

ภาพลักษณ์ของผู้ชายในร่างหญิง

Gender expression

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2560-2561

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติให้
ศิลปนิพนธ์ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม

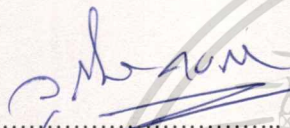
.....คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

.....

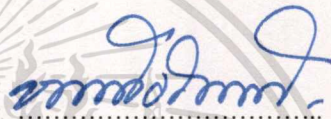
ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิพัฒน์ หอยสังข์ทอง)

.....

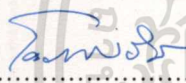
กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยกร คงคา)

.....

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์ มณีรัตน์)

.....

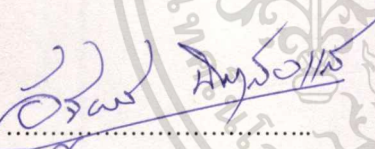
กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มล.โอภาสจรัส นันทวัน)

.....

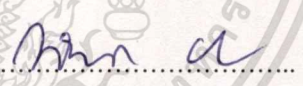
กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน หนูเขียว)

.....

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพร นิยมมาลัยแก้ว)

.....

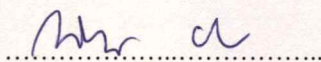
กรรมการ

(อาจารย์ณัฐรัตน์ บัวลอย)

.....

กรรมการและเลขานุการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงษ์ จันทร์)

.....

อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์

(อาจารย์ณัฐรัตน์ บัวลอย)

หัวข้อศิลปนิพนธ์ ภาพลักษณ์ของผู้ชายในร่างหญิง

Gender expression

ชื่อ นางสาว ฉันทนี มั่งคั่ง

รหัสนักศึกษา 57020440

สาขาวิชา จิตรกรรม

คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์

ปี การศึกษา 2560 -2561

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ณัฐฉัตร บัวลอย

บทคัดย่อ

ความเป็นเพศสภาพ คือสิ่งที่บุคคลนั้นคิดว่ามาตั้งแต่เกิด ซึ่งตั้งแต่สมัยอดีตกาลไม่ได้มีเพียงเพศหญิงและชายเพียงสองเพศเท่านั้น หากแต่ระบบความหมายในเรื่องเพศนั้น ล้วนเกิดจากกระบวนการความคิดทางสังคมทั้งสิ้น การจะตัดสินว่าสิ่งใดเป็นสิ่งปกติ หรือผิดปกตินั้น มนุษย์เป็นคนกำหนดและสร้างสรรค์มันขึ้นมา เช่นเดียวกับเรื่องเพศทางเลือกที่ยังไม่เป็นที่ยอมรับในสังคม ยังคงสะท้อนเห็นถึงปัญหาการเหยียดเพศทางเลือกอยู่ไม่ว่าผ่านการกระทำที่มีต่อเพศทางเลือก บทเพลง หรือแม้กระทั่งในงานศิลปะหลายชิ้น นั่นเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่าความเท่าเทียมทางเพศในสังคมไทยยังไม่เกิดขึ้นจริง ทำให้ไม่อาจหลีกเลี่ยงกับสภาพแวดล้อมการยอมรับของสังคมที่มีต่อเพศทางเลือก

กิตติกรรมประกาศ

ศิลปนิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ ณัฐนันท์ บัวลอย ที่ให้ความช่วยเหลือให้คำชี้แนะช่วยแก้ปัญหาตลอดจนให้ความรู้และประสบการณ์ที่ดีแก่ข้าพเจ้า ขอขอบพระคุณแหล่งทุน กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ให้การสนับสนุนการทำศิลปนิพนธ์นี้สำหรับคุณงามความดีอันใดที่เกิดจากศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ข้าพเจ้าขอมอบให้กับ บิดามารดาซึ่งเป็นที่ยรักและเคารพยิ่ง ตลอดจนครูอาจารย์ที่เคารพทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีให้แก่ข้าพเจ้า

ฉันทินี มั่งคั่ง

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญภาพประกอบ	จ
สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)	ฉ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	2
1.3 ขอบเขตของโครงการ	2
1.4 วิธีการศึกษา	2
บทที่ 2 อิทธิพลจากงานศิลปะ	3
2.1 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน	6
2.2 สรုပ်อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน	13
บทที่ 3 วิธีดำเนินการสร้างสรรค์	14
3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง	14
3.2 กระบวนการสร้างงาน	25
บทที่ 4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์	30
4.1 วิเคราะห์ผลงานโดยรวม	30
4.2 วิเคราะห์ทัศนธาตุ	31
4.3 วิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์	40
บทที่ 5 บทสรุป	45
เอกสารอ้างอิง	46
ภาพผลงานศิลปะ	47
ประวัติผู้เขียน	51

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1.	ภาพที่ 1 ศิลปิน เลโอนาร์โด ดาวันชี	6
2.	ภาพที่ 2 ศิลปิน เลโอนาร์โด ดาวันชี	7
3.	ภาพที่ 3 ศิลปิน เลโอนาร์โด ดาวันชี	8
4.	ภาพที่ 4 ศิลปิน เลโอนาร์โด ดาวันชี	9
5.	ภาพที่ 5 ศิลปิน เคฮินด์ ไวเลย์ (Kehinde Wiley)	10
6.	ภาพที่ 6 ศิลปิน เคฮินด์ ไวเลย์ (Kehinde Wiley)	11
7.	ภาพที่ 7 ศิลปิน เคฮินด์ ไวเลย์ (Kehinde Wiley)	12
8.	ภาพที่ 8 ภาพต้นแบบชั้นที่1 ชุดที่ 1	14
9.	ภาพที่ 9 ภาพต้นแบบชั้นที่2 ชุดที่ 1	15
10.	ภาพที่ 10 ภาพต้นแบบชั้นที่3 ชุดที่ 1	15
11.	ภาพที่ 11 ภาพต้นแบบชั้นที่4 ชุดที่ 1	16
12.	ภาพที่ 12 ภาพต้นแบบชั้นที่5 ชุดที่ 1	16
13.	ภาพที่ 13 ภาพต้นแบบชั้นที่6 ชุดที่ 1	17
14.	ภาพที่ 14 ภาพต้นแบบชั้นที่1 ชุดที่ 2	18
15.	ภาพที่ 15 ภาพต้นแบบชั้นที่2 ชุดที่ 2	18
16.	ภาพที่ 16 ภาพต้นแบบชั้นที่3 ชุดที่ 2	19
17.	ภาพที่ 17 ภาพต้นแบบชั้นที่4 ชุดที่ 2	19
18.	ภาพที่ 18 ภาพต้นแบบชั้นที่5 ชุดที่ 2	20
19.	ภาพที่ 19 ภาพต้นแบบชั้นที่6 ชุดที่ 2	20
20.	ภาพที่ 20 ภาพต้นแบบชั้นที่1 ชุดที่ 3	21
21.	ภาพที่ 21 ภาพต้นแบบชั้นที่2 ชุดที่ 3	21
22.	ภาพที่ 22 ภาพต้นแบบชั้นที่3 ชุดที่ 3	22

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
23. ภาพที่ 23 ภาพต้นแบบชั้นที่4 ชุดที่ 3	23
24. ภาพที่ 24 ภาพต้นแบบชั้นที่5 ชุดที่ 3	23
25. ภาพที่ 25 ภาพต้นแบบชั้นที่1 ชุดที่ 4	24
26. ภาพที่ 26 ภาพต้นแบบชั้นที่2 ชุดที่ 4	24
27. ภาพที่ 27 ขั้นตอนการขยายภาพร่าง	25
28. ภาพที่ 28 ลงสีภาพชั้นแรกให้พอรู้น้ำหนัก	26
29. ภาพที่ 29 ลงสีพื้นหลัง โทนสีเดียวกับระยะหน้า	26
30. ภาพที่ 30 เริ่มลงสีในส่วนที่เป็นเงาเพื่อสร้างค่าน้ำหนักให้กับภาพ	28
31. ภาพที่ 31 เก็บรายละเอียดในส่วนของพื้นหลัง	28
32. ภาพที่ 32 ใช้พู่กันลงสี วิธีการเขียนแบบเกลี่ยเรียบและเก็บรายละเอียดในส่วนของรูปร่าง	28
33. ภาพที่ 33 เก็บรายละเอียดในส่วนเส้นผม กับใบหน้า	29
34. ภาพที่ 34 การเก็บรายละเอียดต่าง ๆ จนผลงานสมบูรณ์	29
35. ภาพที่ 35 เส้น	31
36. ภาพที่ 36 เส้น	32
37. ภาพที่ 37 เส้น	32
38. ภาพที่ 38 รูปทรง	33
39. ภาพที่ 39 รูปทรง	33
40. ภาพที่ 40 รูปทรง	34
41. ภาพที่ 41 พื้นผิว	34
42. ภาพที่ 42 พื้นผิว	35
43. ภาพที่ 43 พื้นผิว	35
44. ภาพที่ 44 สี	36

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
45. ภาพที่ 45 สี	36
46. ภาพที่ 46สี	37
47. ภาพที่ 47 น้ำหนัก	37
48. ภาพที่ 48 น้ำหนัก	38
49. ภาพที่ 49 น้ำหนัก	38
50. ภาพที่ 50แสงและเงา	39
51. ภาพที่ 41 แสงและเงา	39
52. ภาพที่ 52 ที่ว่าง	40
53. ภาพที่ 53 ที่ว่าง	40
54. ภาพที่ 54 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์ ชั้นที่ 1	41
55. ภาพที่ 55 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์ ชั้นที่ 2	43
56.ภาพที่ 56 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์ ชั้นที่ 3	45
57.ภาพที่ 57ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 1	50
58.ภาพที่ 58 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 2	51
59.ภาพที่ 59 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3	52

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นเพศสภาพ คือสิ่งที่บุคคลนั้นติดตัวมาตั้งแต่เกิด ซึ่งตั้งแต่สมัยอดีตกาลไม่ได้มีเพียงเพศหญิงและชายเพียงสองเพศเท่านั้น หากแต่ระบบความหมายในเรื่องเพศนั้น ล้วนเกิดจากกระบวนการความคิดทางสังคมทั้งสิ้น การจะตัดสินว่าสิ่งใดเป็นสิ่งปกติ หรือผิดปกติ นั้นมนุษย์เป็นคนกำหนดและสร้างสรรค์มันขึ้นมา เช่นเดียวกับเรื่องเพศทางเลือกที่ยังไม่เป็นที่ยอมรับในสังคม ยังคงสะท้อนเห็นถึงปัญหาการเหยียดเพศทางเลือกอยู่ไม่ว่าผ่านการกระทำที่มีต่อเพศทางเลือก บทเพลง หรือแม้กระทั่งในงานศิลปะหลายชิ้น นั่นเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่าความเท่าเทียมทางเพศในสังคมไทยยังไม่เกิดขึ้นจริง ทำให้ไม่อาจหลีกเลี่ยงกับสภาพแวดล้อมการยอมรับของสังคมที่มีต่อเพศทางเลือก

1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ

ข้าพเจ้าจึงมีความต้องการสื่อเรื่องเพศทางเลือกหญิงรักหญิงซึ่งเป็นเพศที่มีบุคลิกท่าทางคล้ายคลึงกับเพศชายสื่อออกผ่านการจัดลักษณะท่าทาง โดยธรรมชาติของเพศนั้นๆ ที่คล้ายคลึงกับบุคลิกของผู้ชายที่ดูดีทำให้เกิดความขัดแย้งภายในภาพของบุคคลที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในสังคมแสดงออกมาให้มีความละมุน สวยงามและนุ่มนวลสื่อถึงความเป็นผู้หญิง เพื่อต้องการสื่อว่าแท้จริงแล้วเพศนี้ถึงแม้จะมีความต้องการเป็นเหมือนผู้ชายแค่นั้นแต่ยังคงมีสภาวะร่างกายและจิตใจที่อ่อนไหวไม่ต่างกับผู้หญิงทั่วไปสภาวะจิตใจของเพศวิถีที่มีความซับซ้อนในเรื่องของความคิดและลักษณะภายนอก เช่นการแสดงออกทางสังคมที่ขัดแย้งกับสิ่งต้องการจะเป็นและข้อจำกัดทางสังคม การไม่ได้ยอมรับอย่างเต็มที่ บุคลิกภายนอกที่แตกต่างจากเพศปกติ สังเกตจาก First Impression สายตาของคนภายนอก ที่คิดในด้านลบจากท่าทางและลักษณะของเพศนี้

ผิวของงานจิตรกรรมได้หยิบยืมมาจากศิลปะยุคบารอก โดยศิลปินชื่อ อัน โดนิ โอ คา คอร์เรจจิโอ (Antonio Allegri da Correggio) โดยใช้เทคนิคเกลี่ยเนียนให้ผิวสัมผัสที่ดูนุ่มนวล, อ่อน โยน ดูเกินจริง

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.2.1 เพื่อค้นหาแนวทางและเทคนิคในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ที่มีลักษณะเฉพาะตัว และเป็น แนวทางใน การพัฒนาต่อไปในอนาคต
- 1.2.2 เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะต่อไป
- 1.2.3 ข้าพเจ้าต้องการที่จะสะท้อนมุมมองของสังคมที่มีต่อเพศทางเลือก โดยถ่ายทอดผ่านงานศิลปะ
- 1.2.4 เพื่อพัฒนาคุณภาพทางงานศิลปะโดยใช้ศิลปะเป็นตัวถ่ายทอดตัวตนงานของข้าพเจ้า

1.3 ขอบเขตของโครงการ

- 1.3.1 ทำการค้นคว้าความเป็นเพศที่สามและสิ่งที่เพศนั้นประสบปัญหา
- 1.3.2 ศึกษาจากการนำความรู้และประสบการณ์มาสร้างสรรค์งานศิลปะและประยุกต์ใช้
- 1.3.3 เสนอด้วยมุมมองการวาดภาพ portrait
- 1.3.4 เตรียมแผนการทำงาน โครงการ และกำหนดความต้องการสำหรับตัวชิ้นงาน
- 1.3.5 พัฒนาและวิเคราะห์เกี่ยวกับคุณภาพของชิ้นงาน
- 1.3.6 ศึกษาการทำงานของข้าพเจ้าเพื่อวิเคราะห์ ออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนา รวมถึงนำเสนอข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานและแนวทางปรับเปลี่ยนชิ้นงานผ่านกระบวนการทำงานที่เหมาะสมและแนวทางทางความคิด (concept) ให้เชื่อมโยงกับตัวงาน
- 1.3.7 ทดสอบการทำงานของระบบงานรวมถึงดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพงานและความถูกต้องของงานที่จะ ได้พัฒนาขึ้นและเสนอแผนการดำเนินงาน โดยละเอียดก่อนดำเนินการ

1.4 วิธีการศึกษา

- 1.1.1 การจัดลักษณะท่าทางและการสื่ออารมณ์จากสีหน้าและโทนสีจากงานจิตรกรรม
- 1.1.2 ค้นคว้าหาข้อมูลที่ข้าพเจ้าสนใจจากทาง อินเทอร์เน็ต,สำรวจพื้นที่จริง
- 1.1.3 การสร้างต้นแบบที่ตัวข้าพเจ้าสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมโยงกับที่ข้าพเจ้าสนใจ

บทที่ 2

อิทธิพลจากงานศิลปกรรม

อิทธิพลศิลปะต่างประเทศได้เริ่มเข้ามาในประเทศไทยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โดยเฉพาะศิลปะจีนและศิลปะตะวันตก ในยุคสมัยนี้รูปแบบทางศิลปะยังคงเป็นรูปแบบที่ยังขาดพื้นฐานการศึกษาแบบตะวันตก ซึ่งยังคงเป็นการเขียนภาพจิตรกรรมไทยในแบบ 2 มิติอย่างที่เคยทำกันมาในอดีต ความเป็นมาของการวาดภาพแบบเหมือนจริงในประเทศไทยนั้น กล่าวได้ว่าเริ่มมีขึ้น ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา โดยการได้รับอิทธิพลทางความคิดและรูปแบบการสร้างงานศิลปะมาจากทางตะวันตก ซึ่งในขณะนั้น ได้ว่าจ้าง ช่าง จิตรกร และสถาปนิกชาวตะวันตกหลายคนให้เดินทางเข้ามาสอนศิลปะและสร้างสรรค์งานศิลปะอยู่ในเมืองไทยระยะเวลาหนึ่ง ทำให้ศิลปินไทยรุ่นแรกเริ่มได้ประสบการณ์และการฝึกฝนศิลปะแบบเหมือนจริง เช่น การเขียนภาพคนเหมือนด้วยสีน้ำมัน ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่ 2 ที่เขียน โดย พระสรลักษณ์ลิขิต เป็นต้น นอกจากนี้ศิลปินหัวก้าวหน้า เช่น ขรรค์ชัยดิษฐ์ ก็ได้เริ่มเลียนแบบวิธีเขียนภาพแบบเหมือนจริงซึ่งใช้หลักทัศนียภาพวิทยาในแบบทางตะวันตกมาเขียนด้วยครี้นในสมัยรัชกาลที่ 5

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงชื่นชมแบบอย่างศิลปะตะวันตกที่ถือเป็นศิลปะหลักวิชาหรือศิลปะสมัยฟื้นฟูศิลปะและวิทยาการซึ่งเจริญ รุ่งเรืองอยู่ในยุโรปประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 14-16 ทั้งที่เป็นงานจิตรกรรมและประติมากรรม นอกจากนี้พระองค์ยังทรงชื่นชมกับภาพเหมือนของพระองค์ที่วาดขึ้น รวมถึงงานประติมากรรมที่ปั้นขึ้นเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2 รูปแบบของศิลปะไทยที่เคยเขียนแบบอุดมคติ ก็ได้เริ่มมีการปรับตัวเป็นไปตามกระแสวัฒนธรรมตะวันตก กล่าวได้ว่า การเขียนภาพแบบ 2 มิติก็ได้รับอิทธิพลการเขียนให้เป็น 3 มิติ ขึ้นตามกระบวนแบบเหมือนจริงตามแนวทางตะวันตก โดยประยุกต์ใช้กับจิตรกรรมไทยประเพณี โดยมีรากฐานความคิดและแนวทางปฏิบัติ เช่น รูปแบบของคูประกอบ ศิลป์ทัศนียภาพเชิงเส้น ทัศนียภาพบรรยากาศ กายวิภาค แสงเงาคูณภาพเชิงมวลสาร และรูปทรงมนุษย์ แบบแผนเหล่านั้นได้ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และฝึกฝนทางด้านงานจิตรกรรม โดยเฉพาะการวาดภาพแบบเหมือนจริง ที่เรา เรียกว่าศิลปะหลักวิชา (Academic Art)

ศิลปะแบบเหมือนจริงในประเทศไทยเริ่มก่อตัว ชัดเจนขึ้นเมื่อโรงเรียนเพาะช่างได้ถือกำเนิดขึ้นในปี 2456 ศิลปะแบบเหมือนจริง เช่นการเขียนภาพคนให้ถูกหลักกายวิภาค เขียนทิวทัศน์และหุ่นนิ่งให้มีปริมาตร ความลึกถูกต้องเหมือนจริงจึงเริ่มต้นขึ้น รวมถึงการเกิดขึ้นของสถาบันการศึกษาศิลปะที่สำคัญคือโรงเรียนประณีตศิลปกรรมหรือมหาวิทยาลัยศิลปากรในปัจจุบันซึ่งก่อตัวขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2476 ในสมัยรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 โดยมี นาย คอรัราโดเฟโรจี หรือศิลปิน พีระศรี เป็นอาจารย์และเป็นผู้วางรากฐานการศึกษาศิลปะ การวาดภาพคนเหมือน (Portrait) เป็นการถ่ายทอด รูปแบบของบุคคล ซึ่งอาจเป็นภาพวาด ระบายสี (painting) หรือการวาดเส้น (Drawing) ลงบนระนาบสองมิติแสดงสัดส่วน โครงสร้าง กล้ามเนื้อแสงเงา ของบุคคลที่เป็นแบบ ได้อย่างสมจริง โดยเน้นใบหน้าของแบบให้เหมือนจริงมากที่สุด โดยอาจจะแสดงเพียงครึ่งตัวหรือเต็มตัวก็ได้ รวมถึง การแสดงออกทางกิริยาท่าทางต่างๆของแบบ หรือตามที่ จิตรกรเห็นสมควร จิตรกรผู้มีความชำนาญในการวาดภาพ คนเหมือน อาจใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที โดยจับเอาลักษณะเด่นๆบนใบหน้าแล้วลงน้ำหนักด้วยสี หรือดินสอค่าเพียงหยาบๆ ก็สามารถถ่ายทอดความเหมือนจริงของแบบนั้นได้ จิตรกรผู้วาดภาพเหมือนต้องเป็นผู้สังเกตและมีความละเอียดในการจดจำ ลักษณะของส่วนต่างๆบนใบหน้าให้ถูกต้องตามความเป็นจริง นอกจากนี้จะจับลักษณะพิเศษในบุคลิกภาพของบุคคล ผู้ที่เป็นแบบได้แล้ว จิตรกรต้องรู้ถึงลักษณะของ โครงสร้าง ทางกายวิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงสร้างของหัวกะโหลก ทั้งหมด ทั้งส่วนด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง

การถ่ายทอดภาพคนเหมือน จิตรกรผู้วาดสามารถทำได้ 2 ลักษณะ อย่างแรกคือ ถ่ายทอดโดยดูจากแบบจริง ซึ่งใช้คนจริงมาเป็นแบบในการวาด เพื่อเลียนแบบใบหน้าบุคคลนั้นให้เหมือนจริงมากที่สุด อาจมีการจัดแสงเงาขึ้นใหม่หรือจะใช้ แสงตามธรรมชาติที่เป็นจริงก็ได้ ในการวาดภาพคนลักษณะนี้ เรียกว่าการเขียนภาพสด ซึ่งจิตรกรสามารถแสดงอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก ด้วยสี น้ำหนัก แสง เงา และบรรยากาศ ภายในภาพตามที่จิตรกรผู้วาดเห็นสมควร ซึ่งเป็นการวาดภาพคนเหมือนในเชิงวิจิตรศิลป์ โดยถ่ายทอดอารมณ์ของแบบนั้น ลงไปด้วย ตามความเหมาะสม

แบบที่สองเป็นการถ่ายทอดรูปแบบคนเหมือนจาก ภาพถ่าย ซึ่งเป็นวิธีการคัดลอกจากภาพถ่าย สามารถทำได้หลายวิธีคือ วิธีแรกใช้การตีเส้นตารางขยาย ซึ่งจะสามารถ ขยายจากแบบที่เล็กให้เป็นแบบที่ใหญ่ได้ วิธีต่อมาคือใช้เครื่อง ขยายภาพโดยนำแบบที่เป็นภาพถ่าย

มาเข้าเครื่องขยายภาพ ซึ่งสามารถปรับขยายภาพให้เล็กใหญ่ได้ตามที่ต้องการ ซึ่งจะ สะดวกและรวดเร็วกว่าวิธีแรก และอีกวิธีการหนึ่งคือการขยายภาพจากเครื่องถ่ายเอกสาร ซึ่งปัจจุบัน มีเครื่องถ่ายเอกสารที่สามารถขยายภาพได้ แผ่นใหญ่ตามที่เรากำลังต้องการซึ่งก็สะดวกและรวดเร็วกว่าการร่างด้วยมือมากนัก รวมถึง แบบก็ยังไม่ผิดเพี้ยนไปจากต้นฉบับด้วย

ในการวาดภาพคนเหมือนสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม อย่างแรกคือ

ภาพแบบอุดมคติหรือภาพเหมือน นึกฝัน (Idealized Portrait) เป็นภาพเหมือนที่จิตรกรนึกฝันใบหน้าขึ้นมาเองแล้ววาดภาพออกมาตามความรู้สึก และ อารมณ์ของผู้วาดโดยอาจได้แรงบันดาลใจจากใบหน้าของบุคคลอื่นเป็นที่รัก หรือเขียนภาพตามคำบอกเล่าสืบทอดกันมา โดยผู้วาดมีทักษะในการเขียนภาพเหมือนมาเป็นอย่างดีสามารถวาดภาพตามความคิดฝันและจินตนาการของตนเองได้จนเป็นผลสำเร็จ

ภาพคนเหมือนทั่วไป (Portrait) เป็นการถ่ายทอดรูปแบบของบุคคลตามตาเห็นจากแบบจริงหรือจากภาพถ่ายโดยมีจุดมุ่งหมายของการวาดให้เหมือนจริง ทั้งสัดส่วน โครงสร้าง กล้ามเนื้อ แสงเงา และรายละเอียดบนใบหน้า รวมถึงการวาดเพื่อแสดงอารมณ์ของแบบด้วย

ภาพเหมือนตนเอง (Self-Portrait) เป็นการถ่ายทอดรูปคนเหมือนจริงของตัวผู้วาดเอง โดยเขียนรูปของตนเองผ่านกระจกสะท้อนแสงในการวาดภาพเหมือนตัวเอง ผู้วาดอาจแสดงกิริยาท่าทางของตนในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ซึ่งอาจมีจุดมุ่งหมายของการวาดไปในเชิงคุณค่าของผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อแสดงอารมณ์ ความคิดของผู้วาดเป็นสำคัญ

ภาพเหมือนล้อเลียนบุคคล (Caricature) เป็นรูปแบบการวาดภาพคนเหมือน โดยจับเอาลักษณะที่โดดเด่นบนใบหน้าของผู้เป็นแบบมาวาดโดยล้อเลียน บุคคลซึ่งมีลักษณะหน้าตา กิริยาท่าทาง ให้ดูเกินจริง เพื่อแสดงลักษณะเฉพาะของแบบที่ต้องการ วาดล้อเลียน

รูปแบบการวาดภาพคนเหมือนทั้ง 4 ประเภทปัจจุบัน ได้รับความนิยมน้อยลงแล้ว มีจิตรกรเขียนภาพเหมือนสามารถยึดเป็นอาชีพที่เลี้ยงตัวเองได้หากมีความสามารถเขียนภาพในแนวทางนี้

¹โดยศศ.พิเชษฐ สุนทรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

2.1 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน

2.1.1 Leonardo da Vinci

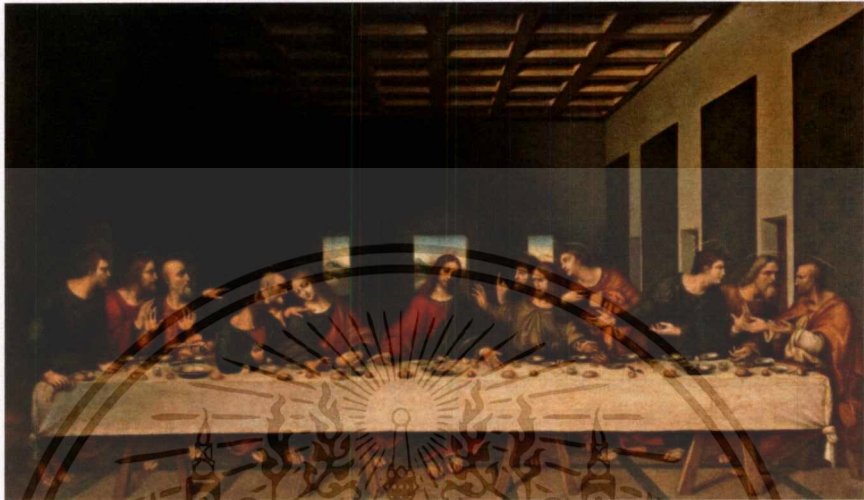
ภาพที่ 1 Leonardo da Vinci เลโอนาร์โด ดา วินชี

เลโอนาร์โดไม่ได้เป็นเพียงจิตรกรเอกของโลกเท่านั้น เขายังมีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์หลายแขนง ได้แก่ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ และชีววิทยา และการออกแบบประดิษฐ์กรรมใหม่หลายอย่าง เลโอนาร์โดมีความสนใจเรื่องวาดภาพมาตั้งแต่เด็ก เขามักวาดภาพเหมือนสัตว์ต่าง ๆ ที่เขาได้เก็บสะสมไว้เช่น จิ้งจก ตุ๊กแก งู หนอน ค้างคาว มอด และตุ๊กแตน เป็นต้น เขามีพรสวรรค์ในการวาดภาพ และฉายแววให้เห็น มาตั้งแต่เด็ก ต่อมาในปี ค.ศ. 1466 ครอบครัวของเขาต้องย้ายไปอยู่ที่เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) เมื่อเลโอนาร์โดอายุได้ 18 ปี บิดาของเขาได้ส่งเขาไปทำงานในห้องปฏิบัติการศิลปะของศิลปินผู้มีชื่อเสียง อันเดรีย เวอร์รอกคิโอ ซึ่งทำให้เลโอนาร์โดมีความชำนาญในเรื่องการวาดรูป อีกทั้งความสามารถในเรื่องการหล่อสำริดเพิ่มขึ้นอีกด้วย เลโอนาร์โดได้ฝึกฝนศิลปะอยู่ที่นี่เป็นเวลา 6 ปี และในปี ค.ศ. 1472 เขาได้เข้าเป็นสมาชิกของสโมสรรช่างแห่งเซนตูลุส ซึ่งเป็นสมาคมของพวกจิตรกร นอกจากงานศิลปะแล้ว เลโอนาร์โดยังให้ความสนใจในเรื่องคณิตศาสตร์และภูมิศาสตร์อีกด้วย

ด้วยความสามารถทางด้านศิลปะของเลโอนาร์โด ทำให้เขาวาดภาพเหมือนของโครงสร้างต่าง ๆ ของมนุษย์ สัตว์ และพืช ได้อย่างเหมือนจริง ซึ่งเป็นประโยชน์ในการศึกษามาก เลโอนาร์โดได้ศึกษาโครงสร้างของมนุษย์จากศพมากกว่า 30 ศพ เขาได้ผ่า ศพเหล่านี้เพื่อศึกษาระบบการทำงานของร่างกาย กล้ามเนื้อ รวมถึงการไหลเวียนของโลหิตด้วย จากการศึกษาอย่างละเอียด เขาสามารถอธิบายถึงวิธีการทำงานของกล้ามเนื้อ ทำให้เขาเข้าใจถึงโครงสร้างต่าง ๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ของมนุษย์ได้อย่างละเอียด อีกทั้งเขาได้วาดภาพ ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไว้อย่างละเอียด งานของเลโอนาร์โดชีนนีถือได้ว่าเป็นรากฐานของวิหาคายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาเลย ก็ว่าได้ ในส่วนของเรื่องพีช เขาได้ทำการทดลองปลูกพีชน้ำและพบว่าวงแหวนที่เป็นชั้น ๆ ในลำต้นพีชเป็นตัวบ่งบอกถึงอายุของ พีช หรือที่เรียกว่า วงปี

ภาพที่ 2 ศิลปิน เลโอนาร์โด ดา วินชี

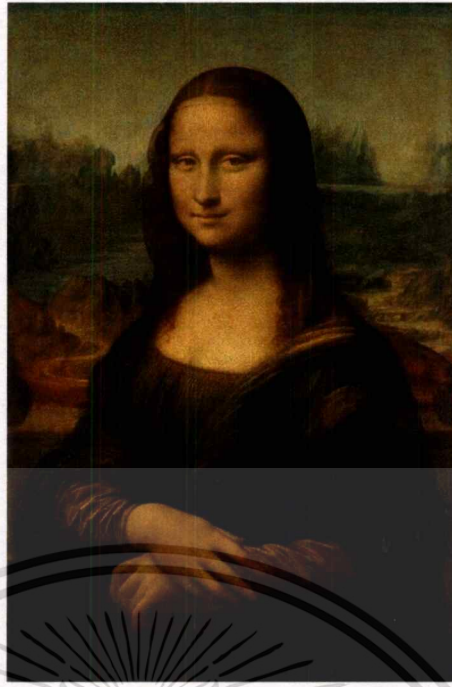
ชื่อภาพ : The last supper

เทคนิค : สีฝุ่นผสมน้ำมันบนปูนเปียก

ประเทศ : มิลาน , อิตาลี

เขาได้สร้างผลงานทางด้านศิลปะอันทรงคุณค่าของเขาทั้ง 2 ชิ้น ได้แก่ ภาพอาหารมื้อสุดท้าย (The Last Supper) ในระหว่างปี ค.ศ. 1495 - 1497 บนฝาผนังยาว 30 ฟุต สูง 14 ฟุต ของโบสถ์ซานตา มาเรีย เดลลา เกรซี (Santa Maria Della Grazie) ด้วยสีฝุ่นผสมน้ำมันลงไป ขณะที่ปูนยังเปียกอยู่ ซึ่งเขาเพิ่งทดลองเขียนเป็นครั้งแรก ภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับพระเยซูพร้อมกับสาวก 12 คน ขณะรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายอยู่ ต่อมาภคัตริย์ฝรั่งเศสได้ทรงทอดพระเนตรภาพนี้และรู้สึกประทับใจมากและมีคำสั่งให้นำภาพนี้กลับฝรั่งเศสด้วย ปัจจุบันภาพนี้แสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑลลูฟร์ (Louvre) กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส อีกภาพ หนึ่งเขาวาดในปี ค.ศ. 1500 ชื่อว่า โมนา ลิซ่า (Mona Lisa) หรือลาโจคอนดา ซึ่งเป็นชื่อของหญิงสาวคนหนึ่งที่เป็นแบบในการ วาดรูป ภาพนี้เป็นภาพเขียนสีน้ำมัน เป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีรอยยิ้มอันน่าประทับใจ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3 ศิลปิน เลโอนาร์โด ดา วินชี

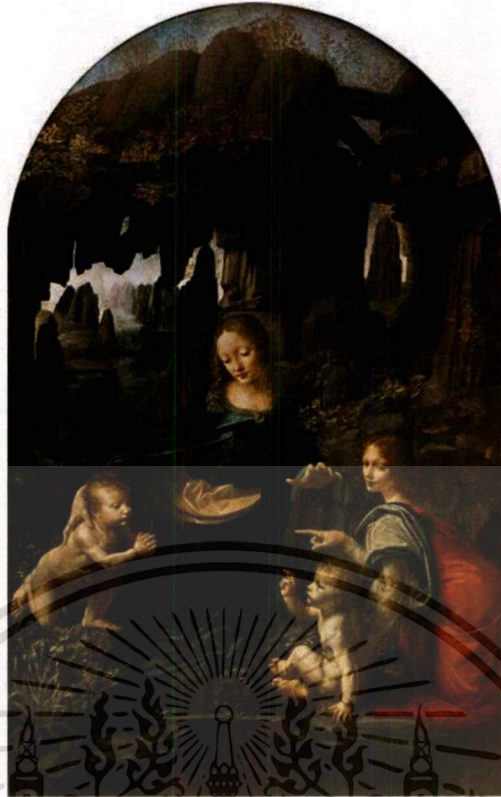
ชื่อภาพ : โมนาลิซา

เทคนิค : สีน้ำมันบนแผ่นไม้ 77x53 เซนติเมตร

ประเทศ : กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

เป็นภาพของหญิงสาวในท่านั่ง เบื้องหลังเป็นภาพทิวทัศน์ภูเขาที่ดูนูนเบา แสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกโดยเฉพาะแววตาและรอยยิ้มที่เป็นปริศนา ไม่สามารถจะบอกได้ว่าเธอรู้สึกอะไร ศิลปินนำหลักทัศนธาตุและการจัดวางองค์ประกอบศิลป์เป็นภาพที่ยึดหลักทฤษฎีการเลียนแบบตามธรรมชาติ ผลงานจึงมีเอกภาพ คุณภาพ จุดเด่น ความกลมกลืนและความขัดแย้งแบบศิลปะตะวันตกสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ

ดา วินชีต้องการสื่อให้เห็นถึงหลักการของความสมดุล รูปแบบ และแนวความคิดที่เป็นแบบฉบับของเขาเอง เมื่อนำหลักการที่ว่ามาผสมผสานกับภาพมนุษย์ (เหมือนหลักทางวิทยาศาสตร์) เขาสามารถวาดภาพออกมาเพื่อคนที่มองจะรู้สึกถึงความมีชีวิตบนภาพวาด เช่น ดวงตา หรือรอยยิ้มมีชีวิตชีวา ดูเหมือนจริง เขาสามารถสื่อให้เรา รู้สึกถึงความลึกซึ้งยากจะยังรู้ ว่าสตรีคนนี้คิดอะไรอยู่ รวมถึงในส่วนของวิวทิวทัศน์ด้านหลัง ที่มีองค์รวมของภูเขาที่ดูเลื่อนราง หอสูงบนที่โล่ง รวมทั้งสายน้ำในลำธาร

ภาพที่ 4 ศิลปิน เลโอนาร์โด ดา วินชี

ชื่อภาพ : พระแม่มารีแห่งภูเขา

เทคนิค : สีน้ำมันบนไม้ ย้ายมาบนผ้าใบ 199 x 122 เซนติเมตร

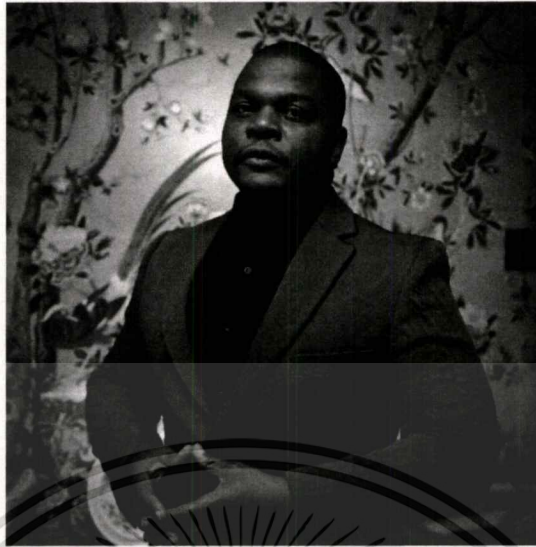
ประเทศ : กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พระแม่มารีแห่งภูเขา หรือชื่อภาษาอังกฤษคือ Virgin of the Rocks เป็นภาพเขียนสีน้ำมันจำนวนสองภาพ ที่มีลักษณะการวางองค์ประกอบของภาพที่เหมือนกัน ถูกวาดขึ้นโดย เลโอนาร์โด ดา วินชี จิตรกรคนสำคัญสมัยเรอเนซองส์ชาวอิตาลี เขาได้วาดภาพนี้ผ่านเทคนิคขั้นสุดยอดโดยใช้แสงเงา คว้น และการใช้อริยาบทของตัวละครในภาพในการเล่าเรื่องราว ซึ่งภาพนี้ซ่อนอะไรไว้นั้นก็ไม่มีใครสามารถตอบได้

ในยุคกลาง ศิลปกรรมเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์โดยเฉพาะ ทำให้ศิลปิน ไม่สามารถถ่ายทอดจินตนาการออกมาอย่างเสรีได้ ผลงานส่วนใหญ่จึงขาดชีวิตชีวา แต่ศิลปกรรมในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการนั้น ศิลปินนิยมใช้รูปแบบงานศิลปะของทางกรีก-โรมันซึ่งมีความเป็นธรรมชาติ และความสวยงามในร่างกายของมนุษย์ มิติของภาพ สี สัน และแสงเงาในงานประติมากรรมล้วน ทำให้มีความสมจริง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

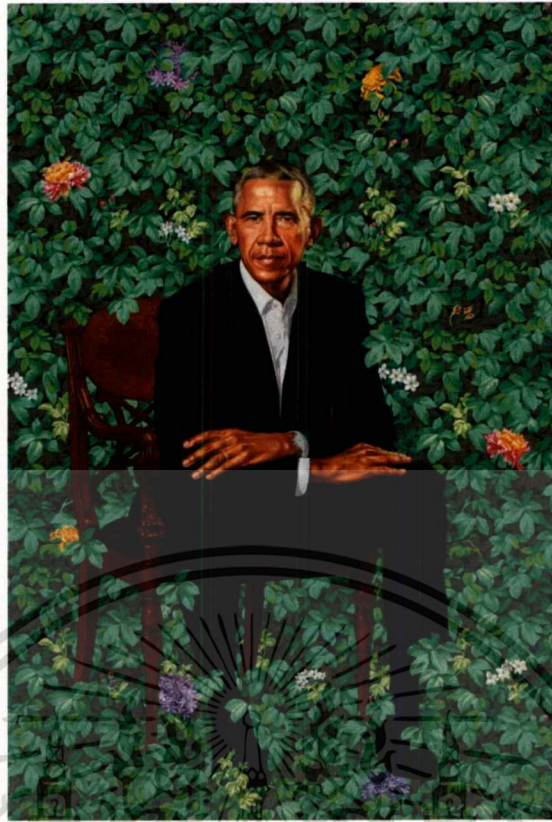
2.1.2 kehinde wiley

ภาพที่ 5 kehinde wiley

เป็นจิตรกรภาพชาว นิวยอร์ก ชื่อดังผิวสีของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นที่รู้จักในภาพวาดของชาวแอฟริกัน - อเมริกัน พิพิธภัณฑศิลป์โคโลัมเบีย ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดนิทรรศการผลงานของเขาในปีพ.ศ. 2550 ได้กล่าวถึงผลงานของเขาว่า "ไวลีย์ได้รับการยกย่องจากภาพวีรบุรุษของเขาว่าเป็นภาพและสถานะของชายหนุ่มแอฟริกัน-อเมริกันในวัฒนธรรมร่วมสมัย" เป็นศิลปินคนแรกที่วาดภาพสีดำของประธานาธิบดีหรือสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง หอศิลป์จิตรกรรมภาพเหมือนแห่งชาติ ในขณะที่เขามีการผลิตภาพวาดสองรูปแบบของ จูดี ธ เฮดคิงค์ Hologemes ที่ไวลีย์แสดงให้เห็นถึงแอฟริกันอเมริกันหญิงถือ หัวตัด ของสตรีผิวขาวซึ่งไวลีย์กล่าวว่า " เล่นในสิ่งที่ ฆ่าคนผิวขาว "

ไวลีย์มักอ้างอิงถึงผลงานศิลปะแบบ เก้าแก่ของภาพ ผสมผสานระหว่างศิลปะแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย แสดงในรูปแบบที่เหมือนจริง ในขณะที่การอ้างอิงถึงภาพวาดของ Old Master แบบเก่า สร้างการผสมผสานสไตล์ของยุคตั้งแต่ French Rococo สถาปัตยกรรมอิสลามและการออกแบบสิ่งทอตะวันตกของแอฟริกาไปจนถึงชิปฮอปในเมืองและ "Sea Foam Green" ของ Martha Stewart การตกแต่งภายในแถบสี ผลงานของเขาสื่อเกี่ยวกับกับความเป็นมนุษย์ถูกรองผ่านท่าทางแห่งอำนาจและจิตวิญญาณ

ภาพที่ 6 ศิลปิน เคฮินด์ ไวเลย์ (Kehinde Wiley)

ชื่อภาพ : Barack Obama

เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

ประเทศ : สหรัฐอเมริกา

ในเดือนตุลาคมปีพ.ศ.2560 ได้มีการประกาศว่าไวเลย์ได้รับการคัดเลือกจาก Barack Obama ให้วาดภาพอย่างเป็นทางการของอดีตประธานาธิบดีให้ปรากฏในงานนิทรรศการภาพถ่าย "Portrait of America's Presidents" แห่งชาติ ของสมิธ โซเนียน ภาพวาดนี้ถูกเปิดเผยเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโอบามานั่งอยู่บนเก้าอี้ที่ลอยอยู่ท่ามกลางพอยด์ ดอกเบญจมาศ (ดอกไม้อย่างเป็นทางการของซิกาโก), ดอกมะลิ (สัญลักษณ์ของสาวายที่ประธานาธิบดีใช้เวลาส่วนใหญ่ของวัยเด็กของเขา) และ แอฟริกันสีฟ้าลิลลี่ (พาดพิงถึงประธานาธิบดีของเคนยา)

ภาพที่ 7 ศิลปิน เคฮินด์ ไวเลย์ (Kehinde Wiley)

ชื่อภาพ : PORTRAIT OF A VENETIAN AMBASSADOR

เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

ประเทศ : สหรัฐอเมริกา

ลักษณะรูปหน้า ของคนอเมริกัน-แอฟริกันในวัยยี่สิบของเขาที่พบบนถนนของ Harlem Wiley เชื่อว่า ลักษณะรูปหน้า เป็นรูปแบบของการวาดภาพ แต่ความแตกต่างระหว่างรูปแบบนี้ กับภาพวาดในศตวรรษที่ 18 แบบคลาสสิกคือภาพเด็กหนุ่มที่ไม่สามารถอยู่ภายใต้การควบคุมของคนเลี้ยงเด็กและคนอื่นไม่ได้ สื่อถึงความแตกต่างโดยสิ้นเชิงบุคคลหนึ่งภาพเขียนของ Wiley ก็เป็นไปในขณะที่เขาอธิบายว่ามันน่ารักและสงบ ตรงกันข้ามกับลักษณะใบหน้า เหล่านี้เป็นภาพของชายหนุ่มที่มีความสามารถในการควบคุมภาพลักษณ์ของพวกเขา ตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็น ชายหนุ่มผิวดำสวมเสื้อผ้าแพชชั่นแนวถนนระบุว่า เป็น Portrait of a Venetian Ambassador, อายุ 59 ความแตกต่างระหว่างบทบาทอย่างเป็นทางการนัยโดยชื่อและลักษณะของชายหนุ่มในเครื่องแต่งกาย hip-hop และท่าทางสบายๆ นำความขัดแย้งหลายอย่างเกี่ยวกับพฤติกรรม และอายุ

2.2 สรูปอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน

ศิลปินที่มีอิทธิพลต่อข้าพเจ้าเลโอนาร์โด ดา วินชี ที่ได้นำเทคนิคการวาดภาพเหมือนเลียนแบบธรรมชาติ การใช้ทัศนธาตุ การจัดองค์ประกอบที่เป็นเอกภาพ ดุลยภาพ ทำให้ภาพมีจุดเด่น ความกลมกลืน รวมถึงความขัดแย้งแบบศิลปะตะวันตก สะท้อนให้เห็นถึงการตีความไม่สื่อสารให้รับรู้โดยตรง แต่ต้องผ่านการกรั่นกรอง การตีความหมายจากงานศิลปะ ตามแต่ผู้รับสารรู้สึก รับรู้และเข้าใจ เป็นการสร้างงานให้ดูมีความรู้สึกต่างๆ ทั้งที่เป็นอารมณ์อันเนื่องมาจากเรื่องราวและอารมณ์ของศิลปินที่ถ่ายทอดลงไปในงาน

ศิลปินที่มีอิทธิพลต่อข้าพเจ้าเคฮินด์ ไวเลย์ (Kehinde Wiley) ที่ได้นำเทคนิคการวาดภาพเหมือนตามลักษณะรูปหน้าของแต่ละบุคคล ซึ่งลักษณะภายนอกและภายในในแต่ละคนนั้น อาจมีความขัดแย้ง แตกต่างกัน ขัดแย้งกัน มีอาจรู้ได้จากเพียงใบรูปหน้าเท่านั้น ศิลปินผสมผสานภาพเหมือนรูปหน้า และพื้นหลัง ที่ต้องการสื่อสารเรื่องราวของภาพในลักษณะเป็นนัยยะแฝง หรือขัดแย้งกัน แต่ยังคงมีความสอดคล้องในด้านองค์ประกอบทัศนศิลป์ การเลือกใช้โทนสี ทำให้ ผลงานมีเอกภาพ

บทที่ 3

วิธีดำเนินการสร้างสรรค์

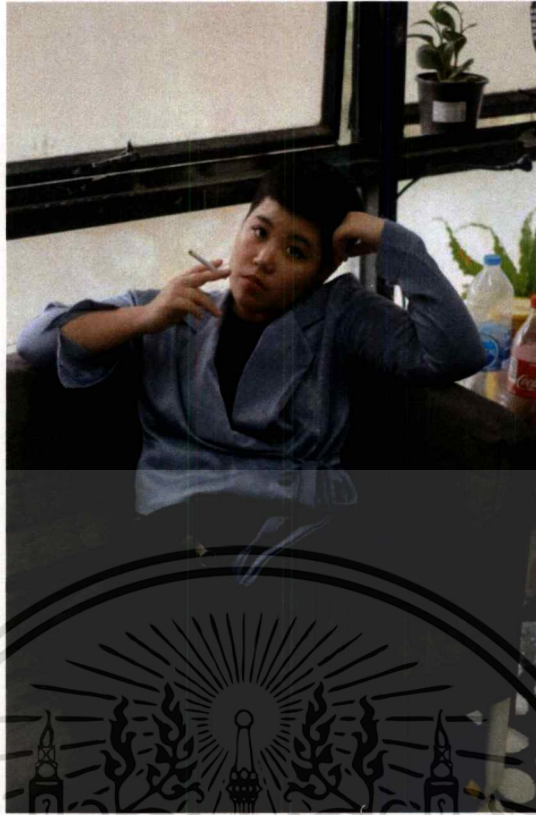
การสร้างสรรค์ผลงานในหัวข้อเรื่อง “ภาพลักษณ์ของผู้ชายในร่างหญิง” ข้าพเจ้าเริ่มต้นจากความรู้สึกส่วนตัวที่มีที่มาจากความรู้สึกนึกคิดของตัวข้าพเจ้าเองต่อเพศหญิงรักหญิงที่ต้องการจะนำเสนอมุมมองทัศนคติที่ดีต่อเพศนี้ ทำให้คนชมรู้สึกแปลกใหม่ขัดแย้งในรูปภาพตาจุดมุ่งหมายที่ต้องการที่จะแสดงออกจึงกำหนดวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นขั้นตอน ดังนี้

3.1 ภาพต้นแบบและการพัฒนาภาพต้นแบบ

3.1.1 ภาพต้นแบบชุดที่ 1

ภาพที่ 8 ภาพต้นแบบชิ้นที่ 1 ชุดที่ 1

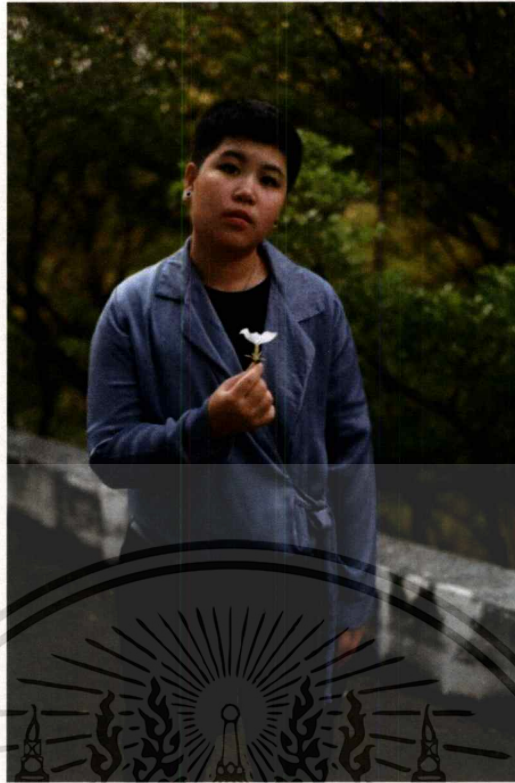

ภาพที่ 9 ภาพต้นแบบชั้นที่ 2 ชุดที่ 1

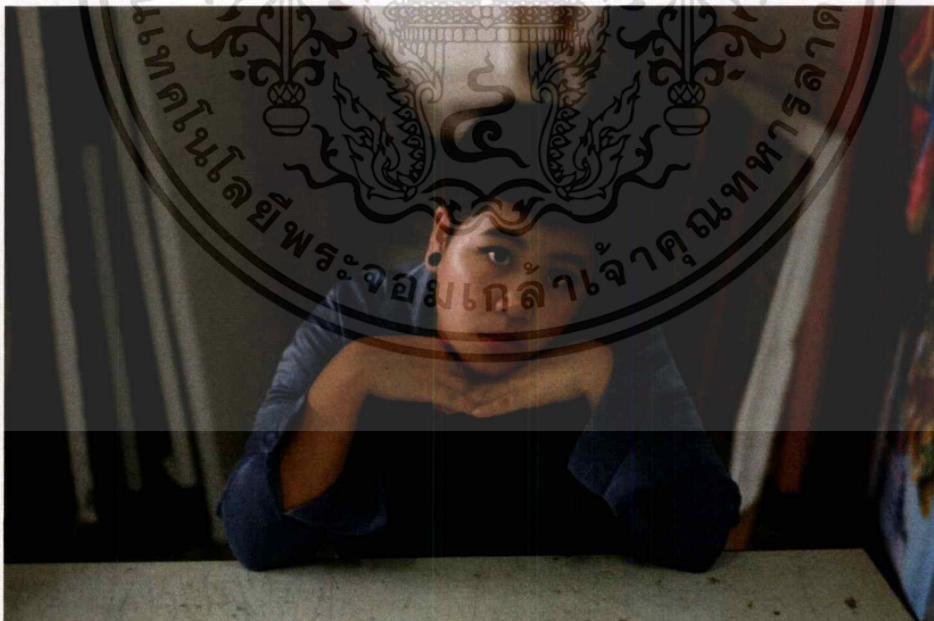

ภาพที่ 10 ภาพต้นแบบชั้นที่ 3 ชุดที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 11 ภาพต้นแบบชั้นที่4 ชุดที่1

ภาพที่ 12 ภาพต้นแบบชั้นที่5 ชุดที่1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 13 ภาพต้นแบบชั้นที่ 6 ชุดที่ 1

วิเคราะห์ภาพต้นแบบชุดที่ 1

จากผลงานภาพร่างชุดที่ 1 ทั้งหมดในชุดนี้ ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอภาพลักษณะของเพศหญิงที่ต้องการเป็นผู้ชาย ข้าพเจ้าต้องการผู้ชมรู้สึกถึงความขัดแย้งเรื่องเพศในตัวบุคคลในภาพไม่ว่าเป็นชุดการแต่งกาย ใบหน้าและท่าทางที่แสดงออกมา ซึ่งในระยะแรกของการสร้างภาพร่างพบปัญหา คือ

1. มุมมองไม่น่าสนใจ
2. ภาพระยะหลังรบกวนจุดเด่น

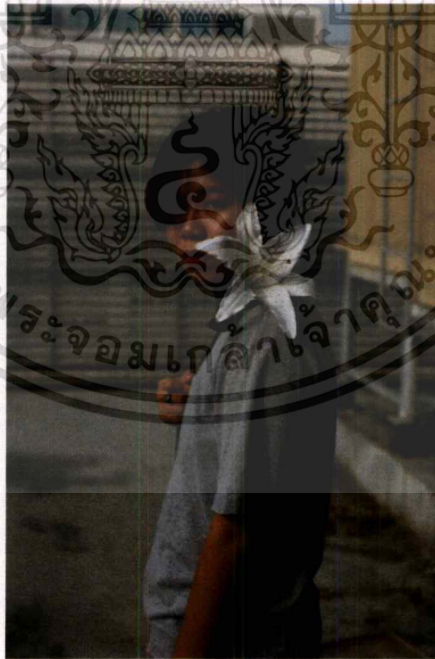
เนื่องจากปัญหาเรื่ององค์ประกอบที่ไม่ลงตัวและมุมมองไม่น่าสนใจ ข้าพเจ้าได้นำปัญหาทั้งหมดมาประมวลผล และวิเคราะห์ ข้าพเจ้าจึงนำไปพัฒนาและปรับใช้กับภาพร่างชุดที่ 2 เลือกภาพที่ 10 มาเป็นงานจริงชิ้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.1.2 ภาพต้นแบบชุดที่ 2

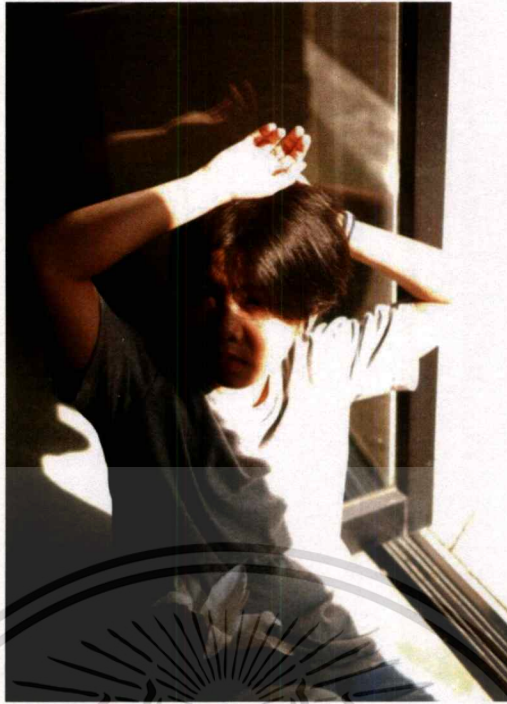

ภาพที่ 14 ภาพต้นแบบชิ้นที่ 1 ชุดที่ 2

ภาพที่ 15 ภาพต้นแบบชิ้นที่ 2 ชุดที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 16 ภาพต้นแบบชั้นที่3 ชุดที่2

ภาพที่ 17 ภาพต้นแบบชั้นที่4 ชุดที่2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 18 ภาพต้นแบบชิ้นที่ 5 ชุดที่ 2

ภาพที่ 19 ภาพต้นแบบชิ้นที่ 6 ชุดที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วิเคราะห์ภาพต้นแบบชุดที่ 2

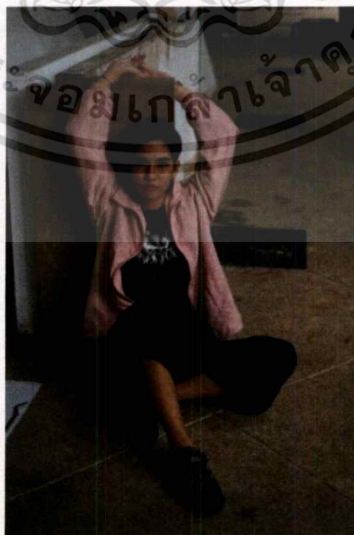
ข้าพเจ้าได้นำปัญหาทั้งหมดจากภาพร่างชุดที่ 1 มาประมวลผล และวิเคราะห์ นำมาพัฒนาและปรับใช้กับภาพร่างชุดที่ 2 ข้าพเจ้าได้นำเสนอมุมมองให้มันน่าสนใจแปลกใหม่ขึ้น และพยายามแสดงออกท่าทางที่มีความคลุมเครือมากขึ้น

จากการพัฒนาและปรับแก้ภาพร่างชุดที่ 2 ได้เลือกรูปภาพที่ 15 มาเป็นผลงานจริงชิ้นที่ 2

3.1.3 ภาพต้นแบบชุดที่ 3

ภาพที่ 20 ภาพต้นแบบชิ้นที่ 1 ชุดที่ 3

ภาพที่ 21 ภาพต้นแบบชิ้นที่ 2 ชุดที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 22 ภาพต้นแบบชั้นที่ 3 ชุดที่3

ภาพที่ 23 ภาพต้นแบบชั้นที่ 4 ชุดที่3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 24 ภาพต้นแบบชั้นที่ 5 ชุดที่ 3

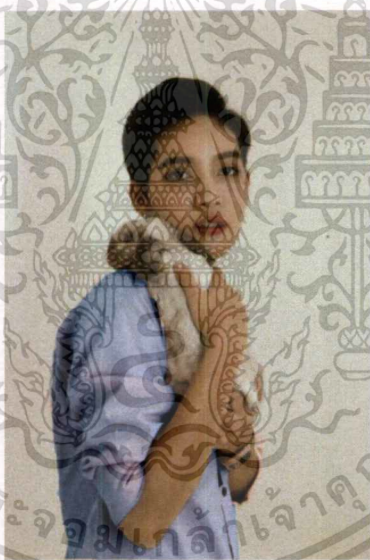
วิเคราะห์ภาพต้นแบบชุดที่ 3

เนื่องจากตัวบุคคลแบบที่ข้าพเจ้าเอามาถ่ายทอดบุคลิกของผู้หญิงยังไม่ได้เด่นชัด ทางสายตาและท่าทางยังคงมีความแข็ง เหมือนจงใจจัดทำทางยังขาดความเป็นธรรมชาติ อาจารย์จึงให้จัดทำทางและสีหน้าใหม่โดยพัฒนาจากภาพที่ 21 โดยหยิบตัวกระต่ายมาเป็นตัวเชื่อมความเป็นตัวบุคคล

3.1.4 ภาพต้นแบบชุดที่ 4

ภาพที่ 25 ภาพต้นแบบชิ้นที่ 1 ชุดที่ 4

ภาพที่ 26 ภาพต้นแบบชิ้นที่ 2 ชุดที่ 4

วิเคราะห์ภาพต้นแบบชุดที่ 4

เนื่องจากที่พัฒนาจากภาพร่างชุดที่ 3 ข้าพเจ้าได้ให้แบบเปลี่ยนสีหน้าการแสดงผล และการจัดแสงไฟให้ดีขึ้น องค์ประกอบท่าทางยังคงเหมือนเดิม เปลี่ยนสีของเสื้อเชิ้ต เนื้อให้ดู มีความแสดงออกเป็นผู้ชายมากขึ้น จากรูปภาพที่ 22 เป็นสีฟ้า ในรูปภาพที่ 23

3.1 กระบวนการสร้างงาน

รูปแบบในการนำเสนอผลงานศิลปะนิพนธ์ของข้าพเจ้า เป็นผลงานจิตรกรรมเหมือนจริง (realistic) ยังคงอิงจากรูปภาพ ที่แสดงความรู้สึกออกมาจริงๆผ่านดวงตาสายตาที่จ้องมอง ออกมาผ่านผู้ชม

1. ขั้นตอนการการศึกษาข้อมูล

1.1 ศึกษาหาข้อมูล ข้อมูลที่ทำการศึกษาค้นคว้าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่ได้มาจากสื่อ อินเทอร์เน็ต การพูดคุย การยอมรับของคนเพศนี้ บทความต่างๆที่พูดถึงเพศสภาพ เพศวิถี

1.2 การคัดเลือกแบบที่จะนำมาเป็นแบบในการสร้างผลงาน

2. ขั้นตอนการประมวลผลความคิดเพื่อทำภาพต้นแบบ

จากข้อมูลข้าพเจ้ารวบรวมข้อมูลวิธีการ โพสต์ท่าทางจากนิตยสารต่างๆ และค้นหาแบบ บุคคลที่เป็นเพศทางเลือกนั้นจริงๆมาถ่ายแบบ

3. ขั้นตอนในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม

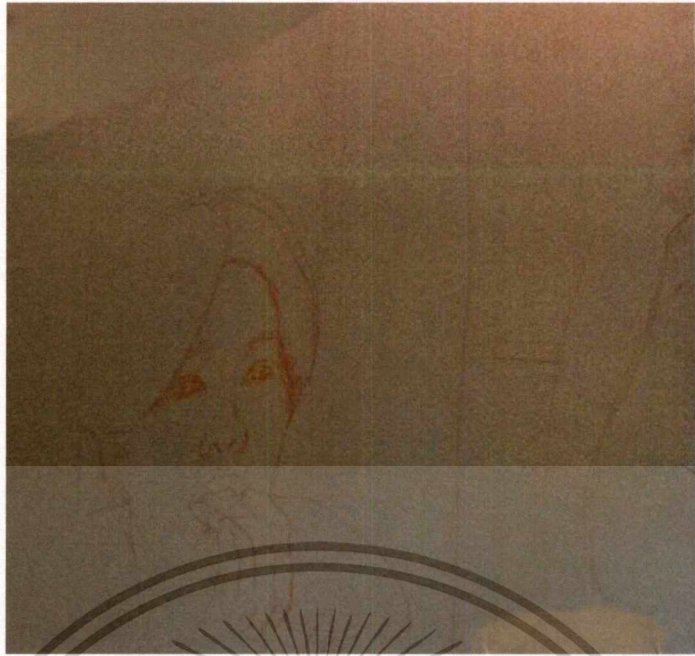
เพื่อให้บรรลุถึงจุดหมายของการปฏิบัติ หลังจากที่ได้อาภาพต้นแบบที่มีการกำหนด องค์ประกอบ สัดส่วน สีโดยรวม ที่พร้อมจะนำมาเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์แล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การลงมือปฏิบัติจริง โดยมีรายละเอียดซึ่งสามารถสรุปได้เป็นขั้นตอนย่อย ๆ ดังนี้

3.1 การเตรียมผ้าใบ (Canvas) เป็นผ้าผืนเรียบจึงบนโครงไม้

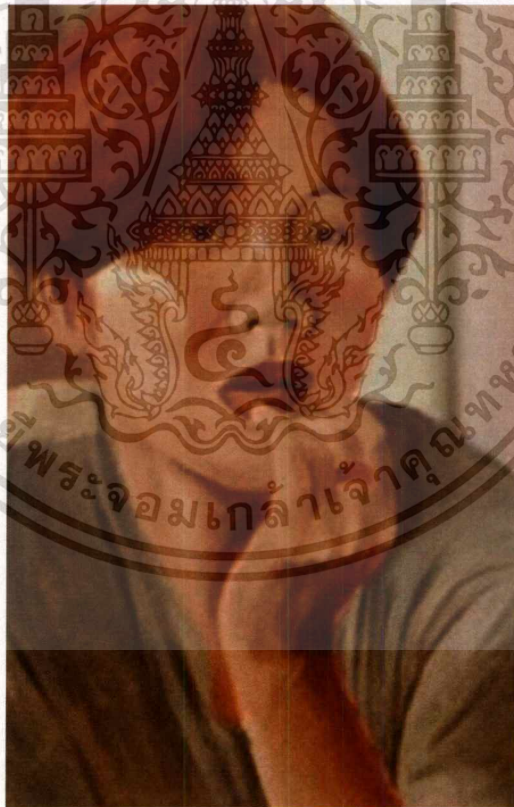
3.2 .การร่างภาพ เนื่องจากการกำหนดองค์ประกอบของภาพ และสัดส่วนของ รูปทรงให้มีความแม่นยำสูง ข้าพเจ้าใช้โปรเจกเตอร์ในการขยายและร่างภาพบนผ้าใบที่เตรียมไว้

3.3 การลงสี ข้าพเจ้าใช้เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ เริ่มด้วยการผสมและตีสีเข้าด้วยกัน ให้เกิดเฉดสีตามที่กำหนดไว้ในแบบร่าง แล้วระบายลงผ้าใบ ของสีให้ลึกเข้าไป เครื่องมือที่ใช้ในวิธีการนี้ คือ พู่กัน ความแตกต่างของขนาดพู่กัน ทำให้เกิดทิศทาง กระบวนการ ดังที่กล่าวมา สามารถควบคุมความสมบูรณ์และตอบสนองต่อการสร้างสรรค์ผลงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นิยมนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

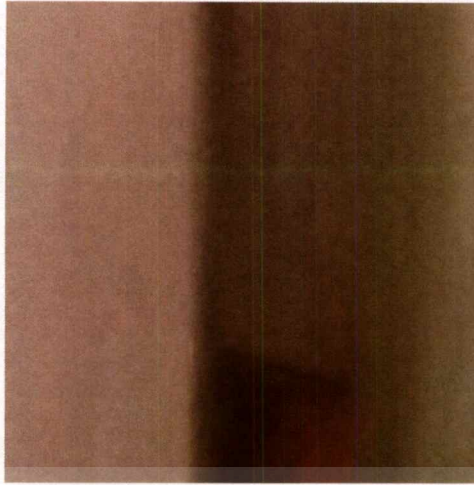

ภาพที่ 27 ขั้นตอนการขยายภาพร่าง

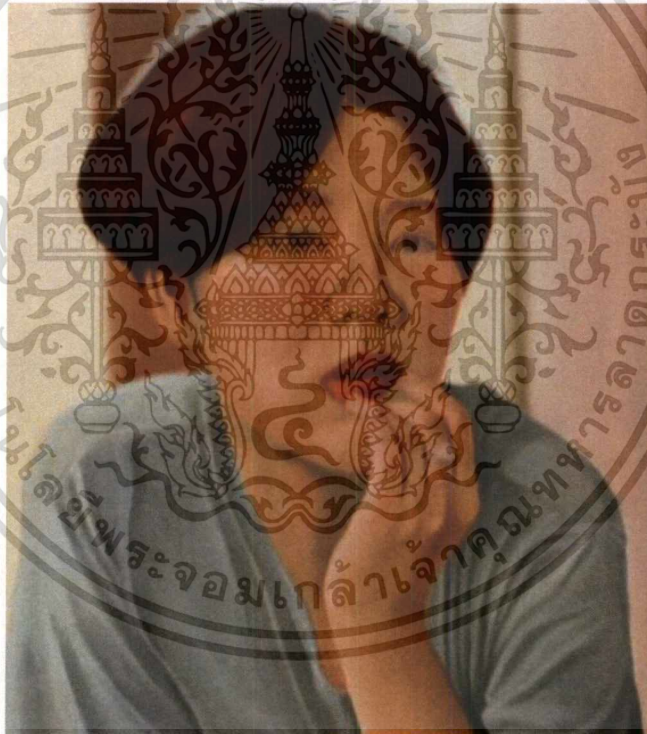

ภาพที่ 28 ลงสีภาพชั้นแรกให้พอรู้น้ำหนัก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

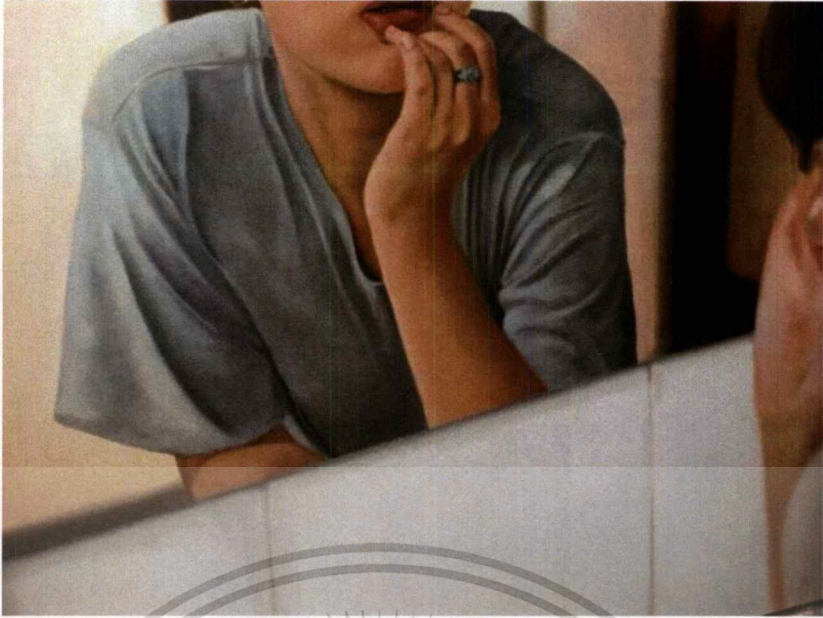

ภาพที่ 29 ลงพื้นหลังโทนสีเดียวกับกระดาษ

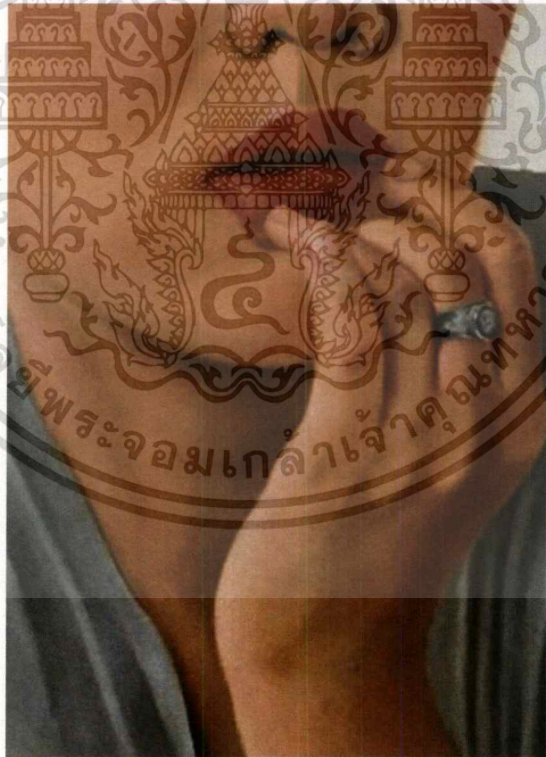

ภาพที่ 30 เริ่มลงสีในส่วนที่เป็นเงาเพื่อสร้างค่าน้ำหนักให้กับภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

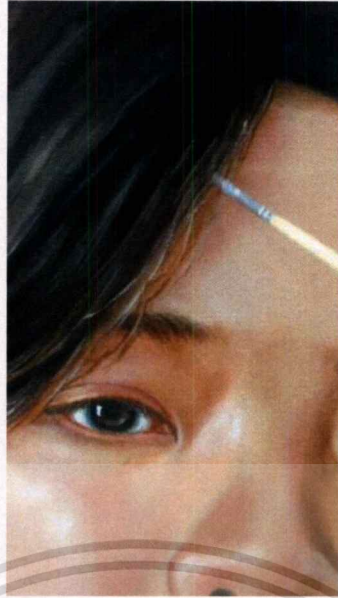

ภาพที่ 31 เก็บรายละเอียดในส่วนของพื้นหลัง

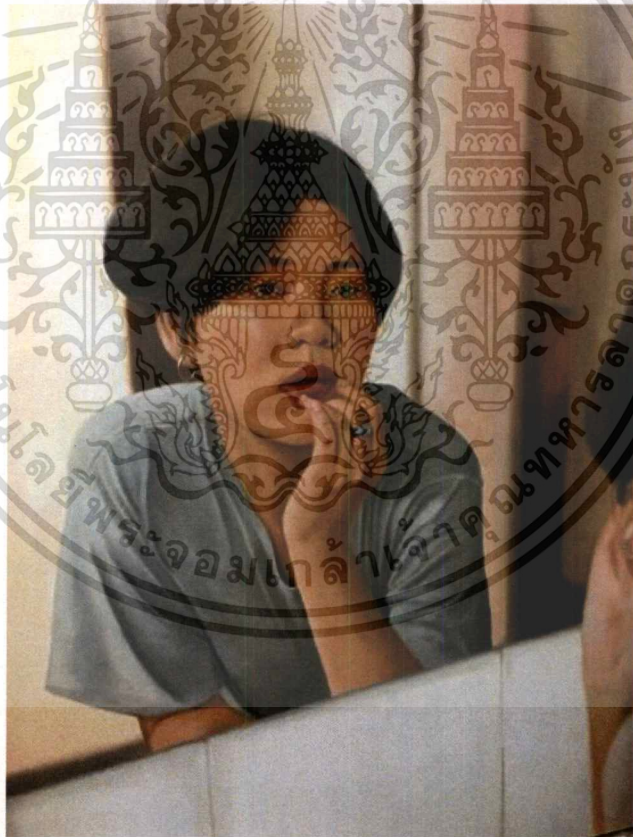

ภาพที่ 32 ใช้พู่กันลงสี วิธีการเขียนแบบเกลี่ยเรียบและเก็บรายละเอียดในส่วนของรูปร่าง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 33 เก็บรายละเอียดในส่วนเส้นผมกับใบหน้า

ภาพที่ 34 การเก็บรายละเอียดต่าง ๆ จนผลงานสมบูรณ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

วิเคราะห์งานสร้างสรรค์

ในการวิเคราะห์การสร้างสรรค์ในผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้า แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของการวิเคราะห์ทัศนธาตุ (Visual Element) ซึ่งได้แก่ เส้น (Lines) รูปทรง (Forms) สี (Color) น้ำหนัก (Volume) และที่ว่าง (Space) เป็นเรื่องของการจัดวางทัศนธาตุให้เกิดความงามที่ลงตัวเป็นเอกภาพ (Unity) และส่วนที่สอง คือ ส่วนของการวิเคราะห์การจัดวางองค์ประกอบศิลป์ ได้แก่ ความกลมกลืน (Harmony) ความหลากหลาย (Variety) ความสมดุล (Balance) สัดส่วน (Proportion) และความเป็นเด่น (Dominance) โดยมีจุดประสงค์ในการวิเคราะห์ เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการของการสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นระบบและเพื่อเป็นการค้นหาแนวทางและลักษณะเฉพาะตนในการสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคต

4.1 วิเคราะห์ผลงานโดยรวม

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “ภาพลักษณ์ของผู้ชายในร่างหญิง” โดยสามารถจำแนกการวิเคราะห์ผลงาน โดยรวมออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ ได้ดังนี้

4.1.1 เรื่องราว (Subject)

แรงบันดาลใจในการสร้างผลงานของข้าพเจ้า เกิดจากสิ่งที่ตัวข้าพเจ้าพบด้วยตนเอง การที่เป็นผู้มีเพศสภาพแตกต่างจากคนอื่นทำให้เกิดความรู้สึกแปลกแยกออกมาจากผู้คน และจากการกระทำของคนอื่นต่อตัวข้าพเจ้าด้วย ข้าพเจ้ารู้สึกอึดอัดเร่งเห็นถึงความไม่เท่าเทียมในการกีดกันพบปะที่มีต่อเพศสภาพที่เป็นเพศวิถิ และได้หิบบมูมมองที่ตัวข้าพเจ้าสนใจมาเป็นประเด็นในการศึกษาทำงาน เปลี่ยนมุมมองทัศนคติที่มีต่อเพศวิถิ สิ่งที่เห็นไม่ใช่สิ่งเป็นตัวของเค้าจริงๆเสมอไป

4.1.2 เนื้อหา (Content)

ข้าพเจ้าจดจำรวบรวมความรู้สึกทั้งหมดจากปัญหาที่พบเจอ นำมาถ่ายทอดรูปแบบเป็นผลงานศิลปปะเพื่อ ต้องการสร้างทัศนคติที่ดีต่อเพศวิถิ

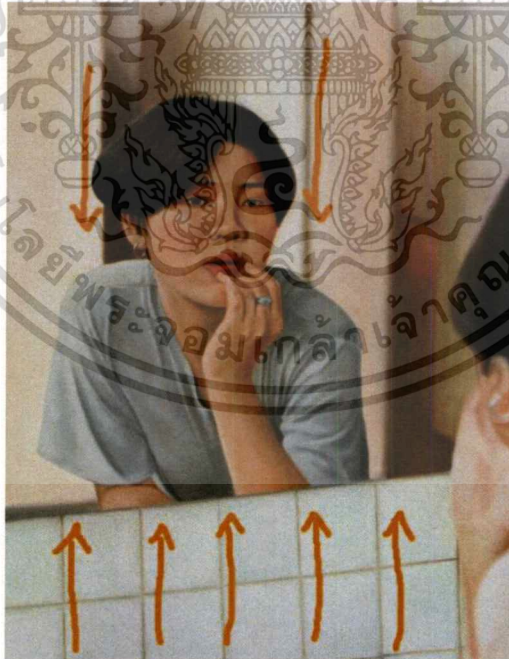
4.1.3 การแสดงออก (Expression)

ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ มีการแสดงออกด้วยวิธี วาดรูปสีน้ำมันเหมือนจริง (realistic) สร้างรูปต้นแบบมาจากภาพถ่ายของบุคคลทั่วไปที่เรียกตนเองว่า “ทอม” จัดท่าทางการแสดงออกมีความคลุมเครือไม่ไปเพศใดเพศหนึ่งเช่น การแต่งหน้าแบบผู้หญิง การแต่งกายเป็นผู้ชาย ผมสั้นเกรียน แต่มีหน้าอก ให้เกิดความขัดแย้งภายในภาพนั้นๆ

4.2 วิเคราะห์ทัศนธาตุ

การวิเคราะห์ผลงานศิลปะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือการวิเคราะห์ทัศนธาตุ (Visual Elements) และการวิเคราะห์การจัดวาง (Composition) ในหัวข้อนี้กล่าวถึงการวิเคราะห์ทัศนธาตุ ในงานศิลปะได้แก่จุด เส้น สี รูปทรง น้ำหนัก พื้นผิวที่ว่าง เป็นเรื่องของการจัดวางทัศนธาตุให้เกิดความงามที่ลงตัวเป็นเอกภาพ (unity) ซึ่งในผลงานศิลปะของข้าพเจ้ามีการใช้ทัศนธาตุดังต่อไปนี้

4.2.1 เส้น (Lines)

ภาพที่ 35 ผลงานของข้าพเจ้าจะมีเส้นช่วยนำสายตาไปยังจุดเด่นเพื่อขบขันจุดที่ข้าพเจ้าต้องการจะนำเสนอจริงๆและก็มีเส้นบางส่วนที่ตัดเพื่อไม่ให้ดูชัดเจนจนเกินไป

ภาพที่ 36 ใช้ความแตกต่างของน้ำหนักสีทำให้เกิดเส้นและส่วน สดต่างๆของภาพ โดยไม่ได้เน้น
เส้นให้ชัดเจน แต่จะเน้นเส้นเฉพาะบางส่วนเท่าที่จำเป็น

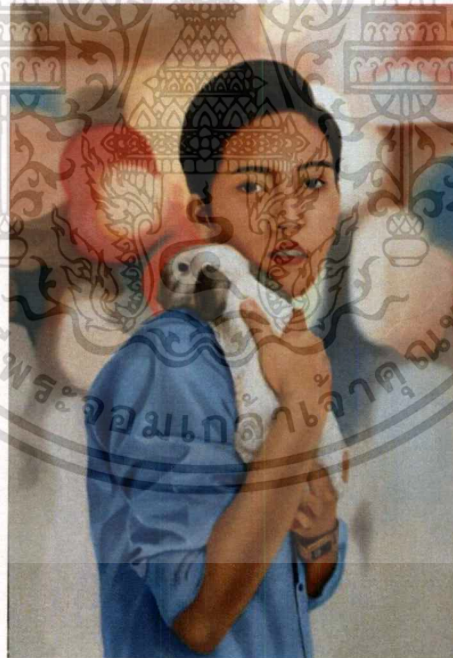
ภาพที่ 37 ผลงานชิ้นนี้ของข้าพเจ้าเน้นเส้นโค้งมน ช่วยให้ผลงานมีความอ่อนนุ่ม อ่อนโยน รู้สึก
สบายและยังรู้สึกถึงความเคลื่อนไหว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2.2 รูปทรง (Forms)

ภาพที่ 38 รูปทรงหลักในงานของข้าพเจ้าคือ รูปทรงอินทรีย์รูป (organic form) หรือ (figurative form) แสดงให้เห็นถึงส่วนสัคและท่าทางตามธรรมชาติของมนุษย์

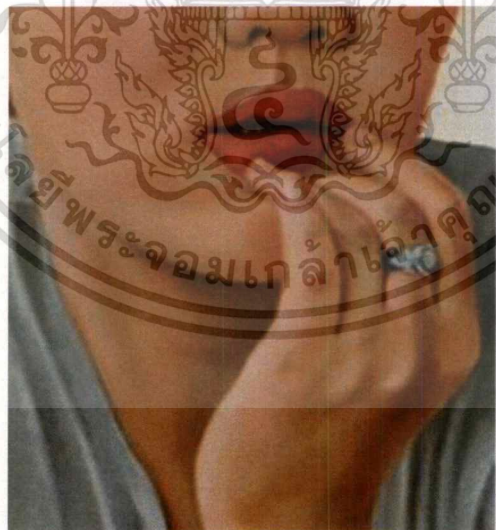
ภาพที่ 39 รูปทรงที่ตำแหน่งอยู่กลางภาพนั้น เกิดการรวมตัวของรูปทรง ที่ไม่มีที่ว่างมากเกินไป จึงทำให้จุดเด่นน่าสนใจ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

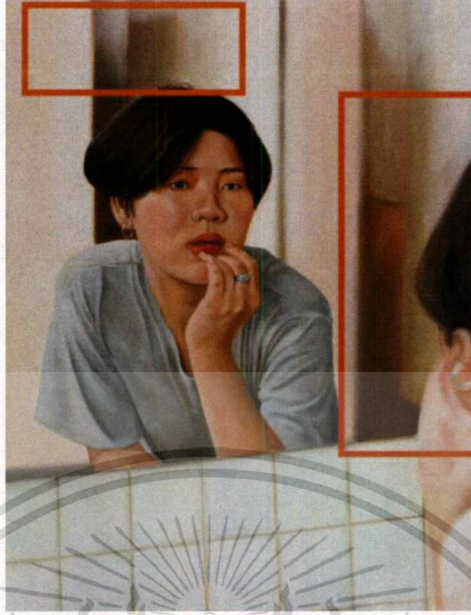

ภาพที่ 40 รูปทรงประกอบอื่นๆ ทำให้ภาพดูมีความเต็มเต็มและทำให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
แต่จะเป็นระยะหลังที่ไม่เด่นชัดเพื่อความสะดวกของผลงาน

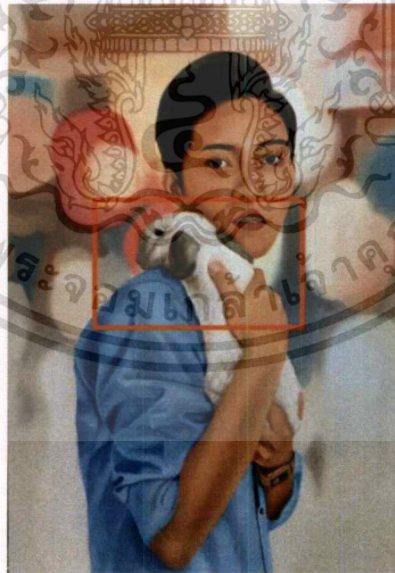
4.2.3 พื้นผิว (Textures)

ภาพที่ 41 พื้นผิวในผลงาน ได้บ่งบอกถึงความรู้สึกเป็นเนื้อหนังจริงๆ ให้เกิดขึ้นกับบรรยากาศ
ของภาพ แสดงความรู้สึกเป็นมิติขึ้น

ภาพที่ 42 พื้นผิวของวัตถุต่างๆมีความต่างกันดังนั้นต้องพยายามไม่ให้ผิวที่ปรากฏออกมาเหมือนกัน ภาพด้านหลังจึงมีการทึบเงาต่างจากผิวของจุดเด่นด้านหน้า

ภาพที่ 43 ผิวของชนกระต่ายมีการทับซ้อนของเส้นสร้างความรู้นูนลึกและดูมีชีวิต

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2.4 สี (Color)

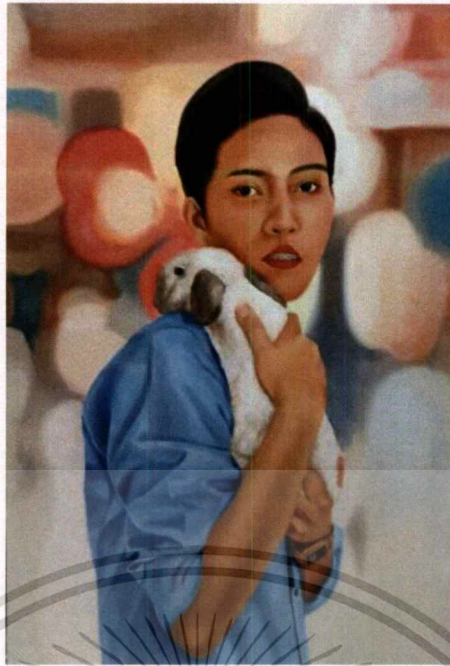

ภาพที่ 44 สีในงานของข้าพเจ้าชิ้นนี้เน้นการใช้สีโทนเย็น และจะมีการคุมบรรยากาศเพื่อให้ภาพรวมไปในทิศทางเดียวกัน มีการใช้โทนร้อนในจุดเด่นและในการสร้างสรรค์

ภาพที่ 45 ส่วนของฉากหลังเป็นวัตถุที่อยู่ไกล ใช้สีกลมกลืนกับบรรยากาศไม่แสดงรายละเอียดของวัตถุ ส่วนระยะใกล้ที่สุดใช้สีตัดสีชัดเจนขึ้น แสดงสงเงาและรายละเอียดชัดเจน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

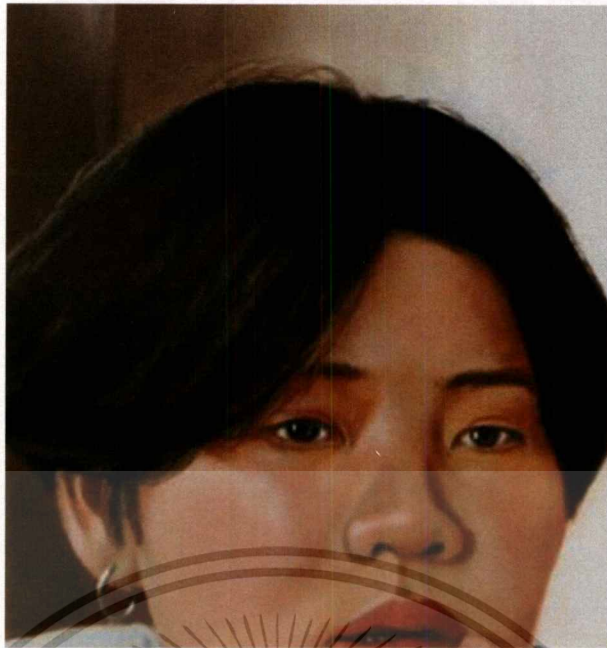

ภาพที่ 46 มีการใช้สีคู่ตรงข้ามแทรกในแต่ละจุดของตัวงาน เพื่อเพิ่มความสมดุลของตัวภาพ โดยเน้นโทนสีแบบอ่อนนุ่มดูแล้วสบายตา

4.2.5 น้าหนัก (Volume)

ภาพที่ 47 น้าหนักของภาพเป็นสิ่งที่ทำให้ภาพดูมีมิติมากๆ ทำให้มองเห็นออกได้ว่าส่วนไหนไกลออกไปหรือใกล้ สามารถผลักระยะออกไปได้ดีและทำให้วัตถุต่างๆดูสมจริงยิ่งขึ้น เน้นให้เกิดความเด่นของจุดเด่น เกิดความน่าสนใจ

ภาพที่ 48 น้ำหนักของบริเวณใบหน้ามีน้ำหนักทับซ้อนกันหลายชั้นเพื่อสร้างพื้นผิวของคน และ โดยเฉพาะบริเวณของนัยตามีน้ำหนักจำนวนมากทำให้ดูลึกลงไปสร้างความสมจริงมากขึ้น

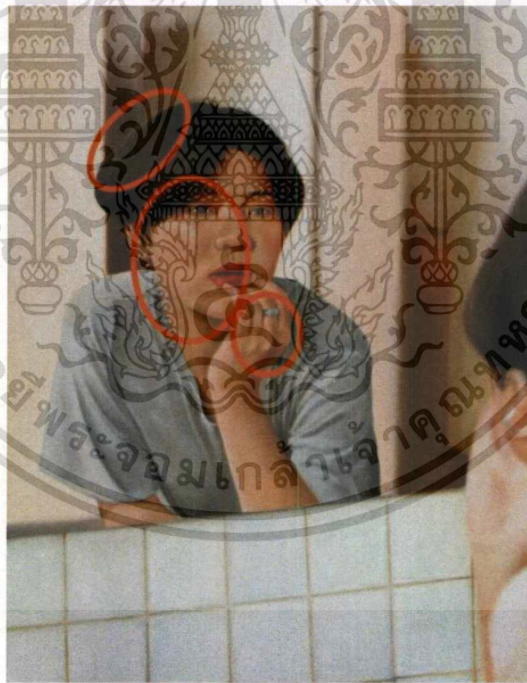

ภาพที่ 49 น้ำหนักในผลงาน เป็นตัวเน้นรูปทรงให้เกิดปริมาตร เพราะเส้นที่เกิดจากสีที่มีค่าน้ำหนักเข้ม ทำหน้าที่เป็นเงา ส่วนจุดและเส้นที่เกิดจากสีที่มีค่าน้ำหนักอ่อน ทำหน้าที่เป็นแสง

4.2.6 แสงและเงา (Light and Shade)

ภาพที่ 50 เน้นแสงบางจุดเป็นพิเศษ (Highlight) เพื่อให้เกิดมิติและดูเกิดแสงเกินจริงทำให้วัตถุมีความกลมกลืนมากขึ้น

ภาพที่ 51 การจัดแสงของรูปเป็นการขบขันเน้นจุดเด่นได้ดี โดยการสาดแสงไปที่จุดเด่นของรูปให้พอดีกับปริมาตรของใบหน้าและยังคงเหลือเงาหน้าหน้าที่ได้รับแสงน้อยทำให้ดูมีมิติที่ดี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2.7 ที่ว่าง (Space)

ภาพที่ 52 พื้นที่ว่างสีขาวเพื่อเว้นในตัวงานไม่เกิดความอึดอัดจนมากเกินไปโดนการปล่อยพื้นที่ว่างให้ไม่มีขอบคมของงาน

ภาพที่ 53 ใช้สีโทนอ่อนโดยใส่สีขาวเจือจางสีที่เข้ม เพื่อสร้างพื้นที่ว่างให้ดูสบายตาและดูไม่แน่นจนเกินไปเวลามองเข้าไปในรูป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.3 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์

ภาพที่ 54 : วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์ ชั้นที่ 1

4.3.1 ความกลมกลืน (Harmony)

การเลือกใช้ชุดสีที่กลมกลืนกัน ซึ่งคำนึงมาจากภาพจิตรกรรมในอดีตว่าศิลปินมักจะใช้สีไม่มากนัก กลุ่มบรรยากาศที่มีพื้นฐานมาจากกระบวนการ Under painting ทำให้ชุดสีทั้งงานไปในทิศทางเดียวกัน

4.3.2 ความหลากหลาย (Variety)

ความหลากหลายในผลงานของข้าพเจ้าเน้นที่ความละเอียดของการทับซ้อนกันของสี และการลงรายละเอียดที่มีความวิจิตรประณีต มีการแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของพื้นผิวต่างๆ

4.3.3 ความสมดุล (Balance)

ภายในผลงานมีความสมดุลในเรื่องของการจัดวางองค์ประกอบของภาพที่มีขนาดของสัดส่วนรูปทรง ถูกแบ่งตามตำแหน่งตรงกลางที่มีจุดเด่นช่วยแบ่งให้สองข้างสมดุลกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.3.4 สัดส่วน (Proportion)

ภาพนี้แสดงถึงสัดส่วนที่แท้จริงของร่างกายผู้หญิงมีส่วนเว้าโค้ง จะช่วยเน้นอารมณ์ความรู้สึก ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์

4.3.5 ความเป็นเด่น (Dominance)

จุดนำสายตาของรูปภาพนี้อยู่ที่เส้นต่างๆที่เกิดขึ้นในภาพทำให้จับจุดเด่นได้ดี และโทนสีของบรรยายโดยรอบๆด้วย

4.3.6 ความเคลื่อนไหว (Movement)

ความเคลื่อนไหวภาพนี้เกิดจากความเป็นธรรมชาติของเสื้อผ้าที่ม้วนรอบการพับกันทำให้รู้สึกเหมือนเสื้อผ้าจริงๆ

ภาพที่ 55 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์ ชั้นที่ 2

4.3.1 ความกลมกลืน (Harmony)

การเลือกใช้ชุดสีที่กลมกลืนกัน ซึ่งคำนึงมาจากภาพจิตรกรรมในอดีตว่าศิลปินมักจะใช้สีไม่มากนัก คลุมบรรยากาศที่มีพื้นฐานมาจากกระบวนการ Under painting ทำให้ชุดสีทั้งงานไปในทิศทางเดียวกัน

4.3.2 ความหลากหลาย (Variety)

ความหลากหลายจากการเจือสีคู่ตรงข้ามบริเวณผิวของคน ทำให้มีความรู้สึกรุนแรงของเนื้อผิวมนุษย์เสมือนจริงมากขึ้น

4.3.3 ความสมดุล (Balance)

ภาพนี้มีความสมดุลตรงที่มุมมองของภาพจะเอียงแต่การจัดวางของจุดเด่นเอียงไปทางซ้าย ทำให้มีจุดที่โทนสีเหมือนกันตรงอยู่ทางขวา แต่ไม่ได้แย้งบทบาทของจุดเด่นเป็นแค่โทนสีที่ใกล้เคียงกัน

4.3.4 สัดส่วน (Proportion)

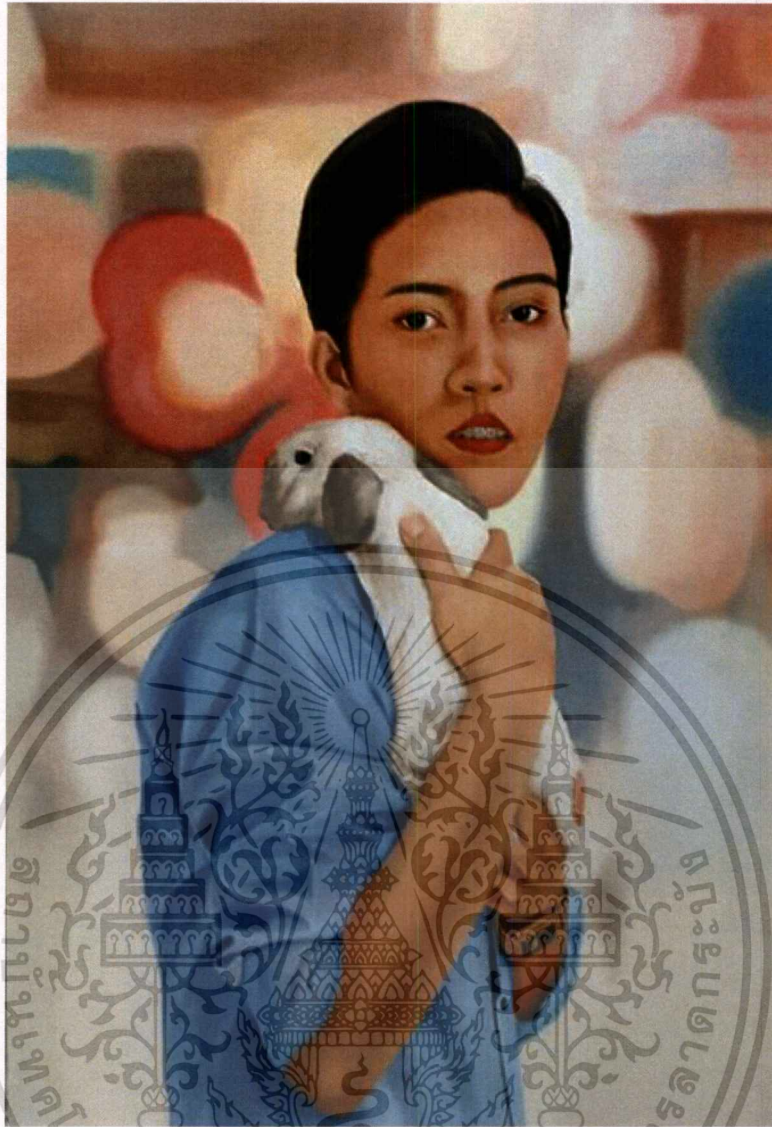
ภาพนี้แสดงถึงสัดส่วนที่แท้จริงของร่างกายผู้หญิงมีส่วนเว้าโค้ง จะช่วยเน้นอารมณ์ความรู้สึก ให้เป็นไปตามเจตนาอารมณ์

4.3.5 ความเป็นเด่น (Dominance)

จุดนำสายตาของรูปภาพนี้อยู่ที่เส้นต่างๆที่เกิดขึ้นในภาพทำให้จับจุดเด่นได้ดี และโทนสีของบรรยายโดยรอบๆด้วย

4.3.6 ความเคลื่อนไหว (Movement)

ความเคลื่อนไหวของภาพคือการเบลอของระยະหน้าที่เป็นคน ทำให้รู้สึกว่ามีอยู่จริงแต่ไม่ได้เด่นชัดขึ้นมา

ภาพที่ 56 : วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์ ชั้นที่ 2

4.3.1 ความกลมกลืน (Harmony)

การเลือกใช้ชุดสีที่กลมกลืนกัน ซึ่งคำนึงมาจากภาพจิตรกรรมในอดีตว่าศิลปินมักจะใช้สีไม่มากนัก กลุ่มบรรยากาศที่มีพื้นฐานมาจากกระบวนการ Under painting ทำให้ชุดสีทั้งงานไปในทิศทางเดียวกัน

4.3.2 ความหลากหลาย (Variety)

ความหลากหลายในผลงานของข้าพเจ้าเน้นที่ความละเอียดของการทับซ้อนกันของสี และการลงรายละเอียดที่มีความวิจิตรประณีต มีการแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของพื้นผิวต่างๆ เช่น การวาดตัวของกระต่าย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.3.3 ความสมดุล (Balance)

ภายในผลงานมีความสมดุลในเรื่องของการจัดวางองค์ประกอบของภาพที่มีขนาดของสัดส่วนรูปทรง ถูกแบ่งตามตำแหน่งตรงกลางที่มีจุดเด่นช่วยแบ่งให้สองข้างสมดุลกัน

4.3.4 สัดส่วน (Proportion)

สัดส่วนในผลงานของข้าพเจ้า เป็นเอกภาพที่เกี่ยวกับความสมส่วนซึ่งกันและกันของความเป็นมิติของรูปทรง น้ำหนัก สี ที่เป็นความสัมพันธ์ที่กลมกลืนกัน ความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมระหว่างขนาดขององค์ประกอบที่แตกต่างกัน

4.3.5 ความเป็นเด่น (Dominance)

รูปภาพนี้มีสีที่คล้ายคลึงกันทั่วภาพทำให้จุดเด่นขับออกมาไม่มากเหมือนชั้นที่ 1 และ 2

4.3.6 ความเคลื่อนไหว (Movement)

ในผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าได้ใช้โทนสีเป็นตัวกำหนดความเคลื่อนไหวในตัวเองในบริเวณพื้นหลังฟุ้งๆ ความเคลื่อนไหวในตัวเองข้าพเจ้า ได้กำหนดให้ทัศนธาตุ เช่น จุด สี น้ำหนัก สร้างสรรค์ให้เกิดการเคลื่อนไหว

บทที่ 5

บทสรุป

การสร้างสรรคผลงานศิลปะนิพนธ์ชุด “ภาพลักษณ์ของผู้ชายในร่างหญิง” ข้าพเจ้ามุ่งเน้นที่จะสะท้อนมุมมองของเพศวิถีในมุมมองที่ข้าพเจ้าประสบและรู้สึก เพศทางเลือกหญิงรักหญิงซึ่งเป็นเพศที่มีบุคลิกท่าทางคล้ายคลึงกับเพศชายที่ออกผ่านการจัดลักษณะท่าทางโดยธรรมชาติของเพศนั้นๆ ที่คล้ายคลึงกับบุคลิกของผู้ชายที่ดูดีทำให้เกิดความขัดแย้งภายในภาพของบุคคลที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในสังคม ต้องการสื่อว่าแท้จริงแล้วเพศนี้ถึงแม้จะมีความต้องการเป็นเหมือนผู้ชายแค่ไหนแต่ยังคงมีสภาวะร่างกายและจิตใจที่อ่อนไหวไม่ต่างกับผู้หญิงทั่วไป สภาวะจิตใจของเพศวิถีที่มีความซับซ้อนในเรื่องของความคิดและลักษณะภายนอก เช่น การแสดงออกทางสังคมที่ขัดแย้งกับสิ่งต้องการจะเป็นและข้อจำกัดทางสังคม การไม่ได้ยอมรับอย่างเต็มที่ บุคลิกภายนอกที่แตกต่างจากเพศปกติ สืบเนื่องจาก First Impression สายตาของคนภายนอกที่คิดในด้านลบจากท่าทางและลักษณะของเพศนี้

การสร้างสรรคศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล ค้นหาแรงบันดาลใจเพื่อนสร้างสรรคผลงาน มีความต้องสื่อออกมาในทัศนคติที่ดีต่อเพศทางเลือกต่อไป

บรรณานุกรม

Leonardo da Vinci.[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก:

<https://sircr.blogspot.com/2016/03/leonardo-da-vinci.html>

(วันที่ค้นข้อมูล : 19 เมษายน 2561)

The last supper.[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก:

<https://www.amazon.com/Great-Art-Now-Supper-Leonardo/dp/B01FVBYLNO>

(วันที่ค้นข้อมูล : 19 เมษายน 2561)

โมนาลิซา.[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก:

<https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2>

(วันที่ค้นข้อมูล : 19 เมษายน 2561)

พระเมฆมาลีแห่งกุฎา.[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก:

<https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%9C%E0%B8%B2>

(วันที่ค้นข้อมูล : 19 เมษายน 2561)

kehinde wiley.[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก:

<http://kgou.org/post/kehinde-wiley-reimagines-blackness-eurocentric-art-world>

(วันที่ค้นข้อมูล : 19 เมษายน 2561)

เคฮินด์ วิลีย์ (Kehinde Wiley) .[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก:

<http://www.artnews.com/2018/04/19/kehinde-wiley-judy-chicago-included-2018-time-100-list/>

time-100-list/

(วันที่ค้นข้อมูล : 19 เมษายน 2561)

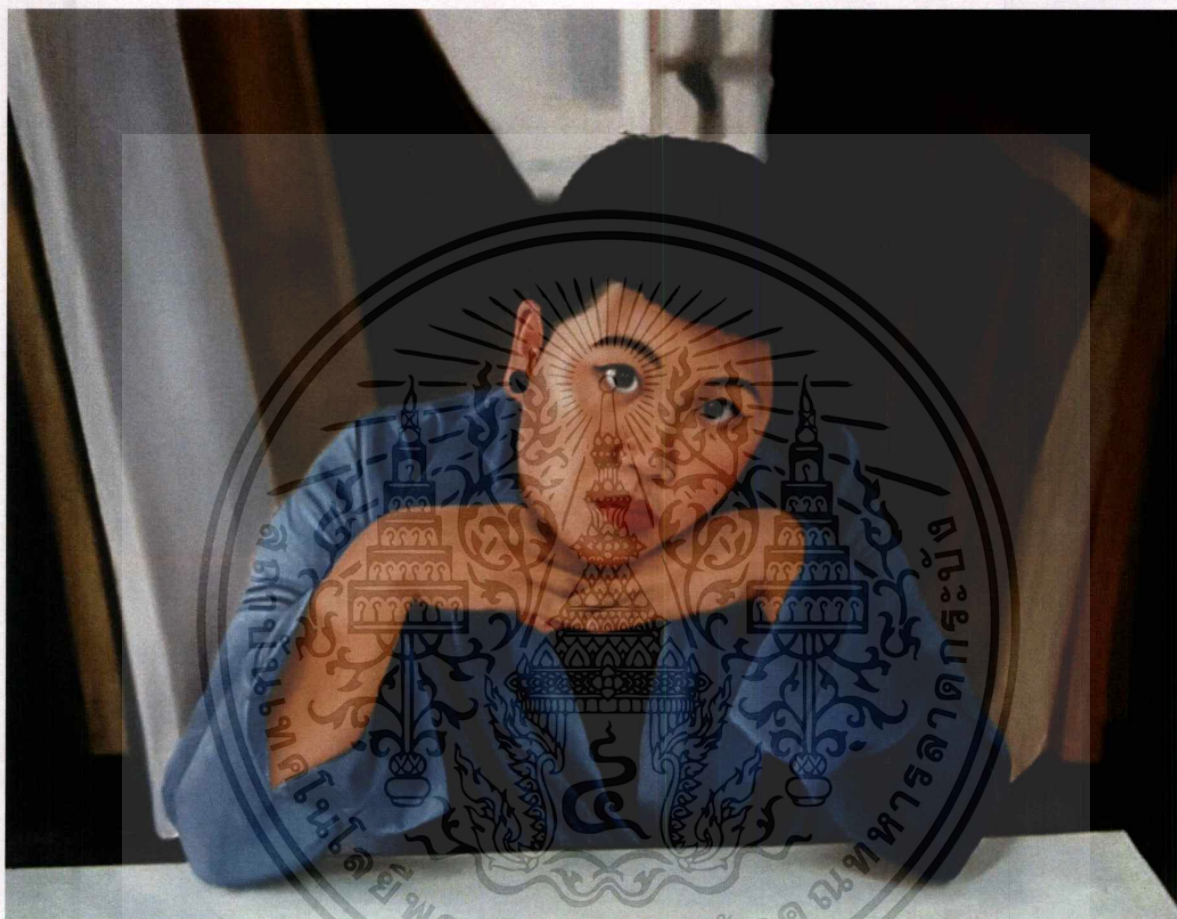
PORTRAIT OF A VENETIAN AMBASSADOR.[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก:

<http://www.seattleartmuseum.org/wiley>

(วันที่ค้นข้อมูล : 19 เมษายน 2561)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 57 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1

ชื่อผลงาน นาย(9)

เทคนิค จิตรกรรมสีน้ำมัน

ขนาด 160x 120 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

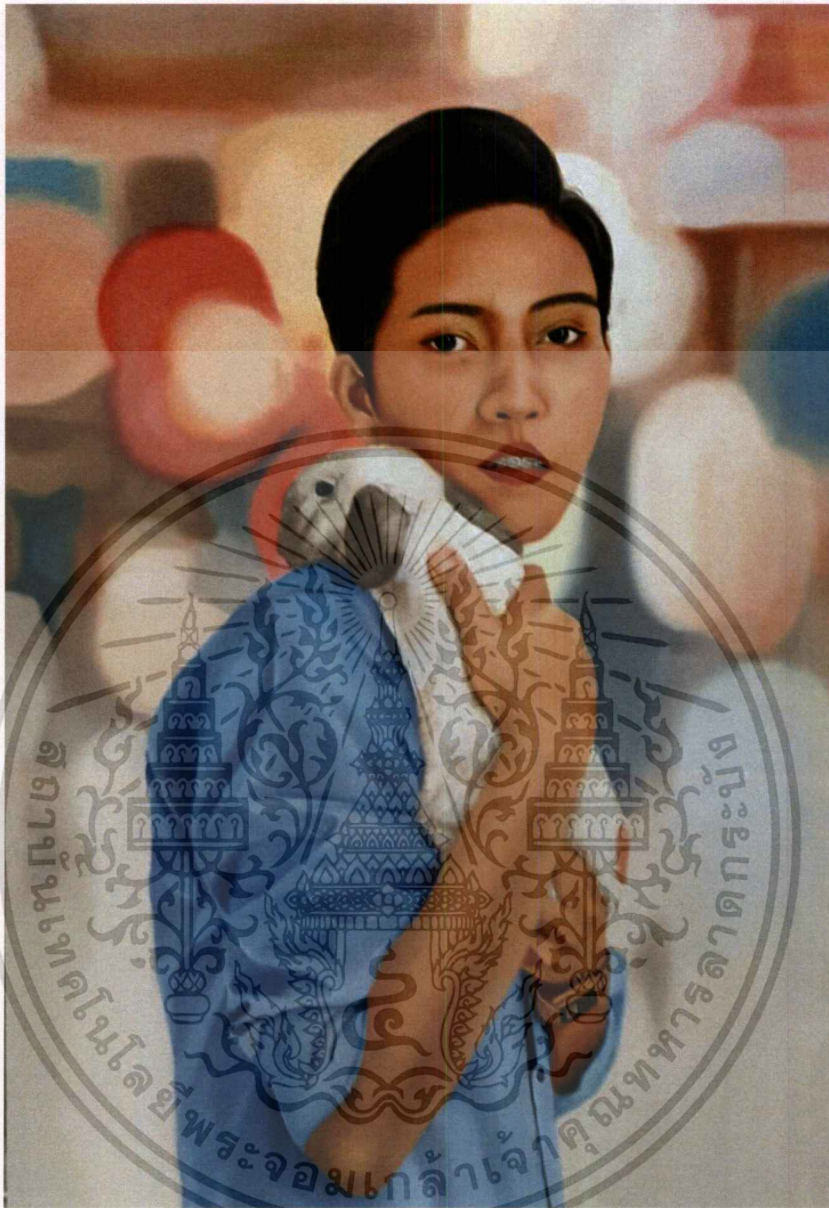
ภาพที่ 58 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2

ชื่อผลงาน ฉันทนี

เทคนิค จิตรกรรมสีน้ำมัน

ขนาด 160 x 120 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 59 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน RABBIT

เทคนิค จิตรกรรมสีน้ำมัน

ขนาด 160 x 110 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

