

วิมานสีชมพู

Pink paradise

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2560 - 2561

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติให้
ศิลปนิพนธ์ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม

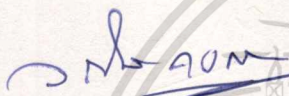
.....คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

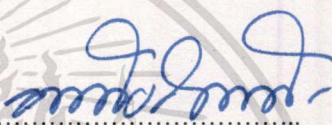
ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิพัฒน์ หอยสังข์ทอง)

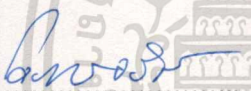
กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิกิจร คงคำ)

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์ มณีรัตน์)

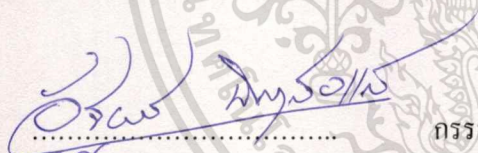
กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มล. โอภาจรังส นันทวัน)

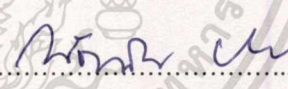
กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน หนูเขียว)

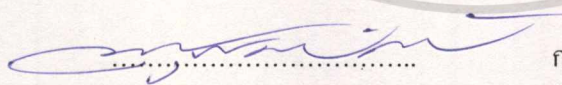
กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัฐพร นิยมาลัยแก้ว)

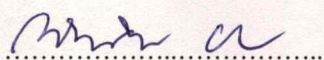
กรรมการ

(อาจารย์ณัฐธรรณ บัวลอย)

กรรมการและเลขานุการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงษ์ จันทร)

อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์

(อาจารย์ณัฐธรรณ บัวลอย)

หัวข้อศิลปนิพนธ์	วิมานสีชมพู
	Pink paradise
ชื่อ	นาย อภิชา นาคประเสริฐ
รหัสนักศึกษา	57020536
สาขาวิชา	จิตรกรรม
คณะ	สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา	2560 - 2561
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์ ธีรยุทธ บัวลอย

บทคัดย่อ

สถาปัตยกรรมแสดงให้เห็นถึงการดำรงอยู่ร่วมกันระหว่างสัญลักษณ์กับวัตถุที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น ซึ่งมนุษย์นั้นมีความสัมพันธ์กับ ความหมาย (meaning) มาตั้งแต่เมื่อครั้งอดีตกาล ผ่านทางการคิดสร้างสรรค์ระบบ หรือเครื่องมือบางอย่างขึ้น เพราะมีวัตถุประสงค์หลักหรือรองก็เพื่อแสดง ความศรัทธา หรือความเคารพต่อผู้นำในสังคมนั้น ๆ หรือ ในทางกลับกัน คือ ตัวผู้นำเอง ต้องการแสดงถึงอำนาจ อันยิ่งใหญ่ของตนสู่ผู้ถูกปกครอง การสื่อสารความหมายภายใต้ วัตถุประสงค์ดังกล่าว อีกทั้งยัง เผยถึงการดำรงอยู่ร่วมกันระหว่าง สัญลักษณ์ (symbol) กับ วัตถุ (object) ที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างเด่นชัด ซึ่งมนุษย์นั้นได้เชื่อมโยงความเชื่อเหล่านี้ (ความศรัทธาใน สิ่งที่ดำรงอยู่ภายใต้จิตสำนึกของมนุษย์) ข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างการโฆษณาชวนเชื่อเริ่มมีผลอย่างมากกับสังคมจบจนถึงปัจจุบัน ที่ทุกวันนี้นับตั้งแต่ตอนนั้น ก็เริ่มมีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ มากมาย บ้านที่อยู่อาศัยซึ่งนับว่าปัจจัยที่ขาดไม่ได้เลย จึงมีการโฆษณาเกี่ยวกับบ้านอย่างแพร่หลาย จนเมื่อ 20 กว่าปีก่อน เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น ระบบเศรษฐกิจล่มละลายพร้อมกันทั่วโลก ที่เรียกกันว่า “วิกฤตการณ์ฟองสบู่แตก” ตามด้วย “วิกฤตการณ์ต้มยำกุ้ง” มาติดๆกัน และเป็นผลพวงจากการโฆษณาชวนเชื่อให้เห็นว่าเราทุกคนจะมีชีวิตที่สุขสบาย และการที่มนุษย์เราอยากจะมีที่อยู่อาศัยอย่าง สุขสบาย มีบ้านที่งดงามดังวิมานในฝัน คำว่า “วิมาน” ในพจนานุกรมนั้นอาจหมายถึง นั้นหมายถึงที่อยู่ของเหล่าเทวดาบนสรวงสวรรค์ ถ้าพูดถึงสวรรค์ในความคิดของมนุษย์เรานั้น ต้อง เป็นความหมายที่ดี ฟังแล้วรู้สึกดี ในผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้านั้นจะใช้สีชมพูเพียงสีเดียว และ การที่เลือกใช้สีชมพูนั้น เพราะเป็นสีที่หมายถึง ความนุ่มนวล ความอ่อนโยน ความไว้เคียงสา ความอ่อนเยาว์ การดูแลเอาใจใส่ การทะนุถนอม ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จิตใจดี ความหวาน ความบอบบาง นางฟ้า เพศหญิง ความรัก ความเอ็นดู หัวใจ มิตรภาพ เสน่ห์ สุขภาพที่ดี ความอ่อนไหวทางอารมณ์ ทำให้บรรยากาศที่ดี

กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาศิลปนิพนธ์ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าต้องขอขอบพระคุณบิดา และ มารดา ของข้าพเจ้าที่คอยสนับสนุนการเรียนจนถึง ณ ตอนนี มาโดยตลอด ขอขอบคุณ อาจารย์ วัฒนรัตน์ บัวลอย อาจารย์ที่ปรึกษา รวมถึงอาจารย์ที่ข้าพเจ้าได้เล่าเรียนด้วยทุกท่าน ที่คอยชี้แนะแนวทางในการทำงานศิลปะ มาตั้งแต่ที่ข้าพเจ้าได้เริ่มเรียนศิลปะ ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ร่วมเดินทางในสายการเรียนศิลปะมาพร้อมกับข้าพเจ้า ที่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขมาตั้งแต่ปีแรกจบจบจนการทำศิลปนิพนธ์เพื่อจบการศึกษาในครั้งนี้ สุดท้ายต้องขอขอบคุณ ภาควิชา วิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ได้ให้โอกาสกับข้าพเจ้า

อภิชา นาคประเสริฐ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญภาพประกอบ	ง
สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)	จ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญของโครงการ	1
1.2 แนวความคิดสร้างสรรค์	3
1.3 วัตถุประสงค์ของโครงการ	4
1.4 ขอบเขตของโครงการ	4
บทที่ 2 อิทธิพลจากงานศิลปกรรม	5
2.1 อิทธิพลที่ได้รับ	5
2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน	8
บทที่ 3 วิธีดำเนินการสร้างสรรค์	13
3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง	13
3.2 กระบวนการสร้างงาน	17
บทที่ 4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์	19
4.1 วิเคราะห์ผลงานโดยรวม	19
4.2 วิเคราะห์ทัศนธาตุ	21
4.3 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์	31
บทที่ 5 บทสรุป	41
เอกสารอ้างอิง	42
ภาพผลงานศิลปนิพนธ์	43
ประวัติผู้เขียน	47

สารบัญภาพประกอบ

ภาพที่	หน้า
1. พระราชวังแวร์ซาย	6
2. ภาพแสงและเงา	7
3. Edward Hopper	8
4. Nighthawks (1942)	9
5. ปรีชา เกาทอง	10
6. แสงและเงา 4 (พ.ศ. 2517)	11
7. เวนิส (พ.ศ. 2519)	12
8. ฟลอเรนซ์ (พ.ศ. 2520)	12
9. ภาพร่างชุดที่ 1	13
10. ภาพร่างชุดที่ 1	13
11. ภาพร่างชุดที่ 1	14
12. ภาพร่างชุดที่ 1	14
13. ภาพร่างชุดที่ 2	15
14. ภาพร่างชุดที่ 2	15
15. ภาพร่างชุดที่ 2	15
16. ภาพร่างชุดที่ 2	15
17. ภาพร่างชุดที่ 3	16
18. ภาพร่างชุดที่ 3	16
19. ภาพร่างชุดที่ 3	17
20. ภาพร่างชุดที่ 3	17
21. ภาพวิเคราะห์องค์ประกอบผลงานชิ้นที่ 1 (ความกลมกลืน)	31
22. ภาพวิเคราะห์องค์ประกอบผลงานชิ้นที่ 1 (ความสมดุล)	32
23. ภาพวิเคราะห์องค์ประกอบผลงานชิ้นที่ 1 (สัดส่วน)	33
24. ภาพวิเคราะห์องค์ประกอบผลงานชิ้นที่ 1 (ความเป็นเด่น)	34
25. ภาพวิเคราะห์องค์ประกอบผลงานชิ้นที่ 2 (ความกลมกลืน)	35

สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
26. ภาพวิเคราะห์ห้องค้ำประกอบผลงานชั้นที่ 2 (สัดส่วน)	36
27. ภาพวิเคราะห์ห้องค้ำประกอบผลงานชั้นที่ 2 (ความเป็นเด่น)	37
28. ภาพวิเคราะห์ห้องค้ำประกอบผลงานชั้นที่ 3 (ความกลมกลืน)	38
29. ภาพวิเคราะห์ห้องค้ำประกอบผลงานชั้นที่ 3 (สัดส่วน)	39
30. ภาพวิเคราะห์ห้องค้ำประกอบผลงานชั้นที่ 3 (ความเป็นเด่น)	40
31. ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 1	44
32. ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 2	45
33. ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3	46

บทที่ 1

บทนำ

งานชิ้นนี้ได้บรรยายเกี่ยวกับสถานที่ที่รกร้าง อย่างบ้านร้านแถบชานเมือง ที่สะท้อนถึงความเดียวดาย ด้วยบรรยากาศที่วิเวกวังเวง ที่มีสภาพของตัวบ้านที่ทรุดโทรมตามกาลเวลาของบ้านร้างแถบชานเมือง แต่มีโทนสีชมพูอ่อนๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมทำให้บรรยากาศของบ้านมีความสดใส

1.1 ความสำคัญของโครงการ

สิ่งแวดล้อม ตามความหมายในทางวิชาการ หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้งที่เป็นรูปธรรม (สามารถจับต้องและมองเห็นได้) และนามธรรม (ตัวอย่างเช่นวัฒนธรรมแบบแผน ประเพณี ความเชื่อ) มีอิทธิพลเกี่ยวข้องถึงกัน เป็นปัจจัยในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผลกระทบจากปัจจัยหนึ่งจะมีส่วนเสริมสร้างหรือทำลายอีกส่วนหนึ่ง สิ่งแวดล้อม มีคุณสมบัติเฉพาะตัวในแต่ละประเภท สิ่งแวดล้อมนั้นๆ อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มีความเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์ต่อกันเป็นลูกโซ่ เมื่อทำลายสิ่งแวดล้อมหนึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เนื่องจากสิ่งแวดล้อมจะมีลักษณะที่ทนทานต่อการถูกกระทบแตกต่างกัน

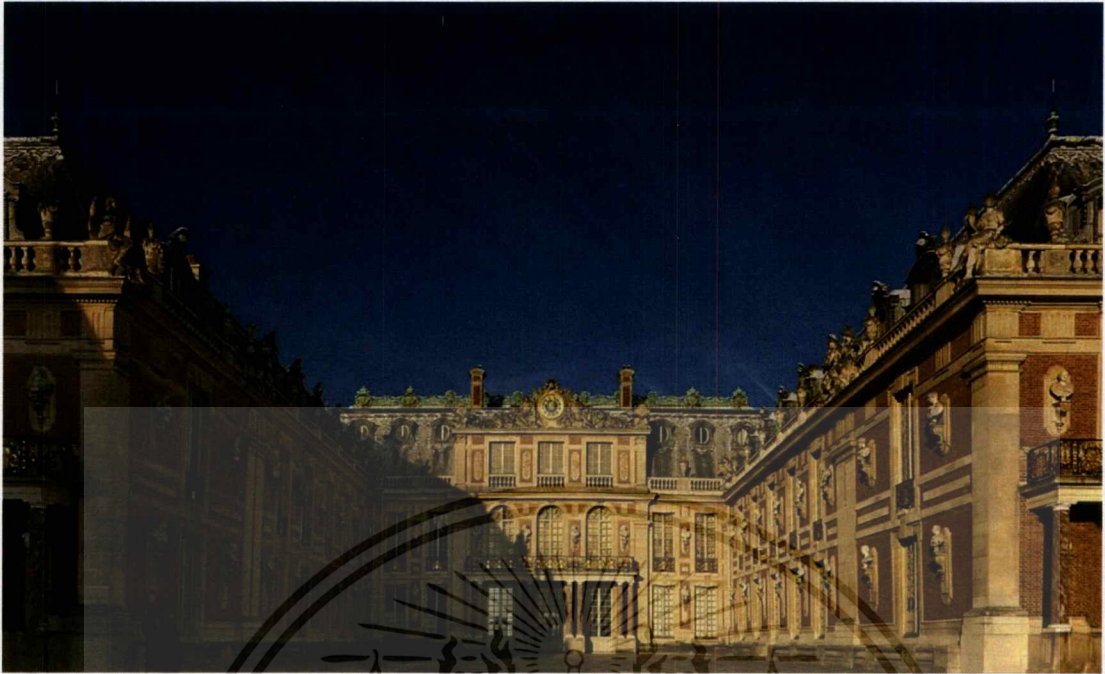
การที่มนุษย์เราอยากจะมีที่อยู่อาศัยอย่าง สุขสบาย มีบ้านที่งดงามดั่งวิมาน ในฝัน นั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัย ยิ่งช่วงประมาณ 50 ปี ที่ผ่านมา ที่มีการโฆษณาชวนเชื่อเริ่มมีผลอย่างมากกับสังคมจบจนถึงปัจจุบัน ที่ทุกๆวันนับตั้งแต่ตอนนั้น ก็เริ่มมีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ มากมาย บ้านที่อยู่อาศัยซึ่งนับว่าปัจจัยที่ขาดไม่ได้เลย จึงมีการโฆษณาเกี่ยวกับบ้านอย่างแพร่หลาย จนเมื่อ 20 กว่าปีก่อน เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น ระบบเศรษฐกิจล่มละลายพร้อมกันทั่วโลก ที่เรียกกันว่า “วิกฤตการณ์ฟองสบู่แตก” ตามด้วย “วิกฤตการณ์ต้มยำกุ้ง” มาติดๆกัน เรียกได้ว่าเป็นการล่มของระบบเศรษฐกิจที่ถูกจู่โจมแบบไม่ให้พักกันเลย และเป็นผลพวงจากการโฆษณาชวนเชื่อให้เห็นว่าเราทุกคนจะมีชีวิตที่สุขสบาย เราทุกคนจะก้าวผ่านศตวรรษที่ 20 แล้วก้าวเริ่มต้นของศตวรรษที่ 21 อย่างราบรื่นพร้อมๆกันทุกคน เปรียบเสมือนการขายฝันของกลุ่มองค์กรที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับโครงการพวกหมู่บ้านจัดสรร ที่สร้างอสังหาริมทรัพย์เหล่าไว้อรองรับผู้คนที่ต้องการอยากจะมีบ้านที่สวยงามดั่งวิมาน และมีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อครอบครัว

และเนื่องจากข้าพเจ้าเป็นคนรุ่นถัดมาจากยุคนั้น จึงไม่อาจทันได้เห็น หรือ เป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ดังกล่าว และด้วยการที่ยุคที่ผมเติบโตมานั้น เป็น “ยุคโลกไร้พรมแดน” อย่างเต็มตัวแล้ว ทุกๆวันมักจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องตลอด ทำให้คนบางกลุ่มเริ่มเบื่อหน่ายกับวิถีพัฒนาการที่มันก้าวกระโดดเกินไป เลยเริ่มมองย้อนกลับไปในอดีต มองหาสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะ

เป็น วัฒนธรรม ศิลปะ คนตรี แฟชั่น รวมถึงนวัตกรรม และ เทคโนโลยี มาทดแทนสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น การนำของเก่าๆในช่วงเวลาหนึ่งมาใช้หรือนำมาปรับปรุงใหม่ และคนรุ่นใหม่ๆอย่างข้าพเจ้าก็เห่อไปตามๆกันด้วย ด้วยความนำหลงไหลของช่วงเวลาเมื่อประมาณ 20 ปีก่อน โดยตัวข้าพเจ้าเองนั้นไม่อาจได้มีความทรงจำร่วมกับช่วงเวลานั้นอย่างแท้จริง เพียงเพราะว่ามันดูน่าหลงไหล เมื่อได้สิ่งเหล่านั้นมาครอบครองแล้ว รู้สึกว่าตนเองนั้นมีเอกลักษณ์ ต่างจากสังคมส่วนใหญ่ในปัจจุบัน และการการที่ผมได้เลือกบ้านเป็นตัวแปรในการสื่อสารเป็นผลงานทางศิลปะ เพราะที่บ้านนั้นเป็นสถานที่เก็บความทรงจำของผู้คนที่อาศัยอยู่ได้มากกว่าสิ่งอื่นๆ

“วิมานสีชมพู” คำว่า “วิมาน” ในพจนานุกรมนั้นอาจหมายถึง นั้นหมายถึงที่อยู่ของเหล่า เทวดาบนสรวงสวรรค์ ถ้าพูดถึงสวรรค์ในความคิดของมนุษย์เรานั้น ต้องเป็นความหมายที่ดี ฟังแล้วรู้สึกส่วนสีชมพูนั้นจะหมายถึงเป็นสถานที่ที่น่าอยู่ มีบรรยากาศที่ดีแสดงถึงความนุ่มนวล ความอ่อนโยน ความไร้เดียงสา ความอ่อนเยาว์ การดูแลเอาใจใส่ การทะนุถนอม ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จิตใจดี ความหวาน ความขอบบาง นางฟ้า เพศหญิง ความรัก ความเอ็นดู หัวใจ มิตรภาพ เส้นที่สวยงามที่ดี ความอ่อนไหวทางอารมณ์ การเลือกใช้สีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่นักออกแบบต้องให้ความสำคัญ เพราะในทางจิตวิทยาบอกว่า สีส่งผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้พบเห็นเสมอ ซึ่งปกติเราก็เอาจิตวิทยาเรื่องสีมาใช้กับงานของเราอยู่เสมอทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัว อย่างสีชมพูมีพลังในการรักษา โดยเฉพาะกับผู้ที่ปัญหาทางอารมณ์ค่ะทั้งนี้สีชมพูยังช่วยให้จิตใจสงบ ผ่อนคลายและอ่อนโยนขึ้นได้อีกด้วยค่ะ สีชมพูช่วยกระตุ้นให้รู้สึกถึงความรัก ความชื่นชม และความน่าทะนุถนอม สีชมพูจะดึงดูดความอ่อนเยาว์ ความมั่นใจ ความกระปรี้กระเปร่า และความสนุกสนาน ส่วนสีชมพูอ่อนจะดึงดูดความอ่อนหวาน ความสวยงาม ความเสน่ห์ที่นุ่มนวล ความอ่อนโยน เป็นสีที่ให้ความรู้สึกสบายทั้งกายและใจ ข้าพเจ้าจึงเลือกสีชมพูเพราะต้องการนำความรู้สึกเชิงจิตวิทยาทางสีมาสร้างบ้านร้างที่น่ายกย่องให้มีความสดใสดังวิมานที่น่าอยู่

การที่เลือกใช้งานจิตรกรรมเป็นสีอ่อนนั้น เพราะสื่อแบบจิตรกรรม กับ สื่อแบบภาพถ่าย นั้นจะมีความแตกต่างกันอยู่ประมาณหนึ่ง ซึ่งข้าพเจ้าเองก็ชื่นชอบสื่อแบบจิตรกรรมมากกว่า นั้นจะส่งผลทำให้ข้าพเจ้าสามารถถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีกว่า ตอบสนองสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการ ที่ผมจะเป็นสร้างประสบการณ์ร่วมกับสถานที่นั้นๆขึ้นมาใหม่ ซึ่งผมก็ได้เลือกแบบบ้านที่มีสถาปัตยกรรมเมื่อ 20 ปีก่อน เหมือนเป็นความประใจในช่วงขณะหนึ่งของตัวผม ซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้มีประสบการณ์ร่วมกับสถานที่แห่งนั้นอย่างแท้จริง ส่วนที่ต้องการสื่อของงานชิ้นนี้ คือ การจำลองสถานที่ที่กร้างในปัจจุบันขณะให้สวยงามดังวิมานในฝัน ตามโฆษณาชวนเชื่อในอดีต ส่วนวิธีการที่ข้าพเจ้าได้ใช้ในผลงานชิ้นนี้ จะเป็นลักษณะเป็นแปลนระนาบแบบงานกราฟิก โดยเป็นระนาบของน้ำหนักของแสงเงาที่จะแสดงความ ลึก - ตื้น ของมวลปริมาตรขององค์ประกอบของภาพ และใช้สีแบบ Monochrome เป็นสีชมพูทั้งหมด

ภาพที่ 1 : พระราชแวร์ซาย

แสงและเงา

แสงและเงาเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของมนุษย์ ทำให้เรามองเห็นและสามารถทำความเข้าใจได้ถึงรูปทรง เข้าใจในความผัน 3 มิติจากเห็น ค่าน้ำหนักที่ผสมการทำงานร่วมกันระหว่าง ระนาบ (Plane) และพื้นที่ว่าง (Space) จากความคิดในการมองเห็นจึงเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้มนุษย์เกิดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการอิงอาศัยในสภาพแวดล้อม

ในส่วนของวิธีการทำชิ้นงาน ข้าพเจ้ามีความสนใจต่อปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของแสงและเงา แสงเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นต้นกำเนิดที่ทำให้เกิดภาพที่ตาของเราสามารถมองเห็น แสงที่เราเห็นเป็นสีขาว การที่ตาของเราเห็นความเข้มของแสงที่บริเวณต่าง ๆ บนผิวของวัตถุไม่เท่ากันเนื่องมาจากระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดแสงกับผิวของวัตถุที่บริเวณต่าง ๆ ยาวไม่เท่ากัน และระนาบของผิวของวัตถุทำมุมกับแหล่งกำเนิดแสงไม่เท่ากัน บริเวณที่สว่างที่สุดบนผิววัตถุเรียกว่า Highlight ส่วนบริเวณของวัตถุที่ไม่ถูกแสงกระทบจะพบกับความมืด ความมืดบนผิวของวัตถุจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่ามีแสงจากที่ใดที่หนึ่งมากระทบน้อยหรือมาก บริเวณที่มืดที่สุดบนผิววัตถุเรียกว่า High Shade การที่แสงส่องมายังวัตถุ จะถูกตัววัตถุบังไว้ทำให้เกิดเงาของวัตถุไปปรากฏบนพื้นที่ที่ว่างวัตถุนั้น บริเวณของเงาจะแบ่งได้เป็น 3 ส่วน ส่วนที่มืดที่สุดเรียกว่า Umbra ส่วนที่มีคปานกลางเรียกว่า Penumbra ส่วนที่มีคน้อย เป็นวงจาง ๆ ถัดจาก Penumbra เรียกว่า Antumbra

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คุณภาพของแหล่งกำเนิดแสงมีความสำคัญมาก แหล่งกำเนิดแสงที่คูมีขนาดเล็กเช่นหลอดไฟหรือดวงอาทิตย์ เมื่อตกกระทบลงบนผิวของวัตถุจะปรากฏจำนวนชั้นความแตกต่างของความเข้มของแสงมีน้อย กล่าวคือที่สว่างสว่างมาก ที่มีดกก็มีดมาก ส่วนบริเวณที่สว่างกลาง ๆ มีน้อย ทำให้ภาพของวัตถุแข็ง ขาดความนุ่มนวล หากแหล่งกำเนิดแสงมีขนาดกว้างใหญ่ เช่น ช่วงที่พระอาทิตย์อยู่หลังก้อนเมฆ ท้องฟ้าบริเวณนั้นเปรียบเหมือนแผ่นแสงขนาดใหญ่ที่ส่องลงมา หรือช่องหน้าต่างขนาดใหญ่ที่ปูด้วยกระจกฝ้า/พลาสติกขาวขุ่นและมีแสงส่องจากอีกด้านหนึ่ง เมื่อแสงดังกล่าวกระทบลงบนวัตถุจะทำให้ภาพของวัตถุนุ่มนวล ถือเป็นแสงที่มีคุณภาพ ในเรื่องของสีสันของภาพนั้น การถ่ายภาพไม่จำเป็นต้องได้ภาพที่มีสีสันสดใสเสมอไป ภาพที่มีโทนสีออกไปทางสีหนึ่งสีใดก็สามารถให้ความหมาย สร้างอารมณ์ และทำให้ภาพน่าสนใจได้ แม้แต่จะเป็นภาพสีขาวดำหรือภาพที่ใช้สีเดียว (Mono Tone) ภาพบางภาพให้ความรู้สึกที่ดีกว่าภาพที่มีสีสันเสียอีก ภาพที่มีชื่อเสียงที่เป็นภาพขาวดำก็มีอยู่มากมาย

ภาพที่ 2 : ภาพตัวอย่างแสงและเงา

ซึ่งเป็นประสบการณ์ต่อแสงเงาและไรแคด เป็นเสมือนพรรณะพื้นฐานที่นำไปสู่การสร้างสรรคทางศิลปะ รวมไปถึงความสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สร้างสรรค คือ การอยู่อาศัย สุขภาพในสิ่งแวดล้อมแสงสว่าง สีสัน และเงา เครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวัน และอุตสาหกรรมความบันเทิง องค์ประกอบด้านศิลปะและสุนทรียภาพต่อสีแสงเงา ผลกระทบต่อแสงที่สัมพันธ์กับปัจจัยการเห็น ระดับการมอง ระบบการสื่อสารทัศนสัญลักษณ์ ปัจจัยทางกายภาพ สรีระ สิ่งแวดล้อม ของกลุ่มคนในสังคมต่างๆของโลก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน

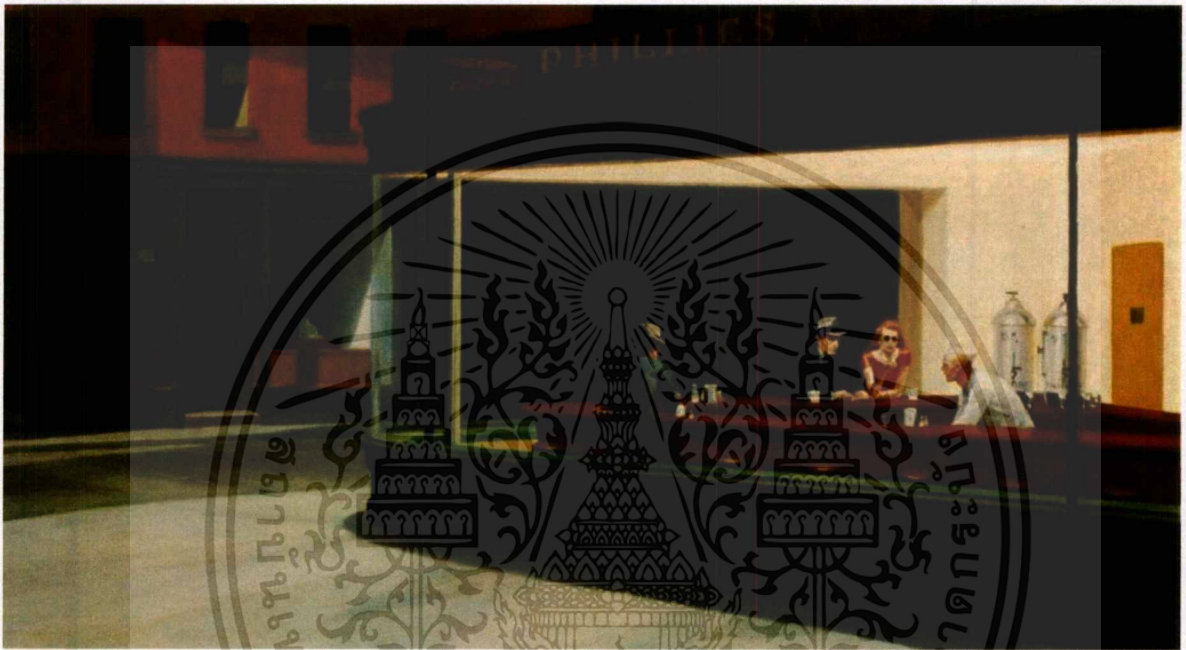
ภาพที่ 3 : เอ็ดเวิร์ด ฮอปเปอร์

เอ็ดเวิร์ด ฮอปเปอร์ (Edward Hopper)

มีคำกล่าวว่า ศิลปะมักส่องทางให้แก่กัน หลายครั้งหลายคราที่ในวงการศิลปะมักมีการส่งแรงบันดาลใจข้ามผ่านกันระหว่างวงการศิลปะแขนงต่างๆ ผลงานศิลปะหรืองานสร้างสรรค์หลายต่อหลายชิ้นในสื่อประเภทหนึ่ง ต่างก็ล้วนแล้วแต่เคยได้รับแรงบันดาลใจหรืออิทธิพลมาจากผลงานศิลปะและสื่อสร้างสรรค์ประเภทอื่นๆ มาแล้วทั้งสิ้น ภาพยนตร์ก็เป็นสื่อหนึ่งที่ได้รับแรงบันดาลใจและอิทธิพลมาจากสื่อต่างๆ หลากแขนงอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นจากวรรณกรรม นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา หรือแม้แต่งานทัศนศิลป์อย่างงานจิตรกรรมเองหลายต่อหลายครั้ง มันก็เป็นแรงบันดาลใจชั้นดีสำหรับคนทำหนัง ที่จะใช้มันเป็นแหล่งข้อมูลหรือต้นกำเนิดไอเดียในหนัง มีศิลปินผู้หนึ่งที่ผลงานจิตรกรรมของเขาหลายต่อหลายชิ้นเป็นแรงบันดาลใจและจุดกำเนิดไอเดียราวกับเป็นประกายที่สาดส่องแสงสว่างทางปัญญาให้กับคนทำหนังและคนทำงานสร้างสรรค์คนแล้วคนเล่าจนถึงปัจจุบัน ศิลปินผู้นั้นมีชื่อว่า เอ็ดเวิร์ด ฮอปเปอร์ (Edward Hopper) จิตรกรและศิลปินภาพพิมพ์แนวสัจนิยม (Realism) ที่โด่งดังที่สุดคนหนึ่งของวงการศิลปะอเมริกัน ผลงานของเขามักถ่ายทอดภาพชีวิตต่างๆ ไปของคนอเมริกัน อย่าง ภาพปืมน้ำมัน โรงแรม ร้านค้า หรือทาง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รถไฟ ที่ดูเผินๆ ก็ปกติธรรมดา แต่ด้วยการใช้แสงสีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มันกลับถ่ายทอดความเหงาหงอย แผลกแยก ที่แฝงอยู่ท่ามกลางความปกติธรรมดาของชีวิตในสังคมเมืองได้เป็นอย่างดี เขาหลงใหลผลงานสถาปัตยกรรมในยุควิกตอเรียน ซึ่งเต็มความนิยมไปแล้วในยุคสมัยนั้น เขาหลงใหลรูปทรง รูปแบบการประดับตกแต่ง แม้กระทั่งวิธีที่แสงเงาสาดกระทบไปยังมัน เขามักกล่าวว่า สิ่งที่เขาโปรดปรานที่สุด ก็คือการได้เขียนรูปแสงอาทิตย์สาดลงบนฝาผนังบ้านและอาคารเหล่านั้น และสิ่งนี้เองที่เป็นเอกลักษณ์ในผลงานของเขาตลอดมา

ภาพที่ 4

ชื่อผลงาน : Nighthawks

ชื่อศิลปิน : Edward Hopper

เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

ปี : ค.ศ. 1942

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 5 : อาจารย์ ปรีชา เกาทอง

ปรีชา เกาทอง

ผลงานศิลปะของ ปรีชา เกาทอง จะพบว่าช่วงที่เริ่มต้นมีชื่อเสียงนั้นศิลปินเริ่มจากการศึกษาศิลปะโดย มีความเชื่อส่วนตัวว่าแสงเงาและวัฒนธรรมไทยเป็นจุดสำคัญของความคิดที่จะนำมาใช้ในการเขียนรูปสามารถแสดงถึงเอกลักษณ์ของไทยและความรู้สึกสงบนิ่ง มีสมาธิผลงานหลายยุคของปรีชาจึงเป็นเรื่องของความสงบ ที่สำคัญงานทุกชิ้น จะมีเรื่องแสงเงาหรือใช้สีทองเป็นส่วนประกอบ ต่อมาศิลปินเริ่มใช้วัตถุที่มีความแวววาวเพื่อสื่อความคิดของความเป็นไทย - โดยใช้เทคนิคแบบจิตรกรรมแบบไทยประเพณีมา ผสมผสานกับเทคนิคแบบ ศิลปะตะวันตก เกิดเป็นผลงานศิลปะ ที่มีเอกลักษณ์ ของตนเองอย่างโดดเด่นขึ้นมา ปัจจุบันผลงานของปรีชาเสนอรูปแบบแนวความคิด เทคนิควิธีการในการแสดงออก สะท้อนถึงสาระ ทางพุทธปรัชญา เพื่อชี้นำสังคมและพัฒนาสังคม อย่างไรก็ตาม งานทุกยุคล้วนมีแนวความคิดหลักที่ต้องการแสดงถึงความเป็นไทย ความศรัทธา ความสงบนิ่ง ความศักดิ์สิทธิ์ในทางศาสนาตามความเป็น ไปของสภาพชีวิตในปัจจุบัน โครงสร้างแนวความคิด ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของปรีชา เกาทอง

ลักษณะงานของอาจารย์ ปรีชา จะเป็นการค้นหาหลักการเหตุผลจากกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ โดยใช้รูปแบบของแสงและเงาเป็นต้นคิดในการพัฒนารูปทรงและพื้นที่ว่าง การกำหนดตำแหน่งของแสงต้นกำเนิด วัตถุตัวกลางที่บดบัง และฉากรับภาพอย่างมีกฎเกณฑ์และเป็นตัวกำหนดทิศทาง ตำแหน่ง รูปทรงของแสงและบริเวณของเงาให้มีความหมายและสามารถแสดงออกถึงเนื้อหาสาระในเรื่องของความสงบ

ภาพที่ 6

ชื่อผลงาน : แสงและเงา4

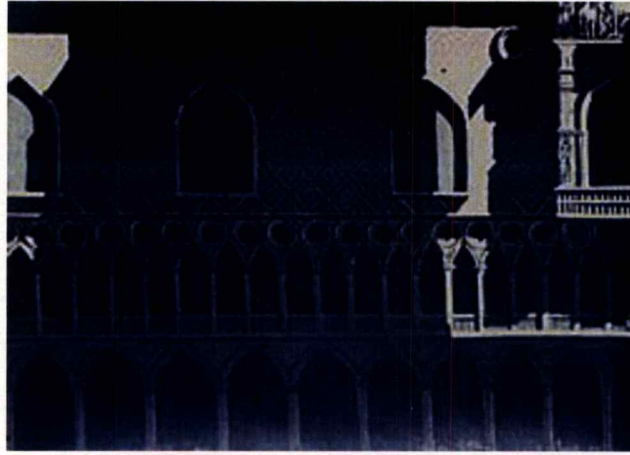
ชื่อศิลปิน : ปรีชา เกาทอง

เทคนิค : สีอะคริลิกบนผ้าใบ

ปี : พ.ศ. 2517

สำหรับข้าพเจ้าแล้วผลงานที่ประทับใจของ ปรีชา เกาทอง ก่อให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกตื่นตื้นใจมากที่สุด ได้แก่ "แสงและเงา4" (พ.ศ. 2517) เป็นผลงานที่ทำให้มีชื่อเสียงประสบความสำเร็จอย่างสูงปรีชาใช้ทฤษฎีแสงเงาจากการศึกษาทฤษฎีทัศนศาสตร์มาผสมผสานกับรูปทรงชิ้นใหม่ นำเอาเหตุผลของความเป็น Idealistic ของรูปทรงแสงที่สร้างขึ้นมาผสมผสานกับรูปทรงสถาปัตยกรรมจริงโดยลดทอนหรือเพิ่มเติมส่วนที่เป็นรายละเอียด ของสถาปัตยกรรมตามความเหมาะสมประกอบกับเนื้อหาสาระที่ค่อนข้างลงตัวทำให้เกิดแนวทางศิลปะที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองชุดแสงเงานับแต่นั้นเป็นต้นมา และในอีกรูปแบบจะเป็นการพัฒนาในรูปแบบมุมมองผลงานในรูปทรงของแสงบนเนื้อที่ของเงาจากสถาปัตยกรรมไทยในโบสถ์วิหารต่างๆ ไปโดยได้รับแนวความคิดการจัดแง่มุมองจากผลงานช่วงไปศึกษาข้อมูลจากงานศิลปกรรมในซูดอิตาลี ดังนั้น รูปแบบมุมมองจะเป็นการนำเสนอแง่มุมที่เป็นมิติซ้อนแบบมุมตรงเข้าไป รูปทรงองค์ประกอบจะแสดงความแข็งแรงมั่นคงสงบนิ่ง เนื้อหาสาระก็ยังคงแสดงออกในด้านความสงบ มีสมาธิอันแผ่เร้นไว้ด้วยรูปสัญลักษณ์ศิลปะไทยในแนวทางศิลปะร่วมสมัย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

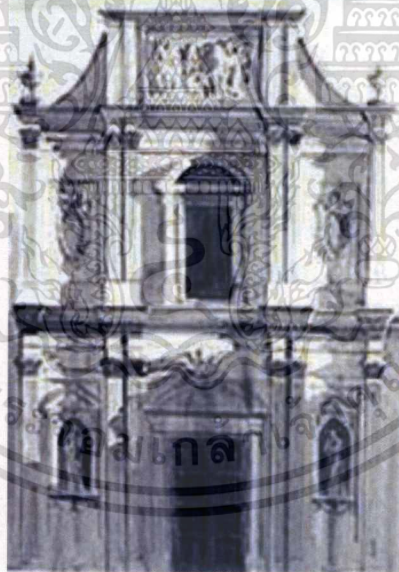
ภาพที่ 7

ชื่อผลงาน : เวนิส

ชื่อศิลปิน : ปรีชา เกาทอง

เทคนิค : สีอะคริลิกบนผ้าใบ

ปี : พ.ศ. 2519

ภาพที่ 8

ชื่อผลงาน : ฟลอเรนซ์

ชื่อศิลปิน : ปรีชา เกาทอง

เทคนิค : สีน้ำมันกระดาษ

ปี : พ.ศ. 2520

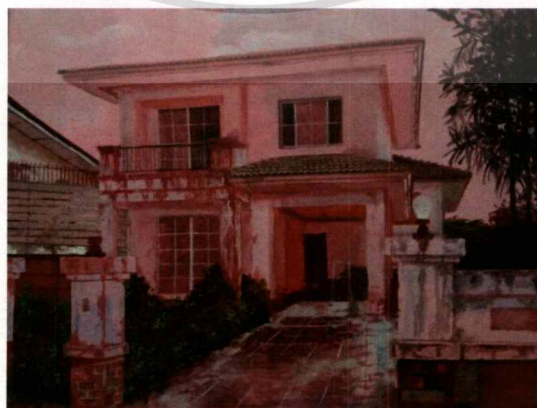
บทที่ 3

วิธีดำเนินการสร้างสรรค์

บ้านร้าง มีสภาพที่ทำให้รู้สึกว่าเป็นสถานที่ที่น่ากลัว และบ้านร้างที่ข้าพเจ้าได้เอามาเป็นแบบนั้น เป็นสไตล์แบบ บ้านทรงสเปน ซึ่งเป็นสไตล์ที่นิยมกันเป็นอย่างมาก ในช่วงประมาณ 20 กว่าปีก่อน ซึ่งผมเองก็ชอบบ้านสไตล์สเปนเหมือนกัน จึงได้บรรยายให้เห็นถึงความงามที่สะท้อนถึงความปรารถนาของข้าพเจ้าที่มีมากกว่าความน่ากลัวของบ้านร้าง ข้าพเจ้านั้นมีความคิดว่า วิทยาการทางสถาปัตยกรรมนั้นสอดคล้องกับ ความศรัทธาในความงดงามของสรรพสัตว์

3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง

ภาพร่างชุดที่ 1

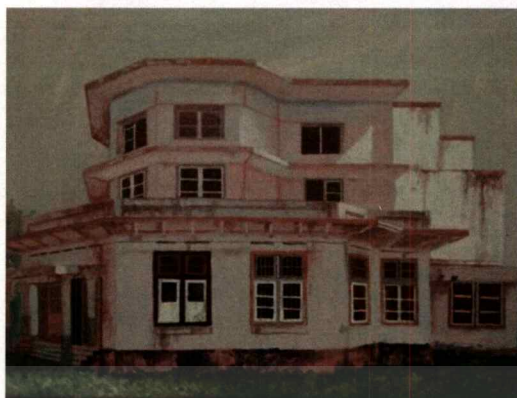
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 1

เนื่องจากภาพถ่ายต้นฉบับที่ได้นำมาใช้ เติมไปด้วยต้นไม้ขึ้นรกรุงรัง ข้าพเจ้าจึงจำเป็นต้องจัดให้ สัดส่วนต่างๆของต้นไม้ ให้เหมาะสมกับองค์ประกอบของภาพต้นฉบับ ปัญหาคือ ต้นไม้,พืชพรรณที่ ขึ้นรกรุงรังนั้นค่อนข้างจะสังเกตเห็นได้มองจากภาพถ่าย จากภาพร่างในชุดแรกนั้น ข้าพเจ้ายังไม่ได้ วิธีแบบ monochrome จึงทำให้ต้องทำภาพร่างขึ้นมาใหม่อีกชิ้นหนึ่ง ในวิธีแบบ monochrome

ภาพร่างชุดที่ 2

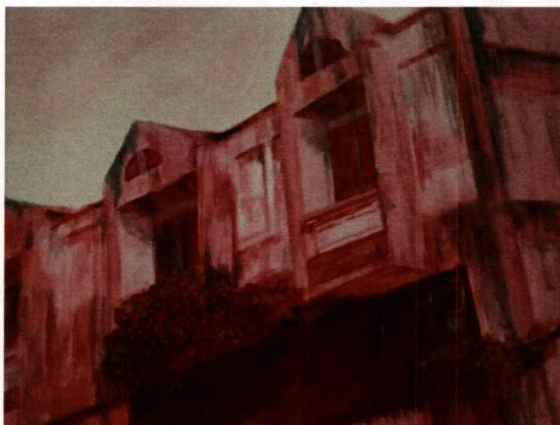

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 2

เริ่มจากการนำภาพต้นฉบับ มาร่างและจัดองค์ประกอบขึ้นมาใหม่ ตั้ง perspective ขึ้นมาเอง เพราะเนื่องจากภาพต้นฉบับนั้นมี perspective ที่ยากมาก จากการที่ตัวอาคารนั้นมีรูปทรงแปลกๆ ข้าพเจ้าต้องการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตน ด้วยการพัฒนาทดลองการใช้เทคนิคพิเศษการใช้สีแบบ monochrome การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมบนผ้าใบ เพื่อให้เกิดผลทางด้านเทคนิคในงานจิตรกรรม โดยเริ่มจากการสร้างภาพต้นแบบเหมือน เพราะภาพเหมือนสามารถสื่อความหมายได้ในหลายลักษณะ เช่น การสื่อสารทางสายตาจากภาพวาดมองออกมายังผู้ดูเพื่อให้ได้รับรู้ถึงอารมณ์ของบรรยากาศเหมือนที่อยู่ในภาพได้ ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำภาพร่างนี้ คือ ต้องทำให้ดูไม่ยากจนเกินไป จากการที่ภาพต้นฉบับที่มีค่าของมวลน้ำหนักในจุดต่างๆจำนวนมาก ค่าของสี คือความอ่อน-แก่ หรือมืด-สว่าง ของภาพ น้ำหนักอ่อน-แก่ของสีจะช่วยให้ภาพเกิดความรู้สึกในระยะต้น-ลึก ใกล้-ไกล

ภาพร่างชุดที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 3

ในภาพร่างชุดที่ 3 นั้นข้าพเจ้าได้เลือกภาพที่แสดงตัวบ้านเป็นหลัก เผยถึงรายละเอียดในส่วนต่างๆของตัวบ้านอย่างชัดเจน ซึ่งในรายละเอียดนั้นก็มีส่วนที่บ่งบอกถึงความเก่า ทรวดโทรม บ้านที่ข้าพเจ้าได้เลือกมาเป็นแบบนี้ จะมีรายละเอียดตามบริเวณบ้านค่อนข้างเยอะ เช่น เสาปูนตามสถาปัตยกรรมแบบโรมัน ที่มีลวดลายการแกะสลักที่สวยงาม

3.2 กระบวนการสร้างงาน

กระบวนการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้า จะใช้สีชมพูเป็นหลัก ที่ข้าพเจ้าได้เลือกใช้สีชมพู เพราะว่าสีชมพูนั้นจะหมายถึงเป็นสถานที่ที่น่าอยู่ มีบรรยากาศที่ดีแสดงถึงความนุ่มนวล ความอ่อนโยน ซึ่งจะทำให้บรรยากาศบ้านร้านที่นำมาดูสดใสนั่น และจะนำเสนอในลักษณะของภาพประกอบการสร้างสร้งงานในบางประเภท อาจจะเน้นหลักการทฤษฎีบางเรื่องที่จะช่วยส่งเสริมผลงานให้โดดเด่น การที่ข้าพเจ้าได้สร้างองค์รวมของโครงทั้งหมดให้เป็น เส้นตรงๆซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงระยะทาง และแสดงขอบเขตเมื่อปลายของเส้นที่เราลากมาบรรจบกัน เส้นมีหลายลักษณะและ

แต่ละลักษณะก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไป เช่น เส้นตรงให้ความรู้สึกมั่นคง แข็งแรง เส้นนอนให้ความรู้สึกสงบ ราบเรียบ แสดงพื้นระนาบ ในส่วนของวิธีการทำชิ้นงาน ข้าพเจ้ามีความสนใจต่อปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของแสงและเงา แสงเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นต้นกำเนิดที่ทำให้เกิดภาพที่ตาของเราสามารถมองเห็น แสงที่เราเห็นเป็นสีขาว การที่ตาของเราเห็นความเข้มของแสงที่บริเวณต่าง ๆ บนผิวของวัตถุไม่เท่ากันเนื่องมาจากระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดแสงกับผิวของวัตถุที่บริเวณต่าง ๆ ยาวไม่เท่ากัน และระนาบของผิวของวัตถุทำมุมกับแหล่งกำเนิดแสงไม่เท่ากัน แขนง หลักการและทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีความประสานสัมพันธ์กัน เพียงแต่ว่าการสร้างสรรค์งานในบางประเภท อาจจะเน้นหลักการทฤษฎีบางเรื่องที่จะช่วยส่งเสริมผลงานให้โดดเด่น การที่ข้าพเจ้าได้สร้างองค์รวมของโครงทั้งหมดให้เป็น เส้นตรงๆซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงระยะทาง และแสดงขอบเขตเมื่อปลายของเส้นที่เราลากมาบรรจบกัน เส้นมีหลายลักษณะและแต่ละลักษณะก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไป เช่น เส้นตรงให้ความรู้สึกมั่นคง แข็งแรง เส้นนอนให้ความรู้สึกสงบ ราบเรียบ แสดงพื้นระนาบ หลักการใช้แสงและเงา แบ่งค่าออกเป็น 6 ค่า ดังนี้

1. แสงสว่างที่สุด เป็นส่วนของวัตถุที่กระทบแสงโดยตรงจึงทำให้บริเวณที่มีแสงสว่างที่สุด มีลักษณะมันวาว ในการวาดเส้นแรเงาบริเวณนี้ จะมีน้ำหนักอ่อนที่สุด ซึ่งอาจทำขึ้นได้โดยใช้วิธีลบด้วยยางลบ
2. แสงสว่าง เป็นส่วนของวัตถุที่ไม่ได้ปะทะแสงโดยตรง แต่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากแสงนั้น ในการแรเงาน้ำหนักบริเวณนี้จะต้องทำให้น้ำหนักอ่อนจาง แต่ก็ยังมีน้ำหนักแก่บริเวณที่เป็นแสงสว่างที่สุดเล็กน้อย
3. เงา เป็นส่วนของวัตถุที่ได้รับอิทธิพลของแสงเพียงเล็กน้อยการแรเงาน้ำหนักนี้จะต้องให้น้ำหนักแก่กว่าบริเวณแสงสว่างพอสมควร
4. เงามืด เป็นส่วนของวัตถุที่ไม่มีอิทธิพลของแสงเลย จึงเป็นบริเวณที่จะต้องแรเงาน้ำหนักเข้มที่สุด ยิ่งกว่าส่วนอื่นๆ ทั้งหมด
5. แสงสะท้อน เป็นส่วนของวัตถุที่ไม่ได้กระทบแสงโดยตรง แต่เป็นบริเวณที่กระทบแสงสะท้อนจากวัตถุอื่นที่อยู่ใกล้ ๆ นั้น น้ำหนักบริเวณนี้จะอ่อนกว่าบริเวณเงามืด ค่าของแสงสะท้อนจะให้ความรู้สึกเหมือนจริง และมีอากาศอยู่โดยรอบ
6. เงาดกทอด เป็นบริเวณที่เป็นเงาของวัตถุชิ้นนั้นทอดไปตามพื้นที่รองรับ ซึ่งมีน้ำหนักแก่กว่าบริเวณที่เป็นแสงสะท้อน ขนาดและรูปร่างของเงาดกทอดจะเป็นอย่างไร ย่อมขึ้นอยู่กับรูปร่างของวัตถุ ตำแหน่งและต้นกำเนิดแสงทำมุมกับพื้นระนาบ

บทที่ 4

วิเคราะห์การสร้างสรรค์

งานสร้างภาพประกอบ เป็นงานศิลปะประเภทหนึ่งที่กระบวนการสร้างสรรค์ ต้องอาศัยหลักการและทฤษฎีทางศิลปะ จึงจะทำให้งานสร้างสรรค์ภาพประกอบมีคุณค่า ความงาม ความสะเทือนอารมณ์แก่ผู้ดู สร้างความพิเศษให้กับชิ้นงานที่ข้าพเจ้าได้สร้างขึ้น ข้าพเจ้าได้สร้างภาพประกอบ อาจจะเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสนใจในงานศิลปะที่ได้ฝึกทดลองสร้างสรรค์จนเกิดทักษะในการถ่ายทอดความคิดจินตนาการออกมาในตัวบุคคลคนเดียวกันอาจจะเป็นทั้งศิลปิน และนักสร้างสรรค์ภาพประกอบหรืออาจจะเป็นเพียงนักสร้างภาพประกอบมืออาชีพก็ได้ อย่างไรก็ตามกระบวนการสร้างสรรค์ในทุกๆ แขนง หลักการและทฤษฎีต่างๆ ที่ใช้ย่อมมีความประสานสัมพันธ์กัน เพียงแต่ว่าการสร้างสรรค์งานในบางประเภท อาจจะมีเน้นหลักการทฤษฎีบางเรื่องที่จะช่วยส่งเสริมผลงานให้โดดเด่น

4.1 วิเคราะห์ผลงานโดยรวม

ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุด “วิมานสี่ชมพู” ของข้าพเจ้าเป็นการถ่ายทอดทัศนคติที่แตกต่างจากคนทั่วไป ที่มีต่อสถานที่ที่รกร้าง ที่ข้าพเจ้าได้สร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมของบ้านร้างขึ้นมาใหม่ให้ดีขึ้น ที่ข้าพเจ้าคิดว่าบ้านนั้นเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างมาก เป็นสถานที่บ่มเพาะตัวตน เป็นสถาบันสังคมเล็กที่มีความหมายของมนุษย์ ข้าพเจ้าจึงคิดว่าสถานที่สำคัญนี้ควรจะมีสภาพแวดล้อมที่ดี

4.1.1 เรื่องราว (Subject)

การที่มนุษย์เราอยากจะมีที่อยู่อาศัยอย่าง สุขสบาย มีบ้านที่งดงามดังวิมาน ในฝัน นั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัย ยิ่งช่วงประมาณ 50 ปี ที่ผ่านมา ที่การโฆษณาชวนเชื่อเริ่มมีผลอย่างมากกับสังคมจนถึงปัจจุบัน ที่ทุกๆวันนับตั้งแต่ตอนนั้น ก็เริ่มมีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆมากมาย บ้านที่อยู่อาศัยซึ่งนับว่าปัจจัยที่ขาดไม่ได้เลย จึงมีการโฆษณาเกี่ยวกับบ้านอย่างแพร่หลาย จนเมื่อ 20 กว่าปีก่อน เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น ระบบเศรษฐกิจล่มละลายพร้อมกันทั่วโลก ที่เรียกกันว่า “วิกฤตการณ์ฟองสบู่แตก” ตามด้วย “วิกฤตการณ์ต้มยำกุ้ง” มาติดๆกัน เรียกได้ว่าเป็น การล่มของระบบเศรษฐกิจที่ถูกจู่โจมแบบไม่ให้พักกันเลย และเป็นผลพวงจากการโฆษณาชวนเชื่อให้เห็นว่าเราทุกคนจะมีชีวิตที่สุขสบาย เราทุกคนจะก้าวผ่านศตวรรษที่ 20 แล้วก้าวเริ่มต้นของศตวรรษที่ 21 อย่างสดใสไปพร้อมๆกันทุกคน

4.1.2 เนื้อหา (Content)

มนุษย์มีความสัมพันธ์กับ ความหมาย (meaning) มาตั้งแต่เมื่อครั้งอดีตกาลผ่านทางความคิดสร้างสรรค์ ระบบ หรือเครื่องมือบางอย่างขึ้น ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดสิ่งแรกได้แก่ การประดิษฐ์ภาษาขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารถึง ความหมายบางอย่างระหว่างมนุษย์ในสังคมเดียวกันหรือต่าง สังคมก็ตาม สิ่งที่สอง ได้แก่ การประดิษฐ์วัตถุหรือการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ประเภทต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงภาพวาด จากฝีมือมนุษย์อีกด้วย ความหมายที่แสดงออกผ่านสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้มักจะมีวัตถุประสงค์หลักหรือรองก็เพื่อแสดง ความศรัทธา หรือความเคารพต่อผู้นำในสังคมนั้น ๆ หรือ ในทางกลับกัน คือ ตัวผู้นำเองต้องการแสดงถึง อำนาจ อันยิ่งใหญ่ของตนสู่ผู้ถูกปกครอง สิ่งนี้เป็นเหมือนเครื่องแสดงออกให้เห็นถึง พัฒนาการของ มนุษยชาติที่ซ่อนไว้ภายในรูปสัญลักษณ์เป็นเครื่องสะท้อนความชาญฉลาดของมนุษย์ที่เห็นได้ว่าเป็น รูปธรรม ข้าพเจ้าจึงขอยกตัวอย่างการโฆษณาชวนเชื่อเริ่มมีผลอย่างมากกับสังคมจวบจนถึงปัจจุบัน ที่ทุกๆ วันนับตั้งแต่ตอนนั้น ก็เริ่มมีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ มากมาย บ้านที่อยู่อาศัยซึ่งนับว่าปัจจัยที่ขาดไม่ได้เลย จึงมีการโฆษณาเกี่ยวกับบ้านอย่างแพร่หลาย จนเมื่อ 20 กว่าปีก่อน เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น ระบบ เศรษฐกิจล่มละลายพร้อมกันทั่วโลก ที่เรียกกันว่า “วิกฤตการณ์ฟองสบู่แตก” ตามด้วย “วิกฤตการณ์ต้มยำ กุ้ง” มาติดๆ กัน และเป็นผลพวงจากการโฆษณาชวนเชื่อให้เห็นว่าเราทุกคนจะมีชีวิตที่สุขสบาย และการที่ มนุษย์เราอยากจะมีที่อยู่อาศัยอย่าง สุขสบาย มีบ้านที่งดงามดั่งวิมานในฝัน คำว่า “วิมาน” ในพจนานุกรม นั้นอาจหมายถึง นั้นหมายถึงที่อยู่ของเหล่าเทวดาบนสวรรค์ ถ้าพูดถึงสวรรค์ในความคิดของมนุษย์ เรานั้น ต้องเป็นความหมายที่ดี ฟังแล้วรู้สึกดี

4.1.3 การแสดงออก (Expression)

แสงและเงา คือค่าความเข้มของแสง เมื่อแสงกระทบวัตถุ ส่วนที่รับแสงจะมีความสว่าง ส่วนด้านตรงข้ามที่แสงส่องจะเป็นเงาค่าของแสงและเงาช่วยให้การรับรู้ต่อวัตถุ เกิดมิติ ตื้นลึก ในงานจิตรกรรมแสงและเงาเกิดจากการระบายน้ำหนักอ่อนแก่ของสี ส่วนงานประติมากรรมและสถาปัตยกรรมนั้น ค่าแสงเงาเกิดจากการที่แสงไปกระทบพื้นผิวประติมากรรม หรือสถาปัตยกรรม การสร้างสรรค์ศิลปะในแขนงอื่นๆ ก็เช่นเดียวกัน ก็ต้องคำนึงถึงค่าของแสงและเงาด้วย เช่น การสร้างฉากละคร การสร้างภาพยนตร์ การสร้างศิลปะสมัยใหม่ รวมทั้งการใช้แสงและเงาในงานประยุกต์ศิลป์อื่นๆ แสงและเงามีผลต่อความรู้สึกและการรับรู้ จึงเป็นเรื่องที่ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะจำเป็นต้องศึกษา ทั้งในด้านความงามในธรรมชาติและในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ปริมาณและชนิดของแสงที่ตกลงกระทบบนวัตถุ จะก่อให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไป เช่น แสงยามเย็นที่พระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้า จะทำให้รู้สึกหม่นหมอง สงบเจียม แต่ แสงยามรุ่งอรุณที่เริ่มทอแสงทองสว่างก็จะทำให้รู้สึกสดชื่น มีพลังแห่งความหวัง

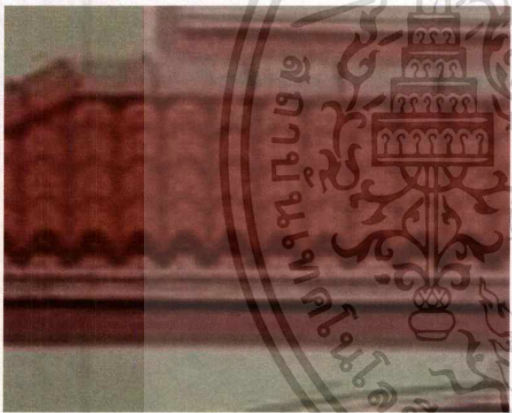
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2 วิเคราะห์ทัศนธาตุ

ผลงานชิ้นที่ 1 เส้น (Lines)

- ก. เมื่อสังเกตภาพรวมของตัวงาน จะเห็นได้ชัดว่าเส้นมีบทบาทสำคัญในการกำหนดภาพของผลงานและทิศทางการเคลื่อนไหว

- ข. ใช้ในการควบคุมหรือจำกัดขอบเขตของรูปทรงอย่างเช่นเส้นโค้งหลายๆอัน ที่ปรากฏบนงาน ทำให้เกิดเป็นรูปทรงของวัตถุขึ้น

- ค. ใช้ในการสร้างผิว ของลำต้นไม้ที่วางพาดอยู่ข้างล่างทางขวามือ กับ กิ่งไม้เล็กๆบริเวณนั้น

ผลงานชิ้นที่ 1 รูปทรง (Forms)

ก. รูปทรงที่ใช้ เป็นรูปทรงโครงสร้างโดยรวมของบ้าน
ร้าง ที่จัดองค์ประกอบภาพในลักษณะมีต้นไม้
รุกรัง โดยต้องการให้ผู้รู้สึกถึงการเคลื่อนไหว

ข. รูปทรงที่เหลี่ยมต่างๆ ใช้เป็นรูปทรงโครงสร้างของ
ตัวบ้าน

ค. รูปทรงแบบอิสระ ที่รวมกันเป็นต้นไม้ พืช
พรรณชนิดต่างๆ

ผลงานชิ้นที่ 1 น้้าหนัก (Volume)

ก. การใช้วิธีการไล่น้้าหนักแบบวิธีการการวาดเส้น เป็นการช่วยให้ตัวผลงานเกิดมิติและปริมาตรขึ้น

ข. ค่าน้้าหนักบริเวณที่มีต้นไม้รกชัฏ เกิดขึ้นได้ด้วยการใช้น้้าหนักของสีที่ต่างกัน โอบลงบนบริเวณที่ต้องการสร้างให้เกิดมิติ

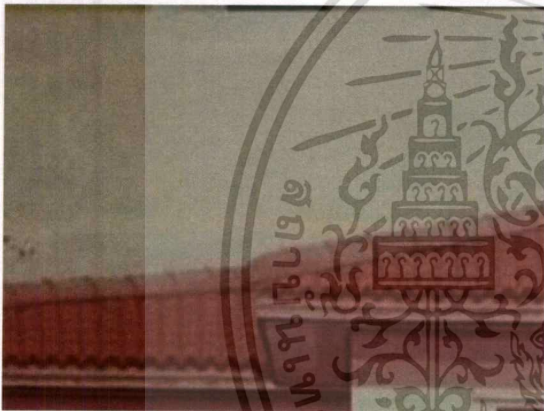
ค. น้้าหนักในผลงาน เป็นตัวเน้นรูปทรง ให้เกิดปริมาตร เพราะจุดและเส้นที่เกิดจากสีที่มีค่าน้้าหนักเข้ม ทำหน้าที่เป็นเงา ส่วนจุดและเส้นที่เกิดจากสีที่มีค่าน้้าหนักอ่อน ทำหน้าที่เป็นแสง น้้าหนักในผลงาน ยังแสดงอารมณ์ ด้วยการประสานกันของจุดและเส้นที่เกิดจากการทับซ้อนกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้.

ผลงานชิ้นที่ 1 ที่ว่าง (Space)

- ก. พื้นที่ว่างในช่วงด้านล่างของตัวผลงาน ช่วยทำให้มีพื้นที่ในการพักสายตา และทำให้ไม่เกิดความรู้สึกอึดอัดจนเกินไปในการมองผลงาน

- ข. ช่วงที่ว่างด้านบนของตัวผลงาน จะเป็นตัวกำหนดและช่วยในการขยับเน้นรูปทรงให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ผลงานชิ้นที่ 2 เส้น (Lines)

- ก. เส้นตรงเป็นสิ่งที่กำหนดโครงสร้างและขอบเขตของรูปทรง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ข. เส้นตรงช่วยให้ภาพมองแล้วรู้สึกถึงความเป็นเหลี่ยม และเน้นเส้นจตุรรวมสายตาเพื่อให้ภาพมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

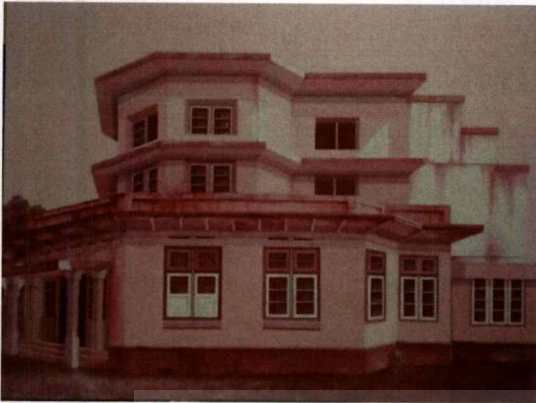

ค. เส้นทำหน้าที่เชื่อมโยงให้โดยรวมของตัวผลงานไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้ตัวงานเป็นเอกภาพ

ผลงานชิ้นที่ 2 รูปทรง (Forms)

ก. รูปทรงที่ใช้ เป็นรูปทรงของบ้านที่มีลักษณะแปลกๆเป็นหกเหลี่ยม

- ข. รูปทรงที่มีทั้งรูปแบบหกเหลี่ยมและแบบสี่เหลี่ยม มาประกอบเป็นตัวอาคารที่มีรูปแบบที่มีความพิเศษ

ผลงานชิ้นที่ 2 น้าหนัก (Volume)

- ก. น้าหนักในผลงาน มีเน้นรายละเอียด และสามารถแบ่งแยกน้าหนัก ของภาพได้อย่างชัดเจน ทำให้นึกถึงมิติทางโครงสร้างเป็นสำคัญ

- ข. ใช้การเตะแสง ตามแนวที่แสงตกกระทบกับตัวบ้านเพื่อทำให้น้าหนักของ แสง - เงา ที่หลากหลายขึ้น

ผลงานชิ้นที่ 2 ที่ว่าง (Space)

- ก. พื้นที่ว่างในช่วงล่างของตัวผลงาน ช่วยทำให้มีพื้นที่ในการพักสายตา และทำให้ไม่เกิดความรู้สึกอึดอัดจนเกินไปในการมองผลงาน

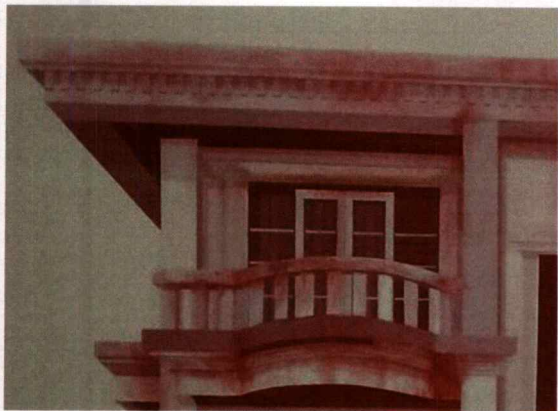

- ข. พื้นที่ว่างในตัวงานของข้าพเจ้านั้นค่อนข้างมีอยู่มากในตัวงาน หากแต่มีการใส่ทัศนธาตุมาเป็นส่วนช่วยในการทำให้ตัวพื้นที่ว่างมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

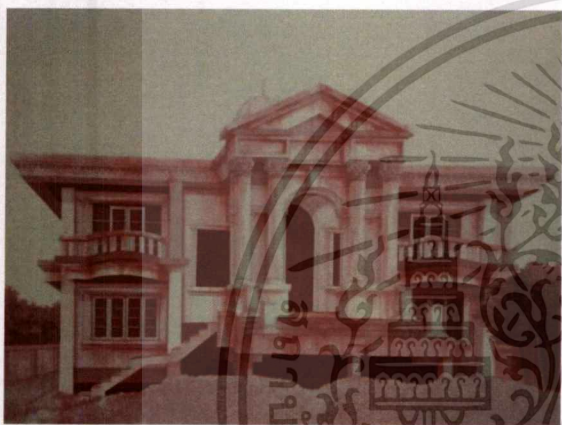
ผลงานชิ้นที่ 3 เส้น (Lines)

- ก. เส้นตรง ช่วยทำให้ตัวผลงาน ในรายละเอียดให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ตัวงานเกิดความสมบูรณ์

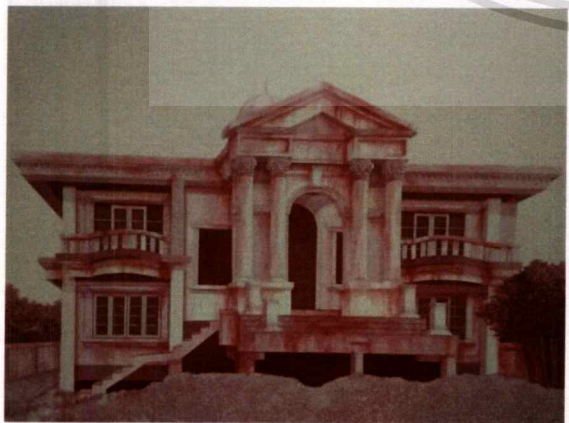

ข. เส้นมีส่วนช่วยทำหน้าที่ให้ภาพมีโครงสร้างที่แข็งแรง และมั่นคง

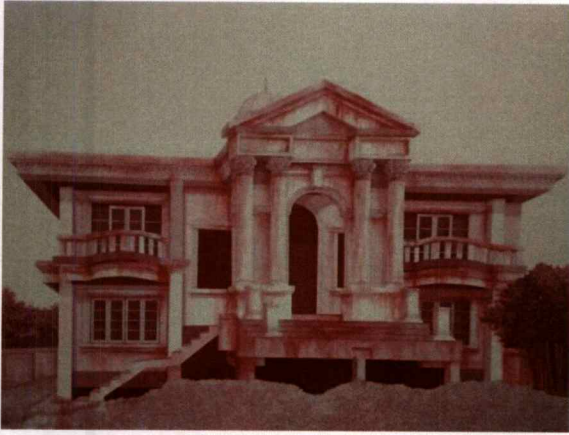

ค. เส้นจะเป็นตัวกำหนดขอบเขตเพื่อให้รูปทรงเกิดขึ้นในผลงาน

ผลงานชิ้นที่ 3 รูปทรง (Forms)

ก. รูปทรงที่มีระยะหลายชั้น เป็นจุดเด่นสุดภายในตัวผลงานของข้าพเจ้า เป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นนัยยะที่ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกมา

ข. การเน้นใช้รูปทรงสี่เหลี่ยม เสมือนการนำ
กล่องสี่เหลี่ยมหลายๆกล่องมาประกอบเป็น
รูปทรงบ้านขึ้นมา

ผลงานชิ้นที่ 3 น้ำหนัก (Volume)

ก. ใช้น้ำหนักเข้ม เพื่อสร้างน้ำหนักและมิติให้กับ
ตัวผลงาน ทำให้มองเห็นว่ารู้ลึกมีความตื้นลึก

ข. มีการกระจายน้ำหนักให้เท่าๆ กันในแต่ละ
ระนาบ เพื่อแสดงออกถึงระยะที่ตื้นลึกใน
ตัวผลงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 3 ที่ว่าง (Space)

ก. พื้นที่ด้านบนในผลงานจะเป็นพื้นที่ว่างแบบ
ระนาบเดียว ที่ทำให้ไม่เกิด ความรู้สึกอึดอัด
จนเกินไปในการมองผลงาน

ข. การใช้น้ำหนักเข้มเพื่อช่วยในการผลัดกระยะ
ของ บรรยากาศ ช่วยให้เกิดพื้นที่ว่าง ทำให้ดู
ไม่ทึบและไม่ตันจนเกินไป

4.3 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์

การสร้างผลงานศิลปะ เป็นการถ่ายทอดการแสดงออก ซึ่งจะถ่ายทอดการแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ความงาม ผลงานที่สร้างขึ้น ประกอบไปด้วย รูปทรงที่ใช้แทนค่าทางความคิดและเนื้อหาที่ทำให้เกิดองค์ประกอบทางนามธรรมได้เช่นกัน รูปทรงของผลงานเป็นสื่อที่จะสามารถอธิบายความคิดที่จะแสดงออกให้ได้รูปทรงที่ต้องการไปในแนวทางเดียวกันกับแนวความคิด ถ้าแยกกันก็จะทำให้ขาดความเป็นเอกภาพ การนำหลักทัศนธาตุมาประกอบกับวิธีการจัดวางองค์ประกอบภาพในส่วนของรูปแบบงานศิลปะจะต้องใช้ความเข้าใจในหลักองค์ประกอบศิลป์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำมาวิเคราะห์ในวิทยานิพนธ์

ผลงานชิ้นที่ 1

ภาพที่ 21 : ภาพวิเคราะห์องค์ประกอบผลงานชิ้นที่ 1 (ความกลมกลืน)

4.3.1 ความกลมกลืน (Harmony)

ในความกลมกลืนของข้าพเจ้า มีความกลมกลืนทางการใช้จุดและเส้นที่ทับซ้อนกัน เพื่อสร้างพื้นที่ให้เกิดความแตกต่างกันด้วยการใช้เส้นจำนวนมากมาสร้างจังหวะที่มีแบบแผน สามารถควบคุมส่วนต่างๆที่รวมตัวกันอยู่ โดยเฉพาะเส้น ที่เป็นการสร้างแบบให้เกิดความต่อเนื่องในผลงาน

ภาพที่ 22 : ภาพวิเคราะห์องค์ประกอบผลงานชั้นที่ 1 (ความสมดุล)

4.3.2 ความสมดุล (Balance)

การจัดวางองค์ประกอบในผลงานของข้าพเจ้า ให้ความสำคัญด้านดุลยภาพ โดยนึกถึงการถ่วงน้ำหนักให้เกิดแรงปะทะที่เท่ากัน ซึ่งเป็นดุลยภาพแบบสมมาตร ต้องการแสดงความเคลื่อนไหวด้วยเส้น เพื่อผลลัพธ์ทางการสร้างมิติ

ภาพที่ 23 : ภาพวิเคราะห์องค์ประกอบผลงานชิ้นที่ 1 (สัดส่วน)

4.3.3 สัดส่วน (Proportion)

สัดส่วนในผลงานของข้าพเจ้า เป็นเอกภาพที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของความเป็นมิติของรูปทรง น้ำหนัก สี ที่เป็นความสัมพันธ์ที่กลมกลืนกัน ให้ความรู้สึกทางสุนทรีย์และทางอุดมคติ เป็นสัดส่วนที่ประสานกันอย่างสมบูรณ์ โดยมีการซ้ำมีการเปลี่ยนแปลงในปริมาณที่เหมาะสม และมีพลังความเคลื่อนไหวที่สมดุล

ภาพที่ 24 : ภาพวิเคราะห์ห้องค้ำประกอบผลงานชิ้นที่ 1 (ความเป็นเด่น)

4.3.4 ความเป็นเด่น (Dominance)

ข้าพเจ้าสร้างมิติที่เกิดจากการทับซ้อนกันของจุดและเส้นจำนวนมาก ให้บทบาทสำคัญแก่จุดและเส้นเหนือทัศนธาตุอื่นๆ ซึ่งทำให้รูปแบบของผลงานสอดคล้องกับแนวความคิด และทำให้ผลงานเกิดความสมบูรณ์ชัดเจนในสิ่งที่นำเสนอ

ผลงานชิ้นที่ 2

ภาพที่ 25 : ภาพวิเคราะห์องค์ประกอบผลงานชิ้นที่ 2 (ความกลมกลืน)

4.3.1 ความกลมกลืน (Harmony)

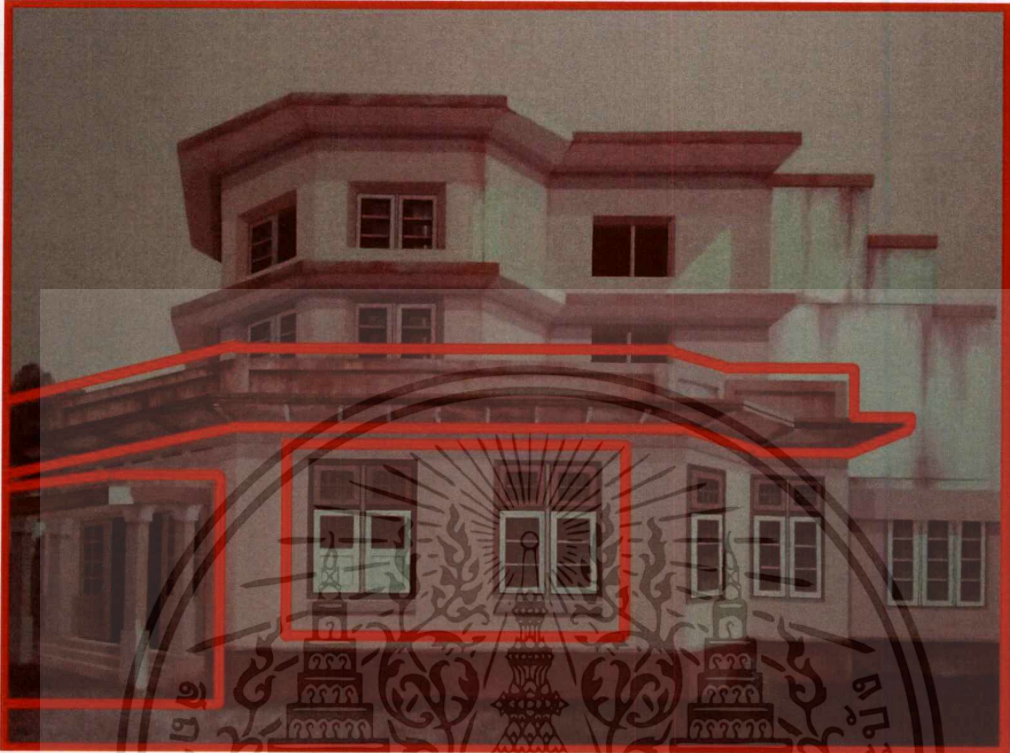
ข้าพเจ้าสร้างผลงานให้มีความกลมกลืนโดยเลือกใช้ทัศนธาตุที่มีคล้ายๆกัน เช่น พื้นทางด้านล่างของภาพที่เป็นพื้นหญ้าที่ใช้รูปแบบการวาดเหมือนกัน และส่วนต่างๆที่ใช้การวาดซ้ำๆกันเป็นระนาบ

ภาพที่ 26 : ภาพวิเคราะห์ห้องค้ประกอบผลงานชั้นที่ 2 (สัดส่วน)

4.3.2 สัดส่วน (Proportion)

ขนาดของสัดส่วน ของตัวอาคารที่มีลักษณะที่แตกต่างจากอาคารทั่วไป เป็นอาคารทรงหกเหลี่ยม โดยข้าพเจ้าได้จัดองค์ประกอบเพื่อข้บเน้นรูปทรงของตัวอาคาร

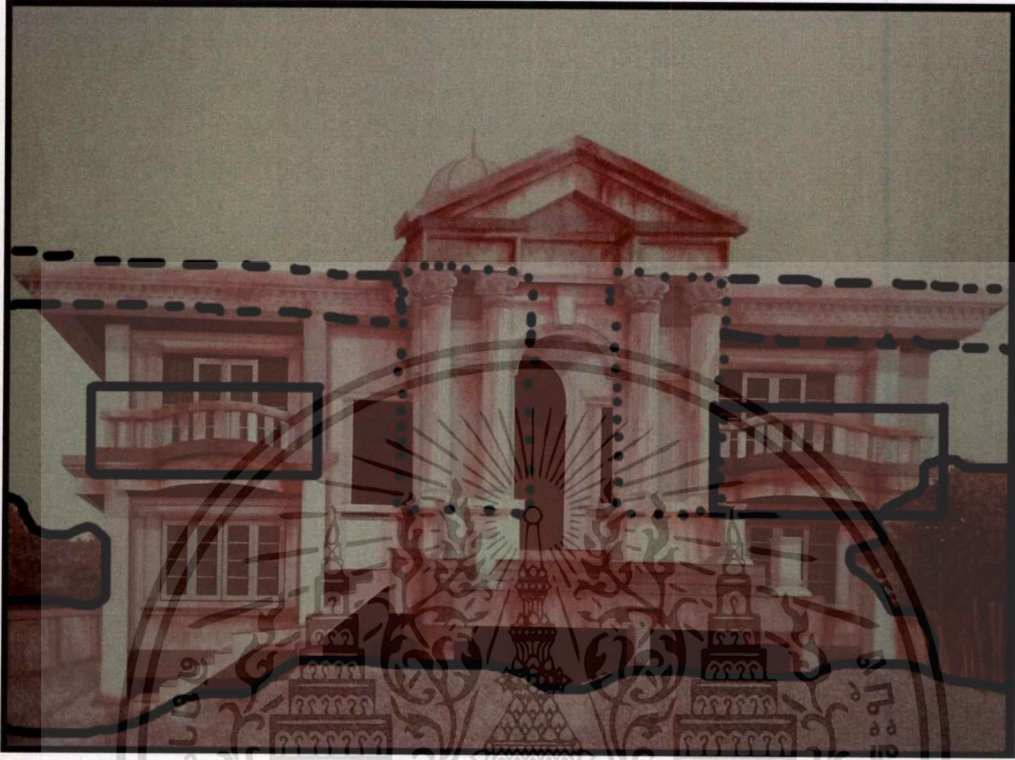

ภาพที่ 27 : ภาพวิเคราะห์องค์ประกอบผลงานชิ้นที่ 2 (ความเป็นเด่น)

4.3.3 ความเป็นเด่น (Dominance)

ความเป็นเด่นในผลงานชุดนี้ จะอยู่ที่รูปทรงของหน้าต่างที่ค่อนข้างจะเด่นชัดกว่ารายละเอียดอย่างอื่นรวมถึงการใช้ทัศนธาตุที่มีความกลมกลืน ยิ่งส่งผลให้ตัวผลงานดูแปลกตา และเด่นชัดมากยิ่งขึ้น

ผลงานชิ้นที่ 3

ภาพที่ 28 : ภาพวิเคราะห์องค์ประกอบผลงานชิ้นที่ 3 (ความกลมกลืน)

4.3.1 ความกลมกลืน (Harmony)

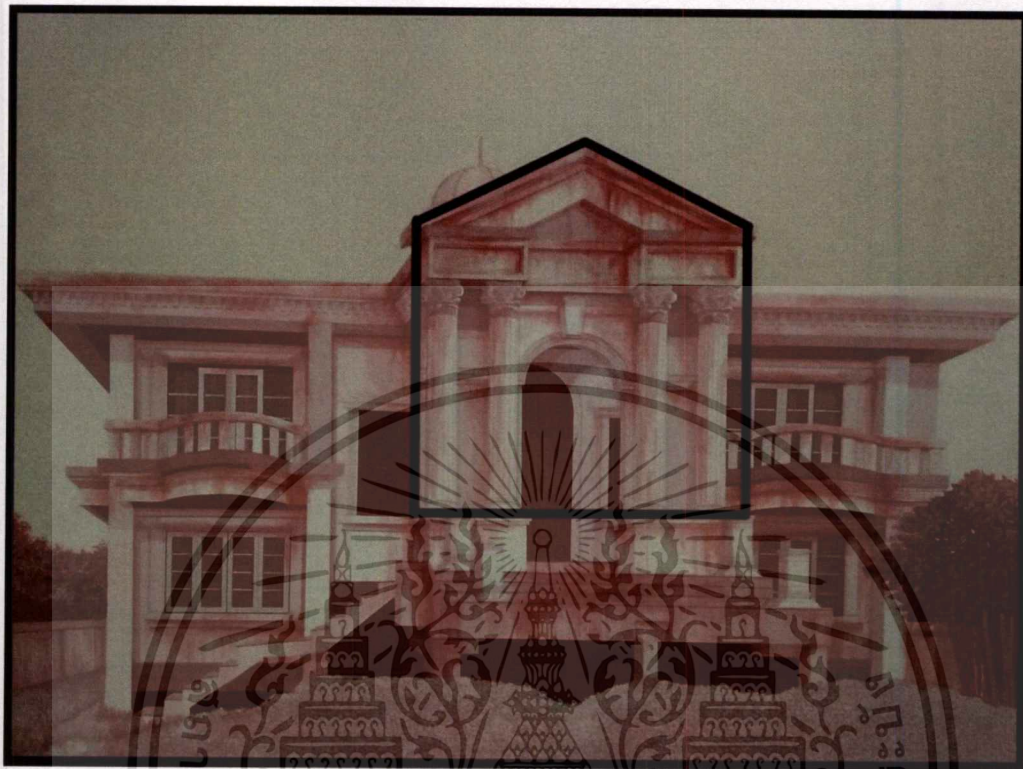
ความกลมกลืนของผลงานชิ้นนี้ จะเป็นความกลมกลืนของน้ำหนักแสงเงา ที่ใกล้เคียงกัน ทับซ้อนกันด้วยพื้นผิว โดยจะคำนึงถึงทัศนธาตุเป็นสำคัญ ในเรื่องของการใช้ น้ำหนักแสงเงา ทำให้เกิดความกลมกลืนไปในทิศทางเดียวกัน

ภาพที่ 29 : ภาพวิเคราะห์ห้องค้ำประกอบผลงานชั้นที่ 3 (สัดส่วน)

4.3.3 สัดส่วน (Proportion)

มีการลดทอนขนาดในองค์ประกอบ และขนาดของรูปทรง เพื่อให้เกิดทัศนียภาพทางการชม การใช้
น้ำหนักแสงเงาที่สอดคล้องกลมกลืนกันระหว่างบรรยากาศ ทำให้เกิดสัดส่วนที่ลงตัวขึ้น

ภาพที่ 30 : ภาพวิเคราะห์องค์ประกอบผลงานชิ้นที่ 3 (ความเป็นเด่น)

4.3.4 ความเป็นเด่น (Dominance)

การใช้รูปทรงที่สะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศของตัวภาพ ส่งผลให้จุดสังเกตในตัวภาพมีบทบาทและทำให้เกิดระยะ ความ ลึก – ตื้น

บทที่ 5

บทสรุป

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ นำเสนอในลักษณะของภาพประกอบการสร้างสรรค์งาน การที่ข้าพเจ้าได้สร้างองค์รวมของโครงทั้งหมดให้เป็น เส้นตรงๆซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงระยะทาง และแสดงขอบเขตเมื่อปลายของเส้นที่เราลากมาบรรจบกัน เส้นมีหลายลักษณะและแต่ละลักษณะก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไป เช่น เส้นตรงให้ความรู้สึกร่มแน่น แข็งแรง เส้นนอนให้ความรู้สึกสงบ รียบเรียบ แสดงพื้นระนาบ ในส่วนของวิธีการทำชิ้นงาน ข้าพเจ้ามีความสนใจต่อปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของแสงและเงา แสงเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นต้นกำเนิดที่ทำให้เกิดภาพที่ตาของเราสามารถมองเห็น แสงที่เราเห็นเป็นสีขาว การที่ตาของเราเห็นความเข้มของแสงที่บริเวณต่าง ๆ บนผิวของวัตถุไม่เท่ากันเนื่องมาจากระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดแสงกับผิวของวัตถุที่บริเวณต่าง ๆ ยาวไม่เท่ากัน และระนาบของผิวของวัตถุทำมุมกับแหล่งกำเนิดแสงไม่เท่ากัน และและวัตถุประสงค์ข้าพเจ้าที่ต้องการสื่อสารออกไป คือ การนำเสนอความงามที่เกิดจากลายละเอียดของทัศนธาตุทั้งหมดในชิ้นงานของข้าพเจ้า ที่เกิดจากทับซ้อนของทัศนธาตุจนเกิดทัศนธาตุใหม่ขึ้นมา เช่น ต้นไม้ที่ขึ้นกรูกรัง เป็นต้น ข้าพเจ้าได้เลือกใช้สีชมพูเพราะว่าสีชมพูนั้นจะหมายถึงเป็นสถานที่ที่น่าอยู่ มีบรรยากาศที่ดีแสดงถึงความนุ่มนวล ความอ่อนโยน ซึ่งจะทำให้บรรยากาศบ้านร้างให้ดูสดใสขึ้น ทั้งหมดทั้งหมดนี้เกิดจากความชอบ ความหลงใหล ในรูปแบบของอาคารบ้านในช่วงประมาณ 20 ปีก่อน และเนื่องจากมีบ้านในลักษณะนี้ถูกทิ้งร้างไว้เยอะ ข้าพเจ้าจึงเลือกที่จะสร้างสรรค์ให้บ้านเหล่านี้ มีความงามดั่งวิมานบนสวรรค์

เอกสารอ้างอิง

สันติรักษ์ ประเสริฐสุข. 2558. การสื่อสารและการสร้างความหมายในสถาปัตยกรรม: จาก
โครงสร้างนิยมถึงหลังโครงสร้างนิยม

: 22 ก.พ. 2561

จิระพัฒน์ พิตรปรีชา. 2545. โลกศิลปะศตวรรษที่ 20. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เมืองโบราณ.

: 9 มี.ค. 2561

น. ณ ปากน้ำ. 2532. ความเข้าใจในศิลปะ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เมืองโบราณ.

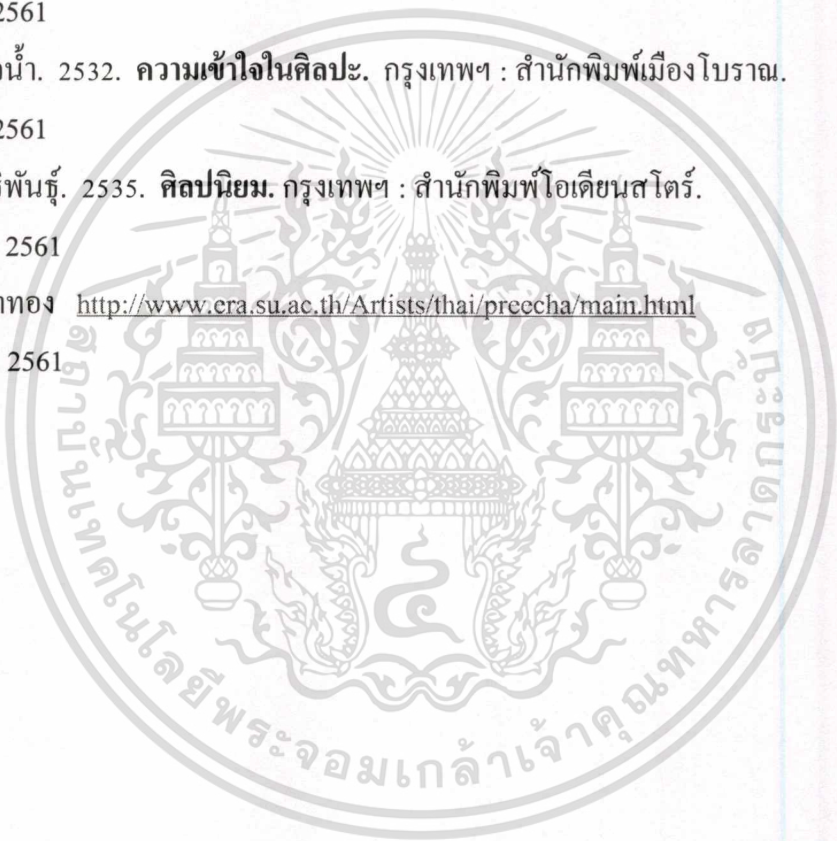
: 9 มี.ค. 2561

อารี สุทธิพันธุ์. 2535. ศิลปนิยม. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.

: 20 มี.ค. 2561

ปรีชา เกาทอง <http://www.cra.su.ac.th/Artists/thai/preccha/main.html>

: 10 พ.ค. 2561

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

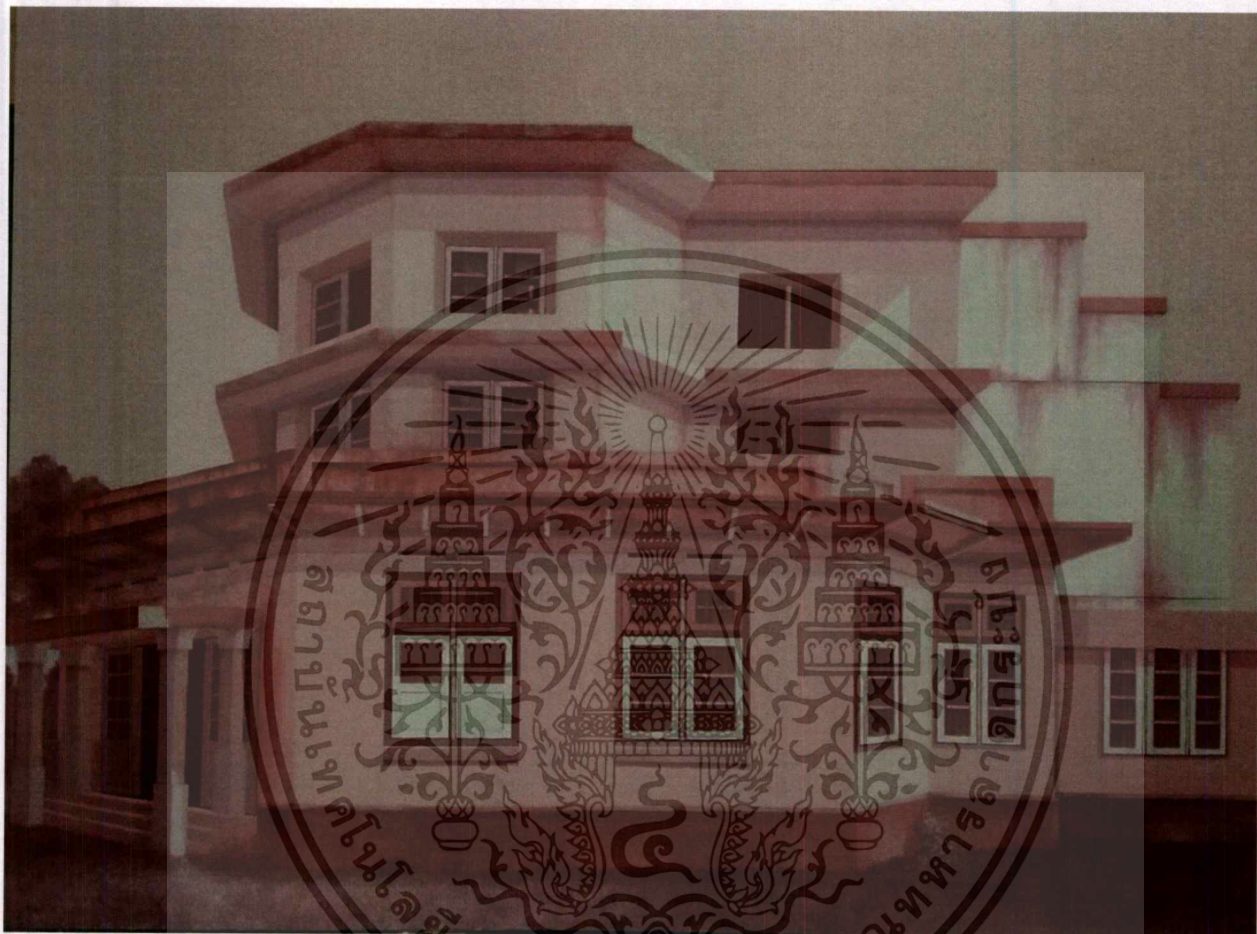
ภาพที่ 31 : ภาพผลงานผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1

ชื่องาน : โครงการ 1 (Zone 1)

ขนาด : 200x150 ซม.

เทคนิค : สีอะคริลิกบนผ้าใบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

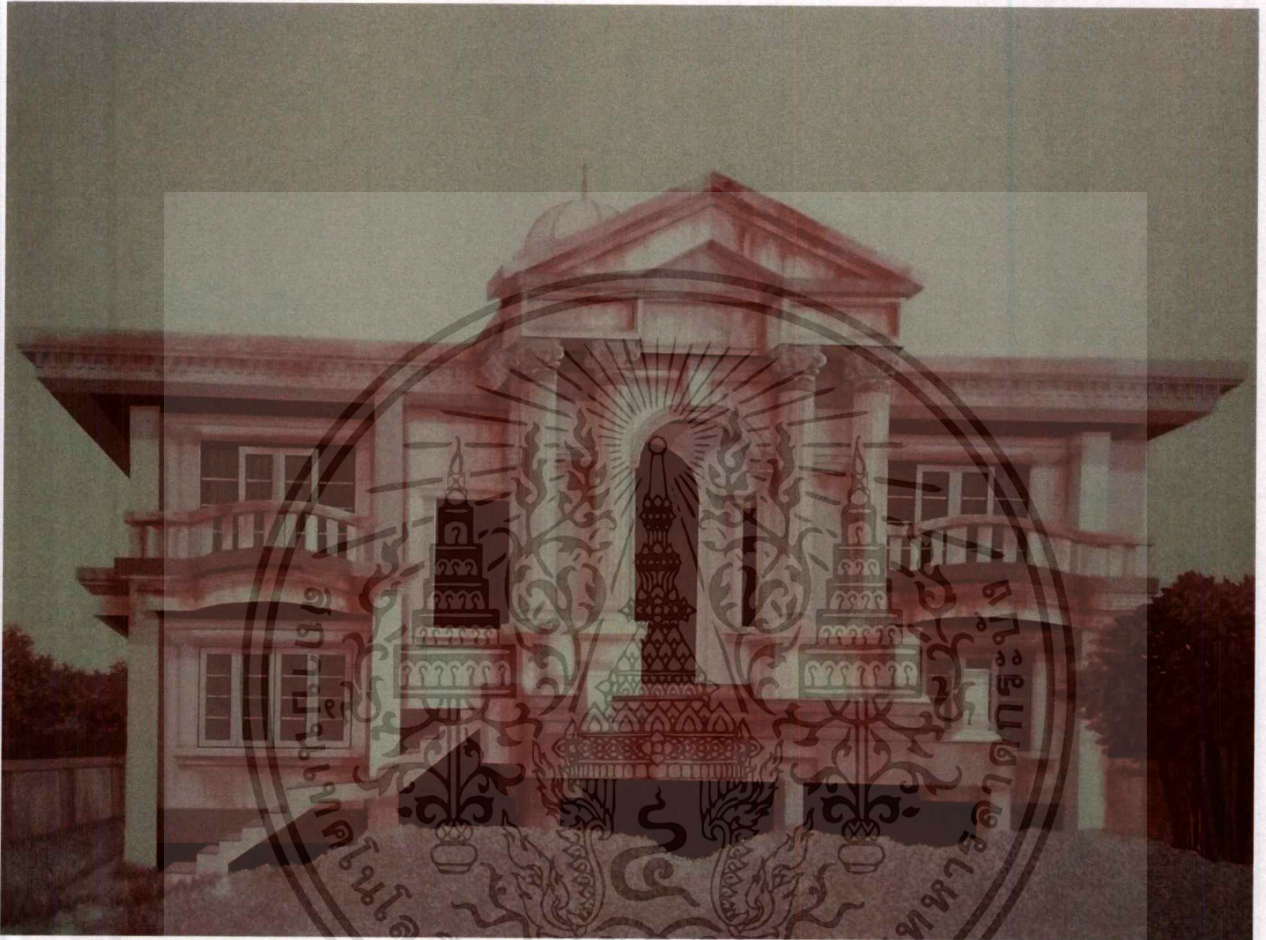
ภาพที่ 32 : ภาพผลงานผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 2

ชื่องาน : โครงการ 2 (Zone 2)

ขนาด : 200x150 ซม.

เทคนิค : สีอะคริลิกบนผ้าใบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 33 : ภาพผลงานงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3

ชื่องาน : โครงการ 3 (Zone 3)

ขนาด : 200x150 ซม.

เทคนิค : สีอะคริลิกบนผ้าใบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล	นาย อภิชา นาคประเสริฐ
วัน เดือน ปีเกิด	7 กรกฎาคม 2538 ที่กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่	33/22 เขต ประเวศ แขวง ประเวศ กรุงเทพฯ โทร.0988877578
ประวัติการศึกษา	2560 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชา จิตรกรรม 2556 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 2553 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 2550 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนพร้าโนลวัชระ

