

พื้นที่หลังบ้าน

BACKYARD

นาย พีรพล ทองสอน

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม

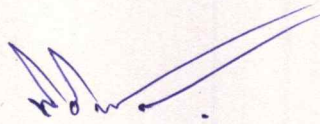
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2560 - 2561

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติให้
ศิลปนิพนธ์ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม

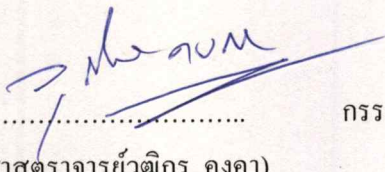
.....คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

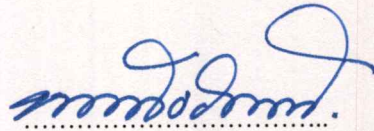
ประธานกรรมการ

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิพัฒน์ หอยสังข์ทอง)

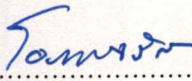
กรรมการ

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิกร คงคา)

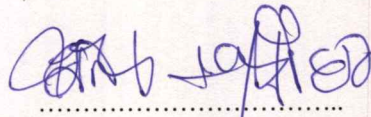
กรรมการ

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์ มณีรัตน์)

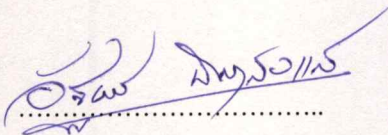
กรรมการ

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มล. โอภาจรีส นันทวัน)

กรรมการ

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน หนูเขียว)

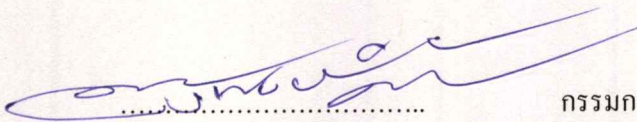
กรรมการ

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัฐพร นิมมาลัยแก้ว)

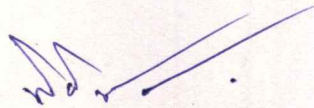
กรรมการ

.....
(อาจารย์ณัฐธรณ์ บัวลอย)

กรรมการและเลขานุการ

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อโนพงษ์ จันทร์)

อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิพัฒน์ หอยสังข์ทอง)

หัวข้อศิลปนิพนธ์	พื้นที่หลังบ้าน
	BACKYARD
ชื่อ	นาย พีรพล ทองสอน
รหัสนักศึกษา	56020542
สาขาวิชา	จิตรกรรม
คณะ	สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา	2560 - 2561
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิธิพัฒน์ หอยสังข์ทอง

บทคัดย่อ

ข้าพเจ้าสร้างสรรค์งานศิลปะ โดยเริ่มจากมีความสนใจงานศิลปะประเภทคอลลาจ (Collage) อยู่แล้ว จึงได้นำเอาวิธีการและรูปแบบมาสร้างสรรค์ผลงานและฝึกฝนฝีมือการเพ้นท์ภาพ (Paint) จากภาพวิวของอาคารและสถานที่ต่างๆ บ้านเรือนหรือชุมชน โดยการเลือกใช้สีที่สดและมีการตัดกันของสีอย่างรุนแรงหรือตัดกันอย่างชัดเจนของศิลปะแบบโฟวิสม์ (Fauvism) ข้าพเจ้าจึงได้นำเอา รูปแบบของศิลปะมาผสมผสานกัน เป็นการแสดงออกแบบส่วนตัวของข้าพเจ้า โดยได้รับแรงบันดาลใจจากการสร้างทัศนียภาพใหม่ (New Image) และการตัดต่อเรื่องราวจากภาพที่หลากหลาย มาผสมกัน (Collage) มาสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้วิธีการเพ้นท์ (Paint) แบบเฉพาะตัว การวางองค์ประกอบภาพใช้หลักทัศนียวิทยา (Perspective) ทำให้เกิดการมองอย่างมีมิติ โดยใช้โปรแกรมโฟโต้ชอป (Photoshop) มาตัดต่อเพื่อสร้างทัศนียภาพใหม่ขึ้นมาจากรูปภาพที่ข้าพเจ้าได้บันทึกจากชุมชน อาคารบ้านเรือนและสถานที่ต่างๆ ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน มาจัดเรียงกันเป็นภาพใหม่ ที่จะสามารถทำให้ผู้ชมผลงานของข้าพเจ้าเกิดจินตนาการจากการรับรู้ โดยข้าพเจ้าถ่ายทอดออกมาในรูปแบบจิตรกรรม 2 มิติ การแสดงออกภายในงานจิตรกรรมโดยใช้เทคนิคสีน้ำมันบนผืนผ้าใบ มีการสร้างพื้นผิวผ่านสีแปร่งของข้าพเจ้าที่มีลักษณะเป็นก้อนแบบคลื่นทำให้เกิดความรู้สึกแออัด สามารถทำให้ผู้รับชมผลงานของข้าพเจ้าเกิดจินตนาการร่วมไปกับผลงานของข้าพเจ้า

กิตติกรรมประกาศ

ศิลปนิพนธ์เล่มนี้ สำเร็จได้ด้วยความเมตตากรุณาจาก อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิธิพัฒน์ หอยสังข์ทอง ที่ให้ความช่วยเหลือ ให้คำชี้แนะ ตลอดจนช่วยแก้ปัญหา ทำให้เกิดความรู้และความเข้าใจ ที่เป็นประสบการณ์ที่ดีแก่ข้าพเจ้า

ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่และครอบครัวของข้าพเจ้าที่คอยให้กำลังใจ ความเมตตา กรุณาสนับสนุนข้าพเจ้าในการทำศิลปนิพนธ์เล่มนี้

พีรพล ทองสอน

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญภาพ	ง
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1. ความสำคัญของโครงการ	1
1.2. วัตถุประสงค์ของโครงการ	2
1.3. ขอบเขตของโครงการ	3
บทที่ 2 อธิพจน์ของงานศิลปกรรม	4
2.1 อธิพจน์ที่ได้รับจากทฤษฎีทางศิลปะ	4
2.2 อธิพจน์ที่ได้รับจากศิลปิน	10
บทที่ 3 วิธีดำเนินการสร้างสรรค์	16
3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง	16
3.2 กระบวนการสร้างงาน	18
บทที่ 4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์	22
4.1 วิเคราะห์ผลงานโดยรวม	22
4.2 การวิเคราะห์ทัศนธาตุ	23
4.3 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์	30
บทที่ 5 บทสรุป	39
บรรณานุกรม	40
ภาพผลงานศิลปะ	41
ประวัติผู้เขียน	45

สารบัญภาพ

	หน้า
รูปภาพที่ 1 : ทศนิยมวิหิตา (PERSPECTIVE)	4
รูปภาพที่ 2 : ทศนิยมวิหิตา (PERSPECTIVE)	5
รูปภาพที่ 3 : ผลงานของ Michael Mapes	7
รูปภาพที่ 4 : ผลงานของ Richard Hamilton	7
รูปภาพที่ 5 : ผลงานของ Peter Clark	8
รูปภาพที่ 6 : ผลงานของ Peter Clark	8
รูปภาพที่ 7 : ผลงานของ Henri Matisse	9
รูปภาพที่ 8 : Green Stripe	10
รูปภาพที่ 9 : อ็องรี มาติส	11
รูปภาพที่ 10 : ผลงานศิลปะของ อ็องรี มาติส	12
รูปภาพที่ 11 : Eric Owen Moss	13
รูปภาพที่ 12 : project detail national theater tokyo	14
รูปภาพที่ 13 : ภาพร่างชั้นที่ 1	16
รูปภาพที่ 14 : ภาพร่างชั้นที่ 2	17
รูปภาพที่ 15 : ภาพร่างชั้นที่ 3	17
รูปภาพที่ 16 : รูปถ่ายจากสถานที่จริง	18
รูปภาพที่ 17 : อุปกรณ์ในการสร้างเฟรม	19
รูปภาพที่ 18 : อุปกรณ์ในการสร้างภาพร่าง	20
รูปภาพที่ 19 : อุปกรณ์ในการลงสีเฟรมจริง	21
รูปภาพที่ 20 : ภาพแสดงผลงานชั้นที่ 1 การวิเคราะห์เส้น	23
รูปภาพที่ 21 : ภาพแสดงผลงานชั้นที่ 1 การวิเคราะห์รูปทรง	24
รูปภาพที่ 22 : ภาพแสดงผลงานชั้นที่ 1 พื้นผิว (Textures)	24
รูปภาพที่ 23 : ภาพแสดงผลงานชั้นที่ 1 สี (Color)	25
รูปภาพที่ 24 : ภาพแสดงผลงานชั้นที่ 1 น้ำหนัก (Volume)	25
รูปภาพที่ 25 : ภาพแสดงผลงานชั้นที่ 2 การวิเคราะห์เส้น	26

สารบัญภาพ (ต่อ)

	หน้า
รูปภาพที่ 26 : ภาพแสดงผลงานชิ้นที่ 2 การวิเคราะห์รูปทรง	26
รูปภาพที่ 27 : ภาพแสดงผลงานชิ้นที่ 2 พื้นผิว (Textures)	27
รูปภาพที่ 28 : ภาพแสดงผลงานชิ้นที่ 2 สี (Color)	27
รูปภาพที่ 29 : ภาพแสดงผลงานชิ้นที่ 2 น้ำหนัก (Volume)	28
รูปภาพที่ 30 : ภาพแสดงผลงานชิ้นที่ 3 การวิเคราะห์เส้น	28
รูปภาพที่ 31 : ภาพแสดงผลงานชิ้นที่ 3 การวิเคราะห์รูปทรง	29
รูปภาพที่ 32 : ภาพแสดงผลงานชิ้นที่ 3 พื้นผิว (Textures)	29
รูปภาพที่ 33 : ภาพแสดงผลงานชิ้นที่ 3 สี (Color)	30
รูปภาพที่ 34 : ภาพแสดงการวิเคราะห์ความกลมกลืนผลงานชิ้นที่ 1	31
รูปภาพที่ 35 : ภาพแสดงการวิเคราะห์ความหลากหลายผลงานชิ้นที่ 1	31
รูปภาพที่ 36 : ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเป็นเด่นผลงานชิ้นที่ 1	32
รูปภาพที่ 37 : ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวผลงานชิ้นที่ 1	32
รูปภาพที่ 38 : ภาพแสดงการวิเคราะห์สัดส่วนผลงานชิ้นที่ 1	33
รูปภาพที่ 39 : ภาพแสดงการวิเคราะห์ความกลมกลืนผลงานชิ้นที่ 2	33
รูปภาพที่ 40 : ภาพแสดงการวิเคราะห์ความหลากหลายผลงานชิ้นที่ 2	34
รูปภาพที่ 41 : ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเป็นเด่นผลงานชิ้นที่ 2	34
รูปภาพที่ 42 : ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวผลงานชิ้นที่ 2	35
รูปภาพที่ 43 : ภาพแสดงการวิเคราะห์สัดส่วนผลงานชิ้นที่ 2	35
รูปภาพที่ 44 : ภาพแสดงการวิเคราะห์ความกลมกลืนผลงานชิ้นที่ 3	36
รูปภาพที่ 45 : ภาพแสดงการวิเคราะห์ความหลากหลายผลงานชิ้นที่ 3	36
รูปภาพที่ 46 : ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเป็นเด่นผลงานชิ้นที่ 3	37
รูปภาพที่ 47 : ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวผลงานชิ้นที่ 3	37
รูปภาพที่ 48 : ภาพแสดงการวิเคราะห์สัดส่วนผลงานชิ้นที่ 3	38
รูปภาพที่ 49 : ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1	42
รูปภาพที่ 50 : ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2	43
รูปภาพที่ 51 : ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3	44

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญของโครงการ

ในแต่ละยุคสมัยหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนั้น จะมีความแตกต่างกันออกไปทั้งในเรื่องของความเป็นอยู่ จึงทำให้ที่พักอาศัยแตกต่างกันออกไป มีทั้งที่พักอาศัยที่ทำหรือสร้างขึ้นจากไม้ บ้านหลังเดี่ยวที่สร้างขึ้นจากปูน ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของแต่ละครอบครัว แต่ในปัจจุบันเขตชุมชนเมืองจัดได้ว่าเป็นศูนย์กลางความเจริญและความถดถอยรวมไว้ด้วยกัน เป็นสถานที่ตั้งถิ่นฐานถาวรและมีความหนาแน่นของประชากร เป็นที่รวมของผู้คนที่แตกต่างทางพื้นเพหรือถิ่นกำเนิด มารวมกันเพื่อทำการประกอบอาชีพหรือประกอบธุรกิจส่วนตัวต่างๆ จึงทำให้ความผูกพันในครอบครัวลดน้อยลง โดยส่วนใหญ่มีลักษณะครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยวทำให้ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านมีน้อยลง ซึ่งจะแตกต่างจากชุมชนในต่างจังหวัดที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมากกว่า อาจเป็นเพราะความจำเป็นทางเศรษฐกิจหรือการต้องแข่งขันกันในการดำรงชีวิต สภาพแวดล้อมในเขตชุมชนเมืองส่วนใหญ่จะเป็นอาคาร สถานที่ต่างๆ บ้านเรือนหรือถนนหนทาง การดำรงชีวิตของผู้คนในเขตชุมชนเมืองจึงไม่ค่อยผูกพันกับธรรมชาติ เขตชุมชนเมืองเป็นสังคมที่เน้นวัตถุนิยม และความทันสมัยแบบฝั่งตะวันตก การช่วยเหลือพึ่งพากันจึงมีน้อย อาจเนื่องด้วยเพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่รอบตัว ที่กล่าวมาข้างต้นคือสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทางสังคมในเมืองสามารถมองได้หลายแนวทางแต่ถ้าพิจารณาจากพัฒนาการของสังคมไทยในประวัติศาสตร์แล้วจะเห็นว่ามี ความแตกต่างจากคำว่า นครหรือมหานคร ซึ่งเป็นเมืองที่เติบโตในสังคมยุคอุตสาหกรรม พอถึงช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา เราจะพบว่าปรากฏการณ์เมืองหรือปรากฏการณ์นครขนาดใหญ่ขยายตัวจากโลกตะวันตกไปทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชีย ในโลกตะวันออกเราจะพบว่ามันมีการเติบโตของเมืองหรือนครขนาดใหญ่ เกิดแพร่หลายทั่วไปหมด นครที่มีคนอยู่ 10 ล้านคน สมัยก่อนมีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลกนี้ ปัจจุบันนี้กลับมีเพิ่มมากขึ้นในหลายต่อหลายประเทศด้วยกันในเอเชีย ซึ่งทำให้หมดประเทศชนบทลงไป สำหรับกรณีประเทศไทยอาจช้าหน่อย คนไทยเข้ามาอยู่ในเมืองเพิ่มมากขึ้นๆ ในอัตราที่อาจจะไม่รวดเร็วเท่าบางประเทศแต่ว่าคนไทยส่วนใหญ่จะเป็นคนในเมืองมากกว่าคนในชนบทอย่างที่เคยเป็นมา ประเทศไทยก็จะเปลี่ยนจากประเทศชนบทมาเป็นประเทศเมืองมากขึ้นตามลำดับ

การแบ่งข้อแตกต่างระหว่างเมืองและชนบทโดยเด็ดขาดเป็นเรื่องยาก ในสังคมไทยแม้แต่การให้คำจำกัดความของคำว่า “ชุมชนเมือง” และ “ชุมชนชนบท” เพราะโดยสภาพความเป็นจริงใน

กรณีตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ กรุงเทพฯ ก็เป็นที่รวมของคนในชนบทที่หลั่งไหลเข้ามาทำมาหากิน และนำวัฒนธรรมเข้าไปใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ ด้วย จึงเกิด “วัฒนธรรมตกค้าง” ในหลายรูปแบบ เช่น วัฒนธรรมสลัม วัฒนธรรมของชุมชนมุสลิม หรือเผ่าพันธุ์ต่างๆ ดังนั้นการให้ความหมายของคำว่า “ชุมชน” ตามแบบตะวันตกที่ว่า หมายถึง ชุมชนที่คนมีความสัมพันธ์กันโดยตรง ตั้งอยู่ในเขตภูมิศาสตร์เดียวกัน และมีกิจกรรมร่วมกันอย่าง ในแง่ของอุดมการณ์ คือมีความเอื้ออาทรต่อกันและกัน ในระดับหนึ่ง ลักษณะชุมชนแบบนี้จะมองไม่เห็นในกรุงเทพฯ เพราะคนใน กรุงเทพฯ ไม่อาจเป็นอย่างจำกัดความดังกล่าว ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเมืองหรือชนบท ดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ จึงเป็นการกล่าวในภาพรวมๆ โดยพิจารณา ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น กับชุมชนหรือท้องถิ่นนั้นๆ ในด้านสังคมวัฒนธรรม ซึ่งบางแห่งมีลักษณะเป็นชุมชนกึ่งเมือง มิได้เป็นสังคมเมืองอย่างตะวันตก

จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้นข้าพเจ้าได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ต่อพื้นที่ในการปรับทัศนียภาพใหม่ จากความแออัดของพื้นที่ ที่มีอย่างจำกัดในชุมชนเมืองให้มีพื้นที่ว่าง (Space) ไม่หนาแน่นจนเกินไปมีสภาพแวดล้อมของธรรมชาติอยู่ในพื้นที่ที่ข้าพเจ้าสร้างขึ้นมาจากจินตนาการตามอุดมคติส่วนตัว ผ่านผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันที่สร้างภาพจากการปะติดองค์ประกอบของชุมชนให้เกิดสุนทรียภาพสภาพความแออัดในสังคมปัจจุบัน

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.2.1 เพื่อต้องการสะท้อนอารมณ์ ความรู้สึกของความเป็นจิตรกรรมที่มองการผสมผสานระหว่าง พื้นที่สถานที่ ผ่านความเป็นพื้นผิว แสงสี และบรรยากาศ

1.2.2 เพื่อสร้างสรรค์พื้นที่จากจินตนาการ โดยการสร้างทัศนียภาพใหม่ (New Image) โดยการตัดต่อเรื่องราวจากภาพที่หลากหลายมาผสมกัน (Collage) ให้เกิดทัศนียภาพที่แตกต่างออกไปจากการรับรู้โลกของความเป็นจริง

1.2.3 เพื่อต้องการกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกถึงการมองพื้นที่ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป จากอดีต ถ่ายทอดผ่านสุนทรียภาพในรูปแบบจิตรกรรม

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1.3.1 ด้านเนื้อหา

นำเสนอพื้นที่ในจินตนาการ โดยการถ่ายถอดผ่านสุนทรียภาพในรูปแบบจิตรกรรม ซึ่งถูกประกอบสร้างขึ้นมาใหม่โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์โฟโต้ชอป (Photoshop) มาตัดต่อภาพถ่ายแล้วนำมาผสมกัน เพื่อให้เกิดการรับรู้แบบใหม่ แล้วแสดงออกมาด้วยการใช้ เส้น สี พื้นผิว แบบใหม่แทนที่ของความรู้สึกเดิมของพื้นที่ต้นแบบ โดยการสร้างทัศนียภาพใหม่ (New Image) จากการตัดต่อเรื่องราวจากภาพที่หลากหลายมาผสมกัน (Collage)

1.3.2 ด้านรูปแบบ

ผลงานของข้าพเจ้าสร้างสรรค์ในรูปแบบจิตรกรรม ด้วยเทคนิคสีน้ำมันซึ่งมีลักษณะการใช้สีแบบโฟวิสม์ ผ่านองค์ประกอบแบบปะติด (Collage) และวิธีเพ้นท์ (Paint) โดยประกอบด้วยชิ้นงานทั้งหมด 3 ชิ้นงาน

1.3.3 ด้านเทคนิค

สีน้ำมัน (Oil painting) บนผืนผ้าใบ

ขนาด 140 x 170 เซนติเมตร จำนวน 1 ชิ้น

ขนาด 130 x 170 เซนติเมตร จำนวน 1 ชิ้น

ขนาด 130 x 170 เซนติเมตร จำนวน 1 ชิ้น

บทที่ 2

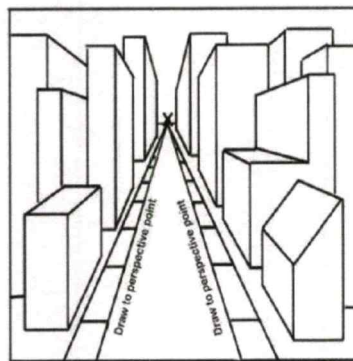
อิทธิพลจากงานศิลปกรรม

ผลงานจิตรกรรมในโลกฝั่งตะวันตกเป็นผลงานที่บ่งบอกถึงการมีเอกลักษณ์ละเทคนิคที่เฉพาะตัวของแต่ละท้องถิ่น และด้วยวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ข้าพเจ้าได้ดึงเอาความล้ำสมัยของอิทธิพลที่ได้รับมาจากการเขียนศิลปะที่เริ่มมาเรียนรู้หลักการของศิลปะฝั่งตะวันตก จากความหลากหลายที่มีมาผสมผสานกันในลักษณะรูปแบบเทคนิควิธีการ ความเป็นสีและบรรยากาศเป็นอัตลักษณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานส่วนตัวของข้าพเจ้า

2.1 อิทธิพลที่ได้รับจากทฤษฎีทางศิลปะ

2.1.1 การวางองค์ประกอบภาพโดยหลักทัศนียวิทยา (Perspective)

การเขียนภาพทัศนียภาพ เป็นภาพที่ให้ความรู้สึกเป็น 3 มิติ คือ มีลักษณะของความเหมือนใกล้เคียงกับภาพที่คนเราเห็นภาพต่าง ๆ โดยทั่วไป เช่น ถ้าไปยืนอยู่กลางถนน แล้วมองไปไกลข้างหน้า เราจะเห็นถนนจะค่อยเล็กลง เสาไฟฟ้าก็สั้นเล็กลง ถ้ามีต้นไม้เป็นทิวข้างทางก็จะเตี้ยลง แล้วก็จะวิ่งไปรวมกันที่จุดสุดสายตา หรือถ้าใครอยู่ใกล้เส้นทางรถไฟก็จะเห็นได้ชัดเจน รางรถไฟจะไปรวมกันที่จุดจุดเดียว ไม่เหมือนที่นอนขวางรับรางเหล็กก็จะสั้นเข้า และรวมกันที่จุดรวมสายตา ซึ่งพอจะสรุปลักษณะของภาพหลักทัศนียวิทยา (PERSPECTIVE) ได้ดังนี้

รูปภาพที่ 1 : ทัศนียวิทยา (PERSPECTIVE)

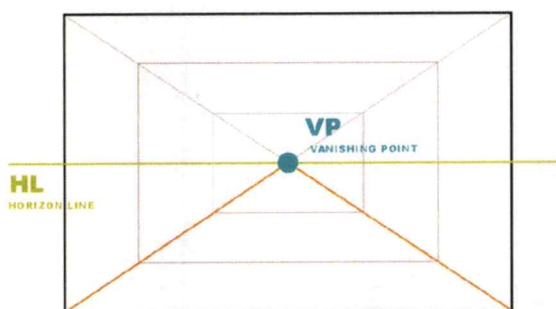
- 1 วัตถุ หรือสิ่งของที่มีขนาดเท่ากันเมื่ออยู่ไกลตัวออกไปจะมีขนาดเล็กลง
- 2 ระยะที่เท่ากันเมื่ออยู่ไกลตัวออกไปจะมีระยะที่ถี่ขึ้นเรื่อย ๆ จนรวมเป็นจุดเดียวกัน

3 เส้น หรือสิ่งของที่คู่ขนานกันเมื่อไกลออกไปจะพุ่งเข้าหากัน

4 วัตถุ หรือสิ่งของต่าง ๆ เมื่ออยู่ไกลตัวออกไป จะมีรายละเอียดและความชัดเจนลดลงไป

ตามลำดับ

หลักการพื้นฐานของภาพ PERSPECTIVE จะประกอบด้วย องค์ประกอบหลัก 2 ส่วนที่สำคัญ ที่กำหนดในการลากเส้น คือ

รูปภาพที่ 2 : ทศนิยมวิทยา (PERSPECTIVE)

1 Horizon Line (HL - เส้นระดับสายตา) เป็นเส้นระดับแนวนอน หรือแนวระดับน้ำ จะขึ้น-ลง สูง-ต่ำ อยู่ในระดับสายตา ซึ่งจะเป็นเส้นที่สำคัญในการกำหนดของการมองวัตถุหรือ สิ่งก่อสร้างทั้งหมด

2 Vanishing point (VP - จุดรวมสายตา) เป็นจุดรวมสายตาที่อยู่ในเส้นระดับสายตาเป็นตำแหน่งที่ลากเส้นสิ่งของต่างๆ ไปรวมกันมีตั้งแต่ 1 จุดขึ้นไป แล้วแต่ตำแหน่งของวัตถุที่จัดวาง หรือ ต้องการวาดให้มีความหลากหลายซับซ้อน

2.1.2 ภาพปะติด หรือ คอลลาจ (Collage)

เป็นคำในภาษาฝรั่งเศส (Coller) หมายถึงการใช้ภาพในการทำงานศิลปะด้วยเทคนิคต่างๆ โดยการใช้ภาพหรือภาพเก่าที่มีอยู่เข้ากับการใช้วัสดุใหม่ๆ ประกอบกันเพื่อให้เกิดความหมายใหม่ มีการตั้งข้อสงสัยว่า งานคอลลาจนั้น มีความเป็นศิลปะน้อยกว่างานวาดและงานปั้น แต่อย่างไรก็ดี วิธีการทางศิลปะนี้ก็มีบทบาทในฐานะวิธีการใหม่ของวงการศิลปะในศตวรรษที่ 20 จุดเริ่มต้นของงานคอลลาจ คือการที่ พาโบล ปิกัสโซ่ (Pablo Picasso) และ จอร์จ บราคว (Georges Braque) ได้เปลี่ยนรากฐานโลกของภาพวาดอย่างสิ้นเชิงด้วยการทำภาพแบบคิวบิสม์ (Cubism) โดยเริ่มมีการใช้วัสดุอื่นนอกจากสีมาใช้ในงาน อาทิ กระดาษปรีฟ ภาพพิมพ์ ตัวหนังสือ แสตมป์ เศษผ้า หรือแม้แต่กระทั่งถูกทาสีลงไปแล้วปะติดลงบนชิ้นงานอีกที และงานคอลลาจนี้เองทำให้เกิด

มุมมองแบบสามมิติ จากความแบนราบสองมิติเดิมของผ้าใบ และได้เปลี่ยนแปลงการวาดภาพ ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง งานคอลลาจได้สร้างชื่อให้กับ ริชาร์ด แฮมิลตัน

(Richard Hamilton) ผู้บุกเบิกศิลปะแนวพ็อพอาร์ต (Pop Art) ผลงานชิ้นเอกของเขาที่ชื่อว่า ‘Just what is it that makes today’s homes so different, so appealing?’ ที่ได้รวบรวมเอาภาพจากสื่อโฆษณาต่างๆ มาปะติดปะต่อเข้าด้วยกัน เทคนิคนี้เรียกอีกอย่างว่า Photomontage ไม่ใช่แค่ฝั่งยุโรปที่กระบวนกรทางศิลปะที่จริงจังและซัดถึกกันมานานต้องเสียกระบวนการ ในฝั่งอเมริกา โรเบิร์ต โรเซนเบิร์ก (Robert Rauschenberg) ได้ใช้เทคนิคคอลลาจเข้ากับวัสดุแปลกประหลาดต่างๆ เข้าด้วยกันในชิ้นงาน ‘Canyon’ โดยรวบรวมเอาวัสดุที่คาดไม่ถึงอย่าง ผ้าใบ กระดาษ กระดาษ หอมอน หลอดสี คอลลาจ กลายเป็นเครื่องมือหลักของศิลปินหัวก้าวหน้ามาโดยตลอด ในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 ศิลปินเริ่มเลือกประเด็นพูดผ่านงานคอลลาจที่ใหญ่ขึ้น เช่น เชื้อชาติ ชนชั้น และการเมือง อีกทั้งแนวคิดของคอลลาจก็ถูกนำมาเป็นต้นทางของศิลปะดาดา (Dada) ในแง่ของการเอาวัสดุในชีวิตประจำวันมาจัดวางหรือตัดปะเพื่อให้เกิดบริบทและความหมายใหม่ขึ้นมา

ทุกวันนี้ งานคอลลาจได้รับการยอมรับว่าเป็นงานศิลปะที่มีคุณค่า เพราะทำให้ศิลปินมีอิสระในการนำเสนอผลงานออกมาในรูปแบบใดก็ได้โดยไม่ต้องยึดติดอยู่กับวัสดุรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง คอลลาจไม่ได้มีสไตล์หรือแนวทางที่ตายตัว ในขณะที่งานศิลปะแขนงอื่นๆ มักถูกควบคุมด้วยเทคนิคหรือวัสดุ คอลลาจ จึงเป็นวิธีการที่ดีสำหรับทั้งศิลปินและผู้เริ่มต้นทำงานศิลปะที่ไม่จำเป็นต้องสั่งสมประสบการณ์ หากแต่ใช้แค่เพียงความต้องการที่จะทดลองสิ่งใหม่ให้ตรงตามความคิดและทัศนคติของตัวเองเท่านั้นเอง

Collage เป็นศิลปะของการตัดปะ โดยเทคนิคการใช้การตัดปะซึ่งก็จะใช้ ส่วนของหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือเศษผ้า กระดาษ รูปภาพ สารพัดสิ่งที่หาได้ ติดทั้งหมดลงไปบนกระดาษหรือผ้าใบและยังอาจผสมได้กับเทคนิคอื่นๆของการเขียนภาพเช่น sketch หรือ painting

ลักษณะงาน Collage มีต้นกำเนิดมาตั้งแต่ก่อน ค.ศ. 200 ปี แต่เพิ่งมาเป็นที่ยอมรับในศตวรรษที่ 19 โดยรู้จักกันในรูปแบบของศิลปะสมัยใหม่ (Modern Art)

เทคนิค Collage นี้มีหลักฐานและที่มาย้อนไปตั้งแต่เริ่มมีการใช้กระดาษที่ประเทศจีนและญี่ปุ่น มีการใช้การตัดกระดาษและปะลงไปบนชิ้นงานด้วยกาวแล้วเขียนบทกวีลงไป ส่วนในยุโรปก็มีการใช้เทคนิคนี้ในการตกแต่ง โบสถ์โกธิค โดยใช้โลหะที่มีค่าปะลงไปบนชิ้นงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับศาสนา

Michael Mapes เขาใช้รูปถ่ายภาพวาดที่มีชื่อเสียงในอดีต นำมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ แคลปซูลเศษผม วัสดุเล็กๆ ต่างๆ นำมาเรียงประกอบด้วย เข็มหมุดจำนวนมากมาโดยภายในภาพจะเป็นผู้ที่ มีชื่อเสียงของชาวต่างชาติหรือ ภาพถ่ายของภาพผลงานศิลปะของศิลปินที่มีชื่อเสียง

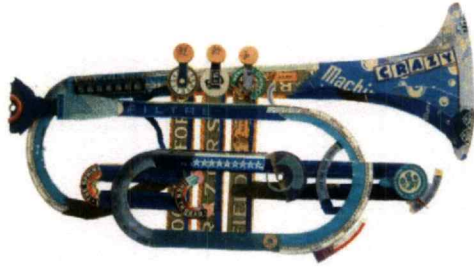
รูปภาพที่ 3 : ผลงานของ Michael Mapes

Richard Hamilton โปสเตอร์ที่ถูกจัดทำเพื่อใช้ในการแสดงนิทรรศการ สักส่วนของสิ่งที่ใช้นำมาประกอบเข้าภายในภาพ เป็นเหตุเป็นผลกันอย่างน่าสนใจ ภาพตั้งที่อยู่ภายนอก ผ่านหน้าต่างในสัดส่วนที่เหมาะสมกับขนาดของสิ่งต่างๆ ที่อยู่ภายในห้อง ภาพนักกล้ามที่ถืออ้อมยิ้มในขนาดที่ทำให้นึกถึงคามากกว่าที่จะเป็นขนม และมาลีริน นั่งบนโซฟา โปสเตอร์ที่ถูกติดอยู่ที่ผนังห้อง ภาพคนในกรอบที่ติดอยู่ข้างกัน เด็ชงนอนลายเสือ เครื่องเล่นเพลง ทีวี ซึ่งถ้าเราหมายถึงเทคโนโลยีที่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์ที่สามารถตกแต่งภาพด้วยการ ย่อ ขยาย กลับภาพไปมาได้แล้ว แต่ละชิ้นส่วนที่ถูกคัดเลือกมานับว่าไม่ง่ายนักที่จะหามาประกอบกันได้ในสมัยนั้นเลย (1956)

รูปภาพที่ 4 : ผลงานของ Richard Hamilton

Peter Clark สร้างสรรค์ผลงานด้วยกระดาษต่างๆ ที่มีลวดลาย พื้นผิว ตัวอักษร ในสี และน้ำหนักที่หลากหลายโดยนำมาประกอบกันเป็นผลงานคอลลาจ ได้อย่างสวยงาม ผลงานของเขามีหลายรูปแบบ บางครั้งเป็นรูปสุนัข สิ่งของเครื่องใช้ หุ่น เครื่องประดับ คน เป็นต้น

Blue note
55 x 25cm

รูปภาพที่ 5 : ผลงานของ Peter Clark

Red record picture
90 x 60cm

รูปภาพที่ 6 : ผลงานของ Peter Clark

2.1.3 การใช้สีแบบศิลปะโฟวิสม์ (Fauvism)

โฟวิสม์ (Fauvism) เป็นภาษาฝรั่งเศส แปลว่า “สัตว์ป่า” ลักษณะงานศิลปะแบบโฟวิสม์นี้ สร้างงานจิตรกรรมแนวใหม่ ใช้รูปทรงอิสระ ใช้สีสดใสดัดกันอย่างรุนแรง เน้นการสร้างงานตามสัญชาตญาณแห่งการแสดงออกอย่างเต็มที่ ผลงานที่เกิดขึ้นจะแสดงให้เห็นถึงความสนุกสนาน อันเกิดจากลีลาของรอยแปรงและจังหวะของสีต่าง ๆ

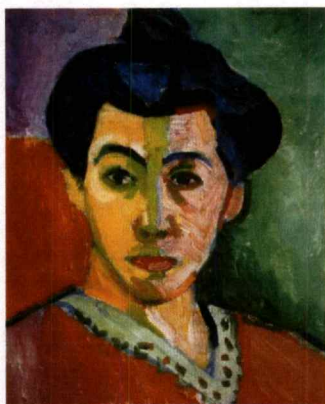
เป็นศิลปะที่มีจุดเริ่มต้นในประเทศฝรั่งเศส โดยมี Henri Matisse เป็นหัวหน้าลัทธิ ผลงานของลัทธินี้โดดเด่นที่การใช้สีสด รุนแรง ในการสื่อความหมายทางอารมณ์ มีทั้งการใช้คู่สีตรงข้ามมาอยู่ด้วยกัน หรือมีหลายสีบดสีในภาพเดียวกัน สร้างความรู้สึกรื่นเริงแปลกใหม่ให้แก่ผู้ที่ได้ชม

Harmony in Red (The Red Room) เป็นภาพที่มีแนวคิดปฏิวัติใหม่ในวงการศิลปะสมัยใหม่ เป็นภาพโต๊ะอาหารเช่นเดียวกับภาพในสมัยก่อนที่มี แสง สี บริเวณว่าง การตกแต่งห้องที่ใช้แต่เพียงพื้นสีแดงที่แผ่ไปทั่วเป็นบริเวณแบน ๆ มีลวดลายคดเคี้ยวแบบ Arabesque ของเถาไม้เถี่ยวที่บางส่วนอยู่บนกำแพง บางส่วนอยู่บนพื้นโต๊ะ ส่วนบริเวณข้างนอกหน้าต่าง เป็นเพียงภาพต้นไม้บนพื้นเขียว และท้องฟ้าสีฟ้า

รูปภาพที่ 7 : ผลงานของ Henri Matisse

Green Stripe (Madame Matisse) ภาพนี้เป็นภาพกรรขของมาติสเอง มาติสใช้สีที่รุนแรง เด็ดขาดขึ้นไปมากกว่าภาพที่ผ่านมาใช้รูปทรงคร่าว ๆ ง่าย ๆ ขาดรายละเอียดซับซ้อน ใช้สีที่สดตัดกันอย่างง่าย ๆ ใบหน้าของกรรขมาติส ถูกสีเขียวสดข่มไว้หมด ส่วนสีที่ป้ายมาตั้งแต่ดินผสมจนจรดคาง ได้แบ่งใบหน้าออกเป็น 2 ซีก สีโต้ตอบกันไปมารุนแรงตลอดไป ทั้งทั้งสองข้างของใบหน้าที่ถูกแบ่งออก ในส่วนการใช้สีบริเวณฉากหลังของภาพ มาติสได้อิทธิพลจากโกแกง

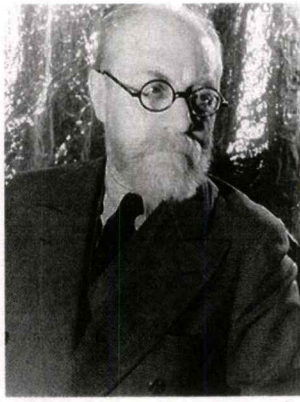
รูปภาพที่ 8 : Green Stripe (Madame Matisse)

จะเห็นได้ว่างานศิลปะแนว Fauvism มีจุดเด่นที่การใช้สีสดจัด ไม่มีการพูดถึงทฤษฎีสีตามหลักการใดๆ และไม่มีการจัดองค์ประกอบศิลป์ที่ตายตัว พวกเขาใช้สีในลักษณะที่แตกต่างจากลัทธิอื่นๆ ตรงที่สีของพวกเขาจะไม่ได้ใช้สื่อความหมายตามความเป็นจริง สีเขียวไม่จำเป็นต้องเป็นสีของต้นไม้ แต่อาจใช้เพื่อสื่อถึงอารมณ์ในช่วงเวลานั้นๆ แทน นอกจากนี้ ศิลปินยังไม่ให้ความสำคัญกับมิติ ไม่ว่าจะวัตถุอยู่ในระยะไหน หรือมีเงาเข้มอ่อนอย่างไร ก็จะถูกแทนที่ด้วยสีสดทั้งสิ้น ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นไปตามความพอใจของศิลปินล้วนๆ

2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน

2.2.1 อ็องรี มาติส

อ็องรี เอมีล เบอนัว มาติส (ฝรั่งเศส: Henri-Émile-Benoît Matisse) (31 ธันวาคม ค.ศ. 1869 - 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 1954) เป็นจิตรกร ประติมากรและช่างพิมพ์ ชาวฝรั่งเศส ถือกันว่าเขามีฐานะเป็นหัวหน้าและคนที่สำคัญที่สุดของกลุ่มคิโพวิสต์ ผลงานการวาดรูปของเขาจะโดดเด่นในการที่ใช้สีตัดกันอย่างฉูดฉาด

รูปภาพที่ 9 : อ็องรี มาติส

อ็องรี มาติส เกิดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 1869 ที่เมืองเลอกาโต-ก็องเบรซี (Le Cateau-Cambrésis) แคว้นนอร์-ปาดกาแล (Nord-Pas-de-Calais) ประเทศฝรั่งเศส เดิมทีในโบเอ็งนีองแวร์ มีองคัว (Bohain-en-Vermandois) เป็นบุตรชายของพ่อค้ามีฐานะมั่งคั่งคนหนึ่งในฝรั่งเศส บิดาต้องการให้เขาเป็นนักกฎหมาย ซึ่งเป็นอาชีพที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นอาชีพที่ดีในสังคมฝรั่งเศสในสมัยนั้น ในตอนแรกมาติสทำตามความปรารถนาของครอบครัวโดยการเข้าศึกษาวิชากฎหมาย จากนั้นเขาได้กลายเป็นจิตรกรโดยบังเอิญ เมื่อเขาล้มป่วยลงในปี ค.ศ. 1889 ขณะนั้นเขายังเป็นนักศึกษากฎหมายอยู่ เพื่อนคนหนึ่งได้แนะนำให้เขาหัดวาดรูปเพื่อเป็นการแก้เบื่อหน่าย จนกระทั่งเขาหายป่วยเขาจึงตัดสินใจเลิกเรียนวิชากฎหมายและเข้าศึกษาที่โรงเรียนวิจิตรศิลป์ ในปี ค.ศ. 1895 มาติสได้เป็นศิษย์ของกุสตาฟว์ โมโร อาจารย์ศิลปะคนสำคัญในสมัยนั้น ขณะที่ศึกษาอยู่ในสถาบันสอนศิลปะแห่งนั้นเขาได้พบกับฌอร์ฌ รูโอ, อาลแบร์ มาร์แก ฯลฯ ซึ่งต่อมาเป็นผู้ร่วมคิดค้นคนสำคัญของศิลปะกลุ่มโฟวิสต์

ผลงานด้านจิตรกรรม

ในด้านงานจิตรกรรมมาติสได้ผลิตงานออกมาเรื่อย ๆ งานของเขาถือเป็นผู้นำของการเคลื่อนไหวทางศิลปะในลักษณะโฟวิสต์ เขามีนิทรรศการครั้งแรกในปี ค.ศ. 1901 และมีนิทรรศการเดี่ยวในปี ค.ศ. 1904 การใช้สีสันตติสัจฉะของเขาโดดเด่นจนเป็นที่สังเกตเห็นได้ชัด การเสื่อมลงของการเคลื่อนไหวทางศิลปะในลักษณะโฟวิสต์ ในปี ค.ศ. 1906 มิได้มีผลกับชื่อเสียงของมาติส งานของเขาก้าวหน้าไปไกลกว่าและผลงานชั้นดีที่เกิดขึ้นระหว่าง ค.ศ. 1901 ถึง ค.ศ. 1912

รูปภาพที่ 10 : ผลงานศิลปะของ อ็องรี มาติส

2.2.2 Eric Owen Moss

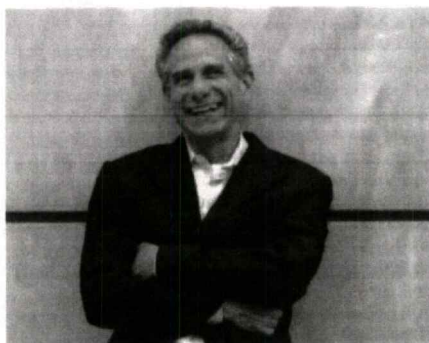
Eric Owen Moss เกิดและเติบโตใน Los Angeles, California เขาได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตจาก University of California ที่ Los Angeles เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านสถาปัตยกรรมจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่ Berkeley วิทยาลัยการออกแบบสิ่งแวดล้อมและบัณฑิตวิทยาลัยการออกแบบของ Harvard University

Moss ได้รับเกียรติจาก Academy Award สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์จาก American Academy of Arts and Letters ในปี 1999 เขาได้รับเหรียญทองคำ AIA / LA ในปี 2001 และได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ในปี พ. ศ. 2550 เขาได้รับรางวัล Arnold W. Brunner Memorial Prize ซึ่งเป็นที่ยอมรับถึงประวัติศาสตร์อันโดดเด่นของการออกแบบสถาปัตยกรรม ในปี พ. ศ. 2554 เขาได้รับรางวัลจาก Jencks Institute of British Architects (RIBA) ในปี 2014 Moss ได้ให้ความสำคัญเป็น "Game Changer" ในนิตยสาร Metropolis ซึ่งแต่งตั้งให้เป็น National Academy และได้รับรางวัล PA Award สำหรับแผนแม่บทที่จะทำให้สดชื่นลานรถไฟที่ถูกทอดทิ้งใน Albuquerque, New Mexico ในปี พ.ศ. 2556 Moss ได้รับรางวัลเกียรติยศด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะจากประเทศออสเตรเลีย

Moss ดำรงตำแหน่งการสอนในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกเช่น Harvard, Yale, Columbia, University of Applied Arts ในกรุงเวียนนาและ Royal Academy ใน Copenhagen Moss เคยเป็นศาสตราจารย์ประจำที่สถาบันสถาปัตยกรรมแห่ง Southern California (SCI-Arc) และทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการช่วงปี 2545 - 2515 เขาได้รับรางวัล AIA | LA Educator of the Year ในปี พ. ศ. 2549 และได้รับรางวัล Admired Educator Award จาก Design Futures Council ในปี พ. ศ. 2556

สถาปัตยกรรมของ Moss มีการแอบอิงไปกับการเคลื่อนไหวที่มาจากกรกลายรูป (Transformation in Architecture) ด้วยเช่นกัน ซึ่งนอกจากจะสร้างความไม่สมบูรณ์ของรูปทรงแล้ว การเปลี่ยนรูปที่ใช้วิธีการเคลื่อนเข้าหาและเคลื่อนออกของรูปทรงก็พบได้ในการสร้างอาคารเช่นกัน Moss มองการเคลื่อนเข้าหา (Centripetal) และการเคลื่อนออกของรูปทรง (Centrifugal) สามารถช่วยสร้างภาวะครุ่นคิด ถึงรูปทรงที่ไม่สมบูรณ์ การกลายรูปเป็นสิ่งที่เขาเลือกใช้ในงานสถาปัตยกรรมของเขาในหลายๆงาน

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจาก Eric Owen Moss ในเรื่องของรูปแบบงานและแนวความคิด คือรูปแบบงานของ Eric Owen Moss จะมีความไม่สมบูรณ์ มีการเคลื่อนไหวเข้า ออก ของตัวรูปทรง มีการกระจายของรูปทรงในการสร้างองค์ประกอบในตัวเอง ส่วนในด้านของแนวความคิด ได้รับอิทธิพลในส่วนของการเล่นเหลือเพียงบางส่วนของรูปทรง เพื่อให้เกิดจินตนาการของผู้ชม การทำให้สิ่งที่ยังเหลือในงานสถาปัตยกรรมตีความหมายต่อตัวของมันเอง จนเกิดเป็นการตั้งคำถาม และการสร้างจินตนาการให้แก่ผู้รับชมผลงาน

รูปภาพที่ 11 : Eric Owen Moss

รูปภาพที่ 12 : project detail national theater tokyo

วิเคราะห์อิทธิพลที่ได้รับจาก

อิทธิพล วิธีการวางองค์ประกอบในงานจิตรกรรมในรูปแบบตะวันตก วางองค์ประกอบเป็นการวางแบบระยะของภาพ หน้า กลาง หลัง เช่น ระยะหน้าวัตถุจะใหญ่กว่าระยะกลาง ในการวางรูปทรงให้มีการจัดวางแบบทับซ้อนของวัตถุโดยการตัดปะ (Collage) และการเจาะรูปภาพต้นแบบ แล้วมาวางทับซ้อนกันเพื่อให้เกิดรูปทรงที่ไม่เป็นความจริง

การใช้สีในงานได้รับอิทธิพลมาจาก โฟวิสม์ โดยเลือกใช้สีสดสีหรือมีสีที่ตัดกันอย่างรุนแรง ยกตัวอย่างเช่นคู่สีที่ตรงกันข้าม เช่น สีแดงกับสีเขียว เพื่อสร้างส่วนที่เป็นแสงเงาใช้สีตามอารมณ์ส่วนตัวข้าพเจ้า โดยมิได้คำนึงถึงหลักความเป็นจริง ยกตัวอย่างเช่น ไม้เป็นสีฟ้าและมีอีกหลากหลายสีแทรกอยู่

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจาก Eric Owen Moss มาจากรูปแบบงานของศิลปิน รูปแบบการกระจายของรูปทรง การทำลายภาพเดิมแล้วสร้างรูปแบบใหม่ และทำให้รูปทรงในการจัดองค์ประกอบจะไม่มี ความสมบูรณ์ มีการเคลื่อนไหว การกระจายตัวของรูปทรง แนวความคิดที่ได้มาจากการวางองค์ประกอบของหลงเหลือทิ้งไว้เพียงแค่บางส่วนเพื่อให้ผู้ชมเกิดจินตนาการในการรับชมผลงานของข้าพเจ้า

แนวความคิดสร้างสรรค์

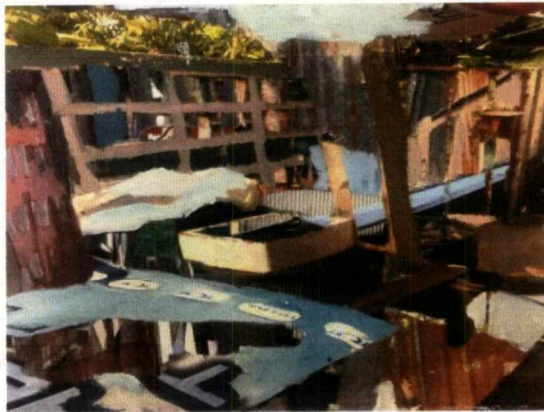
ข้าพเจ้าได้มีความคิดสร้างสรรค์ที่จะนำเอาพื้นที่ของชุมชนหลากหลายพื้นที่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่แสดงถึงความทันสมัยหรืออยู่ในยุคของความเป็นสมัยใหม่และยุคสมัยเก่า หลากหลายช่วงเวลาและเหตุการณ์ มาจัดองค์ประกอบเพื่อให้เกิดรูปแบบของพื้นที่ และสถานการณ์ที่สร้างการรับรู้ที่แตกต่างไปจากความเป็นจริง โดยใช้การจัดวางแบบทับซ้อนของวัตถุโดยการตัดปะ (Collage) มาสร้างสรรค์เป็นจิตรกรรมในรูปแบบส่วนตัว ด้วยการใช้องค์ประกอบทางศิลปะ (Visual elements) เช่น สี จังหวะ น้ำหนัก แสงเงา เป็นต้น ของข้าพเจ้าในศิลปนิพนธ์ชุดนี้

บทที่ 3

วิธีดำเนินการสร้างสรรค์

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้เกิดจากความรู้สึกถึงพื้นที่ชุมชนแบบยุคสมัยใหม่และยุคสมัยเก่า ในเรื่องรูปทรงของพื้นที่ ที่มีสิ่งปลูกสร้างใหม่มาทับซ้อนกับสิ่งปลูกสร้างแบบเก่ามาเป็นต้นกำเนิด ในความคิดสร้างสรรค์ผลงานที่มีต่อความรู้สึกของข้าพเจ้าที่ต้องการถ่ายทอดออกมาในรูปแบบ จิตรกรรม ข้าพเจ้าได้นำเอาพื้นที่ชุมชนที่หลากหลาย เช่น ชุมชนปากน้ำ ชุมชนบางนา ชุมชน ลาดกระบัง พื้นที่ของตึกยุคสมัยใหม่และยุคสมัยเก่า ข้าพเจ้าจึงต้องถ่ายทอดออกมาในรูปแบบงาน จิตรกรรม ด้วยเทคนิคสีน้ำมันบนผืนผ้าใบ ส่วนการดำเนินงานในภาคปฏิบัตินั้น ประกอบด้วย ขั้นตอนการสร้างภาพร่างนำเสนอต่อคณะกรรมการศิลปนิพนธ์เพื่อเข้าสู่กระบวนการ การพัฒนา ภาพร่าง เพื่อสร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรมต่อไป ซึ่งมีขั้นตอนในการดำเนินงานสร้างสรรค์ของ ผลงานดังต่อไปนี้

3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง

รูปภาพที่ 13 : ภาพร่างชั้นที่ 1

วิเคราะห์ภาพร่างชั้นที่ 1

ภาพที่ได้รับเลือกชิ้นที่ 1 เป็นภาพที่มีความหลากหลายของพื้นที่ ทั้งพื้นที่สมัยใหม่และสมัยเก่า เช่น พื้นที่ป้ายที่โอทีที่วางอยู่บนโต๊ะมาตัดทอนแล้วทับกับผ้าสีแดงและกล่อง ให้มีการทับซ้อนกันมาจัดองค์ประกอบ และต้องการใช้โทนสีให้กระจายไปทั้งภาพแบ่งน้ำหนักให้ชัดเจนด้วยคู่สี ทำให้งานชิ้นนี้ได้เลือกเป็นชิ้นงานจริง เพราะมีการจัดวางองค์ประกอบ รูปทรงที่ทับซ้อนกัน การแบ่งใช้คู่สีความสดของสีแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกของข้าพเจ้า โดยการใช้เทคนิคสีน้ำมันบนผืนผ้าใบโดยใช้ฝีแปรงของข้าพเจ้าถ่ายทอดความรู้สึกออกมา

รูปภาพที่ 14 : ภาพร่างชิ้นที่ 2

วิเคราะห์ภาพร่างชิ้นที่ 2

ภาพที่ได้รับเลือกชิ้นที่ 2 เป็นภาพที่มีระยะที่สังเกตเห็นแล้วแสดงถึงความเป็นพื้นที่บ้านมองมีระยะลึกลงไป การวางองค์ประกอบระยะใกล้ กลาง และระยะไกล ด้านหน้าเป็นวัตถุที่มีขนาดชิ้นใหญ่ เพื่อดึงดูดให้ปะทะสายตา และระยะที่ 2 เล็กลงไปกว่าระยะแรกเพื่อให้ดูมีมิติ และข้าพเจ้าใช้สีให้คุมโทน เป็นโทนสีเดียวกันทั้งภาพ ใช้คู่สีตรงกันข้ามมาตัดบ้างเพื่อให้มีน้ำหนักของแสงและเงา ทำให้งานชิ้นนี้ได้รับเลือกเป็นชิ้นงานจริง เพราะการใช้สีที่คุมโทนไปทั้งภาพและใช้ความเป็นสีที่สดใสน่าสนใจ การทับซ้อนของพื้นที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของบรรยากาศผ่านทางผลงานของข้าพเจ้า โดยการใช้เทคนิคสีน้ำมันบนผืนผ้าใบ ใช้ฝีแปรงของข้าพเจ้าถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกออกมา

รูปภาพที่ 15 : ภาพร่างชั้นที่ 3

วิเคราะห์ภาพร่างชั้นที่ 3

ภาพที่ได้รับเลือกชั้นที่ 3 เป็นภาพที่มีการจัดวางองค์ประกอบเป็นมิติระยะใกล้ กลาง และ ระยะไกล แบ่งเป็นจุดเด่นที่อยู่ข้างหน้าแล้วมองลงไปเป็นมิติที่มีขนาดเล็กลงไป ใช้การวางของ พื้นที่อยู่ทรงที่ทับซ้อนกันแล้วใช้สีบรรยากาศสีคุมโทนภาพให้ดูกลมกลืนไปทั้งภาพและใช้สีที่มีความสดใส เช่น สีฟ้า สีเหลือง ให้เป็นสีแสง เพื่อให้ตัดกับสีเข้ม เช่น สีน้ำเงินอมน้ำตาล ที่เป็นโทนสีของสีเงา ทำให้ข้าพเจ้าได้เลือกงานชิ้นนี้เป็นชิ้นงานจริง และต้องการถ่ายทอดความรู้สึกของบรรยากาศของข้าพเจ้าโดยการใช้เทคนิคสีน้ำมันบนผืนผ้าใบ แสดงออกโดยฝีแปรงของข้าพเจ้า ถ่ายทอดความรู้สึกและอารมณ์ออกมา

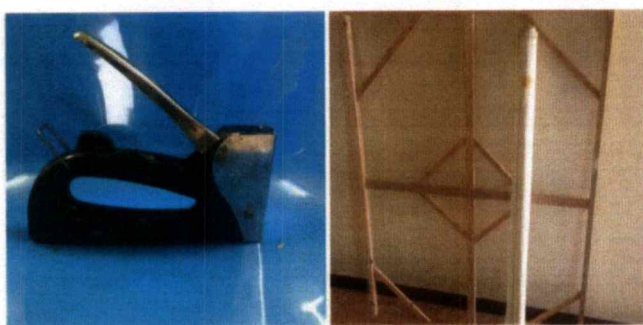
3.2 กระบวนการสร้างงาน

1 ถ่ายรูปสถานที่จริง

รูปภาพที่ 16 : รูปถ่ายจากสถานที่จริง

2 อุปกรณ์ในการสร้างเฟรม

รูปภาพที่ 17 : อุปกรณ์ในการสร้างเฟรม

3 สร้างภาพร่างจากโปรแกรมโฟโต้ชอปโดยใช้คอมพิวเตอร์ เครื่องมือในโปรแกรมโฟโต้ชอปที่ต้องใช้เริ่มจาก

ขั้นตอนที่ 1 : File , New - International Paper - A4 – Width 297. - Height 210.

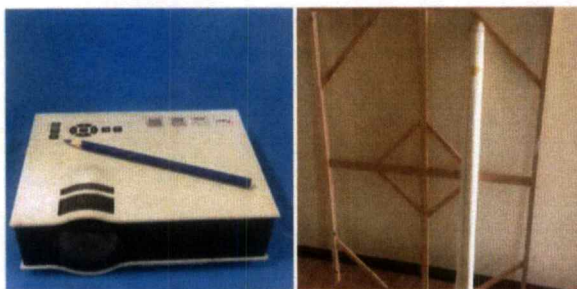
ขั้นตอนที่ 2 : File , Open เลือกรูปที่จะนำมาสร้างงานแล้วเอารูปที่เลือกลงหน้ากระดาษแล้ว Ctrl+T เพื่อขยายรูปตามที่ต้องการ , Enter , Ctrl+T เพื่อวัดหน้ากระดาษ + Enter , เลือกอีกรูปหนึ่งแล้วทำตามแบบขั้นตอนข้างต้นก่อนหน้าทั้งหมด + จัดเพื่อให้ได้ตามที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 3 : ใช้เครื่องมือ Eraser Tool (E) ปรับค่าหนาหรือบางของเครื่องมือ ขยาย Opacity และ Flow , Opacity 27% + Flow 51% + ขยายขยายลบด้วยเครื่องมือ Ctrl+l - Ctrl+b ตามขนาดของยางลบที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 4 : แล้วย่นำเครื่องมือมาลบส่วนที่ไม่ต้องการ จะได้รูปภาพ 2 รูปที่ทับซ้อนกันตามค่ายางลบที่ปรับ Opacity และ Flow ทำตามขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้นจนได้ภาพที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 5 : กด File + Save แล้วย่นำไป Print ลงบนกระดาษหรือขปอนด์ จากนั้นเตรียมสีน้ำมันตามสีต้นแบบแล้วระบายทับกระดาษที่ Print มาเพื่อสร้างพื้นที่ผิวตามต้องการ แล้วถ่ายภาพผลงานเพื่อเตรียมไปร่างลงบนเฟรมโดยผ่านโปรเจคเตอร์

4 เตรียมอุปกรณ์ในการสร้างภาพร่าง

รูปภาพที่ 18 : อุปกรณ์ในการสร้างภาพร่าง

5. ร่างภาพด้วยการฉายโปรเจคเตอร์ลงบนพื้นผ้าใบ
6. เตรียมอุปกรณ์ในการลงสีเฟรมจริง อุปกรณ์มีดังนี้

รูปภาพที่ 19 : อุปกรณ์ในการลงสีเฟรมจริง

7. ลงสีบรรยากาศโดยรวมของภาพ
8. เริ่มสร้างน้ำหนักตามระยะใกล้และไกล
9. เก็บรายละเอียดที่ละจุด เริ่มจากระยะไกลก่อนไล่มาระยะใกล้
10. เก็บรายละเอียดโดยรวมอีกที

บทที่ 4

วิเคราะห์การสร้างสรรค์

ในแต่ละยุคสมัยความแตกต่างกันของช่วงเวลา ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สังคมเมืองที่มีความสะดวกสบายในด้านต่างๆมากที่สุด ทั้งในเรื่องของการคมนาคม เศรษฐกิจ การดำรงชีวิตจึงเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาจึงทำให้สังคมหรือชุมชนเมืองนั้นมีการพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด หลงเหลือไว้เพียงคึกหรือบ้านที่อยู่อาศัยแค่บางส่วนเท่านั้นที่จะสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาได้

4.1 วิเคราะห์ผลงานโดยรวม

งานของข้าพเจ้ามีความหลากหลายของพื้นที่ในชุมชน ที่พักอาศัย พื้นที่ในช่วงเวลาที่หลากหลายจากพื้นที่ในชุมชนต่างๆของกรุงเทพมหานคร ที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มจำนวนประชากรของผู้พักอาศัยภายในชุมชนเหล่านั้น จึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆอีกมากมาย

4.1.1 เรื่องราว (Subject)

พื้นที่ในชุมชนเมืองมีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง คงเหลือไว้เพียงที่พักอาศัยภายในชุมชนที่จะสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาได้ การเปลี่ยนแปลงไปของชุมชนนั้นทั้งในด้านของวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆซึ่งอาจเกิดจากการที่ประชากรที่มาจากหลากหลายพื้นที่มาอาศัยอยู่ในชุมชนเมือง จึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปของชุมชน ข้าพเจ้าจึงนำเอาภาพถ่ายของชุมชนที่พักอาศัยมาตัดต่อเพื่อสร้างทัศนียภาพใหม่ โดยการตัดต่อพื้นที่ชุมชน 2 พื้นที่ ชุมชนที่แตกต่างกันจากช่วงเวลา มาผสมเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดมุมมองใหม่ ผู้ชมจะเกิดการจินตนาการจากการรับชมผลงาน

4.1.2 เนื้อหา (Content)

การถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกของข้าพเจ้าต้องการที่จะสร้างพื้นที่ใหม่ที่เกิดจากการจินตนาการและต้องการที่จะให้ผู้ชมเกิดการจินตนาการหรือนึกคิดไปพร้อมกับการรับชมผลงานของข้าพเจ้า โดยการนำเอาภาพที่ข้าพเจ้าถ่ายรูปพื้นที่ในชุมชนต่างๆมาตัดต่อผสมเข้าด้วยกันซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของพื้นที่ในช่วงเวลาที่หลากหลาย

4.1.3 การแสดงออก (Expression)

ผลงานศิลปะของข้าพเจ้าเป็นงานจิตรกรรมสองมิติ บนผืนผ้าใบ โดยการใช้เทคนิคสีน้ำมัน การแสดงออกของข้าพเจ้าจะใช้สีที่คู่ตรงข้ามกันเพื่อนำมาตัดกันและกระจายคู่สีที่ตรงกันข้ามกระจายไปทั้งภาพ โดยใช้โทนสีบรรยากาศให้กลมกลืนไปทั้งภาพ

4.2 การวิเคราะห์ทัศนธาตุ

ผลงานชิ้นที่ 1 เส้น (Lines)

รูปภาพที่ 20 : ภาพแสดงผลงานชิ้นที่ 1 การวิเคราะห์เส้น

ใช้เส้นลูกศรสีแดงของรูปกำเพงดึงสายตาเป็นระยะนำสายตา รูปแบบทัศนวิทยา ในพื้นที่ของความเป็นเส้นลูกศรของเส้นสีน้ำเงินวางทับซ้อนของเส้นสีแดงเพื่อให้เส้นลูกศรทั้ง 2 เส้นเชื่อมต่อกันทั้งภาพ

ผลงานชิ้นที่ 1 รูปทรง (Forms)

รูปภาพที่ 21 : ภาพแสดงผลงานชิ้นที่ 1 การวิเคราะห์รูปทรง

รูปทรงของวัตถุในองค์ประกอบที่เอาความหลากหลายของสถานที่ต่างๆ มาวางไว้ในงานของข้าพเจ้าเป็นวัตถุ เช่น ป้าย tot เสว และกลอง โดยจุดเด่นนั้นอยู่ที่ความแตกต่างทั้งขนาดและรูปร่างรูปทรงและเรื่องราวความเป็นจริงเพื่อแสดงถึงความเป็นพื้นที่ชุมชน

ผลงานชิ้นที่ 1 พื้นผิว (Textures)

รูปภาพที่ 22 : ภาพแสดงผลงานชิ้นที่ 1 พื้นผิว (Textures)

ใช้เทคนิคสีแปร่งถ่ายทอดความรู้สึกของข้าพเจ้าลักษณะสีแปร่งเป็นคลื่นและทำให้มีเนื้อสีเป็นลักษณะที่เป็นก้อนบางจุด โดยการวางสีเข้มและสีสว่างตัดกันทั่วทั้งภาพ

ผลงานชิ้นที่ 1 สี (Color)

รูปภาพที่ 23 : ภาพแสดงผลงานชิ้นที่ 1 สี (Color)

ใช้การมองน้ำหมึกจากภาพต้นแบบ ใช้ความเป็นแสงและเงาตัดกันอย่างชัดเจนและใช้สีสดเพื่อให้ระยะของภาพมีจุดเด่น มีระยะใกล้ไกลในงานของข้าพเจ้ามีความหลากหลายของสี สันมีสีคู่ตรงข้าม กระจายไปทางภาพและสีบรรยากาศให้ออกไปในโทนเดียวกัน ทำให้ภาพมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ผลงานชิ้นที่ 1 น้ำหนัก (Volume)

รูปภาพที่ 24 : ภาพแสดงผลงานชิ้นที่ 1 น้ำหนัก (Volume)

ใช้น้ำหนักใกล้เคียงกับภาพต้นแบบและเพิ่มน้ำหนักพื้นที่ให้มีจุดเด่นที่น่าสนใจมากขึ้น และใช้น้ำหนักของภาพตัดกับแสงและเงาอย่างชัดเจนรายละเอียดจากไกลสุดมาใกล้สุดของภาพ จึงมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์โดยการวางน้ำหนักเป็นชั้นและไล่ระดับของแสงและเงา

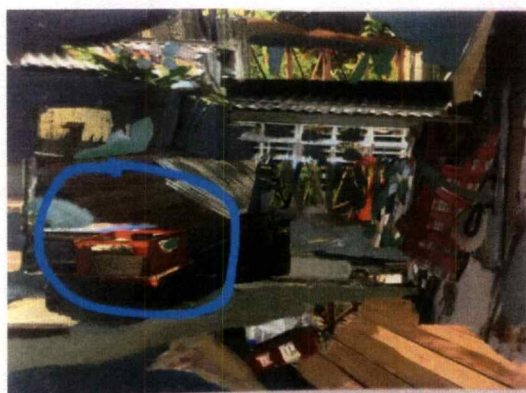
ผลงานชั้นที่ 2 เส้น (Lines)

รูปภาพที่ 25 : ภาพแสดงผลงานชั้นที่ 2 การวิเคราะห์เส้น

ใช้ทิศทางเส้นลูกศรสีแดงดึงดูสายตาให้มีความเป็นมิติ ระยะใกล้กลางไกลใช้ทิศทางของเส้นสีน้ำเงินเพื่อวางทับซ้อนกันกับเส้นสีแดงให้เกิดมิติ

ผลงานชั้นที่ 2 รูปทรง (Forms)

รูปภาพที่ 26 : ภาพแสดงผลงานชั้นที่ 2 การวิเคราะห์รูปทรง

รูปทรงชั้นนี้แสดงจุดเด่นของกล่องสีแดงระชะหน้า ให้มีความชัดเจนที่สุดเป็นจุดสำคัญในงานของข้าพเจ้า ด้วยลักษณะความเป็นกล่องระชะหน้าสุดให้เป็นลักษณะเด่นด้วยสีแดงสด

ผลงานชั้นที่ 2 พื้นผิว (Textures)

รูปภาพที่ 27 : ภาพแสดงผลงานชั้นที่ 2 พื้นผิว (Textures)

ข้าพเจ้าใช้เทคนิคของสีแปร่งถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของข้าพเจ้า ลักษณะสีแปร่งมีทั้งแบบเรียบทำให้เกิดความรู้สึกสบายและแบบขรุขระแบบเป็นก้อนเมื่อเขียนทำให้ข้าพเจ้ามีความรู้สึกเป็นพื้นผิวทั้งภาพที่มีการแสดงออกของเนื้อสีเป็นพื้นผิวโดยการวางรูปแบบรายละเอียดจากรูปทรงและสีน้ำมันหนักสว่างทำให้มีมิติ

ผลงานชั้นที่ 2 สี (Color)

รูปภาพที่ 28 : ภาพแสดงผลงานชั้นที่ 2 สี (Color)

งานของข้าพเจ้าชั้นนี้ข้าพเจ้าในเรื่องของโทนสีและบรรยากาศโดยรวมแสดงออกถึงความรู้สึกของตัวเองถ่ายทอดจินตนาการและความคิดผ่านสีและบรรยากาศโดยโทนสีมีความหลากหลายตัดกับภาพอย่างชัดเจนเช่น โทนสีแดงตัดกับสีเขียว โทนสีเหลืองตัดกับสีม่วงตัดกันอย่างชัดเจนโดยสีคู่ตรงข้ามงานมองแล้วรู้สึกสบายตาของสีบรรยากาศที่กลมกลืน

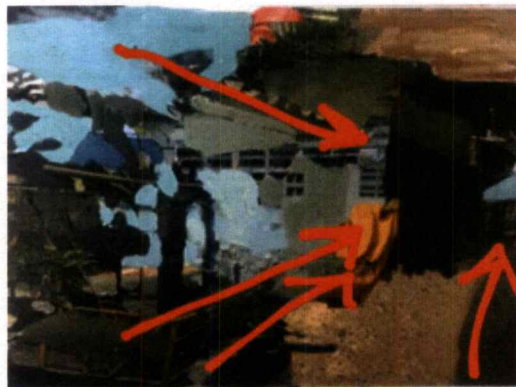
ผลงานชั้นที่ 2 น้้าหนัก (Volume)

รูปภาพที่ 29 : ภาพแสดงผลงานชั้นที่ 2 น้้าหนัก (Volume)

งานของข้าพเจ้ามองจากภาพต้นแบบ ก่อนน้้าหนัก โทนสีลักษณะเด่นของภาพทำให้งานของข้าพเจ้ามีความเป็นน้้าหนัก ทำภาพได้จากกรวางรูปทรงเช่นกล่องสีแดงมีลักษณะเป็นเหลี่ยมจึงทำให้น้้าหนักสร้างรูปทรงขึ้นมา

ผลงานชั้นที่ 3 เส้น (Lines)

รูปภาพที่ 30 : ภาพแสดงผลงานชั้นที่ 3 การวิเคราะห์เส้น

ข้าพเจ้าใช้ทิศทางของเงาด้านขวาใช้ขอบหลังคาด้านบนของรูปเป็นมิติให้เล็กลงไปให้ดูมีมิติใช้ความเป็นเส้นของวัตถุทับซ้อนกันเพื่อให้วัตถุเชื่อมเข้าหากัน

ผลงานชิ้นที่ 3 รูปทรง (Forms)

รูปภาพที่ 31 : ภาพแสดงผลงานชิ้นที่ 3 การวิเคราะห์รูปทรง

งานชิ้นนี้ได้มุมมองเกี่ยวกับพื้นที่ที่มีความเป็นระยะและมิติในการทับซ้อนกันของรูปทรงเพื่อให้เกิดรูปทรงใหม่ทำให้รูปทรงดูมีมิติมากขึ้น

ผลงานชิ้นที่ 3 พื้นผิว (Textures)

รูปภาพที่ 32 : ภาพแสดงผลงานชิ้นที่ 3 พื้นผิว (Textures)

งานของข้าพเจ้าชั้นนี้ใช้เทคนิคการถ่ายทอดความรู้สึกของตัวเองผ่านสีแปรปรวนของข้าพเจ้าที่มีลักษณะเป็นก้อนแบบคลื่นให้เกิดความรู้สึกแอ้อด้วยเทคนิคสีน้ำมันทำให้งานของข้าพเจ้ามีพื้นผิวทุกจุด

ผลงานชิ้นที่ 3 สี (Color)

รูปภาพที่ 33 : ภาพแสดงผลงานชิ้นที่ 3 สี (Color)

ข้าพเจ้าเน้นเรื่องสีบรรยากาศและความรู้สึกของตัวเองถ่ายทอดสีของข้าพเจ้าออกมาตามรูปทรงต่างๆ โทนสีบรรยากาศไปในทางเดียวกันและใช้สีคู่ตรงข้ามตัดความเป็นแสงและเงากระจายไปทั้งภาพ

4.3 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์

การสร้างผลงานศิลปะเป็นการถ่ายทอดการแสดงออก ซึ่งจะถ่ายทอดการแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก ผ่านผลงานที่สร้างขึ้น ประกอบไปด้วย รูปทรงที่ใช้แทนค่าทางความคิดและเนื้อหาที่ทำให้เกิดองค์ประกอบทางนามธรรม รูปทรงของผลงานเป็นสื่อที่สามารถอธิบายความคิดที่จะแสดงออกให้ใคร่ถึงรูปทรงที่ต้องการไปในแนวทางเดียวกันกับแนวความคิด ถ้าแยกกันก็จะทำให้ขาดความเป็นเอกภาพ การนำหลักทัศนธาตุมาประกอบกับวิธีการจัดการจัดวางองค์ประกอบในส่วนของรูปแบบงานศิลปะจะต้อง ใช้ความเข้าใจในหลักองค์ประกอบศิลป์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำมาวิเคราะห์ในศิลปนิพนธ์ดังต่อไปนี้

ผลงานชิ้นที่ 1 ความกลมกลืน (Harmony)

ในผลงานของข้าพเจ้ามีความกลมกลืนอยู่ที่บรรยากาศและสีสันของภาพ ให้มีโทนสีและบรรยากาศของภาพไปด้วยกัน กระจายโทนสีไปทั้งภาพโดยแบ่งความเข้มความชัดเจนนของสีและ

บรรยากาศ ตามระยะใกล้กลางไกลของภาพระยะใกล้ให้มีความเป็นสี่ที่มีความสละระยะไกลให้มีความ
ความตื้น

รูปภาพที่ 34 : ภาพแสดงการวิเคราะห์ความกลมกลืนผลงานชิ้นที่ 1

ผลงานชิ้นที่ 1 ความหลากหลาย (Variety)

ความหลากหลายในผลงานของข้าพเจ้า ที่รายละเอียดของพื้นที่มีการทับซ้อนกันของรูปทรง เช่นพื้นที่ระฆังหน้าของแผ่นป้าย ที่นำเอาพื้นที่หลายรูปมาวางทับซ้อนกัน เพื่อให้เกิดรูปทรงใหม่ขึ้นมาหรือพื้นที่ของกำแพงที่ทับซ้อนของพื้นที่หนึ่ง ทำให้เกิดความรู้สึกถึงพื้นที่หนึ่ง โดยลักษณะของการทับซ้อนที่แตกต่างกันของพื้นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

รูปภาพที่ 35 : ภาพแสดงการวิเคราะห์ความหลากหลายผลงานชิ้นที่ 1

ผลงานชิ้นที่ 1 ความเป็นเด่น (Dominance)

ข้าพเจ้ามีจุดเด่นในเรื่ององค์ประกอบของภาพ ระยะเวลาที่มีจุดเด่นของพื้นที่ดูแล้วทำให้นึกถึงพื้นที่ของชุมชน เช่น แผ่นป้ายโฆษณา โฉลหรือกำแพงแผ่นไม้เก่าหรือสังกะสีเก่าๆ และสีของบรรยากาศที่มีความเป็นเด่นในเรื่องของโทนสีบรรยากาศ ทำให้มีความน่าสนใจ

รูปภาพที่ 36 : ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเป็นเด่นผลงานชิ้นที่ 1

ผลงานชิ้นที่ 1 ความเคลื่อนไหว (Movement)

ความเคลื่อนไหวในผลงานของข้าพเจ้า ได้กำหนดสีแปร่งที่แสดงออกทางทัศนธาตุ เส้นสีน้ำหนัก สร้างสรรค์ให้เกิดการเคลื่อนไหว และองค์ประกอบของภาพที่มีความหลากหลายของขนาดวัตถุ สีทำให้ภาพดูมีบรรยากาศ ของพื้นที่ชุมชนและสีแปร่งมีลักษณะเป็นพื้นที่ผิวขรุขระและคลื่นทำให้เกิดการเคลื่อนไหวไปทั้งภาพ

รูปภาพที่ 37 : ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวผลงานชิ้นที่ 1

ผลงานชิ้นที่ 1 สัดส่วน (Proportion)

ข้าพเจ้าได้แบ่งสัดส่วนในผลงานชิ้นนี้ด้วยการจัดวางตามระฆังหน้ากลางและหลัง โดยให้แผ่นบ้านเป็นระฆังหน้าให้มีความชัดเจนของสีที่มีลักษณะสีที่สด ระยะเวลาของวัตถุได้แบ่งไปตามสัดส่วนของภาพ

รูปภาพที่ 38 : ภาพแสดงการวิเคราะห์สัดส่วนผลงานชิ้นที่ 1

ผลงานชิ้นที่ 2 ความกลมกลืน (Harmony)

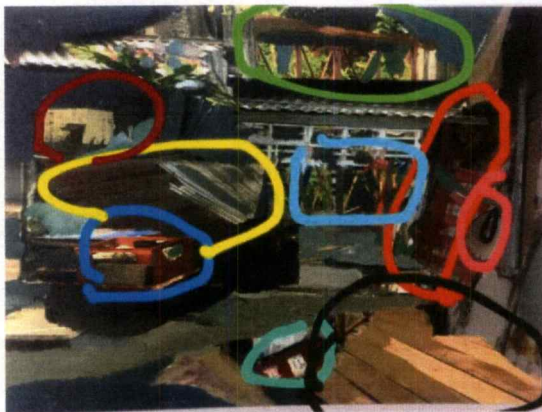
ความกลมกลืนในงานของข้าพเจ้า อยู่ที่โทนสีและบรรยากาศของภาพ โดยการใช้โทนสีในโทนเดียวกัน ให้มีความกลมกลืนใช้ความเป็นสีเพื่อแบ่งความชัดเจนของรูปทรงด้วยบรรยากาศ

รูปภาพที่ 39 : ภาพแสดงการวิเคราะห์ความกลมกลืนผลงานชิ้นที่ 2

ผลงานชิ้นที่ 2 ความหลากหลาย (Variety)

ในผลงานชิ้นนี้ของข้าพเจ้ามีความหลากหลายของสีเส้นบรรยากาศและรูปทรงของวัตถุ ในเรื่องของสีเส้นบรรยากาศข้าพเจ้าใช้การกระจายสีและบรรยากาศ ให้มีความหลากหลายของสีที่ตัดกันอย่างชัดเจน ในด้านของรูปทรงวัตถุข้าพเจ้าได้เลือกวัตถุหรือพื้นที่ที่หลากหลายช่วงเวลาเหมาะสม และกระจายไปทั้งภาพ

รูปภาพที่ 40 : ภาพแสดงการวิเคราะห์ความหลากหลายผลงานชิ้นที่ 2

ผลงานชิ้นที่ 2 ความเป็นเด่น (Dominance)

ความเป็นเด่นในงานของข้าพเจ้า เกิดจากสีแปร่งที่มีลักษณะเป็นคลื่นหรือเป็นก้อน และการใช้สีที่สดเพิ่มเข้าไปในภาพที่ไม่มีสีแปร่งยังทำให้เกิดพื้นผิว เป็นเทคนิคที่สอดคล้องกันในการถ่ายทอดความรู้สึกของข้าพเจ้าโดยใช้ลักษณะความเป็นสีบรรยากาศที่กลมกลืนไปทางภาพ

รูปภาพที่ 41 : ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเป็นเด่นผลงานชิ้นที่ 2

ผลงานชิ้นที่ 2 ความเคลื่อนไหว (Movement)

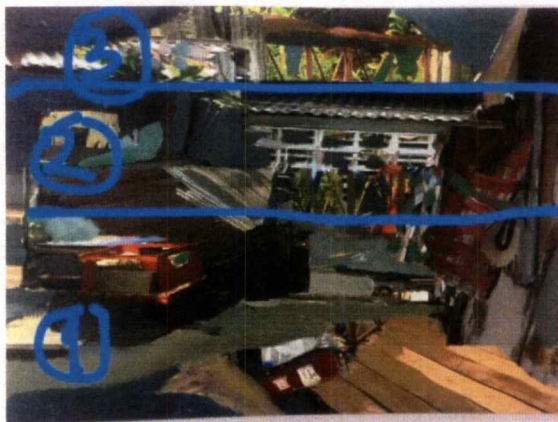
ความเคลื่อนไหวในงานของข้าพเจ้า ในบรรยากาศของสิ่งปลูกสร้างของพื้นที่และทัศนธาตุ เช่น สี แปร่ง สี น้ำหนัก องค์ประกอบในภาพทำให้รู้สึกถึงความเป็นชุมชนเมือง โดยการใช้สีเส้นที่มีความเกินจริงเข้ามาช่วยทำให้งานดีขึ้นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทำให้ภาพทั้งภาพดูมีความเคลื่อนไหว

รูปภาพที่ 42 : ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวผลงานชิ้นที่ 2

ผลงานชิ้นที่ 2 สัดส่วน (Proportion)

ในงานของข้าพเจ้าเกี่ยวกับระยะที่แตกต่างกัน ระยะหน้ากลางและหลัง ทำให้การวางสีและความคมชัด รายละเอียดแตกต่างกันด้วยรูปทรงของสถานที่ทำให้ภาพมีการแบ่งอย่างชัดเจน

รูปภาพที่ 43 : ภาพแสดงการวิเคราะห์สัดส่วนผลงานชิ้นที่ 2

ผลงานชิ้นที่ 3 ความกลมกลืน (Harmony)

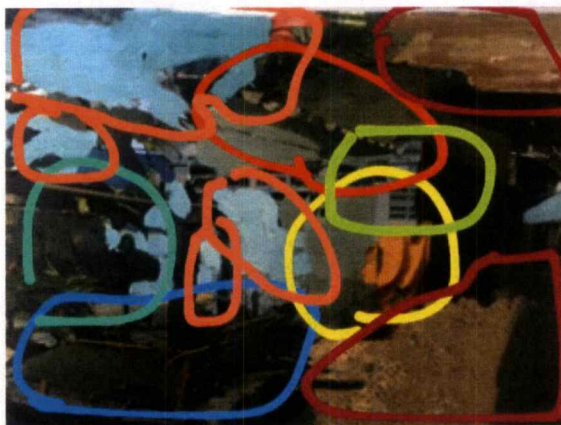
ความกลมกลืนในงานของข้าพเจ้า มีสีและบรรยากาศ ของงานใช้โทนสีที่มีความกลมกลืน
ไปทางภาพโดยใช้สีที่กระจายไปทางภาพ

รูปภาพที่ 44 : ภาพแสดงการวิเคราะห์ความกลมกลืนผลงานชิ้นที่ 3

ผลงานชิ้นที่ 3 ความหลากหลาย (Variety)

ความหลากหลายในงานของข้าพเจ้า เน้นรายละเอียดของพื้นที่ เพื่อแสดงถึงความเป็น
ชุมชน เช่น ต้นไม้ กำแพง บ้าน หลังคา เพิ่มรายละเอียดของพื้นผิวด้วยสีแปร่ง ทำให้เกิดความรู้สึก
ถึงความหลากหลาย

รูปภาพที่ 45 : ภาพแสดงการวิเคราะห์ความหลากหลายผลงานชิ้นที่ 3

ผลงานชั้นที่ 3 ความเป็นเด่น (Dominance)

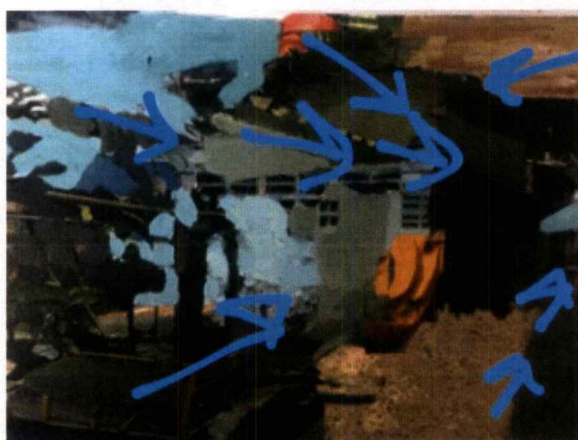
ความเป็นเด่นในงานชั้นนี้ของข้าพเจ้า ต้องการให้ระยะหน้ามีความสดใสของสี และความคมชัดของน้ำหนักแสงเงาอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดถึงความรู้สึกความเป็นเด่น

รูปภาพที่ 46 : ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเป็นเด่นผลงานชั้นที่ 3

ผลงานชั้นที่ 3 ความเคลื่อนไหว (Movement)

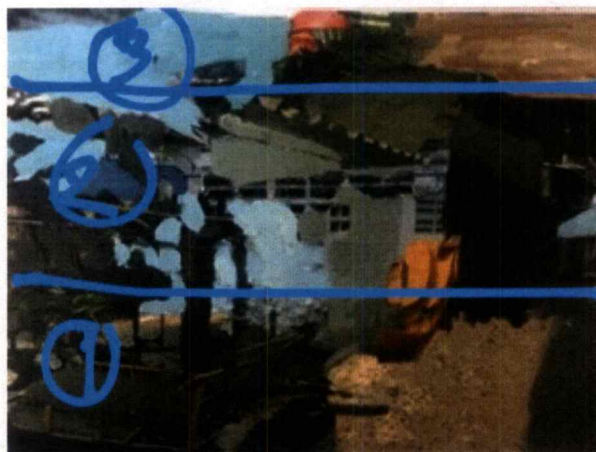
ความเคลื่อนไหวในงานชั้นนี้ของข้าพเจ้า อยู่ที่ทัศนธาตุ เช่น สี แปร่ง น้ำหนัก โทนสีและบรรยากาศ โดยการใช้สีแปร่งให้เห็นเส้นของพื้นผิว เพื่อให้เกิดถึงความรู้สึกการเคลื่อนไหวไปตามรูปทรงหรือแบบฟอร์มของวัตถุ

รูปภาพที่ 47 : ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวผลงานชั้นที่ 3

ผลงานชั้นที่ 3 สัดส่วน (Proportion)

สัดส่วนในงานของข้าพเจ้าได้แบ่งเป็น 3 ระยะ คือระยะหน้ากลางและหลัง ให้ระยะหน้ามีความชัดเจนของสีส้มของพื้นที่ และระยะไกลให้มีสีที่ดุ่นลงไป

รูปภาพที่ 48 : ภาพแสดงการวิเคราะห์สัดส่วนผลงานชั้นที่ 3

บทที่ 5

บทสรุป

ข้าพเจ้าสร้างสรรค์งานศิลปะ โดยเริ่มจากมีความสนใจงานศิลปะประเภทคอลลาจ (Collage) อยู่แล้ว จึงได้นำเอาวิธีการและรูปแบบมาสร้างสรรค์ผลงานและฝึกฝนฝีมือการเพ้นท์ภาพ (Paint) จากภาพวิวของอาคารและสถานที่ต่างๆ บ้านเรือนหรือชุมชน ที่ข้าพเจ้าได้บันทึกเก็บไว้โดยการถ่ายภาพสถานที่ต่างๆ ที่ข้าพเจ้าสนใจ โดยการเลือกใช้สีที่สดและมีการตัดกันของสีอย่างรุนแรง หรือตัดกันอย่างชัดเจนของศิลปะแบบโฟวิสม์ (Fauvism) ข้าพเจ้าจึงได้นำเอารูปแบบของศิลปะมาผสมผสานกัน เป็นการแสดงออกแบบส่วนตัวของข้าพเจ้า โดยได้รับแรงบันดาลใจจากการสร้างทัศนียภาพใหม่ (New Image) และการตัดต่อเรื่องราวจากภาพที่หลากหลายมาผสมกัน (Collage) มาสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้วิธีการเพ้นท์ (Paint) แบบเฉพาะตัว การวางองค์ประกอบภาพใช้หลักทัศนียวิทยา (Perspective) ทำให้เกิดการมองอย่างมีมิติ โดยใช้โปรแกรมโฟโต้ชอป (Photoshop) มาตัดต่อเพื่อสร้างทัศนียภาพใหม่ขึ้นมาจากรูปภาพที่ข้าพเจ้าได้บันทึกจากชุมชน อาคารบ้านเรือนและสถานที่ต่างๆ ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน มาจัดเรียงกันเป็นภาพใหม่ ที่จะสามารถทำให้ผู้ชมผลงานของข้าพเจ้าเกิดจินตนาการจากการรับรู้ โดยข้าพเจ้าถ่ายทอดออกมาในรูปแบบจิตรกรรม 2 มิติ การแสดงออกภายในงานจิตรกรรมโดยใช้เทคนิคสีน้ำมันบนผืนผ้าใบ มีการสร้างพื้นผิวผ่านฝีแปรงของข้าพเจ้าที่มีลักษณะเป็นก้อนแบบคลื่นให้เกิดความรู้สึกแออัด สามารถทำให้ผู้รับชมผลงานของข้าพเจ้าเกิดจินตนาการร่วมไปกับผลงานของข้าพเจ้าได้ สิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับจากศิลปะนิพนธ์ คือ การมองเห็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคม การเป็นอยู่ของผู้คนที่พัฒนาไปอย่างก้าวไกล สภาพแวดล้อมของชุมชน แหล่งที่พักอาศัย มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะเหลือร่องรอยของวัฒนธรรมเก่าๆ ไว้เพียงแต่ ตึก บ้านเรือน หรือชุมชน ที่ยังคงทิ้งไว้คล้ายอนุสรณ์สถานให้ระลึกถึงอดีตที่ผ่านมา ว่าเกิดการพัฒนาไปอย่างไร จึงทำให้ผลงานของข้าพเจ้าแสดงออกมาในแง่ของการทำให้เกิดจินตนาการ ในการนึกคิดถึงเรื่องราวที่ผู้รับชมเคยพบหรือเจอบ้าง แล้วสามารถนึกคิดถึงเรื่องราวในอดีตหรือช่วงเวลาที่หลากหลายได้ในพื้นที่นั้นๆ ในผลงานของข้าพเจ้า

ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ในงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้พบปัญหาในเรื่องของเทคนิคในการใช้สีน้ำมัน คือ สีเป็นขุยสีไม่เรียบเนียนและการผสมสีทำให้ไม่ได้ตามต้องการ ตามต้นแบบที่วางไว้ โดยมีการแก้ไขปัญหาในการทำงานได้แก่ การใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นและใช้สีที่มีความพิเศษตรงกับภาพที่วางเอาไว้ ทั้งนี้เพื่อให้การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้ามีคุณภาพต่อไปในอนาคต

บรรณานุกรม

การสร้างผลงานสร้างสรรค์สำหรับพัฒนาการศึกษา:โครงการพัฒนาบทเรียน E-learning วิชา
สุนทรียศาสตร์. ศิลปะแบบโฟวิสต์ (Fauvist).

<http://www.ipesk.ac.th/ipesk/VISUALART/lesson448.html>

(ค้นข้อมูล 18 กุมภาพันธ์ 2561)

Arthouse. Fauvist.

http://www.arthousegroups.com/artshow.php?art_showcase_id=329

(ค้นข้อมูล 25 กุมภาพันธ์ 2561)

Eric Owen Moss.

<http://ericowenmoss.com>

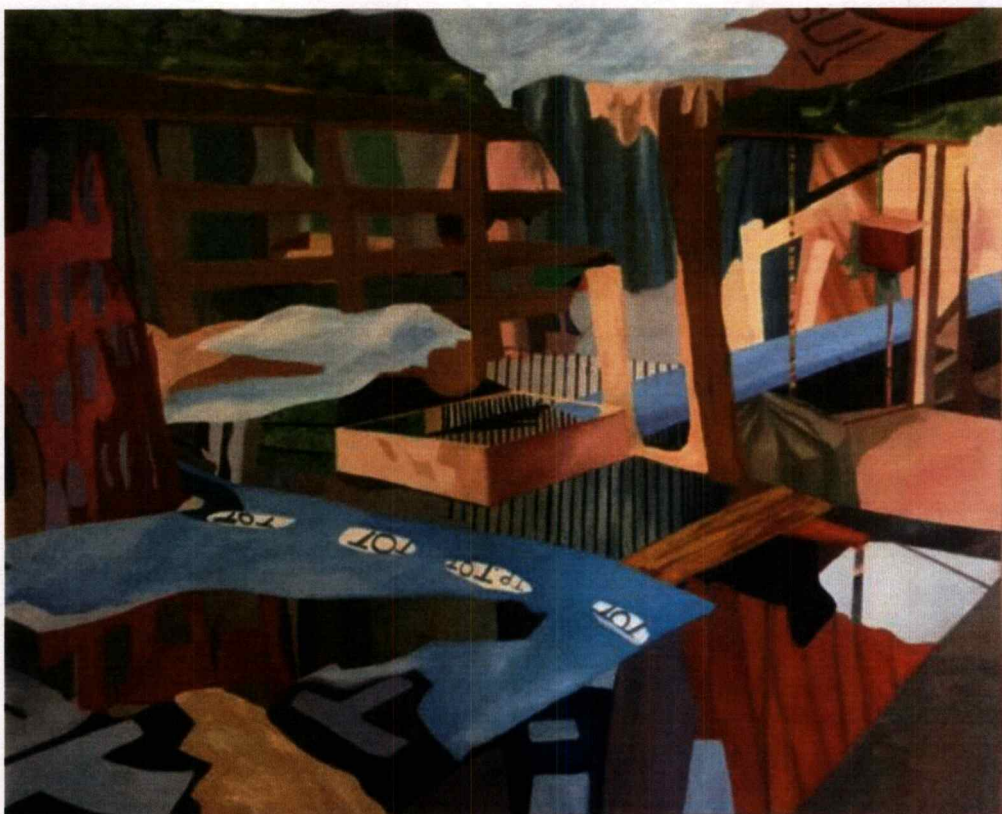
(ค้นข้อมูล 25 กุมภาพันธ์ 2561)

อ็องรี เอมีล เบอนัว มาติส.

https://artsandculture.google.com/entity/%2Fm%2F0gct_?hl=th

(ค้นข้อมูล 25 กุมภาพันธ์ 2561)

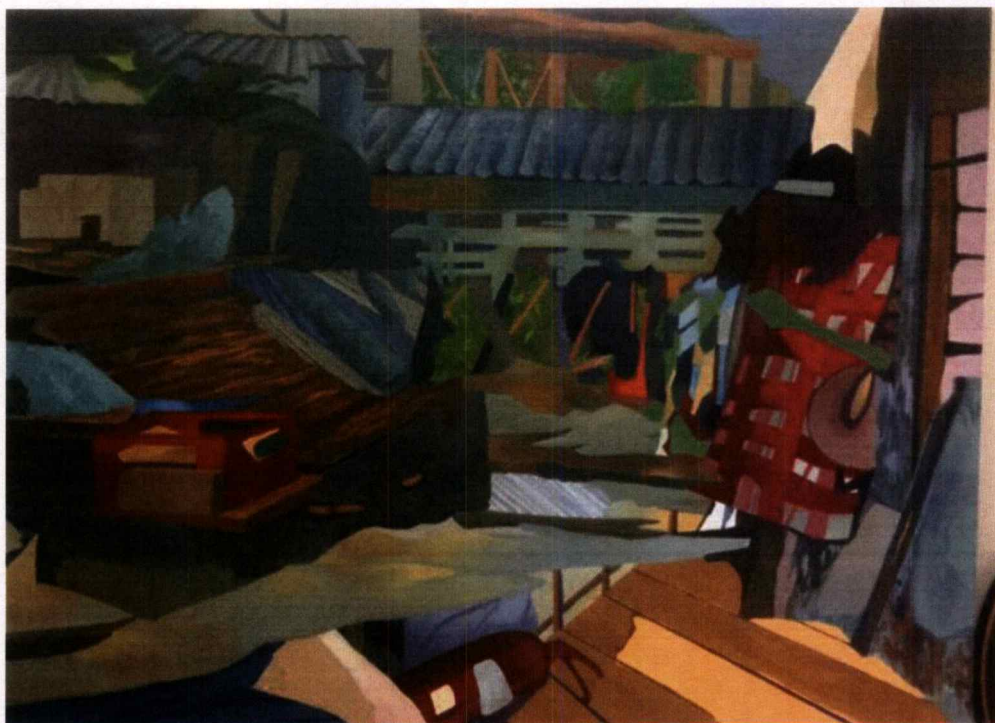
ภาพผลงานศิลปะ

รูปภาพที่ 49 : ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 1

เทคนิค สีน้ำมันบนผืนผ้าใบ

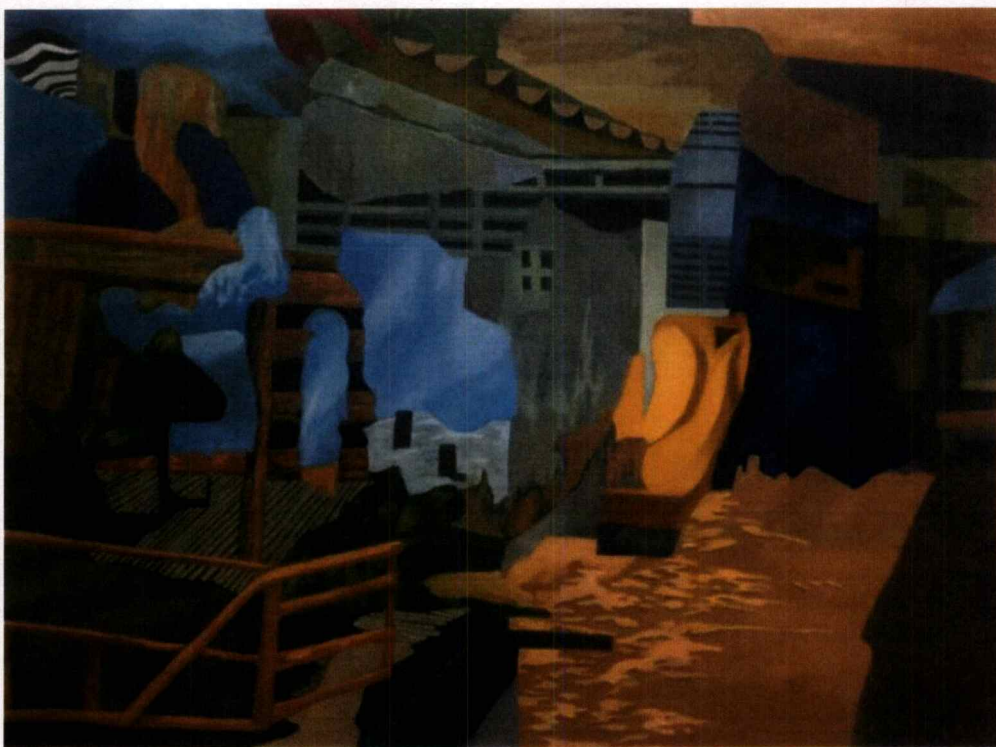
ขนาด 140 x 170 เซนติเมตร

รูปภาพที่ 50 : ภาพผลงานศิลปะนิพนธ์ชั้นที่ 2

เทคนิค สีน้ำมันบนพื้นผ้าใบ

ขนาด 130 x 170 เซนติเมตร

รูปภาพที่ 51 : ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3

เทคนิค สีน้ำมันบนผืนผ้าใบ

ขนาด 130 x 170 เซนติเมตร

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ - นามสกุล : นาย พีรพล ทองสอน

วัน/เดือน/ปี เกิด : วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2537 ที่จังหวัดตาก

ที่อยู่ : 140/1 ถ.บางลี่ - หนองวัลย์เปรียง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

เบอร์โทร : 086-321-0015

ประวัติการศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 1-5 โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์มัชโนทัย จ.ตาก

ประถมศึกษาปีที่ 6 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพระแม่ประจักษ์ จ.สุพรรณบุรี

ปวช. 1-3 วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี

2560 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาจิตรศิลป์