

อิริยาบถของผู้หญิงในพื้นที่จำกัด

Motion of women in restricted areas

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

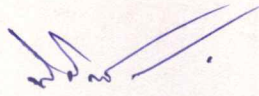
ปีการศึกษา 2560 – 2561

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติให้
ศิลปนิพนธ์ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม

.....คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

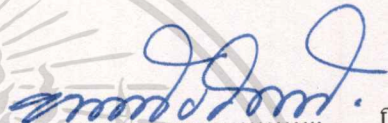
ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์ หอยสังข์ทอง)

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิกร คงคา)

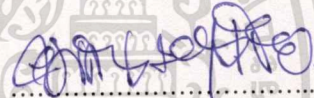
กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์ มณีรัตน์)

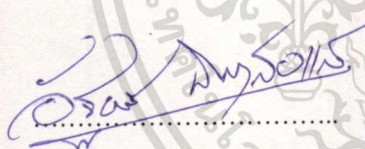
กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มล. โอภาจรีส นันทวัน)

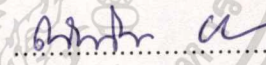
กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน หนูเขียว)

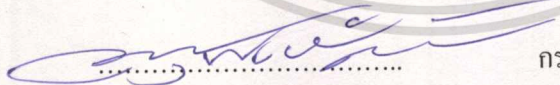
กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัฐพร นิมมาลัยแก้ว)

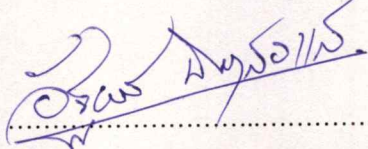
กรรมการ

(อาจารย์ณัฐณิธิ บัวลอย)

กรรมการและเลขานุการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงษ์ จันทร)

อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัฐพร นิมมาลัยแก้ว)

หัวข้อศิลปนิพนธ์	อิริยาบถของผู้หญิงในพื้นที่จำกัด
	Motion of women in restricted areas
ชื่อ	นางสาว เกศกนก โยวทิตย์
รหัสนักศึกษา	57020433
สาขาวิชา	จิตรกรรม
คณะ	สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา	2560 - 2561
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัฐพร นิมมาลัยแก้ว

บทคัดย่อ

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “อิริยาบถของผู้หญิงในพื้นที่จำกัด” เป็นการนำเสนอบทบาทของผู้หญิงในยุคปัจจุบันที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นในสังคมและถูกยอมรับมากขึ้นรวมถึง การใช้ชีวิตประจำวันของผู้หญิง เพราะเป็นการแสดงออกที่เป็นการดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคลโดยที่ลักษณะของพฤติกรรมต่าง ๆ จะเป็นตัวบ่งบอกถึงรูปแบบการดำเนินชีวิต แต่ในขณะเดียวกัน “Life Style” ก็บ่งบอกถึงความ โหยหาพื้นที่ส่วนตัว ความ โดดเดี่ยวที่มันเกิดขึ้นกับผู้หญิงในยุคปัจจุบัน เพราะต้องการหาพื้นที่ของตัวเองในการดำรงชีวิต

โดยผลงานของข้าพเจ้าจะมีลักษณะเหมือนจริง ตัดทอนความเป็นจริงออกไปและเป็นแบบ ระบายแบบเรียบบางส่วน จุดที่ไม่ได้ขยับเน้นเพื่อลดทอนสี ลดทอนความเป็นจริงและชุดสีที่คลุม บรรยากาศด้วยโทนสีเทาผ่านรูปทรงผู้หญิงที่ถูกทอนสีด้วยกระบวนการทางจิตรกรรมสีน้ำมันและสี อะคริลิกด้วยเทคนิคระบายแบบเรียบ เพื่อสร้างพื้นที่ผิวที่แตกต่าง ภาพรวมของผลงานที่มีรูปทรง ผู้หญิงที่อยู่ในบรรยากาศที่ดูเรียบแบบ

กิตติกรรมประกาศ

ศิลปนิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัฐพร นิมมาลัยแก้ว ที่ให้ความช่วยเหลือ ให้คำชี้แนะช่วยแก้ปัญหาตลอดจนให้ความรู้และประสบการณ์ที่ดีแก่ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณแหล่งทุน กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ให้การสนับสนุนการทำศิลปนิพนธ์นี้ สำหรับคุณงามความดีอันใดที่เกิดจากศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอมอบให้กับบิดามารดา ซึ่งเป็นที่รักและเคารพยิ่ง ตลอดจนครูอาจารย์ที่เคารพทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีให้แก่ข้าพเจ้า

เกศกนก ไยทิตย์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญภาพประกอบ	ง
สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)	จ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญของโครงการ	2
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	2
1.3 ขอบเขตของโครงการ	2
บทที่ 2 อิทธิพลจากงานศิลปกรรม	4
2.1 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน	4
2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน	7
2.3 แนวความคิดสร้างสรรค์	9
บทที่ 3 วิธีดำเนินการสร้างสรรค์	10
3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง	10
3.2 กระบวนการสร้างงาน	17
บทที่ 4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์	21
4.1 วิเคราะห์ผลงาน โดยรวม	21
4.2 วิเคราะห์ทัศนธาตุ	21
4.3 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์	39
บทที่ 5 บทสรุป	45
บรรณานุกรม	46
ภาพผลงานศิลปะ	47
ประวัติผู้เขียน	51

สารบัญภาพประกอบ

ภาพที่	หน้า
1. ปอล โกแกง (Paul Gauguin)	4
2. We Shall Not Go to Market Today ค.ศ.1892	5
3. The Seed of the Areoi ค.ศ.1892	6
4. Are You Jealous? ค.ศ.1892	6
5. เอ็ดเวิร์ด ฮอปเปอร์ (Edward Hopper)	7
6. Nighthawks ค.ศ. 1942	8
7. The Barber Shop ค.ศ. 1931	9
8. ภาพร่างชิ้นที่ 1 (เป็นภาพที่นำไปสร้างสรรค์จริง)	10
9. ภาพที่ 10 ภาพร่างชิ้นที่ 2	11
10. ภาพที่ 11 ภาพร่างชิ้นที่ 3	11
11. ภาพที่ 12 ภาพร่างชิ้นที่ 4	12
12. ภาพที่ 13 ภาพร่างชิ้นที่ 1	13
13. ภาพที่ 14 ภาพร่างชิ้นที่ 2	13
14. ภาพที่ 15 ภาพร่างชิ้นที่ 3	14
15. ภาพที่ 16 ภาพร่างชิ้นที่ 1	15
16. ภาพที่ 17 ภาพร่างชิ้นที่ 2	15
17. ภาพที่ 18 ภาพร่างชิ้นที่ 3	16
18. ภาพที่ 19 ขั้นตอนการเลือกต้นแบบ	17
19. ภาพที่ 20 ขั้นตอนการตัดต่อวาดลายกราฟฟิก	17
20. ภาพที่ 21 ภาพสเก็ตโดยผ่านกระบวนการตัดต่อเสร็จ	18
21. ภาพที่ 22 ขั้นตอนการสเก็ตโดยผ่านกระบวนการสีน้ำมันและสีอะคริลิก	18
22. ภาพที่ 23 ขั้นตอนการร่างโครงสร้างขนาดจริง	18
23. ภาพที่ 24 การลงสีจากด้านหลังแล้วค่อยเพิ่มระยะหน้า	19
24. ภาพที่ 25 กระบวนการสีอะคริลิกระยะหน้า	19
25. ภาพที่ 26 กระบวนการสีน้ำมัน โดยใช้พู่กันแห้งๆสร้างมวลน้ำหนัก ขาว - เทา - ดำ	19
26. ภาพที่ 27 กระบวนการสีน้ำมัน โดยใช้พู่กันแห้งๆสร้างมวลน้ำหนัก ขาว - เทา - ดำ	20
27. ภาพที่ 28 ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ (ชิ้นที่ 1)	20

สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
28. ภาพที่ 29 การวิเคราะห์ทัศนธาตุเส้น (Line)	22
29. ภาพที่ 30 การวิเคราะห์ทัศนธาตุเส้น (Line)	22
30. ภาพที่ 31 การวิเคราะห์ทัศนธาตุเส้น (Line)	22
31. ภาพที่ 32 การวิเคราะห์ทัศนธาตุรูปทรง (Forms)	23
32. ภาพที่ 33 การวิเคราะห์ทัศนธาตุรูปทรง (Forms)	23
33. ภาพที่ 34 การวิเคราะห์ทัศนธาตุรูปทรง (Forms)	23
34. ภาพที่ 35 วิเคราะห์ทัศนธาตุพื้นผิว (Textures)	24
35. ภาพที่ 36 วิเคราะห์ทัศนธาตุพื้นผิว (Textures)	24
36. ภาพที่ 37 วิเคราะห์ทัศนธาตุพื้นผิว (Textures)	24
37. ภาพที่ 38 วิเคราะห์ทัศนธาตุสี (Color)	25
38. ภาพที่ 39 วิเคราะห์ทัศนธาตุสี (Color)	25
39. ภาพที่ 40 วิเคราะห์ทัศนธาตุสี (Color)	25
40. ภาพที่ 41 วิเคราะห์ทัศนธาตุน้ำหนัก (Volume)	26
41. ภาพที่ 42 วิเคราะห์ทัศนธาตุน้ำหนัก (Volume)	26
42. ภาพที่ 43 วิเคราะห์ทัศนธาตุน้ำหนัก (Volume)	26
43. ภาพที่ 44 วิเคราะห์ทัศนธาตุที่ว่าง (Space)	27
44. ภาพที่ 45 วิเคราะห์ทัศนธาตุที่ว่าง (Space)	27
45. ภาพที่ 46 วิเคราะห์ทัศนธาตุที่ว่าง (Space)	27
46. ภาพที่ 47 วิเคราะห์ทัศนธาตุเส้น (Lines)	28
47. ภาพที่ 48 วิเคราะห์ทัศนธาตุเส้น (Lines)	28
48. ภาพที่ 49 วิเคราะห์ทัศนธาตุเส้น (Lines)	28
49. ภาพที่ 50 วิเคราะห์ทัศนธาตุรูปทรง (Forms)	29
50. ภาพที่ 51 วิเคราะห์ทัศนธาตุรูปทรง (Forms)	29
51. ภาพที่ 52 วิเคราะห์ทัศนธาตุรูปทรง (Forms)	29
52. ภาพที่ 53 วิเคราะห์ทัศนธาตุพื้นผิว (Textures)	30
53. ภาพที่ 54 วิเคราะห์ทัศนธาตุพื้นผิว (Textures)	30
54. ภาพที่ 55 วิเคราะห์ทัศนธาตุพื้นผิว (Textures)	30

สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)

ภาพที่	หน้าที่
55. ภาพที่ 56 วิเคราะห์ทัศนธาตุสี (Color)	31
56. ภาพที่ 57 วิเคราะห์ทัศนธาตุสี (Color)	31
57. ภาพที่ 58 วิเคราะห์ทัศนธาตุสี (Color)	31
58. ภาพที่ 59 วิเคราะห์ทัศนธาตุน้ำหนัก (Volume)	32
60. ภาพที่ 60 วิเคราะห์ทัศนธาตุน้ำหนัก (Volume)	32
61. ภาพที่ 61 วิเคราะห์ทัศนธาตุน้ำหนัก (Volume)	32
62. ภาพที่ 62 วิเคราะห์ทัศนธาตุที่ว่าง (Space)	33
63. ภาพที่ 63 วิเคราะห์ทัศนธาตุเส้น (Lines)	33
64. ภาพที่ 64 วิเคราะห์ทัศนธาตุเส้น (Lines)	33
65. ภาพที่ 65 วิเคราะห์ทัศนธาตุเส้น (Lines)	34
66. ภาพที่ 66 วิเคราะห์ทัศนธาตุรูปทรง (Forms)	34
67. ภาพที่ 67 วิเคราะห์ทัศนธาตุรูปทรง (Forms)	34
68. ภาพที่ 68 วิเคราะห์ทัศนธาตุพื้นผิว (Textures)	35
69. ภาพที่ 69 วิเคราะห์ทัศนธาตุพื้นผิว (Textures)	35
70. ภาพที่ 70 วิเคราะห์ทัศนธาตุพื้นผิว (Textures)	35
71. ภาพที่ 71 วิเคราะห์ทัศนธาตุสี (Color)	36
72. ภาพที่ 72 วิเคราะห์ทัศนธาตุสี (Color)	36
73. ภาพที่ 73 วิเคราะห์ทัศนธาตุสี (Color)	36
74. ภาพที่ 74 วิเคราะห์ทัศนธาตุน้ำหนัก (Volume)	37
75. ภาพที่ 75 วิเคราะห์ทัศนธาตุน้ำหนัก (Volume)	37
76. ภาพที่ 76 วิเคราะห์ทัศนธาตุที่ว่าง (Space)	37
77. ภาพที่ 77 วิเคราะห์ทัศนธาตุที่ว่าง (Space)	38
78. ภาพที่ 78 ภาพวิเคราะห์องค์ประกอบผลงานชิ้นที่ 1	39
79. ภาพที่ 79 ภาพวิเคราะห์องค์ประกอบผลงานชิ้นที่ 2	41
80. ภาพที่ 80 ภาพวิเคราะห์องค์ประกอบผลงานชิ้นที่ 3	43
81. ภาพที่ 81 ภาพศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 1	48
82. ภาพที่ 82 ภาพศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 2	49

สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)

ภาพที่

หน้าที่

83. ภาพที่ 83 ภาพศิลปะนิพนธ์ชั้นที่ 1

50

บทที่ 1

บทนำ

บทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปในเชิงก้าวหน้า คือ บทบาทที่ผู้หญิงสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำ บางประเทศมีผู้นำประเทศเป็นผู้หญิง ในประเทศไทยผู้หญิงได้เป็นรัฐมนตรี ผู้หญิงเป็นผู้ใหญ่บ้าน ปัจจัยที่ทำให้ผู้หญิงยุคใหม่ได้รับการเปิดโอกาสทางสังคมเพราะการศึกษาถูกยกระดับให้มีความเท่าเทียมกับผู้ชาย ผู้หญิงเองก็มีความสามารถ ขวนขวายความรู้ ทันทต่อเหตุการณ์บ้านเมือง เห็นได้จากผู้หญิงเป็นด็อกเตอร์ การรวมตัวเป็นองค์กรเรียกร้องสิทธิสตรี ความคิดที่แตกต่างจากผู้ชายบางครั้ง ผู้หญิงอาจมีบทบาททางการเมืองที่ดีกว่าผู้ชายเสียอีก บทบาทที่ก้าวถอยหลังของผู้หญิงยุค 2551 คือ เพศหญิงยังคงถูกเอารัดเอาเปรียบ กดขี่ทางเพศ การข่มเหง ล่วงละเมิดจากสังคมไทยที่เพศชายเป็นใหญ่ ในระบบปีตาธิปไตย ในปัจจุบันดูเหมือนผู้หญิงจะมีบทบาท มีความสามารถได้เท่าเทียมเพศชาย ผู้หญิงในวันนี้ จะไม่มีวันหมดโอกาสที่จะแสดงศักยภาพของตนเอง เมื่อผู้หญิงได้สิทธิความเท่าเทียมกับผู้ชายแล้ว เราต้องรู้จักที่จะนำความสามารถนั้นมาพัฒนาบทบาท หน้าที่ อย่างถูกต้องทาง เมื่อนั้นผู้หญิงจะสามารถเป็นสาวทันสมัยและสร้างบทบาทใหม่ที่มีความสำคัญกับสังคมได้ (<http://oknation.nationtv.tv/blog/ffaiploy/2009/03/09/entry-1>)

การใช้ชีวิตประจำวันของผู้หญิงที่อยู่ในพื้นที่ที่มีอย่างจำกัด เช่น หอพักนักศึกษา โดยมีพื้นที่โดยรอบที่มีขอบเขต โดยการกำหนดท่าทางการแสดงออกของผู้หญิงที่มีต่อพื้นที่และบริบทรอบข้าง ข้าพเจ้าจึงใจให้เห็นว่าการโพสต์ท่าทางการแสดงออกแบบนี้ เช่น บริบทส่วนตัวในท่ามกลางที่ผ่อนคลาย เป็นต้น ด้วยอิริยาบถเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าใจให้แสดงท่าทาง (Acting) เพราะเป็นการแสดงออกที่เป็นวิถีการดำเนินชีวิตของบุคคล หรือเรียกทับศัพท์ว่า “Life Style” โดยที่ลักษณะของพฤติกรรมต่างๆจะเป็นตัวบ่งบอกถึง รูปแบบการดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคล พื้นที่ที่เราอาศัยบริบทโดยรอบตัวเรา กลุ่มคน อุปนิสัยที่แตกต่างกันแต่ละแบบส่งผลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่นในยุคปัจจุบัน เช่นการเข้าสังคม การหาความบันเทิง เช่นดูหนัง ฟังเพลง งานอดิเรกที่ชอบทำ หรือสถานที่ที่ชอบไป การพักผ่อนหย่อนใจใช้เวลาว่าง และการแต่งตัวที่ทันสมัย ตามแฟชั่นของวัยรุ่นในยุคนี้ล้วนเป็นส่วนประกอบของรูปแบบการดำเนินชีวิต แต่ในขณะเดียวกันกัน “Life Style” ก็บ่งบอกถึงความ โหยหาพื้นที่ส่วนตัว ความโดดเดี่ยวที่มันเกิดขึ้นกับผู้หญิงในยุคปัจจุบัน เพราะต้องการหาพื้นที่ของตัวเองในการดำรงชีวิต รูปแบบการดำเนินชีวิตจะถูกดำเนินเป็น อุปนิสัย เป็นวิธีประจำที่กระทำสิ่งต่างๆ ของบุคคลในยุคปัจจุบัน เส้นแบ่งระหว่างอัตลักษณ์ของบุคคลกับการทำกิจกรรมต่างๆในแต่ละวันนั้น เลือนลางลงในสังคมยุคใหม่เช่น กรีนไลฟ์สไตล์ (green lifestyle) ที่หมายถึงการยึดถือความเชื่อและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่จะลดการบริโภคหรือใช้

ทรัพยากรธรรมชาติให้น้อยลง รวมถึงลดการสร้างของเสียมีพิษลงด้วย เช่น การลดรอยเท้าคาร์บอนลง และ การพัฒนาสำนักแห่งตนจากความเชื่อและการทำกิจกรรมเหล่านั้น

(<https://th.wikipedia.org/wiki/รูปแบบการดำเนินชีวิต>) ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจในการมาสร้างเป็นผลงานจิตรกรรมที่บ่งบอกถึงรูปแบบการดำเนินชีวิตที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการดำรงชีวิต

1.1 ความสำคัญของโครงการ

ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอภาพแทนของวิถีชีวิตประจำวันและอิริยาบถของวัยรุ่นในยุคปัจจุบัน ข้าพเจ้ามองว่าอิริยาบถของผู้หญิงในยุคปัจจุบัน มีความน่าสนใจ ด้วยท่าทางการแสดงออกเหล่านี้ที่มีการกำหนดท่าทาง เป็นการแสดงออกของกลุ่มวัยรุ่นในยุคปัจจุบันและพฤติกรรมการแสดงออกที่มีอาการวิตกกังวลถึงความเป็นส่วนตัวรวมไปถึงบรรยากาศที่เงียบเหงา ไร้ชีวิตชีวา เพื่อให้รู้สึกถึงความเหงา อ้างว้าง โดดเดี่ยว จึงส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลกับพื้นที่นั้น ทำให้เกิดอิริยาบถท่าทางการแสดงออกที่มีต่อพื้นที่ผ่านวิถีชีวิตประจำวัน รูปแบบการดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคล บริบทรอบข้างเป็นตัวกำหนด ส่งผลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่นในยุคปัจจุบัน เช่นการเข้าสังคม การหาความบันเทิง ดูหนัง ฟังเพลง งานอดิเรกที่ชอบทำ หรือสถานที่ที่ชอบไป การพักผ่อนหย่อนใจใช้เวลาว่าง และการแต่งตัวที่ทันสมัย ตามแฟชั่นของวัยรุ่นในยุคนี้ ล้วนเป็นส่วนประกอบของรูปแบบการดำเนินชีวิต

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองอิริยาบถของผู้หญิงในยุคปัจจุบัน
2. เพื่อแสดงให้เห็นถึงการสอดคล้องระหว่างพื้นที่และพฤติกรรมการแสดงออกของผู้หญิงในยุคปัจจุบัน
3. เพื่อค้นหาแนวทางและเทคนิคในการสร้างสรรค์งานศิลปะ เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไปในอนาคต

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1. ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอภาพแทนของวิถีชีวิตประจำวันและอิริยาบถของผู้หญิงในยุคปัจจุบัน
2. เป็นผลงานจิตรกรรมบนผ้าใบ สีน้ำมัน สีอะคริลิก 2มิติ นำเสนอผลงานเป็นชุดงาน
3. สีน้ำมัน สีอะคริลิก บนผ้าใบ Canvas ในรูปแบบ2มิติ การสร้างสรรค์ผลงาน โดยผ่านกระบวนการจิตรกรรมในรูปแบบแปลนและเรียวลิสติก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4. จำนวนชิ้นงานทั้งหมดมี 3 ชิ้น

4.1 160 X 120 เซนติเมตร

4.1 160 X 120 เซนติเมตร

4.1 160 X 120 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

อิทธิพลจากงานศิลปะ

2.1 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน

ภาพประกอบที่ 1 ปอล โกแอง (Paul Gauguin)

<https://www.njartsCouncil.org/biographies/vision-after-the-sermon-by-paul-gauguin-1888-scottish-national-gallery/attachment/paul-gauguin/>

เกิด Eugène Henri Paul Gauguin 7 มิถุนายน 2391 ปารีสฝรั่งเศส เสียชีวิต 8 พ. ค. 2446 (อายุ 54) Atuona, หมู่เกาะ Marquesas, เฟรนช์โปลินีเซียเป็นที่รู้จักสำหรับจิตรกรรม ประติมากรรมเซรามิกและสลัก กลุ่ม โพสต์อิมเพรสชันนิสต์ ตอนที่ปอล โกแอง (ค.ศ.1848-1903) มาถึง “แดนสวรรค์” ของเขาในปี ค.ศ. 1891 วัฒนธรรมส่วนใหญ่ของที่นั่น ได้ถูกทำลายโดยเหล่าผู้บุกเบิกอาณานิคมชาวฝรั่งเศสกับมิชชันนารีนิกายคาทอลิก เกาะตาฮิติ ตามที่การบรรยายไว้ในหนังสือที่เขาเคยอ่านนั้นไม่มีอีกต่อไป และเขาพยายามสร้างเกาะตาฮิติขึ้นมาใหม่ผ่านตำนานและทวยเทพที่คิดขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการดึงเรื่องราวมาจากแหล่งอื่นๆ การถ่ายทอดความจริงทางสังคมในเวลานั้น (ชื่อผลงาน “Are You Jealous ?”) ซึ่งแสดงภาพกลุ่มหญิงขายบริการ ถือเป็นเรื่องที่ไม่ปกติสำหรับเขา ชื่อของภาพสื่อถึงตลาดค้ากาม และผู้หญิงก็ถือใบรับรองสุขภาพ เขาวาดผู้หญิงคนหนึ่งให้ถือบุหรี่ในมือ ราวกับต้องการเน้นให้เห็นการแทรกซึมการแทรกซึมของความเสื่อมทรามใน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โลกตะวันตก ผู้หญิงเหล่านี้นั่งเรียงแถวและมีท่าที่ไม่แยแสที่จะรับแขก แม้จะมีแถวของชาวประมงที่เดินอยู่ในฉากหลัง ภาพนี้ก็มีลักษณะแบนเหมือนกับภาพฝาผนังของอียิปต์ ซึ่งน่าจะได้แรงบันดาลใจจากรูปถ่ายสุสานอียิปต์ที่เขานำติดตัวมาซึ่งคาดคิดด้วย สิ่งที่น่าสนใจที่สุดในภาพสีสดในนี้ คือมือของผู้หญิงที่แสดงท่าทางราวกับกำลังเดินรำ และเป็นไปได้ว่า โกลีแองท์ภาพนี้มาจากการเดินของนักเต้นชาวชวา (ชื่อผลงาน “We Shall Not Go To Market Today” ที่ปารีสในปี ค.ศ.1892) ซึ่งสร้างความประทับใจให้เขามากในตอนนั้น การเดินเป็นกิจกรรมที่ถูกสั่งห้ามโดยกลุ่มนักล่าอาณานิคม โกลีแองท์มักวาดภาพที่แสดงถึงบทเพลงและการเดินรำ ในฐานะเศษซากสุดท้ายของวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ยังหลงเหลืออยู่ แต่อย่างไรก็ตาม การที่เขาสนับสนุนชนเผ่าพื้นเมืองกับวัฒนธรรมของพวกเขาไม่ได้ทำให้ผลงานของเขาปราศจากแนวการสร้างสรรสร้างสรรค์ที่มีได้ยึดมั่นถึมมั่นในปรัชญาโดปรัชญาหนึ่งอย่างแนวแน่ (eclecticism) แม้แต่น้อย

องค์ประกอบของศิลปินมีความสมบูรณ์ในเรื่องของการวางองค์ประกอบ แสงที่ตัดทอนให้เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน ชุดสีที่โดดเด่น มีเส้นจุดนำสายตาก็ไปยังอีกที่ได้ได้อย่างสมบูรณ์กันในภาพบอกเล่าเรื่องราวให้เข้าใจง่าย เส้นนอนในภาพให้ความรู้สึก เรียบง่าย นิ่งและผ่อนคลาย ศิลปินจะนำเสนอเนื้อหาเรื่องราว ผ่านรูปลักษณะที่เกิดจากรวมองค์ประกอบทางศิลปะเข้าด้วยกัน

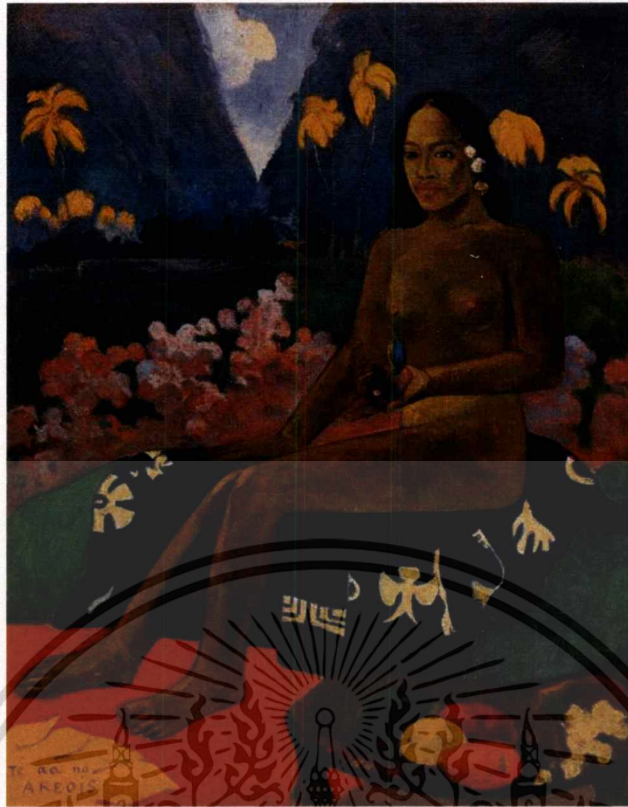
ข้าพเจ้าจึงสนใจภาพวาดของ โกลีแองท์ มากเต็มไปด้วยสีสันสดจัด รูปทรงเรียบง่าย บิดเบี้ยวแบนเพราะไม่มีเงา แต่เต็มไปด้วยเรื่องราวและวิถีชีวิตเรียบง่ายของชาวเกาะ ต่อมาเรียกสไตล์ศิลปะแบบนี้ว่า “Synthetism” เชื่อว่าศิลปินสามารถสร้างงานที่ดีได้หากได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ โกลีแองท์เป็นศิลปินหัวขบถขนานแท้ที่กล้าละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทำงาน ศิลปะที่ตนรัก โกลีแองท์เป็นศิลปินในกลุ่มโพสต์-อิมเพรสชันนิสม์ ร่วมกับเซซาน และ ฟาน กอค์ ที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อพัฒนาการศิลปะสมัยใหม่ (Modern Art)

ภาพประกอบที่ 2 ชื่อ We Shall Not Go to Market Today ค.ศ.1892

<http://gauguin-fan.blogspot.com/2007/03/we-shall-not-go-to-market-today-1892.html>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 3 ชื่อ The Seed of the Areoi ค.ศ.1892

<https://www.wikiart.org/en/paul-gauguin/the-seed-of-the-areoi-1892>

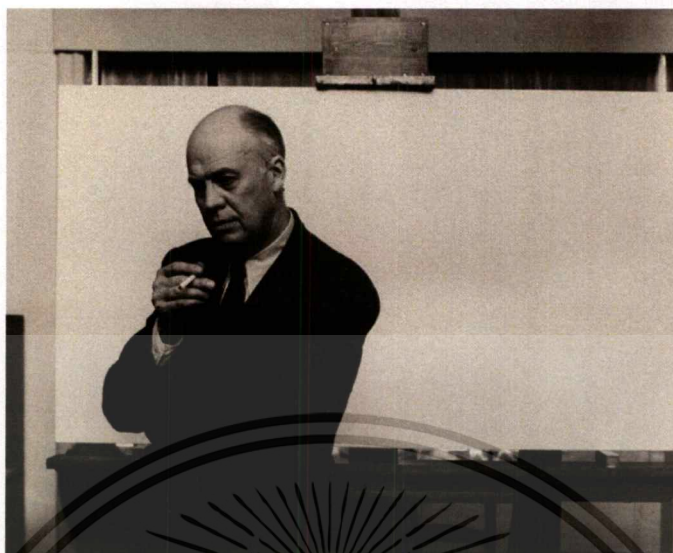

ภาพประกอบที่ 4 ชื่อ Are You Jealous? ค.ศ.1892

<https://www.wikiart.org/en/paul-gauguin/are-you-jealous-1892>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน

ภาพประกอบที่ 5 เอ็ดเวิร์ด ฮอปเปอร์ (Edward Hopper)

<https://www.emaze.com/@AQWFTFLC>

เกิด: 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2425 : Nyack , นิวยอร์ก, ประเทศสหรัฐอเมริกาเสียชีวิต: 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2510 นิวยอร์กซิตี, ประเทศสหรัฐอเมริกา สัญชาติ: อเมริกัน ศิลปะการเคลื่อนไหว: นิยมใหม่ (นิยมในอเมริกา) ศึกษาที่: shcool Ashcan สาขา: จิตรกรรม อิทธิพล: Robert Henri, William Merritt Chase, Edouard Manet, Edgar Degas, Childe Hassam, Impressionism มีอิทธิพลต่อ: Willem de Kooning, Mark Rothko, Jim Dine ผลงานของเขามักถ่ายทอดภาพชีวิตต่างๆ ไปของคนอเมริกัน อย่าง ภาพปั่นน้ำมัน โรงแรม ร้านค้า หรือทางรถไฟ ที่ดูเฝื่อนๆ ก็ปกติธรรมดา แต่ด้วยการใช้แสงสีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มันกลับถ่ายทอดความเหงาหงอย แปรลกแยกที่แฝงอยู่ท่ามกลางความปกติธรรมดาของชีวิตในสังคมเมืองได้เป็นอย่างดี เขาหลงใหลผลงานสถาปัตยกรรมในยุควิกตอเรียน ซึ่งเสื่อมความนิยมไปแล้วในยุคสมัยนั้น เขาหลงใหลรูปทรงรูปแบบการประดับตกแต่ง แม้กระทั่งวิธีที่แสงเงาสาดกระทบไปยังมัน เขามักกล่าวว่า สิ่งที่เขาโปรดปรานที่สุด ก็คือการได้เขียนรูปแสงอาทิตย์สาดลงบนฝาผนังบ้านและอาคารเหล่านั้น และสิ่งนี้เองที่เป็นเอกลักษณ์ในผลงานของเขาตลอดมาภาพเขียนที่โด่งดัง รูปเขียนสีน้ำมันที่แสดงภาพของร้านอาหารในยามกลางคืน ที่ประกอบไปด้วยลูกค้าสองสามคนที่นั่งอยู่ตรงเคาน์เตอร์ภายใต้แสงนีออนที่สาดส่องอยู่ในร้าน ท่ามกลางความมืดรอบข้างในยามราตรี เขาเขียนภาพนี้หลังจากที่สหรัฐอเมริกาเพิ่งถูกกองทัพญี่ปุ่นโจมตีอ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์ไม่นานนัก ตัวละครในภาพต่างคนต่างก็จมอยู่กับห้วงความคิดของตัวเอง แปรลกแยก ไม่มีที่ท่าว่าจะมีปฏิสัมพันธ์หรือพูดคุยกันเลย สะท้อนให้เห็นถึงภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชีวิตคนเมืองอันว่างเปล่าหอยเหงา ที่ปรากฏอยู่ในสังคมเมืองทุกแห่งหน และสิ่งนี้เองได้กลายเป็น ไอคอนที่คนหยิบยืมมาใช้อย่างแพร่หลายมาจนทุกวันนี้ ปัจจุบัน ภาพนี้ถูกแสดงอยู่ที่สถาบันศิลปะ แห่งชิคาโก (Art Institute of Chicago) ผลงานของเขาได้รับการยกย่องและนำกลับมาแสดงใน พิพิธภัณฑ์ชั้นนำหลายแห่งทั่วโลก และถูกผลิตซ้ำและเลียนแบบหลายต่อหลายครั้ง และกลายเป็น แรงบันดาลใจและเชื้อไฟให้กับศิลปินและคนทำงานสร้างสรรค์ในยุคหลังต่อมา

ศิลปินกล่าวว่า สิ่งเดียวที่ต้องการทำคือการ “วาดแสงอาทิตย์ที่ส่องลงบนอีกฟากหนึ่งของ บ้าน” เขามักวาดตัวละครที่กำลังนั่งตัด ตัดขาดจากกันและกัน ไม่แยแสสิ่งใดและไร้การเคลื่อนไหว

องค์ประกอบศิลป์ของศิลปิน ลักษณะเด่นของงานคงหนีไม่พ้นเรื่องแสงและเงาที่ตัดกัน อย่างตรงไปตรงมา สีและบรรยากาศที่คุมโทนให้ความรู้สึก อ่างว้าง หม่นหมอง และสงบ ให้ความ ความรู้สึกคลุมเครือ และหนักแน่นในขณะเดียวกัน

สิ่งที่เข้าพเจ้าสนใจงานศิลปิน การจัดองค์ประกอบวิธีการเขียนคน วิธีการตัดทอนสี ตัดทอน ความเป็นจริงออกไปบางส่วน ชุดสี และสีที่ตัดกันไปมา การคุมโทนบรรยากาศระหว่างคนและ สิ่งของให้กลมกลืนและไปด้วยกันได้

ภาพประกอบที่ 6 Nighthawks ค.ศ. 1942

www.wikiart.org/en/edward-hopper/nighthawks

ภาพประกอบที่ 7 The Barber Shop ค.ศ. 1931

<https://www.wikiart.org/en/edward-hopper/the-barber-shop>

2.3 แนวความคิดสร้างสรรค์

รูปแบบการนำเสนอผลงานของข้าพเจ้ามาจากบทบาทที่ผู้หญิงสามารถก้าวหน้าขึ้น มีการยอมรับผู้หญิงมากขึ้นในสังคมปัจจุบัน แต่ก็ส่งผลต่อพฤติกรรมการดำรงชีวิตของผู้หญิง เพราะผู้หญิงในยุคปัจจุบันต้องการพื้นที่ของตัวเองในการดำรงชีวิตด้วย ข้าพเจ้าจึงนำเสนอผลงานในรูปแบบกระบวนการของเทคนิคทางจิตรกรรม ผ่านบริบทรอบข้างที่ถูกตัดทอนความเป็นจริงออกไป แต่ยังคงความเป็นจริงอยู่ด้วย โดยวิธีการพื้นที่แบบเบนเรียบสร้างความรู้สึก ไร้ชีวิตชีวาด้วยน้ำหนักโครงสี ขาว-เทา-ดำ เพื่อมุ่งเน้นไปสู่พฤติกรรมการแสดงออกท่าทาง (Acting) ที่มีต่อพื้นที่ โดยมีลวดลายกราฟฟิกเป็นตัวบ่งบอกถึง “Life Style” ในหมู่วัยรุ่นในยุคปัจจุบัน เป็นสิ่งที่วัยรุ่นชื่นชอบปรากฏอยู่ในพื้นที่ส่วนตัว

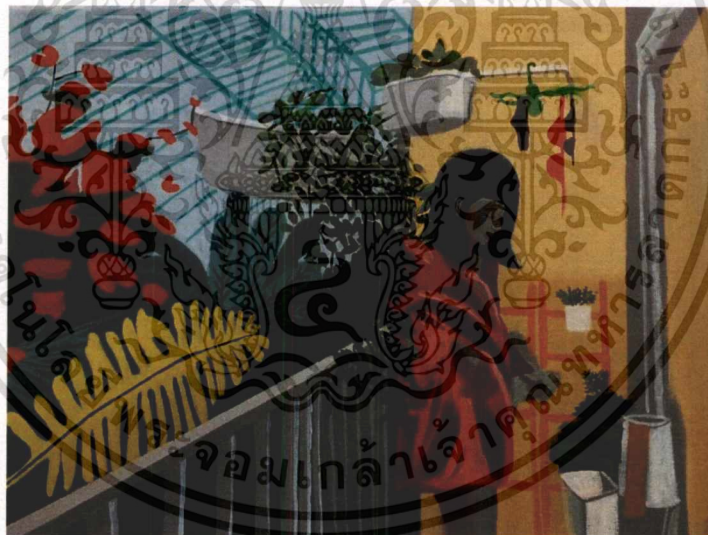
บทที่ 3

วิธีดำเนินการสร้างสรรค์

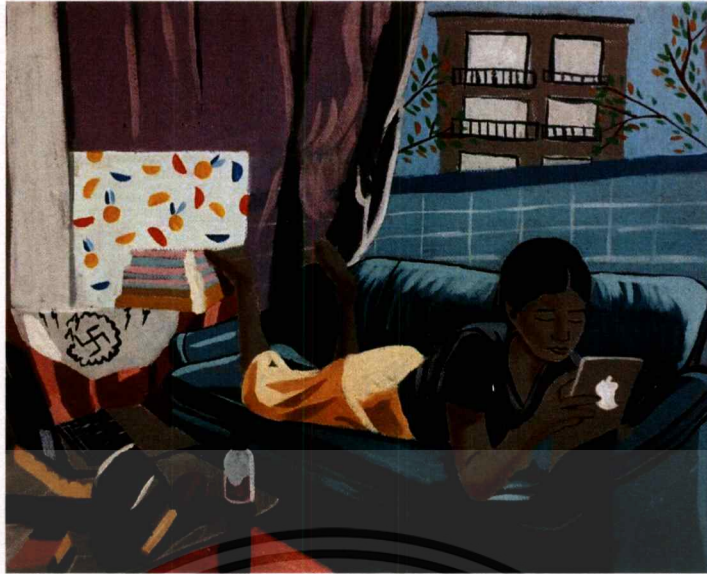
ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอภาพแทนของอิริยาบถผู้หญิงในยุคปัจจุบันผ่านการพื้นที่ในรูปแบบแปลน คัดทอนหรือแบนระนาบให้รู้สึก เรียบง่าย สงบเพื่อให้สอดคล้องกลมกลืนไปกับวิถีชีวิตในประจำวันและพื้นที่แบบเรียลลิสติก แสง เงา น้ำหนัก 3น้ำหนัก ให้ความรู้สึกหม่นหมอง อ่างว้าง ความวิตกกังวลในชีวิตส่วนตัวและนำคอลลาจวาดลายกราฟฟิกมาใส่เพื่อให้เห็นบริบทรอบข้างของวัยรุ่นในยุคปัจจุบัน

3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง

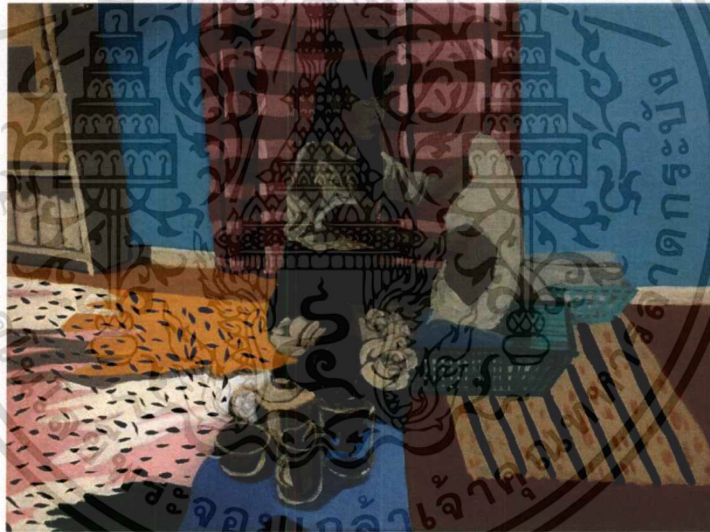
ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพที่ 9 ภาพร่างชิ้นที่ 1 (เป็นภาพที่นำไปสร้างสรรค์จริง)

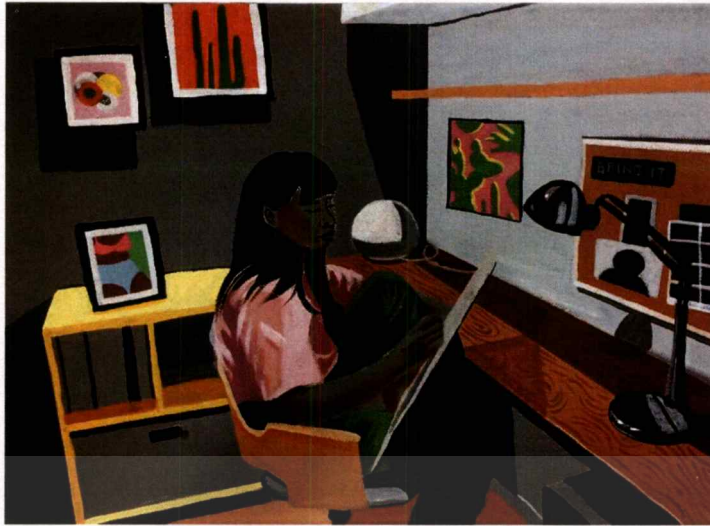

ภาพที่ 10 ภาพร่างชั้นที่ 2

ภาพที่ 11 ภาพร่างชั้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 12 ภาพร่างชิ้นที่ 4

วิเคราะห์ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพรวมของภาพร่างทั้ง 4 ชิ้น เป็นภาพร่างอิริยาบถที่แตกต่างกัน การแสดงออกท่าทางในแต่ละพื้นที่ของวิถีชีวิตประจำวัน

ภาพร่างชิ้นที่ 1 องค์ประกอบภาพรวมสมบูรณ์ ชุดสีมีโทนร้อนและเย็นตัดกันและมีสีสันสดใส มีจุดเด่นและจุดรอง มีความสมดุลในตัวภาพทำให้ภาพรวมดูลื่นไหลกลมกลื่นไปด้วยกัน

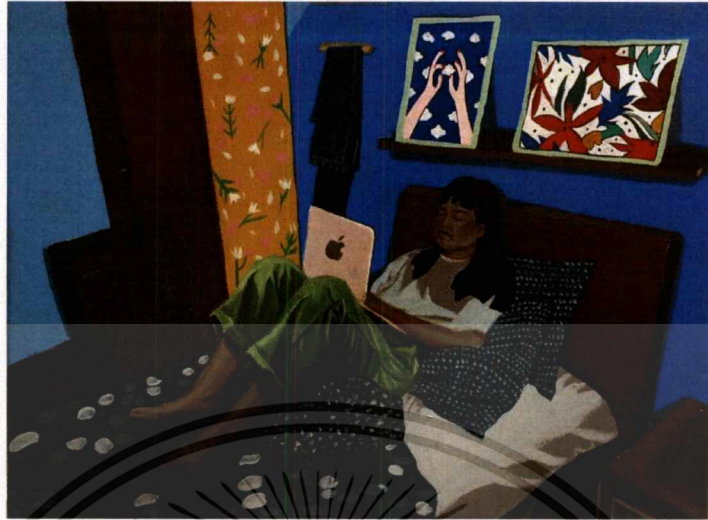
ภาพร่างชิ้นที่ 2 องค์ประกอบดูแปลก การจัดวางรูปร่างรูปทรงดูไม่กลมกลื่นกัน

ภาพร่างชิ้นที่ 3 ความสมดุลในภาพไม่ค่อยดี จังหวะการจัดวางทำให้องค์ประกอบดูแปลกตา จุดเด่นก็ดูครอบงำไป ภาพรวมชิ้นนี้ดูไม่เข้ากับแนวความคิดสร้างสรรค์

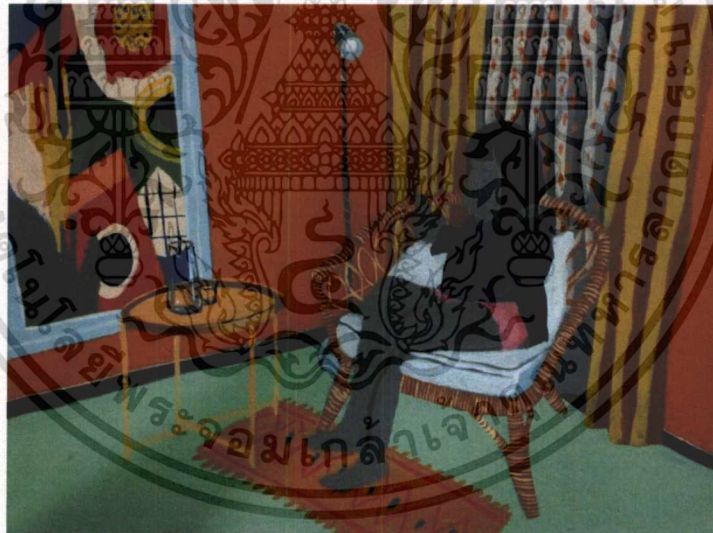
ภาพร่างชิ้นที่ 4 ภาพร่างชิ้นนี้ การจัดการภาพธรรมดาเกินไป เสมือนจริงเกินไป ดูเหมือนไม่ได้จัดการ เหมือนรูปถ่ายธรรมดา

ภาพร่างชิ้นที่นำมาสร้างสรรค์ องค์ประกอบภาพรวมสมบูรณ์ ชุดสีมีโทนร้อนและเย็นตัดกันและมีสีสันสดใส มีจุดเด่นและจุดรอง มีความสมดุลในตัวภาพทำให้ภาพรวมดูลื่นไหลกลมกลื่นไปด้วยกัน มีเส้นนำสายตา ด้วยการจัดองค์ประกอบให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันเป็นกลุ่มก้อนไม่กระจัดกระจาย โดยการจัดระเบียบของรูปทรง จังหวะ เนื้อหาให้เกิดดุลยภาพจะได้สี่อารมณ์

ภาพร่างชุดที่ 2

ภาพที่ 13 ภาพร่างชั้นที่ 1

ภาพที่ 14 ภาพร่างชั้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 15 ภาพร่างชั้นที่ 3

วิเคราะห์ภาพร่างชุดที่ 2

ภาพรวมของภาพร่างทั้ง 4 ชั้น เป็นภาพร่างอิริยาบถที่ต่างต่างกัน การแสดงออกท่าทางในแต่ละพื้นที่ของวิถีชีวิตประจำวันภายในห้อง

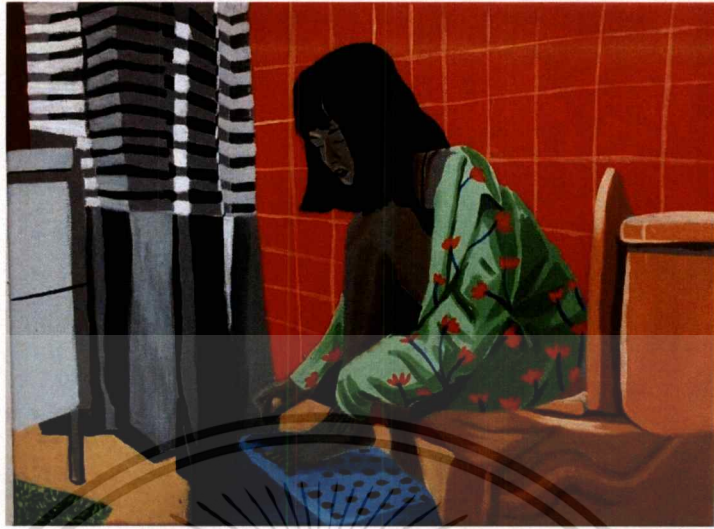
ภาพร่างชั้นที่ 1 องค์ประกอบในภาพดูธรรมดา ไม่มีจุดไหนน่าสนใจ ชูคติมีแค่วรรณะเย็นอย่างเดียวเลยดูให้ภาพดูจืดชืด

ภาพร่างชั้นที่ 2 สีสดใส มีทั้งสีโทนร้อนและเย็นตัดกันได้ดี มีจุดเด่นหลัก โครงสร้างทั้งหมดของวัตถุที่ปรากฏแก่สายตาในลักษณะ 3 มิติ คือมีทั้งส่วนกว้าง ส่วนยาว ส่วนหนาหรือลึก คือ จะให้ความรู้สึกเป็นแท่ง มีเนื้อที่ภายใน มีปริมาตร และมีน้ำหนักได้อย่างดี

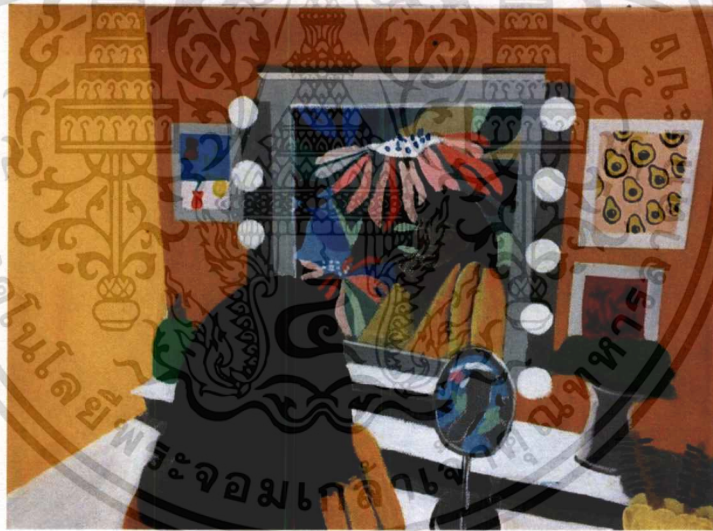
ภาพร่างชั้นที่ 3 ความสมดุล 2 ข้างไม่เท่ากัน คือภาพมีความสมดุลย์ของเนื้อหาและเรื่องราวแต่ไม่เท่ากันในเรื่องขนาด น้ำหนัก พิกเจอร์ของคนถูกตัดออกไปดูไม่สมบูรณ์

ภาพร่างที่นำมาสร้างสรรค์ มีดุลยภาพดี โดยมีแกนสมมติทำหน้าที่แบ่งภาพให้ซ้ายขวา บน ล่าง ให้เท่ากัน การเท่ากันอาจไม่เท่ากันจริง ๆ ก็ได้ แต่จะเท่ากันในความรู้สึกตามที่ตามองเห็น ความสมดุล ชูคติมีทั้งโทนร้อนและเย็น ไปด้วยกันได้อย่างกลมกลืน มีจุดเด่นหลัก จูรองก็ทำหน้าที่สนับสนุนจุดเด่นหลักได้ดีโดยรวมทั้ง 3 ชั้น ภาพร่างชั้นที่ 2 สมบูรณ์มากที่สุด

ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพที่ 16 ภาพร่างชิ้นที่ 1

ภาพที่ 17 ภาพร่างชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 18 ภาพร่างชั้นที่ 3

วิเคราะห์ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพรวมของภาพร่างทั้ง 4 ชั้น เป็นภาพร่างอิริยาบถที่แตกต่างกัน การแสดงออกท่าทางในแต่ละพื้นที่ของวิถีชีวิตประจำวันภายในห้องส่วนตัว

ภาพร่างชั้นที่ 1 สีคู่ตรงข้ามตัดกันสดใส องค์ประกอบคู่ต้น รูปร่างรูปทรงดูเท่ากันไปหมด การจัดวางในภาพไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่น

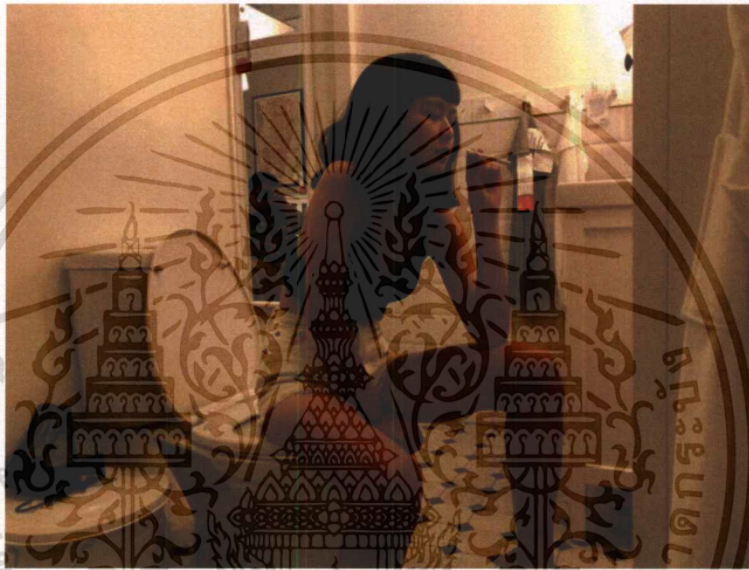
ภาพร่างชั้นที่ 2 กำหนดเส้นรอบนอกของรูปทรง ทำให้มองเห็นรูปทรง ชัดขึ้น สีสดใสดูร่าเริง มีชีวิตชีวา แต่วัตถุโดยรอบดูไม่ค่อยมีการจัดการ

ภาพร่างชั้นที่ 3 สีสดใส มีระยะ ลึก ดัน หนา บาง พื้นที่โดยล้อมรอบด้วยเส้นที่แสดงความกว้าง และความยาว รูปร่างจึงมีสองมิติรูปทรง คือ ภาพสามมิติที่ต่อเนื่องจากรูปร่าง โดยมีความหนา หรือความลึก ทำให้ภาพที่เห็นมีความชัดเจน และสมบูรณ์

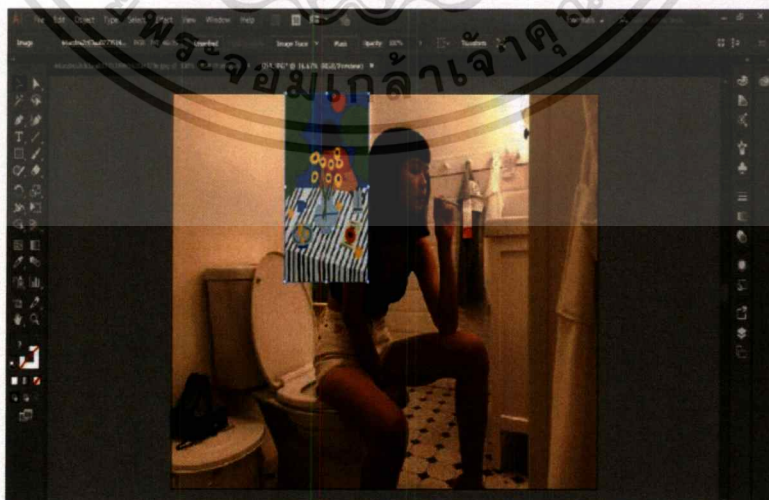
ภาพที่นำมาสร้างสรรค์คือ ภาพร่างชั้นที่ 3 มีสีสดใสสดใส โดดเด่น มีระยะ หนาหลังทำให้ภาพที่เห็นมีความชัดเจน สมบูรณ์

3.2 กระบวนการสร้างงาน

ภาพร่างทั้งหมดเกิดจากนำรูปถ่ายในชีวิตประจำวันของเพื่อนผู้หญิงและนำมาผ่านกระบวนการตัดต่อ ด้วยการนำลวดลายกราฟฟิคให้ภาพดูกลมกลืนกัน และนำภาพที่ผ่านกระบวนการตัดต่อมาสร้างภาพร่าง ไปสู่กรรมวิธีทางจิตรกรรมสีน้ำมัน โดยใช้พู่กันต่างๆสร้างมรดน้ำหนัก ขาว-เทา - ดำ และสีอะคริลิกมาพื้นที่ในรูปแบบแปลนระนาบ เพื่อให้มีพื้นผิวที่แตกต่างกัน โดยสามารถลำดับขั้นตอนได้ดังนี้

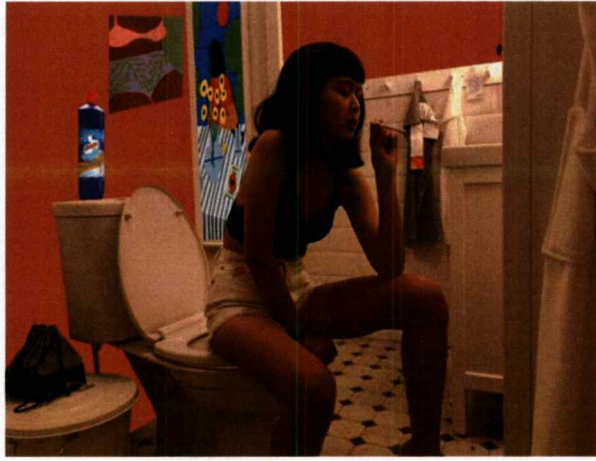

ภาพที่ 19 ขั้นตอนการเลือกต้นแบบ

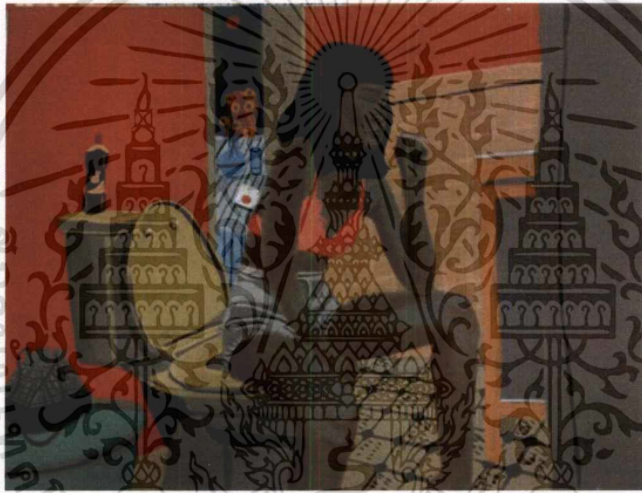

ภาพที่ 20 ขั้นตอนการตัดต่อลวดลายกราฟฟิค

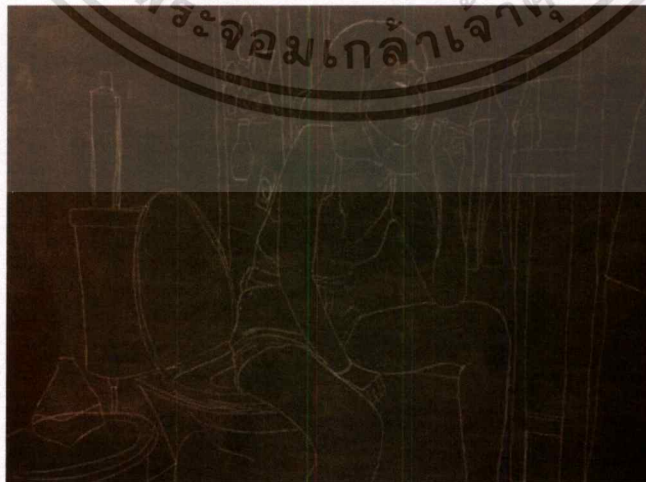
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 21 ภาพสเก็ตต์โดยผ่านกระบวนการตัดต่อเสร็จ

ภาพที่ 22 ขั้นตอนการสเก็ตต์ โดยผ่านกระบวนการสีน้ำมันและสีอะคริลิก

ภาพที่ 23 ขั้นตอนการร่างโครงสร้างขนาดจริง

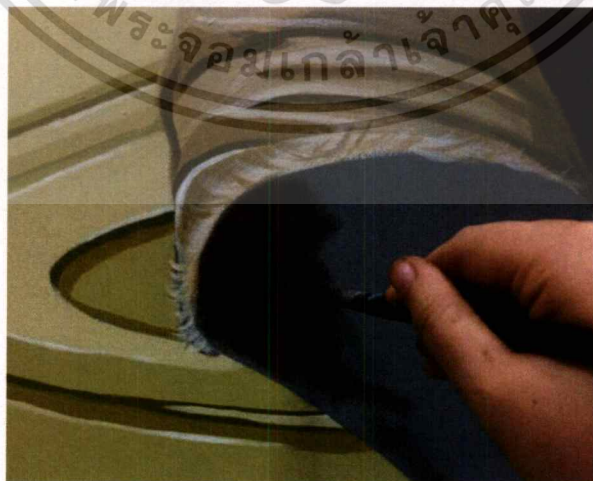
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 24 การลงสีจากด้านหลังแล้วค่อยเพิ่มระยะหน้า

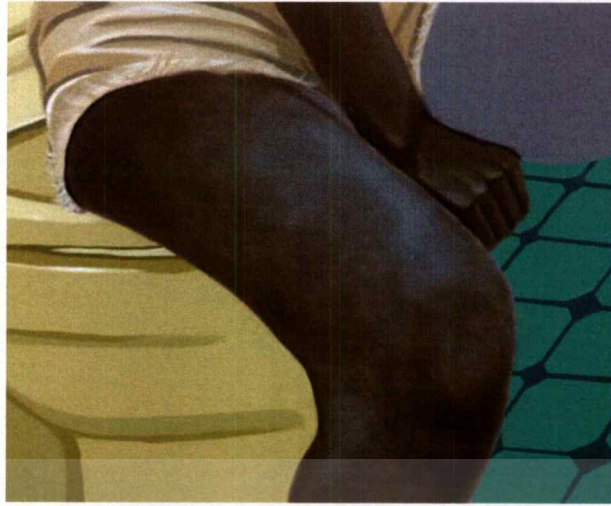

ภาพที่ 25 กระบวนการสีอะคริลิกระยะหน้า

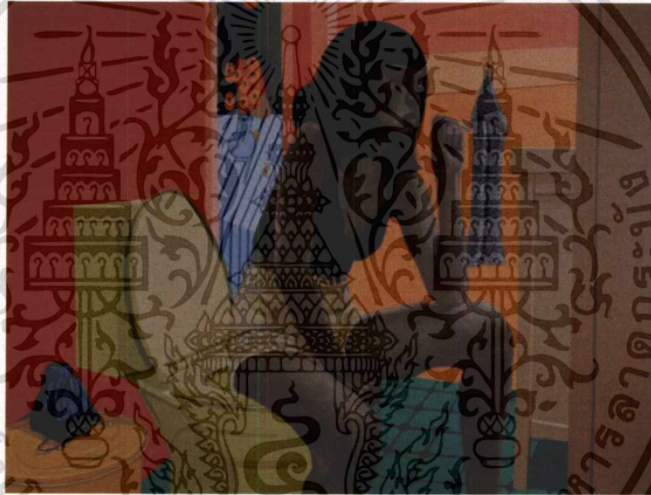

ภาพที่ 26 กระบวนการสีน้ำมัน โดยใช้พู่กันแห้งๆสร้างมวลน้ำหนัก ขาว - เทา - ดำ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 27 กระบวนการสีน้ำมัน โดยใช้พู่กันแห้งๆสร้างมวลน้ำหนัก ขาว - เทา - ดำ

ภาพที่ 28 ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

วิเคราะห์การสร้างสรรค์

ในการวิเคราะห์การสร้างสรรค์ในผลงานศิลปะนิพนธ์ชุด “อิริยาบถของผู้หญิงในพื้นที่จำกัด” ชุดนี้จะแบ่งการวิเคราะห์เป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนของการวิเคราะห์ทัศนธาตุ และส่วนของการวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์ ส่วนของการวิเคราะห์ทัศนธาตุนั้นจะเป็นการวิเคราะห์รายละเอียดของภาพโดยวิเคราะห์จาก เส้น รูปทรง พื้นผิว สี น้ำหนัก และที่ว่าง โดยทัศนธาตุทั้งหมดนี้เมื่อถูกประกอบรวมกันจะทำให้เกิดเป็นองค์ประกอบศิลป์ ส่วนของการวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์จะเป็นการวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์ซึ่งวิเคราะห์ในส่วนของความกลมกลืน ความหลากหลาย ความสมดุล สัดส่วน ความเป็นเด่น ความเคลื่อนไหว ซึ่งจุดประสงค์ในการวิเคราะห์ผลงานทั้งหมดนั้น เพื่อให้เข้าใจถึงการสร้างสรรค์ผลงาน โดยละเอียด และเพื่อพัฒนาผลงานต่อไปในอนาคต

4.1 วิเคราะห์ผลงานโดยรวม

ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุด “อิริยาบถของผู้หญิงในพื้นที่จำกัด” เป็นการผสมผสานความงามทางจิตรกรรม คือ กระบวนการทางจิตรกรรมสีน้ำมันและสีอะคริลิก ในรูปแบบแปลนระนาบและเหมือนจริง

4.1.1 เรื่องราว (Subject)

เรื่องราวของผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ จะมาจากทัศนคติของตัวข้าพเจ้าที่มีต่อพื้นที่จำกัด เช่น การอยู่ในที่พักอาศัย ที่มีขอบเขตและบริบทรอบข้างที่จำกัด การชอบเก็บตัวอยู่ในที่พักอาศัยจนทำให้ความรู้สึก เหงา เศร้า และการเกิดวิตกกังวลในชีวิตประจำวัน

4.1.2 เนื้อหา (Content)

เนื้อหาของผลงานนั้นเป็นอิริยาบถของผู้หญิงที่อยู่ในพื้นที่จำกัดด้วยกระบวนการทางจิตรกรรมสีน้ำมันเพื่อให้รู้สึก อ่างว้าง คลุมเครือและวิตกกังวลถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และกระบวนการทางจิตรกรรมสีอะคริลิกมาตัดทอนสีเพื่อให้รู้สึก เรียบง่าย สงบ เข้ากับวิถีชีวิตประจำวัน

4.1.3 การแสดงออก (Expression)

ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ มีการแสดงออกทางผลงานจิตรกรรมในรูปแบบเหมือนจริงและเป็นการผสมผสานความงาม ทั้ง 2 รูปแบบคือ กระบวนการสีน้ำมัน และ กระบวนการสีอะคริลิก

4.2 วิเคราะห์ทัศนธาตุ

สำหรับการวิเคราะห์ทัศนธาตุ ข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างการวิเคราะห์ผลงานศิลปะนิพนธ์ทั้ง 3 ชิ้น เพราะผลงานทั้งชุดศิลปะนิพนธ์นี้มีรูปแบบและการใช้ทัศนธาตุที่แตกต่างกัน

ผลงานชิ้นที่ 1 เส้น (Lines)

- ก. เส้นที่เกิดจากธรรมชาติเส้นโค้งแบบก้นหอย ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว คลื่นคลาย หรือเติบโต ในทิศทางที่หมุนวน ถ้ามองเข้าไปจะเห็นพลังความเคลื่อนไหวที่สิ้นสุด

ภาพที่ 29 การวิเคราะห์ทัศนธาตุเส้น (Line)

- ข. เส้นที่มาจากลวดลายกราฟฟิกให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวอย่างเป็นจังหวะและเป็นระเบียบถี่นไหลกลมกลืนไปด้วยกัน

ภาพที่ 30 การวิเคราะห์ทัศนธาตุเส้น (Line)

- ค. ใช้เส้นในรูปแบบตัวดพู่กันสลับไปมาเพื่อให้เกิดเส้นตั้งเส้น เส้นนอนสลับกันไปให้รู้สึกพริ้วไหว ผ่อนคลาย รวดเร็ว

ภาพที่ 31 การวิเคราะห์ทัศนธาตุเส้น (Line)

ผลงานชิ้นที่ 1 รูปทรง (Forms)

ก. รูปทรงที่ใช้เป็นรูปทรงการเลียนแบบธรรมชาติเป็นโครงสร้างของมนุษย์ที่จัดองค์ประกอบความสมดุลย์ในภาพให้อยู่ทางขวาของผลงาน

ภาพที่ 32 การวิเคราะห์ทัศนธาตุรูปทรง (Forms)

ข. รูปทรงที่ใช้เป็นรูปทรงจากวัตถุใช้เป็นรูปเหยือกน้ำให้เข้ากับท่าทางที่กำลังแสดงออก

ภาพที่ 33 การวิเคราะห์ทัศนธาตุรูปทรง (Forms)

ค. รูปทรงที่ใช้มาจากลวดลายกราฟิกเพื่อขับเน้นลวดลายบนผนังและให้กลมกลืนกับบริบท

ภาพที่ 34 การวิเคราะห์ทัศนธาตุรูปทรง (Forms)

ผลงานชิ้นที่ 1 พื้นผิว (Textures)

- ก. พื้นผิวของผ้า幔มาจากการเลียน จากของจริง พื้นท์แบบแปลน ระบายให้ความรู้สึกเป็นพื้นผ้า

ภาพที่ 35 วิเคราะห์ทัศนธาตุพื้นผิว (Textures)

- ข. พื้นผิวจากลวดลายกราฟฟิก ได้บ่ง บอกถึงรูปทรงจากเรขาคณิตที่มีการทับซ้อนกันเพื่อสร้างให้เกิด บรรยากาศกลมกลืนไปด้วยกัน

ภาพที่ 36 วิเคราะห์ทัศนธาตุพื้นผิว (Textures)

- ค. พื้นผิวของฟิกเกอร์มีการใช้เทคนิค สีส้มในการเขียนแบบแห้ง ให้ เกิดผิวเลียนแบบธรรมชาติเพื่อ ครอบคลุมบรรยากาศ

ภาพที่ 37 วิเคราะห์ทัศนธาตุพื้นผิว (Textures)

ผลงานชิ้นที่ 1 สี (Color)

- ก. สีมืดทบตาในงานของข้าพเจ้า เพราะสี เป็นสิ่งที่ปะทะกับสายตาไม่ยิ่งหย่อนไป กว่ารูปทรงและเส้น สียังเป็นตัวสร้าง บรรยากาศทางการประสานกันของ รูปทรงและเส้น ทำหน้าที่อย่างเป็น ระเบียบ

ภาพที่ 38 วิเคราะห์ทัศนธาตุสี (Color)

- ข. สีที่ใช้ส่วนมากจะเป็นสีโทนร้อนและ เย็น เน้นใช้สีสดใสมและสีคู่ตรงข้าม เพื่อให้เกิดการตัดกันและอยู่ร่วมกันได้ เพื่อให้เกิดความสบายตา ทำให้ตัว ผลงานเกิดความสมดุลในการวาง โครงสร้างของสี

ภาพที่ 39 วิเคราะห์ทัศนธาตุสี (Color)

- ค. มีการสร้างสีคู่ตรงข้ามเข้าไป เพื่อให้ และให้ตัวผลงานเกิดความสมบูรณ์ขึ้น

ภาพที่ 40 วิเคราะห์ทัศนธาตุสี (Color)

ผลงานชิ้นที่ 1 น้าหนัก (Volume)

- ก. การใช้โทนสีเข้ม เป็นการช่วยให้ตัวผลงานเกิดมิติและปริมาตรขึ้น

ภาพที่ 41 วิเคราะห์ทัศนธาตุน้าหนัก (Volume)

- ข. ค่าน้าหนักภายในตัวภาพสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการสร้างค่าน้าหนัก ที่ต้องสร้างให้เกิดมิติที่สมบูรณ์

ภาพที่ 42 วิเคราะห์ทัศนธาตุน้าหนัก (Volume)

- ค. น้าหนักในผลงาน เป็นจับตัวเน้นรูปทรงให้เกิดปริมาตร เพราะรูปทรงและเส้นที่เกิดจากสีที่มีค่าน้าหนักเข้ม ทำหน้าที่เป็นเงา ส่วนรูปทรงและเส้นที่เกิดจากสีที่มีค่าน้าหนักอ่อน ทำหน้าที่เป็นแสง เพราะน้าหนักมีคุณสมบัติด้านการสร้างบรรยากาศให้เกิดขึ้นกับผลงาน

ภาพที่ 43 วิเคราะห์ทัศนธาตุน้าหนัก (Volume)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใด ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 1 ที่ว่าง (Space)

- ก. พื้นที่ว่างในช่วงล่างของตัวผลงาน ช่วยให้มีพื้นที่ในการพักสายตา และทำให้ไม่เกิดความรู้สึกอึดอัดจนเกินไปในการมองผลงาน

ภาพที่ 44 วิเคราะห์ทัศนธาตุที่ว่าง (Space)

- ข. ช่วงที่ว่างด้านบนของตัวผลงาน จะเป็นตัวกำหนดและช่วยในการขับเน้นรูปทรงให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 45 วิเคราะห์ทัศนธาตุที่ว่าง (Space)

- ค. ช่วงที่ว่างด้านบนของตัวผลงาน จะเป็นตัวกำหนดและช่วยในการขับเน้นรูปทรงให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 46 วิเคราะห์ทัศนธาตุที่ว่าง (Space)

ผลงานชิ้นที่ 2 เส้น (Lines)

ภาพที่ 47 วิเคราะห์ทัศนธาตุเส้น (Lines)

ภาพที่ 48 วิเคราะห์ทัศนธาตุเส้น (Lines)

ภาพที่ 49 วิเคราะห์ทัศนธาตุเส้น (Lines)

ก. เส้นเป็นสิ่งที่กำหนดโครงสร้างและขอบเขตของรูปทรงที่แสดงความเหมือนจริง และเส้นที่แสดงรูปแบบเปลี่ยนแปลง

ข. เส้นนำสายตาเข้าสู่ผลงานทำให้ภาพดูสมดุลยิ่งขึ้น ให้ความรู้สึก ความเคลื่อนไหว หรือการไม่อยู่นิ่ง

ค. เส้นทำหน้าที่เชื่อมโยงให้โดยรวมของตัวผลงานไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้ตัวงานเป็นเอกภาพ

ผลงานชิ้นที่ 2 รูปทรง (Forms)

- ก. รูปทรงที่ใช้เป็นรูปฟิกเกอร์ที่จัดองค์ประกอบในลักษณะยื่นรคน้ำต้นไม้ เพื่อให้รู้สึก สงบ เรียบง่ายให้เข้ากับวิถีชีวิตประจำวัน

ภาพที่ 50 วิเคราะห์ทัศนธาตุรูปทรง (Forms)

- ข. รูปทรงที่ใช้เป็นรูปทรงที่เลียนแบบธรรมชาติที่มาจากสวดลายกราฟฟิกและตัดทอนสีให้เป็นแบบแปลนระนาบ

ภาพที่ 51 วิเคราะห์ทัศนธาตุรูปทรง (Forms)

- ค. รูปทรงต้นไม้เป็นรูปทรงที่มาจาก การเลียนแบบธรรมชาติ ด้วยกระบวนการเหมือนจริง

ภาพที่ 52 วิเคราะห์ทัศนธาตุรูปทรง (Forms)

ผลงานชิ้นที่ 2 พื้นผิว (Textures)

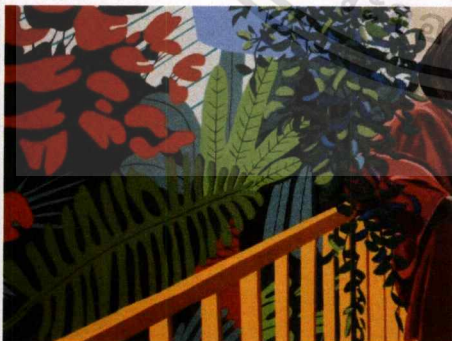
- ก. พื้นผิวในผลงาน ได้นำความ
ละเอียดของรูปทรง เส้น และสี ที่มี
ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดเล็กมา
สร้างสรรค์ให้เกิดความกลมกลืน
กัน

ภาพที่ 53 วิเคราะห์ทัศนธาตุพื้นผิว (Textures)

- ข. ลักษณะพื้นผิวในช่วงฟิกเกอร์จะ
แตกต่างจากช่วงอื่นเพียงเล็กน้อย
คือการขยี้ของพู่กัน ให้เกิดผิว
เลียนแบบธรรมชาติเพื่อครอบคลุม
บรรยากาศ

ภาพที่ 54 วิเคราะห์ทัศนธาตุพื้นผิว (Textures)

- ค. ลักษณะพื้นผิวในช่วงน้ำจะเป็น
การเพ้นท์แบบแปลนระนาบ
เพื่อให้คล้ายต้นไม้แต่เป็นใน
รูปแบบลวดลายกราฟฟิก

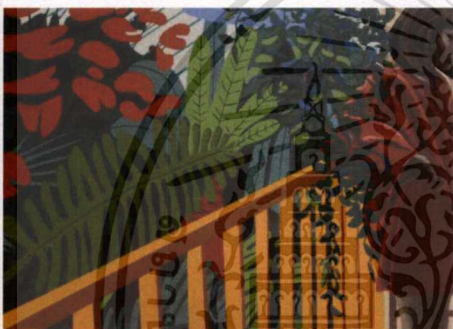
ภาพที่ 55 วิเคราะห์ทัศนธาตุพื้นผิว (Textures)

ผลงานชิ้นที่ 2 สี (Color)

- ก. ข้าพเจ้าเลือกใช้สีโทนอ่อน เพื่อแสดงให้เห็นถึงช่วงแสงในตัวงาน ทำให้ภาพเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นด้วยโครงสร้างโดยรวมของสี

ภาพที่ 56 วิเคราะห์ทัศนธาตุสี (Color)

- ข. ใช้สีโทนเข้ม เพื่อแสดงให้เห็นเงา ซึ่งช่วงที่ข้าพเจ้าต้องการให้เป็นเงา ข้าพเจ้าจะเลือกใช้สีคู่ตรงข้าม จะไม่ใช่สีดำทั้งหมด เพราะการใช้ดำทั้งหมดจะทำให้ตัวงานดูไม่มีมิติ

ภาพที่ 57 วิเคราะห์ทัศนธาตุสี (Color)

- ค. การไล่โทนสีแบบ 3 ระดับ จากเข้ม-กลาง-อ่อน จะเป็นตัวช่วยขับคูลให้เกิดรูปทรงขึ้น

ภาพที่ 58 วิเคราะห์ทัศนธาตุสี (Color)

ผลงานชิ้นที่ 2 น้้าหนัก (Volume)

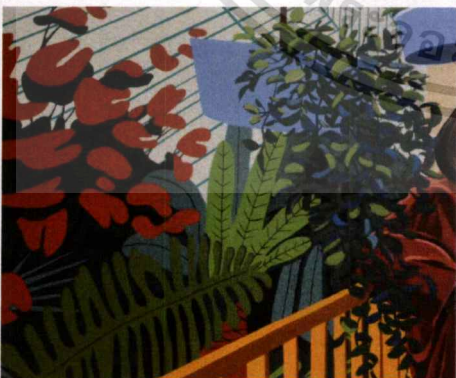
- ก. น้้าหนักในผลงาน มีการแทรกสีสว่างเพื่อเน้นรายละเอียด และสามารถแบ่งแยกน้้าหนักของภาพได้อย่างชัดเจน ทำให้น้้าหนักถึงมิติทางโครงสร้างเป็นสำคัญ

ภาพที่ 59 วิเคราะห์ทัศนธาตุน้้าหนัก (Volume)

- ข. ใช้ค่าน้้าหนักระดับ ขาว - เทา - ดำ เพื่อข้้าเน้นฟิกเกอร์ให้ดูเป็นรูปทรง

ภาพที่ 60 วิเคราะห์ทัศนธาตุน้้าหนัก (Volume)

- ค. ใช้โทนสีเข้มค้้าดเงา และใช้โทนสีอ่อนค้้าดแสงเพื่อให้ภาพมีระยะและมิติที่สมบูรณ์

ภาพที่ 61 วิเคราะห์ทัศนธาตุน้้าหนัก (Volume)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 2 ที่ว่าง (Space)

- ก. ที่ว่างส่วนใหญ่ในผลงาน จะเป็นลักษณะที่แสดงให้เห็นถึง สีสัน รูปทรง เส้น และพื้นผิว ที่ช่วยทำให้ที่ว่างดูมีบริบทขึ้น

ภาพที่ 62 วิเคราะห์ทัศนธาตุที่ว่าง (Space)

ผลงานชิ้นที่ 3 เส้น (Lines)

- ก. เส้นแนวตั้ง ช่วยทำให้ตัวผลงาน มีความเลื่อมล้ำกันชัดเจนมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ตัวงานเกิดความสมบูรณ์

ภาพที่ 63 วิเคราะห์ทัศนธาตุเส้น (Lines)

- ก. เส้นแนวนอนช่วยทำหน้าทำให้ภาพมีโครงสร้างที่แข็งแรง และมั่นคง ส่งผลในการสร้างความเคลื่อนไหวอีกด้วย

ภาพที่ 64 วิเคราะห์ทัศนธาตุเส้น (Lines)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ก. เส้นจะเป็นตัวกำหนดขอบเขต
เพื่อให้รูปทรงเกิดขึ้นใน
ผลงาน

ภาพที่ 65 วิเคราะห์ทัศนธาตุเส้น (Lines)

ผลงานชิ้นที่ 3 รูปทรง (Forms)

ก. รูปทรงฟิกเกอร์เป็นจุดเด่นสุด
ภายในตัวผลงานของข้าพเจ้า
เป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นนัยยะที่
ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกมา

ภาพที่ 66 วิเคราะห์ทัศนธาตุรูปทรง (Forms)

ก. รูปทรงของวัตถุเป็นจุดรองในตัว
งานของข้าพเจ้า วัตถุช่วยเสริม
ผลงานให้สมบูรณ์สอดคล้องกับอิ
ริยบทที่แสดงท่าทาง

ภาพที่ 67 วิเคราะห์ทัศนธาตุรูปทรง (Forms)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใด ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 3 พื้นผิว (Textures)

- ก. พื้นผิวส่วนของฟิกเกอร์จะแตกต่างจากส่วนอื่นเพราะข้าพเจ้าให้พู่กันแห้ง สร้างมวลน้ำหนัก ให้มีพื้นผิวที่แตกต่าง

ภาพที่ 68 วิเคราะห์ทัศนธาตุพื้นผิว (Textures)

- ข. ส่วนผืนผ้ามีพื้นผิว โดยการใช้เส้นสี โทน อ่อน มาแต้มให้ความรู้สึกเหมือนผืนผ้า

ภาพที่ 69 วิเคราะห์ทัศนธาตุพื้นผิว (Textures)

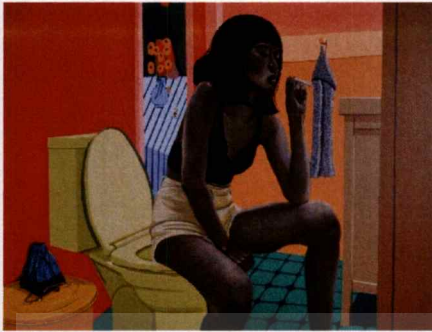

- ค. บางช่วงของตัวงาน จะมีการใช้วิธีการพื้นที่แบบแปลนระนาบ เลียนแบบลวดลายกราฟฟิกเพื่อให้ตัวผลงานกลมกลืนกัน สีทำให้มีการผลัดกระยะหน้า เป็นส่วนช่วยเพิ่มมิติให้กับตัวงาน

ภาพที่ 70 วิเคราะห์ทัศนธาตุพื้นผิว (Textures)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 3 สี (Color)

ก. ส่วนใหญ่ผลงานชิ้นนี้จะใช้สีโทนร้อนในการสร้างสรรค์

ภาพที่ 71 วิเคราะห์ทัศนธาตุสี (Color)

ข. มีการใช้สีคู่ตรงข้ามแทรกในแต่ละจุดของตัวงาน เพื่อเพิ่มความสมดุลของตัวภาพ

ภาพที่ 72 วิเคราะห์ทัศนธาตุสี (Color)

ค. ใช้สีในการไล่น้ำหนักเพื่อขับเน้นรูปทรงให้สมบูรณ์

ภาพที่ 73 วิเคราะห์ทัศนธาตุสี (Color)

ผลงานชิ้นที่ 3 น้ําหนัก (Volume)

- ก. ใช้น้ําหนักสีเข้มจับเน้นรูปทรง และผลักระยะหน้า - กลาง - หลัง ทำให้ดูไม่ทึบตันจนเกินไป

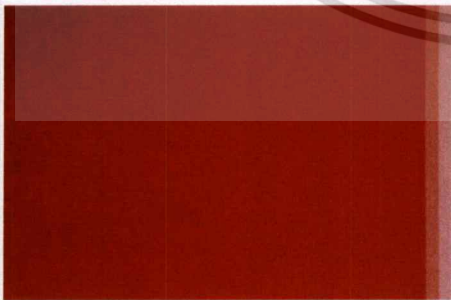
ภาพที่ 74 วิเคราะห์ทัศนธาตุน้ําหนัก (Volume)

- ข. ใช้ค่าน้ําหนัก ขาว - เทา - ดำ ในการจับเน้นรูปทรงฟิกเกอร์

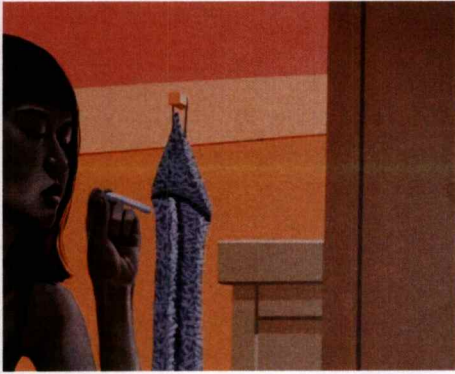
ภาพที่ 75 วิเคราะห์ทัศนธาตุน้ําหนัก (Volume)

ผลงานชิ้นที่ 3 ที่ว่าง (Space)

- ก. พื้นที่ว่างด้านซ้ายมือฝั่งบนจะเป็นพื้นที่ว่างแบบแปลนระนาบเดียว ที่แทนค่าเป็นผนังห้องน้ํา

ภาพที่ 76 วิเคราะห์ทัศนธาตุที่ว่าง (Space)

ก. การใช้สีเป็นค่าน้ำหนัก ใช้ในการผลัดกระยะของบรรยากาศ และรูปทรงของวัตถุ ช่วยให้มีความรู้สึกรู้สึกมีพื้นที่ว่าง ให้ความรู้สึกรู้สึกมีอากาศ ไม่ทึบตัน

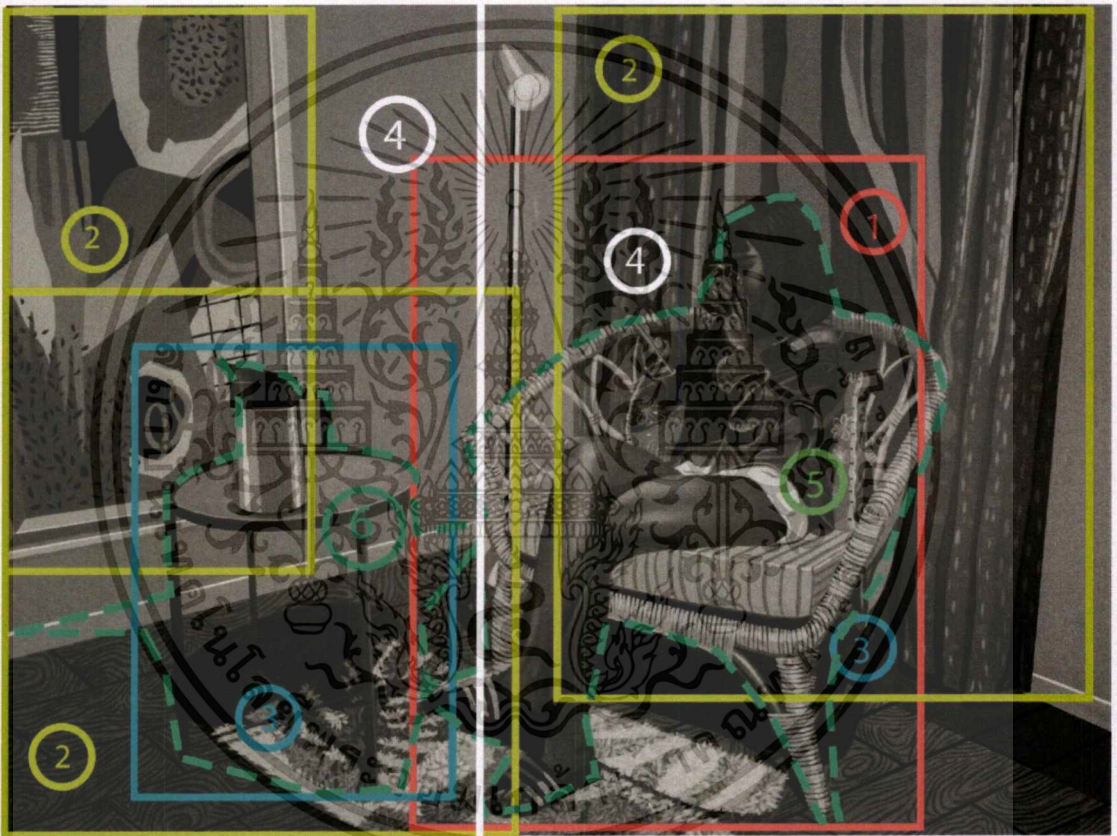
ภาพที่ 77 วิเคราะห์ทัศนธาตุที่ว่าง (Space)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.3 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์

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

ภาพที่ 78 ภาพวิเคราะห์องค์ประกอบผลงานชิ้นที่ 1

1. ความกลมกลืน (Harmony)

ในความกลมกลืนของข้าพเจ้า มีความกลมกลืนทางการใช้สี เส้น และรูปทรง เพื่อสร้างพื้นที่ให้เกิดความแตกต่างกันด้วยการใช้รูปร่างมาสร้างจังหวะในภาพ สามารถควบคุมส่วนต่างๆที่รวมตัวกันอยู่ โดยเฉพาะใช้สีคู่ตรงข้ามเพื่อให้เกิดความขัดแย้งกันแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใด ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. ความหลากหลาย (Variety)

ความหลากหลายในผลงานของข้าพเจ้าเน้นที่ความละเอียดของรูปทรงของสิ่งของ ในผลงานของข้าพเจ้าเป็นความหลากหลายทางการใช้รูปทรง สี เส้น ทำให้เกิดเป็นรูปร่างและเกิดเป็นการประสานกันทั้งผลงาน

3. ความสมดุล (Balance)

การจัดวางองค์ประกอบในผลงานของข้าพเจ้า ให้ความสำคัญด้านดุลยภาพที่เป็นอสมมาตร ความสมดุลค้ำขวา 40% ด้านซ้าย 60% เพื่อให้เกิดความน่าสนใจในงาน มีระยะหน้า - กลาง - หลัง

4. สัดส่วน (Proportion)

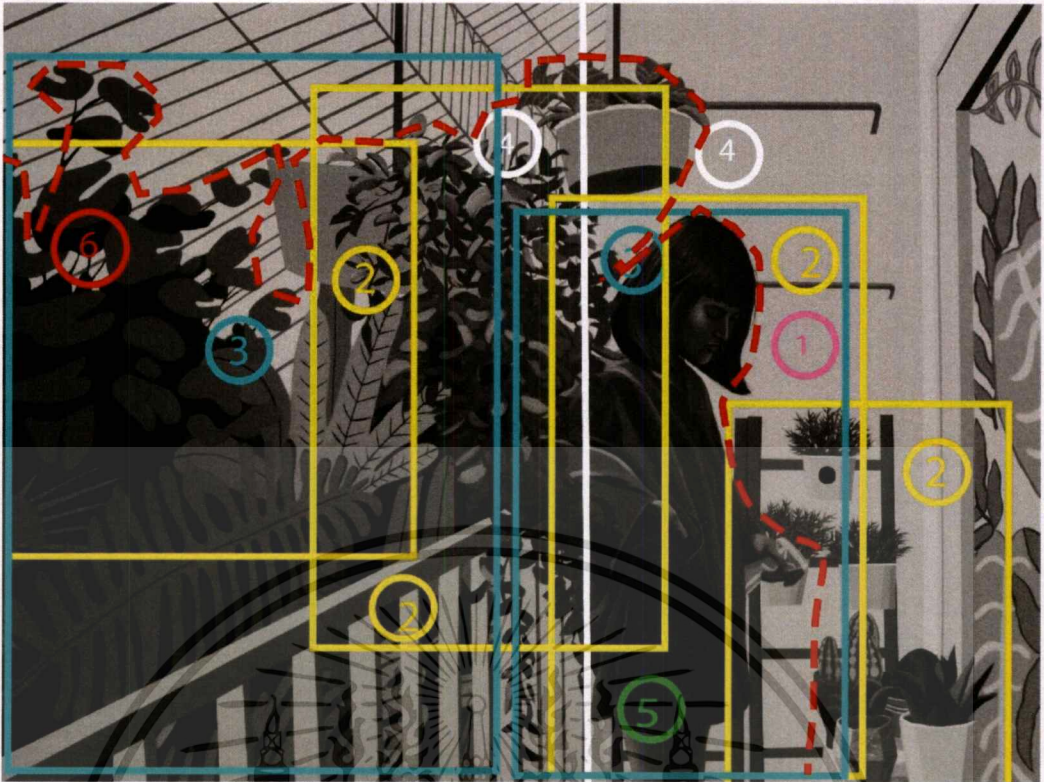
สัดส่วนในผลงานของข้าพเจ้า เป็นเอกภาพที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของความเป็นมิติของรูปทรง น้ำหนัก สี ที่มีความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งแต่ให้ความรู้สึกกลมกลืนกัน เป็นสัดส่วนที่ประสานกันอย่างสมบูรณ์ ระหว่างแปลค้กราว กับรูปทรงสิ่งของ ฟิกเกอร์ และมีพลังเคลื่อนไหวที่สมดุลขนาดของสัดส่วน

5. ความเป็นเด่น (Dominance)

ข้าพเจ้าสร้างมิติที่เกิดค้ำน้ำหนัก ขาว - เทา - ดำ ให้เกิดเป็นรูปร่างของฟิกเกอร์ที่สมบูรณ์ เพื่อขบขันให้เป็นเด่นในงาน

6. ความเคลื่อนไหว (Movement)

ความเคลื่อนไหวในผลงานของข้าพเจ้า ได้กำหนดให้ทัศนธาตุ เช่นรูปทรง เส้น สี น้ำหนัก สร้างสรรค์ให้เกิดการเคลื่อนไหว การกลมกลืนของพื้นที่ และสร้างผลกระทบทางสายตาของคนดูด้วยสีคู่ตรงข้ามที่ขัดแย้งกันแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์

ภาพที่ 79 ภาพวิเคราะห์องค์ประกอบผลงานชิ้นที่ 2

1. ความกลมกลืน (Harmony)

ในความกลมกลืนของข้าพเจ้า มีความกลมกลืนทางการใช้สี เส้น และรูปทรง มาสร้างผลงานให้สมดุลกันด้วยการจัดวางองค์ประกอบ และการเลือกใช้สีที่ไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะใช้สีคู่ตรงข้ามเพื่อให้เกิดความขัดแย้งกันแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน

2. ความหลากหลาย (Variety)

ความหลากหลายในผลงานของข้าพเจ้าเน้นที่ความละเอียดของรูปทรงของสิ่งของ ในผลงานของข้าพเจ้าเป็นความหลากหลายทางการใช้รูปทรง สี เส้น และการใช้คำสีที่ต่างกันเพื่อทำให้เกิดความหลากหลายในมุมมองขึ้น

3. ความสมดุล (Balance)

การจัดวางองค์ประกอบในผลงานของข้าพเจ้า ให้ความสำคัญด้านดุลยภาพที่เป็นอสมมาตร ความสมดุลด้านขวา 60% ด้านซ้าย 40% เพื่อให้เกิดความน่าสนใจในงาน มีระยะหน้า - กลาง - หลัง

4. สัดส่วน (Proportion)

สัดส่วนในผลงานของข้าพเจ้า เป็นเอกภาพที่เกี่ยวกับความสมส่วนซึ่งกันและกันของความ เป็นมิติของรูปทรง น้ำหนัก สี ที่เป็นความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งแต่ให้ความรู้สึกกลมกลืนกัน เป็น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใด ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สัดส่วนที่ประสานกันอย่างสมบูรณ์ ระหว่างเบล็คกราว กับรูปทรงสิ่งของ ฟิกเกอร์ และมีพลัง
ความเคลื่อนไหวที่สมดุลขนาดของสัดส่วน

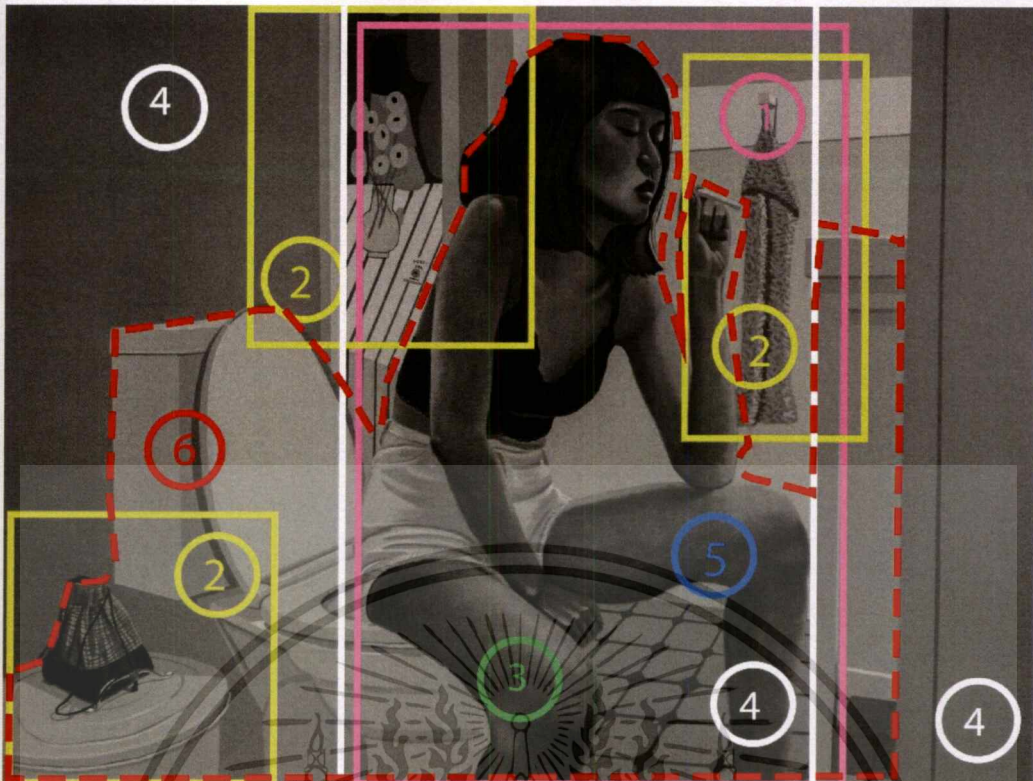
5. ความเป็นเด่น (Dominance)

ข้าพเจ้าสร้างมิติที่เกิดค่าน้ำหนัก ขาว - เทา - ดำ ให้เกิดเป็นรูปร่างของฟิกเกอร์ที่สมบูรณ์
เพื่อขบเน้นให้เป็นเด่นในงาน

6. ความเคลื่อนไหว (Movement)

ความเคลื่อนไหวในผลงานของข้าพเจ้า ได้กำหนดให้ทัศนธาตุ เช่นรูปทรง เส้น สี น้ำหนัก
สร้างสรรค์ให้เกิดการเคลื่อนไหว การกลมกลืนของพื้นที่ และสร้างผลกระทบทางสายตาของคนดู
ด้วยสีคู่ตรงข้ามที่ขัดแย้งกันแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์

ภาพที่ 80 ภาพวิเคราะห์ห้องค์ประกอบผลงานชิ้นที่ 3

1. ความกลมกลืน (Harmony)

ในความกลมกลืนของข้าพเจ้า มีความกลมกลืนทางการใช้สี เส้น และรูปทรง มาสร้างผลงานให้สมดุลกันด้วยการจัดวางองค์ประกอบ และการเลือกใช้สีที่ไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะใช้สีคู่ตรงข้ามเพื่อให้เกิดความขัดแย้งกันแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน

2. ความหลากหลาย (Variety)

ความหลากหลายในผลงานของข้าพเจ้านั้นที่ความละเอียดของรูปทรงของสิ่งของ ในผลงานของข้าพเจ้าเป็นความหลากหลายทางการใช้รูปทรง สี เส้น และการใช้ค่าสีที่ต่างกันเพื่อทำให้เกิดความหลากหลายในมุมมองขึ้น

3. ความสมดุล (Balance)

การจัดวางองค์ประกอบในผลงานของข้าพเจ้า ให้ความสำคัญด้านดุลยภาพที่เป็นอสมมาตร ความสมดุลเป็นสามส่วนด้วยกัน เพื่อให้เกิดความน่าสนใจในงาน มีระยะหน้า - กลาง - หลัง

4. สัดส่วน (Proportion)

สัดส่วนในผลงานของข้าพเจ้า เป็นเอกภาพที่เกี่ยวกับความสมส่วนซึ่งกันและกันของความเป็นมิติของรูปทรง น้ำหนัก สี ที่เป็นความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งแต่ให้ความรู้สึกกลมกลืนกัน เป็นสัดส่วนที่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประสานกันอย่างสมบูรณ์ ระหว่างแบล็คกราว กับรูปทรงสิ่งของ ฟิกเกอร์ และมีพลังความเคลื่อนไหวที่สมดุลขนาดของสัดส่วน

5. ความเป็นเด่น (Dominance)

ข้าพเจ้าสร้างมิติที่เกิดค่าน้ำหนัก ขาว - เทา - ดำ ให้เกิดเป็นรูปร่างของฟิกเกอร์ที่สมบูรณ์ เพื่อขบขันให้เป็นเด่นในงาน

6. ความเคลื่อนไหว (Movement)

ความเคลื่อนไหวในผลงานของข้าพเจ้า ได้กำหนดให้ทัศนธาตุ เช่นรูปทรง เส้น สี น้ำหนัก สร้างสรรค์ให้เกิดการเคลื่อนไหว การกลมกลืนของพื้นที่ และสร้างผลกระทบทางสายตาของคนดู ด้วยสีคู่ตรงข้ามที่ขัดแย้งกันแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์

บทที่ 5

บทสรุป

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “อิริยาบถของผู้หญิงในพื้นที่จำกัด” เป็นการนำเสนอบทบาทของผู้หญิงในยุคปัจจุบันที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นในสังคมและถูกการยอมรับมากขึ้น ผู้หญิงยุคใหม่ได้รับการเปิดโอกาสทางสังคมเพราะการศึกษาถูกยกระดับให้มีความเท่าเทียมกับผู้ชาย และต้องรู้จักที่จะนำความสามารถนั้นมาพัฒนาบทบาทหน้าที่ได้อย่างก้าวหน้าและมีบทบาทใหม่ที่สำคัญต่อสังคมได้ แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งวัยรุ่นในยุคปัจจุบันก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบอยู่ในกรอบและไม่ชอบการมีเงื่อนไขจึงมีอุปนิสัยที่ชอบตัดสินใจรวดเร็ว ไม่ชอบการรอคอย แต่ขณะเดียวกันพฤติกรรมที่แสดงออกก็บ่งบอกถึงความโหยหาพื้นที่ส่วนตัวสะท้อนให้เห็นถึงความโดดเดี่ยวที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงในยุคปัจจุบัน

ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์โดยการสร้างภาพร่างให้เห็นถึง “Life Style” ของผู้หญิงในมุมที่หลากหลาย และผ่านการแก้ปัญหาด้วยการใช้โทนสีที่ปรับจากภาพร่าง ข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล ค้นหาแรงบันดาลใจเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน มีการพัฒนาแนวความคิดและรูปแบบตลอดจนการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน จึงสามารถสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กับข้าพเจ้า และสร้างความแปลกใหม่ให้กับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในอนาคตต่อไป

ปัญหาและข้อเสนอแนะ ในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าที่ปรับจากภาพร่าง ชุดสีไม่ตรงกับการสร้างภาพร่าง จึงต้องปรับโทนสีให้เข้ากับโครงสร้างจริง และการขยายขนาดก็มีความผิดเพี้ยนไปจากเดิม จึงต้องมีการปรับขนาดให้เข้ากับการมองเห็นจริง ข้อเสนอแนะนี้อาจจะสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้อ่าน

บรรณานุกรม

ผู้หญิงยุคทันสมัยกับบทบาทใหม่ทางสังคม.[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก :

<http://oknation.nationtv.tv/blog/ffaiploy/2009/03/09/entry-1/comment>

(วันที่ค้นข้อมูล : 18 เมษายน 2561)

รูปแบบการดำเนินชีวิต .[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก :

<https://th.wikipedia.org/wiki/รูปแบบการดำเนินชีวิต>

(วันที่ค้นข้อมูล : 18 เมษายน 2561)

ผลงานศิลปะ ชื่อ We Shall Not Go to Market Today ค.ศ.1892 .[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก:

<http://gauguin-fan.blogspot.com/2007/03/we-shall-not-go-to-market-today-1892.html>

(วันที่ค้นข้อมูล : 18 เมษายน 2561)

ผลงานศิลปะ ชื่อ The Seed of the Areoi ค.ศ.1892 .[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก

<https://www.wikiart.org/en/paul-gauguin/the-seed-of-the-areoi-1892>

(วันที่ค้นข้อมูล : 18 เมษายน 2561)

ผลงานศิลปะ ชื่อ Are You Jealous? ค.ศ.1892 .[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก

<https://www.wikiart.org/en/paul-gauguin/are-you-jealous-1892>

(วันที่ค้นข้อมูล : 18 เมษายน 2561)

ผลงานศิลปะ ชื่อ Nighthawks ค.ศ. 1942.[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก :

www.wikiart.org/en/edward-hopper/nighthawks

(วันที่ค้นข้อมูล : 18 เมษายน 2561)

ผลงานศิลปะ ชื่อ The Barber Shop ค.ศ. 1931.[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก :

<https://www.wikiart.org/en/edward-hopper/the-barber-shop>

(วันที่ค้นข้อมูล : 18 เมษายน 2561)

ศิลปิน เอ็ดเวิร์ด ฮอปเปอร์ Edward Hopper .[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก :

<https://www.emaze.com/@AQWFTFLC>

(วันที่ค้นข้อมูล : 18 เมษายน 2561)

ศิลปิน ปอล โกแวง Paul Gauguin .[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก :

[https://www.njartscouncil.org/biographies/vision-after-the-sermon-by-paul-gauguin-](https://www.njartscouncil.org/biographies/vision-after-the-sermon-by-paul-gauguin-1888-scottish-national-gallery/attachment/paul-gauguin/)

[1888-scottish-national-gallery/attachment/paul-gauguin/](https://www.njartscouncil.org/biographies/vision-after-the-sermon-by-paul-gauguin-1888-scottish-national-gallery/attachment/paul-gauguin/)

(วันที่ค้นข้อมูล : 18 เมษายน 2561)

ภาพผลงานศิลปะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 81

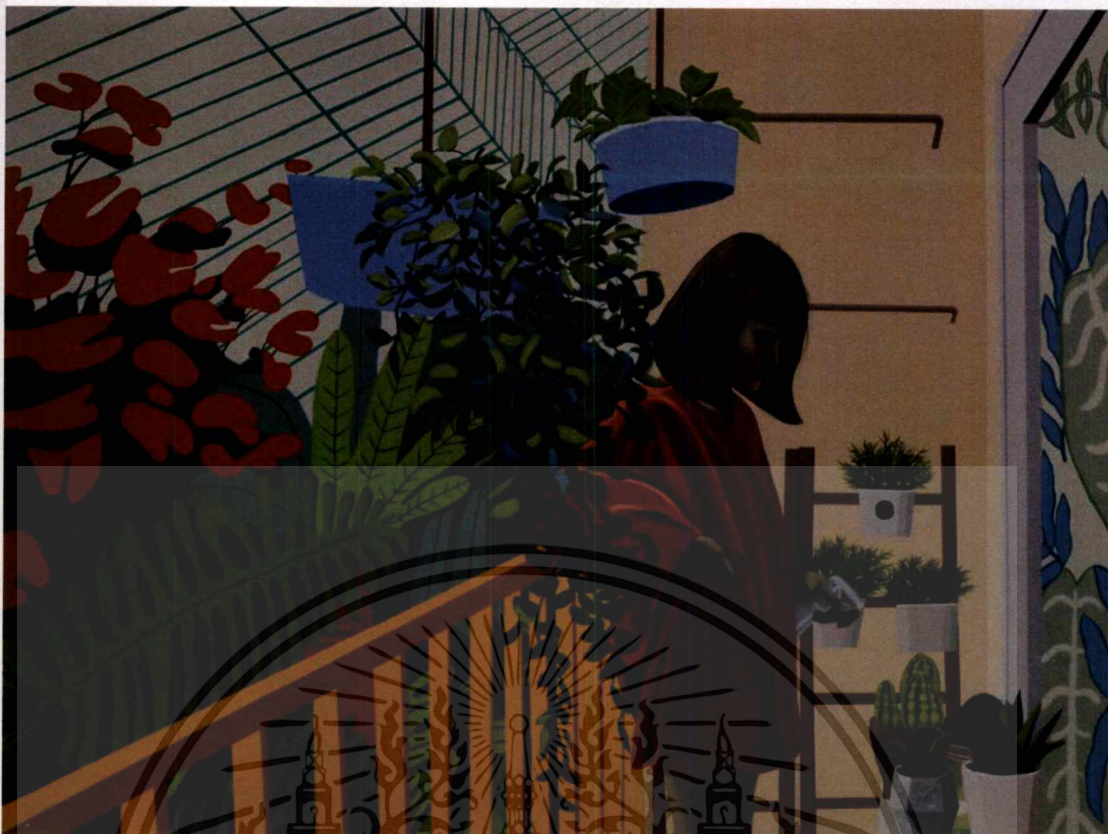
ภาพศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 1

ชื่อผลงาน อริยาบถของผู้หญิงในพื้นที่จำกัด

เทคนิค จิตรกรรมสีน้ำมันและสีอะคริลิก

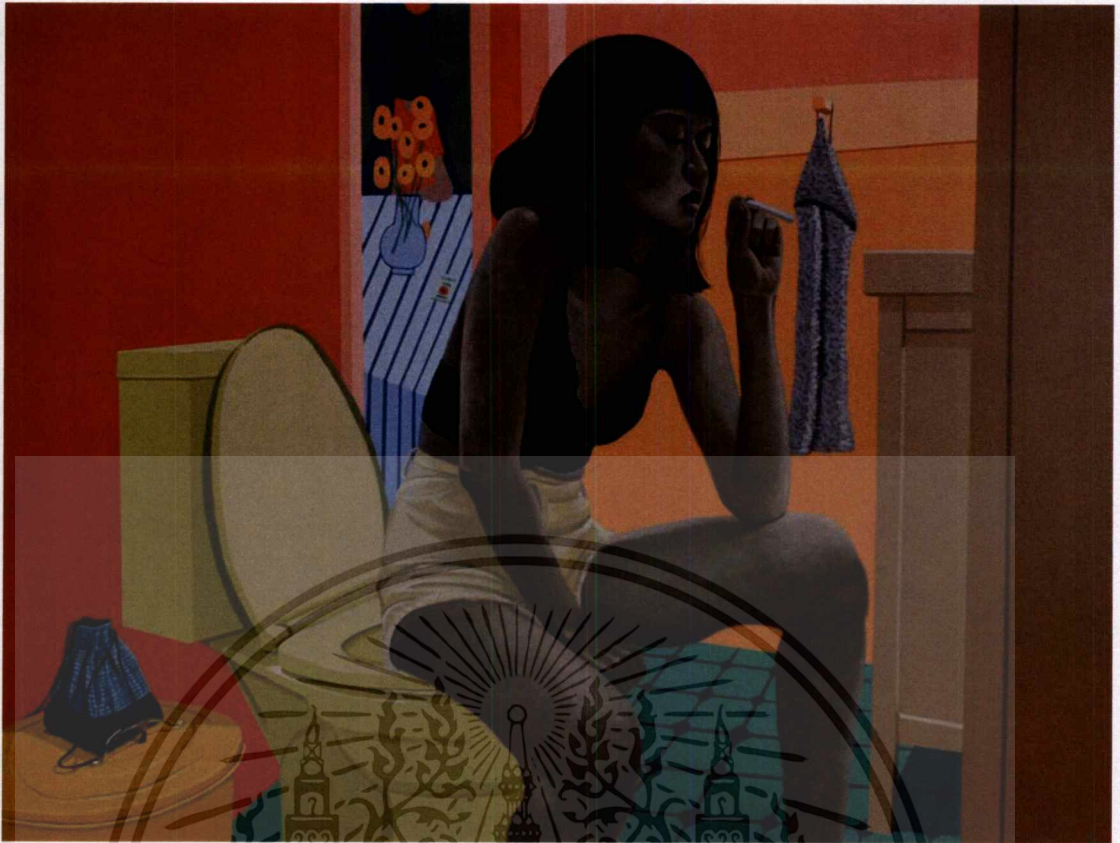
ขนาด 160 x 120 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 82 ภาพศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 2
ชื่อผลงาน อริยาบถของผู้หญิงในพื้นที่จำกัด
เทคนิค จิตรกรรมสีน้ำมันและสีอะคริลิก
ขนาด 160 x 120 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 83

ภาพศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 1

ชื่อผลงาน อริยาบถของผู้หญิงในพื้นที่จำกัด

เทคนิค จิตรกรรมสีน้ำมันและสีอะคริลิก

ขนาด 160 x 120 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

