พบเห็นใน บาร์และร้านกาแฟ นอกจาก violin at a cafe เขายังวาดเครื่องดนตรีอีกหลายชิ้น (Ferrier. 1996: 65)

ภาพที่ 47 violin and guitar
ที่มา www.pablo-ruiz-picasso.net (2019)

ภาพที่ 48 guitar
ที่มา www.pablo-ruiz-picasso.net (2019)

ภาพที่ 49 the three musicians
ที่มา www.moma.org (2019)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

งานของ Picasso พัฒนาขึ้นจาก cubism เราจะสามารถมองเห็นความเป็นสัดส่วนของความจริงมากขึ้นกว่ายุค cubism เริ่มแรก เห็นได้จากตัวอย่างของ ภาพ still life

ภาพที่ 50 still with fish
ที่มา www.1000museums.com
(2019)

ภาพที่ 51 Still Life with Fruit Bowl
and Mandolin
ที่มา www.shop.tate.org.uk (2019)

ภาพที่ 52 the fruit bowl
ที่มา www.pablo-ruiz-picasso.net (2019)

งานที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก Pablo Picasso

- 3D design

งาน still life reproduct โดยใช้เทคนิคการสร้างภาพสามมิติจาก omaraqildesign

(www.instagram.com ,2019)

ภาพที่ 53 ภาพ 3D จาก Picasso
ที่มา www.instagram.com (2019)

- Advertising

โฆษณา Un Picasso en el armario นี้ใช้รูปทรงทำให้เรารู้สึกคิดถึง Picasso ในส่วนของสีไม่ได้ อธิพิพลของ Picasso มาก ใช้การจัดการรูปแบบ minimal ทำให้เรามองรูปทรงได้ชัดเจน เป็นภาพ โฆษณาที่สื่อออกมาได้ดี

(www.models.com ,2019)

ภาพที่ 54 ภาพ โฆษณา Un Picasso en el armario

ที่มา www.instagram.com (2019)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- Sculpture

งานรูปปั้นหน้ากากจาก Kimmy Cantrell เขาได้รับแรงบันดาลใจจาก ศิลปะแอฟริกัน และ picasso โดยสร้างหน้าการูปทรงบิดเบี้ยว จากรูปทรงเรขาคณิต

(www.kimart.com ,2019)

ภาพที่ 55 ภาพ หน้ากากของ Kimmy Cantrell
ที่มา www.kimart.com (2019)

สรุป

1.สัญลักษณ์ที่นำไปใช้

- รูปทรงเรขาคณิต
- เครื่องดนตรี

2.สีที่จะใช้เป็นสีหลัก

สีจากภาพ the three musicians

ภาพที่ 56 ภาพ reference สีที่จะใช้ (Picasso)

3.แสง

ใช้แสงนุ่ม

ภาพที่ 57 ภาพ reference แสงที่จะใช้ (Picasso)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 58 Salvador Dalí
ที่มา www.en.wikipedia.org (2019)

2.2.4 Salvador Dalí

ประวัติ

Dalí เกิดเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม เป็นจิตรกรชาวสเปนที่เมือง Figueres แคว้นกาตาลาเลีย ทางตอนเหนือสุดของประเทศสเปน มีชื่อเสียงจากผลงานภาพวาดแนวเหนือจริง ดาลีเป็นลูกชายคนเดียวของบ้าน เนื่องจากก่อนที่เขาจะเกิดไม่นาน พี่ชายของเขาได้เสียชีวิตลง ทำให้พ่อและแม่รักและห่วงหาอาลัยมาก เขามีงานแสดงศิลปะตอนอายุ 14 ปีที่บ้านของเขาเอง โดยได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่

ปี 1921 แม่ของเขาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งด้านมสร้างความสำเร็จให้กับเขาอย่างมาก ปีต่อมาดาเลียย้ายไปอยู่หอพักนักศึกษาและเข้าเรียนที่สถาบันศิลปะในกรุงมาดริด หนุ่มนักศึกษาสูงหล่อผอมยาวแต่งตัวในสไตล์ชาวอังกฤษมีเพื่อนสนิทหลายคนรวมทั้ง Federico García Lorca (ซึ่งต่อมากลายเป็นกวีเอกคนหนึ่งของสเปน) ที่ว่ากันว่าเขารักและสนิทสนมเกินเพื่อนผู้ชายทั่วไป

ในส่วนของ การเรียนเขาไม่เคยเข้าสอบเลยแม้แต่ครั้งเดียว เพราะเขาคิดว่าไม่มีใครสามารถตัดสิน "ศิลปะ" ได้ และเขาก็ไม่ใส่ใจด้วยถึงแม้ว่าจะโดนไล่ออกถึงสองครั้งก็ตาม เขาทำทุกอย่างเพื่อการสร้างสรรค์งานศิลปะในแบบของตัวเอง เมื่อดาเลียอายุได้ 20 ปี เขาถูกจับข้อหาทางการเมือง

ต่อมาดาเลียได้พัฒนาสไตล์การเขียนภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่องในอีก 5 ปีต่อมา โดยเขาศึกษางานศิลปะหลายรูปแบบ ตั้งแต่ยุคคลาสสิกถึงศิลปะสมัยใหม่ล้ำยุค ศิลปินยุคเก่าที่เขาชื่นชอบเป็นพิเศษมีหลายคนรวมทั้ง Raphael, Johan Vermeer และ Diego Velázquez เขาใช้เทคนิคทั้งแบบสมัยเก่าและสมัยใหม่ผสมผสานกันจนบางครั้งนักวิจารณ์ศิลปะยังงงงวย จนกระทั่งถึงปี 1929 เขาก็เริ่มมีสไตล์การเขียนภาพในแนวเหนือจริงอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครได้เข้าร่วมกับศิลปินลัทธิเหนือจริง มุ่งหมายเน้นความเพ้อฝันเหนือจริง และช่วงนี้เองที่เขาได้พบกับปาโบล ปิกัสโซ จิตรกรเอกอีกคนหนึ่ง

ช่วงนี้เองที่ดาเลียได้อยู่กินกับกาลา (Gala) ที่เป็นทั้งเพื่อนคู่คิด นางแบบ และมีงานทำนิตยสารด้วยกัน ช่วงอายุที่ได้ 34 ปีการเขียนรูปของดาเลียเริ่มพัฒนาจนกลายมาเป็นแนวที่เห็นกันในปัจจุบัน เช่น รูป Sublime Moment และรูป The Transparent Simulacrum Of The Forged Image ที่ถูกเขียนขึ้นในปี พ.ศ. 2481 ดาลีออกไปอยู่ที่อเมริกานานถึง 8 ปี

ปี พ.ศ. 2498 เริ่มเขียนงานแนวศาสนา เช่นภาพ Crucifixion (พ.ศ. 2495) ซึ่งก็เป็นเหตุให้เขาถูกขับออกจากกลุ่ม Surrealism (แต่ดาเลียบอกว่าเขานี้แหละคือ Surrealism)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กาลา ภรรยาของเขาได้เสียชีวิตลงในปี พ.ศ. 2525 ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 ดาลีก็เสียชีวิตลงด้วยโรคหัวใจล้มเหลว รวมอายุได้ 84 ปี ซัลบาโต ดาลีได้เป็นแบบอย่างให้กับศิลปินรุ่นหลังหลายต่อหลายคน ด้วยความที่งานของเขามีอัตราค่าที่อยู่สูงและราคาที่เปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์ในการเขียนรูป (www.takieng.com ,2018)

Concept ของ surrealism

คือการใช้สิ่งที่เรียกว่า ความบังเอิญ (Chance) มาเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอผลงานโดยเฉพาะการหยิบเอาสิ่งของสองอย่างหรือมากกว่านั้นซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกันมาวางไว้ด้วยกัน เหมือนเป็นการพบกันโดยบังเอิญที่ก่อให้เกิดความหมาย

(www.th.wikipedia.org ,2018)

วิเคราะห์ผลงาน

งานของ Dali แบ่งออกได้เป็นสองยุค คือยุคภาพวาดเหนือจริง กับยุคนิเทศศิลป์ ที่ใช้หลากหลายมีเดีย ทั้ง ภาพถ่าย ภาพยนตร์ ประติมากรรม และยังมีขายภาพลักษณ์ เขากล่าวว่า “Surrealismisme”

ภาพที่ 59 Photos of Salvador Dalí line the walls of his museum in Figures.

ที่มา www.gonomad.com (2019)

ตัวอย่างการใช้แนวคิดเป็นคาแรคเตอร์ในการทำงานของ Dalí ทำให้คนติดตาม เป็นภาพจำ

ภาพที่ 60 The persistence of Memory

ที่มา www.tonkit360.com (2019)

“The persistence of Memory” ความทรงจำที่ตราตรึง หรือที่เรียกกันติดปากว่า “นาฬิกาเหลว” เป็นผลงานเด่นของ Dalí “นาฬิกาเหลว” ของดาลี หยิบยกทฤษฎีมาอ้างอิงกันมากมาย แต่ที่จริงแล้ว ดาลีไม่เคยเปิดเผยอย่างจริงๆ จังๆ บอกแค่เพียงว่าได้แรงบันดาลใจมาจาก “เนยแข็งที่ละลายเมื่อโดนแสงอาทิตย์” (www.tonkit360.com ,2018)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 61 The Meditative Rose
ที่มา www.redbubble.com (2019)

ภาพที่ 62 Dali Nude Contemplating before the
Five Regular Bodies
ที่มา www.allartclassic.com (2019)

ตัวอย่างภาพที่ Dali วาดวิของแคว้นกาตาลูญญา ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขา และจะเห็นพื้น
หลังแบบนี้ได้ในผลงานแทบจะทุกชิ้น (www.themomentum.co ,2017)

ภาพที่ 63 The Enigma of Hitler
ที่มา www.salvador-dali.org (2019)

ภาพที่ 64 Mountain Lake
ที่มา www.dalipaintings.com (2019)

ภาพที่ 65 Lobster Telephone
ที่มา www.takieng.com (2019)

Dali with telephone

The Enigma of Hitler, ค.ศ. 1939 เป็นผลงาน จิตรกรรมที่Dali ได้นำประเด็นเรื่อง
โทรศัพท์และร่มซึ่งใช้สื่อสารเชิงสัญลักษณ์เรื่องการเจรจา ตอรองที่ล้มเหลวระหว่างเนวิลล์ แชมเบอร์
เลน และอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ โดยเนื้อหาของภาพสื่อถึงการเจรจาต่อรองระหว่าง สหราชอาณาจักรและ
เยอรมัน ในขณะที่โทรศัพท์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ นอกจากนั้นยังมีงานจิตรกรรมอื่นๆที่
ถ่ายทอด เรื่องราวของโทรศัพท์ อาทิ เช่น The Sublime Moment และ Mountain Lake ซึ่ง
ประเด็นเรื่องโทรศัพท์นั้นก็มีความสืบเนื่องกับงานเซอร์เรียลลิสต์ที่โด่งดัง Lobster Telephone, ค.ศ.
1936 ด้วย

(ปรีชา ศรีวัลย์.2546 : 23-24)

Dali with mouth

ภาพที่ 66 Face of Mae West Which
Can Be Used as an Apartment
ที่มา www.artic.edu (2019)

ภาพที่ 67 Ruby Lips
ที่มา
[www.primaveragalleryny.blog
spot. com](http://www.primaveragalleryny.blogspot.com) (2019)

ภาพที่ 68 Mae West's Lips Sofa
ที่มา www.dalipaintings.com
(2019)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Dali ได้แรงบันดาลใจจากใบหน้าของแม เวสต์ นักแสดงหญิงชาวอเมริกาผู้มีชื่อเสียงซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ทางเพศในเวลานั้น ในรูป Face of Mae West Which Can Be Used as an Apartment เขาได้ทำให้หน้าของ แมเวสต์ กลายเป็นเฟอนิเจอร์ และยังเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ได้ทำงานในขั้นต่อไป เช่น Ruby Lips และ Mae West's Lips Sofa ซึ่ง Lips Sofa เป็นผลงานอันนำมาสู่การปฏิวัติรูปแบบโซฟาและการคิดค้นสีช็อคกิ้งพังก์ (ShockingPink)

(Elliott H. King. 2010 : 156)

Dali with eye

ภาพที่ 69 The eye

ที่มา www.dalipaintings.com (2019)

ภาพที่ 70 The eye of time

ที่มา www.dailymail.co.uk (2019)

The Eye เป็นผลงานที่ Dalí ต้องการสื่อถึงเรื่อง การรับรู้ของมนุษย์ที่เริ่มต้นจากการมองเห็นผ่าน ดวงตาเข้าสู่ระบบประมวลผลของสมองซึ่งเป็น กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระทั่งนำมาซึ่งบทสรุปของวัตถุหรือสิ่งที่เห็นที่เรียกว่าประสบการณ์ อีกทั้ง Dalí ได้นำประเด็น เรื่องเวลามาสานกับ โครงสร้างรูปดวงตาอันมีที่จากผลงานจิตรกรรม The Eye โดย Dalí นำโครงสร้างรูปดวงตามา ประกอบกับนาฬิกาเพื่อ สื่อแนวคิดเรื่องเวลากับความทรงจำกลายเป็น งาน the eye of time

(www.bigthink.com ,2019)

Dali cookbook

ภาพที่ 71 Dalí cook book

ที่มา www.mymodernmet.com (2019)

Dalí บอกว่า ‘หนังสือเล่มนี้อุทิศให้กับความรื่นรมย์ของรสชาติ...ถ้าคุณคือคนประเภทที่นับแคลอรีในอาหารและทำให้การกินเป็นการลงโทษ ปิดหนังสือเล่มนี้ซะ เพราะตำราอาหารเล่มนี้มันจัด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จ้านเกินไป รุนแรงเกินไป และดิบดีเกินไปสำหรับคุณ’ เรื่องอาหารกับศิลปะเป็นอะไรที่คู่เคียงกัน สำหรับDali และภรรยา Gala เคยจัดดินเนอร์ที่ผสมผสานความเหนือจริง เข้ากับประสบการณ์การรับประทานอาหาร ในงานนั้นแขกต้องแต่งตัวเป็นสัตว์ และมีสัตว์ป่าจริงๆ เดินเล่นผ่านอยู่ที่โต๊ะ ในปี 1973 ดาลีตีพิมพ์ตำราอาหารชื่อ Les diners de Gala อันเป็นสูตรและแ่งมุมที่เต็มไปด้วยอารมณ์ (www.mymodernmet.com , 2019)

งานที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก Salvador Dalí

- Advertising

ภาพที่ 72 ภาพโฆษณาที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก Dali
ที่มา www.pixel77.com (2019)

นี่เป็นโฆษณาที่ได้แรงบันดาลใจจากภาพวาดที่มีชื่อเสียงของ Dali เป็นฐานสำหรับการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของพวกเขา (www.pixel77.com ,2012)

- Fashion

Alexander McQueen
(2009)

Heal Fashion Lab
(2009)

The Rodnik Band
(2011)

ภาพที่ 73 เสื้อผ้าที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก Dali
ที่มา www.blog.teacollection.com (2019)

Elsa Schiaparelli ดีไซน์เนอร์ชื่อดังสมัย 20s ได้แรงบันดาลใจในการทำเดรสจากลัทธิ surreal โดยที่เธอได้ร่วมมือกับ Dali ในการทำเดรส lobster จนเป็นแรงบันดาลใจให้หลายแบรนด์ในปัจจุบัน (www.blog.teacollection.com ,2011)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- Still life

ภาพที่ 74 ภาพถ่ายหุ่นนิ่งที่แรงบันดาลใจมาจาก Dali
ที่มา www.elenamora.com (2019)

งานภาพถ่าย still life ที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก cook book ของ Dali โดยใช้หนังสือเป็นส่วนหนึ่งในภาพถ่าย (www.elenamora.com ,2019)

สรุป

1.สัญลักษณ์หลักตั้งต้น

- lobster
- นาฬิกาไหล

2.สีที่จะใช้เป็นสีหลัก

gradient เหลืองฟ้า เหมือนวิวขอบฟ้าในเมือง Catalunya

ภาพที่ 75 ภาพ reference สีที่จะใช้ (Dali)

3.แสง

ใช้ไฟข้างสูง 45 องศา เพื่อให้เงามีลักษณะทอดยาวดังนี้

ภาพที่ 76 ภาพ reference แสงที่จะใช้ (Dali)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 77 Piet Mondriaan
ที่มา: www.th.wikipedia.org (2019)

2.2.5 Pieter Cornelis Mondriaan, Jr. or Piet Mondrian

ประวัติ

Piet Mondrian เป็นศิลปินชาวดัตช์ เกิดเมื่อวันที่ 7 มีนาคม ค.ศ. 1872 ที่เมืองอาเมอร์สโฟร์ต ประเทศเนเธอร์แลนด์ภายหลังจากนั้นเขาได้พบกับลุงฟริตส์ โมนดริยาน (Frits Mondriaan) ผู้ซึ่งเป็นจิตรกร และเป็นผู้ริเริ่มสอนการวาดภาพ จนกระทั่งปี ค.ศ. 1892 Mondriaan ได้ย้ายมาที่กรุงอัมสเตอร์ดัมเพื่อเข้าศึกษาด้านศิลปะที่ Rijksakademie van Beeldende Kunsten

ผลงานระยะแรกของ Mondrian นั้นจะได้รับอิทธิพลมาจากความเป็นธรรมชาตินิยมและกลุ่มดัตช์อิมเพรสชันนิสม์ใช้ สีค่อนข้างจะเศร้า มีโครงร่างเป็นสีเทาและเขียวที่ระหว่างปี ค.ศ. 1907-1910 ผลงานของ Mondrian มักจะเกี่ยวข้องกับใกล้ชิดกับการศึกษาทางด้านปรัชญา ในปี ค.ศ. 1908 ได้หันมาให้ความสนใจกับหลักปรัชญาที่ดำเนินการโดย Elena Petrovna Blavatsky และเป็นเหตุให้ในปี ค.ศ. 1909 เขาเข้าร่วมสมาคมเทวปรัชญาของชาวดัตช์

ปี ค.ศ. 1907 ในระหว่างที่เขาอาศัยอยู่ในปารีส และในช่วงนั้นเองรูปแบบศิลปะแบบ cubism กำลังเป็นที่แพร่หลายอยู่ เขาจึงได้รับอิทธิพลการทำงานศิลปะจาก cubism และในเวลาต่อมาเขาได้ก็พัฒนารูปแบบและค้นคว้าเรื่อยมาจนกระทั่งมีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง โดยการเริ่มต้นใช้สีที่ประกอบด้วยสีแดง สีเหลือง และสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นรูปแบบของงานแบบนามธรรม

เมื่อปีเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 ในปี ค.ศ. 1914 Mondrian ได้ย้ายกลับไปเนเธอร์แลนด์ และเริ่มค้นหาแนวทางไปสู่คตินิยมการสร้างงานแบบนามธรรม มีการพัฒนาทฤษฎีเกี่ยวกับเส้นตรงและเส้นระดับสายตา ในปี ค.ศ. 1915 เขาได้พบกับ Theo van Doesburg ทั้งสองได้ร่วมกันก่อตั้งกลุ่ม De stijl ขึ้นในปี ค.ศ. 1917 ซึ่งเป็นนิตยสารที่นำเสนอแนวทางใหม่ ๆ ที่ทั้งสองเห็นพ้องต้องกันให้กับรูปแบบทางศิลปะ ด้วยศิลปะแบบนามธรรม จนกระทั่งปี ค.ศ. 1924 แนวการทำงานของนิตยสารก็ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดย Mondrian ได้นิยามงานของตัวเองว่า neo-plasticism

ในปี ค.ศ. 1938 สงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ปะทุขึ้น Mondrian จึงได้ย้ายจากปารีสไปสู่ลอนดอนเพื่อหลีกเลี่ยงการรุกรานจากเหล่าทหารนาซี จนเมื่อสงครามเริ่มสงบลงในอีกสองปีต่อมา เขาย้ายไปยังนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และ เขาได้เสียชีวิตลงที่นั่นเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1944 ขณะมีอายุได้ 71 ปี ด้วยอาการปอดบวม

(www.th.wikipedia.org ,2018)

Concept ของ neoplasticism

ภาพนามธรรมที่ใช้เพียง เส้นแนวตั้งและเส้นแนวนอน ทั้งยังใช้แค่แม่สีเท่านั้น

(www.tate.org.uk ,2019)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วิเคราะห์ผลงาน

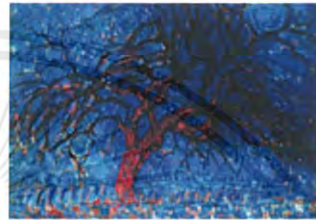
Mondrian จิตรกรชาวดัตช์ สร้างงานจิตรกรรมใหม่ปลอดจากความสับสนอันเกี่ยวกับ อารมณ์ ความรู้สึกซึ่งขึ้นอยู่กับปัจเจกชน โดยใช้รูปเรขาคณิต สีเหลี่ยม และสีแบนเรียบ เขามีความคิดว่า จิตรกรรม โดยตัวของมันเองคือความเป็นจริงที่จริงกว่าสิ่งใด ๆ ไม่ต้องการรูปทรงแสดงมิติลวงตา หรือสิ่งใดในโลกธรรมชาติ มาช่วยในการแสดงออก สีที่ใช้จึงแบนเรียบ การจัดองค์ประกอบภาพด้วย รูปสี่เหลี่ยม และเส้นหน้าที่บิดคูล้ำ่างานออกแบบ (www.tonkit360.com ,2019)

ยุคแรก

ภาพที่ 78 The Gray Tree

ที่มา: www.piet-mondrian.org (2019)

ภาพที่ 79 The Red Tree

ที่มา: www.piet-mondrian.org (2019)

ยุคหลัง

ภาพที่ 80 Composition II In Red, Blue, And Yellow

ที่มา: www.ineartamerica.com (2019)

ภาพที่ 81 Broadway Boogie Woogie

ที่มา: www.en.wikipedia.org (2019)

ภาพที่ 82 New York City

ที่มา: www.wikidata.org (2019)

ภาพที่ 83 composition a

ที่มา: www.wikiart.org (2019)

ภาพที่ 84 place de la concorde

ที่มา: www.wikiart.org (2019)

งานที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก Piet Mondrian

- Advertising

ภาพที่ 85 ภาพโฆษณาที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก Mondrian

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับ www.designer-daily.com (2019) นั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โฆษณา DeSerres ร้านขายอุปกรณ์ศิลปะ โฆษณานี้ใช้ขนาดสีถึง 600 ขวด มาจัดแสดงเลียนแบบภาพของ Mondrian และ โฆษณา บริษัท ขนย้ายภาพศิลปะ เป็นรูปโฆษณาที่แสดงให้เห็นว่า ภาพศิลปะจะไม่พังถ้ามาใช้บริการของบริษัท Kraft els ag (www.designer-daily.com ,2019)

ภาพที่ 86 ภาพเสื้อผ้าที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก Mondrian
ที่มา www.jouranuit.wordpress.com (2019)

- Fashion

YSL's Mondrian Dress ได้แรงบันดาลใจมาจาก Mondrian ซึ่งเป็นที่นิยมมากในยุค 60s และยังคงนำมาทำใหม่ และได้ขึ้น runway อีกครั้ง เมื่อ YSL's 2002 runway shows

(www.jouranuit.wordpress.com ,2019)

สรุป

1. สัญลักษณ์หลักตั้งต้น

- รูปทรงสี่เหลี่ยม

2. สีที่จะใช้เป็นสีหลัก

สีพื้นฐาน ขาว ดำ แดง เหลือง น้ำเงิน

ภาพที่ 87 ภาพ reference สีที่จะใช้ (Mondrian)

3. แสง

ใช้แสงแข็งมีการตัดกันของสีที่ชัดเจน

ภาพที่ 88 ภาพ reference แสงที่จะใช้ (Mondrian)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 89 René Magritte
ที่มา: www.en.wikipedia.org (2019)

2.2.6 René François Ghislain Magritte

ประวัติ

Magritte เกิด 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2441 เป็นจิตรกรสัญชาติเบลเยียม มีชื่อเสียงจากการวาดภาพแนวเหนือจริง ปี 1910 Magritte ได้เข้าเรียนหลักสูตรการวาดภาพสำหรับเด็กเป็นครั้งแรก จากนั้นครอบครัวของเขาได้ย้ายไปอยู่ที่ซาร์เลอรว์ ซึ่งเขาได้เข้าเรียนในโรงเรียนสอนไวอากรณ ที่แห่งนี้ทำให้เขาได้พบกับ Georgette Berger ภรรยาในอนาคตของเขาเป็นครั้งแรก

จากนั้นเขามีโอกาสได้พบกับเหล่าสมาชิกหัวก้าวหน้าของกลุ่ม avant-garde ทำให้เขามีความสนใจในความเคลื่อนไหวทางศิลปะแบบข Futurism มากยิ่งขึ้น จากนั้นMagritteและภรรยาได้ย้ายไปอยู่ที่เมือง Perreux-sur-Marne ใกล้กับกรุงปารีส ในที่แห่งนี้เองที่มาริตได้เข้าร่วมกลุ่ม surreal ชาวฝรั่งเศสและทำความรู้จักกับ André Breton, Paul Éluard, Hans Arp และคนอื่นๆ

เขาย้ายกลับไปเบลเยียมและได้เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์เบลเยียม แต่ก็ต้องออกจากประเทศเบลเยียมเพราะมีการบุกรุกของกองกำลังศัตรู ก่อนที่จะกลับไปสู่เมืองบรัสเซลส์ มาริตได้ร่วมลงชื่อใน แดลงการณ์ surrealism ครั้งที่ 1 โดยเบรอตอง ในนามของ surrealism แห่งแสงสว่าง Magritte ได้เสนอแนวคิดบางอย่างที่ขัดกับกลุ่ม surrealism ฝรั่งเศส

ปี 1947 Magritte ออกจากพรรคคอมมิวนิสต์เบลเยียม Magritte เริ่มทำงานประเภทจิตรกรรมฝาผนัง จำนวนทั้งสิ้น 4 ชิ้น โดยชิ้นแรกเสร็จในปีนี้ ชิ้นต่อไปเสร็จในปี 1953, ปี 1957 และปี 1961 ตามลำดับ สุขภาพของ Magritte เริ่มถดถอย แต่เขาก็ยังคงท่องเที่ยว โดยในเดือนธันวาคมเขาก็ได้ไปท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกา ปี 1967 Magritte เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง

(www.th.wikipedia.org ,2017)

Concept ของ surrealism

คือการใช้สิ่งที่เรียกว่า ความบังเอิญ (Chance) มาเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอผลงานโดยเฉพาะการหยิบเอาสิ่งของสองอย่างหรือมากกว่านั้นซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกันมาวางไว้ด้วยกัน เหมือนเป็นการพบกันโดยบังเอิญที่ก่อให้เกิดความหมาย

(www.th.wikipedia.org ,2019)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วิเคราะห์ผลงาน

Magritte with illusion

ภาพที่ 90 Call of Peaks
ที่มา:
www.progressivenewsdaily.com (2019)

ภาพที่ 91 The Human Condition
ที่มา: www.renemagritte.com (2019)

ภาพที่ 92 Beau Monde
ที่มา:
www.progressivenewsdaily.com (2019)

ภาพที่ 93 Empire of Light
ที่มา: www.renemagritte.org (2019)

Magritte with green apple

ภาพที่ 94 The Son of Man
ที่มา:
www.progressivenewsdaily.com (2019)

ภาพที่ 95 The Listening Room
ที่มา: www.totallyhistory.com (2019)

ภาพที่ 96 The Mysteries of the Horizon
ที่มา: www.thetimes.co.uk (2019)

Magritte with green pipe

ภาพที่ 97 The Treachery of Images
ที่มา: www.en.wikipedia.org (2019)

Magritte with green eye

ภาพที่ 98 The False Mirror
ที่มา: www.progressivenewsdaily.com (2019)

ภาพที่ 99 Portrait Still Life
ที่มา: www.reproduction-gallery.com (2019)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.2.7.3 งานที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก René Magritte

- Reproduce photograph

ภาพที่ 100 ภาพถ่ายชุด project this is not Magritte ที่ได้แรงบันดาลใจจาก Magritte
ที่มา www.behance.net (2019)

โปรเจกต์ภาพถ่ายที่นำภาพวาดดั้งเดิมของ Magritte มาสร้างใหม่ให้เป็นภาพถ่าย

(www.behance.net ,2019)

- Photography

ภาพที่ 101 ภาพถ่ายที่ได้แรงบันดาลใจจาก Magritte
ที่มา www.behance.net (2019)

ภาพถ่ายที่นำการจุดเด่นเรื่องภาพลวงตาของ Magritte มาใช้ โดยมีตัวละครที่คลุมหัวคล้าย
ภาพ The Lover มาใช้ในภาพ

(<https://petek.co.uk> ,2019)

- Installation

ภาพที่ 102 Installation ที่ได้แรงบันดาลใจจาก Magritte
ที่มา www.blogs.nvidia.com (2019)

งาน Installation ที่พูดถึงเรื่องของหน้าต่างในงานของ Magritte

(www.blogs.nvidia.com ,2018)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สรุป

สัญลักษณ์หลักตั้งต้น

- แอปเปิ้ล
- ไปป์

สีที่จะใช้เป็นสีหลัก

สีฟ้าขาว จาก ท้องฟ้าที่มีเมฆ

ภาพที่ 103 ภาพ reference สีที่จะใช้ (Magritte)

แสง

แสงกึ่งนุ่ม กึ่งแข็ง

ภาพที่ 104 ภาพ reference แสงที่จะใช้ (Magritte)

ภาพที่ 105 Alexander Calder
ที่มา: www.th.wikipedia.org (2019)

2.2.7 Alexander Calder

ประวัติ

คาลเดอร์ผู้เกิดที่ลอร์ดันในรัฐเพนซิลเวเนียในสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ. 1898 มาจากครอบครัวที่เป็นศิลปิน อเล็กซานเดอร์ สเตอร์ลิง คาลเดอร์ บิดาของคาลเดอร์เป็นประติมากรผู้มีชื่อเสียงผู้สร้างงานประติมากรรมสำหรับติดตั้งในที่สาธารณะหลายชิ้นส่วนใหญ่ในฟิลาเดลเฟีย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แม้ว่าบิดามารดาจะสนับสนุนคาลเดอร์ให้เป็นผู้มีความสร้างสรรค์มาตั้งแต่เด็ก แต่ก็ไม่สนับสนุนให้ลูกเป็นศิลปินเพราะเป็นอาชีพที่ลำบากในการทำมาหากิน ในปี ค.ศ. 1915 คาลเดอร์ตัดสินใจเข้าเรียนสาขาวิศวกรรมเครื่องกลหลังจากได้ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐาน คาลเดอร์ได้รับปริญญาจากสถาบันเทคโนโลยีสตีเฟนในปี ค.ศ. 1919 ในช่วงเวลาสองสามปีต่อมาคาลเดอร์ก็ทำงานเกี่ยวกับการวิศวกรรมอยู่หลายหน้าที่ที่รวมทั้งเป็นวิศวกรไฮดรอลิกส์และคนเขียนแบบสำหรับบริษัทนิวยอร์กเอ็ดิสัน แต่คาลเดอร์ก็ไม่พอใจกับหน้าที่ใดที่ทำได้

ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1922 คาลเดอร์ทำงานเป็นพนักงานดับเพลิงในห้องเครื่องของเรือขนส่งผู้โดยสารทำให้ได้มีโอกาสทำงานบนดาดฟ้าเรือตามริมฝั่งกัวเตมาลาและได้มีโอกาสได้เป็นทั้งพระอาทิตย์ขึ้นทางหนึ่งและพระจันทร์ตกอีกซีกหนึ่งของปากฟ้าตรงข้าม ภูมิทัศน์เป็นแรงบันดาลใจให้แก่อคาลเดอร์เขียนจดหมายไปถึงบ้านไปขอสีและแปรง ไม่นานหลังจากนั้นคาลเดอร์ก็ตัดสินใจย้ายกลับไปนิวยอร์กเพื่อไปพยายามสร้างตัวเป็นศิลปิน

เมื่อทำการตัดสินใจเป็นศิลปินแล้วคาลเดอร์ก็ย้ายกลับไปนิวยอร์กและไปสมัครเป็นนักศึกษาที่สหพันธ์นักศึกษาศิลปะแห่งนิวยอร์ก ขณะที่เป็นักศึกษาคาลเดอร์ก็ทำงานให้กับ “National Police Gazette” ทำให้คาลเดอร์มีความรู้สึกดึงดูดกับละครสัตว์ซึ่งเป็นหัวข้อที่มาปรากฏในงานหลายชิ้นที่มาสสร้างต่อมา

ในปี ค.ศ. 1926 คาลเดอร์ย้ายไปปารีสไปเปิดห้องศิลป์ที่มงต์ปาร์นาส ด้วยการคำแนะนำของพ่อค้าของเล่นชาวเซอร์เบียคาลเดอร์ก็สร้างของเล่นแบบที่เคลื่อนไหวได้ ต่อมาในฤดูใบไม้ผลิปีเดียวกันคาลเดอร์ก็เริ่มสร้าง “Cirque Calder” ซึ่งเป็นงานละครสัตว์ย่อส่วนที่ทำจากลวด, เส้นด้าย, ยาง, ฝา และ สิ่งของที่หาได้ คาลเดอร์ออกแบบให้ใส่กระเป่าเดินทางได้ ละครสัตว์ของคาลเดอร์จึงเป็นงานเคลื่อนที่ และทำให้คาลเดอร์สามารถใช้ในการแสดงได้ทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรป กลายเป็นงานที่เป็นที่นิยมกันในหมู่ชาวปารีสกลุ่มอวองการ์ด

เมื่อมาถึงปลายปี ค.ศ. 1931 คาลเดอร์ก็หันไปทำงานประติมากรรมที่อ่อนช้อยขึ้นที่มาจากการเล่นของอากาศภายในห้อง จากงานนี้ก็เกิดกำเนิดของ mobile ของคาลเดอร์ที่แท้จริง ในขณะเดียวกันคาลเดอร์ทำการทดลองการสร้าง “ประติมากรรมสถิตเชิงนามธรรม” ที่รับน้ำหนักตัวเองได้ที่ฮันส์ อาร์พเรียกว่า stabile เพื่อแยกจาก mobile

ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง คาลเดอร์พยายามอาสาสมัครเป็นทหารเรือแต่ถูกปฏิเสธ คาลเดอร์จึงทำงานประติมากรรมต่อ แต่ความที่โลหะเป็นสิ่งที่ขาดแคลนระหว่างสงครามคาลเดอร์จึงหันไปสร้างงานที่ทำงานแกะไม้แทนที่ และคาลเดอร์เสียชีวิตเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1976

(www.th.wikipedia.org ,2018)

Concept ของ kinetic art

พูดถึงศิลปะเช่นประติมากรรมรูปปั้นที่มีชิ้นส่วนที่สามารถเคลื่อนที่ได้

(www.dict.drkrok.com ,2019)

วิเคราะห์ผลงาน

Alexander Calder's Circus เป็นผลงานชิ้นแรกของเขา เนื่องจากตอนเรียนเขาได้ทำงานให้กับ คณะละครสัตว์ทำให้เขาได้แรงบันดาลใจจากละครสัตว์ โดยเขาประดิษฐ์ของเล่นที่มีกลไก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เคลื่อนไหวได้ จำลองละครสัตว์ และที่สำคัญสามารถเคลื่อนย้ายไปที่ต่างๆได้ ทำให้เค้าสามารถเดินทางไปแสดงในที่ต่างๆได้ จนเป็นที่นิยมกันอย่างมากในสมัยนั้น

(www.superradnow.wordpress.com ,2019)

ภาพที่ 106 Calder's Circus
ที่มา: www.whitney.org (2019)

ภาพที่ 107 Calder's Circus 2
ที่มา: www.superradnow.wordpress.com (2019)

งานของเค้าแบ่งเป็น mobile และ stabile

Mobile

ภาพที่ 108 Untitled
ที่มา: www.tate.org.uk (2019)

ภาพที่ 109 Antennae with
Red and Blue Dots
ที่มา: www.tate.org.uk (2019)

ภาพที่ 110 Stabile
ที่มา: www.tate.org.uk (2019)

ภาพที่ 111 Jerusalem Stabile
ที่มา: www.artbasel.com (2019)

งานที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก Alexander Calder

- Still life

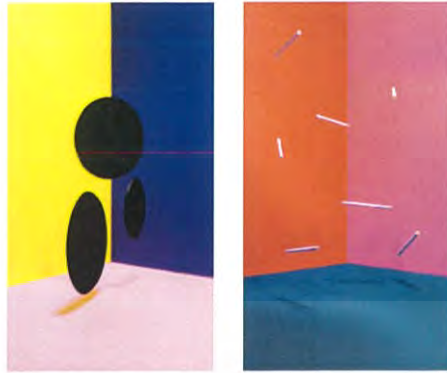
ภาพที่ 112 ภาพถ่ายที่ได้แรงบันดาลใจจาก Alexander Calder
ที่มา www.wallpaper.com (2019)

งานภาพถ่ายนี้ได้แรงบันดาลใจมาจาก Alexander Calder พุดถึงเรื่องแรงดึงดูด

(www.wallpaper.com ,2019)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- Video

ภาพที่ 113 วิดีโอที่ได้แรงบันดาลใจจาก Alexander Calder
ที่มา www.behance.net (2019)

ภาพถ่ายนี้พูดถึงเรื่อง ความรู้สึกที่ถูกสร้างขึ้น จากสี และฉากที่ดูมหัศจรรย์ เหมือนสิ่งของ
เด่นระบำบนฉาก (www.behance.net ,2019)

- Visual art

ภาพที่ 114 visual art ที่ได้แรงบันดาลใจจาก Alexander Calder
ที่มา www.behance.net (2019)

การออกแบบตัวอักษร จาก องค์ประกอบของ Alexander Calder

(www.behance.net ,2019)

สรุป

1. สัญลักษณ์หลักตั้งต้น

- ละครสัตว์
- mobile

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. สีที่จะใช้เป็นสีหลัก

สีแดง เหลือง น้ำเงิน เขียว สีสด

ภาพที่ 115 ภาพ reference สีที่จะใช้ (Alexander Calder)

3. แสง

แสงกึ่งนุ่มกึ่งแข็ง ที่ทำให้เห็นเงา

ภาพที่ 116 ภาพ reference แสงที่จะใช้ (Alexander Calder)

ภาพที่ 117 Henri Matisse

ที่มา: www.th.wikipedia.org (2019)

2.2.8 Henri Émile Benoît Matisse

ประวัติ

Henri Matisse เกิดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 1869 ที่เมือง Le Cateau-Cambrésis ประเทศฝรั่งเศส เป็นบุตรชายของพ่อค้ามีฐานะมั่งคั่งคนหนึ่งในฝรั่งเศส บิดาต้องการให้เขาเป็นนักกฎหมาย ซึ่งเป็นอาชีพที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นอาชีพที่ดีในสังคมฝรั่งเศสในสมัยนั้น ในตอนแรกมาติสทำตามความปรารถนาของครอบครัวโดยการเข้าศึกษาวิชากฎหมาย จากนั้นเขาได้กลายเป็นจิตรกรโดยบังเอิญ เมื่อเขาล้มป่วยลงในปี ค.ศ.1889 ขณะนั้นเขายังเป็นนักศึกษากฎหมายอยู่ เพื่อนคนหนึ่งได้แนะนำให้เขาหัดวาดรูปเพื่อเป็นการแก้เบื่อหน่าย จนกระทั่งเขาหายป่วยเขาจึงตัดสินใจเลิกเรียน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วิชากฎหมายและเข้าศึกษาที่โรงเรียนวิจิตรศิลป์ ในปี ค.ศ. 1895 มาติสได้เป็นศิษย์ของกุสตาฟว์ โมโร อาจารย์ศิลปะคนสำคัญในสมัยนั้น ขณะที่ศึกษาอยู่ในสถาบันสอนศิลปะแห่งนั้นเขาได้พบกับฌอร์ฌ รูโอ, อาลแบร์ มาร์แก ฯลฯ ซึ่งต่อมาเป็นผู้ร่วมคิดค้นคนสำคัญของศิลปะกลุ่มโฟวิสต์

ต่อมาในปี ค.ศ.1897 มาติสเริ่มต้นศึกษาแนวคิดของศิลปินสมัยลัทธิประทับใจ ปอล เซซาน เป็นศิลปินที่อิทธิพลต่อมาติสอย่างมาก โดยเขายกย่องว่าผลงานของเซซานมีความโดดเด่นโดยเฉพาะเรื่องของการใช้สี ซึ่งมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยมาติสได้เขียนไว้ในบันทึกใจความว่า “ผลงานของเซซานอยู่บนรากฐานในพลังของเส้นและสี”

ภายหลังในปี ค.ศ.1899 มาติสได้พบเจอแรงและเวลาแม็งก์ ซึ่งเป็นศิลปินที่นำไปสู่การเกิดกลุ่มคติโฟวิสต์ในเวลาต่อมา อีกทั้งมาติสยังได้สร้างงานและเปิดเผยแพร่ข้อมูลในบันทึกเกี่ยวกับศิลปะออกมา ทำให้ศิลปินรุ่นต่อมาต่างรู้สึกว่าคุณภาพศิลปะในอดีตรุ่นเก่าในอดีตและศิลปินสมัยใหม่บางพวก เช่น พวกสัญลักษณ์นิยมต่างปิดบังคุณค่าอันบริสุทธิ์ของภาพไว้ทำให้พวกเขาไม่ยอมรับในเรื่องการใช้สีที่ดูสีลับแต่เพียงอย่างเดียวของพวกลัทธิสัญลักษณ์นิยมเริ่มเสื่อมลง ขณะเดียวกันการใช้สีในภาพวาดขนาดเล็กของเปอร์เซียและลายผ้าของอียิปต์โบราณได้เข้ามามีบทบาทต่อความคิดของมาติสและกลุ่มคติโฟวิสต์

ในปี 1942 เขาป่วยเป็นโรคมะเร็งและเข้ารับการผ่าตัด จนต้องนั่งรถเข็น มาติสไม่ย่อท้อปล่อยให้การนั่งรถเข็นเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน ด้วยความช่วยเหลือจากผู้อื่นเขาเริ่มสร้างงานศิลปะแบบตัดปะกระดาษที่เรียกว่า "gouaches découpés" การทดลองนี้ทำให้เขาได้ทำงานศิลปะในสื่อชนิดใหม่อันเรียบง่ายแต่สนุกสนานรื่นเริงด้วยสีสันและรูปทรงเรขาคณิต

มาติส ประสบความสำเร็จในชีวิตเขาในฐานะจิตรกร ประติมากร และช่างพิมพ์ มาติสเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลว ในวัย 85 ปี ที่เมืองนิส ประเทศฝรั่งเศส

(Susie H.2014 :176-177)

Concept ของ Fauvism

Fauvism แปลว่า สัตว์ป่า รูปแบบงานจะเน้นเรื่องสัญชาตญาณ ความรุนแรง ดุดัน การใช้สีที่ตัดกันรุนแรง ให้ความสำคัญต่อความรู้สึกของสีมากกว่าความเหมือนจริง

(www.en.wikipedia.org ,2019)

วิเคราะห์ผลงาน

งานลักษณะ Fauvism ใช้สีตัดกันมีการใช้สีลงตา

ภาพที่ 118 Dance II

ที่มา: www.thesquirrelreview.com (2019)

ภาพที่ 119 Harmony in Red

ที่มา: www.henrimatisse.org (2019)

ภาพที่ 120 The Green Line

ที่มา: www.wikiart.org (2019)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 121 La Gerbe

ที่มา: www.erredecompassion.com (2019)

ภาพที่ 122 Icarus

ที่มา: www.tate.org.uk (2019)

gouaches découpées หรือ paper cut-outs

เนื่องจาก Matisse ได้รับการผ่าตัดจากโรคมะเร็งทำให้เค้าไม่สามารถเดินได้ จากยากต่อการวาดภาพ
ชิ้นใหญ่ ทำให้เค้าหันมา สร้างงานศิลปะจากเทคนิค ตัดกระดาษ

(www.th.wikipedia.org ,2019)

ภาพที่ 123 Goldfish

ที่มา: www.dailyartmagazine.com
(2019)

ภาพที่ 124 Goldfish and Sculpture

ที่มา: www.dailyartmagazine.com
(2019)

ภาพที่ 125 Fish Tank in the Room

ที่มา: www.dailyartmagazine.com
(2019)

Matisse with Golden fish

งานของ Matisse หลายๆภาพมักมีรูป ปลาทอง อยู่ในภาพ นักวิเคราะห์ที่ตั้งข้อสันนิษฐานว่า
อาจจะมาจากนิทานที่เล่าว่าปลาทองมีเวทมนตร์สามารถขอพรได้ 3 ข้อ แต่จริงๆแล้วเรื่องนี้ก็ยังเป็น
ปริศนายู่ที่ว่าเหตุใด Matisse ถึงวาดรูปปลาทองซ้ำๆกัน (www.dailyartmagazine.com ,2018)

งานที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก Henri Matisse

- 3D reproduce painting

ภาพที่ 126 3D ที่ได้แรงบันดาลใจจาก Matisse

ที่มา www.behance.net (2019)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- Photography

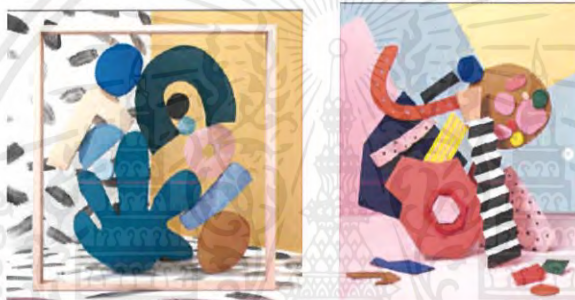

ภาพที่ 127 ภาพถ่ายที่ได้แรงบันดาลใจจาก Matisse
ที่มา www.bostonmagazine.com (2019)

Spring Fashion Inspired by Henri Matisse

(www.bostonmagazine.com ,2019)

- Still life

ภาพที่ 128 ภาพถ่ายหนึ่งที่ได้แรงบันดาลใจจาก Matisse
ที่มา www.instagram.com (2019)

ภาพถ่ายโดยใช้งานตัดกระดาษของ Matisse มาเป็นแรงบันดาลใจ

(www.instagram.com ,2019)

สรุป

1.สัญลักษณ์หลักตั้งต้น

- ปลาทอง
- รูปทรงจากการตัดกระดาษ

2.สีที่จะใช้เป็นสีหลัก

สีคู่ตรงข้ามที่ตัดกันแบบรุนแรง

ภาพที่ 129 ภาพ reference สีที่จะใช้ (Matisse)

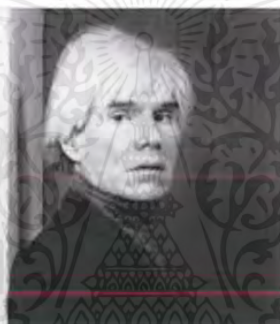
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.แสง

แสงกึ่งนุ่มกึ่งแข็ง เจาน้อย

ภาพที่ 130 ภาพ reference แสงที่จะใช้ (Matisse)

ภาพที่ 131 Andy Warhol
ที่มา: www.tate.org.uk (2019)

2.2.9 Andy Warhol ประวัติ

Andy Warhol เป็นศิลปินอเมริกันเชื้อสายเช็กโก เกิดเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ค.ศ. 1928 ที่เมืองฟลอเรสท์ รัฐเพนซิลเวเนีย ในครอบครัวของคณงานถ่านหิน เดิมชื่อ Adrew Worchala จบการศึกษาจากโรงเรียนเทคนิคพิทสเบิร์ก Pittsburgh (Carnegie Museum of Art) และเรียนต่อในสาขา Commercial Art จาก Carnegie Institute of Technology (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน) และได้เข้าไปอยู่ในนิวยอร์กในช่วงที่ศิลปะแอฟเสร์คเอ็กเพรสชั่นนิสม์กำลังได้รับความนิยม วอร์ฮอล ได้ใช้ชื่อ Warhol แทน Wahoma โดยตัดตัว a ตัวหลังออก เขาเริ่มทำงานด้วยการเป็นนักเขียนภาพประกอบและออกแบบในหนังสือวารสารชั้นนำ เช่น Vogue เป็นต้น

ในปี ค.ศ.1952 เขาเริ่มแสดงผลงานเดี่ยวผลงานที่แสดงเป็นภาพประกอบเรื่องในวารสารเป็นส่วนใหญ่ และอีกสองปีต่อมาเขาได้แสดงภาพเขียน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาพเหมือนดารา ขวดโคคาโคล่า และไบบิลล์ เป็นการแสดงรูปแบบของศิลปะที่แปลกออกไป ในขณะที่ Jackson Pollock เสนอผลงานนามธรรมอยู่ในขณะนั้น การสร้างงานของวอร์ฮอลเป็นการหยิบเอาสิ่งที่อยู่ในชีวิตของคนอเมริกันมาเสนอในรูปแบบเหมือนจริง ซึ่งง่ายต่อการรับรู้และยอมรับ ไม่ว่าจะป็นรูปขวดโคคาโคล่า กระจก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ซูป ตลอดจนถึงภาพดารา และคนที่ที่มีชื่อเสียงเช่นภาพของ มาริลีน มอนโร , เอลวิส เพรสลีย์ และแจคกี เคนเนดี

ลักษณะผลงานและแนวที่เป็นที่รู้จัก คือการพิมพ์ภาพซ้ำๆกัน หรือการเขียนภาพลงบนผ้าใบ ด้วยอะครีลิค ภาพซูปกระป๋อง เป็นอีกภาพหนึ่งที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นภาพของซูปกระป๋องยี่ห้อแคมป์เบล สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวอเมริกันสมัยนั้น ที่อาหารกระป๋องมีความสำคัญในการดำรงชีพ และตัวแอนดี้ วอร์ฮอลเอง ก็ยอมรับว่าเขาบริโภคอาหารกระป๋องมาโดยตลอดเช่นกัน

ภาพ The Two Marilyns ค.ศ. 1962 ซิลค์สกรีนบนผ้าใบ ขนาด 55x65 ซม. ปัจจุบันเป็นสมบัติ ของเอกชน ในนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เป็นอีกภาพที่โด่งดังของเขา โดยนำเอาภาพมาริลีน มอนโร ดาราสาวผู้มีชื่อเสียงมาขยายบนผ้าใบ สีที่แตกต่างแสดงให้เห็นถึงมุมมองที่ต่างไป กล่าวกันว่า แอนดี้ วอร์ฮอล ได้สร้างให้ดาราสาวเป็นที่จับต้องได้แก่ชาวอเมริกัน นักวิจารณ์ศิลปะอเมริกันถือว่า งานศิลปะของวอร์ฮอลได้บอกกล่าวให้คนอเมริกันรู้ถึงสิ่งที่เคยเป็นมา และกำลังเป็นอยู่ในช่วงเวลาของเขา

แอนดี้ วอร์ฮอล เสียชีวิตขณะมีอายุเพียง 58 ปี ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1987 (พ.ศ. 2530) และเป็นที่แน่นอนว่าการเสียชีวิตของเขาทำให้ผลงานของเขา มีราคาสูงขึ้นจากเดิมหลายสิบเท่าสำหรับหลายคนที่อยู่ในวงจรรูทริกศิลป์

(Susie H.2014 :176-177)

Concept ของ Pop Art

เป็นรูปแบบของศิลปะที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ เกิดขึ้นในช่วงปี 1955 เป็นรูปแบบศิลปะที่ล้อไปกับความฟุ้งกระจายของสังคมบริโภคนิยมที่เริ่มเบ่งบานในยุคนั้น

(www.marketingoops.com ,2019)

วิเคราะห์ผลงาน

Pop culture

งานของเขาได้แรงบันดาลใจมาจากสิ่งที่กำลังเป็นกระแส เป็นที่นิยมสมัยนั้น พุดถึงสังคมบริโภคนิยม

(www.thestandard.co ,2019)

ภาพที่ 132 Big Campbell's Soup Can
ที่มา: www.wikiart.org (2019)

ภาพที่ 133 Untitled from Marilyn Monroe
ที่มา: www.moma.org (2019)

ภาพที่ 134 Brillo Soap Pads
ที่มา: www.wikiart.org (2019)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 135 The Velvet Underground
ที่มา: www.en.wikipedia.org (2019)

Andy Warhol with banana

เขาเป็นโปรดิวเซอร์ให้วงดนตรี เวลเว็ท อันเดอร์กราวนด์ และศิลปินสาวเชื้อสายเยอรมันชื่อนิโค ปกอัลบั้มแรกของ เวลเวท อันเดอร์กราวนด์เป็นผลงานของ แอนดี วอร์ฮอล รูปกล้วยหอมซึ่งกลายมาเป็นงานที่มีคนรู้จักมากที่สุดอีกชิ้นหนึ่งของเขา

(www.thestandard.co ,2019)

ภาพที่ 136 Shot Marilyns

ที่มา: www.thecultureconcept.com
(2019)

ภาพที่ 137 flowers

ที่มา: www.thecultureconcept.com
(2019)

ภาพที่ 138 Campbell's Soup Cans

ที่มา: www.moma.org (2019)

การทำซ้ำ

งานของเขามักมีลักษณะการทำซ้ำ โดยงานพูดถึง ระบบอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างมากในยุคนั้น

(www.thestandard.co ,2019)

งานที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก Andy Warhol

- Design

ภาพที่ 139 บอลลูนที่ได้แรงบันดาลใจจาก Warhol

ที่มา www.behance.net (2019)

เป็นงานที่ทำจากพลาสติก ว่าด้วยเรื่อง ความไร้ประโยชน์ ของการพยายามยื้อสภาพหนุ่มสาว

(www.behance.net ,2019)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- Fashion Photography

ภาพที่ 140 ภาพแฟชั่นที่ได้แรงบันดาลใจจาก Warhol
ที่มา www.fashiongonerogue.com (2019)

งาน Fashion ที่ได้รับอิทธิพลของ pop art

(www.fashiongonerogue.com ,2019)

- Still life

ภาพที่ 141 ภาพถ่ายหุ่นนิ่งที่ได้แรงบันดาลใจจาก Warhol
ที่มา www.darlin.it (2019)

เป็นภาพ still life ที่ได้อิทธิพลจาก pop culture

(www.darlin.it ,2019)

สรุป

1.สัญลักษณ์หลักตั้งต้น

- กระจ่างแคมเบล
- มาลิติน มอนโร
- กล้วย
- การทำซ้ำ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. สีที่จะใช้เป็นสีหลัก

สีสังเคราะห์ เช่น สีนีออน เป็นต้น

ภาพที่ 142 ภาพ reference สีที่จะใช้ (Warhol)

3. แสง

แสงแข็ง เหมือนแฟลชหัวกล้อง

ภาพที่ 143 ภาพ reference แสงที่จะใช้ (Warhol)

ภาพที่ 144 Joan Miró

ที่มา: www.joan-miro.net (2019)

2.2.10 Joan Miró

ประวัติ

Miró เกิดเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2436 ที่ Passatge del Credit เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน บิดาเป็นช่างทองและช่างนาฬิกาชื่อ มิเกล อัดเซเรียส อี โดโลเรส เฟร์รา ดี โอโรมี (Miguel Adzerias I Dolores Ferra di Oromi) มิโรใช้ชีวิตวัยเด็กในบาร์เซโลนา แม้เขาจะมีความสนใจศิลปะอยู่บ้างแต่ก็เข้าเรียนที่วิทยาลัยธุรกิจก่อนที่จะเข้าศึกษาในสถาบันศิลปะแห่งบาร์เซโลนา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

(The Barcelona Ecole des Beaux-Arts) และสถาบันกาลิ (Academie Gali) แต่เรียนไปได้เพียงสามปี ในปี ค.ศ. 1910 เขาล้มป่วยด้วยไข้ไทฟอยด์อย่างรุนแรง ครอบครัวของเขาจึงย้ายไปอยู่ในชนบทที่มงเตรียง (Montroig) มิโรได้เริ่มวาดรูปหรือสร้างงานจิตรกรรมอย่างจริงจังที่บ้านใหม่นั้น

ในปี ค.ศ. 1918 มิโรจัดแสดงผลงานของเขาขึ้นเป็นครั้งแรกที่ดัลเมากัล (Dalmau Gal) เป็นผลงานที่ได้รับความับนดาลใจ มาจากคติพจน์บ้านผสมกับกรรมวิธีของคติโฟวิสต์ (Fauvism; Fauves) เป็นคติทางศิลปะคตินึงเกิดขึ้นในกรุงปารีสเมื่อ ค.ศ. 1905 ผลงานจิตรกรรมของคตินี้นิยมใช้สีสว่าง สดใส รุนแรง ให้ความสำคัญกับอารมณ์ จินตนาการและความงาม ศิลปินที่มีชื่อเสียงในกลุ่มนี้มีหลายคน เช่น มาติส (Hmile Benoit Matisse ศิลปินชาวฝรั่งเศส ค.ศ. 1869-1954) เดอแรง (Andre Derain ศิลปินชาวฝรั่งเศส ค.ศ. 1880-1954) และดูฟี (Raoul Dufy ศิลปินชาวฝรั่งเศส ค.ศ. 1877-1953)

ในปี ค.ศ. 1918 มิโรจัดแสดงผลงานของเขาขึ้นเป็นครั้งแรกที่ดัลเมากัล (Dalmau Gal) เป็นผลงานที่ได้รับความับนดาลใจ มาจากคติพจน์บ้านผสมกับกรรมวิธีของคติโฟวิสต์ (Fauvism; Fauves) เป็นคติทางศิลปะคตินึงเกิดขึ้นในกรุงปารีสเมื่อ ค.ศ. 1905 ผลงานจิตรกรรมของคตินี้นิยมใช้สีสว่าง สดใส รุนแรง ให้ความสำคัญกับอารมณ์ จินตนาการและความงาม ศิลปินที่มีชื่อเสียงในกลุ่มนี้มีหลายคน เช่น มาติส (Hmile Benoit Matisse ศิลปินชาวฝรั่งเศส ค.ศ. 1869-1954) เดอแรง (Andre Derain ศิลปินชาวฝรั่งเศส ค.ศ. 1880-1954) และดูฟี (Raoul Dufy ศิลปินชาวฝรั่งเศส ค.ศ. 1877-1953)

ในปี ค.ศ. 1923 เขากระตือรือร้นที่จะสร้างผลงานตามแนวคิดดังกล่าว มิโรจึงได้เข้าร่วมกับกลุ่มดังกล่าว แนวคิดของลัทธิเหนือจริงมีอิทธิพลต่อเขามากถึงกับประกาศว่า เขาจะฆ่าจิตรกรรมแบบเก่าที่เคยทำมาคือสำนิยมและบาศกนิยม เพื่อหันมาสร้างสรรค์ผลงานแนวใหม่ตามความคิดของเขา เพื่อสะท้อนความคิดฝันและแรงปรารถนาที่ออกมาจากจิตใต้สำนึกอย่างฉับพลันและเป็นอิสระ ผลงานของมิโรสร้างความตื่นเต้นให้กับกลุ่มเซอร์เรียลลิสม์มาก

อย่างไรก็ตาม ผลงานศิลปะของมิโร โดยเฉพาะผลงานจิตรกรรม ได้รับการยอมรับว่ามีคุณค่าสูงและมีความโดดเด่น เขาจึงเป็นศิลปินที่ได้รับเกียรติจากวงการศิลปะของโลกอย่างกว้างขวางคนหนึ่งในช่วงต้นในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 มิโรได้รับเชิญให้เดินทางไปเยือนและแสดงผลงานในประเทศต่าง ๆ ทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกาหลายครั้ง และได้สร้างผลงานศิลปะให้กับสถานที่สำคัญ ๆ ของโลกหลายแห่ง ในปี ค.ศ. 1968 เมืองบาร์เซโลนาได้จัดนิทรรศการอย่างยิ่งใหญ่ที่เรียกว่า "ปีแห่งมิโร" เพื่อเป็นเกียรติแก่เขา และได้สร้างพิพิธภัณฑมิโร เพื่อเก็บผลงานจำนวน 40 ชิ้นของมิโรไว้เป็นสมบัติของชาติ

โคอัน มิโรเป็นศิลปินชาวสเปนคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จมาก เขามีอายุยืนถึง 90 ปี ในปี พ.ศ. 2526 สุขภาพของเขาทรุดลงเรื่อย ๆ จนในที่สุดก็ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ที่ปัลมาเดลมายอร์กา (Palma del Mallorca) และร่างที่ไร้วิญญาณของเขาได้ถูกเผาที่บาร์เซโลนาแผ่นดินเกิดของเขานั้นเอง

(Susie H.2014 :200-201)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Concept ของ surrealism

คือการใช้สิ่งที่เรียกว่า ความบังเอิญ (Chance) มาเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอผลงาน โดยเฉพาะการหยิบเอาสิ่งของสองอย่างหรือมากกว่านั้นซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกันมาวางไว้ด้วยกัน เหมือนเป็นการพบกันโดยบังเอิญที่ก่อให้เกิดความหมาย (www.th.wikipedia.org ,2019)

วิเคราะห์ผลงาน

ภาพ Landscape จาก Catalan

ภาพที่ 145 Catalan Landscape
ที่มา: www.joan-miro.net (2019)

ภาพที่ 146 The Tilled Field
ที่มา: www.wikiart.org (2019)

ภาพ สภาพแวดล้อม จาก Catalan

ภาพที่ 147 The red sun gnaws at The spider
ที่มา: www.worthpoint.com (2019)

ภาพที่ 148 The red sun
ที่มา: www.beverlymitchell.com (2019)

ภาพ Portrait เนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว

ภาพที่ 149 Portrait IV
ที่มา: www.theartstack.com (2019)

ภาพที่ 150 Head of a Catalan Peasant
ที่มา: www.tate.org.uk (2019)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

งานที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก Joan Miró

- Window display

ภาพที่ 151 window display ที่ได้แรงบันดาลใจจาก Miro
ที่มา www.instagram.com (2019)

งานจัดตู้โชว์ขายสินค้า แบรินด์ blooming dales

(www.instagram.com ,2019)

- Sculpture

ภาพที่ 152 ประติมากรรมที่ได้แรงบันดาลใจจาก Miro
ที่มา www.artcampla.com (2019)

งานประติมากรรมที่ตัดทอนรายละเอียดมาจากงานของ Miro

(www.artcampla.com ,2019)

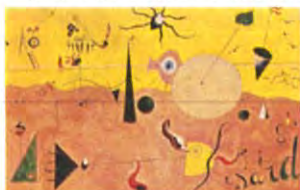
สรุป

1. สัญลักษณ์หลักตั้งต้น

- รูปทรงเรขาคณิตในรูปแบบการเส้นอิสระ
- สัญลักษณ์ของธรรมชาติเช่น ต้นไม้ ดวงอาทิตย์ พระจันทร์

2. สีที่จะใช้เป็นสีหลัก

สีทั้งหมดในผลงานของเขาใช้สีที่ดึงมาจากธรรมชาติสเปนซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขา

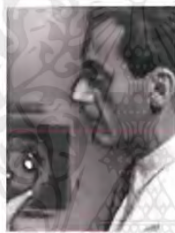
ภาพที่ 153 ภาพ reference สีที่จะใช้ (Miro)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. แสง

ภาพที่ 154 ภาพ reference แสงที่จะใช้ (Miro)

ภาพที่ 155 Man Ray
ที่มา: www.manray.net (2019)

2.2.11 Emmanuel Radnitzky ประวัติ

Man Ray หรือ Emmanuel Radnitzky เกิดเมื่อวันที่ 27 สิงหาคมปี 1890 ที่ อเมริกา เขาไม่ค่อยเปิดเผยชีวิตส่วนตัวนัก รู้เพียงครอบครัวเขาเป็นผู้อพยพชาวรัสเซีย และเขาเป็นลูกชายคนโตสุดของบ้าน พ่อของเขาทำงานในโรงงานเย็บผ้า และได้เปิดกิจการเสื้อผ้าเล็กๆที่บ้าน

Man Ray ฉายแววศิลปินตั้งแต่เด็ก โดยโรงเรียนมัธยมปลายของเขามีส่วนสำคัญในการปลูกฝังพื้นฐานศิลปะของเขา อีกทั้งเขายังชอบเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการไปมีเซียมต่างๆ เมื่อ Man Ray อายุได้ 25 เขาเปิดผลงานเดี่ยวเป็นครั้งแรก ความสัมพันธ์ที่ดีของเขากับ Duchamp ที่ยาวนานกว่า 55 ปี มีอิทธิพลกับเขามากในการสร้างสรรค์ผลงาน

หลังจากจบมัธยมปลายเขาได้ทุนเรียนต่อในสาขาสถาปัตยกรรม แต่เขาปฏิเสธเพราะอยากทำงานเกี่ยวกับศิลปะ ถึงแม้ว่าครอบครัวของเขาจะไม่พอใจในการตัดสินใจของ Ray แต่ก็ยังสนับสนุนเขาโดยการทำห้องนั่งเล่นที่บ้านเป็นสตูดิโอของเขา Ray ใช้เวลาถึง 4 ปีกว่าจะได้เป็นศิลปินมืออาชีพ

ในตอนเริ่มแรกเขาได้แรงบันดาลใจมาจาก cubism และ expressionism แต่เมื่อเขาเจอกับ Marcel Duchamp เขาเริ่มที่จะใส่บางสิ่งในงานของเขา เขาสนใจใน Dadaism และทำงานในรูปแบบ Dada

จากการสนับสนุนของ Duchamp Ray ได้ย้ายไปยังฝรั่งเศส และทำงานในรูปแบบ avant garde เขาได้ติดต่อกับคนดังหลายคนเช่น Hemingway และ Gertrude Stein เขาทำงานหลายอย่างมากทั้ง ประติมากรรม ภาพวาด ภาพยนตร์ และ ภาพถ่าย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ในปี 1940 เขาหนีสงครามจาก ฝรั่งเศสไปยัง Los Angeles ชีวิตใน L.A เขาได้พบกับ Juliet Browner และยังคงทำศิลปะต่อไปเรื่อยๆ เขาประสบความสำเร็จมาก ๆ ในฐานะช่างภาพใน New York และ Hollywood เขากลับไปยังฝรั่งเศสอีกครั้งในปี 1951 และกลับไปทำงานวาดภาพ ในปี 1976 เขาเสียชีวิตใน สตุติโอ ด้วยวัย 86 (www.manray.net ,2019)

Concept ของ Dada

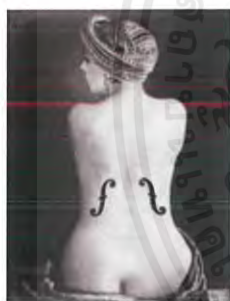
ดาดานั้นเป็นแนวทางต่อต้านสังคมและกฎเกณฑ์ความงามของศิลปะแบบเดิม ๆ ซึ่งเคยเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป กล่าวได้ว่า ดาดาใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการกบฏต่อทุกสิ่งที่เคยมีมาในอดีต

(www.th.wikipedia.org ,2019)

วิเคราะห์ผลงาน

Man Ray สร้างผลงานหลากหลายอย่าง ทั้ง ภาพถ่าย Rayographs วิดีโอและ ประติมากรรม โดยในด้านภาพถ่ายเค้าได้แรงบันดาลใจจากภาพวาดสมัยก่อนของ Jean-Auguste และ Dominique Ingres (www.siamstreetnerds.com ,2019)

ภาพถ่ายของ Man Ray

ภาพที่ 156 Ingres's Violin
ที่มา: www.siamstreetnerds.com (2019)

ภาพที่ 157 Observatory Time
ที่มา: www.beatricebrandini.it (2019)

ภาพที่ 158 Glass tears
ที่มา: www.wikiart.org (2019)

Rayographs

ภาพที่ 159 Rayographs
ที่มา: www.inthein-between.com (2019)

Man Ray ยังทำงานด้าน Photograms จนมีชื่อเสียงจนคนเรียก Photograms ของ Man Ray ว่า Rayographs (www.inthein-between.com ,2014)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

sculpture

ภาพที่ 160 Gift
ที่มา: www.khanacademy.org
(2019)

ภาพที่ 161 Indestructible Object
ที่มา: www.khanacademy.org
(2019)

งานที่ได้แรงบันดาลใจจาก Man Ray

- Advertising

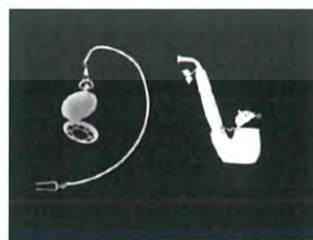
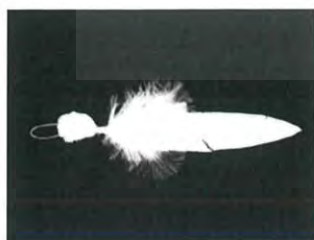

ภาพที่ 162 ภาพถ่ายโฆษณาที่ได้แรงบันดาลใจจาก Man Ray
ที่มา nuvomagazine.com (2019)

ภาพถ่ายโฆษณาเครื่องสำอางยี่ห้อ NARS ที่ทำ collection Man Ray

(www.nuvomagazine.com .2019)

- Photograms

ภาพที่ 163 ภาพ photograms ที่ได้แรงบันดาลใจจาก Man Ray
ที่มา www.behance.net (2019)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สรุป

1. สัญลักษณ์หลักตั้งต้น

-ใช้ของสองสิ่งนำมารวมกันให้เกิดความ surreal

2. สีที่จะใช้เป็นสีหลัก

จะใช้สีโทนขาวดำ

ภาพที่ 164 ภาพ reference สีที่จะใช้ (Man Ray)

3. แสง

แสงแข็ง มีเงา

ภาพที่ 165 ภาพ reference แสงที่จะใช้ (Man Ray)

ภาพที่ 166 Roy Lichtenstein

ที่มา: www.popuspopart.wordpress.com

2.2.12 Roy Fox Lichtenstein

ประวัติ

เกิดเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 1923 ในแมนฮัตตัน New York City ในครอบครัวชนชั้นกลาง เข้ารับการศึกษานในโรงเรียนมัธยมชาย Manhattan's Franklin หลังจากจบการศึกษา เขาเข้าเรียนในภาคเรียนฤดูร้อนที่ Art Students League of New York

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ในช่วงเวลานี้ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 เขาต้องถูกเกณฑ์เข้าเป็นทหารในกองทัพสหรัฐ เขาจึงถูกพักการเรียนระหว่างปี คศ. 1943 จนถึง 1946 .เขาลาออกจากรับราชการทหารแล้วกลับไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรัฐโอไฮโอ

หลังจากที่เรียนจบในระดับปริญญาตรี Lichtenstein ก็ได้ศึกษาต่อในสาขาและสถาบันเดิมและบางเวลาก็ได้ว่าจ้างเป็นครูพิเศษช่วยสอนใน 1949 Lichtenstein ช่วงเวลานี้แนวทางรูปแบบทางผลงานของ Lichtenstein จะออกไปทางแนว Cubism และ แนว Expressionism สลับกันไป

ใน 1960 เขาเริ่มต้นเป็นครูสอนที่ Rutgers University ที่นี่เองผลงานของ Allan kaprow ส่งอิทธิพลต่อเขามากจนทำให้เขาเปลี่ยนสไตล์ภาพวาดมาใช้เส้นโครงร่างที่คมชัดและจุดสี Benday Dots ซึ่งสิ่งเหล่านี้ปรากฏได้ชัดมากในงานชื่อ Look Mickey (1961 National Gallery, Washington D.C.) และในเดียวกันนี้เขาได้สร้างสรรค์ภาพวาดอีก 6 ชิ้นโดยอาศัยตัวละครที่หยิบยืมมาจากหนังสือการ์ตูนและกระดาษห่อหมากฝรั่งในปี 1961 Leo Castelli นำภาพวาดของเขาออกแสดงในแกลลอรี่ของเขาเองที่นิวยอร์ก เขาหยุดการสอนตั้งแต่นั้นสไตล์งานที่ใช้สีน้ำมันและสีอะคริลิก Magna พร้อมกับภาพลายเส้นที่คมชัดการเล่นสีเส้นที่สดใสสะดุดตาพร้อมกับสไตล์การใช้จุดแบบ Benday Dots ในตัวภาพเหมือนกับภาพที่ถ่ายขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ปรากฏชัดมากในผลงานที่มี ชื่อของเขาอีกชิ้นอย่าง Drowning Girl ผลงานภาพวาดในช่วงนี้มักสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่วงการสื่อพยายามแสดงออกมา ผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดชิ้นหนึ่งเขาคือ Whaam!

ถึงแม้ผลงานของเขาส่วนใหญ่จะคล้ายคลึงกับภาพวาดการ์ตูนของ ศิลปินอื่นๆ อาทิเช่น Russ Heath, Tony Abruzzo, Irv Novick แต่มันก็แค่คล้ายไม่ใช่เป็นการคัดลอกมาถึงกระนั้นยังมีเสียงตำหนิถึง ผลงานของเขาจากเพื่อนศิลปินอย่าง Dave ว่าเขาลอกเลียนแบบผลงานภาพวาดของศิลปิน ในปี คศ. 1965 ผลงานของเขารู้จักดีในการหยิบยืมต้นฉบับที่เป็นการ์ตูนมาซึ่งถูกวาดโดยนักวาดการ์ตูน เช่น Jack Kirby และ DC Comic ศิลปิน Russ Helt, Irv Novick และ Jerry Grandenetti ประยุกต์มาเป็นผลงาน โดยใส่การล้อเลียน

ในช่วง คศ.1970 ถึง 1980 งานของเขาเริ่มคลี่คลายจากรูปแบบศิลปะที่เขาเคยทำมาและพัฒนารูปแบบศิลปะของเขาสู่ความ ก้าวหน้าและยังไม่เคยทำ.เขาได้สร้างสรรค์ผลงาน ชุด Artist's Studio, Look Mickey ใน ปลาย คศ.1970 ผลงาน Roy เริ่มก้าวเข้ามาสู่รูปแบบความเป็นศิลปะ surrealism เช่น Pow Wow ใน ปี1977 เขา ได้รับการว่าจ้างจากบริษัทรถยนต์ BMW ให้พื้นที่สืบนรถแข่ง BMW รุ่น 320i

นอกจากผลงานของเขาจะเป็นงานประเภทจิตรกรรมแล้ว Lichtenstein ยังทำประติมากรรมที่ทำจากโลหะและพลาสติก รวมถึง บาง ประติมากรรม สาธารณะ ชื่อเสียง เช่น โคม ในเซนต์แมรี่ของ จอร์เจีย ในปี 1978 และ มากกว่า 300 งานพิมพ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน เขาเสียชีวิตด้วยโรค ปอดบวม ใน วันที่ 29 กันยายน 1997

(Susie H.2014 :214-215)

Concept ของ Pop Art

เป็นรูปแบบของศิลปะที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ เกิดขึ้นในช่วงปี 1955 เป็นรูปแบบศิลปะที่ล้อไปกับความพึงกระจายของสังคมบริโภคนิยมที่เริ่มแบ่งบานในยุคนั้น

(www.marketingoops.com ,2019)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วิเคราะห์ผลงาน

มีลักษณะเฉพาะตัวด้วยการสร้างงานให้เป็นแนวการ์ตูน เขาหยิบยืมรูปแบบของสิ่งพิมพ์การ์ตูนอุตสาหกรรมที่เล่าเรื่องเป็นช่องๆ มีลักษณะพิเศษอยู่ที่การตัดเส้นภาพลายเส้นด้วยเส้นทึบดำ สร้างสีและน้ำหนักของภาพด้วยการใช้แถบเม็ดสี แถบริ้วสี

(www.laowanitwattana.wordpress.com ,2019)

ภาพที่ 167 From David Barsalou's 'Deconstructing Roy Lichtenstein'

ที่มา: www.graphicnovel.umwblogs.org (2019)

Ben day dots

ภาพที่ 168 ตัวอย่าง Benday dots

ภาพที่ 169 sunrise

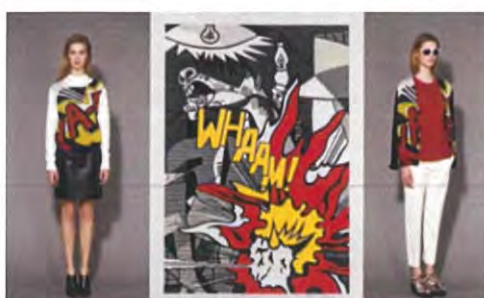
ที่มา: www.art.com (2019)

Ben day dots เป็นเทคนิคที่ถูกคิดค้นโดย 'Benjamin Henry Day, Jr.' นักเขียนการ์ตูนชื่อดังชาวอเมริกันและเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์ ที่ประดิษฐ์คิดค้นเทคนิคนี้ขึ้นมา ยุคสมัยผ่านไปเทคนิคนี้ก็ถูกนำมาใช้และพัฒนาอีกครั้งในแวดวงศิลปะยุค 1960-1980 โดย Roy Lichtenstein และได้รับความนิยมมากในขณะนั้น

(www.sprayxbrush.com ,2019)

งานที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก Roy Lichtenstein

- Fashion

ภาพที่ 170 ภาพเสื้อผ้าที่ได้แรงบันดาลใจจาก Roy Lichtenstein

ที่มา: www.lobopopart.com.br (2019)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

งานของ Roy เป็นแหล่งทรัพยากรอย่างดีในการนำไปออกแบบเป็นสิ่งต่างๆ ทั้งเสื้อผ้าอย่างแบรนด์ the collections Iceberg และ Lisa Perry อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับในการนำไปออกแบบรองเท้า เช่น Nike, Vans และ Converse (www.lobopopart.com.br ,2019)

- Fashion Photography

ภาพที่ 171 ภาพถ่ายแฟชั่นที่ได้แรงบันดาลใจจาก Roy Lichtenstein
ที่มา: www.lobopopart.com.br (2019)

ภาพถ่ายแฟชั่นโดยดึงเอาจุดเด่นของ Roy มาใช้ทั้งสีที่สดการตัดขอบด้วยเส้นสีดำและการใช้ Ben day dots (www.harpersbazaar.com ,2019)

สรุป

1. สัญลักษณ์หลักที่ตั้งต้น

-Ben day dots

2. สีที่จะใช้เป็นสีหลัก

ภาพที่ 172 ภาพ reference สีที่จะใช้ (Roy Lichtenstein)

3. แสง

แสงแข็ง มีเงา

ภาพที่ 173 ภาพ reference แสงที่จะใช้ (Roy Lichtenstein)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 174 Damien Hirst
ที่มา: www.en.m.wikipedia.org (2019)

2.2.13 Damien Steven Hirst

ประวัติ

Damien Hirst เกิดเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 1965 เขาเป็นทั้ง ศิลปินชาวอังกฤษ นักสะสม และนักลงทุน เขาเป็นหนึ่งใน Young artists ผู้เป็นศิลปินแนวหน้าที่กำหนดทิศทางของศิลปะในอังกฤษ ในระหว่างปี 1990 เขาเป็นศิลปินอังกฤษที่รวยที่สุดที่มีชีวิตอยู่

ชีวิตครอบครัวเขาเกิดที่ Leeds เขาไม่เคยเจอพ่อ และแม่ของเขานั้นก็ได้แต่งงานใหม่ เมื่อเขาอายุ 2 ขวบเขาเรียนเริ่มเรียนศิลปะที่ Allerton Grange School และสอบเข้ามหาวิทยาลัย Jacob Kramer School Of Art เขาทำงาน 2 ปีใน London ซึ่งเขาเรียน Fine Art ที่ Goldsmiths, University of London ในเดือนมิถุนายนปี 1988 Hirst เป็นเสาหลักในการจัดนิทรรศการนักศึกษา เขาได้รับการสนับสนุนจาก London Docklands Development Corporation ในงานมีคนดังมากมายมาเยี่ยมชมงานของเขา เช่น Charles Saatchi, Norman Rosenthal และ Nicholas Serota

Damien ใช้ประเด็นหลักในงานของเขาตลอด นั่นคือประเด็นเรื่องความตาย ด้วยการใช้ศพจริงๆ มาจัดแสดงในหอศิลป์ โดยปล่อยให้ผู้คนเดินดูสัจธรรมของชีวิต ที่เรียกว่าความตาย ด้วยการทำงานศิลปะที่ล่อแหลม ทำให้หลายคนคิดว่าเขาบ้า วิปริต หัวรุนแรง แต่จริงๆ แล้ว เขาเป็นศิลปินที่ฉลาดและมีความรู้รอบด้านมากที่สุดคนหนึ่ง ผลงานของเขาเป็นส่วนผสมอันกลมกลืนระหว่างศิลปะกับวิทยาศาสตร์ ความฉลาดกับความบ้าคลั่ง ความตายและการมีชีวิต (www.en.m.wikipedia.org ,2010)

Concept ของ Contemporary Art

ศิลปะร่วมสมัยนั้นคือความหลากหลายของตัวชิ้นงาน ทั้งในด้านวัสดุ รูปแบบ แนวความคิด และแม้กระทั่งเรื่องของระยะเวลา ศิลปะร่วมสมัยไม่ได้ถูกจำแนกประเภทได้โดยมีชุดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง, แนวคิด, หรือลัทธิที่เป็นหลักที่สำคัญเหมือนเช่นที่เราเห็นได้ในงานศิลปะรูปแบบอื่นหรือช่วงระยะเวลาหรือการเคลื่อนไหวทางศิลปะอื่นๆ (www.th.m.wikipedia.org ,2019)

วิเคราะห์ผลงาน

ภาพที่ 175 The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับ www.thematter.co (2019) นั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living ความตายคือ สิ่งที่มีอาจจับต้องได้ในจิตใจของผู้ที่ยังมีชีวิต Hirst จึงหยิบเอาซากศพของฉลามเสือขนาดยักษ์มาลอย อยู่ในแทงก์กระจกใสใส่ฟอร์มาลีน จนเป็นที่ตื่นตะลึง อึ้งทึ่งเสียว แก่ผู้ชมงาน และเขย่าวงการศิลปะ และส่งผลให้เขากลายเป็นไอคอนของวงการศิลปะอังกฤษและของโลก

ภาพที่ 176 Some Comfort Gained from the Acceptance of the Inherent Lies in Everything ที่มา: www.thematter.co (2019)

Some Comfort Gained from the Acceptance of the Inherent Lies in Everything,1996 ที่ ประกอบด้วยตู้กระจกใส 12 ใบ แยกกันบรรจุชิ้นส่วนซากศพของวัวตัวหนึ่งที่ถูกหั่นขวางในแนวดิ่ง ซึ่ง กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ฉากในหนังไซไฟจิตวิทยาของขวัญอย่าง The Cell (2000) (www.thematter.co ,2019)

ภาพที่ 177 Lullaby, The Seasons ที่มา: www.dooddot.com (2019)

เป็นยาแต่ละชนิดมาตั้งเรียงกันในตัวลูมึเนียม โดยแบ่งยาไว้เป็นชั้นๆ เรียงเม็ดสวยงาม ติด กระจกทางด้านหลังให้เห็นภาพสะท้อนของยาแต่ละชนิด (www.dooddot.com ,2019)

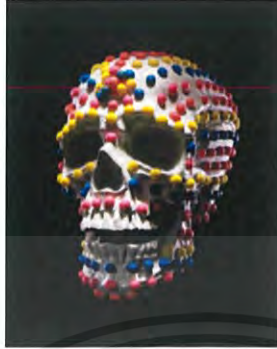

ภาพที่ 178 dot painting by Hirst ที่มา: www.damienhirst.com (2019)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

งานที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก Damien Hirst

- Food styling

ภาพที่ 179 ภาพถ่ายอาหารที่ได้แรงบันดาลใจจาก Damien Hirst
ที่มา: www.behance.net (2019)

ภาพถ่ายขนมที่นำเอาสัญลักษณ์ต่างๆที่เชื่อมโยงกับ Hirst มาใช้เช่นภาพหัวกระดูกที่นำซี
อกโกแลตมาติดให้ทั่วแทนเพชรในภาพจริงของ Hirst (www.behance.net ,2019)

- Game

ภาพที่ 180 เกมสักระดานที่ได้แรงบันดาลใจจาก Damien Hirst
ที่มา: www.behance.net (2019)

เกมสักระดานที่ได้แรงบันดาลใจมาจากความตาย และวิทยาศาสตร์ แบบเดียวกับ Hirst

(www.behance.net ,2019)

สรุป

1.สัญลักษณ์หลักตั้งต้น

- ความตาย
- วิทยาศาสตร์

2.สีที่จะใช้เป็นสีหลัก

เน้นสีขาวและฟ้า

ภาพที่ 181 ภาพ reference สีที่จะใช้ (Damien Hirst)

เอกสารนี้เป็นเอกสารทสวงนไวสำหรับกรเซงานเพื่กรการศึกษาเท่านั้น ไมอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. แสง

ภาพที่ 182 ภาพ reference แสงที่จะใช้ (Damien Hirst)

ภาพที่ 183 Walter De Maria
ที่มา: www.en.m.wikipedia.org (2019)

2.2.13 Walter Joseph De Maria

เขาเกิดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 1935 De Maria เป็นศิลปินชาวอเมริกัน ประติมากร นักเขียนการ์ตูน และนักแต่งเพลง ผู้ซึ่งทำงานและอาศัยอยู่ใน New York กระบวนการทำงานของ De Maria มักเชื่อมโยงกับศิลปะแบบ Minimalism

De Maria เกิดใน California ครอบครัวของเขาทำร้านอาหารที่บ้านใน Albany ในตอนแรก De Maria สนใจในดนตรี เขาสนใจทั้งเปียโน เครื่องดนตรีประเภทเคาะให้จังหวะ ปี 1953 De Maria เข้าเรียน University Of California, Berkeley ในสาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ ต่อมาเขาเปลี่ยนไปเรียน ประติมากรรม และเริ่มใช้สื่ออื่นในการทำงาน

ในปี 1960 De Maria ย้ายไปอยู่ที่ New York ซึ่งเป็นสถานที่ที่เขาแต่งงานกับภรรยาที่ชื่อ Susanne งานในยุคนี้ของเขาได้แรงบันดาลใจมาจากลัทธิ Dada ,Suprematism และ Constructivism ชื่ออิทธิพลเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจทำให้ De Maria หybrid รูปทรงพื้นฐาน และวัสดุจากอุตสาหกรรมมาใช้ เช่น แสตนเลส และอลูมิเนียม ซึ่งวัสดุเหล่านี้เป็นคาแร็คเตอร์ของ Minimalism

De Maria เดินทางไปเยี่ยมแม่ของเขาที่ California ในเดือนเมษายน ปี 2013 เพื่อฉลอง 100 ให้กับแม่ของเขา แต่เขาเกิดภาวะช็อค ทำให้เขาเสียชีวิตในวัย 77 ปี

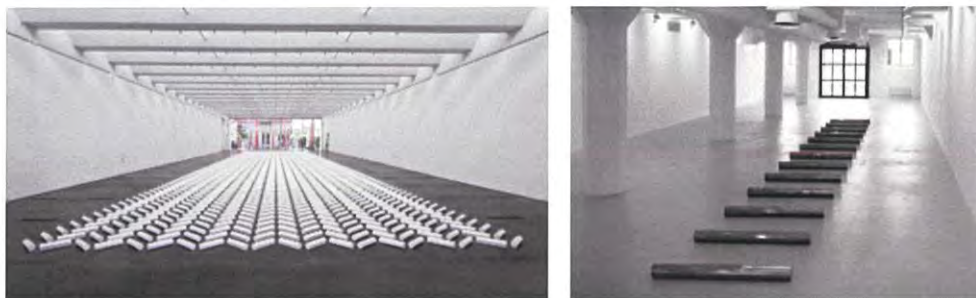
(www.en.wikipedia.org ,2019)

Concept ของ Minimalism

Minimalism คือขบวนการทางศิลปะและการออกแบบ ที่เริ่มราวหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ในศิลปะตะวันตกโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ราวปลายคริสต์ทศวรรษ 1960 Minimal จะเป็นงานที่ปกรายละเอียดจนเหลือแต่แก่น (www.h.m.wikipedia.org ,2019)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วิเคราะห์ผลงาน

ภาพที่ 184 งานของ De Maria ที่ได้รับอิทธิพลจาก Minimalism
ที่มา: www.en.wikipedia.org (2019)

งานของเขาได้รับอิทธิพลมาจาก Minimalism ทำให้งานของเขาถูกลดทอนจนเหลือแต่แก่นของมัน เขาใช้รูปทรงมาช่วยในงาน และยังใช้วัสดุที่อุตสาหกรรมมาใช้ในงาน เช่น อะลูมิเนียม

(www.en.wikipedia.org ,2019)

ภาพที่ 185 งาน Land Art ของ De Maria
ที่มา: www.en.wikipedia.org (2019)

นอกจากงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Minimalism De Maria ยังพัฒนางานในสื่อต่างๆ อีกด้วยหนึ่งในนั้นคือ Landart ที่ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิทัศน์และงานศิลปะ

(www.en.wikipedia.org ,2019)

งานที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก Walter De Maria

ภาพที่ 186 Poster De Maria ใน New York
ที่มา: www.behance.net (2019)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โปสเตอร์งาน Earth Room ใน New York ที่ตัดทอนรูปของดินมาใช้ในโปสเตอร์ ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจาก Minimalism (www.behance.net ,2019)

สรุป

1. สัญลักษณ์หลักตั้งต้น

- สายฟ้า
- ดิน

2. สีที่จะใช้เป็นสีหลัก

เน้นสีขาว ดำ earth tone

ภาพที่ 187 ภาพ reference สีที่จะใช้ (Walter De Maria)

3. แสง

แสงนุ่ม เงาน้อย

ภาพที่ 188 ภาพ reference แสงที่จะใช้ (Walter De Maria)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน

3.1 ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนถ่าย

3.1.1 สถานที่ถ่ายทำ

1. ตึกบูรณาการ ห้อง 208
2. หอพักของข้าพเจ้า

3.1.2 ตารางการทำงาน

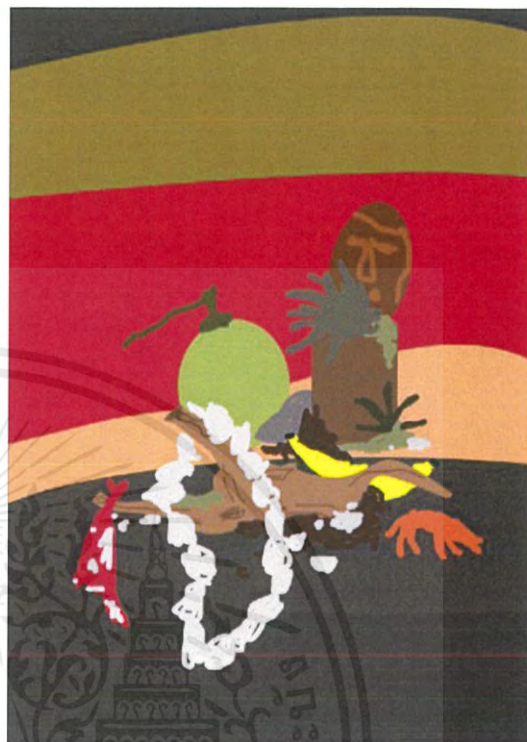
28-30 มีนาคม 62	ทำ prop
1 เมษายน 62	9.30-11.30 ถ่าย Gauguin 13.00-16.00 ถ่าย Magritte 18.00-20.00 ทำ prop Matisse
2 เมษายน 62	9.30-11.30 ถ่าย Man Ray 13.00-16.00 ถ่าย Damien 18.00-20.00 ชื้อของที่ Top งาน Miro
3 เมษายน 62	9.30-11.30 ถ่าย Miro 13.00-16.00 ถ่าย Mondrian 18.00-20.00 ทำ Prop Worhol และ Roy
4 เมษายน 62	9.30-11.30 ถ่าย Worhol 13.00-16.00 ถ่าย Roy 18.00-20.00 ทำ prop Matisse
5-10 เมษายน 62	ทำ Prop
11 เมษายน 62	9.30-11.30 ถ่าย Picasso 13.00-16.00 ถ่าย Klimt 18.00-20.00 รอ prop Matisse แห่ง
12 เมษายน 62	9.30-11.30 ถ่าย Matisse 13.00-16.00 ถ่าย Calder
16-18 เมษายน 62	ตกแต่งภาพ
20 เมษายน 62	ปรึกษาอาจารย์ ปรับแก้
21-22 เมษายน 62	ปรับแก้ไข

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.2 ภาพร่าง

ภาพที่ 189 ภาพร่าง Van Gogh

ภาพที่ 190 ภาพร่าง Paul Gauguin

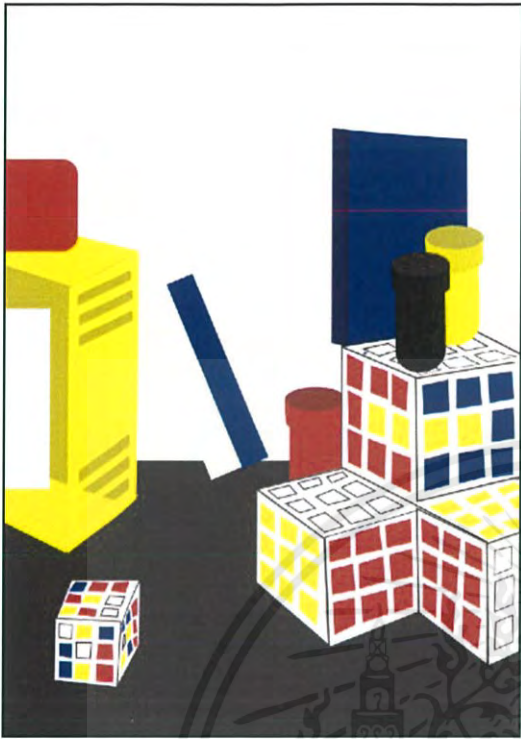

ภาพที่ 191 ภาพร่าง Pablo Picasso

ภาพที่ 192 ภาพร่าง Salvador Dali

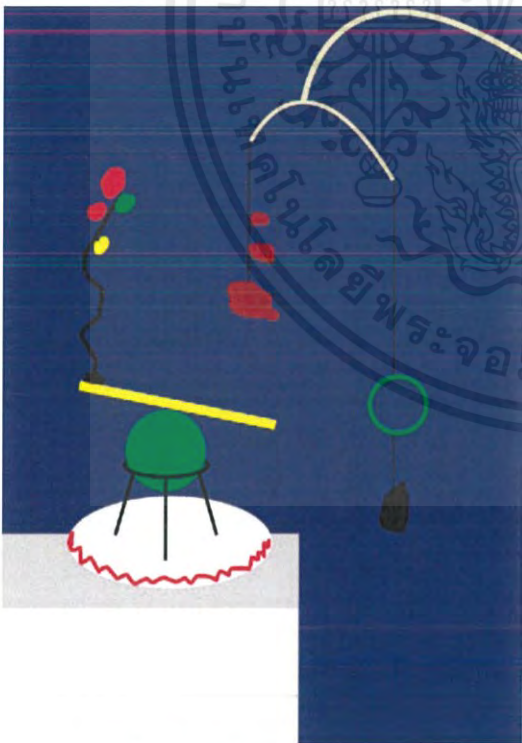
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

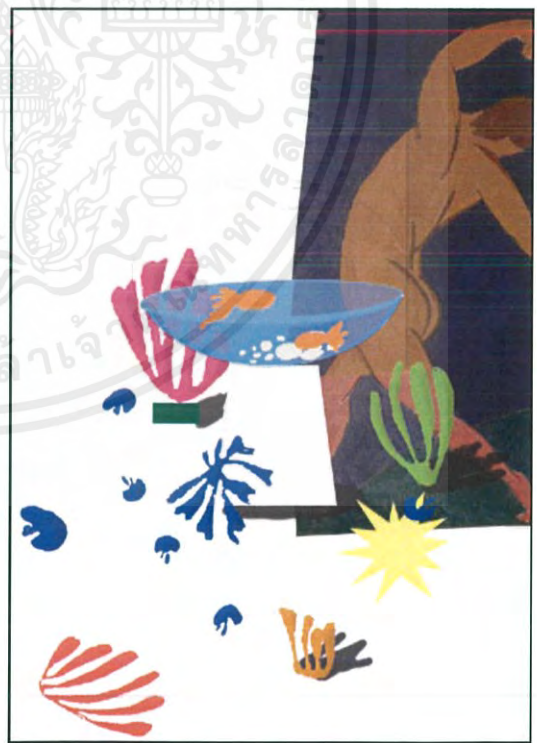
ภาพที่ 193 ภาพร่าง Piet Mondrian

ภาพที่ 194 ภาพร่าง Rene Magritte

ภาพที่ 195 ภาพร่าง Alexander Calder

ภาพที่ 196 ภาพร่าง Henri Matisse

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 197 ภาพร่าง Andy Warhol

ภาพที่ 198 ภาพร่าง Joan Miro

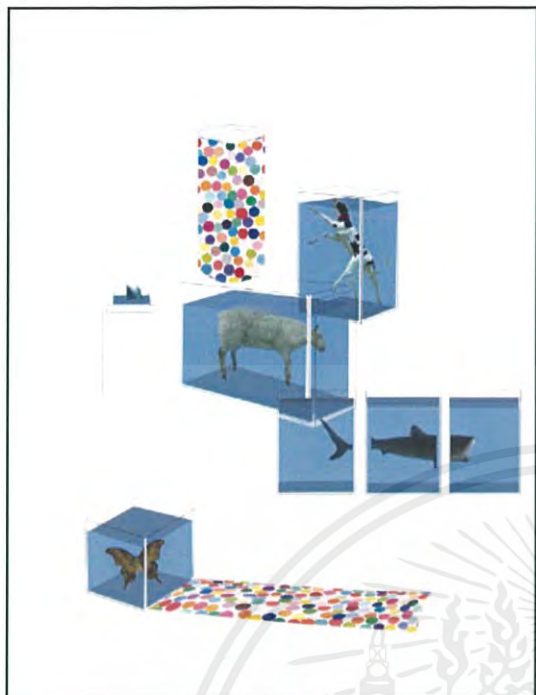

ภาพที่ 199 ภาพร่าง Man Ray

ภาพที่ 200 ภาพร่าง Roy Lichtenstein

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 201 ภาพร่าง Damien Hirst

ภาพที่ 202 ภาพร่าง Walter De Maria

3.3 อุปกรณ์ประกอบฉาก

- อุปกรณ์ประกอบฉาก Van Gogh

1	2	3	prop	store	price
			1.เก้าอี้	จากเพื่อน(เพชร)	free
			2.ดอกทานตะวัน	ปากคลองตลาด	120
			3.แจกันสีดำ	ประดิษฐ์	87
			4.โมเดลหู	Shopee	277
			5.โคมไฟ	art street	80
			6.มันฝรั่ง	villa market	60
			7.ฟาง	สนามหลวง2	20
			8.ไปป์	Shopee	93
			9 จดหมาย	ประดิษฐ์	20
			10.แผ่นพลาสติกใส	ร้านพีแอน	10
			11.ลิมโบ้สีฟ้า	studio	free
			รวม		767

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- อุปกรณ์ประกอบภาพ Gauguin

prop	store	price
1.พวงมาลัยดอกไม้ปลอม	Shopee	100
2.โมเดลสุนัขสีส้ม	Shopee	69
3.ขอนไม้	สนามหลวงสอง	120
4. หิน	สนามหลวงสอง	50
5.โมเดลกล้วย มะพร้าว	สำเพ็ง	160
6.ต้นไม้จิว	Shopee	60
7.ผ้าพันทลายดอกพุด	ประดิษฐ์	free
8.ดิน	จากมหาลัย	free
9.รูปสลักไม้	ประดิษฐ์	150
10.ผ้าสีเขียว	china world	35
11. กระดาษสีแดง ครีม เขียว	สมใจ	120
รวม		864

- อุปกรณ์ประกอบภาพ Picasso

prop	store	price
1 ฟองน้ำ	Mr Diy	20
2 สีโปสเตอร์	Mr Diy	103
3 ท่อ	Mr Diy	29
4 กระดาษลัง	B2S	30
5 กระดาษสีน้ำตาล	ร้านพีแอนด์	40
6 กระดาษสีครีม	ร้านพีแอนด์	20
7 กระดาษสีฟ้า	ร้านพีแอนด์	20
8.ที่กั้นวางของ	Mr Diy	35
9. กระดาษไนต์	ร้านปริ้นท์	5
รวม		304

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- อุปกรณ์ประกอบภาพ Dali

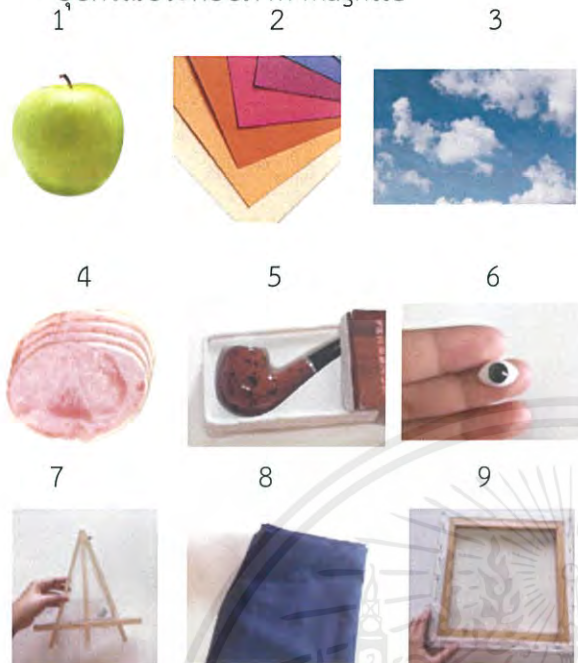
1	2	3	prop	store	price
			1.โมเดลกุ้งล็อบสเตอร์	Shopee	89
			2. ทิน	สนามหลวงสอง	50
			3.ไม้ตีไข่	Daiso	60
			4. นาฬิกาไหล	Shopee	168
			5.โมเดลปาก	ประดิษฐ์	30
			6.โมเดลโทรศัพท์	Shopee	162
			7.ผ้าสีเหลือง	china world	35
			8. กระดาษ gradient	ร้านปริ้นท์	60
			รวม		654

- อุปกรณ์ประกอบภาพ Mondrian

1	2	3	prop	store	price
			1.รูบิค	Shopee	240
			2.ขวดสี	Mr diy	105
			3. กล่อง	ร้าน 20 บาท	20
			4.ที่วางสบู	Mr diy	35
			5.ฟองน้ำ	Mr diy	33
			6.กล่องใส่แหวน	จากบ้าน	free
			7.ผ้าสีดำ	จากบ้าน	free
			รวม		433

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- อุปกรณ์ประกอบภาพ Magritte

prop	store	price
1.แอปเปิ้ลเขียว	villa market	60
2. กระดาษสีครีม	ร้านปริ้นท์	free
3.กระดาษลายท้องฟ้า	พีซัด	50
4. แสม	villa market	160
5. ไม้	Shopee	93
6. ตา	Shopee	90
7. ขาตั้งเฟรม	Daisy	60
8. ผ้าน้ำเงิน	china world	35
9. เฟรม	จากบ้าน	free
รวม		548

- อุปกรณ์ประกอบภาพ Calder

prop	store	price
1.ลูกบอล	ประดิษฐ์	30
2. ไม้บัลซ่า	จากบ้าน	free
3.สีโปสเตอร์	Mr diy	105
4. ไม้แขวนเสื้อสีขาว	จากบ้าน	free
5.แหวนแขวนม่าน	สำเพ็ง	20
6.แผ่นโฟม	Mr diy	33
7. บล็อกขาว	ติกบูรณาการ	free
8. ผ้าน้ำเงิน	china world	35
9. ฐานเหล็ก	Shopee	76
10.เอ็นสีดำ	สำเพ็ง	35
รวม		334

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- อุปกรณ์ประกอบภาพ Matisse

prop	store	price
1. โหลปลา	จากบ้าน	free
2. โมเดลปลาทอง	Shopee	76
3. ดินญี่ปุ่น	Shopee	89
4. สีโปสเตอร์	Mr diy	105
5. กรวดหิน	สนามหลวงสอง	120
6. แก้วสีขาว	จากบ้าน	free
7. กระดาษปริ้นท์ลาย the dance	ร้านปริ้นท์	60
8. น้ำ	จากมหาลัย	free
รวม		450

- อุปกรณ์ประกอบภาพ Andy Warhol

prop	store	price
1. กระดาษลายหมากรุก	ร้านปริ้นท์	60
2. โมเดลกล้วย	สำเพ็ง	60
3. กล่อง Brillo box	ประดิษฐ์	100
4. รูปมาลีลิน มอนโร	พีซัด	30
5. กระป๋องทิชชูเปียก	สำเพ็ง	120
6. สติกเกอร์ลายแคมเบล	ร้านปริ้นท์	100
7. ไม้บัลซ่า	พีแอนด์	120
รวม		590

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- อุปกรณ์ประกอบภาพ Miro

prop	store	price
1.อิฐมวลเบา	ร้านวัสดุก่อสร้าง	24
2.ปลา	villa market	17
3. กิ่งไม้	just buy	60
4. ต้นไม้	just buy	60
5.ใบไม้	จากบ้าน	free
6.บล็อกพลาสติก	Shopee	181
7.ฟองน้ำ	Mr diy	20
8.หิน	Mr diy	120
9.งู	สำเพ็ง	100
10.ดอกไม้แห้ง	จากเพื่อน(เพชร)	free
11.กระดาษส้ม	สมใจ	40
12.กระดาษเหลือง	สมใจ	40
รวม		662

- อุปกรณ์ประกอบภาพ Man Ray

prop	store	price
1.กระดาษเทาเข้ม	ร้านสมใจ	20
2.กระดาษเทาอ่อน	ร้านสมใจ	20
3.บล็อกสีขาว	ประดิษฐ์	20
4. รูป Glass Tears	พีซัด	10
5. เพชรปลอม	จากเพื่อน(เอี้ยว)	free
6. หุ่นมือ	Shopee	103
7. ตาปลอม	Shopee	77
8.โมเดลปาก	ประดิษฐ์	60
9. ลูกตุ้มนิวตัน	Shopee	69
10. galaxy orbit	Shopee	155
รวม		534

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- อุปกรณ์ประกอบภาพ Roy Liechtenstein

prop	store	price
1.ผ้าสีน้ำเงิน	china world	35
2.โฟม	ป๋องแป๋ง	60
3. สีโปสเตอร์	Mr diy	105
4.โมเดลโทรศัพท์	Shopee	162
5. เข็มหมุดสีแดง	สำเพ็ง	90
6. สติ๊กเกอร์ลายจุด	b2s	50
รวม		502

- อุปกรณ์ประกอบภาพ Damien Hirst

prop	store	price
1.โมเดลสัตว์	เมก้าพลาซ่า	350
2.เจลาติน	top	54
3. สีโปสเตอร์	Mr diy	105
4.โหลแก้ว	Shopee	300
5. ถาดตกแต่งสวน	just buy	60
6. แก้วสีขาว	จากบ้าน	free
7 กระจาดขยปรินท์ลายจุด	พีซัด	20
รวม		889

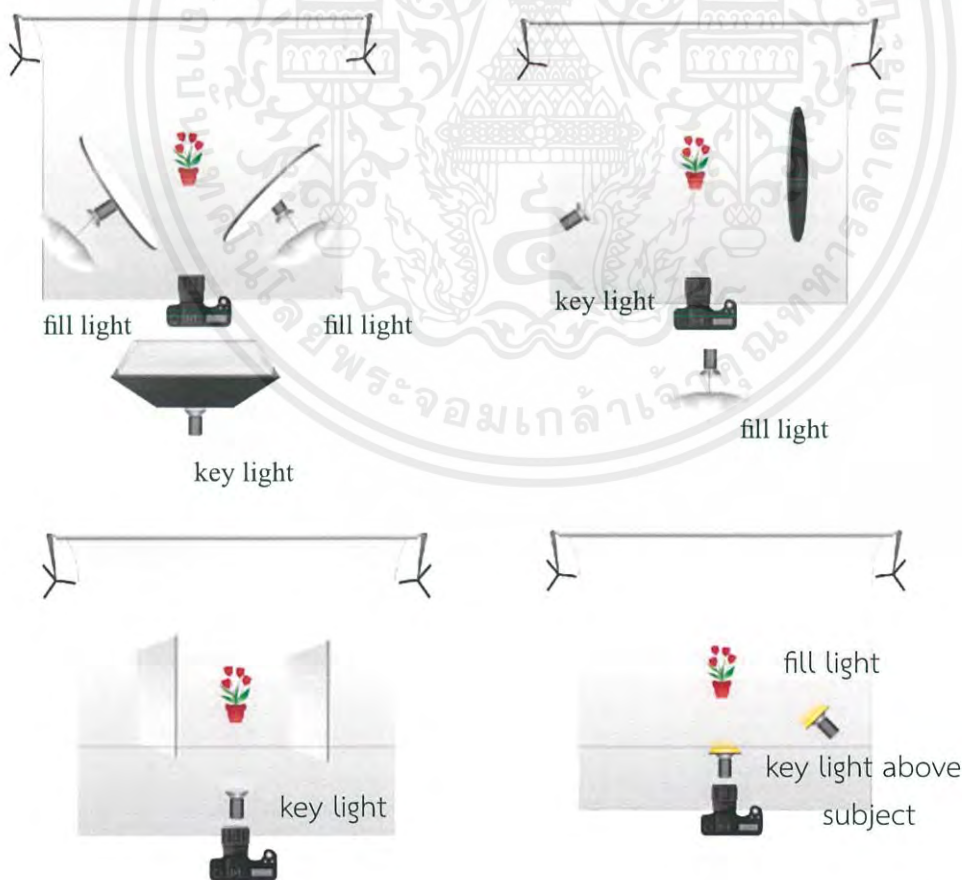
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- อุปกรณ์ประกอบภาพ Walter De Maria

	prop	store	price
1	1.กระดาดขาว	ร้านป่องแปง	20
2	2.ผงดิน	ร้านป่องแปง	150
3	3. รูปภาพฟิวส์สายฟ้า	ร้านพีซัด	80
	รวม		250

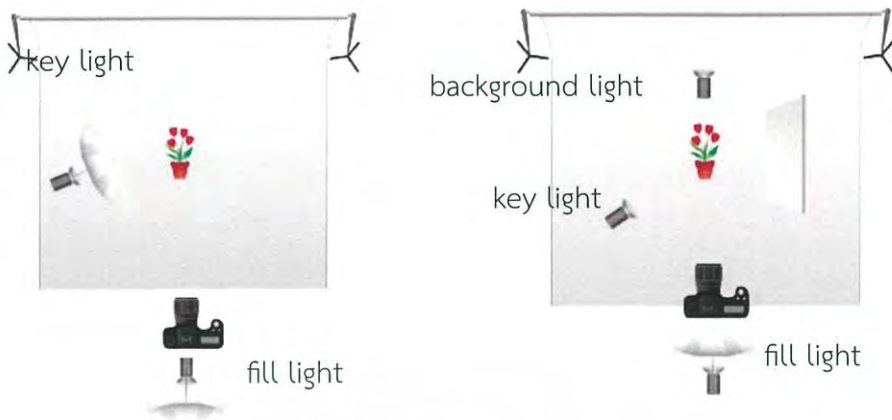
3.4 Lighting Diagrams

แสงที่ใช้จะปรับให้เหมาะกับภาพแต่ละภาพโดยมีลักษณะการจัดไฟทั้งหมดประมาณ 6 แบบ

ภาพที่ 203 ภาพ ตัวอย่าง Lighting Diagram 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 204 ภาพ ตัวอย่าง Lighting Diagram 2

3.5 การตกแต่งภาพ

การตกแต่งส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การแต่งสีเพียงเล็กน้อยเพื่อให้มีสีที่ให้ความรู้สึกเชื่อมโยงกับงานของศิลปิน โดยขอบเขตในการตกแต่ง และปรับโทนสีนั้น ใช้โปรแกรม Lightroom และ capture one ตัวอย่างการแก้ไขภาพและปรับโทนสี

ภาพที่ 205 ภาพ ตัวอย่างการตกแต่งภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4
ผลงานจริง

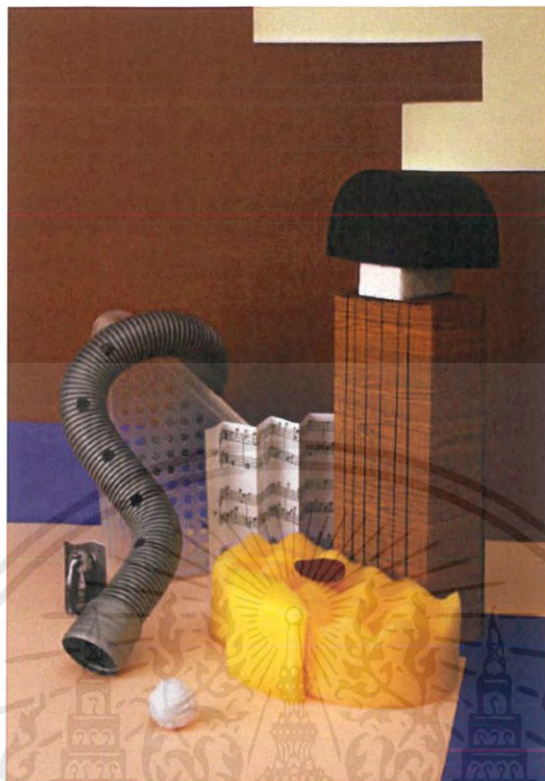

ภาพที่ 206 ภาพจริง Van Gogh

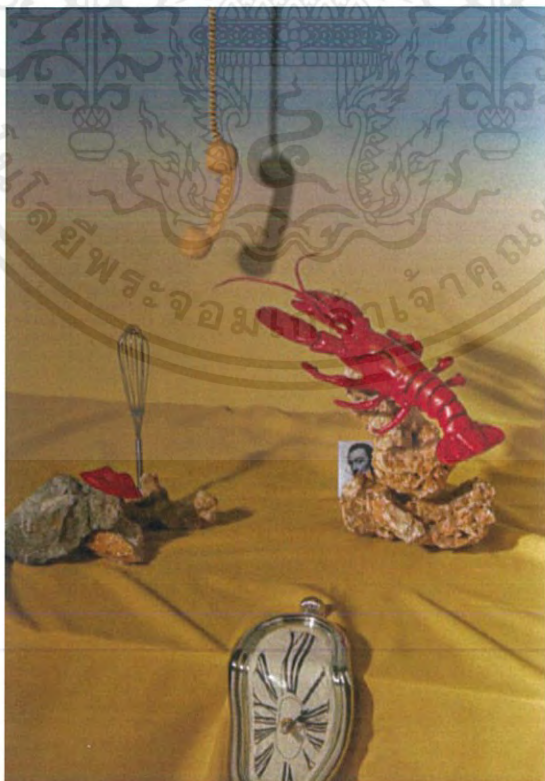

ภาพที่ 207 ภาพจริง Paul Gauguin

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

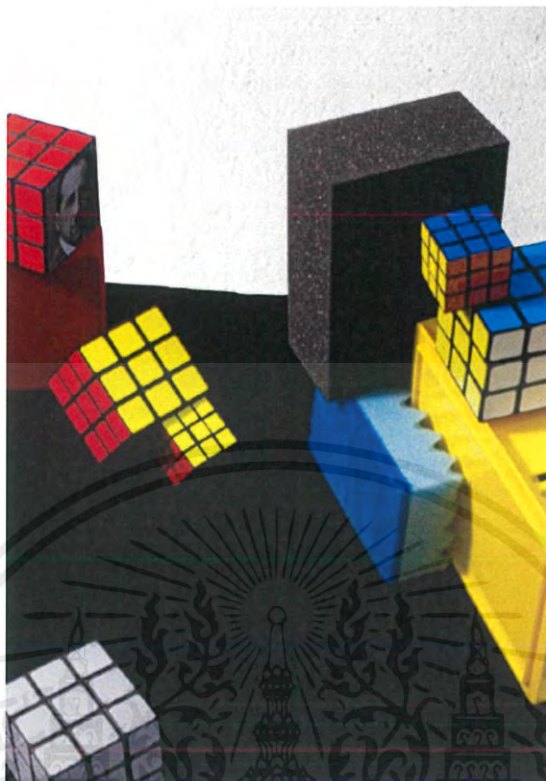

ภาพที่ 208 ภาพจริง Pablo Picasso

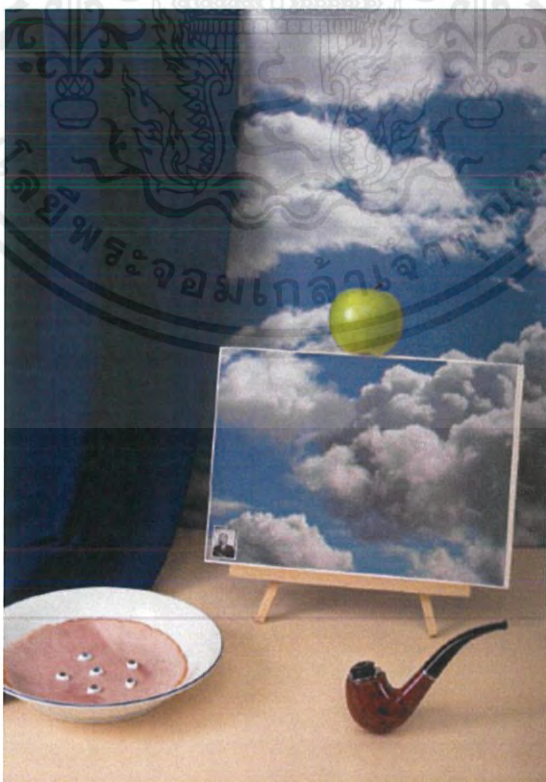

ภาพที่ 209 ภาพจริง Salvador Dalí

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

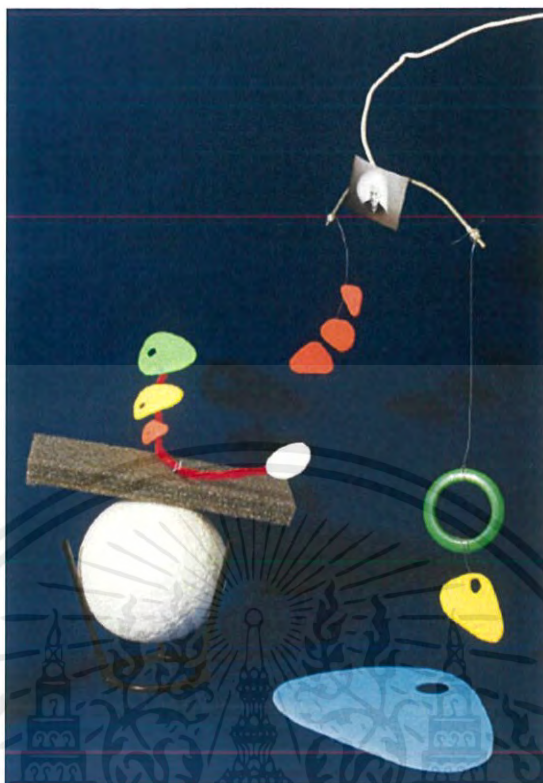

ภาพที่ 210 ภาพจริง Piet Mondrian

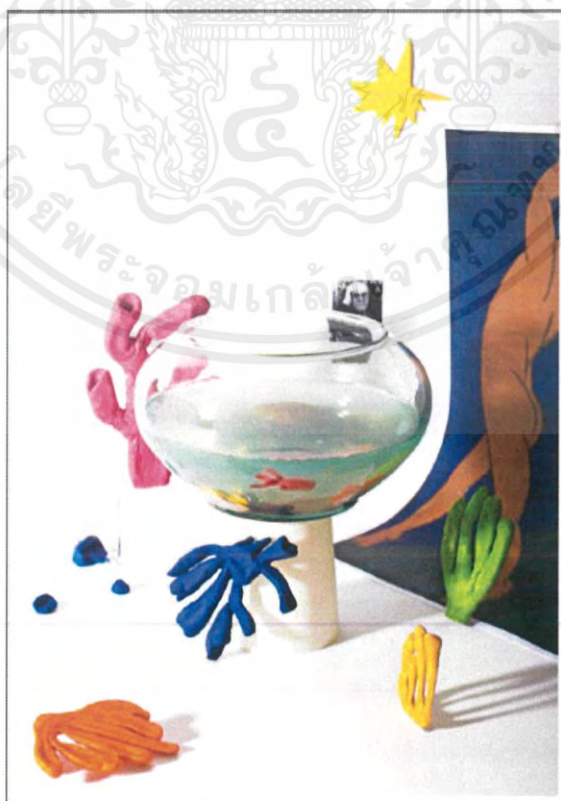

ภาพที่ 211 ภาพจริง Rene Magritte

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 212 ภาพจริง Alexander Calder

ภาพที่ 213 ภาพจริง Henri Matisse

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

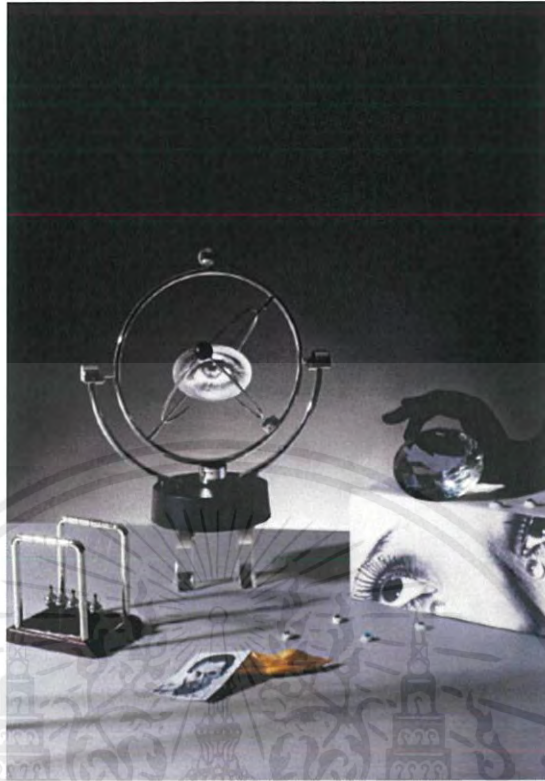

ภาพที่ 214 ภาพจริง Andy Warhol

ภาพที่ 215 ภาพจริง Joan Miro

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 216 ภาพจริง Man Ray

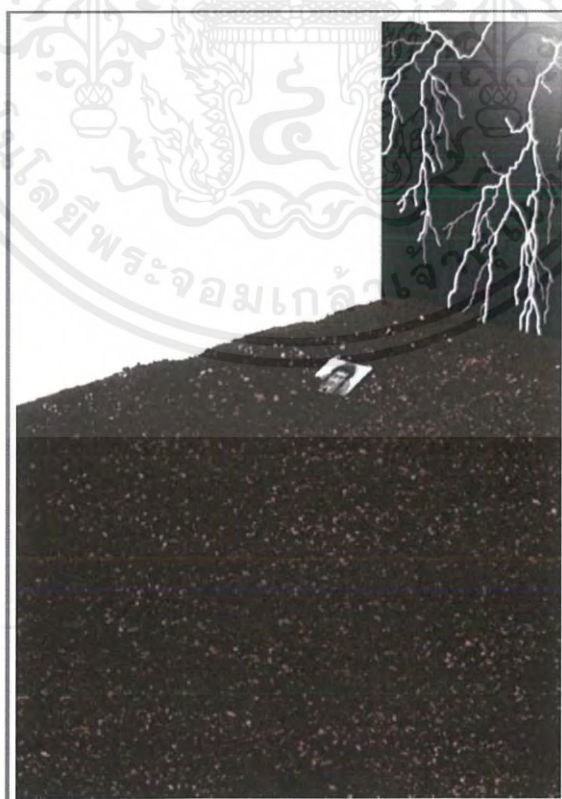

ภาพที่ 217 ภาพจริง Roy Lichtenstein

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 218 ภาพจริง Damien Hirst

ภาพที่ 219 ภาพจริง Walter De Maria

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5 บทสรุป

5.1 สรุปผลการทำงาน

ผลงานที่ทำสำเร็จออกมานั้นเป็นไปตามที่คาดหวังไว้ กล่าวคือข้าพเจ้าพึงพอใจกับการที่สามารถนำเทคนิค นำข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์และประมวลผลออกมาเป็นภาพในแบบที่ข้าพเจ้าจินตนาการไว้ได้ ซึ่งภาพที่ออกมานั้นก็ตรงตามจุดประสงค์ของข้าพเจ้าที่สามารถสื่อสาร ชุดข้อมูลของตัวศิลปินไปให้กับคนที่ได้รับชมภาพ

5.2 ปัญหาในการทำงานและวิธีแก้ไขปัญหา

ปัญหาในการทำงานที่ใหญ่กว่าสิ่งใดคือการต่อสู้กับตัวเอง ความพยายามในบางครั้งถ้าไม่นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ตนเองและผู้อื่นพึงพอใจ ก็จะทำให้เกิดความรู้สึกล้มเหลวได้ นี่ถือเป็นปัญหาแรกในการทำศิลปนิพนธ์นี้ วิธีการแก้ปัญหาคือต้องอยู่กับตัวเองต้องให้กำลังใจตัวเอง ในส่วนของการทำงาน ปัญหาเรื่องปัจจัยทางการเงินก็เป็นเรื่องสำคัญ อุปกรณ์ประกอบฉากบางชิ้น มีราคาที่สูงมากและไม่ได้มีลักษณะตรงกับความต้องการมาก วิธีการแก้ปัญหาคือการประดิษฐ์อุปกรณ์ขึ้นมา ทั้งประดิษฐ์ทั้งหมด และด้วยการดัดแปลงจากสิ่งที่มีอยู่

5.3 ข้อเสนอแนะ

เวลาในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะกระบวนการหาอุปกรณ์เนื่องจากบางชิ้นต้องสั่งจากต่างประเทศ และต้องเผื่อเวลาไว้แก้ไขปัญหาเนื่องจากการขนส่ง และบางชิ้นไม่มีตามที่ต้องการจึงต้องเผื่อเวลาสำหรับประดิษฐ์อุปกรณ์

5.4 ประโยชน์ที่ได้รับ

ประโยชน์ในการทำโครงการศิลปนิพนธ์

1. ข้าพเจ้าได้หาข้อมูลในเชิงลึก และยังได้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการถ่ายภาพ ทำให้ได้รับความรู้ที่ละเอียดมากขึ้น
2. ข้าพเจ้าได้จัดการกับทรัพยากรที่มี ทั้งเงิน และเวลา ตั้งแต่ต้นของโครงการจนกระทั่งจบโครงการ เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ
3. ข้าพเจ้าได้รู้จักการใช้แสงในแบบต่างๆมากขึ้น ได้แก้ไขปัญหาลเฉพาะหน้าเพื่อให้ได้แสงที่ต้องการ

บรรณานุกรม

Thomas K. **50 artists you should know**. New York: Prestel publishing, 2006.

Susie H. **Art**. New York: Quercus publishing, 2010.

Michael H. **Paul Gauguin: Life and Work** : Thames and Hudson Ltd , 1992

Jean-Louis F. **Picasso**. Terrail: Later Edition edition, 1996

Kay H. **Picasso & Cubism**. New York: World Pubns, 1994

Elliott H. King .**Salvador Dalí: The Late Work**. New Haven: Yale University Press, 2010

สมาพร คล้ายวิเชียร (2009). **LANGUAGE : THE STARRY NIGHT**.

เข้าถึงได้จาก : <http://www.samaporn.com/?p=1334>

Allpainters (2018). **PAINTINGS OF .PAUL GAUGUIN**.

เข้าถึงได้จาก : <https://allpainters.org/theme/paul-gauguin>

Fashion Feast (2012). **Blast from the Past: Paul Gauguin Story**.

เข้าถึงได้จาก : <https://feastingonfashion.wordpress.com/2012/06/07/blast-from-the-past-paul-gauguin-story/>

Milano Edizioni (2018). **LORIBLU BRINGS PAUL GAUGUIN'S PAINTINGS TO LIFE**.

เข้าถึงได้จาก : <https://bookforbuyers.com/business/loriblu-brings-paul-gauguins-paintings-life>

Wikipedia (2018). **บาศกนิยม**.

เข้าถึงได้จาก : <https://th.wikipedia.org/wiki/บาศกนิยม>

Takieng (2018). **ปาโบล ปิกัสโซ อัจฉริยะศิลปินเปี่ยมพรสวรรค์ผู้สร้างสรรค์ศิลปะหลากหลายสไตล์**.

เข้าถึงได้จาก : <https://www.takieng.com/stories/7797>

Takieng (2018). **ซัลบาโต ดาลี อัจฉริยะหลุดโลกผู้สร้างงานศิลปะเหนือจริงที่โดดเด่นเหนือใคร**.

เข้าถึงได้จาก : <https://www.takieng.com/stories/10537>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

wikipedia (2018). ลัทธิเหนือจริง.

เข้าถึงได้จาก : <https://th.wikipedia.org/wiki/ลัทธิเหนือจริง>

Tonkit (2018). “ซัลวาดอร์ ดาลี” ผู้ทำให้ “นาฬิกา มีค่ามากกว่าไส้โซ่”.

เข้าถึงได้จาก : <http://tonkit360.com/19521/>

บุญโชค พานิชศิลป์ (2017). ความตายที่ดูคล้ายไม่สุขสงบของศิลปิน “ซัลวาดอร์ ดาลี”.

เข้าถึงได้จาก : <https://themomentum.co/something-between-salvador-dali/>

Andra (2012). 15 Creative Ads Inspired by Famous Paintings.

เข้าถึงได้จาก : <https://pixel77.com/15-creative-ads-inspired-famous-paintings/>

Patek Philippe Magazine (2019). DALI COOKBOOK.

เข้าถึงได้จาก : <https://www.elenamora.com/projects/dali-cookbook/>

Wikipedia (2018). ปีต โมนเดรียน.

เข้าถึงได้จาก : [Wikipediahttps://th.wikipedia.org/wiki/ปีต_โมนเดรียน](https://th.wikipedia.org/wiki/ปีต_โมนเดรียน)

Tate (2019). NEO-PLASTICISM.

เข้าถึงได้จาก : <https://www.tate.org.uk/art/art-terms/n/neo-plasticism>

Tonkit (2018). มอนเดรียนและเดอสไตส์ของเขา : ทำไมแค่สีขาวดำ แม้สี และเส้นสีเหลี่ยม ถึงอยู่
ได้เป็นร้อยปี?

เข้าถึงได้จาก : <http://tonkit360.com/23139/>

Mirko H (2011). Advertising inspired by famous painters.

เข้าถึงได้จาก : <https://www.designer-daily.com/advertising-inspired-by-famous-painters-19619>

Wikipedia (2017). เรอเน มากริต.

เข้าถึงได้จาก : https://th.wikipedia.org/wiki/เรอเน_มากริต

Kremer J (2019). This is not Magritte.

เข้าถึงได้จาก : <https://www.behance.net/gallery/75911641/This-is-not-Magritte>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Scott M (2018). Augmented Reality Lets You Slip Inside Magritte’s Surreal Scenes.

เข้าถึงได้จาก : <https://blogs.nvidia.com/blog/2018/07/16/augmented-reality-interactive-ar-jetson-magrittes-sfmoma/>

Wikipedia (2018). อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์.

เข้าถึงได้จาก : https://th.wikipedia.org/wiki/อเล็กซานเดอร์_คาลเดอร์

Wikipedia (2019). Fauvism.

เข้าถึงได้จาก : <https://en.wikipedia.org/wiki/Fauvism>

Magda M (2018). Why Was Matisse Obsessed With Goldfish?.

เข้าถึงได้จาก : <http://www.dailyartmagazine.com/matisse-obsessed-with-goldfish/>

Mellow y (2015). Pop Art กับ 6 รูปแบบงานศิลป์ที่ถูกนำเสนอผ่านผลิตภัณฑ์.

เข้าถึงได้จาก : <https://www.marketingoops.com/reports/6-pop-art/>

SSN (2019). Man Ray และลัทธิศิลปะเหนือจริง การทำลายล้างโลกสวยแห่งศิลปะ.

เข้าถึงได้จาก : <https://siamstreetnerds.com/2019/05/08/man-ray-และลัทธิศิลปะเหนือจริง/#jp-carousel-13221>

In the In-Between (2014). Man Ray: Rayographs & Solarizations.

เข้าถึงได้จาก : <https://www.inthein-between.com/man-ray-before-digital/>

Wikipedia (2010). Damien Hirst

เข้าถึงได้จาก : https://en.m.wikipedia.org/wiki/Damien_Hirst

Panu Boonpipattanapong (2018). ศิลปะแห่งความตาย : คุณค่าในสิ่งมีชีวิตผู้พลีกายให้งานศิลปะของ เดเมียน เฮิสต์.

เข้าถึงได้จาก : <https://thematter.co/thinkers/art-of-death/43199>

Wikipedia (2019). Walter De Maria

เข้าถึงได้จาก : https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_De_Maria

Wikipedia (2019). ลัทธิจูลนิยม

เข้าถึงได้จาก : <https://th.m.wikipedia.org/wiki/ลัทธิจูลนิยม>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ-นามสกุล นางสาว ประรธนา ฉายเจริญสุขสกุล

วัน/เดือน/ปีเกิด 4 มกราคม พ.ศ.2540

ที่อยู่ 67 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา ซอย อร่ามดวง
สาธุประดิษฐ์ 30 กรุงเทพมหานคร 10120

E-mail saindpradthana@gmail.com

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2554 สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา
จากโรงเรียน วัดสุวรรณคีรี กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2557 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
จากโรงเรียน สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2558 เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง