

ห้องความจริงกับวัตถุแห่งความฝัน

The Real Room And The Dreamy Objects

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2560-2561

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติให้
ศิลปนิพนธ์ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม

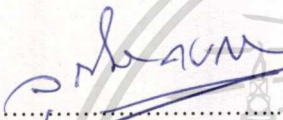
.....คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

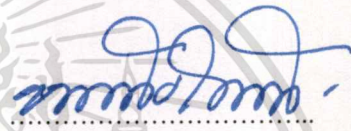
ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพัฒน์ หอยสังข์ทอง)

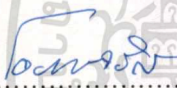
กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิกร คงคา)

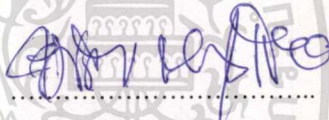
กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์ มณีรัตน์)

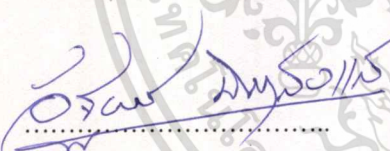
กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มล. โอภาสจรัส นันทวัน)

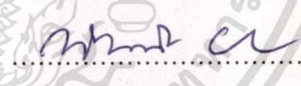
กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน หนูเขียว)

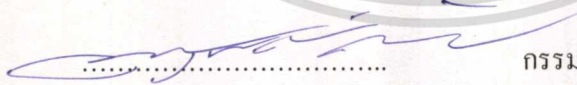
กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัฐพร นิมมาลัยแก้ว)

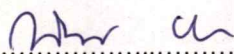
กรรมการ

(อาจารย์ณัฐฉรณี บัวลอย)

กรรมการและเลขานุการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงษ์ จันทร)

อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์

(อาจารย์ณัฐฉรณี บัวลอย)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อศิลปนิพนธ์	ห้องความจริงกับวัตถุแห่งความฝัน
	The Real Room And The Dreamy Objects
ชื่อ	นางสาว กมลชนก วันฤกษ์
รหัสนักศึกษา	57020425
สาขาวิชา	จิตรกรรม
คณะ	สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา	2560 - 2561
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์ณัฐฉัตร บัวลอย

บทคัดย่อ

สภาวะความเป็นอยู่ของสังคมเมืองในปัจจุบัน บริบทแวดล้อมของวิถีสังคมเมืองมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนในสังคม มนุษย์ต่างแสวงหาบางสิ่งที่จะช่วยปลิดตัวเองออกมาจากสภาวะทางสังคมอันวุ่นวาย ถึงมนุษย์จะเป็นสัตว์สังคมที่อยู่ร่วมกัน แต่มนุษย์ปฏิเสธตัวเองไม่ได้ว่ามนุษย์เองก็ต้องการพื้นที่ความเป็นส่วนตัวให้กับกับตนเอง เพื่อสนองความสุขความสบายใจในพื้นที่ส่วนตัวของตัวเอง

ในแต่ละวันชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ล้วนใช้ชีวิตวนลูปจำเจเป็นไปในทางเดียวกันท่ามกลางยุคสมัยแห่งวัตถุนิยมที่แทรกซึมครอบงำไปในระบบวิถีการใช้ชีวิตของมนุษย์จนหลอมรวมไม่สามารถที่จะแยกออกไปจากชีวิตของมนุษย์ มนุษย์ต่างสร้างสรรค์สิ่งต่างๆขึ้นมาเพื่อปลดปล่อยโลกความสุขความสบายใจ มนุษย์ต่างมีความต้องการ รัก โลก โกรธ หลง ซึ่งตัวการเหล่านี้คือต้นเหตุแห่งกิเลสที่เข้ามาอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันกับมนุษย์ เข้าแทรกแทรกครอบงำการใช้ชีวิตจนยากยากที่จะปฏิเสธ พฤติกรรมส่วนใหญ่ของมนุษย์จึงเป็นไปตามอารมณ์ความรู้สึก มนุษย์เรามีความอยาก ความกระหาย ความลุ่มหลงในสิ่งที่จะช่วยจร โลงจิตใจกับชีวิต สิ่งเหล่านั้นจะสนองความสุขความสบายใจของตนเอง แม้แต่ในทางศาสนาที่ก็สร้างสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อเป็นภาพแทนความสุขความปลอดภัย สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถสนองความต้องการให้เป็นแรงขับเคลื่อนในการใช้ชีวิตท่ามกลางความวุ่นวายทางสังคม

จากสิ่งที่กล่าวมาเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าได้นำเสนอเรื่องราวในพื้นที่ความเป็นส่วนตัวของชีวิตคนหนึ่งในสังคมอันวุ่นวายที่ใช้ปลิดตัวเองออกมาจากสภาวะอันวุ่นวายของสังคม ข้าพเจ้าเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนต่างต้องการพื้นที่ความเป็นตัวเองให้กับตัวเองเพื่อความ สุขความสบายใจในชีวิตตนเอง

กิตติกรรมประกาศ

ศิลปนิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ณัฐธรัน บัวลอย ที่ให้ความช่วยเหลือ ให้คำชี้แนะช่วยแก้ปัญหาตลอดจนให้ความรู้และประสบการณ์ที่ดีแก่ข้าพเจ้า

ขอขอบคุณเพื่อน ๆ น้อง ๆ อันเป็นที่รักบ้านเลขที่ 272/6 ถนนคลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 และบ้านผู้ใหญ่อใจดีเลขที่ 88 อ่อนนุช 66 แขวง 19-15 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 ที่ให้เป็นที่พักอยู่อาศัยพักผ่อนหลับนอน และมอบสถานที่ทำงานจนจบ การศึกษา

สำหรับคุณงามความดีอันใดที่เกิดจากศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอมอบให้กับบิดามารดา และพี่สาวแสนสวยทั้งสองคนของข้าพเจ้า คอยสนับสนุน เข้าใจ คอยให้กำลังใจ และมอบค่าใช้จ่าย ทางการศึกษา แม้ว่าจะตะขุกตะขักไปอยู่บ้าง แต่ข้าพเจ้าซึ่งใจที่ทุกคนในครอบครัวต่างร่วมมือกัน ส่งเสียเล่าเรียนจนจบตลอดรอดฝั่ง ขอขอบพระคุณครูอาจารย์ที่เคารพรักทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ ประสาทวิชาความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีให้แก่ข้าพเจ้าซึ่งเป็นที่รักเคารพยิ่ง และที่ขาดไป ไม่ได้เลย คือนายวนสมนต์ ลักขขร นางสาวชญัญญาณูช กาญจนพงษ์พร นางสาวดวงกมล สติ ประมาณสกุล นางสาวสุภาวดี หัตโต นางสาวสหพันธ์ ไชยทัตติม นางสาวรัชศิริ จันทชาติ และ เพื่อน ๆ ที่ไม่ได้เอ่ยนาม ที่มีน้ำใจให้หยิบยื่นปัจจัยต่างๆ ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์ทางการศึกษา ทั้ง คอยเคียงข้างสนับสนุนช่วยเหลือเอื้อหนุนกัน คอยเป็นที่ปรึกษาปลงผลักดันให้ข้าพเจ้าสู่จบ การศึกษาตลอดรอดฝั่ง ข้าพเจ้าซึ่งใจและรู้สึกขอบคุณพระคุณนี้จัก ไม่มีวันลืมเลือน

กมลชนก วันฤกษ์

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญภาพประกอบ	ง
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	2
1.3 ขอบเขตของโครงการ	2
บทที่ 2 อิทธิพลจากงานศิลปกรรม	4
2.1 อิทธิพลที่ได้รับ	4 - 6
2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน	7 - 18
2.3 แนวความคิดสร้างสรรค์	18
บทที่ 3 วิธีดำเนินการสร้างสรรค์	19
3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง	20
3.2 กระบวนการสร้างงาน	21
บทที่ 4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์	22
4.1 วิเคราะห์ผลงานโดยรวม	22 - 23
4.2 วิเคราะห์ทัศนธาตุ	24 - 30
4.3 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์	30 - 33
บทที่ 5 บทสรุป	34
บรรณานุกรม	35 - 36
ภาพผลงานศิลปะ	37 - 41
ประวัติผู้เขียน	42

สารบัญภาพประกอบ

ภาพที่	หน้า
ภาพที่ 1 ภาพมุมหนึ่งในห้องนอนของข้าพเจ้า	5
ภาพที่ 2 ภาพวิถีสังคมเมือง (Hondero. 2014. 1)	6
ภาพที่ 3 ภาพวิถีสังคมเมือง (Kullastree Magazine. 2016. 2)	6
ภาพที่ 4 ภาพวินเซนต์ แวนโก๊ะ (Vincent Van Gogh. Self-Portrait. 1887)	7
ภาพที่ 5 ภาพผลงานวินเซนต์ แวนโก๊ะ (Bedroom In Arles First version)	8
ภาพที่ 6 ภาพผลงานวินเซนต์ แวนโก๊ะ (Bedroom In Arles Second version)	8
ภาพที่ 7 ภาพผลงานวินเซนต์ แวนโก๊ะ (Bedroom In Arles Second version)	9
ภาพที่ 8 ภาพศิลปะมันดาลา	10
ภาพที่ 9 ภาพเทศกาลสาดสี (Holy)	11
ภาพที่ 10 ภาพศิลปะป็นยูรี เกนสาคู	13
ภาพที่ 11 ภาพสัตว์ร้าย หนึ่งในภาพผลงานชุด บรรยากาศสมาธิ (Atmosfear)	14
ภาพที่ 12 ภาพตัวอย่างแบล็กไลท์ 1 (Black Light 1)	15
ภาพที่ 13 ภาพตัวอย่างแบล็กไลท์ 2 (Black Light 2)	17
ภาพที่ 14 ภาพตัวอย่างแบล็กไลท์ 3 (Black Light 3)	17
ภาพที่ 15 ภาพต้นฉบับ 1	19
ภาพที่ 16 ภาพร่าง ชั้นที่ 1	19
ภาพที่ 17 ภาพต้นฉบับ 2	19
ภาพที่ 18 ภาพร่าง ชั้นที่ 2	19
ภาพที่ 19 ภาพต้นฉบับ 3	20
ภาพที่ 20 ภาพร่าง ชั้นที่ 3	20
ภาพที่ 21 ภาพตัวอย่างจากเกมเดอะซิมส์ 2 (The Sims 2)	20
ภาพที่ 22 ภาพแสดงการวิเคราะห์ทัศนธาตุ 1 ชุด	24
ภาพที่ 23 ภาพแสดงการวิเคราะห์ทัศนธาตุ ผลงานชั้นที่ 1	24
ภาพที่ 24 ภาพแสดงการวิเคราะห์ทัศนธาตุ ผลงานชั้นที่ 2	25
ภาพที่ 25 ภาพแสดงการวิเคราะห์ทัศนธาตุ ผลงานชั้นที่ 3	25
ภาพที่ 26 ภาพวิเคราะห์เส้น	26
ภาพที่ 27 ภาพวิเคราะห์รูปทรง	27
ภาพที่ 28 ภาพวิเคราะห์พื้นผิว	27
ภาพที่ 29 ภาพวิเคราะห์สีแบบไม่เปิดไฟแบล็กไลท์ (Black Light)	28

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)

ภาพที่

หน้า

ภาพที่ 30 ภาพวิเคราะห์สีแบบเปิดไฟแบล็กไลท์ (Black Light)

28

ภาพที่ 31 ภาพวิเคราะห์น้ำหนัก

29

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต่อสู้อ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นอยู่ของสังคมเมืองในปัจจุบัน ความวุ่นวายความอึดอัดในสภาพการณ์สาธารณะ มนุษย์ถูกตั้งสอนมาว่าเป็นสัตว์สังคม แต่อย่าลืมไปว่ามนุษย์เราก็สร้างข้อจำกัดความเป็นส่วนตัวให้กับตัวเอง มีช่องว่างระยะห่างระหว่างกันเพื่อความสบายใจ เพื่อความเป็นส่วนตัว โดยรวมของมนุษย์อาจเห็นว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมแต่มนุษย์ก็ไม่จำเป็นต้องรวมกลุ่มอยู่ร่วมกับผู้อื่นตลอดเวลาเสมอไป

เหตุใดมนุษย์ถึงมีความอึดอัด ในสภาวะสังคมปัจจุบันที่แออัดยัดเยียด ต้องยอมรับกฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ประเพณีวัฒนธรรมทางสังคม สิ่งเหล่านี้ก็เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข แต่เป็นปัญหาที่มากุศลคามในพื้นที่ส่วนตัว มนุษย์เราต่างมีอาณาเขตส่วนบุคคล (Personal Space) คือ ช่องว่างระยะห่างระหว่างบุคคลในสังคม ที่คอยตรวจสอบทัศนคติของเราที่มีต่อสังคม อาจจะยินยอมให้บางคนล่วงล้ำได้ โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยทางสังคม คอยตรวจสอบป้องกันการบุกรุกคุกคามจากผู้อื่น เมื่อถูกบุกรุก ความกลัวภายในใจจึงเกิด จนนำไปสู่ความไม่พอใจกลายเป็นความอึดอัด มนุษย์จึงสร้างเกราะพื้นที่ส่วนตัวขึ้นมา เกิดกิจกรรมในพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองเพื่อความรู้สึกที่สบายใจปลอดภัยต่อตัวเอง

1.1 ความสำคัญของโครงการ

ความวุ่นวายในสภาพการณ์สังคมเมืองปัจจุบัน ที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนในสังคม ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในสังคม ข้าพเจ้าเป็นหนึ่งในคนที่ประสบปัญหาเหล่านี้ เบื่อหน่ายกับสังคมที่แออัด วุ่นวาย ชอบที่จะอยู่ใน โลกส่วนตัวของข้าพเจ้า จึงมีความต้องการที่จะสร้างพื้นที่ห้องส่วนตัวในแบบของตัวเอง เพื่อที่จะปลีกวิเวกจากสภาวะทางสังคมที่วุ่นวาย

ข้าพเจ้าลงมือที่จะสรรหาวัสดุสิ่งของที่เป็นเหมือนเครื่องจักร ใโลงใจมาตกแต่งในห้องพื้นที่ส่วนตัวเพื่อตอบสนองความต้องการแห่งความสุข ของข้าพเจ้า แต่สิ่งเหล่านี้ต้องแลกมาด้วยเงินทองที่สิ้นเปลืองเกินความจำเป็น จึงเป็นเหตุที่ทำให้ข้าพเจ้าสร้างวัสดุแห่งความฝันในพื้นที่ห้องส่วนตัวที่เป็นความจริง สะท้อนเรื่องราวผ่านผลงานจิตรกรรม

ข้าพเจ้าสร้างบรรยากาศสีของวัสดุที่เรียงรายอยู่ภายในห้องนอนส่วนตัวในส่วนที่มีดั้งเดิมอยู่แล้วภายในห้องของข้าพเจ้าผ่านรูปแบบสีที่เสมือนความเป็นจริงแต่ใช้สีในแบบของตัวเองและส่วนบรรยากาศของสีในวัสดุที่ไม่ได้มีอยู่จริง เป็นวัสดุแห่งความฝันที่ข้าพเจ้าแต่งเติมเข้ามา ข้าพเจ้าใช้บรรยากาศสีสะท้อนแสง(Fluorescent)ที่ถูกขับเน้นด้วยไฟแบล็กไลท์(Black light) เมื่องานถูกขับ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เน้นด้วยไฟแบล็คไลท์จะส่งผลต่อความรู้สึกการรับรู้เกินความเป็นจริง เผลอเช่นความเพ้อฝันที่ไม่มีอยู่จริง

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสังคมในปัจจุบัน สภาวะการณ์ต่างๆในโลก ผู้คนต่างแสวงหาบางสิ่งบางอย่างที่สนองหาความสุขเพื่อความพึงพอใจในชีวิต ตลอดจนสรรหาวัตถุสิ่งของเพื่อจรรโลงจิตใจ มีความสุขร่วมไปกับพื้นที่ส่วนตัวของตนเอง สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยากที่จะแยกออกไปจากสังคมโลกยุคปัจจุบัน เป็นโลกแห่งนิมยวัตถุ รวมไปถึงศาสนาที่ร่วมลัทธิวัตถุนิยมอย่างกลมกลืน เพราะทุกคนต่างถูกเชื่อไปเกือบหมดแล้วว่าวัตถุสามารถแก้ไขความอึดอัดภายในใจของตนเองได้

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม เพื่ออธิบายความรู้สึกภายในใจที่มีต่อสภาวะแวดล้อมของสังคมที่ข้าพเจ้าได้พบเจอ บ่งบอกถึงความไม่พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ สังคมเมืองที่มีความวุ่นวาย เป็นสังคมใหญ่ที่ผู้คนแสวงหาอะไรบางอย่าง บางคนทุ่มลงในวัตถุสิ่งของที่เกินความจำเป็น บางคนแสวงหาเงินทองทำงานจน ไม่มีเวลาพักผ่อน บางคนปลีกวิเวกจากสิ่งทีวุ่นวายเพื่ออยู่ในโลกของตัวเอง หรือคนเราเป็นแบบนี้ด้วยกันทั้งหมด ผลงานของข้าพเจ้าสะท้อนถึงปัญหาของตัวเองรวมถึงถึงสังคมรอบข้าง ออกมาแสดงไว้ผ่านรูปแบบผลงานจิตรกรรมห้องส่วนตัวที่สัมพันธ์กับวัตถุที่ข้าพเจ้าสร้างสรรค์แสดงออกในแบบตัวเอง โดยแบ่งวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์เป็นข้อๆดังนี้

1. ต้องการนำเสนอสภาพความเป็นอยู่ของพื้นที่ส่วนตัวของสังคมในปัจจุบัน
2. นำเสนอภาพวัตถุที่เป็นสิ่งจรรโลงใจของมนุษย์ที่เป็นสิ่งทีหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวที่เป็นสิ่งทียากจะขาดไปได้
3. นำเสนอการใช้สีที่เป็นแบบเฉพาะตัวของข้าพเจ้า มีการนำสีที่มีคุณสมบัติสะท้อนแสง (Fluorescent) มาถ่ายทอดเรื่องราว
4. นำเสนอการจับเน้นของสีที่ทำงานร่วมกับการฉายไฟแบล็คไลท์ (Black Light) เพื่อจับเน้นการสัมผัสทางอารมณ์

1.3 ขอบเขตของโครงการ

ข้าพเจ้านำเสนอผลงานจิตรกรรมออกมาในรูปแบบเหมือนจริง (Realistic) เพื่อให้ผลงานผสานกับแนวคิดและอารมณ์ความรู้สึก ผ่านบรรยากาศของสีที่มีความสในภาพที่ทำงานร่วมกับไฟแบล็คไลท์เพื่อสะท้อนเรื่องราวอารมณ์ความรู้สึกที่ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานจิตรกรรม

ข้าพเจ้าจำแนกขอบเขตของโครงการออกมามีดังนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา

ข้าพเจ้านำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาภายในจิตใจ ซึ่งสภาพจิตใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากไม่แพ้ไปกว่าสิ่งใดในชีวิต เพื่ออธิบายความรู้สึกภายในใจที่มีต่อสภาวะแวดล้อมของสังคมที่ข้าพเจ้าได้พบเจอ คุณภาพของชีวิตที่เป็นตัวบ่งบอกถึงความไม่พอใจในสิ่งที่เป็นอย่างอยู่ ความต้องการลุ่มหลงในวัตถุสิ่งของแต่ขัดแย้งกับสถานภาพทางการเงิน กลายเป็นสิ่งที่เกิดความจำเป็น ข้าพเจ้าจึงหยิบเอาวัตถุสิ่งของที่ข้าพเจ้าอยากมีที่สะท้อนถึงค้นหา มาแต่งเติมเรียงรายให้กลมกลืนกับวัตถุในห้องพื้นที่ส่วนตัว บอกเล่าเรื่องราวให้มีความสัมพันธ์กันในงานของข้าพเจ้า

2. ขอบเขตด้านรูปแบบ

เป็นการนำเสนอผลงานสื่อผสม จำนวนผลงาน 3 ชิ้น แสดงร่วมกับสื่อไฟแบล็กไลท์ (Black Light) ที่เป็นตัวช่วยขับเน้นเทคนิคของตัวสีในภาพงาน ให้สายตาจับจ้องไปในงานโดยให้ตระหนักถึงบางสิ่งๆที่ข้าพเจ้าต้องการที่จะถ่ายทอดออกมา ได้ขบคิดภายในจิตใจกับสิ่งที่เห็น ผ่านบรรยากาศของสีและแสงที่ทำงานร่วมกัน ภายในภาพอาศัยภาพวัตถุสิ่งของที่เรียงรายเกิดเป็นภาพห้องแห่งความผูกพันในเรื่องราวประกอบกับวัตถุที่ข้าพเจ้าได้แต่งเติมที่มาจากวัตถุที่ข้าพเจ้ามีความต้องการจากความอยากมีอยากได้ เข้ามาสายสัมพันธ์กลายเป็นพื้นที่ห้องส่วนตัวที่สมบูรณ์แบบ เสมือนว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ร่วมกันมากับเราเป็นภาพความทรงจำออกมาถ่ายทอดให้เป็นห้องแห่งความฝันที่ร่วมอยู่ในห้องแห่งความจริง

3. ขอบเขตด้านเทคนิคกรรมวิธี

สีอะคริลิคธรรมดา จะเป็นสีที่ใช้กับวัตถุที่มีอยู่จริงภายในห้องและสีอะคริลิคสะท้อนแสง (Fluorescent) จะใช้ในจุดต่างๆที่เป็นตัวขูงานบอกเล่าเรื่องราวผ่านวัตถุที่ไม่มีอยู่จริงภายในห้องเป็นวัตถุแห่งความฝัน ซึ่งเมื่อฉายแสงกับไฟแบล็กไลท์ (Black Light) จะช่วยกันส่งเสริมควบกันด้วยสีสะท้อนแสงมีคุณสมบัติสีที่สดกว่าสีอื่นทั่วไปและเมื่อประกอบกับสื่อแสงจะสะท้อนประสาทสัมผัสการรับรู้ ข้าพเจ้าชอบงานที่มีสีสันและมีความต้องการที่จะใช้สีตามอารมณ์ความต้องการ โดยถอดออกมาจากสีต้นแบบสร้างสีสันให้เป็นบรรยากาศเพื่อสะท้อนในรูปแบบสีเฉพาะของตนเอง การใช้เส้นสีในงานนี้มีลักษณะเป็นเส้นสัมผัสการรับรู้ (Contour) และสร้างรายละเอียด (Detail) สีผ่านการใช้สีแปรปรวนในลักษณะต่างๆตามอารมณ์ความรู้สึกที่อิสระสะท้อนความรู้สึกภายในจิตใจ ปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างออกมาจากข้างในจิตใจ ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาของข้าพเจ้า

4. จำนวนผลงานมี 3 ชิ้น

- 4.1 จิตรกรรม ขนาด150x200 เซนติเมตร
- 4.2 จิตรกรรม ขนาด150x200 เซนติเมตร
- 4.3 จิตรกรรม ขนาด150x200 เซนติเมตร

บทที่ 2

อิทธิพลจากงานศิลปกรรม

2.1 อิทธิพลที่ได้รับ

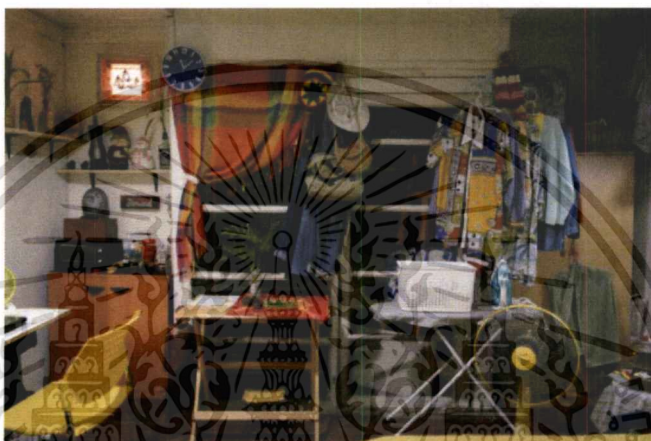
สังคมเมืองในปัจจุบัน ผู้คนต่างแสวงหาบางสิ่งบางอย่าง เพื่อความสุขความจรโลงใจในพื้นที่ส่วนตัวของตัวเอง พื้นที่ส่วนตัวในที่นี้มีความหมายรวมไม่เพียงแต่แค่บ้าน ที่อยู่อาศัย สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว แต่รวมไปถึง ความคิด ทัศนคติ ความเชื่อ ที่เป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่ความเป็นส่วนตัวของตัวเอง สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนในสังคมต้องการที่จะปลื้มตัวออกมาจากสภาวะแวดล้อมทางสังคมที่ทุกคนต่างไปพบเจอ ในขณะที่มนุษย์ต้องการปลื้มตัวในพื้นที่ส่วนตัวนั้น มนุษย์ต่างมีความต้องการ รัก โลภ โกรธ หลง ซึ่งตัวการเหล่านี้คือต้นเหตุแห่งกิเลสที่เข้ามาอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันกับมนุษย์ เข้าแทรกแซงรอบด้านของการใช้ชีวิตจนยากยากที่จะปฏิเสธพฤติกรรมส่วนใหญ่ของมนุษย์จึงเป็นไปตามอารมณ์ความรู้สึก มนุษย์เรามีความอยาก ความกระหาย ความลุ่มหลงในสิ่งที่ช่วยจรโลงจิตใจกับชีวิต สิ่งเหล่านี้จะสนองความสุขความสบายใจของตนเอง

ข้าพเจ้ามีความรู้สึกสะเทือนใจต่อสภาวะแวดล้อมสังคมเมืองปัจจุบันที่ข้าพเจ้าได้พบเจอ เบื่อหน่ายต่อความวุ่นวาย ความแออัดยัดเยียด ที่ยุ่งเหยิงของสังคมที่สั่งสมจนบั่นทอนจิตใจ ข้าพเจ้ามีความหวาดหวั่นต่อสิ่งที่ข้าพเจ้าพบเจอ ข้าพเจ้าจึงเล่าเรื่องราวผ่านวัตถุสิ่งของเครื่องใช้รอบตัวที่มีความผูกพัน อยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของข้าพเจ้า ซึ่งพื้นที่ส่วนตัวของข้าพเจ้าในที่นี้คือ ห้องนอน ข้าพเจ้าใช้พื้นที่แห่งนี้เป็นที่ส่วนตัวที่ข้าพเจ้าใช้ปลื้มตัวออกมาจากความวุ่นวายในสังคมเมืองปัจจุบัน เปรียบเสมือนเป็นพื้นที่ที่จรโลงจิตใจให้กับข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าใช้ชีวิตในแต่ละวันในพื้นที่แห่งนี้ แทบจะทุกวันที่ข้าพเจ้าร่วมใช้พื้นที่แห่งนี้ในการทำกิจกรรมประจำวันส่วนตัว ข้าพเจ้าจึงนำภาพพื้นที่แห่งนี้มาสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบจิตรกรรมที่เล่าเรื่องราวผ่านพื้นที่ห้องนอนส่วนตัวที่มีวัตถุเรียงรายประกอบฉากภายในห้อง ซึ่งวัตถุแต่ละวัตถุ

ภายในห้องแห่งนี้สามารถบอกเล่าเรื่องราวความทรงจำที่มีคุณค่าต่อจิตใจยามเมื่อเราสัมผัสและนึกถึง

ข้าพเจ้าคิดว่าคนทุกคนย่อมต้องการพื้นที่ส่วนตัวที่ที่เป็นเกราะกำบังเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันการคุกคามจากสภาวะสังคมภายนอก ที่เป็นปัญหาก่อเกิดความหวาดหวั่น พื้นที่ส่วนตัวนี้จึงเปรียบดั่งเป็นวัตถุยึดเหนี่ยวจิตใจให้ทุกคนพอใจที่จะอยู่อย่างปลอดภัยและสบายใจ

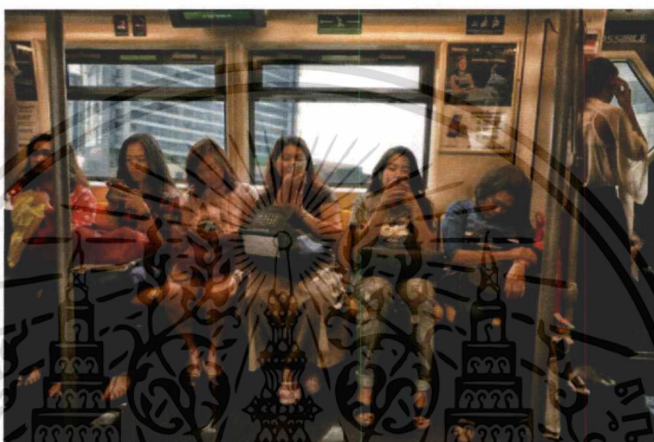
ภาพที่ 1 ภาพมุมหนึ่งในห้องนอนของข้าพเจ้า

เมื่อทุกคนต่างอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองหากที่จะปฏิเสธความต้องการทางวัตถุต่างๆที่เป็นเหมือนเครื่องจรรโลงแห่งความสุข เพราะทุกสิ่งรอบตัวเราล้วนเป็นวัตถุด้วยกันทั้งนั้น ทั้งวัตรธรรมชาติดรวมไปถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ในทางศาสนาวัตถุนิยมก็หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวจนยากจะแยกออกจากกัน สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่มีคุณค่าทางจิตใจต่อมนุษย์โลกในยุคแห่งวัตถุที่สนองตัณหาให้เหล่ามวลมนุษย์ ซึ่งตัวข้าพเจ้าเองก็หลอมรวมไปกับความนิยมชมชอบในวัตถุเหล่านั้นเหมือนกัน ก็เป็นเรื่องยากที่ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้จากข้าพเจ้า

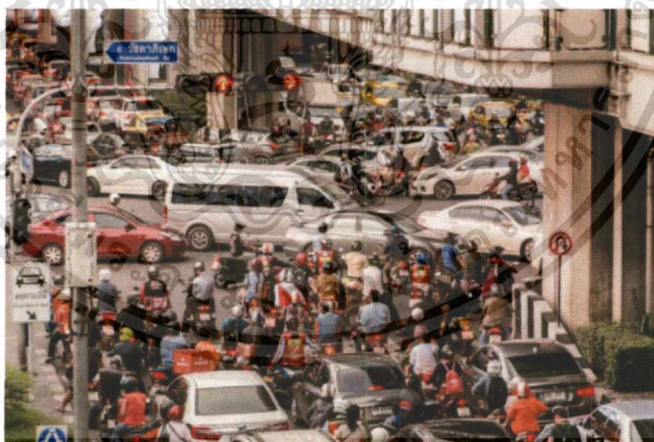
ข้าพเจ้ามีความตระหนักและครุ่นคิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของข้าพเจ้า ทั้งสภาวะความเป็นอยู่ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลการดำเนินชีวิตในแต่ละวันกับข้าพเจ้า ในแต่ละวันวิถีชีวิตความเป็นของผู้คนล้วนแต่ดำเนินในทิศทางเดียวกัน วนลูปจำเอนแบบเดิมๆทุกวัน ในท่ามกลางยุคสมัยแห่งวัตถุนิยม ในสมัยที่มีนวัตกรรมล้ำต่างๆที่ครอบงำ เดินทางครอบงำร่วมกันในทุกแปลนของระบบทางสังคม เหล่านี้ก็คือพื้นที่ส่วนตัว พื้นที่เหล่านี้มอบความส่วนตัวที่ปลอดภัยให้เป็นเกราะป้องกันความวุ่นวายที่เราไม่อยากจะรับรู้ข้องเกี่ยวกับ และข้าพเจ้าเชื่อว่าทุกคนในสังคมล้วนแต่ต้องการพื้นที่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ส่วนตัวที่เป็นตัวธุโรในการขับเคลื่อนในการใช้ชีวิต เป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต แม้มนุษย์เป็นสัตว์สังคมแต่มนุษย์ก็ยังคงต้องการความเป็นส่วนตัวให้กับตัวเองและสนองหาวัตถุประสงค์ที่สนองค้นหาแห่งความสุขที่ถึงแม้จะย้อนแย้งกับทางศาสนาว่าสิ่งเหล่านี้คือความทุกข์ก็ตาม แต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ผู้คนก็ต่างแสวงหาเพื่อความจรรโลงใจ

ภาพที่ 2 ภาพวิถีสังคมเมือง (Hondero. 2014. 1)

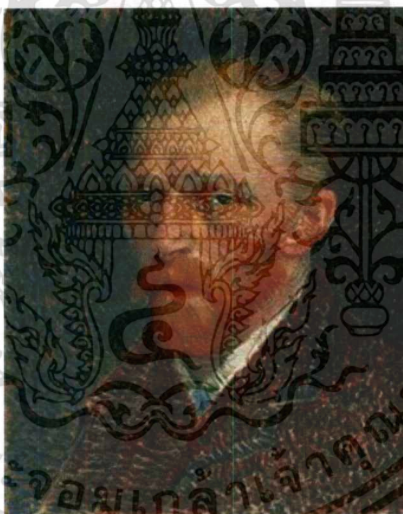
ภาพที่ 3 ภาพวิถีสังคมเมือง (Kullastree Magazine. 2016. 2)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน

ข้าพเจ้าชื่นชอบศิลปะลัทธิประทับใจยุคหลัง (Post-Impressionism) เป็นคำที่คิดขึ้นในปี ค.ศ. 1910 โดยรoger เจอร์ ฟราย (Roger Fry) ศิลปินและนักวิจารณ์ศิลปะชาวอังกฤษ เพื่อบรรยายศิลปะที่วิวัฒนาการขึ้นในฝรั่งเศสหลังสมัยเอ็ดเวิร์ มาแน จิตรกรลัทธิประทับใจยุคหลังยังคงสร้างงานศิลปะลัทธิประทับใจ แต่ไม่ยอมรับความจำกัดของศิลปะลัทธิประทับใจ จิตรกรสมัยหลังจะเลือกใช้สีจัด เขียนสีหนา สีแปร่งที่เด่นชัดและวาดภาพจากของจริง และมักจะเน้นรูปทรงเชิงเรขาคณิตเพื่อจะบิดเบือนจากการแสดงออก นอกจากนั้นการใช้สีก็จะเป็นสีที่ไม่เป็นธรรมชาติและจะขึ้นอยู่กับสีที่จิตรกรต้องการจะใช้ ข้าพเจ้ามีความสนใจในงานศิลปิน วินเซนต์ แวน โก๊ะ ซึ่งศิลปินอยู่ในลัทธินี้

1. ศิลปินชื่อ วินเซนต์ แวน โก๊ะ (Vincent Van Gogh)

ภาพที่ 4 ภาพวินเซนต์ แวน โก๊ะ (Vincent Van Gogh. Self-Portrait. 1887)

วินเซนต์ แวน โก๊ะ เป็นจิตรกร ชาวดัตช์ในลัทธิประทับใจยุคหลัง ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้มีชื่อเสียงและทรงอิทธิพลมากที่สุดในประวัติศาสตร์ตะวันตก ผลงานมีลักษณะสีจัดจ้าน สีแปร่งฉูด เฉวียงทรงอารมณ์น่าประทับใจ เขาสร้างผลงานมากกว่า 2,100 ชิ้น ศิลปินมีสภาวะซึมเศร้า และปริตชีวิตตนเองในวัย 37 ปี

ข้าพเจ้าชื่นชมในผลงานจิตรกรรมของศิลปิน งานดูมีความน่าหลงใหลประทับใจ ข้าพเจ้าชอบการใช้สีและการใช้ฝีแปรงของศิลปิน ผลงานของศิลปินที่ข้าพเจ้าชอบมีหลายภาพ แต่ภาพที่ข้าพเจ้าดูแล้วรู้สึกประทับใจที่สุดได้ถึงลักษณะที่ตรงตามงานข้าพเจ้าเป็นอย่างมากคือภาพห้องนอนของแวนโก๊ะ

ภาพที่ 5 ภาพผลงานวินเซนต์ แวนโก๊ะ Bedroom In Arles

(First version, October 1888. Oil on canvas, 72 x 90 cm, Van Gogh Museum, Amsterdam)

ภาพที่ 6 ภาพผลงานวินเซนต์ แวนโก๊ะ Bedroom In Arles

(Second version, September 1889. Oil on canvas, 72 x 90 cm, Art Institute of Chicago)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 7 ภาพผลงานวินเซนต์ แวน โก๊ะ Bedroom In Arles

Third version, end September 1889. Oil on canvas, 57.5 x 74 cm, Musée d'Orsay, Paris

ศิลปินบอกเล่าเรื่องราวผ่านสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของศิลปิน เป็นห้องนอนของแวน โก๊ะ ที่เตรียมไว้รับรองต้อนรับ ปอล โกแกง (Paul Gauguin) ศิลปินชาวฝรั่งเศส ซึ่งภาพนี้เป็นหนึ่งในภาพที่ศิลปินชื่นชอบ ศิลปินวาดด้วยอารมณ์ที่เป็นปกติ แต่ผลงานภาพวาดห้องนอนในเมืองเอิร์ลส์ของศิลปินชิ้นนี้ มี 3 เวอร์ชันด้วยกัน อาจจะดูไม่แตกต่างกัน โดยเฉพาะสีบนกำแพงห้องที่ดูเป็นสีฟ้าอ่อนเหมือนกันทั้ง 3 ภาพ แต่ในจดหมายที่แวน โก๊ะเขียนไปถึงน้องชาย ระบุเอาไว้ว่าสีของผนังนั้นคือสีน้ำเงิน ไม่ใช่สีฟ้าอ่อนอย่างที่เห็นในวันนี้ เพื่อพิสูจน์ความจริง ทางทีมิวิชัยสถาบันศิลปะเมืองชิคาโกได้นำเม็ดสีจากภาพวาดของพิพิธภัณฑ์ชิคาโก มาส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์ และพบอนุภาคสีฟ้าและน้ำเงินอยู่บริเวณคาน้ำเม็ดสี แต่เมื่อตรวจสอบด้านหลัง กลับพบอนุภาคสีน้ำเงินและม่วงจำนวนมากแสดงว่าสีฟ้าที่เห็น เกิดจากการซีดจางของสีน้ำเงินอมม่วงที่แวน โก๊ะจงใจวาดตั้งแต่เริ่มแรก ซึ่งสถาบันศิลปะเมืองชิคาโกได้ใช้กระบวนการทางดิจิทัลจำลองภาพวาดห้องนอนของแวน โก๊ะ ให้กลับมาอยู่ในสภาพดั้งเดิมอีกครั้ง สถาบันศิลปะเมืองชิคาโกยังใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ยืนยันว่าภาพวาดห้องนอนที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แวน โก๊ะ ในกรุงอัมสเตอร์ดัม เป็นต้นฉบับของอีก 2 ภาพ หลังการสแกนพบรอยชำรุดถึงผิวผ้าใบ ซึ่งตรงตามข้อมูลของแวน โก๊ะ ที่เคยเล่าว่าต้องวาดภาพใหม่เพราะต้นฉบับเสียหายจากเหตุน้ำท่วม การสำรวจด้วยวิธีฉายแสงจากด้านข้าง ทำให้เห็นว่าพื้นผิวภาพต้นฉบับมีความราบเรียบเหมือนภาพพิมพ์ของญี่ปุ่น ต่างจากเวอร์ชันที่ 2 ของพิพิธภัณฑ์ชิคาโก ที่พื้นผิวมีร่องรอยการควัดสีแปรลงรุนแรงกว่า ส่วนการเอ็กซ์เรย์ภาพ ยังเปิดเผยเทคนิคการผสมสีที่แตกต่างกันของภาพแต่ละเวอร์ชันอีกด้วย

การเลือกวาดภาพห้องนอนเปล่าๆ ของ แวน โก๊ะ คือการแสดงความรู้สึกต่อต้านที่เขาหวังใช้เป็นที่พักพิงและสถานที่ทำงานร่วมกับเพื่อนศิลปิน หลังจากเร่ร่อนมาทั้งชีวิตโดยไม่เคยมีห้องนอนเป็นของตนเอง ภาพวาดต้นฉบับนี้จึงมีสีสัน สื่อถึงความหวัง แต่หลังเขาขัดแย้งกับ พอล โกแกง เพื่อนศิลปินที่มาร่วมชกคานเวลาสั้นๆ จนถึงขั้นตัดหูซ้ายของตนเอง ภาพวาดที่ 2 ซึ่งเขาวาดระหว่างรักษาตัวในสถานที่ฟื้นฟูผู้ป่วยทางจิต มีการใช้สีที่มีค่อนหม่นกว่าภาพต้นฉบับอย่างชัดเจน

2. ศิลปะแห่งสี มันทดาลา

ภาพที่ 8 ภาพศิลปะมณฑลาลา

ข้าพเจ้าชื่นชอบศิลปะแห่งสีนี้เรียกว่า ศิลปะมณฑลาลา ข้าพเจ้าสนใจการทำงานศิลปะชนิดนี้ที่ด้วยสีที่ดูให้ความรู้สึกที่เพ่งเล็งและดูมีสีสันที่สดใส ในกระบวนการเวลาทำงานศิลปะชนิดนี้เป็นบ่อเกิดแห่งความสงบและสมาธิ ข้าพเจ้าได้หาคำอธิบายกับศิลปะชนิดนี้ ดังนี้

คำว่า ‘มณฑลาลา’ มาจากภาษาสันสกฤต ‘มณฑา (manda)’ แปลเป็นภาษาทิเบต ตรงกับคำว่า ‘dkyil’ ซึ่งหมายถึง ‘แก่นศูนย์กลาง หรือที่นั่ง’ โดยใช้ในความหมายควบคู่ไปกับคำว่า ‘โพธิ์’ หรือ การตื่น การบรรลุธรรม ซึ่งชี้ถึงสถานที่ที่นั่งภายใต้ต้นโพธิ์ ที่ซึ่งการตรัสรู้อย่างสมบูรณ์ได้เกิดขึ้น ส่วนคำว่า ‘ลา (la)’ หมายถึง ‘วงล้อที่หลอมรวมแก่น’ ดังนั้น ‘มณฑลาลา’ จึงแปลว่า ‘ที่ประทับของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ต่างๆ ในขณะที่รู้แจ้ง’

คำว่า “มณฑลาลา” ทำมาจากผงทรายข้อมสี เป็นวงกลมล้อมรอบกำแพงทั้ง 4 มีประตู 4 ทิศ ซึ่งแต่ละทิศจะแสดงถึงพรหมวิหารทั้ง 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา และก่อนที่ผู้ปฏิบัติธรรมจะเดินเข้าประตูได้นั้น จะต้องผ่านด่านทดสอบคือกำแพง 4 ชั้น ซึ่งประกอบไปด้วย

1. กำแพงไฟแห่งความรู้อันบริสุทธิ์
2. กำแพงเพชรแสดงความแข็งแกร่งและกล้าหาญ
3. กำแพงหลุมศพแห่งการมีสติรู้
4. กำแพงดอกบัวแสดงถึงการขอมอูทิศคนต่อพุทธะ

‘มันดาลา’ มีจุดกำเนิดจากประเทศทิเบต มีจุดประสงค์ในการทำ คือการฝึกกำหนดสมาธิ ในขณะที่ทำ เพราะการ โรยทรายในแต่ละจุดนั้นต้องทำด้วยความแม่นยำ และต้องใช้สมาธิมากจึงถือได้ว่า“มันดาลา” เป็นเครื่องมือในการช่วยให้ผู้ปฏิบัติได้เข้าถึงความสงบและสมาธิอีกทางหนึ่ง

จากที่กล่าวมาข้างต้น ข้าพเจ้าจึงมีสนใจในศิลปะชนิดนี้ที่ถึงแม้จะดูสีที่สดใสแสนแต่กลับให้ความรู้สึกที่สงบและเพ่งเล็งอย่างมีสมาธิ ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าในกระบวนการทำงานศิลปะ ความสงบและสมาธิเป็นปัจจัยหลักแห่งการทำงานศิลปะอย่างปฏิเสธไม่ได้เลย

3. เทศกาลสาดสี (Holy) ประเทศอินเดีย

ภาพที่ 9 ภาพเทศกาลสาดสี (Holy)

ข้าพเจ้าชอบสีสันในเทศกาลนี้ เรียกว่าเทศกาลสาดสี (Holy) ข้าพเจ้าสนใจในสีสันที่ดูแสน สัน (Vivid) เป็นบ่อเกิดแห่งแรงบันดาลใจที่ทำให้ข้าพเจ้าทำงานในลักษณะที่มีสีสันที่ดูฉลาด ชวน ปลุกประสาทสัมผัสการมองเห็น และทำให้ข้าพเจ้าค้นหาภาพผลงานในลักษณะที่โดดเด่นเป็นสำคัญ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใด ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คำว่า "โฮลี" หมายถึง "การส่งท้ายปีเก่า" เป็นเทศกาลฉลองรื่นเริงที่มีพื้นเพมาจากความเชื่อในศาสนาฮินดูในช่วงฤดูใบไม้ผลิ โดยชาวฮินดูจะออกมาเล่นสาดสีใส่กัน

โฮลีจัดขึ้น 2 วันในช่วงเดือนมีนาคม (แรม 1 ค่ำ เดือน 4) เทศกาลนี้เรียกอีกอย่างว่า "เทศกาลแห่งสีสัน" เนื่องจากผู้คนจะออกมาเฉลิมฉลองด้วยการสาดสีหรือปายสี ซึ่งเป็นฝุ่นผงใส่กัน ด้วยสีต้นต่าง ๆ อย่างสนุกสนาน ซึ่งการสาดสีใส่กันนี้สันนิษฐานว่า เป็นพื้นเพที่ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รับมา และปรับเปลี่ยนเป็นการสาดน้ำใส่กันแทน คือ สงกรานต์

ฝุ่นผงสีที่ใช้สาดกันนั้นจะทำมาจากธรรมชาติ เช่น ดอกทองกวาว, บีทรูท, ขมิ้น อันเป็นนัยที่บ่งบอกถึงการสิ้นสุดของฤดูหนาวและเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ มีขนมที่ทำเพื่อรับประทานโดยเฉพาะในเทศกาลนี้ ที่ทำมาจากนมและนมเปรี้ยวเป็นหลัก เชื่อกันว่าหากได้รับประทานขนมด้วยจิตใจเบิกบานจะเป็นนิมิตรหมายที่ดีของการเริ่มต้นปีใหม่

การสาดสีใส่กันนั้น เชื่อว่า เป็นการปิดเป่าสิ่งชั่วร้าย มีปกรณัมมากมายเกี่ยวกับที่มาของเทศกาลนี้ แต่ที่เชื่อกันมากที่สุด คือ การเฉลิมฉลองที่พระวิษณุ หนึ่งในตรีมูรติ เอาชนะนางมารโฮลิกะ ซึ่งเป็นน้องสาวของหิรัณยกชิป ที่คูหมีนผู้ที่นับถือพระองค์ ทำให้นางมารถูกไฟเผาเผาจนมอดไหม้ วันก่อนการสาดสีจะมีการก่อกองไฟเพื่อชำระล้างสิ่งไม่ดีไปจากจิตใจ

การสาดสีจะเล่นกันเฉพาะช่วงเช้าจนถึงเที่ยงวันเท่านั้น จากนั้น ผู้คนก็จะแยกย้ายไปพักผ่อน เมื่อตกเย็นจะออกมาพบปะสังสรรค์กัน แจกขนมหวานและสวมกอดกัน เทศกาลโฮลีจึงถือเป็นเทศกาลแห่งมิตรภาพ มิตรสหาย ได้แสดงไมตรีเข้าสวมกอดกัน ผู้ที่เคยขัดแย้งกันก็จะได้ปรับความเข้าใจกัน

โฮลีมักจัดในประเทศอินเดียและเนปาลเป็นหลัก แต่ยังมีการเฉลิมฉลองโดยชาวฮินดูกลุ่มน้อยในบังกลาเทศและปากีสถานด้วย เช่นเดียวกับประเทศที่มีประชากรเชื้อสายอินเดียพลัดถิ่นขนาดใหญ่ที่นับถือศาสนาฮินดู เช่น ชูรินาม มาเลเซีย กายอานา แอฟริกาใต้ ตรินิแดดและโตเบโก สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา มอริเชียส ฟิจิ และ ไทย

4. ศิลปินยูรี เกนสาคุ

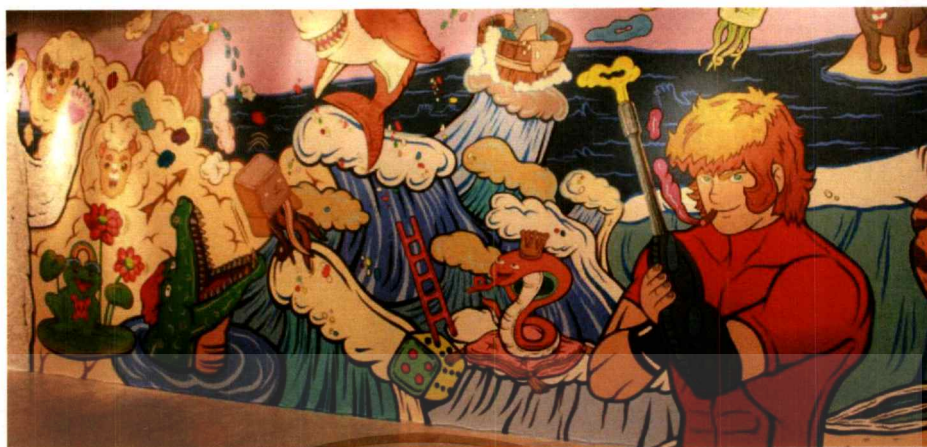

ภาพที่ 10 ภาพศิลปินยูรี เกนสาคุ

ข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปดูผลงานชุดบรรชาอากาศมาคุ (Atmosfear) ที่ 100 ต้นสน แกลเลอรี เมื่อข้าพเจ้าได้สัมผัสข้าพเจ้ารู้สึกที่ข้าพเจ้าถูกดึงดูดข้าพเจ้าเข้าไปในงาน มันพิเศษมาก ข้าพเจ้าจึงรู้สึกสนใจ ทำให้ข้าพเจ้าอยากสร้างผลงานที่ดึงดูดชวนหลงใหลให้คนเข้ามาสัมผัสงานแบบนี้ จึงเป็นอิทธิพลการสร้างสรรค์ผลงานที่สำคัญต่อข้าพเจ้าที่สุด ด้วยลักษณะเนื้อหาแนวคิดของงานที่ข้าพเจ้ารู้สึกอินเพราะมีสภาวะคล้ายคลึงกับสภาวะการณ์ของศิลปิน

ยูรี เกนสาคุ เป็นหนึ่งในศิลปินไทยรุ่นใหม่ที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว ในช่วงเวลาของการทำงานกว่าสิบปีที่ผ่านมา ผลงานของยูรี ได้มีการจัดแสดงและเก็บสะสมเป็นคอลเล็กชั่นในระดับนานาชาติ ของพิพิธภัณฑน์ โมริ อาร์ต มิวเซียมและสิงคโปร์ อาร์ต มิวเซียม โดยล่าสุดได้รับเลือกไปแสดงงานที่ Art Basel Hong Kong ปี 2558

ยูรีเป็นที่รู้จักจากผลงานจิตรกรรมที่เต็มไปด้วยสีสัน และตัวละครที่ได้รับอิทธิพลหลากหลายจากทั้ง เทพปกรณัม นิทานพื้นบ้าน วัฒนธรรมป๊อป (Pop Art) ไปจนถึงการ์ตูนมังงะ (Manga) กลั่นกรองลงบนผลงานเพื่อใช้สื่อสารกับคนดูถึงสิ่งที่ศิลปินคิด ผ่านการเล่าเรื่องที่เต็มไปด้วยอารมณ์ขัน การเล่นคำ และแง่มุมการมองโลกที่น่าสนใจของศิลปิน

ภาพที่ 11 ภาพสัตว์ร้าย หนึ่งในภาพผลงานชุด บรรยากาศสมาค (Atmosfear)

ผลงานของศิลปินที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับข้าเจ้าคือผลงานชื่อ บรรยากาศสมาค (Atmosfear) บรรยากาศสมาคหมายถึงบรรยากาศที่ชวนอึดอัด โดยแสดงนี้มีที่มาจากการ์ตูนญี่ปุ่น เรื่อง ตำรวจอวกาศเกียบัน (Space Sheriff Gavan) ซึ่งฮอตฮิตมากเมื่อหลายสิบปีก่อน เมื่อใดก็ตามที่ต่อสู้กัน เจ้าวายร้ายมักจะดึงพระเอกเข้าไปอยู่ในโลกสมาค ทำให้พระเอกตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ เพราะอยู่ในโลกนั้นที่ไร พระเอกจะรู้สึกอึดอัดกระสับกระส่ายทุกที

ช่วงปีที่ผ่านมา ยูริก็ถูกดึงเข้าไปในบรรยากาศสมาคบ่อยๆ เธอได้รับแต่ข่าวคราวการสูญเสียดีกทั้งสถานการณ์ทั้งในและนอกประเทศก็ตึงเครียด แกมตัวเธอก็เจ็บป่วยออกแอด แต่แทนที่เธอจะปล่อยตัวคำดิ่ง ไปกับความรู้สึกแสบ ยูริตัดสินใจพลิกวิกฤติเป็น โอกาส และดึงความมาคที่เธอสัมผัสมาสร้างสรรค์ผลงานเสียเลย

5. แบล็กไลท์ (Black Light)

ภาพที่ 12 ภาพตัวอย่างแบล็กไลท์ 1 (Black Light 1)

แสงสีม่วงที่เราเห็นได้ตามผับบาร์ เคาท์เตอร์นับเงินในธนาคาร ใช้เปิดงานเทศกาลงานปาร์ตี้ และยังนำมาใช้ในการตรวจสอบวัตถุโบราณของนักโบราณคดีด้วยนั้น มีความแตกต่างจากแสงไฟอื่นอย่างไร แม้ว่าหน้าตาจะเหมือนกับหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ทั่วไป แต่การทำงานของแสงที่ปล่อยออกรวมถึงการใช้งานก็แตกต่างกันตามคุณสมบัติและความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไฟแบบปกติที่ใช้เพื่อการส่องสว่าง ความสามารถของแสงจากหลอดไฟแบล็กไลท์ (Black Light) มีมากกว่านั้น

หากเปิดไฟหลอดแบล็กไลท์ในห้องมืดจะได้แสงสีม่วงจาง ซึ่งไม่ได้ทำให้ห้องสว่างขึ้น สามารถมองเห็นได้แค่เพียงกลาง ๆ แต่มันทำให้สามารถเห็นสิ่งของบางอย่างสว่างมากกว่าปกติ เช่น สารเคมีบางชนิด หรือวัตถุที่มีสีขาว การทำงานของหลอดแบล็กไลท์ เหมือนกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent) ปกติทั่วไป คือ เริ่มต้นที่ระดับอะตอม เมื่ออะตอมใด ๆ ได้รับความมันจะกลายสถานะไปสู่สถานะกระตุ้นซึ่งไม่เสถียร มันมีพลังงานมากเกินไป และพลังงานนั้นถูกส่งต่อให้อิเล็กตรอน (Electron) ที่โคจรรูปร่าง ๆ และนั่นทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกมา กระบวนการนี้เกิดขึ้นภายในหลอดไฟเมื่ออะตอมของปรอทได้รับพลังงานจากกระแสไฟฟ้า มันจะปล่อยอิเล็กตรอนออกมาทุกทิศทาง พลังงานที่ออกมาอยู่ในรูปของแสง ซึ่งมีความยาวคลื่นอยู่ในย่านอัลตราไวโอเล็ต (Ultraviolet)

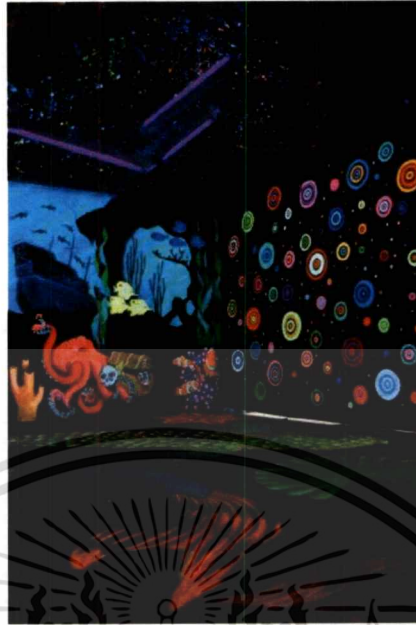
แต่เนื่องจากเรามองไม่เห็นคลื่นอีกจำนวนมากที่ปล่อยออกมา เราจึงนำฟอสฟอรัสไปฉาบที่ด้านในของหลอดไฟ เมื่อฟอสฟอรัสได้รับแสงอัลตราไวโอเล็ต อิเล็กตรอนที่โคจรรูปร่าง ๆ อะตอมของฟอสฟอรัสจะได้รับพลังงานและขยับตัวลอยขึ้นสู่วงโคจรที่สูงกว่า และเมื่ออิเล็กตรอนลดตัวลงสู่วงโคจรปกติมันจะปล่อยพลังงานออกมาเป็นแสงขาว หรือแสงช่วงที่ตาของ

เรามองเห็นและใช้ประโยชน์ได้ เราก็จะได้หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบที่ให้แสงสว่างสีขาวเหมือนที่ใช้ตามบ้านเรือนทั่วไป การทำงานของหลอดแบล็กไลท์เหมือนกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ให้แสงสีขาวทุกประการแต่ที่ต่างคือฟอสฟอรัสไม่ได้ฉาบไว้ภายในหลอด แสงที่ออกมาจากหลอดจะอยู่ในช่วงคลื่นที่ตาของเรามองไม่เห็น แต่จะไปสะท้อนกับฟอสฟอรัสที่กระจายตัวอยู่รอบ ๆ แทน ดังนั้นเมื่อแสงจากหลอดแบล็กไลท์ส่องไปกระทบเสื้อผ้าสีขาวที่มีฟอสฟอรัสติดอยู่เนื่องจากผกซัลโฟลหรือสารฟอกขาว มันจะทำให้เสื้อผ้าขาวเรืองแสงออกมา

การทำงานของหลอดแบล็กไลท์นอกจากจะทำให้เสื้อผ้าขาวเรืองแสงในที่มืดแล้ว มันยังถูกใช้ในการตรวจสอบหาสารเคมี หรือวัตถุที่ต้องการได้ ยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่น ฟันและเล็บของคุณมีส่วนประกอบของฟอสฟอรัส ดังนั้นคุณสามารถตรวจหาฟันน้ำนมของคุณที่หลุดลิ่งไปอยู่ใต้โต๊ะเมื่อวัยเด็กได้ด้วยการใช้ไฟแบล็กไลท์นี้ ตัวอย่างที่ใช้งานได้จริงคือ การประดิษฐ์ปากกาและน้ำหมึก ล่องหนจะมองเห็นได้เมื่อใช้ไฟแบล็กไลท์ส่อง แถบที่ซ่อนไว้ในธนบัตรก็มีส่วนของฟอสฟอรัสที่ จะเรืองแสงได้ไฟแบล็กไลท์เท่านั้น ซึ่งทำให้เราสามารถแยกแยะธนบัตรจริงและปลอมออกจากกัน ได้ วิศวกรสามารถตรวจสอบหารอยร้าวของสารเคมีภายในท่อได้โดยการฉีดสารที่มีส่วนผสมของ ฟอสฟอรัสเข้าไปและใช้หลอดไฟส่องหาจุดรั่วไหล ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากเมื่อมีการเดินท่อเดินสายระโยงระยางภายในอาคารหรือโรงงานขนาดใหญ่ หรืออย่างที่เห็นในซีรีส์สืบสวนสอบสวน เมื่อนักสืบต้องการหารอยนิ้วมือก็จะมีเครื่องมือที่ฉีดสเปรย์ที่มีส่วนผสมของสารฟอสฟอรัสเข้าไปในที่ เกิดเหตุและใช้ไฟแบล็กไลท์ในการตรวจหารอยนิ้วมือผู้ต้องสงสัย รวมถึงสารคดีหลังหลาย ๆ อย่าง จากร่างกายก็สามารถเรืองแสงได้ เช่น เลือดและปัสสาวะ เป็นต้น

การทำงานของหลอดฟลูออเรสเซนต์แม้ไม่ได้ยุ่งยาก แต่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในระดับอะตอมและการปลดปล่อยพลังงานแสงของอิเล็กตรอนอย่างน่าสนใจ สิ่งที่เราควรระวังคือ คุณไม่ควรทำการทดลองเหล่านี้เองที่บ้าน เพราะหากพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วแสงที่ปล่อยออกมาจากหลอดไฟแบล็กไลท์นั้นปล่อยแสงช่วงต่ำกว่าอัลตราไวโอเล็ต นั้นหมายถึงตัวคุณอาจจะไหม้ได้ เหมือนกับคุณไปยืนอยู่กลางแดด แต่ไม่ต้องตกใจไปเพราะว่าหลอดส่วนใหญ่ฉาบสารเคลือบที่ป้องกันไม่ให้รังสียูวีเอ (UV-A) และ รังสียูวีบี (UV-B) ออกมาทำร้าย จึงสามารถใช้งานได้ปลอดภัย

ข้างต้นที่กล่าวมาข้าพเจ้าได้นำมาจากบทความอินเตอร์เน็ต เพื่ออธิบายแสงไฟสีม่วงว่าคืออะไร ซึ่งข้าพเจ้าได้รู้จักสิ่งนี้จากความบังเอิญที่ข้าพเจ้าชอบทำงานสีตันสดใสนุ้ ฉูดฉาด จึงไปสู่การใช้สีเรืองแสงทดลองสร้างสรรค์ผลงาน จนค้นพบว่าสามารถทำงานร่วมกันกับแสงสีม่วงนี้ได้ เกิดสิคูสด ฉูดฉาด เจิดจ้า กระทั่งสัมผัสการรับรู้ ข้าพเจ้าจึงได้นำมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบงานของข้าพเจ้า เกิดนำไปสู่กระบวนการหาข้อมูลผลงานศิลปะที่ทำงานร่วมกันกับไฟสีม่วงนี้

ภาพที่ 13 ภาพตัวอย่างแบล็กไลท์ 2 (Black Light 2)

ภาพที่ 14 ภาพตัวอย่างแบล็กไลท์ 3 (Black Light 3)

ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานจากรูปภาพเหล่านี้ในเว็บไซต์ Pinterest.com ซึ่งผลงานนี้ไม่ได้ระบุชื่อภาพผลงาน ศิลปิน และเวลา แต่อย่างไร เมื่อแรกที่ข้าพเจ้า ค้นหาข้อมูลผลงานที่งานเกี่ยวกับ สีสะท้อนแสง (Fluorescent) และไฟแบล็กไลท์ (Black Light) ใน เว็บไซต์ ข้าพเจ้าได้พบภาพงานที่ข้าพเจ้าสนใจมากมาย ดูแปลกใหม่ น่าหลงใหล และสีสันดู

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สะท้อนประสาทสัมผัสการรับรู้ ทำให้ข้าพเจ้าอยากสร้างสรรค์บรรยากาศผลงานเป็นไปในแบบ
ตัวตนของข้าพเจ้า

สรุปทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมานี้ ทั้งอิทธิพลสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ทางสังคม อิทธิพล
ของศิลปินที่สนใจ มาประจวบกับลักษณะเทคนิควิธีการใช้สีของตัวข้าพเจ้ามีแสดงความเฉพาะทาง
ของตัวข้าพเจ้าเอง เหล่านี้คลบกันคาใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ของข้าพเจ้า เกิดเป็น
แนวคิดการสร้างสรรคผลงานจิตรกรรมสื่อผสมศิลปะการจัดวาง (Installation Painting)

2.3 แนวความคิดสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าทำงานจิตรกรรมผ่านการวาดภาพในพื้นที่ห้องส่วนตัวของข้าพเจ้า ผ่านการใช้
สะท้อนแสง (Fluorescent) ที่ทำงานร่วมกับไฟแบล็กไลท์ (Black Light) นำเสนอความรู้สึกต่อ
อารมณ์ ความรู้สึก การรับรู้ ที่มีผลกระทบต่อสภาวะจิตใจมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เนื่องด้วย
ข้าพเจ้ามีเรื่องราวที่สะท้อนต่อจิตใจกับสิ่งที่พบเจอในชีวิตประจำวัน บางเรื่องที่พบเจอใน
ชีวิตประจำวันมันเกิดการสั่งสม ข้าพเจ้าเลยปลื้มใจอยู่ในพื้นที่โลกส่วนตัวที่ข้าพเจ้า ภายนอก
ข้าพเจ้าเล่าเรื่องราวอะไรได้ไม่มาก มันมีความยุ่งเหยิงภายในจิตใจ นำไปสู่การนำวัตถุที่มี
ความสัมพันธ์กับข้าพเจ้าที่มีอยู่จริงที่จัดเรียงราย ในพื้นที่ห้องส่วนตัว แต่ข้าพเจ้าต้องการสร้างวัตถุ
แห่งความฝันในพื้นที่ห้องส่วนตัวที่เป็นความจริง เพื่อความสมบูรณ์แบบในความต้องการ สะท้อน
เรื่องราวผ่านผลงานจิตรกรรมในรูปแบบสีที่เฉพาะตัวเอง กระบวนการรับรู้ที่มีผลกระทบต่อสภาวะ
จิตใจ

บทที่ 3

วิธีดำเนินการสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าทำงานจิตรกรรมผ่านการวาดภาพในพื้นที่ห้องส่วนตัวของข้าพเจ้า ผ่านการใช้สีสะท้อนแสง (Fluorescent) นำเสนอความรู้สึกต่ออารมณ์ ความรู้สึก การรับรู้ ที่มีผลกระทบต่อสภาวะจิตใจมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ สะท้อนเรื่องราวผ่านผลงานจิตรกรรมในรูปแบบสีที่เฉพาะตัวเอง สะท้อนการรับรู้ที่มีผลกระทบต่อสภาวะจิตใจ ผ่านการแสดงผลงานสื่อผสมภาพจิตรกรรมกับสื่อไฟแบล็กไลท์ (Black Light)

ส่วนการดำเนินงานในภาคปฏิบัตินั้นประกอบด้วย ขั้นตอนการสร้างภาพร่างและนำเสนอต่อคณะกรรมการศิลปะนิพนธ์เพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาภาพร่างเพื่อสร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรมต่อไป ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินงานการสร้างสรรค์ผลงานดังต่อไปนี้

3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง

ภาพร่าง 1 ชุด มี 3 ชั้น

ภาพที่ 15 ภาพต้นฉบับ 1

ภาพที่ 16 ภาพร่าง ชั้นที่ 1

ภาพที่ 17 ภาพต้นฉบับ 2

ภาพที่ 18 ภาพร่างชั้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 19 ภาพต้นฉบับ 3

ภาพที่ 20 ภาพร่างขึ้นที่ 3

ภาพที่ 21 ภาพตัวอย่างจากเกมเดอะซิมส์ 2 (The Sims 2)

ข้าพเจ้านำเสนอภาพร่างชุดผลงานที่มีภาพต้นแบบมาจากภาพถ่ายของห้องนอนของข้าพเจ้าที่เป็นเสมือนสถานที่พักผ่อนที่ไว้ปลีกวิเวกออกมาจากแวดล้อมสังคมภายนอก ข้าพเจ้ามีความต้องการให้ห้องของข้าพเจ้าเป็นห้องแห่งความฝันตามจินตนาการแห่งความปลอดภัย วัตถุแต่ละชิ้นในห้องนอนแห่งนี้เป็นวัตถุที่มีอยู่จริงและไม่มีอยู่จริง ข้าพเจ้าสรรหาวัตถุตามพึงประสงค์จากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากวัตถุที่มีอยู่จริงที่ประดับเรียงรายภายในห้อง ที่เป็นแรงบันดาลใจต่อความอยากได้ไว้ในความต้องการ เช่น นิติศาสตร์ สื่อออนไลน์ ในเกมสร้างบ้านเดอะซิมส์ 2 (The Sims 2) ซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่ข้าพเจ้าชื่นชอบมาก เป็นเกมที่สามารสร้างโลกแห่งความฝันในจินตนา ข้าพเจ้าจึงนำมาเป็นภาพต้นแบบในงานของข้าพเจ้า ผ่านกระบวนการปะติดปะต่อ จนเกิดเป็นภาพเรื่องราวใหม่ที่มีความสอดคล้องในเชิงแนวคิดสร้างสรรค์ผลงาน เหตุที่ว่าด้วยข้าพเจ้าไม่ยอมรับรู้ปัญหาสังคมภายนอก ข้าพเจ้าอยากสร้าง โลกส่วนตัวที่ข้าพเจ้าต้องการตามจินตนาการ ข้าพเจ้าชื่นชอบการสะสมวัตถุสิ่ง ข้าพเจ้าจัดเรียงรายวัตถุที่เป็นเสมือนเครื่องจรรโลงใจ ให้ข้าพเจ้ารู้สึกสบายใจเมื่อสัมผัสและนึกถึง ด้วยความปรารถนาในวัตถุสิ่งของที่บางครั้งข้าพเจ้าได้ไปประสบพบเจอกับวัตถุที่ช่วยปลอบประโลมต่อจิตใจกับข้าพเจ้า อยากที่จะนำวัตถุมาเติมเต็มในพื้นที่ห้องแห่งนี้ แต่ด้วยข้อจำกัดที่ข้าพเจ้าไม่สามารถนำวัตถุเหล่านั้นมาเติมเต็มได้ ข้าพเจ้าจึงประดิษฐ์สร้างเรื่องราวใหม่

ด้วยกระบวนการที่กล่าวไว้ข้างต้น จึงเป็นเหตุปัจจัยที่บันดาลใจให้ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมในรูปแบบนี้

ข้าพเจ้าได้นำภาพร่างชุด ซึ่งมี 3 ชั้นนี้ไปทำงานจริง เป็นภาพชุดห้องนอนในความฝันของข้าพเจ้า ภาพผลงานชุดนี้เป็นภาพต่อกัน ที่ข้าพเจ้าต้องการเรียงจัดวางผลงานภาพจิตรกรรมให้ภาพดูเสมือนเป็นภาพห้องนอนห้องนอน ให้ความรู้สึกประหนึ่ง ได้สัมผัสบรรยากาศท่ามกลางพื้นสภาพห้อง

3.2 กระบวนการสร้างงาน

ในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสื่อผสมระหว่างภาพจิตรกรรมและการทำงานร่วมของไฟแบล็กไลท์ (Black Light) ภาพสีสะท้อนแสง (Fluorescent) เมื่อกระทบกันกับไฟแบล็กไลท์ (Black Light) จะส่งผลให้ภาพดูมีสีสันที่ฉูดฉาด เรื่องแสงในงานจิตรกรรมของข้าพเจ้า ที่เป็นภาพพื้นที่ห้องส่วนตัวถูกถ่ายทอดเรื่องราวผ่านตัวภาพวัตถุที่ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ออกมา

ข้าพเจ้านำภาพร่างงานของชุดผลงานที่ได้รับการคัดเลือกมาขยายเป็นงานศิลปะนิพนธ์ โดยมีกระบวนการทำงานแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของ กระบวนการทำงานภาพจิตรกรรม และ ส่วนของการทำงานฉายไฟแบล็กไลท์ (Black Light) ดังนี้ คือ

1. กระบวนการทำงานภาพจิตรกรรม

1.1 จัดเตรียม โครงเฟรมพร้อมผ้าใบซึ่งตามขนาดที่กำหนดไว้

1.2 จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จะใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ได้แก่ ชุดพู่กันชุดสีที่ต้องใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน

1.3 ร่างภาพร่างแต่ละชุดที่ได้รับการคัดเลือกโดยอาจารย์

1.4 ลงสีพื้นหลังด้วยสีดำ

1.5 ลงสีวัตถุในภาพด้วยสีอะคริลิก (Acrylic) ตามอารมณ์ความรู้สึกในแบบของข้าพเจ้าให้เต็มภาพ ซึ่งสีอะคริลิกนี้ที่ข้าพเจ้ามาสร้างสรรค์ผลงานมีด้วยกัน 2 แบบ คือ แบบสีธรรมดา และ แบบสีสะท้อนแสง (Fluorescent)

1.6 เก็บรายละเอียดให้ทั่วทั้งภาพตกแต่งให้เสร็จเรียบร้อย

2. กระบวนการทำงานสื่อผสมไฟแบล็กไลท์ (Black Light)

2.1 หาอุปกรณ์และเครื่องมือประกอบไฟแบล็กไลท์ (Black Light)

2.2 ออกแบบโครงไฟ

2.3 ประกอบโครงไฟ

2.4 ทดลองฉายไฟที่ประกอบกับผลงาน

2.4 แก้ไขการประกอบ เพื่อให้พร้อมฉายร่วมกับผลงานจิตรกรรม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

วิเคราะห์การสร้างสรรค์

ในการวิเคราะห์กระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะนิพนธ์ ข้าพเจ้าได้พิจารณาแยกแยะศึกษาองค์รวมของงานศิลปะออกเป็น ส่วน 2 ส่วน คือ ส่วนของการวิเคราะห์ทัศนธาตุ (Visual Element) ได้แก่ เส้น (Lines) รูปทรง (Forms) พื้นผิว (Textures) สี (Color) น้ำหนัก (Volume) ที่ว่าง (Space) จัดรูปแบบและทัศนธาตุของภาพให้เกิดความสมดุลทางความงามและความเป็นเอกภาพ (Unity) ที่ลงตัว ส่วนที่สอง คือ ส่วนของการวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์ ได้แก่ ความกลมกลืน (Harmony) ความหลากหลาย (Variety) ความสมดุล (Balance) สัดส่วน (Proportion) ความโดดเด่น (Dominance) ความเคลื่อนไหว (Movement) การกำจัด (Economy) โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการวิเคราะห์ เพื่อให้มีเป้าหมายในการทำงานอย่างแน่ชัด และมีกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นระบบและเป็นการค้นหาสำรวจแนวทางการเป็นไปได้อันการสร้างสรรค์ผลงานที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นในด้านเทคนิคกรรมวิธีการแสดงออก สามารถนำข้อมูลที่ได้มาประเมินผลงานศิลปะว่ามีคุณค่าทางด้านความงาม ด้านสาระ ด้านอารมณ์ความรู้สึก และมีการต่อยอดของผลงานต่อไปในอนาคต

4.1 วิเคราะห์ผลงานโดยรวม

ข้าพเจ้าทำงานจิตรกรรมผ่านการวาดภาพในพื้นที่ห้องส่วนตัวของข้าพเจ้า ผ่านการใช้สีสะท้อนแสง (Fluorescent) นำเสนอความรู้สึกต่ออารมณ์ ความรู้สึก การรับรู้ ที่มีผลกระทบต่อสภาวะจิตใจมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เนื่องด้วยข้าพเจ้ามีเรื่องราวที่สะท้อนต่อจิตใจกับสิ่งที่พบเจอในชีวิตประจำวัน บางเรื่องที่ผมเจอในชีวิตประจำวันมันเกิดการสั่งสม ข้าพเจ้าเลยปลีกวิเวกอยู่ในพื้นที่โลกส่วนตัวที่ข้าพเจ้า ภายนอกข้าพเจ้าเล่าเรื่องราวอะไรได้ไม่มาก มันมีความยุ่งเหยิงภายในจิตใจ นำไปสู่การนำวัตถุที่มีความสัมพันธ์กับข้าพเจ้าที่มีอยู่จริงที่จัดเรียงราย ในพื้นที่ห้องส่วนตัว แต่ข้าพเจ้าต้องการสร้างวัตถุแห่งความฝันในพื้นที่ห้องส่วนตัวที่เป็นความจริง เพื่อความสมบูรณ์แบบในความต้องการ สะท้อนเรื่องราวผ่านผลงานจิตรกรรมในรูปแบบสีที่เฉพาะตัวเอง สะท้อนการรับรู้ที่มีผลกระทบต่อสภาวะจิตใจ

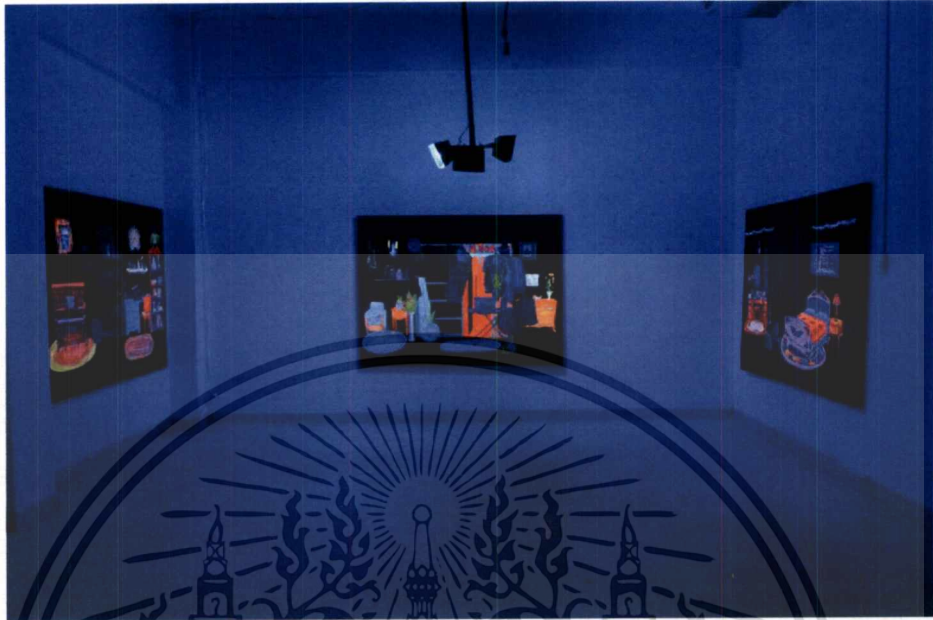
4.1.1 เรื่องราว (Subject) ข้าพเจ้านำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาภายในจิตใจ ซึ่งสภาพจิตใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากไม่แพ้ไปกว่าสิ่งใดในชีวิต เพื่ออธิบายความรู้สึกภายในใจที่มีต่อสภาวะแวดล้อมของสังคมที่ข้าพเจ้าได้พบเจอ คุณภาพของชีวิตที่เป็นตัวบ่งบอกถึงความไม่พอในในสิ่งที่ได้อยู่ ความต้องการลุ่มหลงในวัตถุสิ่งของแต่ขัดแย้งกับสถานภาพทางการเงิน กลายเป็นสิ่งที่เกิน

ความจำเป็น ข้าพเจ้าจึงหยิบเอาวัตถุดิบของที่ข้าพเจ้าอยากมีที่สะท้อนถึงค้นหา มาแต่งเติมเรียงราย ให้กลมกลืนกับวัตถุในห้องพื้นที่ส่วนตัว บอกเล่าเรื่องราวให้มีความสัมพันธ์กันในงานของข้าพเจ้า

4.1.2 เนื้อหา (Content) เป็นการนำเสนอผลงานสื่อผสม จำนวนผลงาน 3 ชิ้น แสดงร่วมกับ สื่อไฟแบล็กไลท์ (Black Light) ที่เป็นตัวช่วยขับเน้นเทคนิคของตัวสีในภาพงาน ให้สายตาจับจ้อง ไปในงานโดยให้ตระหนักถึงบางสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการที่จะถ่ายทอดออกมา ได้ขบคิดภายในจิตใจกับ สิ่งที่เห็น ผ่านบรรยากาศของสีและแสงที่ทำงานร่วมกัน ภายในภาพอาศัยภาพวัตถุดิบของที่เรียงราย เกิดเป็นภาพห้องแห่งความผูกพันในเรื่องราวประกอบกับวัตถุที่ข้าพเจ้าได้แต่งเติมที่มาจากวัตถุที่ ข้าพเจ้ามีความต้องการจากความอยากมีอยากได้ เข้ามาสายสัมพันธ์กลายเป็นพื้นที่ห้องส่วนตัวที่ สมบูรณ์แบบ เสมือนว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ร่วมกันมากับเราเป็นภาพความทรงจำออกมาถ่ายทอด ให้เป็นห้องแห่งความฝันที่ร่วมอยู่ในห้องแห่งความจริง

4.1.3 การแสดงออก (Expression) ศิลปินพันธุ์ชุ่นนี้มีการแสดงออกที่มีสีสันฉูดฉาดทั้งสี อะคริลิคธรรมดา จะเป็นสีที่ใช้กับวัตถุที่มีอยู่จริงภายในห้องและสีอะคริลิคสะท้อนแสง (Fluorescent) จะใช้ในจุดต่างๆที่เป็นตัวชูงานบอกเล่าเรื่องราวผ่านวัตถุที่ไม่มีอยู่จริงภายในห้อง เป็นวัตถุแห่งความฝัน ซึ่งเมื่อฉายแสงกับไฟแบล็กไลท์ (Black Light) จะช่วยกันส่งเสริมควบกัน ด้วยสีสะท้อนแสงมีคุณสมบัติที่สดกว่าสีอื่นทั่วไปและเมื่อประกอบกับสื่อแสงจะสะท้อน ประสาทสัมผัสการรับรู้ ข้าพเจ้าชอบงานที่มีสีสันและมีความต้องการที่จะใช้สีตามอารมณ์ความ ต้องการโดยถอดออกมาจากสีต้นแบบสร้างสีสันให้เป็นบรรยากาศเพื่อสะท้อนในรูปแบบสีเฉพาะ ของตนเอง การใช้เส้นสีในงานนี้มีลักษณะเป็นเส้นสัมผัสการรับรู้ (Contour) และสร้างรายละเอียด (Detail) สีผ่านการใช้สีแปร่งในลักษณะต่างๆตามอารมณ์ความรู้สึกที่อิสระสะท้อนความรู้สึก ภายในจิตใจ ปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างออกมาจากข้างในจิตใจ ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับ ข้าพเจ้า

4.2 วิเคราะห์ทัศนธาตุ ผลงาน 1 ชุด 3 ชั้น

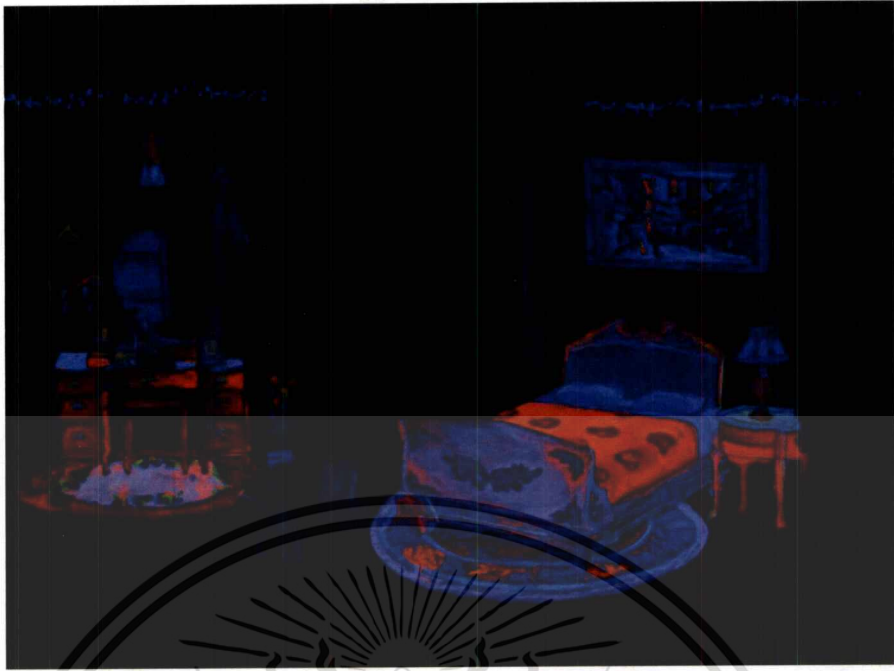

ภาพที่ 22 ภาพแสดงการวิเคราะห์ทัศนธาตุ 1 ชุด

ภาพที่ 23 ภาพแสดงการวิเคราะห์ทัศนธาตุ ผลงานชั้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

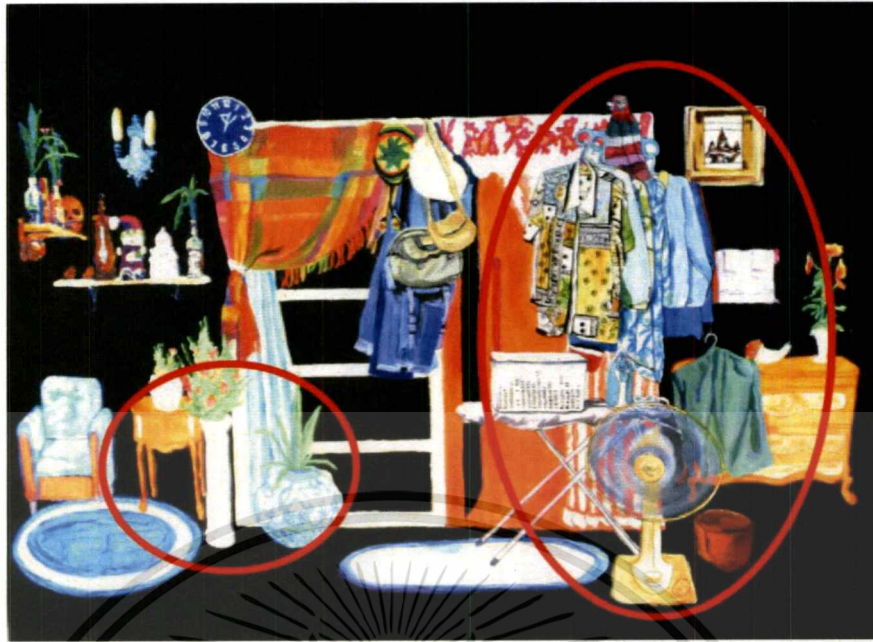

ภาพที่ 24 ภาพแสดงการวิเคราะห์ทัศนธาตุ ผลงานชิ้นที่ 2

ภาพที่ 25 ภาพแสดงการวิเคราะห์ทัศนธาตุ ผลงานชิ้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 26 ภาพวิเคราะห์เส้น

เส้น (Lines)

ข้าพเจ้าใช้เส้นรูปแบบงานในลักษณะเส้นสัมผัส (Contour) ในการควบคุมหรือจำกัดขอบเขตของรูปทรงอย่างเช่นเส้นวัตถุสิ่งของต่างๆภายในภาพ ทำให้เกิดเป็นรูปทรงของวัตถุขึ้น และมีเส้นประสาทสัมผัส (Contour) ใช้เส้นสีที่มีความทึบผสมค่าในส่วนของพื้นวัตถุส่วนของพื้นวัตถุสีสว่างจะใช้สีพื้นวัตถุนั้นตัดขอบให้สว่าง เมื่อสังเกตภาพรวมของตัวงาน จะเห็นได้ชัดว่าเส้น มีบทบาทสำคัญในการกำหนดภาพและมุมมองของผลงาน

ภาพที่ 27 ภาพวิเคราะห์รูปทรง

รูปทรง (Forms)

รูปทรงที่ใช้ เป็นรูปทรง โครงสร้างของวัตถุ ที่มีรูปทรงที่บอกลักษณะของวัตถุนั้น เช่น รูปทรงของโคมไฟ แจกัน ผ้า มีโครงสร้างของวัตถุ รูปทรงอิสระ (Freeform) บอกถึงลักษณะวัตถุ เช่น พุ่มดอกไม้ ขนนก

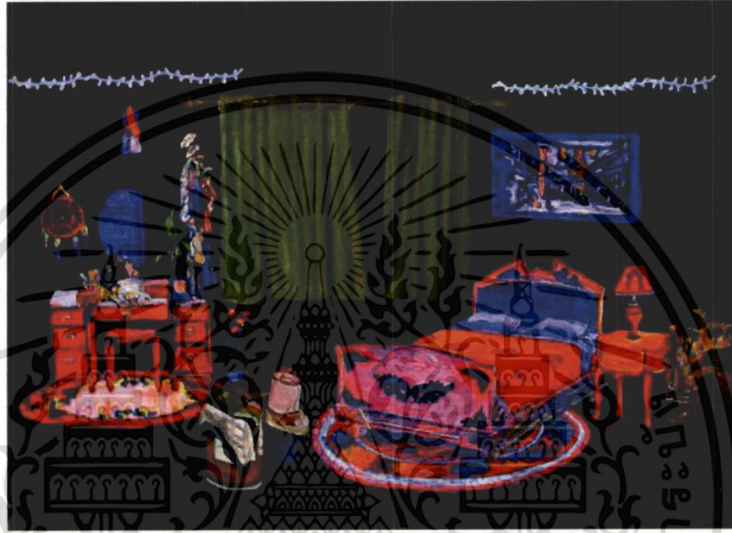

ภาพที่ 28 ภาพวิเคราะห์พื้นผิว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

พื้นผิว (Textures)

พื้นผิวในผลงานมีลักษณะการใช้เนื้อสีที่หนาและบาง ได้บ่งบอกถึงจากการทับซ้อนของมวลสี ทับซ้อนกันเพื่อสร้างความกลมกลืนให้เกิดขึ้นกับบรรยากาศของภาพ แสดงความรู้สึกเป็นมิติขึ้น โดยที่ข้าพเจ้าได้ทิ้งสีแปร่งและการหยอดสีลงไป เพื่อให้สัมผัสแล้วรู้สึกว่า สีนูนขึ้นมาจากเฟรมพอสมควร พื้นผิวในบางวัตถุ ไม่รู้สึกนูนขึ้นมานัก เป็นพื้นเรียบๆ เพื่อบ่งบอกผิววัตถุ มีการใช้เทคนิคการเกลี่ยและการหยอดสีเพื่อสร้างมิติพื้นผิว

ภาพที่ 29 ภาพวิเคราะห์สีแบบไม่เปิดไฟ (Black Light)

ภาพที่ 30 ภาพวิเคราะห์สีแบบเปิดไฟแบล็กไลท์ (Black Light)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สี (Color)

สีมีบทบาทในงานของข้าพเจ้า เพราะสีเป็นสิ่งที่ปะทะกับสายตา สีสร้างบรรยากาศทางการประสานกันของเส้น ให้เส้นทำหน้าที่อย่างอิสระนำพาสายตา สีที่ใช้มี 2 ส่วน ส่วนของสีอะคริลิก และสีสะท้อนแสง (Fluorescent) การให้สีของอะคริลิกธรรมดาข้าพเจ้าใช้สีที่เป็นไปตามที่ตาสัมผัสในสีเหมือนจริง (Realistic) ส่วนสีที่เป็นสีสะท้อนแสง สีของภาพวัตถุจะสว่างจ้า สีสัมผัสฉาดเจ็บแสบ มีการแทรกสีโทนร้อนกับเย็นเพื่อสร้างค่าน้ำหนัก และให้ตัวผลงานเกิดความสมบูรณ์ขึ้น

ภาพที่ 31 ภาพวิเคราะห์น้ำหนัก

น้ำหนัก (Volume)

ใช้สีบนวัตถุที่ทำงานร่วมกับเส้นขอบวัตถุที่เป็นตัวกำหนด มีการร่างภาพด้วยเส้นสีดำ ขับเน้นในส่วนที่มีดี ให้กลมกลืนไปกับภาพ สีอะคริลิกธรรมดาถูกจัดวางร่วมกับไฟแบล็คไลท์ สีจะเห็นเป็นภาพขาวดำ ตามความโปร่งทึบของสี เกิดเป็นค่าน้ำหนัก ส่วนสีสะท้อนแสงจะเป็นสีที่มีส่วนผสมของสารเรืองแสง เมื่อถูกขับเน้นจัดวางร่วมกับไฟแบล็คไลท์ ภาพจะสัมผัสฉาดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และเห็นค่าน้ำหนักสีชัดเจน เกินจริง แต่ภาพสามารถร่วมกันได้อย่างกลมกลืน

ที่ว่าง (Space)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

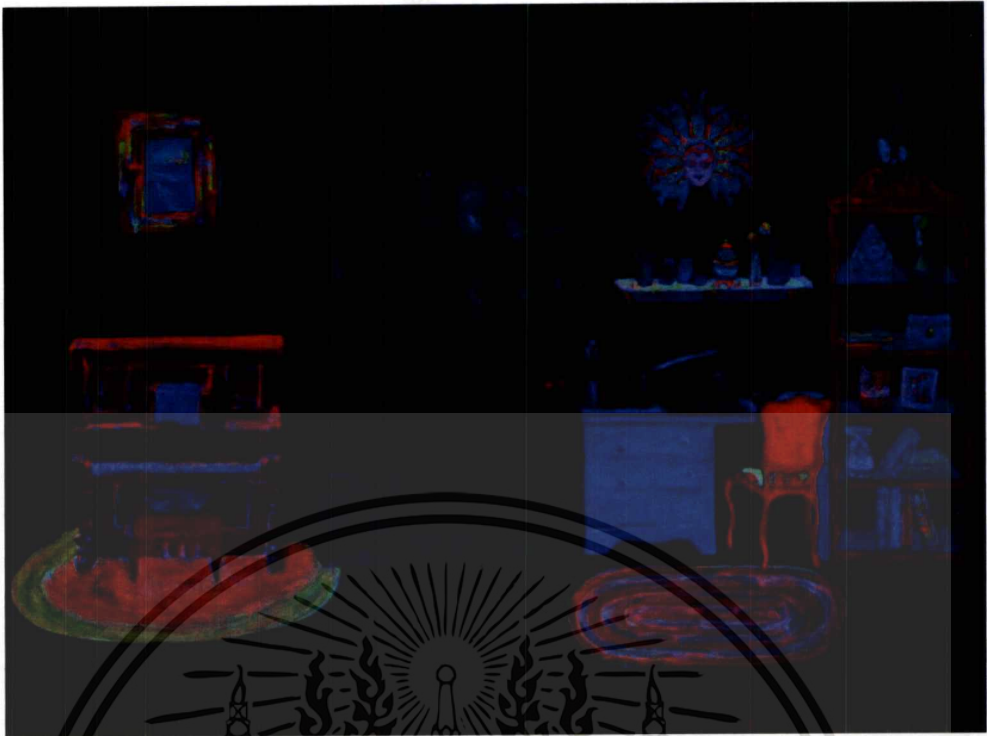

ภาพที่ 32 ภาพวิเคราะห์ที่ว่าง

พื้นที่ว่างของงานเป็นส่วนของพื้นหลังสีดำที่ตัดกับพื้นผิวและสีของวัตถุ ที่ขบขันสีของวัตถุให้ดูสีที่ถูกลมืด ซึ่งพื้นหลังเป็นจุดพักสายตาและให้มองภาพทั่วถึงสามารถเห็นภาพรวมชัดเจน

4.3 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์

ข้าพเจ้านำผลงานทั้ง 3 ชิ้นมาวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์ ซึ่งงานทั้ง 3 ชิ้น มีการใช้เทคนิค สี และแนวความคิดที่เป็นไปในทางเดียวกัน ดังนี้

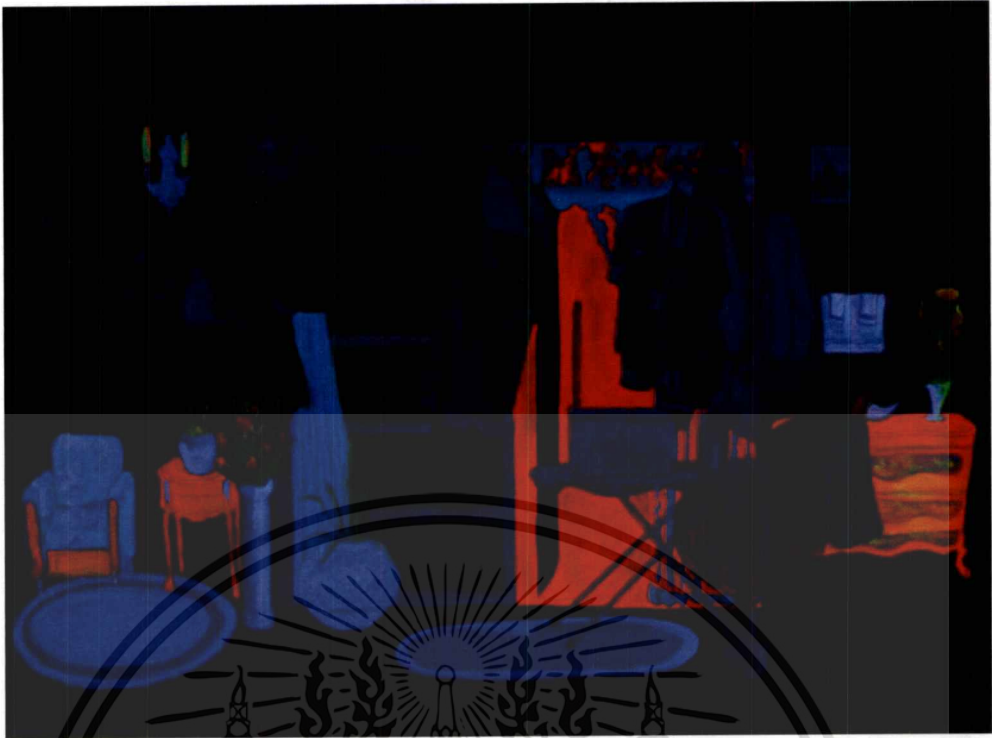

ภาพที่ 33 ภาพวิเคราะห์ห้องค้ประกอบผลงานชิ้นที่ 1

ภาพที่ 34 ภาพวิเคราะห์ห้องค้ประกอบผลงานชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 35 ภาพวิเคราะห์ห้องค้ประกอบผลงานชั้นที่ 3

4.3.1 ความกลมกลืน (Harmony)

ในความกลมกลืนของข้าพเจ้า มีความกลมกลืนทางการใช้สีที่ทำงานร่วมกันของมิติของสี ที่เป็นวรรณะร้อนและเย็น ภาพคูมมีความเป็นจุดเด่นและกระจายของสีที่ดูโดดเด่นให้ภาพเกิดความกลมกลืน อีกทั้งมีการเชื่อมโยงทัศนศิลป์ ใช้สีและพื้นผิวที่ดูเรียบแบนและสีที่แปร่งที่ใ้ภาพสามารถมีความสอดคล้องกลมกลืน ช่วยให้ภาพคูมิมิติ

4.3.2 ความหลากหลาย (Variety)

ความหลากหลายของผลงานชั้นนี้เกิดจากการใช้สีดูโดดเด่นของสีสะท้อนแสง และมีการใช้สีอะคริลิคธรรมดาเมื่ออยู่ท่ามกลางไฟแบล็คไลท์สามารถทำงานร่วมกับไฟแบล็คไลท์จะส่งผลกระทบต่อ การดูในมิติของสีทั้ง 2 ซึ่งคูสีที่ขัดแย้งอย่างรุนแรง สร้างความหลากหลายของสีและเทคนิคที่ปรากฏอยู่บนงาน

4.3.3 ความสมดุล (Balance)

การจัดวางองค์ประกอบในผลงานของข้าพเจ้า ให้มีความสำคัญด้านดุลยภาพ การจัดวางวัตถุภายในห้องที่วัตถุมาจากทิศละทางถูกปะติดก้อให้เกิดเรื่องราวเพื่อให้เกิดการา ใช้สี 2 มิติที่ประทะสายตา และทำงานร่วมกับไฟแบล็คไลท์ได้อย่างลงตัว

4.3.4 สัดส่วน (Proportion)

สัดส่วนในผลงานของข้าพเจ้า เกิดจากการจัดวางวัตถุภายในห้องท่ามกลางพื้นหลังสีดำ ถูกตัดต่อจัดวางให้เกิดเป็นเรื่องราว ด้านองค์ประกอบและการจัดวางของสี น้ำหนักและพื้นผิวถูกสร้างโดยคำนึงถึงความพอเหมาะของชุดสีที่อยู่กันอย่างลงตัว

4.3.5 ความเป็นเด่น (Dominance)

จุดรวมของภาพนี้คือความแตกต่างในมิติภาพของสีต้นของวัตถุ จุดเด่นของภาพคือวัตถุสีสะท้อนแสงบนพื้นหลังสีดำที่ถูกขยับเน้นสีวัตถุสีแสดส้ม แต่มีมิติอีกภาพคือสีธรรมชาติเมื่อเวลาทำงานร่วมกับการฉายไฟแบล็คไลท์ มิติภาพของสีอะคริลิครวมด้ามองไม่ค่อยเห็น ทำให้เกิดลูกเล่นในการมอง จุดสายตาคงดูสลับกัน

4.3.6 ความเคลื่อนไหว (Movement)

ความเคลื่อนไหวในผลงานของข้าพเจ้า เกิดจากการสร้างพื้นผิวและการสร้างโทนสีในมิติ การทับซ้อนสร้างผลกระทบทางสายตาของคนดูด้วยการทับซ้อนกันของสีตามน้ำหนักและความเหมาะสมเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหว

4.3.7 การกำจัด (Economy)

ในผลงานชุดนี้ เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วจะเห็นถึงความหลากหลายของสีต้นและเทคนิค แต่เมื่อมองลงไปรายละเอียดของผลงาน จะเห็นได้ว่าการลดทอนรายละเอียดเป็นเส้นประสาทสัมผัส (Contour) และมีการใช้สีอะคริลิครวมด้ามและในส่วนของสีสะท้อนแสง ซึ่งแบ่งแยกวัตถุออกอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความหมายทางทัศนธาตุ เช่น วัตถุที่มีอยู่จริงในพื้นที่ให้เป็นสีอะคริลิครวมด้าม และวัตถุที่ไม่มีอยู่จริงเป็นวัตถุแห่งความฝันจะใช้สีสะท้อนแสง

บทที่ 5

บทสรุป

ข้าพเจ้าทำศิลปนิพนธ์เล่มนี้เรื่องในหัวข้อเรื่อง ห้วงความจริงกับวัตถุแห่งความฝัน เป็นผลงานจิตรกรรมสื่อผสมไฟแบล็กไลท์ (Black Light) ที่ถูกสร้างขึ้นจากการได้แรงบันดาลใจจากภาพพื้นที่ความเป็นอยู่ของตัวข้าพเจ้า ข้าพเจ้าตระหนักครุ่นคิดถึงสภาวะความเป็นอยู่ของสังคมเมืองในปัจจุบัน ผู้คนต่างแสวงหาบางสิ่งบางอย่าง เพื่อความสุขความจรโรงใจในพื้นที่ส่วนตัวของตัวเอง ปังจยสิ่งแวดลอมที่ส่งผลการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของชีวิตมนุษย์ ในขณะที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคม แต่มนุษย์นั้นก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า มนุษย์ทุกคนก็ต้องการพื้นที่ความเป็นส่วนตัวให้กับตนเอง

ในแต่ละวันวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนล้วนแต่ดำเนินในทิศทางเดียวกัน วนลูปจำเจแบบเดิมๆทุกวัน ในท่ามกลางยุคสมัยแห่งวัตถุนิยม ในสมัยที่มีนวัตกรรมล้ำต่างๆที่ครอบงำเดินทางครอบงำร่วมกันในทุกแปลนของระบบทางสังคม ที่เป็นตัวการแห่งแรงขับเคลื่อนของเหล่ามวลมนุษย์ที่ยากเกินจะปฏิเสธตัวการแห่งนี้ที่เข้าแทรกแซงรอบด้านแห่งการดำเนินชีวิตของสังคม มนุษย์จนยากยากที่จะปฏิเสธ เหล่านั้นก็คือพื้นที่ส่วนตัว พื้นที่เหล่านี้มอบความส่วนตัวที่ปลอดภัยให้เป็นเกราะป้องกันความวุ่นวายที่เราไม่อยากจะรับรู้ข้องเกี่ยว และข้าพเจ้าเชื่อว่าทุกคนในสังคมล้วนแต่ต้องการพื้นที่ส่วนตัวที่เป็นตัวชูโรงในการขับเคลื่อนในการใช้ชีวิต พฤติกรรมส่วนใหญ่ของมนุษย์จึงเป็นไปตามอารมณ์และความรู้สึก มนุษย์เรามีความอยาก ความกระหาย ความลุ่มหลงในสิ่ง ที่ช่วยจรโรงจิตใจกับชีวิต และมนุษย์จะไม่หยุดนิ่งที่จะสรรหาและสร้างสรรค์พื้นที่และวัตถุเพื่อตอบโจทย ความสุขความสนองความสบายใจของตนเอง เป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต ที่ถึงแม้จะย่อนแย้งกับทางศาสนาว่าสิ่งเหล่านี้คือความทุกข์ก็ตาม

ทั้งหมดทั้งมวลที่ข้าพเจ้าได้สรุปมานี้เป็นบทสรุปแห่งการทำศิลปนิพนธ์เล่มนี้โดยสังเขป ซึ่งข้าพเจ้าได้รวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจไม่มากนักน้อย ข้าพเจ้ายินดีรับฟังการติชมรับฟังคำติเตียนหากหนังสือเล่มนี้เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ และหากผิดพลาดไป ณ ประการใด ขออภัยมาด้วยเหตุนี้

บรรณานุกรม

Hondero. 2014. 771 20 settembre [Online]. Available:

<http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1087871&page=181>

(วันที่ค้นข้อมูล: 15 พฤษภาคม 2561)

Kullastree Magazine. 2016. อนุญาติสระภัยคนเมือง [Online]. Available:

<http://kullastreemag.com/health/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/>

(วันที่ค้นข้อมูล: 15 พฤษภาคม 2561)

Thai PBS News. 2559. เศษปริศนาภาพวาดห้องนอน "แวน โก๊ะ" [Online]. Available:

<https://news.thaipbs.or.th/content/250278> (วันที่ค้นข้อมูล: 15 พฤษภาคม 2561)

Aboutfriday.com. 2015. การสร้างมันดาลา ศิลปวัฒนธรรมชั้นสูงของพระทิเบต นิกายมหายาน

[Online]. Available: <http://www.aboutfriday.com/2015/07/sand-mandala.html>

(วันที่ค้นข้อมูล: 15 พฤษภาคม 2561)

หนึ่งห้อง. 2016. รูปภาพ 'มันดาลา' ศิลปะจากเมฆทราย พุทธศิลป์ชั้นสูงจากลามะทิเบต

[Online]. Available: <https://picpost.mthai.com/view/102102>

(วันที่ค้นข้อมูล: 15 พฤษภาคม 2561)

RnMTeam. 2017. Your guide to Holi 2017 [Online]. Available:

[http://www.radioandmusic.com/entertainment/editorial/features/170310-your-guide-holi-](http://www.radioandmusic.com/entertainment/editorial/features/170310-your-guide-holi-2017)

[2017](http://www.radioandmusic.com/entertainment/editorial/features/170310-your-guide-holi-2017) (วันที่ค้นข้อมูล: 15 พฤษภาคม 2561)

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. 2561. โฮลี [Online]. Available:

<https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%A5%E0%B8%B5>

(วันที่ค้นข้อมูล: 15 พฤษภาคม 2561)

Kankanid Mitprakdee. 2559. มากกว่าภาพการ์ตูนน่ารักใน 'บรรยากาศสมาคุ' นิตรรศการใหม่จาก

ศิลปินสุดเก๋ ยูรี เกนสาคู [Online]. Available:

<http://soimilk.com/city-living/news/atmosfear-yuree-kensaku>

(วันที่ค้นข้อมูล: 15 พฤษภาคม 2561)

Editor. 2018. ยูรี เกนสาคู. [Online]. Available:

<http://www.artbangkok.com/?p=45139> (วันที่ค้นข้อมูล: 15 พฤษภาคม 2561)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ทีมงานทรูปลูกปัญญา. 2559. แสงสีม่วงจากหลอด Black Light...คืออะไร [Online]. Available:

http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/25971

(วันที่ค้นข้อมูล: 15 พฤษภาคม 2561)

Black Light. No Date. No Title. [Online]. Available:

<https://i.pinimg.com/originals/22/e0/46/22e0469d63423e5ef1d4eebba7474ed1.jpg>

(วันที่ค้นข้อมูล: 15 พฤษภาคม 2561)

Black Light. No Date. No Title. [Online]. Available:

<https://weheartit.com/entry/60688443> (วันที่ค้นข้อมูล: 15 พฤษภาคม 2561)

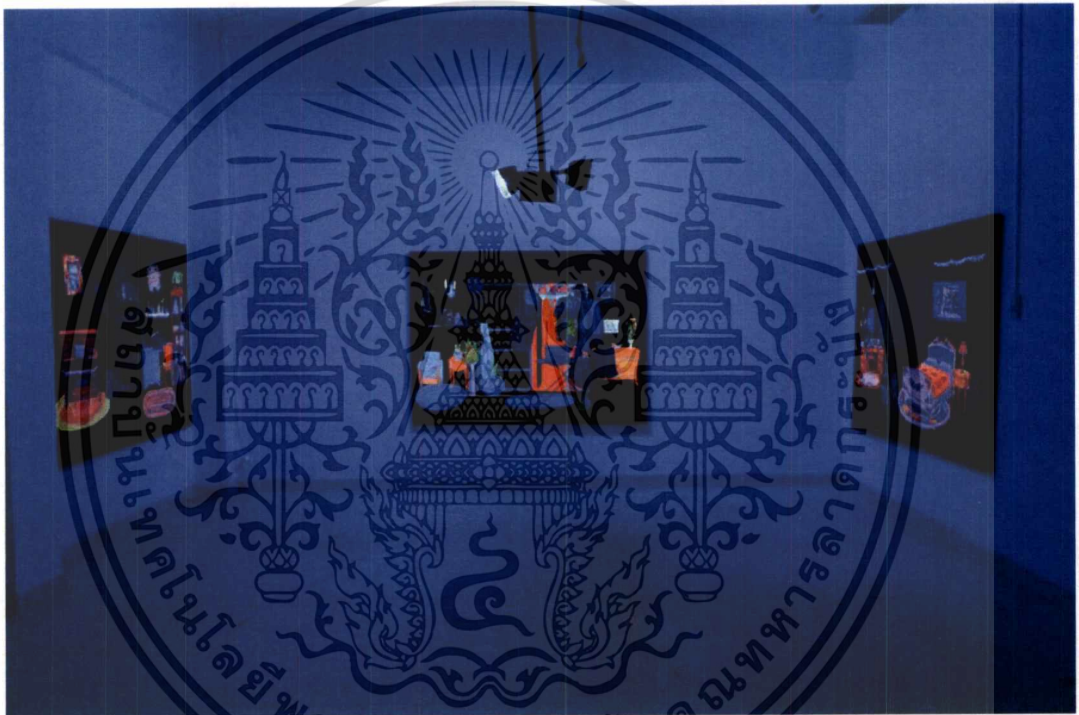

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพผลงานศิลปะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อผลงาน ห้องความจริงกับวัตถุแห่งฝัน (The Real Room And The Dreamy Objects)

เทคนิค Installation Painting

ขนาด ผันแปรตามพื้นที่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อผลงาน ห้องความจริงกับวัตถุแห่งฝัน 1 (The Real Room And The Dreamy Objects 1)

เทคนิค Installation Painting

ขนาด 150x200 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

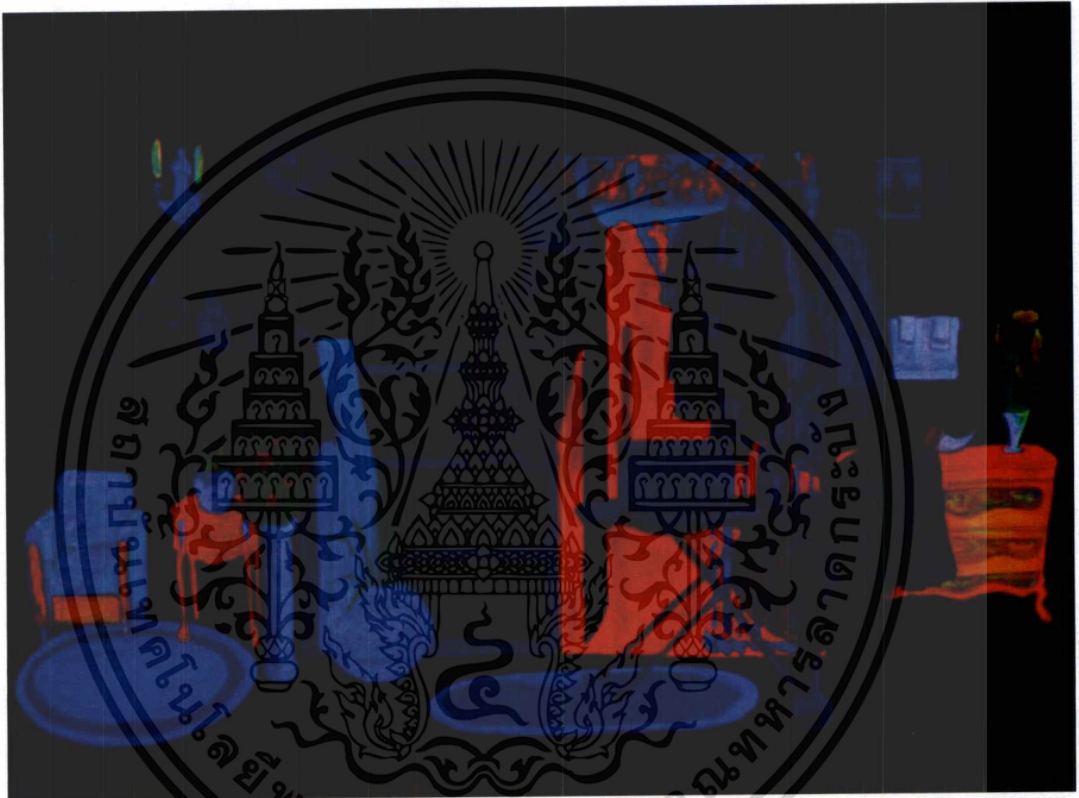

ชื่อผลงาน ห้องความจริงกับวัตถุแห่งฝัน 3 (The Real Room And The Dreamy Objects 3)

เทคนิค Installation Painting

ขนาด 150x200 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อผลงาน ห้องความจริงกับวัตถุแห่งฝัน 2 (The Real Room And The Dreamy Objects 2)

เทคนิค Installation Painting

ขนาด 150x200 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล นางสาวกมลชนก วันฤกษ์
 วัน เดือน ปีเกิด 21 กรกฎาคม 2538 ที่นครปฐม
 ที่อยู่ 84 ถนนเกษตรสิน ตำบลลำพญา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
 โทร.099-090-0042
 ประวัติการศึกษา 2556 โรงเรียนราชินีบูรณะ
 2560 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้