

ความสุขรอบตัว

HAPPINESS IS ALL AROUND

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

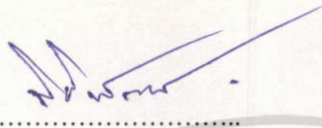
ปีการศึกษา 2560 - 2561

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติให้
ศิลปนิพนธ์ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม

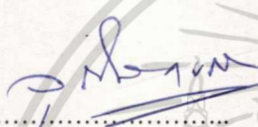
.....คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

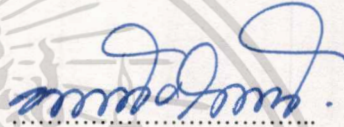
ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิพัฒน์ หอยสังข์ทอง)

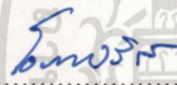
กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิกร คงคา)

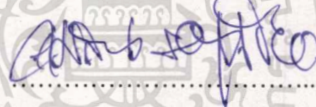
กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์ มณีรัตน์)

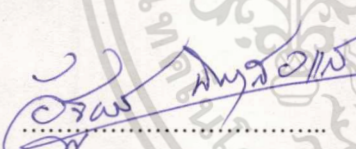
กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มล.โอภาสจรัส นันทวัน)

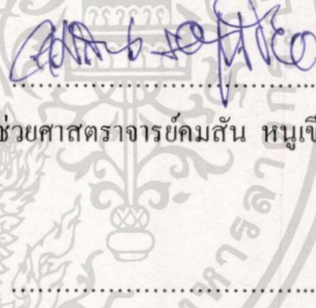
กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน หนูเขียว)

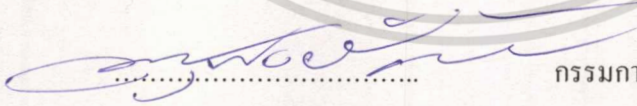
กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัฐพร นิมาลัยแก้ว)

กรรมการ

(อาจารย์ณัฐณรินทร์ บัวลอย)

กรรมการและเลขานุการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงษ์ จันทร)

อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มล.โอภาสจรัส นันทวัน)

บทที่ 1

บทนำ

ในสภาวะแวดล้อมปัจจุบันนั้นที่เต็มไปด้วยการแข่งขันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดวิถีชีวิตที่เร่งรีบ ทำให้คนในยุคปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับปัญหาความเครียดเพิ่มมากขึ้น บางคนต้องการไขว่คว้าสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ไกล มุ่งมั่นจริงจังกับการทำงานเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตนเองปรารถนา จนลืมสำรวจตัวเองว่าสิ่งที่เราปรารถนานั้นเป็นการทำลายความสุขที่ตัวเรามีอยู่ ซึ่งแท้จริงแล้วนั้นความสุขอาจไม่ใช่สิ่งของ เงินทอง ชื่อเสียง แต่สามารถหาได้ง่ายรอบ ๆ ตัวเรา

1.1.ความสำคัญของโครงการ

เมื่อพูดถึงคำว่า "ความสุข" นั้น ความสุขเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนาที่จะมีความสุขด้วยกันทั้งหมดแต่ความสุขที่แท้จริงคืออะไร และความสุขของแต่ละคนนั้นเหมือนกันหรือไม่ ความสุขของบางคนอาจวัดจากชื่อเสียง เงินทอง หน้าที่การงานหรือฐานะทางสังคม ต่างก็พยายามให้ได้มาซึ่งในสิ่งที่ตนปรารถนาส่งผลให้เกิดความเครียดเพิ่มขึ้น ซึ่งความเครียดนั้นมีผลต่อสุขภาพทางกาย ได้แก่ อาการไม่สบายทางกายต่าง ๆ เช่น ปวดหัว ปวดเมื่อยตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ความผิดปกติของหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคกระเพาะ อาการท้องผูกท้องเสียบ่อย ๆ นอนไม่หลับ หอบหืด เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ฯลฯ ผลต่อสุขภาพจิตใจ นำไปสู่ ความวิตกกังวล ซึมเศร้า กลัวอย่างไรเหตุผล อารมณ์ไม่มั่นคง เปลี่ยนแปลงง่าย หรือโรคประสาทบางอย่าง นอกจากนี้ความเครียดส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ ย่อมส่งผลไปถึง ประสิทธิภาพในการทำงาน สัมพันธภาพต่อครอบครัวและบุคคลแวดล้อม และเมื่อประสิทธิภาพในงานตกต่ำ สัมพันธภาพเสื่อมทรามลง จิตใจย่อมได้รับผลตึงเครียดมากขึ้นซ้ำซ้อน นับว่าความเครียดเป็นภัยต่อชีวิตอย่างยิ่ง (สมบัติ ตาปัญญา.2548)

มนุษย์ทุกคนนั้นต่างก็พยายามหาวิธีการ เคสึลลับต่าง ๆ ที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขให้ได้ แต่บางทีเราอาจจะลืมนึกไปว่าความสุขนั้นเกิดขึ้นได้ง่ายๆรอบตัวเรา หรืออาจจะเป็นที่เราทำมันอยู่ทุกวันนี้ เป็นได้แต่เรามองข้ามไป ดังประโยคหนึ่งที่เจมส์ ฮาร์ป นักบวชชาวอังกฤษ ได้กล่าวไว้ว่า “คนจำนวนมากวิ่งตามหาความสุข เหมือนกับคนใจลอยที่เฝ้าตามหาหมวกของเขา ขณะที่หมวกใบนั้นอยู่ในมือหรืออยู่บนหัวของเขาเอง หากเราได้ลองมองดูเหตุการณ์ต่าง ๆ ในวิถีการดำเนินชีวิตปกติประจำวัน

ของเรา แต่การทำกิจกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ กับกลุ่มเพื่อนที่ไม่ได้มีความพิเศษหรือคาดหวังว่าจะต้องมีความสุขแต่อย่างใด หรืออาจจะเป็นเหตุการณ์อื่นๆที่เราได้พบเจอในแต่ละวันกลับพบว่ามันมีความสุขอย่างน่าประหลาดใจโดยไม่ต้องไปแสวงหาจากที่ไหน

จากสิ่งที่กล่าวถึงมาข้างต้นจึงทำให้ข้าพเจ้านั้นมีความสนใจที่จะนำเสนอผลงานทางจิตรกรรม โดยเป็นการบอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ความประทับใจต่าง ๆ ที่เป็นความสุขที่เกิดขึ้นได้ง่ายจากการพบเจอรอบตัว

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.2.1 ข้าพเจ้าสนใจการเปลี่ยนการรับรู้ใหม่ๆทางสายตาในลักษณะสีเส้นที่สดใส ที่แปรงอิสระผ่านประสบการณ์ที่ได้พบเจอหรือมีส่วนร่วมในช่วงเวลานั้น

1.2.2 ข้าพเจ้าเริ่มต้นทำงานชิ้นนี้จากการที่ชอบหากิจกรรมที่สนุกๆทำกับกลุ่มเพื่อนเกิดเป็นความประทับใจจึงอยากที่จะบันทึกช่วงเวลานั้น โดยการคิดจินตนาการต่อยอดจากเดิมให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบเดิม ๆ คน สัตว์ สิ่งของ ลวดลายให้อยู่ในรูปแบบที่ข้าพเจ้าได้คิดจินตนาการเอาไว้

1.2.3 ข้าพเจ้าต้องการที่จะบอกกล่าวถึงความสุขที่หาได้ง่ายๆรอบตัวเรา

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1.3.1 ด้านเนื้อหา

เป็นการบอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในวิถีการดำเนินชีวิตประจำวันที่ได้พบเจอมา หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้กระทำร่วมกันกลับกลุ่มเพื่อนของข้าพเจ้า ที่เป็นความสุขที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆโดยไม่ต้องไปไขว่คว้าหาจากที่ไหน

1.3.2 ด้านแนวทางการสร้างสรรค์

ใช้สีเส้นสดใสในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยศิลปะแบบ Impressionism

1.3.3 ด้านกรรมวิธี

เป็นรูปแบบจิตรกรรม (Painting)

1.4.4 จำนวนผลงาน 3 ชิ้น

1. 140 x 160 เซนติเมตร
2. 150 x 180 เซนติเมตร
3. 200 x 170 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

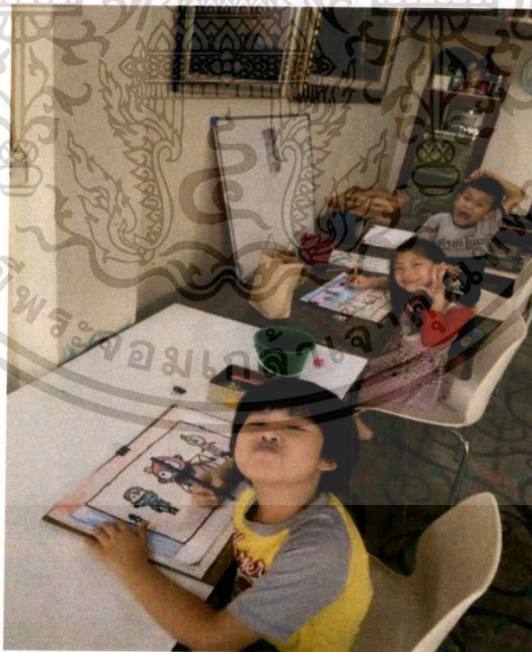
จากอิทธิพลสิ่งแวดล้อมดังที่กล่าวมานั้นส่งผลให้ข้าพเจ้ามีความปรารถนาที่จะถ่ายทอดเรื่องราวความสุขต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัวของข้าพเจ้าที่มาจากวิถีการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อให้บุคคลอื่นได้รับรู้ถึงความสุขที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆ ใคร ๆ ก็สามารถทำได้เพียงแต่เรามองรอบ ๆ ตัว ความสุขที่ไม่ต้องแลกมาด้วยสุขภาพ หรือปัจจัยอื่น ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งชื่อเสียง เงินทอง ต่าง ๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 1 : เด็กนักเรียนที่ศูนย์ศิลปประดิษฐ์กรมเมืองมินสอง

ภาพที่ 2 : เด็กนักเรียนที่ศูนย์ศิลปประดิษฐ์กรมเมืองมินสอง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน

ภาพที่ 3 : Vincent Van gogh

[Online]. Available : <http://ananyaiceland.blogspot.com/2018/03/vincent-van-gogh-3-10-800-700-30.html> Retrieved May 1, 2018.

วินเซนต์ แวน โก๊ะ ถูกยกย่องให้เป็นจิตรกรชาวต่างชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ถึงแม้ว่าชื่อเสียง ของเขาเพิ่งจะมาโด่งดังเอาในช่วง 3 ปีสุดท้ายของชีวิตการเป็นจิตรกรตลอด 10 ปี ก็ตาม แต่เขาก็ได้สร้างอิทธิพลต่อศิลปะแบบอิมเพรสชันนิสม์ แบบ โมเดิร์น อาร์ต เอาไว้มากมาย สร้างผลงานภาพเขียนสีน้ำมันกว่า 800 ภาพ และภาพวาดอีกกว่า 700 ภาพ ซึ่งตลอดชีวิตของเขานั้นมีเพียงภาพเดียวที่ขายได้ ความเจ็บป่วยทางสมอง และจิตใจของ แวน โก๊ะนั้นแสดงออกมาทางภาพที่เขาเขียน ด้วยการใช้อยู่สีอันร้อนแรง การปิดพู่กันแบบหยาบๆ และรูปแบบของลายเส้นที่ใช้จะมุ่งเน้นถึงการวาดภาพที่จับซึ่งสายตาสัมผัสรับรู้ในช่วง ระยะเวลา นั้นและเป็นช่วงเวลาที่ยับพลัน และจะมีการแยกแยะสีที่จะเข้ามาประกอบกันเข้าเป็นแสงที่ส่องต้องสิ่งต่าง ๆ ทำให้เกิดพื้นผิวภาพที่เต็มไปด้วยสีสันที่แปรเปลี่ยนเป็นภาพที่เต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง ลักษณะของภาพวาดแบบอิมเพรสชันนิสม์ คือ การใช้พู่กันหวัดสีอย่างเข้ม ๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ใช้สีสว่าง ๆ มีส่วนประกอบของภาพที่ไม่ถูกบีบเน้นไปยังคุณภาพที่แปรผันของแสง (มักจะเน้นไปยังผลลัพธ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเวลา) เนื้อหาของภาพเป็นเรื่องธรรมดาๆ และมีมุมมองที่พิเศษ

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากศิลปินท่านนี้โดยการวาดรูปจากสิ่งที่เราเห็นและใช้ในชีวิตประจำวัน เทคนิคการใช้แปร่งที่ไม่เน้นถึงความเหมือนและรายละเอียดมากนัก ใช้สีแปร่งอิสระวาดความประทับใจต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้ชีวิตประจำวัน โดยไม่เน้นถึงความเหมือนจริงตามแบบฉบับของลัทธิความประทับใจ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

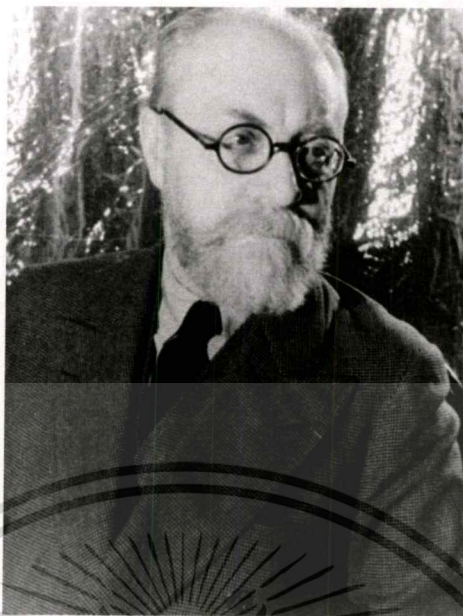

ภาพที่ 4 : Vincent vanGogh. 1889. **The Starry Night**. [Online]. Available : sites.google.com.

ภาพที่ 5 : Vincent vanGogh. 1888-1889. **Sunflower**. [Online]. Available : sites.google.com

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 6 : อ็องรี เอมีล เมอนัว มาติส

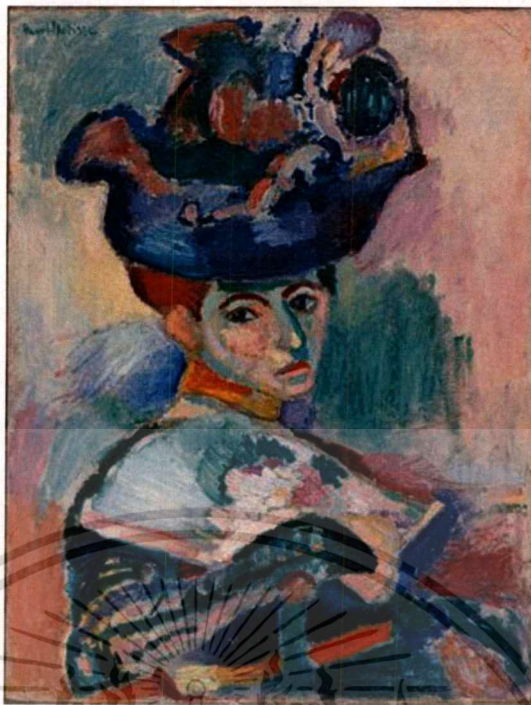
[Online]. Available : <https://th.wikipedia.org/wiki/>

มาติสเริ่มต้นศึกษาแนวคิดของศิลปินลัทธิประทับใจ ปอล เซซานเป็นศิลปินที่มีอิทธิพลต่อมาติสอย่างมาก โดยเขายกย่องว่าผลงานของเซซานมีความโดดเด่น โดยเฉพาะเรื่องของการใช้สี ซึ่งมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดมวลปริมาตรที่มีความหนาแน่น โดยมาติสได้เขียนไว้ในบันทึกใจความว่า “ผลงานของเซซานอยู่บนรากฐานในพลังของเส้นและสี” นอกจากเซซานแล้ว ยังมีศิลปินกลุ่มอื่นที่เขาให้ความสนใจได้แก่ กลุ่มลัทธิประทับใจใหม่ ศิลปินคนสำคัญในยุคนี้เช่น ปอล โกแก็ง และปอล ซีญัก มาติสกล่าวว่า “กลุ่มนีโอ-ลัทธิประทับใจในกรรมวิธีการแต้มสีเป็นจุด เท่ากับเป็นการทำลายเอกภาพของสี เขาต้องการสร้างงานศิลปะให้มีการเคลื่อนไหว ไม่ใช่ดูนิ่งเหมือนพวกลัทธิประทับใจได้กระทำ และไม่ได้เป็นเครื่องบันทึกธรรมชาติที่ผ่านไปเฉย ๆ ดังเช่นที่ศิลปินลัทธิประทับใจทำ” บันทึกที่กล่าวมาส่วนอยู่ในบทความเรื่อง ‘คำให้การของจิตรกร’ ซึ่งมาติสตีพิมพ์ในวารสารเลอกรังศรีวิวเมื่อปี ค.ศ.1908 ภายหลังจากในปี ค.ศ.1899 มาติสได้พบเจอแรงและเวลาเม็งก์ ซึ่งเป็นศิลปินที่นำไปสู่การเกิดกลุ่มคอดีโฟวิสต์ในเวลาต่อมา อีกทั้งมาติสยังได้สร้างงานและเปิดเผยแพร่ข้อมูลในบันทึกเกี่ยวกับศิลปะออกมา ทำให้ศิลปินรุ่นต่อมาต่างรู้สึกว่าคุณค่าของศิลปินรุ่นเก่าในอดีตและศิลปินสมัยใหม่บางพวก เช่น พวกสัญลักษณ์นิยมนั้นต่างปิดบังคุณค่าอันบริสุทธิ์ของภาพไว้ทำให้พวกเขาไม่ยอมรับในเรื่องการใช้สีที่ ดูกลับแต่เพียงอย่างเดียวของพวกลัทธิสัญลักษณ์นิยมเริ่มเสื่อมลง ขณะเดียวกันการใช้

สีในภาพวาดขนาดเล็กของเปอร์เซียและลายผ้าของอียิปต์โบราณ ได้เข้ามามีบทบาทต่อความคิดของมาติสและกลุ่มคติโฟวิสต์ โดยกล่าวว่า รูปแบบที่เหมือนตามธรรมชาติจะต้องเปลี่ยนรูปไป แสงจะต้องไม่ลอกเลียนแบบธรรมชาติ แต่ต้องแสดงออกให้เห็นถึงความรู้สึกของสี และมีความงดงามคล้ายศิลปะการตกแต่ง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นจุดมุ่งหมายของมาติสและศิลปินกลุ่มคติโฟวิสต์

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากองรี มาติสในด้านของการวาดตามระบอบของโอลด์มาสเตอร์ที่เขาชื่นชอบ ใช้สีสันตๆ เช่น สีเขียว สีชมพู กับสีแปร่งในแบบฉบับของตัวเองลงไป ถ่ายทอดความเข้มข้นของเส้นสี และอารมณ์ของแต่ละภาพอย่างที่ต้องการ และก็พัฒนาออกมาเป็นสีสันในสไตล์ของตัวเอง อันสุดแสนจะจัดจ้าน

ภาพที่ 7

Henri Matisse. 1905. Woman with a Hat. [Online]. Available : <https://wikivisually.com/langth/wiki>.

ภาพที่ 8

Henri Matisse. 1905-1906. Le bonheur de vivre (The Joy of Life). [Online].

Available : <https://wikivisually.com/langth/wiki>.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.3 แนวความคิดสร้างสรรค์

ข้าพเจ้ามีความต้องการที่จะนำเสนอความสุขที่อยู่รอบๆตัวเรา จากเหตุการณ์และวิถีการใช้ชีวิตประจำวันปกติของข้าพเจ้าที่ได้ใช้ร่วมกับกลุ่มเพื่อน เป็นความสุขที่เกิดขึ้นได้ง่าย ๆ และต้องการที่เก็บบันทึกเรื่องราวเหล่านั้น โดยถ่ายทอดออกมาบนแผ่นเฟรมด้วยสีอะคริลิก ใช้สีแปร่งที่เป็นอิสระ แสดงให้เห็นถึงการไม่ถูกบังคับให้อยู่ในกรอบ ใช้สีสันสดใสที่เป็นการแสดงออกถึงความสุขและบอกเล่าถึงเรื่องราว ความสนุกสนานจากกิจกรรมที่ได้ทำกับกลุ่มเพื่อน

บทที่ 3

วิธีดำเนินการสร้างสรรค์

ในการดำเนินการสร้างสรรค์ในศิลปะชุดนี้ของข้าพเจ้า ได้ใช้วิธีหาข้อมูล ในกิจกรรมที่ได้ทำในชีวิตประจำวัน ที่ข้าพเจ้าสนใจ เลือกมาเป็น ภาพร่าง 3 ชุด แต่ละชุดมีจำนวน 4 ชั้น ซึ่งแสดงภาพรวมไปถึงบรรยากาศของงานจิตรกรรมแนว อิมเพรสชันนิสม์ (IMPRESSIONISM) สีสัมผัส สดใส สนุกสนาน อิสระ ของที่แปร่ง โดยข้าพเจ้าทำเป็นภาพร่างขึ้นเพื่อเลือกชั้นที่ตรงตามแนวคิดมากที่สุด แล้วนำไปสู่กระบวนการสร้างสรรค์พัฒนางานจริงต่อไป

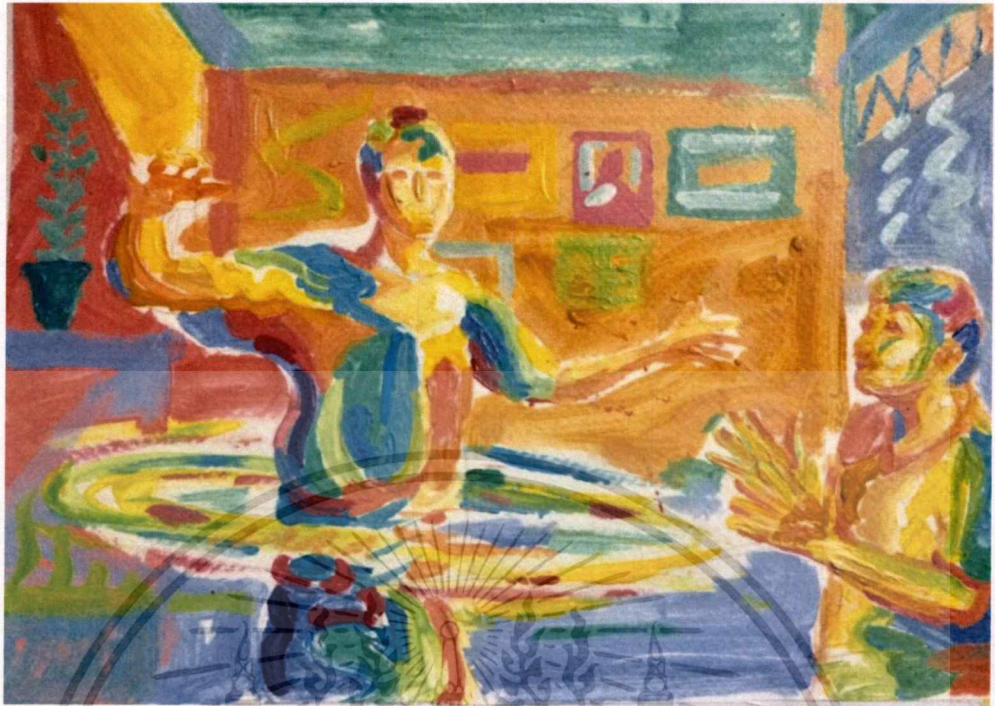
3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง

ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพที่ 9 : ภาพร่างชั้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 10 : ภาพร่างจีนที่ 2

ภาพที่ 11 : ภาพร่างจีนที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชิ้นที่ 3 ภาพร่างชิ้นนี้ เป็นภาพเหตุการณ์ที่ เพื่อนของข้าพเจ้าเล่นหยอกล้อกัน เลข
บันทึกภาพถ่าย ในจังหวะนั้นได้ทัน เกิดความประทับใจจึงเลือกภาพนี้ มาถ่ายทอดสู่ภาพร่างในชิ้นที่ 3

ภาพร่างชิ้นที่ 4 ภาพร่างชิ้นนี้ เป็นภาพของเพื่อนของพ่อ นอนกอดกับสุนัขที่ตนรักด้วยความ
อบอุ่นในวันหยุดยามเช้า

ภาพร่างที่ข้าพเจ้านำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานจริงในชุดนี้ คือภาพร่างชิ้นที่ 1 เนื่องจากมีความ
ลงตัวในเรื่อง องค์ประกอบ มีเอกภาพอย่างชัดเจน สีที่แสดงออกอย่างสนุกสนานได้อย่างลงตัวที่สุด

ภาพร่างชุดที่ 2

ภาพที่ 13 : ภาพร่างชิ้นที่ 1

ภาพที่ 14 : ภาพร่างชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 2

ภาพร่างชุดที่ 2 มีจำนวนทั้งหมด 4 ชิ้น ภาพรวมของภาพร่างชุดนี้เป็นการสร้างองค์ ประกอบโดยการหามุมมองที่แตกต่างจากองค์ประกอบชุดที่ 1 เพื่อ ต้องการให้เห็นรายละเอียดของกิจกรรมนั้นๆ อย่างชัดเจนขึ้น สีเส้น คู่สี ที่มีความเข้าใจกว่าในชุดแรก

ภาพร่างชิ้นที่ 1 เป็นช่วงเวลาในตัวข้าพเจ้ากับเพื่อนสนิทกำลังร้องเพลง เล่นกีตาร์ การใช้คู่สี น้อยลงให้ความรู้สึกที่เรียบง่าย แต่ที่แปรปรวนยังคงความอิสระ และเคลื่อนไหว ไปกับอารมณ์ภาพใน ช่วงเวลานั้น

ภาพร่างชิ้นที่ 2 เป็นช่วงที่ข้าพเจ้าได้ไปห้างสรรพสินค้าในวันหยุด และได้มีโอกาสไปเล่น เครื่องเล่นตู้เกมแข่งรถ ในเกมเซ็นเตอร์ (Game Center) เกิดความประทับใจในช่วงนั้น เลยบันทึกภาพ ความทรงจำนี้ ถ่ายทอดเป็นผลงานชิ้นที่ 2

ภาพร่างชิ้นที่ 3 เป็นช่วงเวลาที่มีน้องสาว กับหลานสาว เล่นเครื่องออกกำลังกาย เลขจับคู่สี โทนร้อนนำมาใช้ในชิ้นนี้ ผลที่ได้คือ คู่สีน้อยเกินไป ไม่เกิดความรู้สึกเท่าที่ต้องการ

ภาพร่างชิ้นที่ 4 เป็นช่วงเวลาที่ย่าพเจ้า เป็นคู่ฝึกซ้อมมวยกับให้กับหลาน เป็นช่วงเวลาที่ย่าพเจ้ามีอาการเจ็บป่วยอยู่ในช่วงเวลานั้น เลือกสีที่ใช้ หลากหลายขึ้น ให้ความสำคัญ กับบรรยากาศ ระยะเวลา ที่ให้ความรู้สึกสนุกสนาน

ภาพร่างที่ย่าพเจ้านำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานจริงในชุดนี้ คือภาพร่างชิ้นที่ 2 ด้วยกิจกรรมที่มีความชัดเจนและบ่งบอกถึงความสนุกได้ดีกว่า ชิ้นอื่น ๆ บวกกับ สีเส้น ระยะเวลา ที่ข้าพเจ้าเห็นว่าให้ความรู้สึกลงตัวที่สุดในชุดนี้

ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพที่ 17 : ภาพร่างชิ้นที่ 1

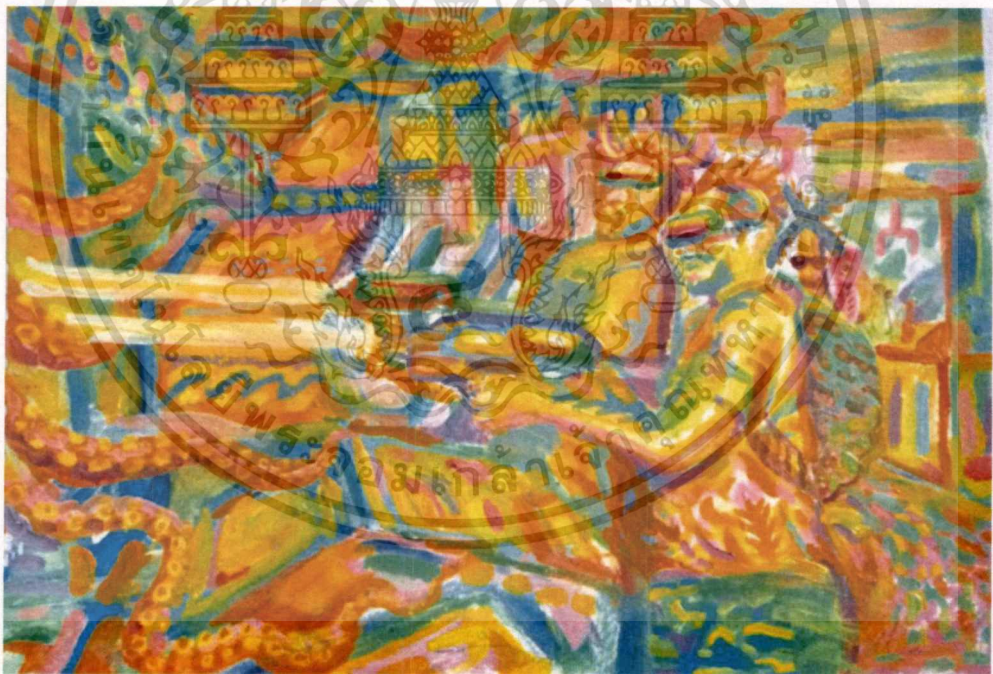

ภาพที่ 18 : ภาพร่างชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 19 : ภาพร่างชิ้นที่ 3

ภาพที่ 20 : ภาพร่างชิ้นที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพร่างชุดนี้มีด้วยกันทั้งหมด 4 ชั้น ข้าพเจ้านับบรรยากาศสีสันให้ความสนุกสนานในพื้นที่ หรือบุคคล ใ้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้น เสริมจินตนาการ ให้เข้ากับเหตุการณ์ในนั้น

ภาพร่างชั้นที่ 1 เป็นภาพของเพื่อนๆที่กำลังเข็นรถเข็นให้เพื่อนอีกคน บริเวณลานจอดรถ ตรง ห้างสรรพสินค้า เกิดความสนุกสนาน ทำท่ายืดเส้น ในสิ่งเรียบง่ายรอบตัว

ภาพร่างชั้นที่ 2 เป็นภาพที่เพื่อนๆของข้าพเจ้าเล่น สไลเดอร์ เครื่องเล่น ที่สนามหญ้าตอนเย็น พยายามหามุมมองที่เปลี่ยนไปจากชั้นก่อนๆ

ภาพร่างชั้นที่ 3 เป็นภาพที่ข้าพเจ้ากับเพื่อนๆ ไปเล่นรถหยอดเหรียญในห้างสรรพสินค้า ชั้นนี้ พยายามจะสร้างจินตนาการด้วยความรู้สึกรักของตัวเองมากขึ้น

ภาพร่างชั้นที่ 4 เป็นภาพที่ข้าพเจ้ากับเพื่อนๆ ไปเล่น เกมเซ็นเตอร์ (Game Center) ใน ห้างสรรพสินค้า ชั้นนี้ให้ความสำคัญกับ จินตนาการ อย่างอิสระ พยายามให้สอดคล้องกับ กิจกรรมใน เวลานั้นให้มากที่สุด

ภาพร่างที่ข้าพเจ้านำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานจริงคือภาพร่างชั้นที่ 4 เนื่องจากมีความลง ตัวใน เรื่องของบรรยากาศที่ให้ความสนุก ความแปลกใหม่ที่ไม่ได้อยู่จริง แต่ให้ จินตนาการเป็นตัวถ่ายทอด เรื่องราวใ้ดูน่าสนใจกว่าความเป็นจริง

3.2 กระบวนการสร้างงาน

ในงานศิลปะนิพนธ์ชุด “ความสุขอยู่รอบตัวเรา” ได้ใช้วิธีการสร้างสรรค์ผลงาน ทางด้านจิตรกรรมแนว อิมเพรสชันนิสม์ ด้วยกรรมวิธีวาดสี อะคริลิก ในขั้นตอนและวิธีการทำงานดังนี้

ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์

1. เฟรมไม้
2. สีอะคริลิก
3. ผ้า Canvas
4. น้ำเปล่า
5. พู่กัน
6. แม่กยิงเฟรม
7. ผ้าเช็ดสี

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ร่างภาพลงบนผ้าใบที่ขึงบนกรอบไม้ โดยร่างเป็นรูปทรงต่างๆตามรูปที่ถ่ายมาเป็นข้อมูล
2. ระบายสีอะคริลิก ตามรูปทรงที่ร่างไว้ให้ทั่วทั้งภาพเพื่อจะได้เห็นช่องว่างที่เกิดขึ้น เมื่อขยายแบบ และเพิ่มเติมลงบนส่วนต่างๆที่ยังขาดความลงตัวทางด้านองค์ประกอบศิลป์ และเน้นจุดเด่นของภาพด้วยการเขียนรายละเอียดให้ชัดเจน สวยงาม

การแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน

- มีปัญหาในการจัดวางองค์ประกอบ การคัดเลือกแบบ สถานที่ต่างๆ จึงต้องหาองค์ประกอบหลากหลายรวมถึงมุมมอง กิจกรรมที่เหมาะสมกับแนวความคิด การควบคุม เฟอร์นิเจอร์ของค่าสีที่เหมาะสม

- มีปัญหาในการขยายภาพลงไปในเฟรมผ้าใบที่ใหญ่กว่าต้นแบบ จึงต้องมีการเพิ่มรายละเอียดในภาพมากขึ้นและเพิ่มสัดส่วนของ รูปทรง หรือจินตนาการ ตามความเหมาะสม

บทที่ 4

วิเคราะห์การสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “ความสุขอยู่รอบตัวเรา” เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวทัศนคติความสุข ความสนุกสนาน ผ่านมุมมองและภาษาภาพทางงานจิตรกรรม จำนวนงานทั้งสิ้น 3 ชิ้น ผลงาน ถูกนำมา วิเคราะห์องค์ประกอบจำนวน 3 ผลงานดังต่อไปนี้

4.1 วิเคราะห์ผลงานโดยรวม

4.1.1 เรื่องราว (Subject)

นำเสนอเรื่องราวส่วนตัว ผ่านกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่ข้าพเจ้าสนใจ ด้วยการนำภาพที่ประทับใจในกิจกรรมในชีวิตประจำวัน นำมาสร้างสรรค์เป็นผลงาน โดยนำเนื้อหาจากเหตุการณ์ที่ตัวข้าพเจ้าได้ไปอยู่ในสถานการณ์จริงในช่วงเวลานั้นๆ

4.1.2 เนื้อหา (Content)

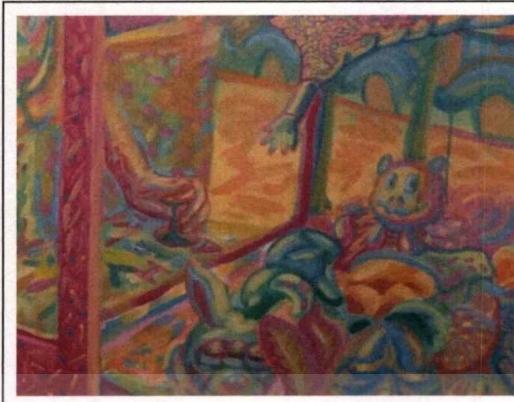
นำเสนอเรื่องราวส่วนตัวของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าสนใจ .ในกิจกรรมสนุกๆในชีวิตประจำวัน มาเป็นแรงบันดาลใจ ในการสื่อสาร อารมณ์ ความรู้สึก ที่สนุกสนาน ในภาษาของงานจิตรกรรม

4.1.3 การแสดงออก (Expression)

ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ มีการแสดงออกทางภาษาจิตรกรรมในรูปแบบ สีเส้นที่สดใส ฝีแปรงที่มีความอิสระ มีจังหวะการเก็บบ้างปล่อยบ้าง สร้างความหลากหลายทางการรับรู้ บวกเข้ากับจินตนาการส่วนตัว จากการรับรู้ สถานการณ์ หรือ เหตุการณ์นั้นๆเอามาถ่ายทอดเป็นรูปแบบของตนเอง

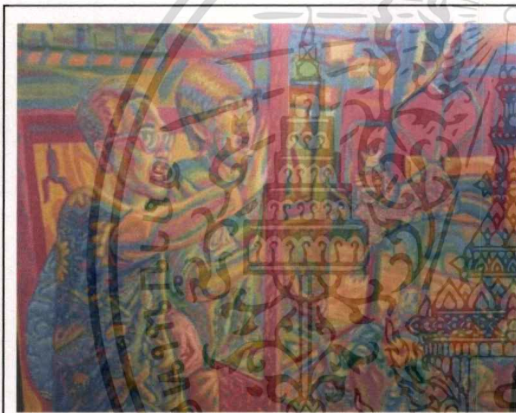
เส้น (Line)

	<p>ก. ใช้ในการสร้างความคมขอบเขตของรูปทรง เส้นนอน เส้นตั้ง เกิดเป็นระยะของภาพ และมีความเป็นเอกภาพ</p>
	<p>ข. เส้นที่เกิดจากสี เส้นนอน เส้นเฉียง สลับกัน ทำให้เกิดความเคลื่อนไหว อิศระ</p>
	<p>ค. เส้นโค้งตรงกลางองค์ประกอบ ช่วยลดความแข็งของภาพ และเกิดการสร้างระยะได้ดี</p>

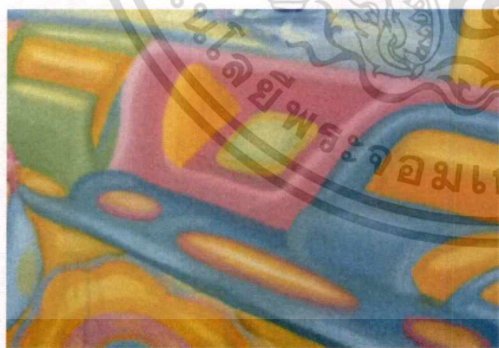

- ง. เส้นเฉียง สีตั้ง สลับไปมา จนไปถึง
ระยะหลัง เป็นการรับรู้ให้เป็นเส้นสร้าง
ความสมบูรณ์ได้ มีทิศทาง สร้างระยะ
ไปข้างหลังสุด

รูปทรง (Form)

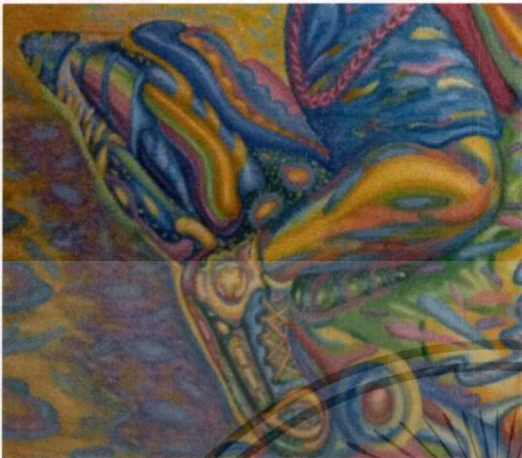
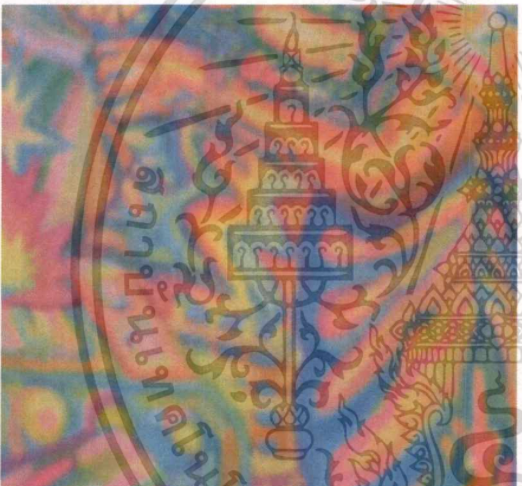

- ก. รูปทรงฟอร์มเป็นคนสองคนกำลังเล่นตุ้
ตึบตุ้กใน(gamecenter)จัดองค์ประกอบ
ในลักษณะ มีความหลากหลายของ
ฟอร์ม ต้องการให้รู้สึกถึงความ
สนุกสนานของภาพ

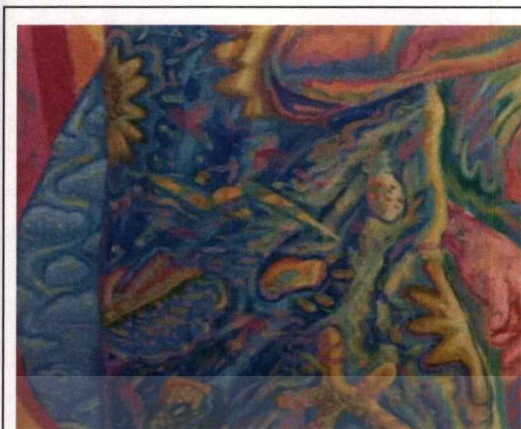

- ข. รูปทรงอิสระต่างๆ ที่กระจายอยู่ทั่ว
องค์ประกอบนำมาประกอบสร้างเป็น
ฟอร์มใหม่ในสถานที่นั้นๆ

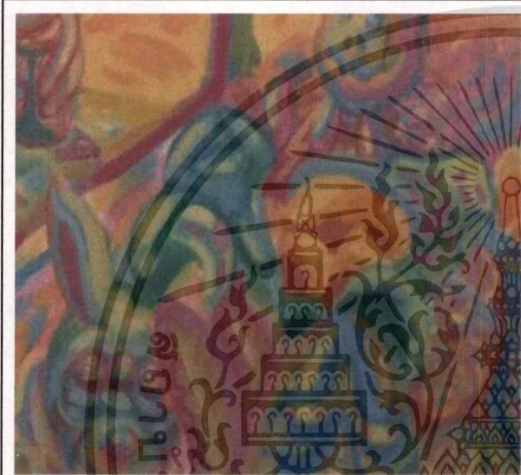
	<p>ค. รูปทรงของฟอร์มที่มีต่างขนาดทำให้มีระยะในการมองที่แตกต่างทำให้ภาพดูน่าสนใจ ซึ่งมวลรูปทรงทำให้ประกอบกันเป็นรูป และมีการไล่สีให้เกิดระยะของภาพ</p>
	<p>ง. รูปทรงที่เป็นจุดเด่นคือรูปคนขับมอเตอร์ไซด์ส่วนระยะที่สองคือตู้เครื่องเล่นเกม ให้ความกลมกลืนสัมพันธ์กันของรูปทรง</p>
	<p>จ. รูปทรงที่มีความเป็นอิสระ กระจายอยู่ทั่วทั้งภาพให้ความรู้สึกถึงความ สดใส สนุกสนาน และเคลื่อนไหว</p>

พื้นผิว (Texture)

	<p>ก. พื้นผิวในผลงาน ได้บ่งบอกถึงความละเอียดจากการทับซ้อนกันของเส้นและสีจำนวนมาก พื้นผิวที่ทับซ้อนกันเพื่อสร้างความกลมกลืนให้เกิดขึ้นกับบรรยากาศของภาพ โดยที่ข้าพเจ้าทิ้งร่องรอยของที่เปรงไว้เป็นจำนวนมาก เพื่อให้สัมผัสแล้วรู้สึกว่ามีมิติของสีที่ถูกรวมเป็นพื้นผิว</p>
	<p>ข. พื้นผิวในช่วงสีโทนเข้มของภาพนั้น จะมีความต่างกับพื้นผิวในช่วงอื่นข้าพเจ้าได้ทับซ้อนสีแต่ละชั้นให้เกิดพื้นผิวที่มีความนุ่ม ความดัน และหยาบ</p>
	<p>ค. พื้นผิวในงานชิ้นนี้เป็นพื้นผิวที่สร้างขึ้นในระนาบเล็กใหญ่ของเทคนิครับรู้ได้ด้วยตาเป็นพื้นผิวที่เกิดจากการสะท้อนของแสงการดูดซับของแสงการใช้ลักษณะทัศนธาตุ เช่น จุด เส้น สี น้ำหนัก สร้างภาพลวงตาให้เกิดมิติพื้นผิวที่รับรู้ได้ด้วยตา</p>

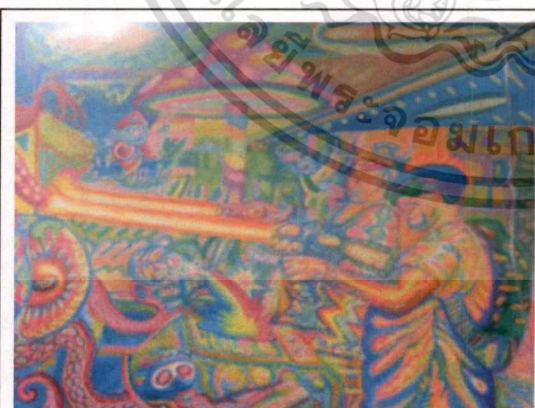

ง. พื้นผิวจากของแปรขนาดเล็กที่เก็บรายละเอียดของภาพให้เกิดมิติความขรุขระ ร่องมาจากภาพใหญ่ให้มีจุดเด่นที่ต่างกันในแต่ละส่วนของภาพ

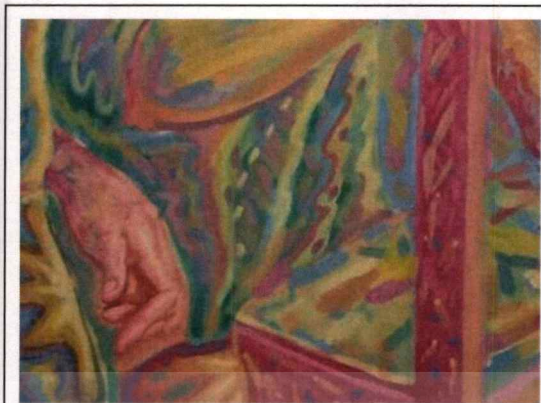

จ. พื้นผิวที่ดูเรียบลื่นมีความเคลื่อนไหวในด้านของทัศนธาตุดูสบายตา ไม่น่าเบื่อหรือแอัดมากจนเกินไป สร้างความงาม และค่าน้ำหนัก เพื่อให้เกิดความประสานกลมกลืน ความแตกต่าง และจุดเด่น

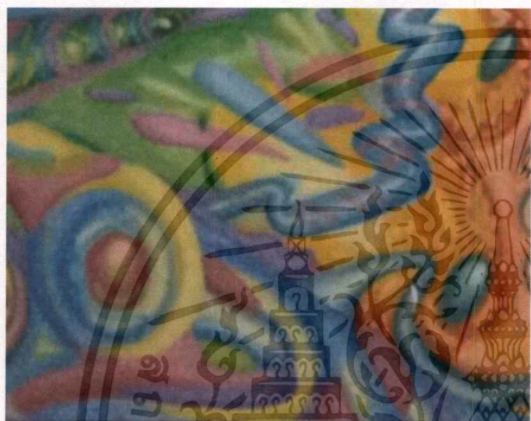
สี (Color)

ก. สีที่มีบทบาทในงานซ้ำๆ จะเป็นโทนสีเย็นที่ผสมผสาน โทนที่อ่อนๆ เข้าไปอยู่รวมด้วยกัน ในบรรยากาศโดยรวมในงานจะมีบางจุดที่มีความจัดของสี รวมถึงน้ำหนักร่อนแก่

ข. สีที่ใช้ส่วนมากจะเป็นสีโทนร้อนและเพิ่ม
น้ำหนักให้เข้มเพื่อให้สีดูรุนแรงและปะทะ
สายตาคงดู เพื่อให้เกิดความที่ไม่มีอยู่จริง
ของสีแต่เป็นการจินตนาการของข้าพเจ้า

ค. มีการแทรกสีโทนร้อนเข้าไปบางส่วน เพื่อ
สร้างค่าน้ำหนัก และให้ตัวผลงานเกิดความ
สมบูรณ์ขึ้นแต่ขัดแย้งด้วยจังหวะของสีในแต่ละ
ทิศทางทำให้งานดูสนุกไม่นิ่งจนเกินไป

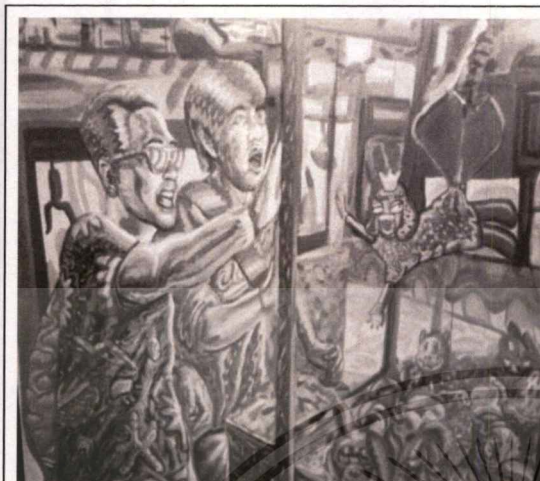

ง. การเลือกใช้สีโทนเอกรงค์ กับสีตรงข้ามใน
เฉดสีที่หลากหลายผสมกับสีโทนพาสเทล
อ่อนๆ ที่ผสมสีขาวให้ความสบายตาในแต่ละ
ส่วนของภาพ ซึ่งความรู้สึกรสของบรรยากาศแต่
ขัดแย้งด้วยจังหวะของสีในแต่ละทิศทางใน
ภาพดูไม่นิ่ง มีกาเคลื่อนไหวด้วยค่าน้ำหนักสี

จ. สีที่ใช้ในภาพนี้เป็นโทนสีที่ดูกลางๆ ไม่ได้
โดดเด่นในด้านโทนร้อนหรือโทนเย็น การใช้
สีที่กลมกลืนกัน

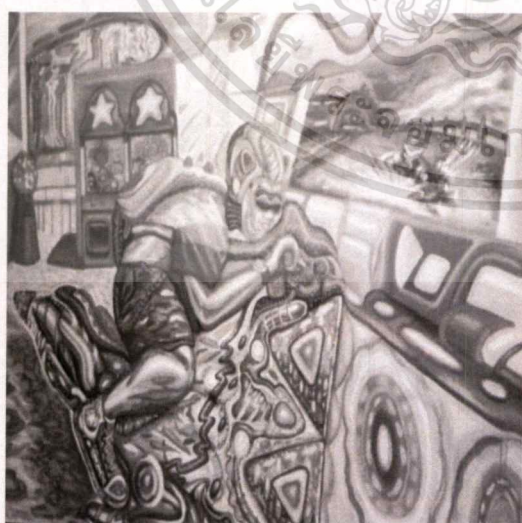
นำหนัก (Volume)

ก. ใช้การปรับค่าสีชาวดำเพื่อสร้างนำหนัก และ มิติให้กับตัวผลงานการใช้สีสว่างในที่มืดทำให้มองเห็นแล้วรู้สึกมีความตื่นลึก มีการกระจาย นำหนักให้เท่า ๆ กัน

ข. คำนำหนักที่ปรากฏในรูปทรงมีมวล (Mass) และปริมาตร (Value) เกิดมิติ ที่ชัดเจน สามารถสร้างอารมณ์ และ ความรู้สึกตาม ต้องการ นอกจากนี้ แสงเงาที่ปรากฏยังวัตถุ ยัง สร้างพื้นผิวของวัตถุนั้น ให้เด่นชัดขึ้น

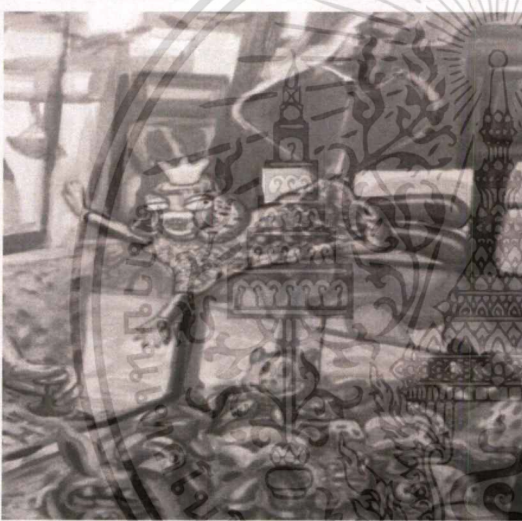

ค. นำหนักในผลงานนี้เป็นจุดเด่นที่สุด การเน้น รูปทรงให้เกิดปริมาตรและความแน่นแก่ รูปทรง ซึ่งเส้นที่เกิดจากสีที่มีค่านำหนักเข้ม ทำหน้าที่เป็นน้ำหนักกระยะแรก ส่วนเส้นที่เกิด จากสีที่มีค่านำหนักอ่อน ทำให้เกิดแสงเงา ที่ ประสานกันอยู่ในภาพ

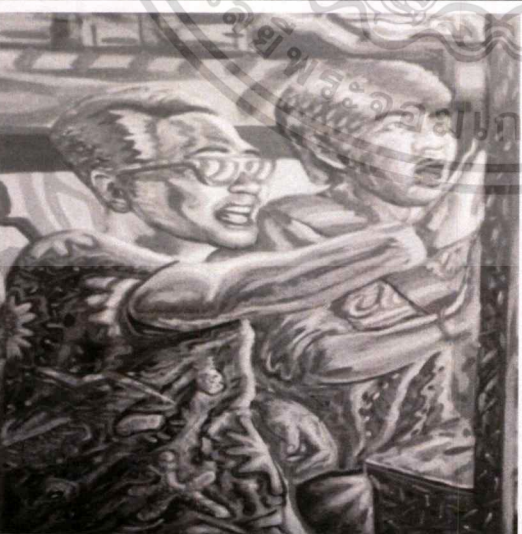
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ก. การสร้างน้ำหนักของภาพที่มองไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมีน้ำหนักเข้มสุดครอบคลุมโครงสร้างที่อยู่ตรงกลางที่เป็นค่าน้ำหนักอ่อนสุดและไล่ระดับมาจนเทา เกิดบรรยากาศที่ดูสมดุลกันเพื่อแสดงออกถึงระยะที่ตีสนิทในตัวผลงาน

ข. การกระจายน้ำหนักอ่อนที่อยู่ข้างบนและส่วนน้ำหนักเข้มที่เป็นส่วนของเงาสร้างให้เกิดรูปทรงโดยคำนึงถึงปริมาณของรูปทรงที่เน้นความใกล้ไกล ลึก ตื้น ด้วยบรรยากาศของน้ำหนัก

ค. การใช้น้ำหนักอ่อนแก่ของแสงและเงาที่ปรากฏบนวัตถุนั้นเป็นบรรยากาศที่ดูคลุมเครือของรูปทรง มีแสงสว่างในบริเวณด้านบนที่มีทิศทางลงมาจะค่อยๆ กระจายค่าน้ำหนักความอ่อนแก่ได้อย่างกลมกลืนและเคลื่อนไหวด้วยการนำสายตาของคนดู

- ง. การทำน้ำหนักให้ดูกลมกลืนด้วยน้ำหนักที่ได้ระดับจากชาวเตาคำ ให้บรรยากาศไม่อึดอัดและแน่นเกินไปในภาพบริเวณที่น้ำหนักตัดกันหลายจุดในภาพ เป็นการนำสายตาคนดูจากบริเวณหนึ่งไปอีกบริเวณหนึ่ง

ที่ว่าง (Space)

- ก. พื้นที่ว่างในช่วงล่างตรงกลางของงานทำให้มีพื้นที่ที่ดูสบายตาเพราะจะมีส่วนของแสง ทำให้ไม่เกิดความรู้สึกอึดอัดจนเกินไปในการมองผลงาน

- ข. ช่วงที่ว่างด้านบนของตัวผลงาน จะเป็นตัวกำหนดและช่วยในการจับเน้นรูปทรงให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้น

	<p>ก. ที่ว่างที่เกิดในงานเกิดจากค่าน้ำหนักของสีที่ประกอบกัน จะต้องคำนึงถึงช่วงระยะ ให้มีความสัมพันธ์ ที่ว่างทำหน้าที่เป็นเครื่องมือที่จับแน่นรูปทรงให้อยู่ในตำแหน่งนั้นได้</p>
	<p>ง. ที่ว่างจากน้ำหนักสีอ่อน มีระยะห่างระหว่างรูปทรงการถูกห้อมล้อมด้วยขอบเขตของผนังและเพดานในพื้นที่ซึ่งเป็นการแทนค่าของความลึกลงบนระนาบ 2 มิติ</p>

4.2 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์

การสร้างผลงานศิลปะ เป็นการถ่ายทอดการแสดงออก การสรรหาหรือคิดค้นรูปทรงซึ่งจะถ่ายทอดการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึก ความคิด ความงาม ผลงานที่สร้างขึ้นข้าพเจ้าได้ใส่ใจในเรื่องขององค์ประกอบและความคิดที่ต้องนำเสนอผ่านทัศนธาตุต่าง ๆ การจัดองค์ประกอบในงานของข้าพเจ้านั้น จะเป็นการจัดที่ไม่มี ความซับซ้อนมากนัก เป็นการสร้างดุลยภาพ โดยมักจะใช้การจัดองค์ประกอบที่ดูเรียบง่ายเพราะสามารถแสดงออกถึงเรื่องราวที่ต้องการนำเสนอได้อย่างลงตัว จากนั้นรูปทรงสถานที่จึงเข้ามารองรับเป็นส่วนสำคัญของภาพ และโอบล้อมด้วยบรรยากาศ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำมาวิเคราะห์ในวิทยานิพนธ์ดังนี้

ภาพที่ 21 : ภาพวิเคราะห์ห้องค้ประกอบผลงานชิ้นที่ 1

1. ความกลมกลืน (Harmony)

ในความกลมกลืนของข้าพเจ้า มีความกลมกลืนทางการใช้เส้น รูปทรง สี เน้นย้ำไปในทิศทางเดียวกัน การวางตำแหน่งให้ใกล้เคียง เพื่อสร้างพื้นที่ให้ดูได้หลายจุด ซึ่งการกระจายตัวของสีที่ดูคล้ายกัน เช่น สีโทนม่วง ขาว น้ำเงิน ทำให้มีความกลมกลืนด้วยบรรยากาศที่มีในภาพ

2. ความหลากหลาย (Variety)

ความหลากหลายในผลงานของข้าพเจ้านั้น เน้นไปในจุดที่เล็กของภาพการทับซ้อนกันของเส้น สี พื้นผิว ที่มีความจับพัน ในผลงานของข้าพเจ้าเป็นความหลากหลายทางการใช้รูปทรงที่ดูง่ายต่อการมอง แล้วยังเพิ่มความละเอียดด้วยน้ำหนักให้เกิดพื้นผิว ที่มีหลายระดับ เนื่องจากใช้ค่าสีที่ดูจัดจ้านทำให้เกิดความรู้สึกสั่นสะเทือนทำให้มีจุดที่หลากหลาย

3. ความสมดุล (Balance)

การจัดวางองค์ประกอบในผลงานของข้าพเจ้า ให้ความสำคัญด้านดุลยภาพ โดยนึกถึงภาพเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นให้เห็นถึงสถานะที่เหมือนจริงอาศัยความสัมพันธ์ของทัศนธาตุต่างๆ มาประกอบกันได้แก่ ขนาดของ เส้น รูปร่าง น้ำหนัก ทิศทางและให้พอดีกับพื้นที่จริง

4. สัดส่วน (Proportion)

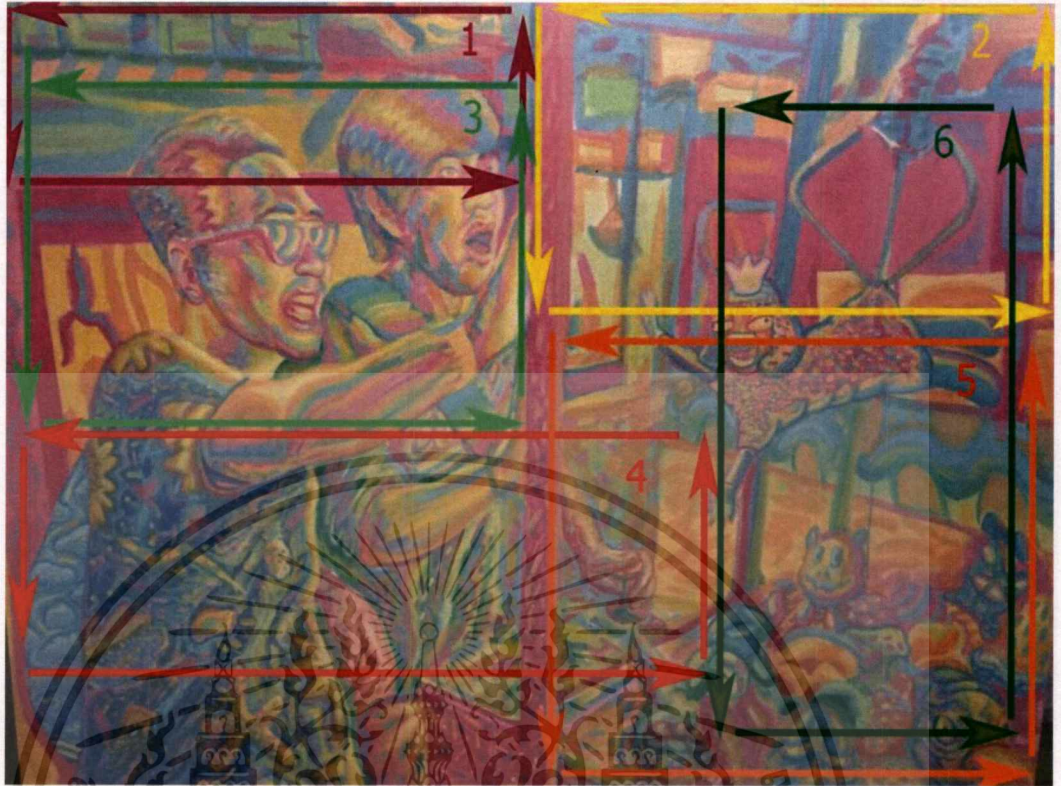
สัดส่วนในผลงานของข้าพเจ้า เป็นเอกภาพที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสถาปัตยกรรม ภายใน เพราะมิติของรูปทรง น้ำหนัก สี เป็นความสัมพันธ์ที่กลมกลืนกัน การประสานของรูปทรงและความงามให้เหมาะสมกัน ซึ่งสัดส่วนจะช่วยเน้นอารมณ์ความรู้สึกของงานให้มีพลังความเคลื่อนไหวที่สมดุล

5. ความเป็นเด่น (Dominance)

ข้าพเจ้าสร้างมิติที่เกิดจากการทับซ้อนกันของเส้นและพื้นผิวจำนวนมาก บริเวณหรือส่วนสำคัญของผลงาน ที่ปรากฏขึ้น จากการเน้น องค์ประกอบทัศนศิลป์ อย่างหลากหลายผสมกัน ซึ่งจุดเด่นชัดเป็นที่แรกเป็นจุดที่มีแสงเงาชัดเจน มีการดึงดูสายตามากกว่าส่วนอื่น ๆ การเน้นแสงเงาให้เกิดความขัดแย้งกันเกิดเป็นจุดเด่นในงาน เป็นการเพิ่ม ความน่าดู สมบูรณ์ ลงตัวขึ้นให้กับผลงาน

6. ความเคลื่อนไหว (Movement)

การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในผลงานข้าพเจ้า เป็นอารมณ์ความรู้สึกแก่ผู้ดู เห็นได้ถึงทัศนธาตุรูปทรงการวางตำแหน่ง ความเคลื่อนไหวในผลงาน ที่มีที่แปรปรวนการใช้เส้นเป็นหลักบ่งบอกถึงความรวดเร็ว การปาดจับพัดน ให้ความรู้สึกของการเคลื่อนไหวนั้น ส่วนหนึ่ง ก็เกิดจากประสบการณ์จากการรับรู้ ของข้าพเจ้าให้เกิดมุมมองที่น่าสนใจ

ภาพที่ 22 : ภาพวิเคราะห์ห้องค์ประกอบผลงานชั้นที่ 2

1. ความกลมกลืน (Harmony)

ข้าพเจ้าสร้างผลงานให้สมดุลกันด้วยการจัดวางองค์ประกอบ และการเลือกใช้สีที่ไปในทิศทางเดียวกัน การใช้ค่าโทนเข้มสุดและสว่างสุด สี ม่วง แดง น้ำตาล มีการเจือสีที่มีน้ำหนักอ่อนทำระยะในภาพให้กลมกลืนกัน

2. ความหลากหลาย (Variety)

ความหลากหลายในผลงานอยู่ที่ตัวรูปทรงของเส้นที่อยู่ในสถาปัตยกรรม เป็นจุดนำสายตา และการทับซ้อนของพื้นที่ การลงสีแบบแปลนแต่แทรกด้วยพื้นผิวให้ปล่อยเป็นที่ว่างในงาน และการใช้ค่าสีที่ต่างกันเพื่อทำให้เกิดความหลากหลายในมุมมอง

3. ความสมดุล (Balance)

ภายในผลงานมีความสมดุลในเรื่องของการจัดวางองค์ประกอบของภาพที่มีขนาดเหมาะสมของสัดส่วน ถูกแบ่งตามโครงสร้างจริง ตำแหน่งของสีโทนต่างๆ ที่ประสานกับที่แปร่งให้ดูเป็นระนาบเข้ากันได้การรวมกันเป็นกลุ่มก้อน ไม่แตกแยกกระจายไปคนละทิศทาง

4. สัดส่วน (Proportion)

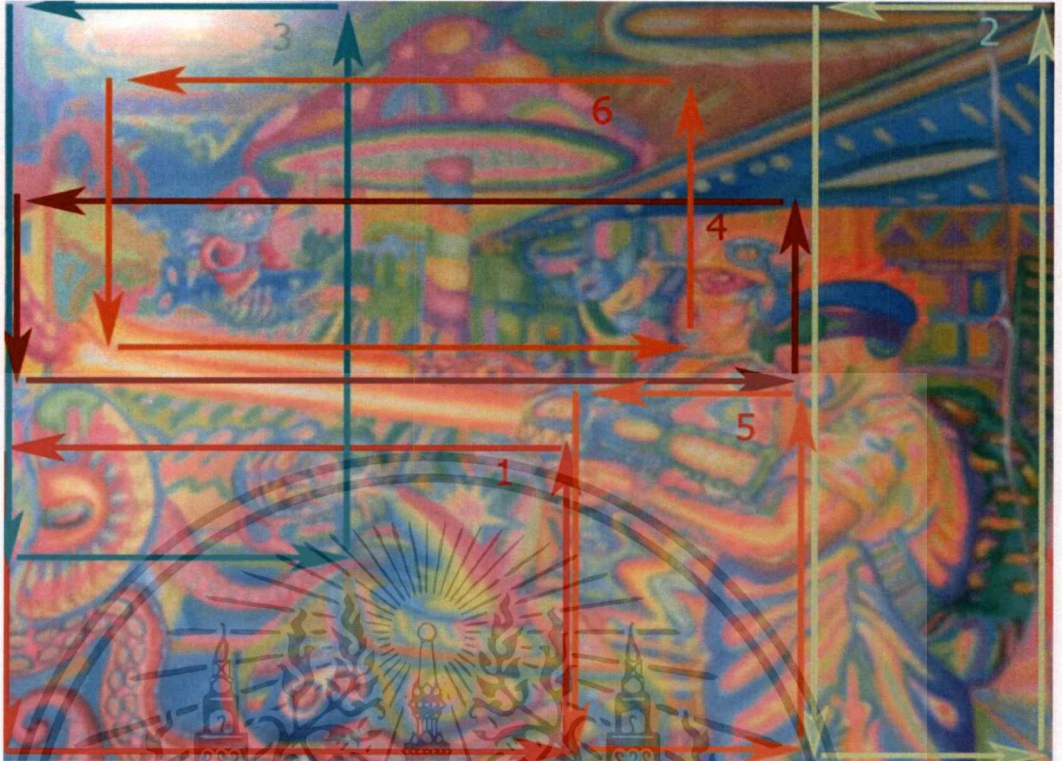
ขนาดของที่มาจาก โครงสร้างสถาปัตยกรรมของจริง ภาพนี้มีการแบ่งส่วนขนาด รายละเอียดที่เท่ากันในบางส่วน ทางภาพฝั่งซ้ายเป็นระนาบที่สมดุลกับฝั่งขวาทำให้ภาพดูไม่แตกแยกจนเกินไป สัดส่วนหลักๆ ในผลงานจะเป็นระนาบที่ใหญ่อยู่ในระยะสายตาแล้วค่อยกระจายออกไปข้างบนและข้างล่างตามลำดับ

5. ความเป็นเด่น (Dominance)

ความเป็นเด่นในผลงานชุดนี้ จะอยู่ในรูปทรงช่วงพื้นที่ที่มีแสงรวมกันอยู่เป็นระนาบที่เด่นชัดกว่าส่วนอื่น อัดแน่นไปด้วยการทับซ้อนของน้ำหนักสีขาวที่ผสมสีตรงข้ามในบรรยากาศรอบพื้นที่ทำให้ระยะของการมองเข้าไปทำให้ภาพพื้นดูไม่ทึบตันมีอากาศอยู่

6. ความเคลื่อนไหว (Movement)

ในผลงานของข้าพเจ้า ได้เน้นให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวด้วยเส้นและทิศทาง การปาดน้ำหนักลงมาด้านล่าง และกำหนดเส้นให้นำสายตาไปในทิศทางเดียวกัน และการทับซ้อนของทีแปรงถูกจัดวางทำให้องค์ประกอบที่สมบูรณ์

ภาพที่ 23 : ภาพวิเคราะห์องค์ประกอบผลงานชิ้นที่ 3

1. ความกลมกลืน (Harmony)

ความกลมกลืนของผลงานชิ้นนี้ จะเป็นความกลมกลืนของชุดสีที่ใกล้เคียงกัน การใช้โทนสีที่กลมกลืนเป็นตัวประสาน ทำให้สิ่งที่มีความขัดแย้งทางที่แปร่ง ให้อยู่ร่วมกันได้โดยที่น้ำหนักตัดกันอย่างรุนแรง มีความขัดแย้ง ในเรื่องของการใช้ เส้น สี ให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดยการใช้ความต่อเนื่องของเส้นที่แปร่งทำให้เกิดบรรยากาศและโทนสี

2. ความหลากหลาย (Variety)

ในส่วนนี้ จะมีการใช้ชุดสีที่หลากหลาย แต่ข้าพเจ้าได้แทรกสีโทนเย็นกระจายเข้าไปในผลงานให้ดูน่าสนใจ ซึ่งสังเกตุดูในแต่ละจุดจะมีมวลพื้นผิวของน้ำหนักที่ดูเป็นจุดเด่นจุดรองเพิ่มมิติให้กับตัวผลงานอีกด้วย

3. ความสมดุล (Balance)

ความสมดุลของตัวภาพ เกิดจากการใช้ชุดสี และเทคนิค ผ่านทัศนธาตุที่ทับซ้อนกันมีความเลื่อมล้ำของตัวพื้นผิว เส้นและ โครงสร้างต่างๆของสถาปัตยกรรมทำให้เกิดความสมดุล โดยการแบ่งสัดส่วน บนล่างของภาพ

4. สัดส่วน (Proportion)

มีการใช้สัดส่วนในองค์ประกอบที่เป็นเด่นในงาน การแบ่งสัดส่วนของเส้นนอน เส้นตั้ง ให้ดูต่างกัน ให้มีสัดส่วนที่เด่น และรองลงมาในผลงาน ซึ่งมีการตัดสัดส่วนกำลังเหมาะสมด้านหน้าที่มีสัดส่วนชัดเจน เพื่อให้เกิดทัศนียภาพทางารชม การใช้สีที่สอดคล้องกลมกลืนกันระหว่างบรรยากาศ ทำให้เกิดสัดส่วนที่ลงตัวขึ้น

5. ความเป็นเด่น (Dominance)

รูปทรงที่สะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศของตัวภาพ จุดเด่นที่สำคัญที่ปรากฏชัดในงานช่วยสร้างมุมมองให้ดูเป็นจุดสนใจ ซึ่งตัวเด่นในภาพเป็นอาคารที่ใหญ่ที่สุดในภาพ มีความนิ่ง แข็งคงทน แต่จุดเด่นได้ด้วยทัศนธาตุที่ประกอบอยู่ในผลงาน

6. ความเคลื่อนไหว (Movement)

ความเคลื่อนไหวในงานชิ้นนี้ไม่มีความเคลื่อนไหวมากนัก เพราะข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็นถึงสัดส่วนของภาพที่ดูสมดุล แต่ก็ยังมีส่วนของเส้น สี น้ำหนักทำให้ภาพมีความเคลื่อนไหวในองค์ประกอบเล็กน้อย

บทที่ 5

บทสรุป

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “ความสุขอยู่รอบตัวเรา” มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อที่จะต้องการให้ทุกคนหันมามองความสุขที่เกิดขึ้นได้จากสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา และถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของจินตนาการส่วนคนที่มาจากการใช้ชีวิตประจำวัน โดยข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจและอิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ที่มาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นความสุขที่เกิดขึ้นได้โดยง่ายในชีวิตประจำวัน และสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่ตั้งแต่ในวัยเด็กจนถึงปัจจุบัน นำเสนอผ่านการใช้สีแปร่งที่เป็นอิสระ สีสันที่สดใส สื่อออกมาเป็นผลงานจิตรกรรมและ ผ่านการศึกษาทางด้านเนื้อหา รูปแบบ และเทคนิคการสร้างสรรค์งานของศิลปินหลากหลายท่าน ส่งผลให้ลักษณะทางเนื้อหาและรูปแบบของผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้ามีการแสดงออกถึงความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับแนวความคิดทางศิลปะของในยุคลัทธิอิมเพรสชันนิสม์ มีนัยยะสื่อถึงอารมณ์ สีสันที่จัดจ้าน ไม่เน้นความเหมือนของรูปทรงต่าง ๆ อย่างเด่นชัด โดยปรากฏให้เห็นผ่านองค์ประกอบต่าง ๆ ในงานจิตรกรรม ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดจากการหยิบยืมวิธีการแบบนั้นได้ก่อให้เกิดรูปแบบของงานที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยวิธีการสร้างสีแปร่งที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกจากแรงบันดาลใจที่ได้รับ

ปัญหาที่เกิดขึ้นในผลงานของข้าพเจ้า คือ การหาจังหวะในการเขียนที่มีความฉับพลัน การเขียนสีและน้ำหนักให้ชัด การเน้นจุดเด่นของภาพ และกสมสีให้สดใส วิธีการปรับแก้ไขจนสำเร็จสมบูรณ์ คือ ข้าพเจ้าจะเก็บบรรยากาศด้วยความเด่นชัดของสีและน้ำหนัก ส่วนพื้นผิวรอยที่แปร่งต่างๆ ก็ปรับแก้ไขจุดที่คิดว่ายังไม่สมบูรณ์

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าได้ศึกษา ค้นคว้า บันทึกข้อมูล เริ่มตั้งแต่ที่มาของแรงบันดาลใจ อิทธิพลจากสิ่งต่าง ๆ ทั้งสภาพแวดล้อมของข้าพเจ้าที่สอดคล้องกับการสร้างสรรค์ มาสู่กระบวนการของการสร้างสรรค์ มีการพัฒนาเพื่อคลี่คลายมุมมองแนวคิดและรูปแบบของวิธีการในการนำเสนอ จนถึงการวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการสร้างสรรค์ผลงานและปรับปรุงแก้ไขจนสำเร็จลุล่วง ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้จะเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานชิ้นต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

บรรณานุกรม

นิตยสารความสุข : Happiness. 2546. กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด มหาชน.

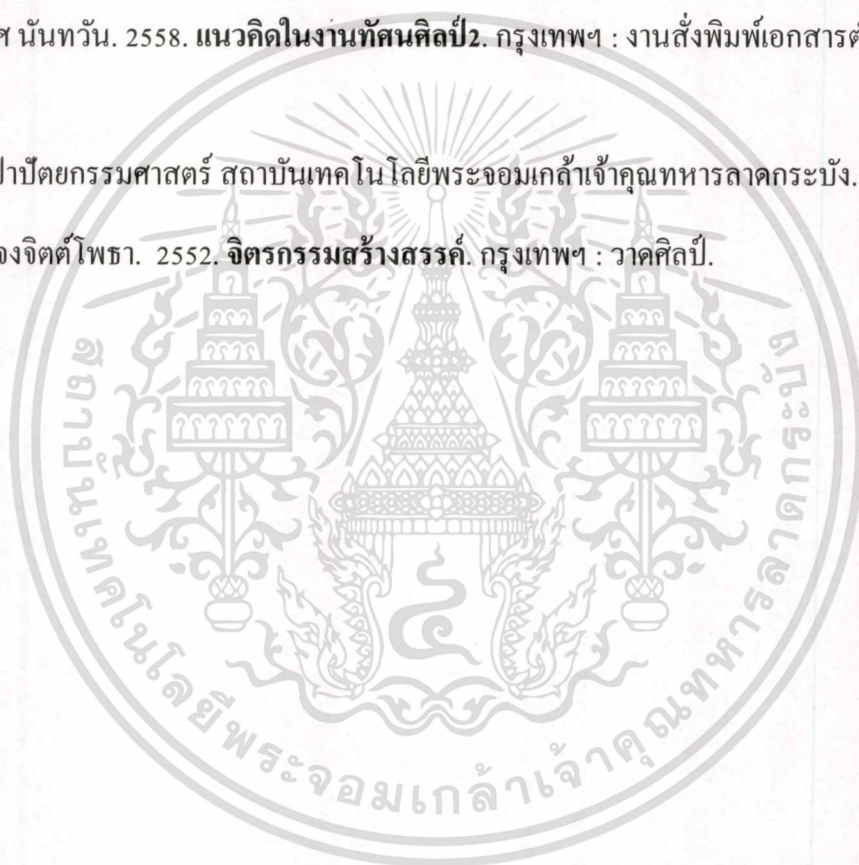
ชะวั้งชัย ภาติณฐ. 2532. ศิลปะศิลป์หรือศิลป์ศิลปะ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ไอ เดียนสโตร์.

ชุลล นิ่มเสมอ. 2544. องค์ประกอบของศิลปะ. กรุงเทพฯ : บริษัทไทยวัฒนาพานิช.

บุศยมาศ นันทวัน. 2558. แนวคิดในงานทัศนศิลป์2. กรุงเทพฯ : งานสิ่งพิมพ์เอกสารตำรา สำนักงาน คณบดี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

สมภพ จงจิตต์โพธา. 2552. จิตรกรรมสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ : วาดศิลป์.

ภาพผลงานศิลปะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

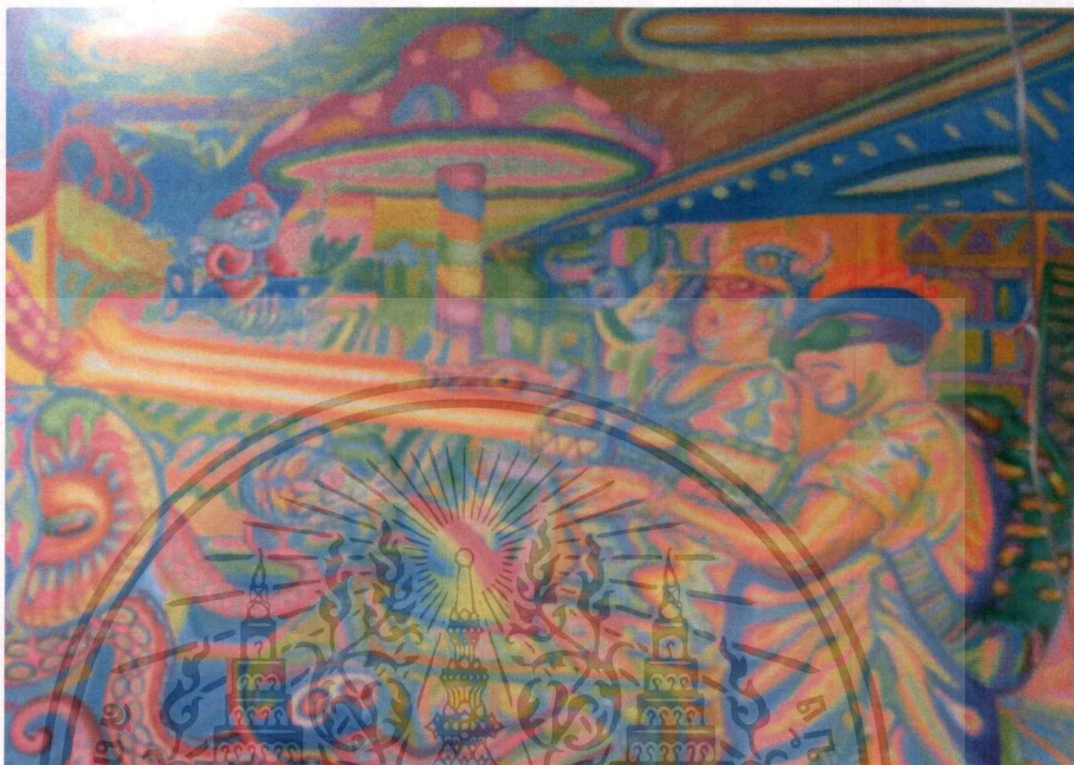
ภาพที่ 24

ชื่อผลงาน : GAME CENTER 1

เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ

ขนาด : 200x170 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 25

ชื่อผลงาน : GAME CENTER 2

เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ

ขนาด : 140x160 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 26

ชื่อผลงาน : GAME CENTER 3

เทคนิค : สีอะคริลิกบนผ้าใบ

ขนาด : 150x180 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ นามสกุล นาย พชรพล ภัทรชุตีกุล
 วัน เดือน ปี เกิด 1 มีนาคม 2536 กรุงเทพฯ
 ที่อยู่ 94/153 ซ.รามคำแหง 186/1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม 10510
 ประวัติการศึกษา 2553 วิทยาลัยช่างศิลป์

2560 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม

