

พื้นที่แห่งความเศร้า

Place Of Sadness

นาย กฤษณะ โตลี

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2560-2561

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติให้
ศิลปนิพนธ์ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม

.....คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิพัฒน์ หอยสังข์ทอง)

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิกร คงคา)

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์ มณีรัตน์)

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มล. โอภาสจรัส นันทวัน)

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน หนูเขียว)

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัฐพร นิยมาลัยแก้ว)

กรรมการ

(อาจารย์ณัฐฉรัน บัวลอย)

กรรมการและเลขานุการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงษ์ จันทร)

อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์ มณีรัตน์)

หัวข้อศิลปนิพนธ์	พื้นที่แห่งความเศร้า
	Place of sadness
ชื่อ	นาย กฤษณะ โดสี
รหัสนักศึกษา	57020428
สาขาวิชา	จิตรกรรม
คณะ	สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา	2560-2561
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หทัยรัตน์ มณีรัตน์

บทคัดย่อ

ในชีวิตของคนเรามักผูกพันอยู่กับสถานที่ต่างๆซึ่งแต่ละสถานที่แตกต่างกันไปด้วยสถานการณ์บริบท ประสบการณ์การรับรู้ความรู้สึก ทำให้เชื่อมโยงไปถึงความทรงจำก่อให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองทางอารมณ์ ปัจจัยสำคัญคือ เรื่องราว บริบทของแต่ละบุคคลที่แตกต่างไป บางสถานที่อาจทำให้รับรู้ถึงความสุข ความอบอุ่นใจ แต่ในเวลาเดียวอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ รู้สึกเป็น ความเศร้า ความคิดถึง จากเรื่องราวความทรงจำของการสูญเสียบุคคล ที่ใช้ประสบการณ์ร่วมกันภายในสถานที่นั้น ก่อให้เกิดการรับรู้ทางความรู้สึกเฉพาะตัวบุคคลของเจ้าของความทรงจำ เมื่อเรื่องราวภายในสถานที่ ได้เปลี่ยนแปลงความรู้สึกจากการสูญเสีย แต่ความทรงจำประสบการณ์ยังเชื่อมโยงผูกพันกับบุคคลไม่สูญเสีย ข้าพเจ้านำเสนอ เรื่องราว อารมณ์ความรู้สึก ประสบการณ์ส่วนตัวต่อสถานที่และบุคคลใกล้ชิดอันเป็นที่รัก(แม่)ด้วยวิธีการทางจิตรกรรมที่ขบขัน โครงสร้างของรูปแบบของแต่ละสถานที่ ซึ่งสื่อสารอารมณ์ความรู้สึก เรื่องราว บริบท ผ่านพื้นผิว รูปแบบของงานจิตรกรรม

กิตติกรรมประกาศ

ศิลปนิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หทัยรัตน์ มณีรัตน์ ที่ให้ความช่วยเหลือ ให้คำชี้แนะช่วยแก้ปัญหาตลอดจนให้ความรู้ คำปรึกษาและประสบการณ์ที่ดีแก่ข้าพเจ้า

สำหรับคุณงามความดีอันใดที่เกิดจากศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอมอบให้กับมารดาที่สูญเสียจากการจากไป บิดา ซึ่งเป็นที่รักและเคารพยิ่ง ตลอดจนครูอาจารย์ที่เคารพทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้และเทคนิคการพัฒนาแนวความคิดทางศิลปะแก่ข้าพเจ้า เพื่อให้ข้าพเจ้านำไปใช้ในอนาคตและในชีวิตประจำวันต่อไป

นาย กฤษณะ โตสี

คำนำ

เอกสารประกอบศิลปนิพนธ์ชุดนี้ใช้เป็นเอกสารประกอบการอธิบายการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ “พื้นที่แห่งความเศร้า” ที่ได้จัดทำขึ้นตามหลักสูตรการศึกษาหลักสูตรปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาจิตรศิลป์ กลุ่มวิชาเอกจิตรกรรมในปีการศึกษา 2560

เนื้อหาในโครงการศิลปนิพนธ์ชุดนี้ของข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ขึ้นมาจากประสบการณ์ส่วนตัวที่เกิดขึ้นกับบุคคลอันเป็นที่รัก ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับสถานที่ จึงทำให้ข้าพเจ้ามีความรู้สึกต่อสถานที่โดยนำเสนอในอารมณ์ ความรู้สึกผ่านวิธีการทางจิตรกรรม ที่แสดงโครงสร้างของสถานที่ที่ให้ความหมายและความรู้สึก อีกทั้งรูปแบบวิธีการของจิตรกรรม(ที่แปรง)ช่วยสื่อสาร ความทุกข์ เศร้า บอกล่ามรันท ความเคลื่อนไหว เพื่อระบายความ เศร้า ทุกข์และให้ผู้ชมที่ได้มีอารมณ์ร่วมจาก ประสบการณ์หรือเหตุการณ์ส่วนตัว ผ่านกระบวนการ วิธีการทางจิตรกรรม

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
คำนำ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญภาพประกอบ	จ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	2
1.3 ขอบเขตของโครงการ	2
บทที่ 2 อิทธิพลของงานศิลปกรรม	3
2.1 อิทธิพลที่ได้รับ	3
2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน	6
2.3 แนวความคิดสร้างสรรค์	9
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการสร้างสรรค์	10
3.1 การวิเคราะห์ภาพร่าง	10-13
3.2 กระบวนการสร้างงาน	14-15
บทที่ 4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์	16
4.1 วิเคราะห์ผลงานโดยรวม	16-23
4.2 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบภาพ	24-26
บทที่ 5 บทสรุป	27
บรรณานุกรม	28
ภาพผลงานศิลปะ	30-32
ประวัติผู้เขียน	33

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
ภาพที่ 1-6 ชุดภาพถ่ายโรงพยาบาล	4
ภาพที่ 6-11 ชุดภาพถ่ายบริเวณบ้านภาพที่ 1-5	5
ภาพที่ 12 ภาพถ่ายบริเวณมัสยิด	5
ภาพที่ 13 ภาพถ่ายศิลปิน Valerio D'Ospina	6
ภาพที่ 14 Looking back. 2015 Oil on panel.24x24 in	7
ภาพที่ 15 Rainny day in nyc.2015 Oil on panel.24x24 in	7
ภาพที่ 16 B.I. POPE INNOCENT X 2015 Oil on canvas 42x56 in	8
ภาพที่ 17 Biking in white Woods 2015Oil on canvas 42x56 in	8
ภาพที่ 18 ภาพร่างชั้นที่1	10
ภาพที่ 19 ภาพร่างชั้นที่2	12
ภาพที่ 20 ภาพร่างชั้นที่3	13
ภาพที่ 21 ภาพขั้นตอนการทำงาน 1	14
ภาพที่ 22 ขั้นตอนการทำงาน 2	14
ภาพที่ 23 ขั้นตอนการทำงาน 3	15
ภาพที่ 24 ขั้นตอนการทำงาน 4	15
ภาพที่ 25-27 ภาพการวิเคราะห์เส้นภาพที่ 1-3	19
ภาพที่ 28-30 ภาพการวิเคราะห์รูปทรงภาพที่ 1-3	20
ภาพที่ 31-33 ภาพการวิเคราะห์พื้นผิวภาพที่ 1-3	21
ภาพที่ 34-36 ภาพการวิเคราะห์น้ำหนักภาพที่ 1-3	22
ภาพที่ 37-39 ภาพการวิเคราะห์พื้นที่ว่างภาพที่ 1-3	23

สารบัญภาพ(ต่อ)

ภาพที่	หน้า
ภาพที่ 40 ภาพวิเคราะห์ห้องค้ประกอบศิลป์	24
ภาพที่ 41 ภาพผลงานศิลปะชิ้นที่ 1	30
ภาพที่ 42 ภาพผลงานศิลปะชิ้นที่ 2	31
ภาพที่ 41 ภาพผลงานศิลปะชิ้นที่ 3	32

บทที่ 1

บทนำ

ชีวิตของคนเรามักผูกพันอยู่กับสถานที่ต่างๆ ซึ่งแต่ละสถานที่แตกต่างกันไป ด้วยสถานการณ์บริบท ประสบการณ์การรับรู้ความรู้สึก ทำให้เชื่อมโยงไปถึงความทรงจำก่อให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองทางอารมณ์ ปัจจัยสำคัญคือ เรื่องราว บริบทของแต่ละบุคคลที่แตกต่างไป บางสถานที่อาจทำให้รับรู้ถึงความสุข ความอบอุ่นใจ แต่ในเวลาเดียวอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์รู้สึกเป็น ความเศร้า ความคิดถึง จากเรื่องราวความทรงจำของการสูญเสียบุคคล ที่ใช้ประสบการณ์ร่วมกันภายในสถานที่นั้น ก่อให้เกิดการรับรู้ทางความรู้สึกเฉพาะตัวบุคคลของเจ้าของความทรงจำ เมื่อเรื่องราวภายในสถานที่ ได้เปลี่ยนแปลงความรู้สึกจากการสูญเสีย แต่ความทรงจำประสบการณ์ยังเชื่อมโยงผูกพันกับบุคคลไม่สูญเสีย

1.1 ความสำคัญของโครงการ

บุคคลแต่ละบุคคลมีประสบการณ์ต่อสถานที่ที่แตกต่างกันไป ด้วยบางบริบท บางสถานการณ์ที่เชื่อมโยงความทรงจำของการสูญเสียบุคคลอื่นเป็นที่รัก ทำให้เกิดความรู้สึกตอบสนองทางอารมณ์ในด้านไม่ดี เกิดความเศร้า ความเสียใจ และความคิดถึง ทุกครั้งเมื่อได้รับรู้ต่อสถานการณ์ภายในสถานที่ ซึ่งบางสถานที่อาจมีผลต่อความรู้สึกของบางบุคคลเป็นอย่างมาก เนื่องข้าพเจ้าได้รับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกในทางไม่ดีต่อสถานที่ตั้งแต่ก่อนการสูญเสียของบุคคลอื่นเป็นที่รักเช่น โรงพยาบาลข้าพเจ้าเกิดความกลัว ต่อการรักษา อาการเจ็บป่วย และเรื่องราว ที่ได้รับรู้ของบุคคลอื่นเป็นที่รัก ซึ่งภายในสถานที่นั้นเต็มไปด้วยสถานการณ์ความเครียด ความกดดัน ที่ต้องเผชิญ จนไปถึงครั้งที่ข้าพเจ้าได้สูญเสียบุคคลอื่นเป็นที่รัก สถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราว ประสบการณ์ที่ดี(บ้าน)เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นเป็นที่รักของข้าพเจ้า ทำให้ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าได้สัมผัสถึงบริบทสถานที่นั้นจะทำให้การรับรู้ทางอารมณ์กลายเป็นความรู้สึก ที่ทำให้นึกถึงความทรงจำ เศร้าปนคิดถึง

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ข้าพเจ้าได้นำเสนออารมณ์การรับรู้สถานการณ์การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ต่อสถานที่ที่เชื่อมโยง กับความทรงจำ ในด้านไม่ดี การตอบสนองทางอารมณ์ของข้าพเจ้าจึงกลายเป็นความเศร้า ความคิดถึง นำเสนอในรูปแบบผลงานจิตรกรรมที่แสดงอารมณ์ ความรู้สึก โดยแบ่งจุดประสงค์ในการสร้างศิลปะนิพนธ์ในชุดนี้เป็นข้อๆดังนี้

1. เพื่อนำเสนอสุนทรียภาพในผลงานจิตรกรรม ที่แสดงอารมณ์ ความรู้สึกที่ทำให้เกิดความเศร้า
2. เพื่อต้องการระบายความเศร้า ทุกข์ใจ ผ่านผลงานจิตรกรรม
3. เพื่อนำเสนอประสบการณ์ ความรู้สึกที่ ความเศร้า ความทุกข์ที่มีต่อสถานที่ผ่านรูปแบบผลงานจิตรกรรม
4. เพื่อนำเสนอและพัฒนาผลงานศิลปะของข้าพเจ้า

1.3 ขอบเขตของโครงการ

ข้าพเจ้าได้นำเสนอผลงานจิตรกรรมในรูปแบบที่แปรปรวนกับความเสมือนจริงเพื่อให้เกิดความรู้สึกเศร้า และรู้สึกถึงการสูญเสีย ความเศร้าใจและขบขันอารมณ์ของผลงานจิตรกรรม

ข้าพเจ้าได้นำเสนอผลงานจิตรกรรม 3 ชั้นเพื่อแสดงให้เห็นการพัฒนาฝีมือทางศิลปะดังนี้

1. ด้านเนื้อหา นำเสนอประสบการณ์ อารมณ์ ความรู้สึกสถานการณ์ ความเศร้า ความทุกข์ ความเครียด หรือการสูญเสียต่อสถานที่ผ่านงานจิตรกรรม
2. ด้านรูปแบบ นำเสนอผลงานจิตรกรรมในรูปแบบขบขันบรรยากาศอารมณ์ ความรู้สึกที่แปรปรวนเสมือนจริง เพื่อให้เกิดความรู้สึก เลื่อนราง เศร้า หม่น
3. ด้านเทคนิควิธีการ ข้าพเจ้าใช้วิธีการเขียนแบบที่แปรปรวนและในบางจุดก็เป็นแบบเสมือนจริงพร้อมทั้งทำพื้นผิวให้เกิดความรู้สึกเศร้าตามผลงานที่อยากนำเสนอ
4. จำนวนผลงานมี 3 ชั้น

ชั้นที่ 1 ขนาด 150x200

ชั้นที่ 2 ขนาด 150x200

ชั้นที่ 3 ขนาด 125x230

บทที่ 2

อิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปะ

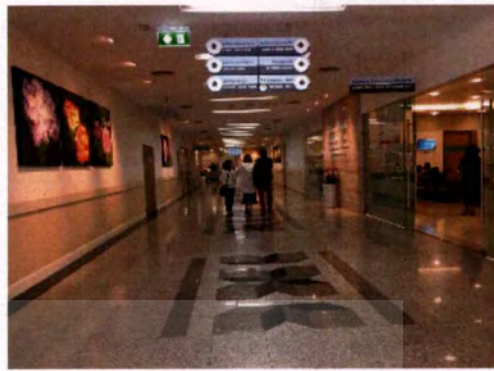
2.1 อิทธิพลที่ได้รับ

ในชีวิตประจำวันของเรานั้นได้ใช้เวลาและประสบการณ์ร่วมจากสถานที่ จึงทำให้ในบางพื้นที่กับบุคคลมีความเชื่อมโยงกันด้วยบริบท ที่เป็นสิ่งกระตุ้นให้การความรู้สึกรับรู้ตอบสนองทางอารมณ์ โดยปัจจัยหลักคือบริบทภายในสถานที่ที่ทำให้เกิดเรื่องราวความทรงจำผูกพันกับสถานที่นั้นๆ ซึ่งที่มาแห่งแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ เริ่มมาจากที่ข้าพเจ้าได้รู้ถึงอาการเจ็บป่วยของมารดาซึ่งเป็นบุคคลอันเป็นที่ข้าพเจ้ารักและผูกพันมากที่สุด ข้าพเจ้าได้ใช้เวลาและประสบการณ์ภายในสถานที่ ซึ่งเป็นสถานที่ที่รวบรวม เรื่องราว ความทรงจำ ครั้งที่ข้าพเจ้าได้ใช้เวลาและประสบการณ์ร่วม ข้าพเจ้าต้องเผชิญกับสถานการณ์ตึงเครียด กอดัน เสรีใจ และเป็นทุกข์ เมื่อได้รับทราบถึงอาการของมารดา และความจริงที่ข้าพเจ้ารู้ในตอนนั้นคือ ข้าพเจ้าจะมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกับบุคคลอันเป็นที่รักอีกไม่นาน ข้าพเจ้าได้ใช้เวลาอยู่ในสถานที่ที่ทำให้การตอบสนองกับการรับรู้ (โรงพยาบาล) ทำให้เกิดอารมณ์ เสรี เสียใจ กอดัน เป็นเวลานาน ซึ่งเป็นสถานที่ที่ข้าพเจ้าพบเจอประสบการณ์กับสถานการณ์ในครั้งที่มารดาของข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ ทำให้เหตุการณ์ต่างๆ หล่อรวมกันกลายเป็นความทรงจำ ถึงครั้งที่ข้าพเจ้าต้องรับรู้ถึงการสูญเสียของมารดา สถานที่ที่เคยใช้เวลา ประสบการณ์ร่วม(บ้าน)กับบุคคลอันเป็นที่รัก ทำให้เกิดการรับรู้ที่เปลี่ยนไปและทำให้เกิดอารมณ์ ความรู้สึก ความทรงจำที่ผูกพันกับสถานที่ เรื่องราว ประสบการณ์ต่างๆ ถูกเชื่อมโยงไว้ภายในสถานที่นั้นๆ จึงทำให้สถานที่หลายแห่งที่ข้าพเจ้าได้เคยใช้เวลาร่วมกับมารดา กลายเป็นพื้นที่ที่ทำให้ย้อนระลึกถึงความทรงจำทำให้เกิดความคิดถึงปนความเศร้า เสรี ซึ่งสถานที่ที่รวบรวมเรื่องราว เหตุการณ์ที่มีผลต่อ ความรู้สึกและการรับรู้ทางอารมณ์ เป็นสถานที่ที่ข้าพเจ้าได้รวบรวมข้อมูล จากการที่ข้าพเจ้าเคยได้ใช้ ประสบการณ์ เผชิญสถานการณ์ การรับรู้ความจริง บางสิ่งที่ทำให้ตัวข้าพเจ้าเกิดความรู้สึกเมื่อครั้งที่มารดาของข้าพเจ้า ต้องเผชิญกับความเจ็บปวด ที่เกิดจากอาการของโรคหรือจากการรักษา โรงพยาบาลจึงสถานที่ที่ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ใช้เวลาร่วม มีการรับรู้ทางอารมณ์ ความเศร้า ความรู้สึกกอดัน ความทุกข์ถึงการที่จะได้รับรู้ถึงการสูญเสีย บุคคลอันเป็นที่รัก

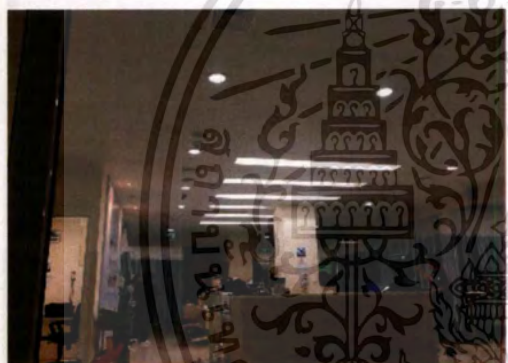
ชุดภาพถ่ายโรงพยาบาล

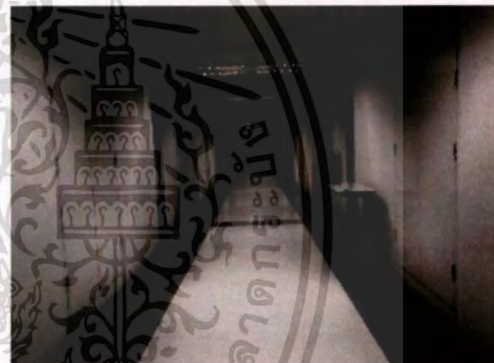
ภาพที่ 1 ภาพถ่ายบริเวณโรงพยาบาลภาพที่ 1

ภาพที่ 2 ภาพถ่ายบริเวณโรงพยาบาลภาพที่ 2

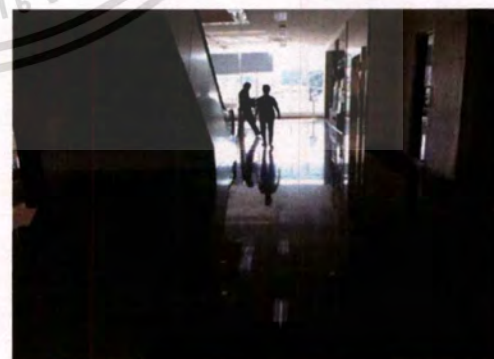
ภาพที่ 3 ภาพถ่ายบริเวณโรงพยาบาลภาพที่ 3

ภาพที่ 4 ภาพถ่ายบริเวณโรงพยาบาลภาพที่ 4

ภาพที่ 5 ภาพถ่ายบริเวณโรงพยาบาลภาพที่ 5

ภาพที่ 6 ภาพถ่ายบริเวณโรงพยาบาลภาพที่ 6

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพถ่ายบริเวณบ้านและสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา

ภาพที่ 7 ภาพถ่ายบริเวณบ้านภาพที่ 1

ภาพที่ 8 ภาพถ่ายบริเวณบ้านภาพที่ 2

ภาพที่ 9 ภาพถ่ายบริเวณบ้านภาพที่ 3

ภาพที่ 10 ภาพถ่ายบริเวณบ้านภาพที่ 4

ภาพที่ 11 ภาพถ่ายบริเวณบ้านภาพที่ 5

ภาพที่ 12 ภาพถ่ายบริเวณมัสยิด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.2 ศิลปินที่ได้รับอิทธิพล

2.2.1 Valerio D'Ospina

Valerio D'Ospina เป็นศิลปินชาวอิตาลี ที่นำเสนอรูปแบบการเขียน city scape และสถานที่ โดยใช้รูปแบบของความเหมือนจริง เพิ่มอารมณ์การรู้แบบนามธรรม ซึ่งทำให้อารมณ์ของงานยิ่งดึงดูด ด้วยมุมมอง เทคนิค พื้นผิวของผลงาน ด้วยความนามธรรมที่ช่วยส่งเสริมรูปแบบเหมือนจริงให้เกิดอารมณ์ร่วม ซึ่งศิลปินนำเสนอ ความเคลื่อนไหว ต่อมุมมองที่เป็นสถานที่หรือผลงานเก่า ทำให้เกิดความรู้สึกเปลี่ยนแปลง เคลื่อนไหว เลือนราง ไม่แน่นอน

ภาพที่ 13 ภาพถ่ายศิลปิน Valerio D'Ospina

<https://www.valeriodospina.com/more-grid>

ในรูปแบบผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้าได้รับอิทธิพล มาจากศิลปิน ในเรื่องเทคนิควิธีการของศิลปิน โดยที่ศิลปินได้ใช้พื้นผิว ที่ช่วยส่งเสริม อารมณ์ บรรยากาศ และความเคลื่อนไหวภายในงาน ทั้งยังมีรูปแบบการเขียนแบบที่แปร่ง ที่ช่วยบอกเล่าเรื่องราว ความเคลื่อนไหวภายในภาพ โดยมีการคุมอารมณ์ของภาพด้วยโทนสี ทำให้ภาพออกมามี เรื่องราว และยังคงแสดงถึงบริบทภายในภาพ

ภาพที่ 14 Looking back. 2015 Oil on panel.24x24 in

Valerio D'Ospina

<https://www.valeriodospina.com/more-grid>

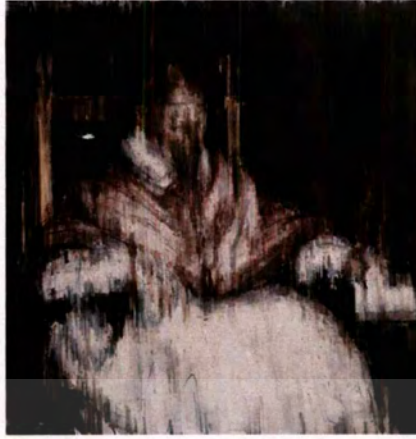

ภาพที่ 15 Rainny day in nyc.2015 Oil on panel.24x24 in

Valerio D'Ospina

<https://www.valeriodospina.com/more-grid>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่16 B.I. POPE INNOCENT X 2015 Oil on canvas 42x56 in

Valerio D'Ospina

<https://www.valeriodospina.com/more-grid>

ภาพที่17 Biking in white Woods 2015 Oil on canvas 42x56 in

Valerio D'Ospina

<https://www.valeriodospina.com/more-grid>

2.3 แนวความคิดสร้างสรรค์

สถานที่แต่ละสถานที่ มีเรื่องราวและบริบทแตกต่างกันไป ด้วยเรื่องราวที่เชื่อมโยงภายในสถานที่กับบุคคลที่ต่างกัน ทำให้สถานที่บางสถานที่ มีความสำคัญกับบางบุคคล เรื่องราว ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลจะนำพาไปสู่ความทรงจำ ทำให้ส่งผลต่อการรับรู้ทางอารมณ์ ทางความรู้สึก ซึ่งข้าพเจ้านำเสนอ ประสบการณ์ อารมณ์ ความรู้สึกส่วนตัวที่มีต่อสถานที่ที่ข้าพเจ้าได้ใช้เวลาและประสบการณ์ร่วม ภายในพื้นที่ที่ เชื่อม โยงไปกับเรื่องราวที่ข้าพเจ้าได้ประสบพบเจอกับเหตุการณ์ ในความทรงจำ ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ทางอารมณ์ ส่งผลทางความรู้สึกไปเป็นความเศร้า ความทุกข์ ความอาลัยหรือความคิดถึงที่เกิดจากเหตุการณ์การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก โดยใช้การนำเสนอผลงานในรูปแบบ จิตรกรรม กิ่งก้านนามธรรม กิ่งก้านที่แปร่ง ที่ขยับเน้น อารมณ์ บรรยากาศ โดยการสร้างพื้นผิวให้เกิด ความเคลื่อนไหว คุมบรรยากาศด้วยชุดสี ขาว-ดำ โดยรูปแบบวิธีการ ซ้อนทับน้ำหนักของสี ให้เกิดพื้นผิว และบรรยากาศ ที่แสดงออกถึง อารมณ์ ความเศร้าทุกข์ หรือความอาลัยจากเรื่องราว เหตุการณ์ ความทรงจำ ที่มีต่อสถานที่ผ่านผลงานจิตรกรรม

บทที่ 3

วิธีดำเนินการสร้างสรรค์

การดำเนินสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ในชุดนี้ข้าพเจ้ามีจุดเริ่มต้นจากที่ข้าพเจ้ามีประสบการณ์เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลสำคัญอันเป็นที่รัก คือการสูญเสียมารดาของข้าพเจ้า เหตุการณ์ เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งตอนที่ได้ใช้เวลาด้วยกัน หรือถึงครั้งที่ต้องสูญเสียมารดาของข้าพเจ้า จะถูกเชื่อมโยงกับสถานที่ หลายสถานที่ที่ทำให้ข้าพเจ้า นึกถึงเรื่องราวในอดีต เหตุการณ์ต่างๆ ที่มีผลต่ออารมณ์ ความรู้สึก ข้าพเจ้านำเสนอผลงานจิตรกรรมที่ขบเน้นการแสดงออกทางอารมณ์ เพื่อทำให้เกิดความรู้สึกต่อผลงาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ผลงาน พู่กัน ,พู่กันเปรงใหญ่ สีอคริลิก สีน้ำมัน เฟรมผ้าใบ เป็นสื่อการนำเสนอ ในรูปแบบจิตรกรรมแสดงร่องรอย ของฝีแปรง โดยข้าพเจ้าได้นำเสนอโครงสร้าง ของรูปแบบสถานที่ที่มีความหมาย หรือเป็นพื้นที่เฉพาะ เช่น บ้าน ที่ข้าพเจ้าได้เลือกมานำเสนอ เพื่อสื่อถึงเนื้อหา ความเป็นครอบครัว ด้วยชุดสีขาวดำ ที่ทำให้ภาพความจริงชุดสีความจริงหายไป ช่วยส่งเสริมในอารมณ์ของภาพที่สื่อเรื่องราวการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ซึ่งวิธีการดำเนินการสร้างภาพต้นแบบ เกิดจากที่ข้าพเจ้า รู้สึกกับสถานที่นั้นๆ ข้าพเจ้าถ่ายภาพต้นแบบจากนั้น ใช้วิธีการจิตรกรรม ซ้อนทับภาพความจริง เพื่อให้เกิดความรู้สึก และใช้วิธีการทางจิตรกรรม แสดงออกทางอารมณ์ อีกทั้งร่องรอยที่แปรงช่วยส่งเสริม การเคลื่อนไหว บอกเล่าความรู้สึกต่อเหตุการณ์ภายในภาพสถานที่ที่นั้น ภาพร่างทั้ง 3 ชั้น จึงมีที่มาจากการที่ข้าพเจ้าได้ใช้ประสบการณ์ จนทำให้เกิดความรู้สึกเมื่อได้เข้าไปสัมผัส และสื่อแสดงอารมณ์ที่มีต่อสถานที่นั้น ผ่านผลงานจิตรกรรม

3.1 การวิเคราะห์ภาพร่าง

ภาพที่ 18 ภาพร่างชิ้นที่ 1

ภาพร่างชิ้นที่ 1

ภาพร่างชุดนี้ข้าพเจ้าสร้างมาจากรูปถ่ายสถานที่ภายในบริเวณบ้าน ในขณะที่ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าหม่นหมอง ภาพถ่ายนี้ข้าพเจ้าได้ถ่ายไว้ที่บ้าน หลังจากวันที่สูญเสียมารดาไป โดยที่ข้าพเจ้านำเสนอมุมมององค์ประกอบของตัวบ้าน สร้างต้นแบบจากภาพถ่ายโดยใช้วิธีการจิตรกรรม แทนอารมณ์ความรู้สึก ที่มีต่อภาพถ่ายต้นแบบ ซ้อนทับลงไป ซึ่งใช้วิธีการเขียน แบบทึบแปร่ง ให้เกิดความเคลื่อนไหว ประกอบไปด้วยการซ้อนทับน้ำหนักของสี ที่ทำให้เกิดความรู้สึก สั่นไหว ไม่แน่นอน ซึ่งข้าพเจ้าขบขันบรรยายความรู้สึกถึงความอาลัย และความเศร้า ที่มีต่อบ้านหลังนี้หลังจากที่สูญเสียมารดาไป ซึ่งภายในผลงานได้มีการนำเสนอรูปแบบโครงสร้างจำเพาะของสถานที่คือบ้าน ที่ให้ความหมายถึงครอบครัวความเป็นอยู่ความสัมพันธ์ อีกทั้งยังมีโครงสร้างของวัตถุในบริเวณพื้นที่ เช่น ต้นไม้ที่แห้งเหี่ยวเฉา ไร้ใบ อาจจะมีคามหมายถึงการจากไป การสูญเสีย ความโศกเศร้า รวมไปถึงน้ำหนักพื้นผิว บรรยากาศ ที่มีความเบลอ ฟุ้งฝัน ขวนจินตนาการ ถึงสิ่งที่ยังมีอยู่หรือเคยมีอยู่

ภาพที่ 19 ภาพร่างชิ้นที่ 2

ภาพร่างชิ้นที่ 2

ในภาพร่างชิ้นนี้ข้าพเจ้านำเสนอมุมมองของห้องภายในจากสถานที่ที่ประกอบ พิธีทางศาสนา ในวันที่สูญเสียมารดาของข้าพเจ้าไป ในขณะที่นั้น ข้าพเจ้ามีความรู้สึกเศร้ามากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต เหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้ข้าพเจ้าจดจำทุกซ์ความรู้สึกและได้สร้างภาพร่างจากภาพถ่ายต้นแบบ โดยวิธีการจิตรกรรมซ้อนทับลงไปจับแน่นบรรยากาศด้วยที่แปร่ง โดยมีมุมมององค์ประกอบที่มองจากภายในสู่ภายนอก เพื่อให้รู้สึกถึงความคิดถึงปนความเศร้าที่มีต่อการจากไปของบุคคลอันเป็นที่รัก มุมมององค์ประกอบของภาพผลงานชิ้นนี้จึงมีความสำคัญ ที่ช่วยจับแน่นอารมณ์และบรรยากาศของภาพ คำนี้นักจึงสำคัญต่อพื้นที่ภายในผลงาน โดยที่ข้าพเจ้าจับแน่นน้ำหนักในพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เป็นมุมมองภายใน เพื่อทำให้รู้สึกมุมมององค์ประกอบ อีกทั้งการใช้น้ำหนักเข้มสีดำของมุมมองภายใน อาจส่งผลต่อความรู้สึก ข้าพเจ้าเสนอความอึดอัดที่เกิดจาก ความเศร้าจากการสูญเสีย ในส่วนน้ำหนักสีอ่อนที่เป็น จุดนำสายตาภายใน ช่วยบอกเล่าอารมณ์ความรู้สึก คิดถึงต่อการจากไปของบุคคลอันเป็นที่รัก

ภาพที่ 20 ภาพร่างชิ้นที่ 3

ภาพร่างชิ้นที่ 3

ในภาพร่างชิ้นนี้ข้าพเจ้านำเสนอพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับบริเวณบ้าน เนื่องด้วยบริเวณบ้านของข้าพเจ้า จะถูกรื้อถอน จัดระเบียบ ซึ่งภายในบริเวณนี้มีซากปรักหักพังที่ถูกจัดการจากกรรือ ดอน ภาพที่อยู่ภาย หน้าของข้าพเจ้าคิดถึงความทรงจำ เรื่องราว เมื่อครั้งที่เคยได้ใช้ ประสบการณ์และเวลาร่วม ข้าพเจ้ามีวิธีการสร้างต้นแบบจากภาพถ่าย โดยใช้วิธีการจิตรกรรม ที่แปร่ง ที่สื่อสารอารมณ์และบรรยากาศ เศร้า และคิดถึงความทรงจำซึ่งนำเสนอ โครงสร้างของ บ้านพุ่มที่เกิดจากการรื้อถอน ด้วยวิธีการ ซ้อนทับน้ำหนักของพื้นผิวกับภาพความจริง ซึ่งอาจทำให้เกิดภาพนามธรรม ที่ส่งเสริมความรู้สึกของ การจากไป ทิศทางของรอยที่แปร่งทำให้เกิดความเคลื่อนไหว และการเล่าเรื่องราว ให้เห็นถึงสิ่งที่มีอยู่ หรือเคยมีอยู่

3.2 กระบวนการสร้างงาน

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า ได้นำผลงานที่ทดลองทำโดยแต่ละชั้นถูกวิเคราะห์ตามทิศทางความเป็นไปได้ไปได้ต่างๆ ก่อนที่จะสร้างสรรค์งานจริง โดยมีลำดับขั้นตอนการสร้างสรรค์รายละเอียดดังต่อไปนี้

2. ขั้นตอนการสร้างงาน

2.1 เตรียมผ้าใบให้ตรงขนาดกับแบบร่าง รองสีพื้นหลังของผลงานด้วยสีอคริลิก จากนั้นวาดภาพร่างและลงน้ำหนักชั้นแรก

ภาพที่ 21 ภาพขั้นตอนการทำงาน 1

2.2 ลงน้ำหนักของสีของแต่ละวัตถุให้เป็นน้ำหนักโดยรวม

ภาพที่ 22 ขั้นตอนการทำงาน 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.3 เพิ่มน้ำหนักเข้มจัดหรืออ่อนจัดเพื่อเน้นความคมชัดในบางจุด พร้อมใช้ทีแปรงและน้ำหนักสีในการคุมบรรยากาศของภาพ

ภาพที่ 23 ขั้นตอนการทำงาน 3

2.4 เพิ่มรายละเอียด พื้นผิว เพิ่มน้ำหนักเข้มจัด อ่อนจัด ทีแปรงที่ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวไม่แน่นอน เน้นความคมชัดในบางจุด สร้างบรรยากาศของผลงานให้ออมาสอดคล้องต่ออารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อตัวตนแบบภายในผลงาน

ภาพที่ 24 ขั้นตอนการทำงาน 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

วิเคราะห์การสร้างสรรค์

วิธีดำเนินการสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้ามีจุดเริ่มต้นจาก ข้าพเจ้าได้มีประสบการณ์ ต่อเหตุการณ์ ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ซึ่งทำให้ข้าพเจ้าเกิดการรับรู้ทางอารมณ์ความรู้สึก ที่เชื่อมโยง สถานที่เข้ากับเรื่องราว บริบท ทำให้ย้อนระลึกนึกถึง ความทรงจำเหตุการณ์ ที่เคยเกิดขึ้นในสถานที่นั้น จึงถ่ายทอดความรู้สึกผ่านผลงานจิตรกรรม โดยจับเน้น บรรยากาศ อารมณ์ ให้เป็นไปตามความรู้สึก ส่วนตัวที่มีต่อสถานที่นั้น ซึ่งมีวิธีการบวนการทางจิตรกรรมที่ซ่อนทับภาพถ่ายต้นแบบความจริงที่ทำให้เกิดความรู้สึก การสูญเสีย หรือแสดงถึงสิ่งที่มีอยู่หรือเคยมีอยู่ ด้วยรูปแบบวิธีการ ซ่อนทับน้ำหนักหนักของรอยที่แปร่งสื่อถึงอารมณ์ ความเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน ประกอบไปด้วยการ นำเสนอองค์ประกอบของภาพ ที่ให้ความสำคัญกับ โครงสร้างของสถานที่ที่เป็นรูปแบบเฉพาะของ สถานที่นั้นๆ ซึ่งช่วยสื่อสารและส่งเสริม อารมณ์ เรื่องราวและบริบทภายในภาพ

4.1 วิเคราะห์ผลงานโดยรวม

สี (colour) หมายถึง สิ่งที่ปรากฏอยู่ทั่วไปรอบ ๆ ตัวเรา ไม่ว่าจะเป็สีที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติ หรือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น สีทำให้เกิดความรู้สึกแตกต่างมากมาย เช่น ทำให้รู้สึกสดใส ร่า เริง ตื่นเต้น หม่นหมอง หรือเศร้าซึมได้ ซึ่งในผลงานของข้าพเจ้าได้มีวิธีการเรื่องสี ก็คือการใช้สีขาว ดำ เพื่อสื่อสารอารมณ์ความเศร้า ทุกข์ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมเรื่องราว ภาพอดีตความทรงจำที่มีต่อสถานที่ นั้น

สีส่วนรวม (Tonality) หมายถึง สีใดสีหนึ่งที่ทำให้อิทธิพลเหนือสีอื่นทั้งหมด เช่น การเขียนภาพ ทิวทัศน์ ปรากฏสีส่วนรวมเป็นสีเขียว สีน้ำเงิน เป็นต้น สีส่วนรวมภายในงานของข้าพเจ้าคือ สีขาว เทา ดำ ซึ่งสีเหล่านี้ช่วยสื่อสารอารมณ์ ความรู้สึกผสมสร้าที่มีต่อสถานที่ และยังให้ความรู้สึก อาลัย การสูญเสีย

น้ำหนัก (Value) หมายถึง จำนวนความเข้ม ความอ่อนของสีต่าง ๆ และแสงเงาตามที่ประสาท ตารับรู้ เมื่อเทียบกับน้ำหนักของสีขาว-ดำ ความอ่อนแก่ของแสงเงาทำให้เกิดมิติ เกิดระยะใกล้ไกล และสัมพันธ์กับเรื่องสีโดยตรง ซึ่งการให้น้ำหนักในผลงานของข้าพเจ้า ได้กระเนิงระยะเพื่อการจับเน้น โครงสร้างรูปแบบของแต่ละสถานที่ และการทับซ้อนน้ำหนักในบางพื้นที่ของภาพ ช่วยให้เกิด ความรู้สึกสั้นไหวไม่แน่นอน สีและน้ำหนักจึงเป็นสิ่งสำคัญในการแสดงออกของผลงาน

รูปทรง รูปร่าง (shape) หมายถึง เส้นรอบนอกทางกายภาพของ วัตถุ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ หรือพืช ซึ่งรูปทรงโครงสร้างที่เด่นชัดภายในผลงานคือ รูปทรงของรูปแบบสถานที่จำเพาะที่สื่อความหมายในตัว เช่น รูปทรงบ้าน หมายถึงความเป็นอยู่ ความสัมพันธ์ ครอบครัวหรือรูปทรงบ้านที่พุงพัง ให้ความรู้สึกถึงการสูญเสีย สิ่งที่มีอยู่และเคยมีอยู่

พื้นผิว (Texture) หมายถึง พื้นผิวของวัตถุต่าง ๆ ที่เกิดจากธรรมชาติและมนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นพื้นผิวของวัตถุที่แตกต่างกัน ย่อมให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันด้วย จะเห็นได้ว่าพื้นผิวภายในผลงานนั้น ข้าพเจ้าแสดงออกด้านวิธีการจิตรกรรมรูปแบบของที่แปร่ง ที่จะช่วยส่งเสริมความเคลื่อนไหว เรื่องราว ร่องรอยของที่แปร่งที่ซ่อนทับภาพความจริง ทำให้เกิดภาพนามธรรม สิ่งมีผลต่ออารมณ์การรับรู้ ให้ความรู้สึกไม่แน่นอน ชั่วครวญ อีกทั้งยังให้ความรู้สึกว่ามีสิ่งที่เกิดขึ้นและจากไป

บริเวณว่าง (Space) หมายถึง บริเวณที่เป็นความว่างไม่ใช่ส่วนที่เป็นรูปทรงหรือเนื้อหาในการจัดองค์ประกอบใดก็ตาม ถ้าปล่อยให้พื้นที่ว่างมากและให้มีรูปทรงน้อย การจัดนั้นจะให้ความรู้สึกอ้างว้าง โดดเดี่ยว ซึ่งในผลงานของข้าพเจ้ามีความสำคัญในการขบขัน พื้นที่ภายในภาพ เพื่อให้เกิดอารมณ์บรรยากาศ ความเศร้า ความเหงา ความคิดถึงการสูญเสียของการจากไปของบุคคลอันเป็นที่รัก และเพื่อขบขันความเป็น โครงสร้างของแต่ละรูปแบบสถานที่ ที่บ่งบอกบริบท และความหมายในตัว

ทัศนธาตุในผลงานจิตรกรรมชุดนี้ มีจุดเด่นมาจากบรรยากาศ อารมณ์และพื้นผิว ซึ่งเกิดจาก ที่แปร่ง การซ่อนทับของสีและน้ำหนัก ด้วยองค์ประกอบ โครงสร้างของภาพ ที่สื่อสารความรู้สึก อารมณ์ ที่มีต่อสถานที่ภายใน แทนคำบอกเล่าเรื่องราว ประสบการณ์ของตัวข้าพเจ้า

4.1.1 เรื่องราว (Subject)

ข้าพเจ้านำเสนอเรื่องราว ประสบการณ์ส่วนตัวที่มีต่อสถานที่ ที่ซึ่งเชื่อมโยงกับเรื่องราวความทรงจำในอดีต ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอันเป็นที่รัก เมื่อการรับรู้ต่อสถานที่ ที่ส่งผลทางอารมณ์ ทำให้เกิดความเศร้า ความเสียใจ ความหม่นหมอง ของความเจ็บปวดจากการจากไป ของบุคคลอันเป็นที่รัก สถานที่จึงเป็นสิ่งที่รวบรวม เรื่องราว บริบทและเชื่อมโยงกับความทรงจำ ทำให้มีผลต่อความรู้สึก เกิดการรับรู้ทางอารมณ์ ซึ่งรูปแบบของสถานที่ที่แตกต่างกันไป จะช่วยบอกเล่าเรื่องราว บริบท จำเพาะภายในสถานที่นั้นๆ การรับรู้ที่เชื่อมโยงทางอารมณ์ของแต่ละบุคคลจึงต่างกันออกไปด้วย เหตุการณ์ บริบทต่างๆ ข้าพเจ้าจึงอยากรำเสนอมุมมอง อารมณ์ความรู้สึก ต่อเรื่องราว เหตุการณ์ ประสบการณ์ส่วนตัวที่มีต่อสถานที่ ผ่านกระบวนการทาง จิตรกรรม ในรูปแบบการซ่อนทับของน้ำหนัก ที่แปร่ง เพื่อให้ผู้ชมเกิดการอารมณ์รับรู้ร่วม และระบายความทุกข์ เศร้า ความคิดถึง ผ่านที่แปร่งและองค์ประกอบโดยรวมในผลงานจิตรกรรม

4.1.2 เนื้อหา (Content)

เนื้อหาภายในผลงานของข้าพเจ้า ได้นำเสนอและจับเน้นทางด้านอารมณ์ บรรยากาศ เพื่อสื่อสารความรู้สึกผ่านผลงานจิตรกรรม ที่มีรูปแบบการวางสีที่ซับซ้อน การสร้างพื้นผิว และความเสมือนจริงในบางพื้นที่ ทำให้เกิดความรู้สึก ไม่นั่นอน คลุมเครือ เศร้า หม่นหมอง ด้วยที่ข้าพเจ้าใช้สีชาวดำ เพื่อทำให้ผลงานยิ่งแสดงอารมณ์ ให้ย้อนระลึกถึงความทรงจำและทำให้รู้สึกถึงความเศร้า จากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ซึ่งเนื้อหาภายในภาพ นำเสนอรูปแบบโครงสร้าง สถานที่จำเพาะแต่ละสถานที่ที่สื่อความหมายตามบริบทของสถานที่นั้น เช่น โครงสร้างบ้านพังที่ถูกเกิดจากการรื้อถอนทำให้รู้สึกถึงการสูญเสีย สิ่งที่เกิดขึ้นหรือเคยเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องคร่ำ เนื้อหาภายในผลงานของข้าพเจ้า มีการแสดงออกของพื้นที่โครงสร้างของสถานที่และจับเน้นบรรยากาศ อารมณ์ ความรู้สึกส่วนตัวของข้าพเจ้า

4.1.3 การแสดงออก (Expression)

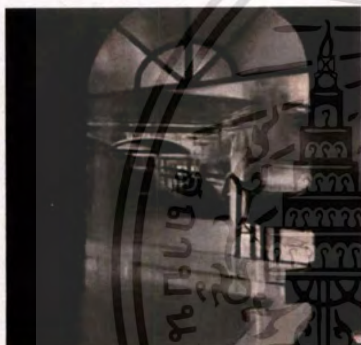
ผลงานศิลปะชิ้นนี้ ข้าพเจ้าได้นำเสนอ อารมณ์ ความรู้สึก ความทรงจำ ของการ สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ที่เชื่อมโยงต่อสถานที่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ส่งผลต่อความรู้สึกส่วนตัวของ ข้าพเจ้า จึงทำให้การแสดงออกของผลงาน ออกมาในรูปแบบ สีชาวดำ การทับซ้อนของน้ำหนัก พื้นผิว และความเคลื่อนไหวของที่แปร่งที่ทำให้เกิดอารมณ์ร่วมกับผลงาน โดยการแสดงออกภายในภาพแบ่งเป็นการแสดงออกผ่านเทคนิควิธีการ ด้วยรูปแบบวิธีการที่แปร่ง ที่ซ้อนทับภาพความจริงทำให้เกิดความหมายหรืออารมณ์ อีกทั้งข้าพเจ้าจับเน้น โครงสร้างของแต่ละสถานที่ที่ช่วยบ่งบอกรูปแบบของสถานที่นั้นๆ ข้าพเจ้าเลือกนำเสนอ โครงสร้างบ้านที่มีความหมายถึงครอบครัว การเป็นอยู่ ทั้งรูปทรงบ้านที่พังที่แสดงถึงการสูญเสีย การจากไป ส่งเสริมด้วยพื้นผิวที่แปร่งเพื่อดึงอารมณ์ความทุกข์ การบุนสลาย และเส้น โครงสร้างของวัตถุที่ผุพังซ้อนทับกันด้วยน้ำหนัก ซึ่งสถานที่แต่ละสถานที่ภายในภาพผลงานที่ข้าพเจ้าได้นำเสนอในรูปแบบผลงานจิตรกรรมนั้น โดยรวมมีการจับเน้น เพื่อให้เห็นการแสดงออกของงานคือรูปแบบสถานที่ โครงสร้างสถานที่ พื้นผิว บรรยากาศ มุมมองและองค์ประกอบ

1.เส้น (Lines)

ภาพที่ 25 ภาพการวิเคราะห์เส้นภาพที่ 1

ก. ผลงานชิ้นนี้มีความเด่นชัด
ที่เส้นโครงสร้างของบ้าน มีความ
ความไม่ชัดสื่อความหมาย
ไม่แน่นอนหรือการเปลี่ยนแปลง
อีกทั้งยังมีเส้น โครงสร้างของ
ต้นไม้ ที่ไร้ใบและแห้งเหี่ยว
สื่อความหมาย ความอาลัย การสูญเสีย

ภาพที่ 26 ภาพการวิเคราะห์เส้นภาพที่ 2

ข. ในเรื่องเส้นของผลงานชิ้นนี้มี
ความเด่นชัดของโครงสร้างของ
สถานที่ที่บ่งบอกรูปแบบ เฉพาะ
ของสถานที่

ภาพที่ 27 ภาพการวิเคราะห์เส้นภาพที่ 3

ค. ผลงานชิ้นนี้ เส้นที่แสดง
ออกมามีการทับซ้อนเส้น
โครงสร้างของบ้านที่พู่พั้งช่วย
สื่อและส่งเสริม อารมณ์ บอก
เล่าเรื่องราวให้เห็นถึงสิ่งที่เคยมี
อยู่และยังมีอยู่

2. รูปทรง (Forms)

ภาพที่ 28 ภาพการวิเคราะห์รูปทรงภาพที่ 1

ก. รูปทรงที่เด่นชัดในผลงานชิ้นนี้คือ เป็นอยู่ ความสัมพันธ์ครอบครัว ด้วย รูปทรงของบ้าน สื่อความหมาย ความ รูปทรงของบ้านที่ไม่ชัดเจนเกิด ความเคลื่อนไหวด้วยวิธีการทาง จิตรกรรมรูปแบบที่แปร่ง เพื่อให้เกิด อารมณ์รับรู้ความรู้สึก เรื่องราว ต่อ สถานที่

ภาพที่ 29 ภาพการวิเคราะห์รูปทรงภาพที่ 2

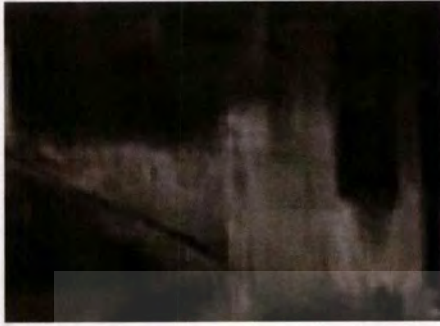
ข. ในผลงานชิ้นนี้รูปทรงที่เด่นชัดใน ผลงานคือรูปทรงของโครงสร้างที่มีรูปแบบเฉพาะ ในชิ้นนี้ข้าพเจ้านำเสนอ สถานที่ประกอบพิธีทาง ศาสนาจึงมีรูปแบบโครงสร้าง เฉพาะ ที่โครงสร้างรูปแบบ สถาปัตยกรรมที่เชื่อมโยงใน ศาสนานั้น

ภาพที่ 30 ภาพการวิเคราะห์รูปทรงภาพที่ 3

ค. ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอภาพความ พังที่เกิดจาก การรื้อถอนของบ้าน ภาพความไม่ชัดเจนของ รูปทรง และวัตถุ สื่อความหมายของสิ่งที่ เคยมีอยู่ และยังมีอยู่

3.พื้นผิว (Textures)

ภาพที่ 31 ภาพการวิเคราะห์พื้นผิวภาพที่ 1

ก. พื้นผิวของผลงานชิ้นนี้ เกิดจากรูปแบบที่แปร่ง ซึ่งซ้อนทับจากความจริงจนเกิดภาพเป็นนามธรรมที่สื่ออารมณ์ความรู้สึก เศร้า ทุกข์ และให้เกิดความเคลื่อนไหวภายในภาพ

ภาพที่ 32 ภาพการวิเคราะห์พื้นผิวภาพที่ 2

ข. ในผลงานชิ้นนี้ มีพื้นผิวที่เกิดจากวิธีการเขียนเสมือนจริงที่ถูกซ้อนทับด้วยที่แปร่ง ในบางพื้นที่ เกิดเป็นภาพนามธรรมในบางจุด ซึ่งแสดงออกถึงอารมณ์ความเศร้าต่อการสูญเสีย

ภาพที่ 33 ภาพการวิเคราะห์พื้นผิวภาพที่ 3

ค. ผลงานชิ้นนี้ มีความเด่นชัดของพื้นผิวน้ำหนักจากโครงสร้างของบ้านและวัตถุ ที่ถูกซ้อนทับจากรอยที่แปร่งเพื่อแสดง อารมณ์ของบ้านพุงที่เกิดจากการรื้อถอน และสื่อความรู้สึกของสิ่งที่เคยมีและยังมีอยู่

4. นำน้ก(volume)

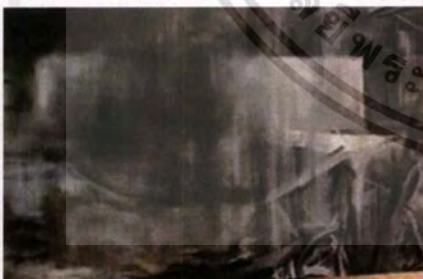
ภาพที่ 34 ภาพการวิเคราะห์น้กภาพที่ 1

ก.ผลงานชิ้นนี้ มีการแสดงออกของ
น้กด้วยที่แปร่งที่ถูกซ้อนทับ
กัน มีน้กของสีที่ อ่อนสุดอยู่
ในระยะหลังเพื่อจับเน้น
โครงสร้าง ของสถานที่ที่ค่าน้ก
สีเข้ม

ภาพที่ 35 ภาพการวิเคราะห์พื้นผิวภาพที่ 2

ข. ในผลงานชิ้นนี้ ข้าพเจ้านำเสนอ
มุมมองภายในห้องของอาคาร โดย
มีวิธีการใช้น้กเข้มและอ่อนที่
ตัดกัน เพื่อให้รับรู้ถึงความรู้สึก
บริบทของภายใน

ภาพที่ 36 ภาพการวิเคราะห์พื้นผิวภาพที่ 3

ค. น้กภายในภาพนี้คือการ
ซ้อนทับของพื้นผิวของ
โครงสร้างบ้านที่พุงและวัตถุ
เพื่อสื่อสารเรื่องราวการสูญเสีย
เปรียบเทียบให้ความหมาย
กับสิ่งที่เคยมีอยู่หรือยังมีอยู่

5.พื้นที่ว่าง(space)

ภาพที่ 37 ภาพการวิเคราะห์พื้นที่ว่างภาพที่ 1

ก.ผลงานชิ้นนี้มีความโดดเด่น
ด้านพื้นที่ใน ภาพ ซึ่งการปล่อย
พื้นที่ว่างช่วยขับเน้น โครงสร้าง
ของสถานที่ที่บ่งบอกความหมาย
เรื่องราว ความเป็นอยู่ความเป็น
ครอบครัว

ภาพที่ 38 ภาพการวิเคราะห์พื้นที่ว่างภาพที่ 2

ข.พื้นที่ภายในผลงานชิ้นนี้มีการ
ปล่อยเว้นพื้นที่พร้อมกับคาร์ตัด
กันของค่าน้ำหนักสีที่ทำให้เกิด
ความรู้สึกมุมมอง ภายในสู่
ภายนอก

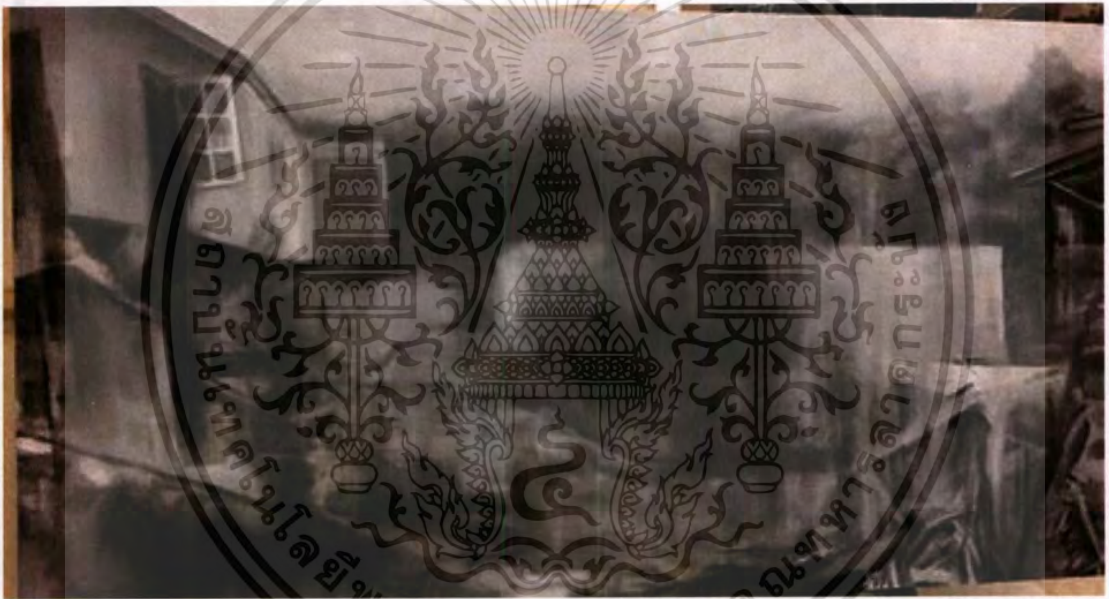

ภาพที่ 39 ภาพการวิเคราะห์พื้นที่ว่างภาพที่ 3

ค.ในผลงานชิ้นนี้มีความโดดเด่นชัด
ที่พื้นที่ของการซ้อนทับ
น้ำหนักพื้นผิว ของวัตถุและ
โครงสร้าง ซึ่งช่วยบอกเล่า
เรื่องราว ภาพบ้านพัง ให้เกิด
อารมณ์การรับรู้จากการ
สูญเสีย หรือย้อนระลึกถึงสิ่งที่
เคยมีอยู่ หรือยังมีอยู่

4.3 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์

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

ภาพที่ 40 ภาพวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์

4.3.1 ความกลมกลืน (Harmony)

ในเรื่องความกลมกลืนของผลงาน ข้าพเจ้าจะคำนึงถึงบรรยากาศ เพื่อให้เห็นการแสดงออกทางอารมณ์ ในงานจิตรกรรม พร้อมกับใช้พื้นผิว การแสดงออกของสีแปร่ง และน้ำหนัก เป็นวิธี สื่อความหมายและเรื่องราวประสบการณ์ส่วนตัว รวมไปถึงสีที่ใช้ในผลงานเป็นสีชาวดำ จึงทำให้ผลงานมีความกลมกลืนและสื่ออารมณ์ออกมา ด้วยโครงสร้างของสถานที่เป็นรูปแบบสถานที่เฉพาะจึงทำให้สถานที่เหล่านี้มีความหมาย หรือความสำคัญในตัวเอง โดยที่ข้าพเจ้าได้ใช้วิธีการทางจิตรกรรมสื่อสารอารมณ์ของภาพต้นแบบที่ข้าพเจ้ามีความรู้สึก ประสบการณ์ และ

เหตุการณ์ร่วมโดยคะเนถึงการเลือกองค์ประกอบ มุมมอง ชุดสีไปจนถึงรูปแบบวิธีการทางจิตรกรรม

4.3.2 ความหลากหลาย(variety)

ความหลากหลายในผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าข้บเน้นรายละเอียด เกิดจากการสร้างบรรยากาศด้วยพื้นผิวที่เกิดจากร่องรอยที่แปร่งที่หลากหลาย จึงทำให้เกิดความรู้สึกเคลื่อนไหวภายในภาพ พร้อมกับใช้ค่าน้ำหนักของสี การซ้อนทับและการเปลี่ยนแปลงทิศทางของที่แปร่ง ช่วยส่งเสริมความรู้สึกให้เกิดการสั่นไหวไม่แน่นอน เปรียบเทียบความหมายถึงการสูญเสีย หรือระลึกถึงต่อสิ่งที่มีอยู่หรือเคยมีอยู่

4.3.3 ความสมดุล (Balance)

ความสมดุลในที่นี้ คือ ค่าน้ำหนักของพื้นที่ วัตถุ โครงสร้างของรูปแบบสถานที่ที่เหมาะสมระหว่างพื้นผิว บรรยากาศและเรื่องราว ประสบการณ์ที่จะสื่อสาร ต้องคะเนไปถึงองค์ประกอบของผลงาน ที่จัดวาง พื้นที่ พื้นผิว วัตถุ ให้เข้ากันอย่างเหมาะสม ข้าพเจ้าได้ใช้วิธีการ เขียนด้วยสีขาวดำ ด้วยวิธีการทับซ้อนของน้ำหนัก พื้นผิวให้สอดคล้องกับเนื้อหา รูปแบบ เรื่องราว ด้วยการนำเสนอภาพ โครงสร้างของรูปแบบสถานที่ให้เข้ากับเรื่องราว อารมณ์ โดยเป็นสถานที่ที่ข้าพเจ้าได้ใช้เวลา ประสบการณ์ร่วม จึงมีความรู้สึกรับรู้ต่อสถานที่ที่เป็นพิเศษซึ่งถูกนำเสนอผ่านรูปแบบของโครงสร้างที่ที่คุ้นเคยคือบ้าน ที่สื่อความหมายถึงครอบครัว อีกทั้งพื้นผิวน้ำหนักของภาพส่งเสริมอารมณ์บรรยากาศให้มีความรู้สึกเศร้า หดหู่ อาลัย

4.3.4 สัดส่วน(proportion)

สัดส่วนในชุดผลงานของข้าพเจ้าส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยพื้นที่โครงสร้างของสถานที่ เช่นอาคาร โรงพยาบาล บ้าน โดยในแต่ละชิ้นจะมีการข้บเน้น โครงสร้างของสถานที่เพื่อเป็นจุดเด่นและสื่อความหมายให้ตรงกับเรื่องราว ซึ่งใช้พื้นผิวในการสร้างบรรยากาศซ้อนทับรายละเอียดความจริงในบางจุดทำให้เกิดภาพนามธรรม ที่ส่งเสริมความหมาย เรื่องราว ภายในภาพ ด้วยการวางองค์ประกอบที่ให้ความสำคัญกับ โครงสร้างสถานที่และข้บเน้นอารมณ์ ความรู้สึกออกมาในรูปแบบพื้นผิว ค่าน้ำหนัก

4.3.5 ความเป็นเด่น (Dominance)

ความเด่นคือ ในผลงานของข้าพเจ้าใช้วิธีการเขียนสีขาวดำ ให้น้ำหนักทับซ้อน สร้างพื้นผิวจากที่แปร่ง โดยให้สอดคล้องเหมาะกับเรื่องราว เนื้อหาภายในผลงาน ส่งผลให้เกิดบรรยากาศ

อารมณ์ ความรู้สึกส่วนตัวของข้าพเจ้าที่ต้องการแสดงออก โดยขบขัน โครงสร้าง รูปทรงรูปแบบ เฉพาะของสถานที่เช่นบ้าน หมายถึงครอบครัว ความสัมพันธ์ การเป็นอยู่ ที่มีการแสดงอารมณ์ ความทุกข์เศร้าออกมาในรูปแบบของพื้นผิว ทิศทางของที่แปร่ง

4.3.6 ความเคลื่อนไหว (Movement)

ความเคลื่อนไหวในผลงานของข้าพเจ้าเกิดขึ้นจากวิธีการเขียนแบบที่แปร่ง ซึ่งทำให้เกิด พื้นผิว และบรรยากาศที่ทำให้รู้สึกถึงความสั่นไหว อีกทั้งยังมีโครงสร้างของสถานที่ที่มี ความไม่ชัดเจนเพื่อ ต้องการสื่อสาร อารมณ์ความทุกข์ เศร้า หรือความไม่แน่นอน ความเคลื่อนไหวในที่นี้ ภายในงานของ ข้าพเจ้าอาจจะประกอบไปด้วยความ เคลื่อนไหว ของ บริบท เรื่องราวของสูญเสีย การจากไป ในการที่ ข้าพเจ้าใช้วิธีการทาง จิตรกรรม รูปแบบที่แปร่งซ้อนทับพื้นที่ภาพความจริงบางส่วน เพื่อให้เกิดภาพ นามธรรม ที่เกิด จากวิธีการทางจิตรกรรม เพื่อสื่อสาร ความจริงที่เคยมีอยู่หรือยังมีอยู่

บทที่ 5

บทสรุป

การสร้างสรรคผลงานศิลปนิพนธ์ “พื้นที่แห่งความเศร้า” สร้างขึ้นจากประสบการณ์ ความรู้สึก ส่วนตัวต่อสถานที่ ที่เชื่อมโยงไปถึงความทรงจำ จากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก เนื่องด้วยภายใน สถานที่นั้นประกอบไปด้วย เรื่องราว บริบท เหตุการณ์ ที่เคยใช้เวลาร่วมกัน จึงส่งผลกับการรับรู้ทาง อารมณ์ความรู้สึก ของการสูญเสีย ที่มีทั้งความเศร้า ความทุกข์ เสียใจ และความคิดถึง 27 ทำให้อารมณ์ ความรู้สึก ทั้งหมดที่มีต่อสถานที่ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล เรื่องราว ได้นำเสนอผ่านผลงานจิตรกรรม ที่จับ เน้นการแสดงออกทาง อารมณ์ บรรยากาศ พื้นผิว ให้ผู้ชมรู้สึกและเกิดอารมณ์ร่วมไปกับงาน ทุกๆพื้นที่ ส่วนมีหลากหลายความทรงจำเฉพาะบุคคลที่เชื่อมโยงกันไว้ ทำให้เกิดการรับรู้ทางอารมณ์ ความรู้สึก ที่เกี่ยวข้องกับความทรงจำต่อสถานที่ จึงทำให้สถานที่ล้วนมีความหมายที่เกิดจากตัวบุคคลที่ใช้ ประสบการณ์และเวลาร่วมกัน

การสร้างศิลปนิพนธ์ชุดนี้เพื่อนำเสนอ อารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวที่มีต่อสถานที่ ที่ทำให้การรับรู้ เชื่อมโยงกับความทรงจำ เกิดเป็นความรู้สึกเศร้า ทุกข์ เสียใจ

ปัญหาและข้อเสนอแนะ

จากการสร้างสรรค์ผลงานซ้ำเพ้ำ ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ “พื้นที่แห่งความ เศร้า”คือ วิธีการเขียนงานคือการซ้อนทับของน้ำหนัก จึงต้องระมัดระวังความซ้ำในผลงาน ปัญหา อีกรั้งของซ้ำเพ้ำคือการทำพื้นผิว ที่ต้องใช้อุปกรณ์(พู่กัน)ขนาดใหญ่ เพื่อให้ได้พื้นผิวตามในความ ที่เกิดจากรีวิธีการทางจิตรกรรม จึงเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างผลงานให้เกิดอารมณ์ ความรู้สึก และ อาจจะทำให้รับรู้ถึงบริบทอารมณ์ของสถานที่นั้น

บรรณานุกรม

www.valeriodospina.com/industrial-grid?lightbox=dataItem-j8eh9s2i. ภาพถ่ายศิลปะใน Valerio

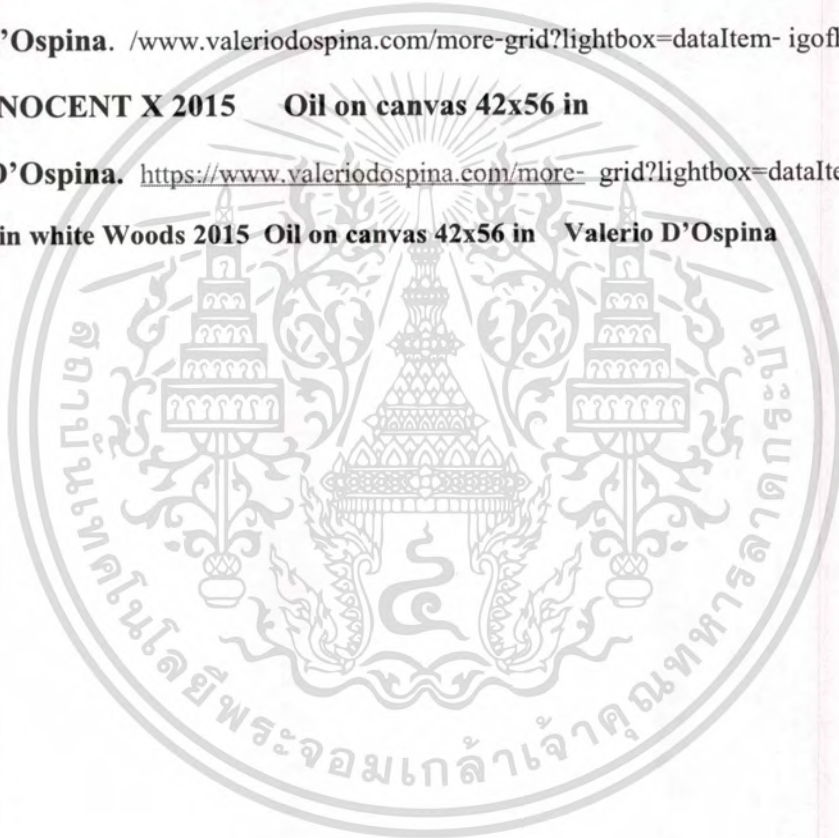
D'Ospina 2015. https://www.valeriodospina.com/artwork-grid?lightbox=image_234z. **Looking back. 2015 Oil on panel.24x24 in**

Valerio D'Ospina. <https://www.valeriodospina.com/artwork-grid?lightbox=image1dxi> **Rainny day in nyc.2015 Oil on panel.24x24 in**

Valerio D'Ospina. [/www.valeriodospina.com/more-grid?lightbox=dataItem-igofh0gn](http://www.valeriodospina.com/more-grid?lightbox=dataItem-igofh0gn). **B.I. POPE INNOCENT X 2015 Oil on canvas 42x56 in**

Valerio D'Ospina. <https://www.valeriodospina.com/more-grid?lightbox=dataItem-j1rcwdal>.

17 Biking in white Woods 2015 Oil on canvas 42x56 in Valerio D'Ospina

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 41 ภาพผลงานศิลปะชั้นที่ 1

ชื่อผลงาน: บ้าน (home)

เทคนิค: สีน้ำมัน สีอะคริลิก บนเฟรมผ้าใบ

ขนาดผลงาน: 200x150 ซม.

ภาพที่ 42 ภาพผลงานศิลปะชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน: สถานที่แห่งความโศกเศร้า (Place Of Sadness)

เทคนิค: สีน้ำมัน สีอะคริลิก บนเฟรมผ้าใบ

ขนาดผลงาน: 200x150 ซม.

ภาพที่ 42 ภาพผลงานศิลปะชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน: บ้าน หมายเลข 2 (home no.2)

เทคนิค: สีน้ำมัน สีอะคริลิก บนเฟรมผ้าใบ

ขนาดผลงาน: 230x125 ซม.

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล นาย กฤษณะ โตสี
 วัน เดือน ปีเกิด 23 กุมภาพันธ์ 2539
 ที่อยู่ 355 ถนน พระราม9 ซ.11 เขตห้วยขวาง
 แขวงบางกะปิ กทม 10320

ประวัติการศึกษา 2556 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ รัชดา
 2560 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชา ศิลปกรรม
 สาขาวิชาจิตรกรรม

