

การเปลี่ยนกรอบการรับรู้มิติในงานจิตรกรรม
Changeframe Dimension Recognition in Painting

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

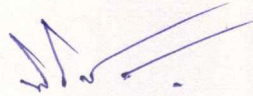
ปีการศึกษา 2560-2561

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติให้
ศิลปนิพนธ์ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม

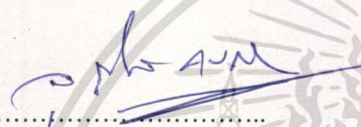
.....คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

.....

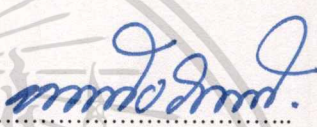
ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิพัฒน์ หอยสังข์ทอง)

.....

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิกร กองคา)

.....

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์ มณีรัตน์)

.....

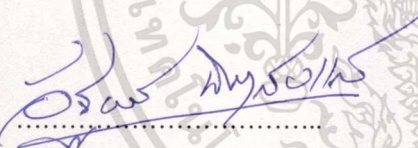
กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มล. โอภาจรีส นันทวัน)

.....

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน หนูเขียว)

.....

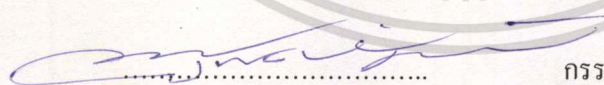
กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัฐพร นิมมาลัยแก้ว)

.....

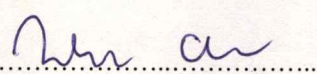
กรรมการ

(อาจารย์ณัฐฉัตร บัวลอย)

.....

กรรมการและเลขานุการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงษ์ จันทระ)

.....

อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์

(อาจารย์ณัฐฉัตร บัวลอย)

หัวข้อศิลปนิพนธ์	การเปลี่ยนกรอบการรับรู้มิติในงานจิตรกรรม CHANGEFRAME DIMENSION RECOGNITION IN PAINTING
ชื่อ	นางสาวพัชรพรรณ ธรรมสุนทร
รหัสนักศึกษา	57020489
สาขาวิชา	จิตรกรรม
คณะ	สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา	2560 - 2561
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์ ธีฐธรณ์ บัวลอย

บทคัดย่อ

ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในกระแสโลกาภิวัตน์ได้นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลันต่อวิถีชีวิต แนวคิด ค่านิยม ของผู้คนในสังคม เพราะศิลปะเกิดจากคน เมื่อคนเปลี่ยนศิลปะก็เปลี่ยนตาม โลกาภิวัตน์จึงมีผลโดยตรงต่อวิถีคิดและเทคนิค กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะทุกแขนง และเมื่อศิลปะนั้นถูกสร้างขึ้นแล้ว ก็ได้ทำหน้าที่เป็นเครื่องหล่อหลอม ผู้คนในสังคมต่อเนื่องกันไปอีก เป็นวงจรไม่มีที่สิ้นสุด ด้วยเหตุนี้ผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ หัวข้อ แปรเปลี่ยนกรอบการรับรู้มิติในงานจิตรกรรม ชุดนี้ ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอด ความน่าสนใจของ มิติในผลงานที่หลุดกรอบออก จากงานจิตรกรรมดั้งเดิมและแสดงออกถึงเรื่องราวที่มีการอิงแบบ หยิบยืมเรื่องราวของประวัติศาสตร์ศิลปะมาตั้งคำถามและแสดงออกเป็นผลงานศิลปะเฉพาะตน ในกรรมวิธีการซ้อนทับของสีน้ำมันบนผ้าใบ

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอขอบน้อมรำลึกถึงพระคุณ บิดา มารดา ผู้ให้กำเนิดอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูและให้การศึกษามาจนสำเร็จแก่ข้าพเจ้า ตลอดจนคุณอาจารย์ทุกท่านที่เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ความรู้ ความอ่าน สิ่งสิ่งงามที่ไม่สามารถประเมินค่าได้แก่ข้าพเจ้า รวมทั้งคอยชี้แนะแนวทางจนศิลปนิพนธ์ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาจารย์ ธรรมนูญ บัวลอย ที่ช่วยชี้แนะเมื่อทำผิดพลาด และติชมผลงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี จึงกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญ (ต่อ)	ง
สารบัญภาพประกอบ	จ
สารบัญภาพประกอบ(ต่อ)	ฉ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญของโครงการ	1-2
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	3
1.3 ขอบเขตของโครงการ	3
บทที่ 2 อิทธิพลจากงานศิลปกรรม	4
2.1 อิทธิพลจากตนเองที่มีต่อการสร้างสรรค์	4
2.2 อิทธิพลระหว่างสีกับแสงในบรรยากาศจากสเปกตรัม	4
2.3 อิทธิพลที่มีผลต่อแนวความคิดสร้างสรรค์	5
2.4 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน	7
2.5 แนวความคิดสร้างสรรค์	9
บทที่ 3 วิธีดำเนินการสร้างสรรค์	10
3.1 ภาพต้นแบบ	10-14
3.2 กระบวนการสร้างงาน	15
3.3 ขั้นตอนการทำงาน	15-18
บทที่ 4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์	19
4.1 วิเคราะห์ผลงานโดยรวม	19-28
4.2 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์	29-32

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
บทที่ 5 บทสรุป	33
เอกสารอ้างอิง	34
ภาพผลงานศิลปนิพนธ์	35
ประวัติผู้เขียน	42

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใด ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพประกอบ

ภาพที่	หน้า
1. ภาพประกอบที่ 1	6
2. ภาพประกอบที่ 2	6
3. ภาพประกอบที่ 3	8
4. ภาพประกอบที่ 4	8
5. ภาพประกอบที่ 5 ภาพต้นแบบที่ 1	10
6. ภาพประกอบที่ 6 ภาพต้นแบบที่ 2	11
7. ภาพประกอบที่ 7 ภาพต้นแบบที่ 3	11
8. ภาพประกอบที่ 8 ภาพต้นแบบที่ 4	13
9. ภาพประกอบที่ 9 ภาพต้นแบบที่ 5	13
10. ภาพประกอบที่ 10 ภาพต้นแบบที่	14
11. ภาพประกอบที่ 11	15
12. ภาพประกอบที่ 12	16
13. ภาพประกอบที่ 13	16
14. ภาพประกอบที่ 14	17
15. ภาพประกอบที่ 15	17
16. ภาพประกอบที่ 16	18
17. ภาพประกอบที่ 17 ผลงานชั้นที่ 1 เส้น (Lines)	20
18. ภาพประกอบที่ 18 ผลงานชั้นที่ 1 เส้น (Lines)	20
19. ภาพประกอบที่ 19 ผลงานชั้นที่ 1 รูปทรง (Forms)	21
20. ภาพประกอบที่ 20 ผลงานชั้นที่ 1 พื้นผิว (Textures)	21
21. ภาพประกอบที่ 21 ผลงานชั้นที่ 1 สี (Color)	22
22. ภาพประกอบที่ 22 ผลงานชั้นที่ 1 น้ำหนัก (Volume)	22
23. ภาพประกอบที่ 23 ผลงานชั้นที่ 1 ที่ว่าง (Space)	23
24. ภาพประกอบที่ 24 ผลงานชั้นที่ 1 มิติ (Dimension)	23
25. ภาพประกอบที่ 25 ผลงานชั้นที่ 2 เส้น (Lines)	24
26. ภาพประกอบที่ 26 ผลงานชั้นที่ 2 เส้น (Lines)	24
27. ภาพประกอบที่ 27 ผลงานชั้นที่ 2 รูปทรง (Forms)	25

สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
28. ภาพประกอบที่ 28 ผลงานชั้นที่ 2 พื้นผิว (Textures)	25
29. ภาพประกอบที่ 29 ผลงานชั้นที่ 2 สี (Color)	26
30. ภาพประกอบที่ 30 ผลงานชั้นที่ 2 สี (Color)	26
31. ภาพประกอบที่ 31 ผลงานชั้นที่ 2 น้ำหนัก (Volume)	27
32. ภาพประกอบที่ 32 ผลงานชั้นที่ 2 ที่ว่าง (Space)	27
33. ภาพประกอบที่ 33 ผลงานชั้นที่ 2 มิติ (Dimension)	28
34. ภาพประกอบที่ 34 ภาพวิเคราะห์ห้องค้ำประกอบผลงานที่ 1	29
35. ภาพประกอบที่ 35 ภาพวิเคราะห์ห้องค้ำประกอบผลงานที่ 2	31
36. ภาพประกอบที่ 36 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 1	36
37. ภาพประกอบที่ 37 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 2	37
38. ภาพประกอบที่ 38 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3	38
39. ภาพประกอบที่ 39 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 4	39
40. ภาพประกอบที่ 40 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 5	40
41. ภาพประกอบที่ 41 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 6	41

บทที่ 1

บทนำ

ผลงานศิลปะเกิดขึ้นตลอดเวลาและมีการเดินทางมายาวนานและยังคงดำเนินการสร้างสรรค์ศิลปะอย่างต่อเนื่องยากที่จะหยุดนิ่ง トラบโดที่มนุษย์ยังมีความคิดสร้างสรรค์และผ่านสู่การถ่ายทอดออกมา ผลงานศิลปะที่สร้างขึ้นจึงมีจำนวนมากมหาศาลมีการคัดสรร รวบรวมและบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ศิลปะเก็บไว้ เป็นสมบัติของมนุษยชาติให้ได้ศึกษาในหลายประเด็น โดยเฉพาะการศึกษาถึงจินตนาการความคิดต่างๆ จากศิลปินซึ่งมีการพัฒนาการของแต่ละยุคสมัยอย่างเต็มไป ด้วยความน่าสนใจ และยังเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญให้กับศิลปินรุ่นต่อมาได้ศึกษาและพัฒนาการสร้างสรรค์ต่อไป

1.1 ความสำคัญของโครงการ

แอปพรอพริเอชัน (Appropriation) การอธิบายที่มักอ้างถึงสิ่งต่างๆ ที่ถูกหยิบยืมมา สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ สิ่งที่ยืมมาอาจรวมถึงภาพ รูปทรง หรือ รูปแบบต่างๆ จากประวัติศาสตร์ จากวัฒนธรรมป๊อปปูลาร์หรือวัสดุและเทคนิคต่างๆ จากสิ่งที่ไม่เป็นศิลปะ คำศัพท์นี้ใช้กันมากขึ้น ด้วยการเรียกลักษณะพิเศษเฉพาะที่ศิลปินนำเอาผลงานของศิลปินอื่นมาสร้างสรรค์เป็นผลงานชิ้นใหม่ซึ่งชิ้นงานนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงจากงานต้นฉบับ ศิลปะแอปพรอพริเอชัน จะเกิดความกระจ่างขึ้นเมื่อนำมาเทียบเคียงกับ ต้นแบบ และทบทวนสาระเดิมของต้นแบบแล้วก็จะพบกับความเหมือน ความคล้าย ความต่าง การต่อ ยอด วิคิด วิธีนำเสนอ จากศิลปินรุ่นหลังที่ยืมมา คือได้เห็นสัมฤทธิ์ผลของผลงานที่แสดงการรับรู้ใหม่และมีความน่าสนใจ ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้า จึงได้ศึกษาในแนวเรื่องที่เกี่ยวข้องกับส่วน ของประวัติศาสตร์ศิลปะ อันได้แก่ งานจิตรกรรมเป็นงานศิลปะที่เก่าแก่ดั้งเดิมของมนุษย์ เริ่มต้นการขีดเขียนบนผนังถ้ำ บนร่างกาย บนภาชนะเครื่องใช้ต่างๆ จนพัฒนามาเป็นภาพวาดที่ใช้ประดับตกแต่งในปัจจุบัน การวาดภาพจึงเป็นพื้นฐานของงานศิลปะทุกชนิด งานจิตรกรรมเป็นงานศิลปะประเภท 2 มิติ เป็นรูปแบบไม่มีความลึกหรืออนุหนา แต่สามารถเขียนลวงตาให้ดูเหมือนมีความลึกจนได้ความงามของจิตรกรรมจึงเกิดจากการใช้สีในลักษณะต่างๆกัน เช่น อิมเพรสชันนิสม์ (Impressionism) ที่เป็นเรื่องของความประทับใจ ศิลปะแบบอิมเพรสชันนิสม์ (Impressionism) จะมุ่งเน้นถึงการวาดภาพที่จับซึ่งสายตาสัมผัสรับรู้ในช่วง ระยะเวลาและเป็นช่วงเวลาที่ยับพลัน และจะมีการแยกแยะสีที่จะเข้ามาประกอบกันเข้าเป็นแสงที่ส่องสิ่งต่าง ๆ ทำให้เกิดพื้นผิวภาพที่เต็มไปด้วยสีสันที่แปรเปลี่ยนเป็นภาพที่เต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง ภาพวาดแบบอิมเพรสชันนิสม์ คือการใช้พู่กันควัดสีอย่างเข้ม ๆ ใช้สีสว่าง ๆ มีส่วนประกอบของภาพที่ไม่ถูกบีบ เน้นไปยังคุณภาพที่แปรผันของแสง มักจะเน้นไปยังผลลัพธ์ที่

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเวลา เนื้อหาของภาพเป็นเรื่องธรรมดา ๆ และมีมุมมองที่พิเศษ จิตรกรแนวอิมเพรสชันนิสม์ ได้ฉีกกรอบการวาดที่มาตั้งแต่อดีต พวกเขาจึงได้ชื่อว่าเป็นพวกขบถ พวกเขาได้วาดภาพจากสิ่งที่อยู่ตรงหน้าในปัจจุบันให้ดูประหลาดและไม่สิ้นสุดสำหรับสาธารณชนที่มาดูงานของพวกเขา นักวาดแนวนี้ปฏิเสธที่จะนำเสนอความงามในอุดมคติ และมองไปยังความงามที่เกิดจากสิ่งสามัญแทน พวกเขามักจะวาดภาพกลางแจ้ง มากกว่าในห้องสตูดิโอ อย่างที่ศิลปินทั่วไปนิยมกัน เพื่อที่จะลอกเลียนแสงที่แปรเปลี่ยนอยู่เสมอในมุมมองต่าง ๆ ในยุคปัจจุบันศิลปินให้ความสนใจเรื่องการหิบบีมผลงานของศิลปินในประวัติศาสตร์ศิลปะมาสร้างสรรคผลงานอย่างต่อเนื่อง เพราะปัจจัยสนับสนุนหลายประการ เช่น เพื่อเล่าเรื่องราวเดิมหรือเรื่องราวใหม่โดยเปลี่ยนรูปแบบวิธีคิด วิธีการใหม่ การหิบบีมภาพจากประวัติศาสตร์ศิลปะในยุคสมัยต่าง ๆ มาปรับเข้าสู่กระบวนการคิดใหม่ ของแต่ละศิลปินในปัจจุบัน ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความหลากหลายและเป็นที่น่าสนใจในยุคสมัยนี้ ประกอบกับผลงานต้นแบบที่ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปะอันทรงคุณค่าและความงาม สามารถนำไปสร้างสรรคใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง โดยที่ศิลปินหิบบีมผลงานต่างๆในประวัติศาสตร์ศิลปะ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีมาเป็นรูปปลักษณ์สำคัญในผลงานตนเองนั้นส่งผลให้ได้รับความสนใจมาก ภาพสำคัญเหล่านั้นจะดึงดูดผู้ชมให้เข้ามาชมผลงานที่ถูกสร้างสรรคขึ้นใหม่เป็นรูปแบบเฉพาะตัว อีกทั้งยังพบเห็นศิลปินในยุคปัจจุบันได้นำเรื่องราวยุคปัจจุบันใส่ลงในผลงานศิลปะในประวัติศาสตร์ที่ศิลปินแต่ละบุคคลหิบบีมและสร้างสรรคขึ้นมาใหม่ ผลงานศิลปะในประวัติศาสตร์ล้วนเป็นภาพที่มีเอกลักษณ์ ง่ายต่อการจดจำเมื่อพบเห็นก็สามารถรู้ได้ทันที

ข้าพเจ้าจึงมุ่งเน้น การนำเสนอรูปแบบวิธีคิดและกระบวนการสร้างสรรคด้วยการหิบบีมผลงานศิลปะจากลัทธิความประทับใจมาเล่าเรื่องราว ตีความ และสร้างความหมายในแง่มุมมองใหม่ จากทัศนคติส่วนตัวของข้าพเจ้าที่มีต่อ ศิลปะและความประทับใจในความหมายของคำว่าจิตรกรรมด้วยเทคนิค จิตรกรรมสร้างสรรคที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของข้าพเจ้า

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองทัศนคติที่มีต่อผลงานจิตรกรรม
- 2 เพื่อให้เห็นถึงกระบวนการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้า ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
- 3 เพื่อพัฒนาทักษะการนำเสนอรูปแบบวิธีคิดทางศิลปะ
- 4 เพื่อทำลายคติความเชื่อเดิมที่มีต่อความเป็นจิตรกรรมแบบดั้งเดิม

1.3 ขอบเขตของโครงการ

ศึกษาข้อมูลและที่มาของเนื้อหาโดยการอ้างอิงจากหนังสือต่างๆที่อธิบายข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการหยิบยืมผลงานศิลปะมาใช้ในผลงานของตนเอง ศึกษาด้านลัทธิความประทับใจที่เกี่ยวกับความหมาย รูปแบบเทคนิค และตีความหมาย ของคำว่า ความประทับใจของศิลปะชิ้นมาใหม่ ในรูปแบบและเนื้อหาของข้าพเจ้า

1. แนวรูปแบบการสร้างสรรค์ อิมเพรสชันนิสม์ (Impressionism)
2. เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ จิตรกรรม
3. จำนวนผลงานมี 2 ชุด 1ชุดจำนวน 3 ชิ้น/ 1ชุดจำนวน 3 ชิ้น/รวมทั้งหมด 6 ชิ้นงาน
  - 1 ขนาด 107x100x52 เซนติเมตร
  - 2 ขนาด 116x60x40 เซนติเมตร
  - 3 ขนาด 107x100x52 เซนติเมตร
  - 4 ขนาด 115x37x37 เซนติเมตร
  - 5 ขนาด 115x37x37 เซนติเมตร
  - 6 ขนาด 115x37x37 เซนติเมตร

บทที่ 2

อิทธิพลจากงานศิลปกรรม

2.1 อิทธิพลจากตนเองที่มีต่อการสร้างสรรค์

ธรรมชาติ ชีวิต สิ่งแวดล้อม มนุษย์ สังคม ศาสนา และความเชื่อ คือสิ่งสำคัญที่มีผลต่อจินตนาการและความคิดในการสร้างสรรค์ของศิลปินมาโดยตลอด ดังนั้น คำว่า แรงบันดาลใจ (Inspiration) และอิทธิพล (Influence) จึงเป็นสิ่งสำคัญที่บอกถึงที่มาแห่งการสร้างสรรค์ งานสร้างสรรค์ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกมากที่เป็นสิ่งเร้าต่อศิลปินในการสร้างสรรค์ออกมาโดยไม่ซ้ำกัน แต่การได้แรงบันดาลใจหรืออิทธิพลจากศิลปินรุ่นก่อนก็ยังคงดำเนินต่อไปอย่างปกติ เพียงแต่การถ่ายทอดออกนั้นจะต่างกัน ไป ความพึงพอใจต่อสิ่งที่ศิลปินพบเห็นแล้วเกิดประเด็นคิดที่ต้องการนำมาใช้ในผลงานของตนเองนั้น มาจากทั้งความรู้สึกส่วนตัวและ เจตจำนงเฉพาะ

2.2 อิทธิพลระหว่างสีกับแสงในบรรยากาศจากสเปกตรัม

เมื่อให้แสงของวัตถุขาวหรือแสงขาวส่องผ่านปริซึม จะเกิดแถบสีต่างๆ ต่อเนื่องกัน 7 สี ได้แก่ สีม่วง สีคราม สีน้ำเงิน สีเขียว สีเหลือง สีส้ม และสีแดง เรียกแถบสีต่อเนื่องทั้ง 7 สีนี้ว่า “สเปกตรัมของแสงสีขาว” แสงขาวนั้นประกอบไปด้วยสีทั้ง 7 สี ซึ่งมีความยาวคลื่นต่างกันทำให้เกิดการหักเหตามขนาดของมุมต่าง ๆ โดยแสงที่มีความยาวคลื่นไม่เท่ากันนั้นก็จะมีการหักเหของแสงในปริซึมไม่เท่ากันเช่นกัน ซึ่งทำให้เกิดการแยกออกเป็นแถบสีต่าง ๆ ที่มีความยาวคลื่นไม่เท่ากันต่อเนื่องกันเป็นแถบสเปกตรัม เซอร์ไอแซค นิวตัน เป็นคนแรกที่ค้นพบว่าแสงที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถแยกแถบสีได้ 7 สี โดยทำการทดลองใช้ปริซึมแยกแสงอาทิตย์ผลที่ได้คือปรากฏแถบสี 7 สี

2.3 อิทธิพลที่มีผลต่อแนวความคิดสร้างสรรค์

Yasumasa Morimura นำภาพในประวัติศาสตร์เหล่านี้ขึ้นมาผลิตซ้ำ มันก็คือการที่นำภาพเหล่านั้นให้กลับขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งในปัจจุบัน ไม่ต่างอะไรกับการเอาตัวผู้แข็งแรงในตู้เย็นมาอุ่นให้ร้อน แล้วเสิร์ฟให้คนกินอีกครั้งนั้นแหละนะ" เช่นเดียวกับ ซินดี้ เซอร์แมน (Cindy Sherman) ศิลปินภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวชาวอเมริกันผู้ทำงานในลักษณะเดียวกัน (ซึ่งโมริมูระได้รับอิทธิพลมาและแน่นอนว่าเขาก็เลียนแบบผลงานของซินดี้ เซอร์แมน ด้วย) โมริมูระปลอมแปลงตัวเองให้กลายเป็นตัวละคร หรือสอดแทรกตัวเองลงในภาพวาดของประวัติศาสตร์ศิลปะเหล่านั้นด้วยการแต่งหน้า ทำผม แต่งตัว และโพสท่า หรือแม้แต่ ริชชี่ตัวเองเพื่อเลียนแบบภาพอันโด่งดังเหล่านั้นอย่างไม่มีผิดเพี้ยน แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้แต่งให้เหมือนเป๊ะ เพื่อให้คนดูยังรู้ว่ากำลังล้อเลียนและหยอกเย้าภาพเหล่านั้นอย่างอย่างจงใจ การผลิตซ้ำผลงานจิตรกรรมมาสเตอร์พีซเหล่านั้นเป็นการท้าทายค่านิยมและความคุ้นชินของผู้ชมที่มีต่องานศิลปะ การแต่งตัวเป็นภาพจิตรกรรมหรือบุคคลชื่อดังในประวัติศาสตร์ของโมริมูระถือเป็นอะไรที่มากกว่าคอस्टูมของนางโชว์สาวประเภทสองที่เราเห็นกันจนจินตตามศับบาร์ การปลอมแปลงกายของเขานั้นเป็นมากกว่าการล้อเลียน เสียดสี หรือทำตลกเอาฮาไปวันๆ หากแต่เป็นการเล่นกับประเด็นทางวัฒนธรรมและการสำรวจบทบาทของเส้นแบ่งทางเพศ และเชื้อชาติ รวมถึงวิพากษ์แนวคิดเกี่ยวกับความลุ่มหลงในการบริโภคภาพลักษณ์และความปรารถนาทางเพศในวัฒนธรรมป๊อป ในขณะที่เขาก็วิพากษ์วิจารณ์ความหลงใหลและการโอบรับวัฒนธรรมตะวันตกอย่างไม่เต็มหัวใจของชาวญี่ปุ่น ด้วยการแต่งกายเป็นตัวละครหรือบุคคลชื่อดังในประวัติศาสตร์ (โดยเฉพาะที่เป็นเพศหญิง) เขาทำลายแนวคิดแบบ Male Gaze หรือสิทธิและอำนาจในการจ้องมองที่ถือครองโดยเพศชายมาช้านาน รวมถึงตั้งคำถามและท้าทายเกี่ยวกับประเด็นเรื่องความแท้เทียมของผลงานศิลปะ และพลิกโฉมขอบเขตดั้งเดิมของการนำเสนอภาพเหมือนตัวเองของศิลปินลงอย่างสิ้นเชิงพูดง่าย ๆ ก็คือเอกลักษณ์และตัวตนในการทำงานศิลปะของโมริมูระ ก็คือการไม่มีตัวตนหรืออันที่จริง การกลายเป็น (คน) อื่นนั่นเอง

ภาพประกอบที่ 1

Frida inside of me / ear-shaped ear-shaped

Yasumasa Morimura

Color Photo/Year 2011

ภาพประกอบที่ 2

Mao

Yasumasa Morimura

Color Photo/Year 2011

ศิลปะแห่งการเป็นอื่นของ ยาซุมะซะ โมริมูระ <http://www.vogue.co.th/beauty/art-of-disguise>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใด ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

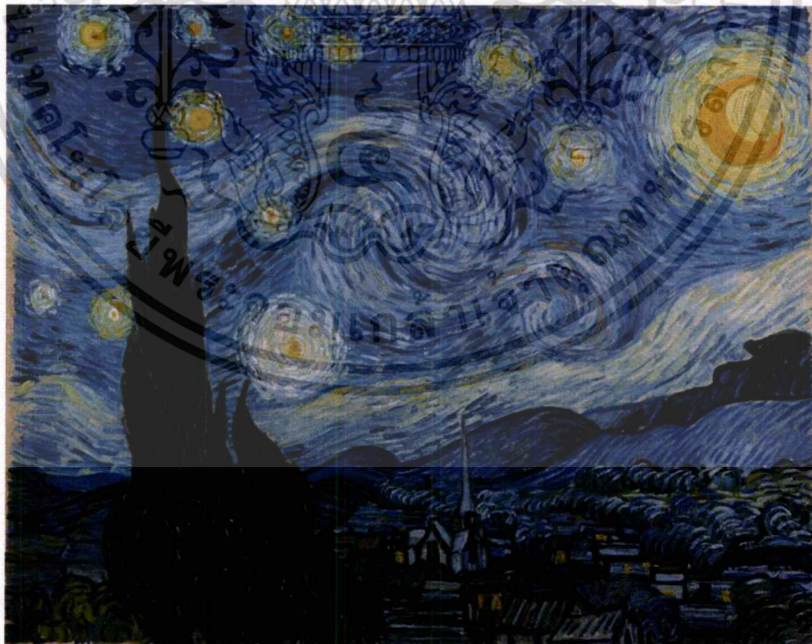
2.4 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน

วินเซนต์ แวน โก๊ะ (Vincent van Gogh) เป็นจิตรกรในลัทธิประทับใจยุคหลัง (Post-Impressionist) เขาเป็นหนึ่งในศิลปินที่มีชื่อเสียงและมีอิทธิพลมากที่สุดในประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก ผลงานแวนโก๊ะโดดเด่นด้วยความงดงาม เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึก และมีสีสันสดใส แต่ชีวิตจริงของเขากลับหม่นหมองทุกข์ระทม แวนโก๊ะต้องพบกับความผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่า ต้องต่อสู้กับอาการป่วยทางจิต เป็นคนยากจนและไร้ชื่อเสียงตลอดชีวิต แวนโก๊ะจบชีวิตลงด้วยการยิงตัวตายที่วัยเพียง 37 ปี เขามีชีวิตที่แสนสั้นน่านับถวิลตรงกันข้ามกับผลงานศิลปะสุดมหัศจรรย์ที่เขาสร้างสรรค์โดยสิ้นเชิง เขาได้เขียนภาพและวาดรูปได้จำนวนมาก ทั้งภาพสเก็ตช์ ภาพสีน้ำ และภาพสีน้ำมันอีกเกือบ 200 ภาพ ปี 1885 แวนโก๊ะเขียนภาพ Still Life หรือภาพหุ่นนิ่งไว้เป็นจำนวนมาก (ภาพ Still Life เป็นการนำเอาวัตถุธรรมดาหรือข้าวของเครื่องใช้มาจัดวางแล้วเขียนภาพออกมาให้สวยงาม โดยเน้นการจัดวางองค์ประกอบและการใช้แสง) สีที่เขาใช้เป็นสีเอิร์ธโทนสลัวๆ โดยเฉพาะสีน้ำตาลเข้ม ไม่มีวิเววของสีสันสดใสที่โดดเด่นในงานยุคหลังของเขาเลยแม้แต่น้อยในช่วงเวลานี้เองที่แวนโก๊ะเขียนผลงานชิ้นเอกภาพแรกของเขา The Potato Eaters และภาพเขียนชุด Peasant Character Studies เขาส่งภาพไปให้ริโอขายที่ปารีสแต่ไม่มีใครซื้อเนื่องจากภาพของเขามีคัลเลอร์ที่ต่างจากความนิยมในยุคนั้นที่ชื่นชอบสีสันสว่างสดใสสไตล์ลัทธิประทับใจ

ภาพประกอบที่ 3

Vincent van Gogh. oil painting. 1888 **The Yellow House.**

ภาพประกอบที่ 4

Vincent van Gogh. oil painting. 1889 **The Starry Night**

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.5 แนวความคิดสร้างสรรค์

จากทัศนคติข้าพเจ้าต้องการนำเสนอ การหักล้างทัศนคติของกรอบความคิด ระหว่างจิตรกรรม ที่ไม่มีการกำหนด หรือ แบ่งแยกประเภทของผลงาน การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที่ต้องการให้เห็นถึงรูปแบบของความเป็นมิติ โดยหยิบยืมรูปแบบผลงานเดิมจาก ศิลปิน Van Gogh เป็นตัวนำเรื่องราวเนื้อหา การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมขึ้นมาใหม่ไม่ใช่เพียงแค่กำหนดแสงเงาในรูปภาพ แต่ต้องการแสดงถึงเนื้อหาแนวคิดใหม่ และการสร้างสรรค์มวลปริมาตรของสีให้มีความหนาเป็นระดับชั้นของสีขึ้นมาเพื่อให้ด้วงงานมีระนาบแสงเงาในแบบ3มิติและหลุดจากวิธีการสร้างสรรค์จิตรกรรมแบบเดิมๆ โดยใช้เทคนิคที่ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยการสร้างมิติในผลงานของข้าพเจ้ามีความน่าสนใจมากกว่าจิตรกรรม โดยทั่วไปอย่างสิ้นเชิง ด้วยการสร้างระดับชั้นสี แบบเป็นชั้น(Layer) ของภาพรวมก่อน เพื่อแสดงถึง การสร้างมิติที่ให้ความรู้สึกที่สมจริง ของภาพผลงานนั้นขึ้นมาใหม่ ด้วยวิธีการเล่าเรื่องเนื้อหาความประทับใจจากภาพจิตรกรรมที่หยิบยืมนำมาใช้ในผลงาน ข้าพเจ้าเลือกใช้เกรียงปาดสีเป็นตัวสร้างอารมณ์ความรู้สึก ด้วย จุด เส้นจังหวะ สีที่มีความนุ่มนวล สดใส เนื้อสีมีพื้นผิวที่หยาบ ให้สอดคล้องกับกับตัวแนวความคิดที่มีเนื้อหาไปในแง่ลบแต่ส่งผลเป็นผลบวกต่อจิตใจ สีสนสดใสที่ถูกสร้างขึ้นของจากข้าพเจ้ายังมีส่งผลต่อความรู้สึกของคนดู และให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกที่ประทับใจในเนื้อหา มากกว่า ผลงานจิตรกรรมต้นแบบ

บทที่ 3

วิธีดำเนินการสร้างสรรค์

ในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าได้หยิบยืมรูปแบบผลงาน ศิลปิน Van Gogh เป็นตัวถ่ายทอดเรื่องราวที่ส่งผลต่อความคิด และ ทักษะคิดของมนุษย์จนทำให้เกิดการรับรู้ที่บิดเบือน ในความหมายต่างๆของคำว่าศิลปะ(จิตรกรรม)อย่างขาดการไตร่ตรองและพิจารณาถึงเหตุผลของ ความจริง จากทักษะคิดดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อความคิดความรู้สึกของข้าพเจ้า ทำให้ข้าพเจ้า นำมาเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งหมดถูกวิเคราะห์ถึงเหตุผลและที่มาในแง่มุมต่างๆ พร้อมกับพัฒนาในรูปแบบและการแสดงออกและเทคนิควิธีการ โดยรูปแบบนั้นต้องแสดงออกถึง พื้นฐานทัศนคติส่วนตัวและแสดงเอกลักษณ์เฉพาะตัว ถ่ายทอดเรื่องราวเนื้อหาให้ตรงเป้าหมายมากที่สุด ซึ่งสามารถแยกกรรมวิธีการดำเนินงานไว้ 2 ชุดภาพต้นแบบ ดังนี้

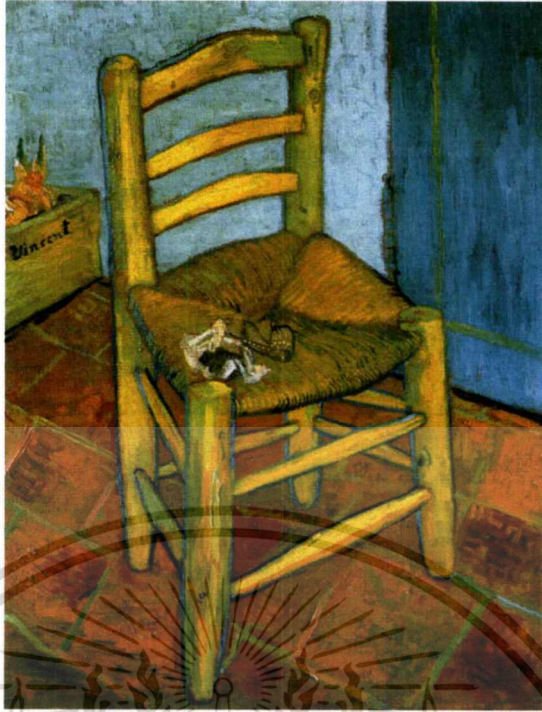
3.1 ภาพต้นแบบ

ภาพต้นแบบชุดที่ 1

ภาพประกอบที่ 5 : ภาพต้นแบบชิ้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 6 : ภาพต้นแบบชิ้นที่ 2

ภาพประกอบที่ 7 : ภาพต้นแบบชิ้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

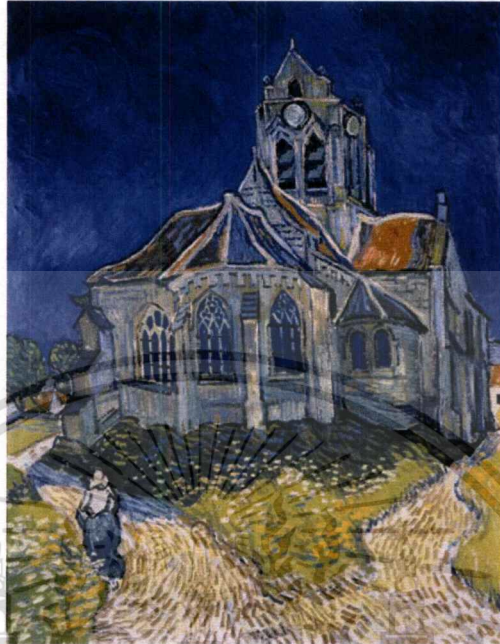
ภาพต้นแบบชุดที่ 1

ข้าพเจ้าหยิบยืมภาพผลงานจิตรกรรมศิลปิน Van Gogh มาเป็นภาพต้นแบบนำเสนอเรื่องราวเนื่องจากผลงานจิตรกรรมของ Van Gogh นั้นเป็นผลงานมาสเตอร์พีซและมีความคุ้นชินของผู้ชมที่มีต่อผลงานศิลปะ แนวความคิดในภาพร่างชุดที่ 1 ข้าพเจ้ามุ่งเน้นการนำเสนอเรื่องมิติภายในผลงานจิตรกรรมแบบดั้งเดิม โดยเปลี่ยนภาพผลงานจิตรกรรมจากอดีตที่มีเพียงแค่ 2 มิติ มีเพียงแสงเงา ให้เกิดเป็นผลงานจิตรกรรม ที่มีมากกว่า แสงเงา โดยเพิ่มระยะของมิติจากการสร้างสรรค์ให้เป็นจุดเด่นเพื่อให้ภาพและบรรยากาศภายในผลงานที่ปรากฏมีมิติที่สมจริงเกิดขึ้นภายในผลงาน

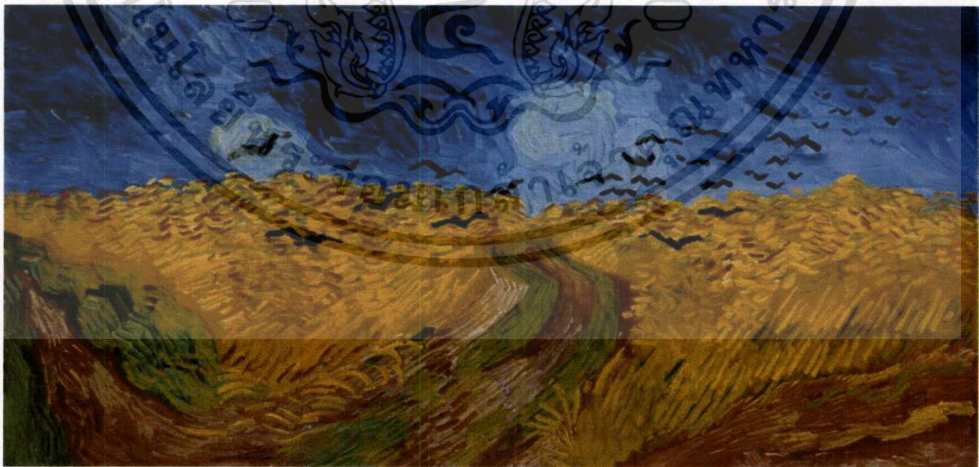
ปัญหาจากภาพต้นแบบชุดนี้เกิดจากโทนสีภาพต้นแบบนั้นมีความหลากหลายและเพี้ยนในโทนสีมาก เมื่อนำภาพต้นแบบมาใช้ในผลงานเพื่อปฏิบัติเป็นผลงานสร้างสรรค์นั้นจึงเกิดปัญหามากในการวางแผนและการวางชุดสีเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและทำให้เกิดการล่าช้าในการทำงาน

ภาพต้นแบบชุดที่ 2

ภาพประกอบที่ 8 : ภาพต้นแบบชิ้นที่ 4

ภาพประกอบที่ 9 : ภาพต้นแบบชิ้นที่ 5

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 10 : ภาพต้นแบบชั้นที่ 6

ภาพต้นแบบชุดที่ 2

ภาพต้นแบบชุดที่ 2 นี้ปรับปรุงพัฒนาจากชุดที่ 1 ด้วยการเลือกใช้ภาพร่างที่เป็น วิวทิวทัศน์ (Land Landscape) เพื่อให้ง่ายต่อการแยกโทนสี จากภาพร่างชุดก่อนเพื่อให้ง่ายต่อการทำงานแนวคิด ในผลงานชุดนี้ยังมุ่งเน้นไปที่การสร้างมิติใหม่ขึ้นมาจาก ภาพวิวทิวทัศน์ สร้างระยะให้กับผลงาน มากกว่าชุดก่อน เพื่อให้มิติที่สร้างขึ้นมามีนั้นแสดงผลและแสดงเนื้อหาให้ชัดเจนสอดคล้องกับแนวคิดที่ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอ

ปัญหาในภาพร่างชุดนี้เป็นเรื่องราวละเอียดและความคมชัดของแบบภาพร่างที่นำมาใช้ เนื่องจากสีแปรปรวมองเห็นได้ยาก เพราะมีขนาดเล็ก จนทำให้เมื่อนำมาปฏิบัติงานไม่สามารถควบคุม สีแปรปรวนและน้ำหนักที่มองเห็นได้ยาก ให้แสดงผลที่ชัดเจนออกมาได้ทั้งหมดในผลงาน

3.2 กระบวนการสร้างงาน

ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมด้วยเทคนิค การซ้อนทับของสีน้ำมัน ซึ่งข้าพเจ้าอาศัยคุณลักษณะของเนื้อสีเป็นส่วนสำคัญ เพราะสีเปรียบเสมือนทัศนะพาทกในการสื่อเรื่องราว ความหมาย อารมณ์ ความรู้สึก และมิติที่ก่อให้เกิดสุนทรียภาพอิทธิพลต่อการรับรู้ทางความรู้สึกได้ ivo แตกต่างกันตามประสบการณ์ของแต่ละคน ความรู้สึกออกมาจากจิตใจโดยตรง ดังนั้นการซ้อนทับของสีจึงเป็นขั้นตอนที่แสดงให้เห็นถึงการสร้างมิติในผลงานของข้าพเจ้า

ในขั้นตอนของข้าพเจ้าใช้เทคนิคการซ้อนทับของสีน้ำมันในการสร้างมิติของภาพ ใช้รูปแบบการซ้อนทับเป็นชั้นเลเยอร์ของสีน้ำมัน ในลักษณะ เป็นภาพใบหน้าคน วิวาททัศน์ โดยอาศัยระดับชั้นสีความ หนา-บาง เป็นตัวสร้างมิติให้ผลงาน การลดทอน การบิดเบือนจากต้นแบบ การวางองค์ประกอบบนพื้นที่ที่ผ่านการปาดสี โปะสี ชูจุดชัดด้วยเทคนิคเฉพาะตัวของข้าพเจ้า ทำให้เกิดผลทางความรู้สึกและการสร้างมิติได้เป็นอย่างดี

3.3 ขั้นตอนการทำงาน

1. ค้นคว้าและบันทึกข้อมูลจากสื่อที่เป็นแหล่งที่มาของแนวคิดการสร้างสรรค์และเตรียมภาพต้นแบบ
2. เริ่มต้นจากการเตรียมโทนสี ผสมสี เตรียมไว้ โดยดูจากภาพร่างเป็นตัวต้นแบบ

ภาพประกอบที่ 11

3. ใช้เครื่องวางสีน้ำมันที่เตรียมไว้ซ้อนทับกันขึ้นไปเป็นชั้น จนกว่าจะเป็นภาพ

ภาพประกอบที่ 12

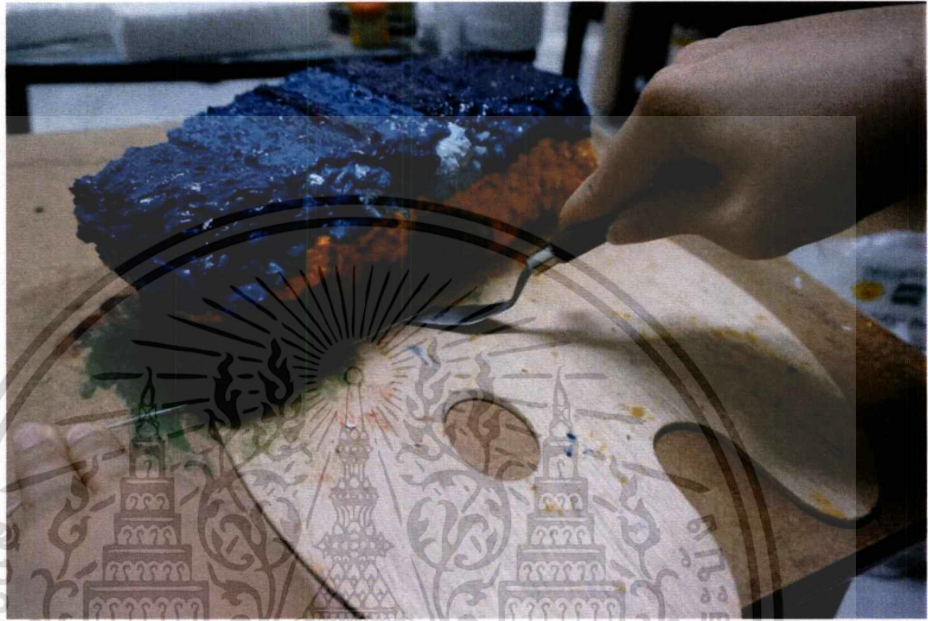
4. เมื่อเสร็จจากการวางชั้นสีแล้ว ปล่อยให้สีแห้งสนิทเพื่อไม่ให้สีเซตตัวเพื่อจะนำไปสู่กระบวนการการปาด สร้างระยะ สร้างมิติ ให้แก่ผลงาน

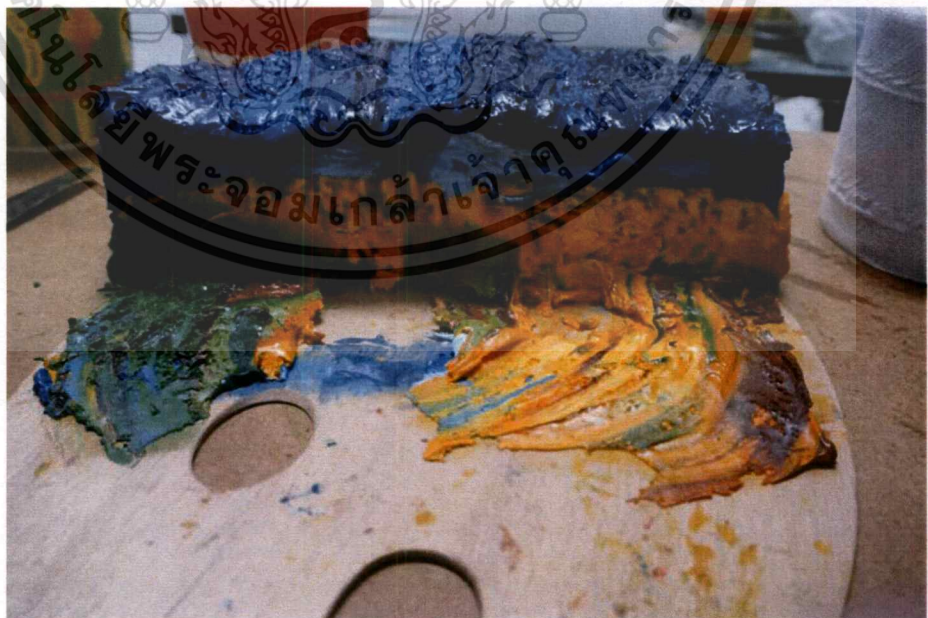
ภาพประกอบที่ 13

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5. จากนั้นตัดทอนส่วนต่างๆของภาพ ตามความเหมาะสม ด้วยการปาดเป็นระดับชั้น เพื่อสร้างมิติและระยะของภาพตามความเหมาะสม เพื่อให้ได้จังหวะการเคลื่อนไหวในองค์ประกอบของภาพที่สมบูรณ์ตามรูปแบบและแนวความคิดให้มากที่สุด

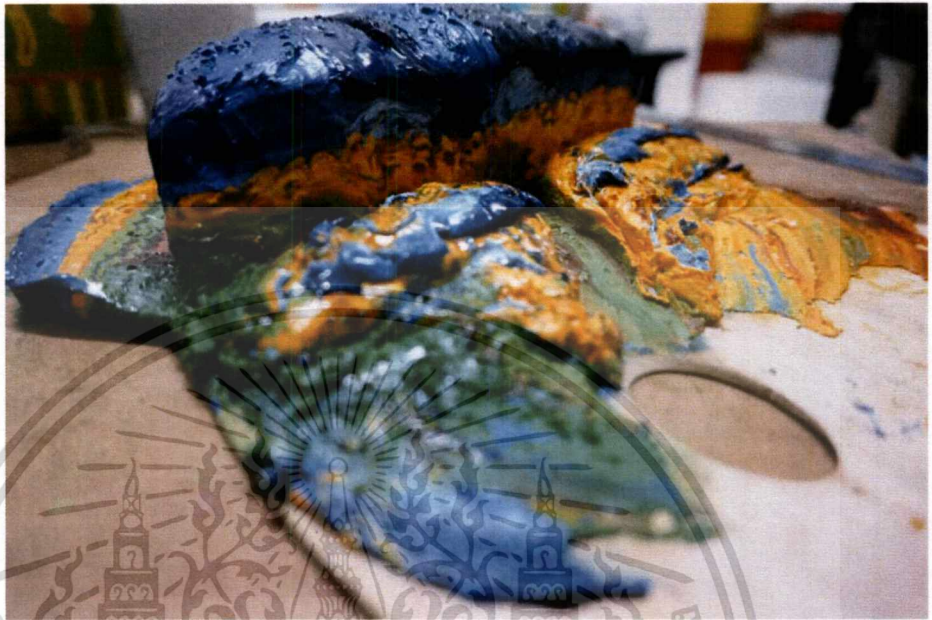
ภาพประกอบที่ 14

ภาพประกอบที่ 15

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

6.เมื่อได้ภาพผลงานโดยรวมที่ต้องการแล้ว จากนั้นเพิ่มรายละเอียดเพื่อสร้างระยะให้ผลงานมากขึ้นด้วยการปาดสีเพื่อสลายรูปทรง เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ในรูปแบบและแนวคิดของผลงาน จึงเป็นอันเสร็จของผลงานในแต่ละชิ้น

ภาพประกอบที่ 16

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

วิเคราะห์การสร้างสรรค์

ในผลศิลปนิพนธ์ชุดนี้ข้าพเจ้าต้องการให้ผู้คู่มือมีอารมณ์ร่วมกับผลงานที่สร้างขึ้นให้ได้การสร้างสรรค์ผลงานจะต้องประกอบด้วยส่วนต่างๆหลายๆส่วนและขั้นตอน กระบวนวิธีการหลายขั้นตอน ได้กล่าวถึงลำดับขั้นตอนการสร้างสรรค์ ดังต่อไปนี้

4.1 วิเคราะห์ผลงานโดยรวม

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์มีทั้งหมด 6 ชั้น ข้าพเจ้าเลือกนำมาวิเคราะห์ เพียง 2 ชั้น โดยเลือกชั้นงานที่มีความแตกต่างกันออกไปของ องค์ประกอบศิลป์และทัศนธาตุ

4.1.1 เรื่องราว (Subject)

การนำภาพจิตรกรรมจากอดีตมาสร้างเป็นผลงานที่มากกว่าผลงานจิตรกรรม 2 มิติ

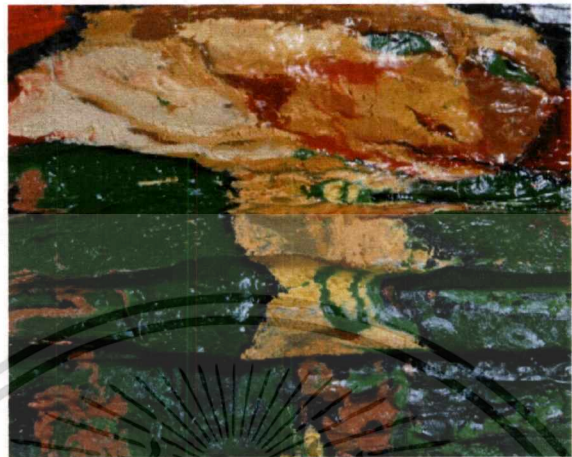
4.1.2 เนื้อหา (Content)

การผลิตซ้ำผลงานจิตรกรรมมาสเตอร์พีซเป็นการท้าทายความคุ้นชินของผู้ชมที่มีต่อผลงานศิลปะ การเปลี่ยนแปลงผลงานจากจิตรกรรม 2 มิติ นั้นเป็นมากกว่า การทำลาย การเสียดสี แต่เป็นการตั้งคำถามกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่ของประวัติศาสตร์ตั้งแต่อดีต รวมไปถึงการสร้างสรรค์ผลงานในความหมายของคำว่า จิตรกรรม ที่จำกัดอยู่ในกรอบ 2 มิติและพลิกโฉมขอบเขตดั้งเดิมของการนำเสนอภาพจิตรกรรมจากอดีตของศิลปินลงอย่างสิ้นเชิง

4.1.3 การแสดงออก (Expression)

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ มีการแสดงออกทางรูปแบบกระบวนกรการสร้างสรรค์ด้วยกรรมวิธีการปาดสี ช้อนทับของสี เพื่อให้เกิดรูปทรงที่เป็น 3 มิติและมิติใหม่ที่สมจริงเกิดขึ้นในผลงาน

ผลงานชิ้นที่ 1 เส้น (Lines)

ภาพประกอบที่ 17

ก.เส้นแนวนอนในผลงานจะช่วยทำให้ตัวผลงานดูมีความแข็งแรงและมั่นคง

ภาพประกอบที่ 18

ข.เส้นแนวนอนเป็นสิ่งที่กำหนดขอบเขตของรูปทรงในตัวผลงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

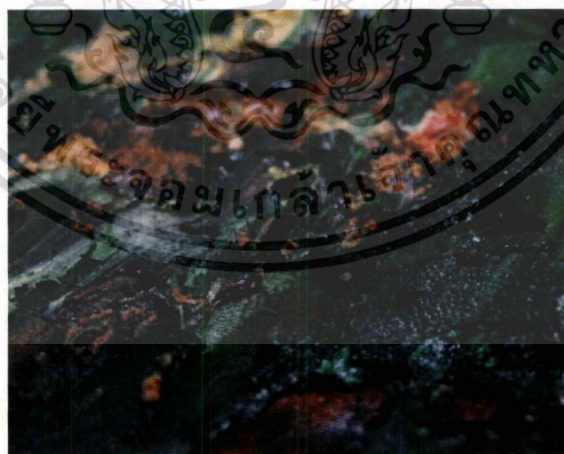
ผลงานชิ้นที่ 1 รูปทรง (Forms)

ภาพประกอบที่ 19

ก.มีการใช้รูปทรงที่โค้งมนเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวของพื้นที่ ที่ข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็นในผลงาน

ผลงานชิ้นที่ 1 พื้นผิว (Textures)

ภาพประกอบที่ 20

ก.ใช้เทคนิคการปาดสี เพื่อให้เกิดพื้นผิวในตัวผลงานและสัมผัสผลงานจะรู้สึกถึงก้อนสีที่ถูกปาดและนูนออกมา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชั้นที่ 1 สี (Color)

ภาพประกอบที่ 21

ก. ส่วนใหญ่ผลงานชิ้นนี้จะใช้สีโทนร้อนในการสร้างสรรค์

ผลงานชั้นที่ 1 หน้าที่ 1 (Volume)

ภาพประกอบที่ 22

ก. ใช้สีเข้มเพื่อสร้างน้ำหนักและมิติให้กับตัวผลงาน ทำให้มองแล้วรู้สึกมีความลึกซึ้งในตัวผลงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 1 ที่ว่าง (Space)

ภาพประกอบที่ 23

ก.ที่ว่างด้านบนผลงานจะเป็นที่ว่างแบนระนาบเดียวแทนค่าให้รู้สึกเป็น บรรยากาศ และการเน้นรูปทรงให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ผลงานชิ้นที่ 1 มิติ (Dimension)

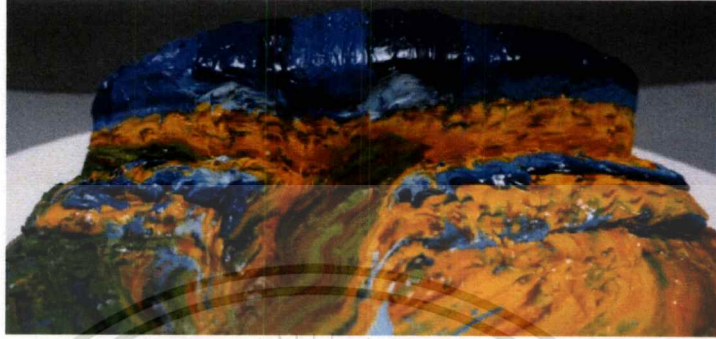

ภาพประกอบที่ 24

ก.มีการใช้รูปทรงที่อิสระให้รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวทำให้เกิดมิติในตัวผลงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 2 เส้น (Lines)

ภาพประกอบที่ 25

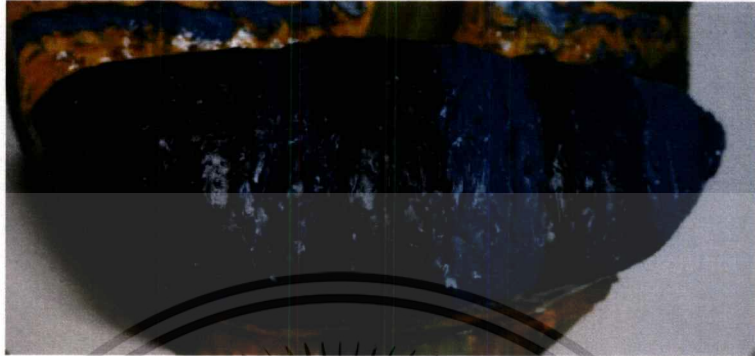
ก.เส้นเป็นตัวกำหนดขอบเขตเพื่อทำให้มิติและรูปทรงเกิดขึ้นในผลงาน

ภาพประกอบที่ 26

ข.เส้นแนวตั้งในตัวผลงานจะช่วยทำให้ตัวงานดูมีความลึกและมั่นคงและเป็นเส้นนำสายตาใน

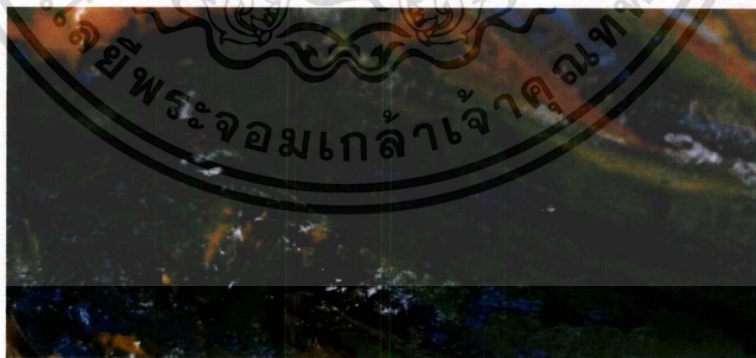
ผลงานชิ้นที่ 2 รูปทรง (Forms)

ภาพประกอบที่ 27

ก. รูปทรงที่โค้งจะเป็นตัวช่วยกำหนดรูปทรงของภาพขึ้นมา

ผลงานชิ้นที่ 2 พื้นผิว (Textures)

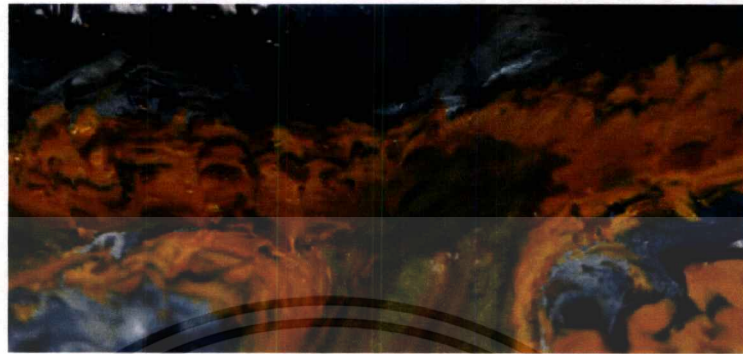

ภาพประกอบที่ 28

ก. ลักษณะพื้นผิวในช่วงนี้จะแตกต่างจากช่วงอื่น คือ การปาดสี เพื่อให้สีมีความกลมกลืนเข้าหากัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 2 สี (Color)

ภาพประกอบที่ 29

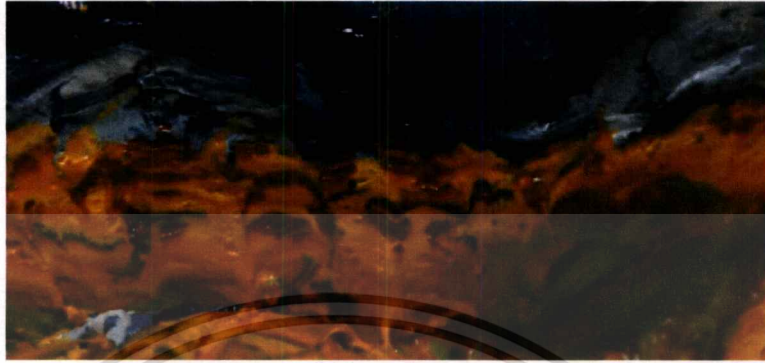
ก.มีการใช้สีเข้มแทรกในแต่ละจุดของตัวงานเพื่อเพิ่มความสมดุลของตัวผลงานและการกระจายของน้ำหนักสีให้ตัวผลงาน

ภาพประกอบที่ 30

ข.มีการใช้สีใกล้เคียงกันในโทน สีอ่อน และ โทนสีเข้ม เพื่อลดความแข็งของตัวผลงาน

ผลงานชิ้นที่ 2 น้าหนัก (Volume)

ภาพประกอบที่ 31

ก. มีการกระจายน้ำหนักให้เท่าๆกันในแต่ละระนาบเพื่อแสดงตัวระยะต้นลึกในตัวผลงาน

ผลงานชิ้นที่ 2 ที่ว่าง (Space)

ภาพประกอบที่ 32

ข. ส่วนใหญ่ผลงานจะเป็นลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงพื้นผิวที่ช่วยทำให้ที่ว่างมีบริบทมากยิ่งขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 2 มิติ (Dimension)

ภาพประกอบที่ 33

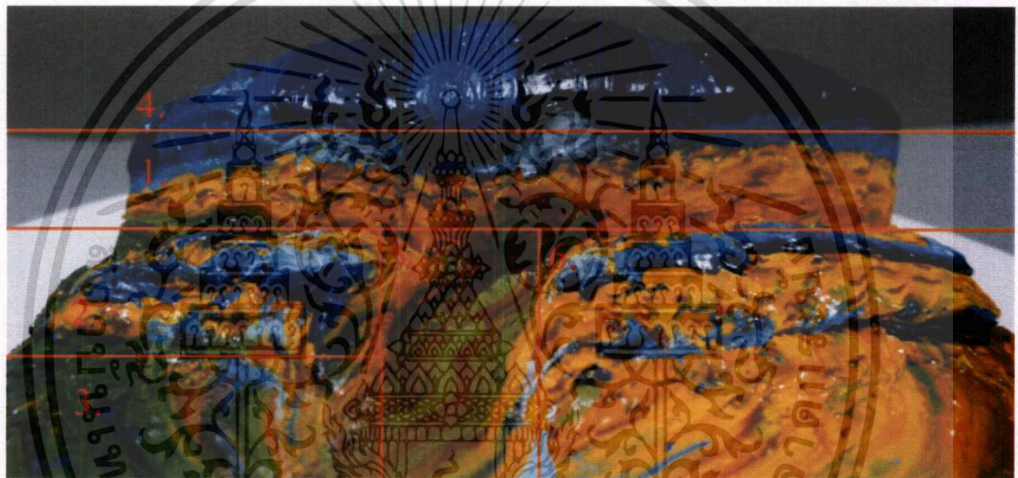
ก. มีการสร้างระยะให้กับตัวผลงานด้วยการทับซ้อนของสีจนเกิดมิติ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์

การสร้างผลงานศิลปะ เป็นการถ่ายทอดการแสดงออก ซึ่งจะถ่ายทอดการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึก ความคิด ความงาม ผลงานที่สร้างขึ้น ประกอบไปด้วย รูปทรงที่ใช้แทนค่าทางความคิดและเนื้อหาที่ทำให้เกิดองค์ประกอบทางนามธรรมได้เช่นกัน รูปทรงของผลงานเป็นสื่อที่จะสามารถอธิบายความคิดที่จะแสดงออกให้ได้รูปทรงที่ต้องการไปในแนวทางเดียวกันกับแนวความคิด ถ้าแยกกันก็จะทำให้ขาดความเป็นเอกภาพ การนำหลักทัศนธาตุมาประกอบกับวิธีการจัดวางองค์ประกอบภาพในส่วนของรูปแบบงานศิลปะจะต้องใช้ความเข้าใจในหลักองค์ประกอบศิลป์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำมาวิเคราะห์ในวิทยานิพนธ์ดังนี้

ภาพประกอบที่ 34 : ภาพวิเคราะห์องค์ประกอบผลงานชั้นที่ 1

4.2.1 ความกลมกลืน (Harmony)

ในความกลมกลืนของข้าพเจ้า มีความกลมกลืนในการจัดวางองค์ประกอบและการเลือกใช้สีที่ไปในทิศทางเดียวกัน

4.2.2 ความหลากหลาย (Variety)

ในส่วนนี้จะมีการปาดสีในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อสร้างระยะให้กับตัวผลงานและสร้างพื้นผิวและยังช่วยเพิ่มมิติให้กับผลงานอีกด้วย

4.2.3 ความสมดุล (Balance)

ความสมดุลของตัวภาพเกิดจากการผสมสีทางสายตาทำให้ผู้ชมรู้สึกถึงความเป็นดุลยภาพของตัวผลงาน

4.2.4 สัดส่วน (Proportion)

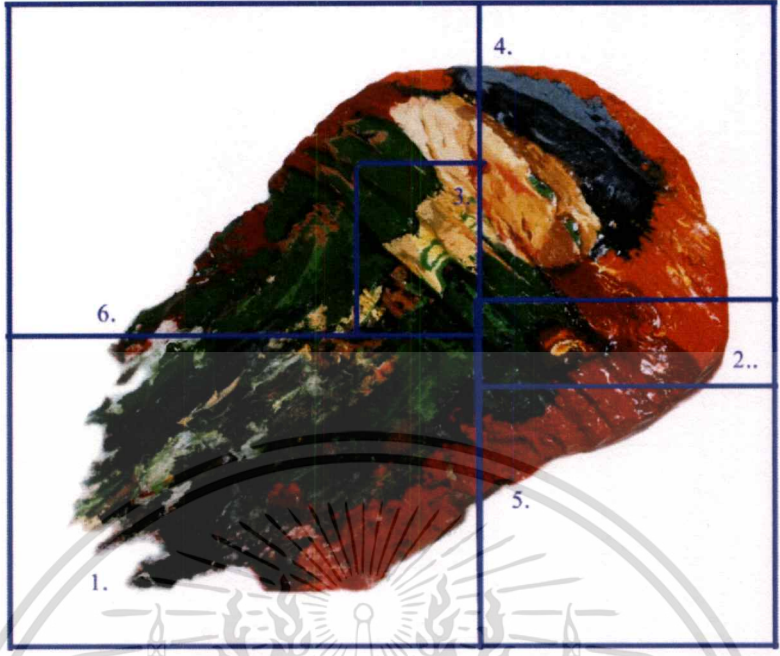
สัดส่วนในผลงานของข้าพเจ้า มีการลดทอนขนาดและรูปทรงเพื่อให้เกิดทัศนียภาพ

4.2.5 ความเป็นเด่น (Dominance)

การใช้เส้นเป็นจุดนำสายตา ส่งผลให้จุดสังเกตในตัวภาพมีบทบาทและทำให้เกิดความเคลื่อนไหวในตัวผลงาน

4.2.6 ความเคลื่อนไหว (Movement)

ความเคลื่อนไหวของงานข้าพเจ้าได้สร้างมิติเพื่อก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางอารมณ์สามารถรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวและมิติที่สร้างขึ้น

ภาพประกอบที่ 35 : ภาพวิเคราะห์ห้องค้ประกอบจากผลงานชั้นที่ 2

4.3.1 ความกลมกลืน (Harmony)

ข้าพเจ้าใช้ความกลมกลืนทางการใช้เส้นที่ซ้อนทับกันเพื่อสร้างระยะของมิติที่แตกต่างกัน ด้วยการปาดสีที่เป็นการสร้างให้เกิดความต่อเนื่องในผลงาน

4.3.2 ความหลากหลาย (Variety)

การใช้ค่าสีในการกระจายที่ต่างกันเพื่อทำให้เกิดความหลากหลายในผลงาน

4.3.3 ความสมดุล (Balance)

การจัดวางองค์ประกอบให้ความสำคัญด้านสมดุลภาพโดยเกิดแรงปะทะเท่ากัน ซึ่งเป็นรูปแบบสมมาตร เพื่อแสดงการสร้างระยะของภาพ เพื่อผลลัพธ์ทางการสร้างมิติ

4.3.4 สัดส่วน (Proportion)

ขนาดของสัดส่วน มีขนาดที่ไม่สมจริง เพื่อเพิ่มความแปลกใหม่และ หลุดจากภาพที่ต้องอยู่
แคในกรอบสี่เหลี่ยม

4.3.5 ความเป็นเด่น (Dominance)

ข้าพเจ้าสร้างมิติที่เกิดจากจุดและเส้น ให้บทบาทสำคัญแก่ มิติ และระยะเหนือเรื่องอื่นๆซึ่ง
ทำให้รูปแบบของผลงานสอดคล้องกับแนวคิดและทำให้ผลงานเกิดความสมบูรณ์ชัดเจน
ในสิ่งที่นำเสนอ

4.3.6 ความเคลื่อนไหว (Movement)

โดยธรรมชาติสายตของคนเรามักจะมองการเคลื่อนไหวตามองค์ประกอบของภาพ เช่น
เส้น สี น้ำหนัก ทิศทาง ซึ่งจะมีบุคลิกลักษณะของการเคลื่อนไหวเสมอโดยในผลงานชุดนี้
จะเป็นการใช้เส้นแนวนอนสร้างมิติ ซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกเคลื่อนไหวในตัวผลงาน

บทที่ 5

บทสรุป

ผลงานศิลปะนั้นย่อมสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของผู้สร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดที่ผู้สร้างสรรค์กำหนดขึ้นมา และแนวคิดนั้นๆย่อมตอบสนองสอดคล้องกับรูปแบบผลงานที่แสดงออกมาตามแต่จินตนาการเฉพาะของแต่ละบุคคล การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ มีจุดมุ่งหมายเรื่องกระบวนการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และการตั้งคำถามกับงานจิตรกรรมที่จำกัดอยู่ในกรอบ 2 มิติ ของประวัติศาสตร์ศิลปะตั้งแต่อดีต ข้าพเจ้าจึงปรารถนาอย่างยิ่งว่าผลงานของข้าพเจ้าจะนำเสนอสิ่งเหล่านั้นออกมาเป็นผลงานศิลปะและนำเสนอ ออกมาเป็นผลงานสร้างสรรค์กระบวนการที่แปลกใหม่อันเต็มไปด้วยวิธีการการสร้างสรรค์เฉพาะตัวของข้าพเจ้า ได้ถ่ายทอดถึงความรู้สึกกับการตั้งคำถามกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับศิลปะในประวัติศาสตร์ ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้ออกมาเป็นตัววัตถุที่สื่อสารระหว่างผู้ชมและในขณะที่เดียวกันก็ยังเป็นสิ่งที่สื่อสารระหว่างตัวตนได้เช่นกัน งานศิลปะทั้งในขณะการสร้างสร้างเสร็จงานก็ดีหรือแม้กระทั่งผลงานนั้นสำเร็จ สิ่งนั้นก็ยังคงบอกถึงตรรกะทางความคิดซึ่งเป็นนามธรรมที่ไม่สามารถถ่ายทอดอย่างชัดเจน และเข้าใจได้อย่างหมดจด

จากการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะตลอดจนการเขียนวิเคราะห์ซึ่งได้ผลในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งด้านการสร้างสรรค์ผลงาน ตรรกะทางความคิด ผ่านสื่อผลงานทางศิลปะ รูปแบบผลงานทางศิลปะที่ปรากฏ มีความชัดเจนมากขึ้นในจุดประสงค์ที่ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอ ทั้งด้านสุนทรียภาพความงามทางศิลปะและตรรกะเชิงความคิดล้วนแล้วแต่ถ่ายทอดจากตัวตน ซึ่งได้มีการทดลองเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ ผลงานศิลปะนิพนธ์จึงมีความสมบูรณ์และเป็นเอกภาพในระดับที่ข้าพเจ้าพึงพอใจ แต่อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงระยะหนึ่งของการดำเนินงานสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเท่านั้น ซึ่งข้าพเจ้ายังคงต้องศึกษาและค้นคว้าและพัฒนาผลงานศิลปะต่อไปอีกมาก ข้าพเจ้าหวังว่าศิลปินรุ่นถัดไปจะมีประโยชน์ต่อผู้สนใจและต้องการศึกษาค้นคว้าไม่มากนักน้อย

ภาพผลงานศิลปนิพนธ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 36

ชื่อผลงาน Changeframe Dimension Recognition in Painting No.1

ขนาด 107x100x52 เซนติเมตร

เทคนิค สื่อผสม

ปีที่สร้าง 2018

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

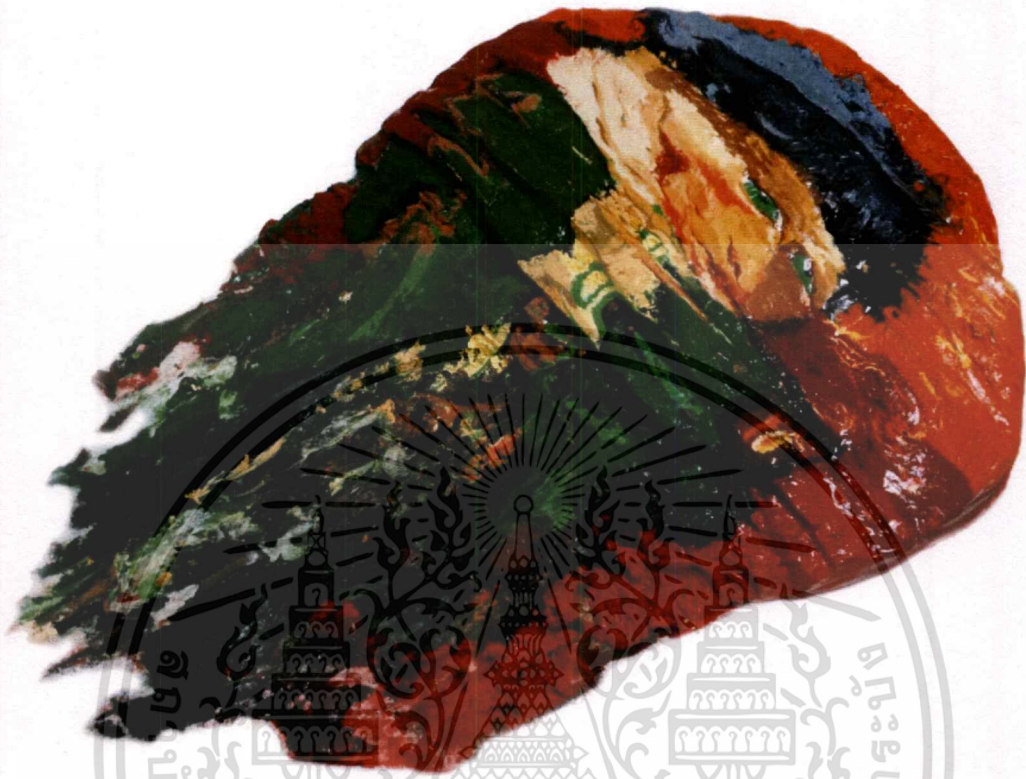
ภาพประกอบที่ 37

ชื่อผลงาน Changeframe Dimension Recognition in Painting No.2

ขนาด 116x60x40 เซนติเมตร

เทคนิค สื่อผสม

ปีที่สร้าง 2018

ภาพประกอบที่ 38

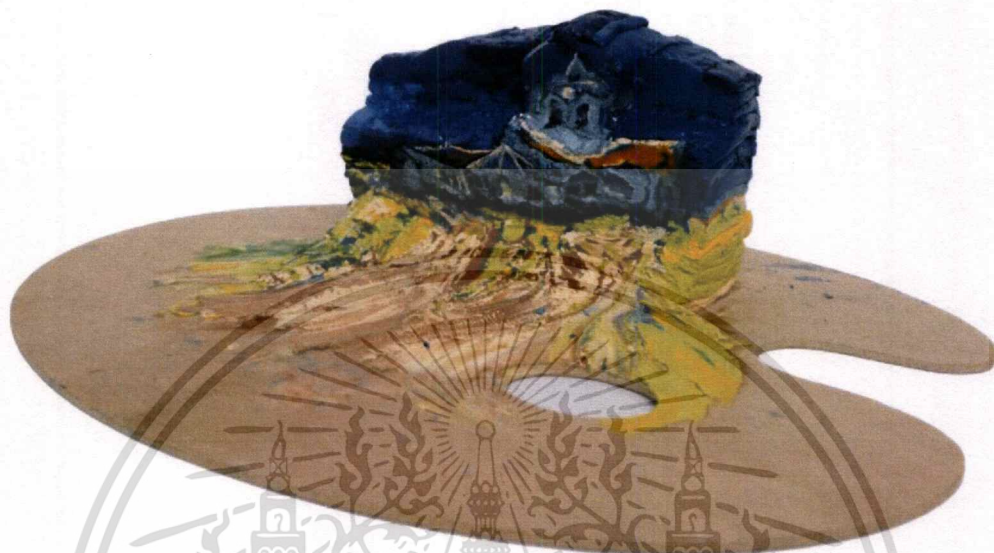
ชื่อผลงาน Changeframe Dimension Recognition in Painting No.3

ขนาด 107x100x52 เซนติเมตร

เทคนิค สีผสม

ปีที่สร้าง 2018

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 39

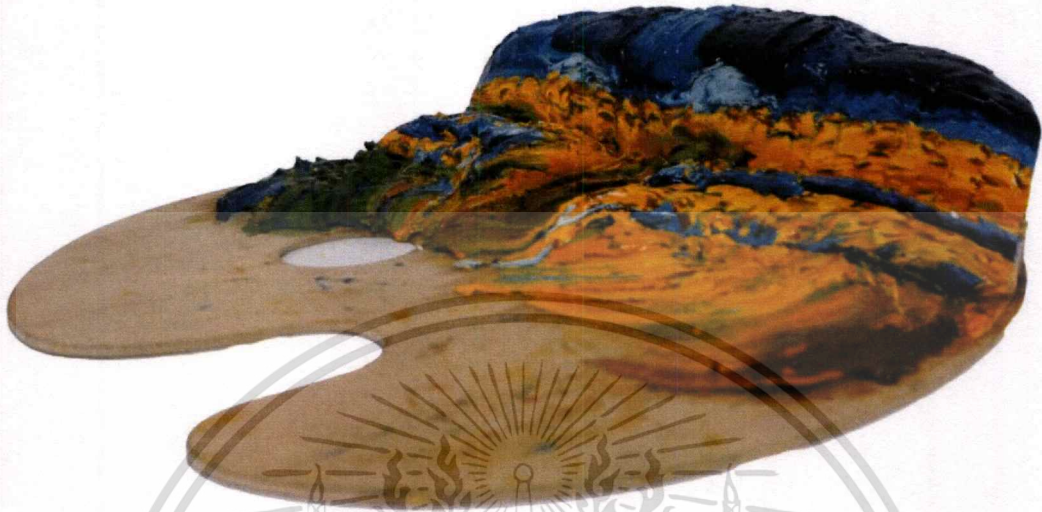
ชื่อผลงาน Changeframe Dimension Recognition in Painting No.4

ขนาด 115x37x37 เซนติเมตร

เทคนิค สื่อผสม

ปีที่สร้าง 2018

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

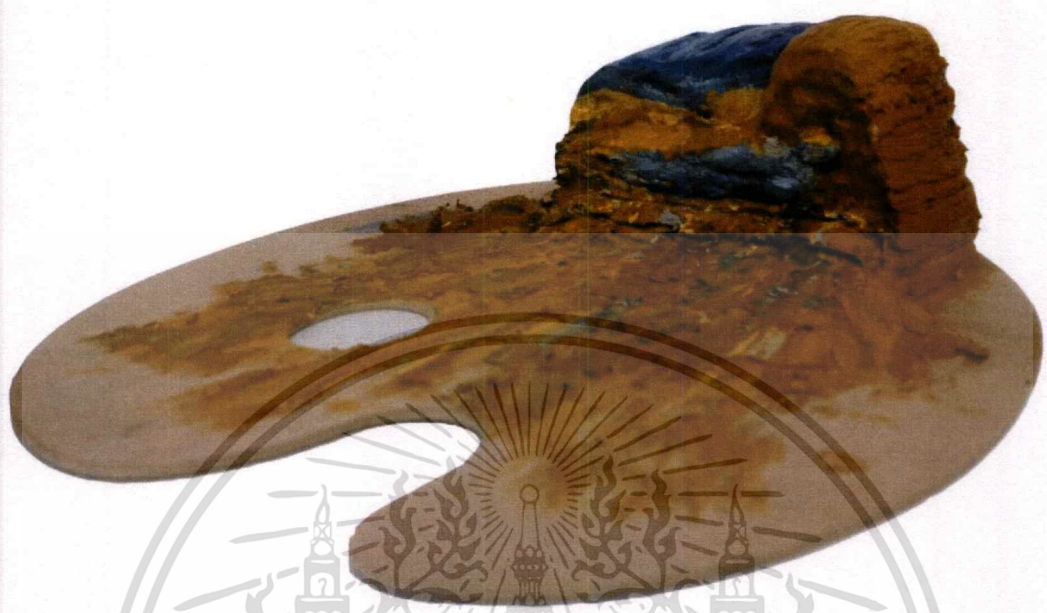
ภาพประกอบที่ 40

ชื่อผลงาน Changeframe Dimension Recognition in Painting No.5

ขนาด 115x37x37 เซนติเมตร

เทคนิค สีผสม

ปีที่สร้าง 2018

ภาพประกอบที่ 41

ชื่อผลงาน Changeframe Dimension Recognition in Painting No.6

ขนาด 115x37x37 เซนติเมตร

เทคนิค สีผสม

ปีที่สร้าง 2018

เอกสารอ้างอิง

1. ศิลปะแห่งการเป็นอื่นของ ยาซูมาซะ โมริมูระ <http://www.vogue.co.th/beauty/art-of-disguise>

2. Vincent van Gogh. oilpainting. 1888 The Yellow House.

(online).Available:https://en.wikipedia.org/wiki/The_Yellow_House Retrieved February 23,2018

3. Vincent van Gogh. oilpainting. 1889 The Starry Night

(online).Available:https://en.wikipedia.org/wiki/The_Starry_Night Retrieved February 23,2018

4. แอ็พโพพริเอชัน อาร์ต : ศิลปะแห่งการหิบบิซึม / รสลิน กาสต์ พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2528

พิมพ์ที่ โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล   นางสาวพัชรพรรณ ธรรมสุนทรี
 วัน เดือน ปีเกิด   4 มกราคม 2539
 ที่อยู่   1218 ถนนพระราม4 เขตคลองเตย แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 ประวัติการศึกษา   2560 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม

รางวัลและเกียรติประวัติ

2560 รางวัลเกียรติคุณยอดเยี่ยม เหรียญทอง การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปิน
 รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 34

