

การทับซ้อนของความงาม

The overlapping of beauty

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2560–2561

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติให้
ศิลปนิพนธ์ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม

.....คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิพัฒน์ หอยสังข์ทอง)

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิกร คงคา)

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มล. โอภาจรังส นันทวัน)

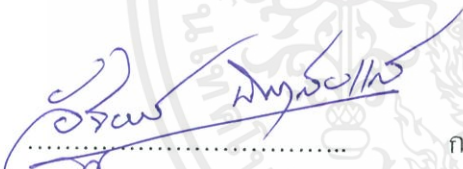
กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์ มณีรัตน์)

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน หนูเขียว)

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัฐพร นิมมาลัยแก้ว)

กรรมการ

(อาจารย์ฉัตรฉัตรณ์ บัวลอย)

กรรมการและเลขานุการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงษ์ จันทร)

อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัฐพร นิมมาลัยแก้ว)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อศิลปนิพนธ์	การทับซ้อนของความงาม
	The over lapping of veauty
ชื่อ	นาย อภิวัฒน์ มัชฌิมา
รหัสนักศึกษา	58020551
สาขาวิชา	จิตรกรรม
คณะ	สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา	2561 - 2562
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัฐพร นิยมมาลัยแก้ว

บทคัดย่อ

ความงามนั้นเป็นสิ่งที่มืออยู่บน โลกนี้ในอดีตแนวคิดนี้ส่งผลให้ศิลปินกรีกแสดงความงามของเทพเจ้าในรูปของมนุษย์ การให้ความสำคัญกับความเป็นมนุษย์ (Humanism) ดังจะเห็นได้จากเทพเจ้ากรีกจะมีชีวิต รูปร่าง หน้าตา และอารมณ์ความรู้สึกเหมือนมนุษย์ทุกประการ โดยมุ่งเน้นความสมบูรณ์ของรูปร่างทรวดทรงผ่านผลงานจิตรกรรมและประติมากรรมซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ข้าพเจ้าสนใจและเป็นประเด็นสำคัญในการหยิบภาพมาประกอบสร้างเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าความงามในมิติที่มากกว่าภาพเดิมที่เป็นอยู่จากการประกอบสร้างขึ้น

ข้าพเจ้าจึงมีความสนใจความงามของผลงานศิลปะในช่วงศตวรรษที่ 18-19 ยุคคลาสสิกใหม่ที่มีสุนทรียภาพแบบกรีกและโรมันมีความสง่างามของรูปร่างรูปทรงประติมากรรมของเทพต่างๆที่เป็นตัวแทนของความสมบูรณ์แบบ สิ่งที่ปรากฏในงานของข้าพเจ้าจึงเป็นเหมือนการผสมผสานกับภาพของเทพที่ประกอบกับภาพดอกไม้ที่มีการสลับทับกันไปมาเพื่อให้เกิดระยะและความงามของบรรยากาศจากที่มาของภาพที่แตกต่างกัน ซึ่งทำให้ผู้ชมเข้าถึงความสุนทรียภาพแบบเหมือนจริง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและค้ำองอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กิตติกรรมประกาศ

ศิลปนิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัฐพร นิยมลัยแก้ว ที่ให้ความช่วยเหลือ ให้คำชี้แนะช่วยแก้ปัญหาตลอดจนให้ความรู้และประสบการณ์ที่ดีแก่ข้าพเจ้า

สำหรับคุณงามความดีอันใดที่เกิดจากศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอมอบให้กับบิดามารดา ซึ่งเป็นที่รักและเคารพยิ่ง ตลอดจนครูอาจารย์ที่เคารพทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีให้แก่ข้าพเจ้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและผู้อ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญภาพประกอบ	ง - จ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญของโครงการ	3
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	3
1.3 ขอบเขตของโครงการ	3
บทที่ 2 อิทธิพลจากงานศิลปกรรม	4
2.1 อิทธิพลที่ได้รับ	4
2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน	6
2.3 แนวความคิดสร้างสรรค์	9
บทที่ 3 วิธีดำเนินการสร้างสรรค์	10
3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง	10
3.2 กระบวนการสร้างงาน	18
บทที่ 4 บทวิเคราะห์การสร้างสรรค์	20
4.1 บทวิเคราะห์ผลงานโดยรวม	20
4.2 บทวิเคราะห์ทัศนธาตุ	21
4.3 บทวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์	28
บทที่ 5 บทสรุป	34
บรรณานุกรม	35
ภาพผลงานศิลปะ	36
ประวัติผู้เขียน	40

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพประกอบ

ภาพที่		หน้า
1.	ภาพ ประติมากรรม Charles Francis Fuller (1830-1875)	5
2.	ภาพ ประติมากรรม จอร์จ วอชิงตัน	5
3.	จิตรกรรม โดย Jeff Koons 1.	7
4.	จิตรกรรม โดย Jeff Koons 2.	8
5.	จิตรกรรม โดย Jeff Koons 3.	8
6.	ภาพร่างชั้นที่ 1 (ชุดที่ 1)	10
7.	ภาพร่างชั้นที่ 2 (ชุดที่ 1)	11
8.	ภาพร่างชั้นที่ 3 (ชุดที่ 1)	11
9.	ภาพร่างชั้นที่ 1 (ชุดที่ 2)	13
10.	ภาพร่างชั้นที่ 2 (ชุดที่ 2)	13
11.	ภาพร่างชั้นที่ 3 (ชุดที่ 2)	14
12.	ภาพร่างชั้นที่ 1 (ชุดที่ 3)	15
13.	ภาพร่างชั้นที่ 2 (ชุดที่ 3)	16
14.	ภาพร่างชั้นที่ 3 (ชุดที่ 3)	16
15.	การร่างแบบและนำหนักลงพื้น	18
16.	การลงสีชั้นที่ 1	19
17.	การลงสีใส่รายละเอียดจนเต็มผืนผ้าใบ	19
18.	ภาพแสดงการวิเคราะห์ เส้น	21
19.	ภาพแสดงการวิเคราะห์ เส้น	21
20.	ภาพแสดงการวิเคราะห์ เส้น	22
21.	ภาพแสดงการวิเคราะห์ เส้น	22
22.	ภาพแสดงการวิเคราะห์ เส้น	22
23.	ภาพแสดงการวิเคราะห์ รูปทรง	23
24.	ภาพแสดงการวิเคราะห์ รูปทรง	23
25.	ภาพแสดงการวิเคราะห์ รูปทรง	24
26.	ภาพแสดงการวิเคราะห์ พื้นผิว	24
27.	ภาพแสดงการวิเคราะห์ สีโทนเย็น	25

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่		หน้า
28.	ภาพแสดงการวิเคราะห์การแบ่งสีโทนร้อน	25
29.	ภาพแสดงการวิเคราะห์น้ำหนัก	26
30.	ภาพแสดงการวิเคราะห์น้ำหนัก	26
31.	ภาพแสดงการวิเคราะห์ที่ว่าง	27
32.	ภาพแสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์ชั้นที่ 1	28
33.	ภาพแสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์ชั้นที่ 2	30
34.	ภาพแสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์ชั้นที่ 3	32

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

บทนำ

ความงาม เป็นสิ่งที่นิยามไม่ได้เพราะว่าความงามเป็นเรื่องของอัตวิสัยมากกว่าภววิสัย ความงามจึงเป็นเรื่องของความงามแบบสัมพัทธ์มากกว่าเป็นเรื่องของความสมบูรณ์ ความงามคือความพอดีลงตัวสมบูรณ์กลมกลืน และเป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่ คตินิยมในภาษาบาลีสันสกฤต คำว่า “สุ” แปลว่า งาม, ดี, ง่าย, แท้, สมบูรณ์ ฯลฯ ที่หมายถึง “สถานะที่ทรงตัวอยู่เป็นหนึ่งไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา” จึงเรียกสถานะนี้ว่า “ความสุข” โดยผู้เชี่ยวชาญในสมัยโบราณนั้นมักมุ่งเน้นไปทางธรรมเท่านั้น ความงามในธรรมชาติเป็นความงามที่ปราศจากการปรุงแต่งและเป็นความงามที่มนุษย์สามารถสัมผัสได้ เช่น ชมวิวทิวทัศน์ทุ่งทานตะวันหรือชมพระอาทิตย์ตกที่ชายหาด เป็นต้น ความงามทางศิลปะเกิดจากความรู้สึภายในจิตใจที่อยากแสดงออกทางสุนทรียภาพจากประสบการณ์ต่างๆ ขึ้นอยู่กับการสัมผัสของแต่ละบุคคล ทฤษฎีความงามจึงเป็นเรื่องที่ถูกรถถเถียงอย่างมากในทางสุนทรียศาสตร์ .

แอริสโตเติล (Aristotle) ท่านได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับความงามที่เป็นวัตถุวิสัยนี้ว่าสุนทรียชาตุนั้นมีจริงโดยไม่ขึ้นกับความคิดของมนุษย์ สุนทรียชาตุมิมาตรการตายตัวในตัวเอง ดังนั้นความงามของวัตถุจึงเกิดจากรูปร่าง, รูปทรง, สี และสัดส่วน ประกอบเข้ากันอย่างสมดุล ถือว่าความงามที่เป็นวัตถุวิสัยหรือสุนทรียชาตุนั้นเป็นความงามที่สมบูรณ์แบบ ความงามคือความรู้สึกละเอียดตามแนวคิดทฤษฎีที่กล่าวว่า “การที่เรามองเห็นคุณค่าของความงามในสิ่งใดใดก็แล้ว จิตคือตัวกำหนดความงาม” เพลโต นักปรัชญาชาวกรีกได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับเรื่องของความงามไว้ว่า “ความงามที่แท้จริงอยู่ในโลกแห่งจินตนาการ” (World of Idea) เขาเชื่อว่าความงามอยู่ที่จิตเป็นตัวกำหนดส่วนความคิดนั้นอยู่ในห้วงแห่งจินตนาการที่อยู่นอกเหนือไปจากโลก กล่าวคือจิตต้องสร้างต้นแบบแห่งความงามขึ้น สิ่งใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกับภาพในจินตนาการต้นแบบนั้นคือความงาม ความชอบ ความเพลิดเพลิน ในสิ่งที่แสดงถึงคุณค่าความงามที่เป็นสถานะสัมพัทธ์ นักคิดบางคนเชื่อว่าความงามไม่ใช่จิตวิสัยและไม่ใช่วัตถุวิสัยเช่นกัน แต่เป็นสถานะสัมพัทธ์ระหว่างวัตถุกับบุคคล ทั้งบุคคลและวัตถุมีความสำคัญด้วยกันทั้งคู่ในการตีคุณค่าทางสุนทรียะ ความสัมพันธ์ระหว่างสองสิ่งนี้จึงเป็นรากฐานของความงามทางสุนทรียะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความงามทางศิลปะคือการรวบรวมประสบการณ์จากการพบเห็น การสังเกตวัตถุต่างๆ และนำไปถ่ายทอดในการเขียนภาพซึ่งรูปทรงที่มองเห็นคือภาพผลงานศิลปะกรรมที่ได้จากการจัดองค์ประกอบที่มองเห็นสิ่งต่าง ๆ นั้นเข้าด้วยกันและความงามเป็นสิ่งที่ทุกคนรับรู้สัมผัสได้ สามารถแบ่งการรับรู้ความงามออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้

1. การรับรู้ความงามได้จากภายในตัววัตถุ เป็นการรับรู้คุณค่าของความงามที่เป็นคุณสมบัติภายในตัววัตถุหรือผลงานศิลปะปรากฏให้เห็นในลักษณะความเหมาะสมของขนาด, สัดส่วน, รูปร่าง, รูปทรง, เส้น, สี, แสงเงา, ลักษณะผิว ฯลฯ เช่น เรารับรู้ความงามของดอกไม้ที่ถูกกำหนดมาโดยธรรมชาติปรากฏให้เห็นถึงลักษณะความเหมาะสมของรูปร่าง ความได้สัดส่วนของกลีบดอกและสี สัน ส่วนความงามในผลงานศิลปะเกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่ปรากฏให้เห็นลักษณะความเหมาะสมของการนำทัศนธาตุทางศิลปะมาจัดองค์ประกอบศิลป์
 2. การรับรู้ความงามได้จากจิตกำหนด เป็นการรับรู้คุณค่าของความงามที่เกิดจากความรู้สึกและจิตใจของแต่ละคนเป็นตัวกำหนด ดังนั้น คุณค่าความงามของวัตถุหรืองานศิลปะจึงไม่คงที่และขึ้นอยู่กับความชอบ รสนิยมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของอารมณ์ ความรู้สึก ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามคติความเชื่อของบุคคลในสังคมแต่ละยุคสมัย
 3. การรับรู้ความงามได้จากสภาวะความสัมพันธ์ของวัตถุและจิตใจ เป็นการรับรู้คุณค่าของความงามที่เกิดจากสภาวะความสัมพันธ์ของวัตถุหรือผลงานศิลปะที่มีคุณค่าความงามอยู่จริงจิตใจต้องอยู่ในสภาพพร้อมที่จะรับรู้และชื่นชมต่อคุณค่าความงามในวัตถุหรือผลงานศิลปะนั้น โดยจำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์บางอย่างเป็นเครื่องมือพิจารณา จึงจะเป็นการรับรู้คุณค่าของความงามที่สมบูรณ์
- จากสิ่งที่กล่าวมานี้ข้าพเจ้าสนใจความงามของศิลปะช่วงศตวรรษที่ 18-19 (ยุคนีโอคลาสสิก) เพราะผลงานประติมากรรมมีสัดส่วนถูกต้องยึดระเบียบแบบแผนจากสมัยกรีกและโรมันอย่างเคร่งครัด ประติมากรรมคนมักใช้ใบหน้าจากแบบจริงผสมผสานกับรูปร่างแบบสมัยคลาสสิก เหมือนให้ความรู้สึกมีชีวิตชีวาที่สมบูรณ์ เน้นความสง่างามของรูปร่างทรวดทรงของคนและส่วนประกอบของภาพ มีขนาดใหญ่โต แข็งแรง มั่นคง ใช้สีกลมกลืน มีคุณภาพของแสงเงาที่งดงามมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.1 ความสำคัญของโครงการ

ข้าพเจ้าเชื่อว่าความงามที่แท้จริงคือความเหมือนจริง ทำให้ข้าพเจ้าสนใจความงามในทางศิลปะ ในยุคนีโอคลาสสิก ที่มีปรัชญาความงามว่าเป็นการค้นหาความงามสูงสุดบนพื้นฐานความสมบูรณ์แบบของธรรมชาติ และสอดคล้องกับแบบอุดมคติในความคิดคำนึงของพวกเขาด้วย ความแจ่มชัดของส่วนต่างๆ ความสมดุลแบบนิ่งมั่นคง และส่วนต่างๆที่ได้แรงบันดาลใจมาจากศิลปะกรีกและโรมันซึ่งเป็นยุคที่ศิลปะมีความสวยงามอย่างมาก ความมีชีวิตชีวา คูมีชีวิตจริงๆ รวมไปถึงความงามของภาพดอกไม้ที่มาจากความสมบูรณ์แบบที่ถูกใช้สำหรับโฆษณาหรือภาพทิวทัศน์ที่แสดงบรรยากาศอันสวยงาม ทั้งรูปทรง สี สัน แสงเงาและระยะใกล้ไกลสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นองค์ประกอบที่สร้างความงามที่สามารถรับรู้ได้ผ่านภาพ ข้าพเจ้านำเอาภาพที่บอกถึงคุณค่าของความงามทางสุนทรียศาสตร์ในด้านความเหมือนจริงมาสร้างเป็นผลงาน

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อนำเสนอให้เห็นถึงลักษณะของความงามทางภาษาจิตรกรรมที่ข้าพเจ้านั้นได้ทำการแสดงออก
2. เพื่อพัฒนาแนวคิดในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม โดยการเปิดกว้างให้ผู้ชมสัมผัสและตีความตามประสบการณ์ของตน
3. เพื่อต่อยอดการพัฒนา รูปแบบและแนวคิดในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม โดยการค้นหามุมมองใหม่ๆ เพื่อให้เกิดรูปแบบของ ความเป็นภาพ (visual) ใหม่ที่มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1. ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอเรื่องราวการสร้างสรรค์เหมือนจริง (Realistic)
2. หาดต้นแบบภาพจากอินเทอร์เน็ต มุมมองที่ข้าพเจ้าสนใจ
3. ทดลองจัดวางองค์ประกอบและทดลองการทำสเก็ตซ์ในโปรแกรมสำเร็จ
4. นำเสนอภาพจากโปรแกรมสำเร็จมาสู่งานจิตรกรรมจำนวนผลงานมี 3 ชิ้น
 - 4.1 ขนาด 150x200 เซนติเมตร
 - 4.2 ขนาด 150x200 เซนติเมตร
 - 4.3 ขนาด 150x200 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

อิทธิพลจากงานศิลปกรรม

2.1 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปะยุคนีโอคลาสสิก

อิทธิพลจากศิลปะยุคนีโอคลาสสิกเกิดขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่18ถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่19 คำว่าNeoแปลว่าใหม่หรือNew ส่วนClassicมาจากชื่อเรียกศิลปะกรีกยุคคลาสสิกซึ่งเป็นยุคที่ศิลปะมีความสวยงามอย่างมาก ดังนั้นลักษณะของศิลปะแบบนีโอคลาสสิกจึงมีแนวคิดและการสร้างงานลอกเลียนจากศิลปะยุคโบราณแทบทุกอย่างงานสถาปัตยกรรมยุคนีโอคลาสสิกพบมากในยุโรปและได้รับความนิยมมากในประเทศฝรั่งเศส

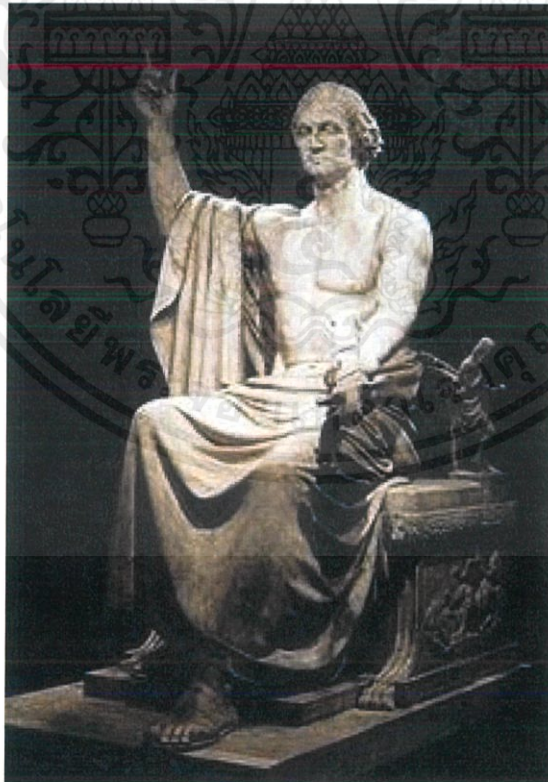
ลักษณะงานในยุคนี้เป็นรูปแบบศิลปะที่ได้รับอิทธิพลมาจากการที่ชาวฝรั่งเศสเกิดการต่อต้านระบบฟิวดัล หรือระบบศักดินาสวามิภักดิ์(Feudalism)ที่แบ่งชนชั้นจากปัญหาทางการเมืองดังกล่าว เป็นสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งที่ทำให้ชาวยุโรปกลับมาสนใจในศิลปะแบบคลาสสิกอีกครั้งหนึ่ง เนื้อหาของงานศิลปะแบบนีโอคลาสสิกส่วนมากมีเนื้อหาส่งเสริมความรักชาติ ความเสียสละ สร้างความชอบธรรมให้กับสงครามของพระเจ้านโปเลียน มีการสร้างวีรบุรุษผ่านงานศิลปะ อย่างไรก็ตามรูปแบบการสร้างงานศิลปะแบบนีโอคลาสสิกนี้แม้จะเป็นการลอกเลียนศิลปะกรีกคลาสสิกแต่ก็ไม่เหมือนทั้งหมดสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาคือการแสดงอารมณ์ความรู้สึกหรือเร้าอารมณ์มากกว่าศิลปะแบบคลาสสิกในยุคโบราณ รายชื่อศิลปินประติมากรรมในลัทธินี้ได้แก่ อันโตนิโอ คาโนวา (Antonio Canova) ด้านประติมากรรมมักลอกเลียนแบบประติมากรรมศิลปะกรีกและศิลปะโรมัน ตัวอย่างเช่น ประติมากรรม จอร์จ วอชิงตัน โดย โฮราติโอ กรีนอฟ ในประเทศอเมริกามีลักษณะคล้ายไฮเครติส

การสร้างสรรค์ผลงานในชุดศิลปนิพนธ์ชุดนี้เป็นแรงบันดาลใจข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลในด้านรูปทรง เพราะประติมากรรมในยุคนีโอคลาสสิกมีการซึมซับรูปแบบของงานประติมากรรมกรีกและโรมันมีลักษณะของกายวิภาคของกล้ามเนื้อ มีการแสดงออกทางอารมณ์ และรูปปั้นชายไม่ได้เน้นที่กล้ามเนื้อของร่างกายส่วนบนตามแบบรูปคนในอุดมคติของกรีกคลาสสิก ข้าพเจ้าจึงนำเสนอกายวิภาคที่มีการทับซ้อน โดยใช้วิธีการเขียนแบบเรขาคณิตเพื่อแสดงออกถึงความเหมือนจริง อารมณ์ และความรู้สึกในตัวตนโดยการนำทัศนธาตุทางศิลปะมาจัดองค์ประกอบศิลป์ให้มีความสมบูรณ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

งานประติมากรรม Charles Francis Fuller (1830-1875), Rhodopis (détail) - 1862

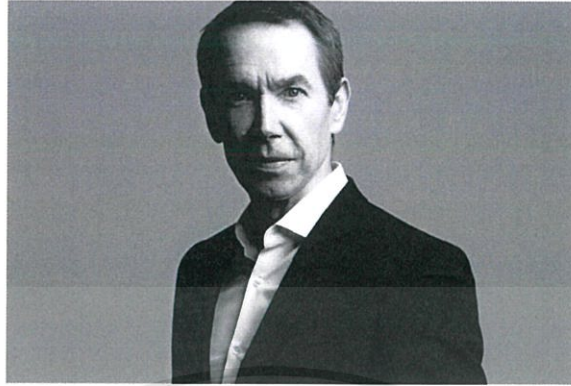

ประติมากรรม จอร์จ วอชิงตัน โดย โธราดิโอ กรีนอฟ ในประเทศอเมริกามีลักษณะคล้ายโสเครตีส

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน

Jeff Koons

ภาพถ่ายศิลปิน <http://www.madmoizelle.com/jeff-koons-accuse-plagiat-naf-naf-308064>

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจาก Jeff Koons เกิดเมื่อ 21 มกราคม 1955 ปัจจุบัน(2019) อายุ 63ปี เกิดในนิวยอร์กเพนซิลเวเนียในปี 2498 เขาเรียนที่โรงเรียนของสถาบันศิลปะแห่งชิคาโกและแมริแลนด์สถาบันวิทยาลัยศิลปะในบัลติมอร์ หลังจาก 2519 นับตั้งแต่การแสดงเดี่ยวครั้งแรกในปี 2523 งานของเขาได้วิวัฒนาการมาจากชุดของเล่นขนาดเล็กและพบวัตถุในงานอนุสรณ์ที่โดดเด่นของเขาในปัจจุบันรวมถึงสัตว์บอลลูกขนาดใหญ่ที่ทำจากสแตนเลสสตีลขัดเงากระจุกรวมถึงรูปปั้นพุ่มไม้ดอกเช่น Puppy (1992) ซึ่งติดตั้งถาวรที่พิพิธภัณฑ์Guggenheim Museum Bilbao เป็นศิลปินอเมริกันที่สร้างสรรค์งานด้วยการนำภาพและวัตถุจากวัฒนธรรมป๊อป(Pop)มาใช้ โดยคุณสมบัติจะสร้างบริบท(Context)ใหม่ให้กับสิ่งที่เขาเลือกมาทำให้ภาพหรือวัตถุที่คนเห็นจนชินชากลายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครมองข้ามได้ ทั้งนี้โดยการเล่นกับขนาด พื้นผิว และความรู้สึกที่เชื่อมโยงเข้ากับสิ่งนั้นๆ การที่ศิลปินเลือกสิ่งของผู้คนคุ้นเคยมาสร้างงานไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นของไมเคิล แจ็คสัน ถูกโป่งบิดเป็นตัวสุนัขหรือรูปหัวใจ ทำให้งานของเขาถูกเรียกว่าเป็นศิลปะแบบ Kitsch ซึ่งหมายถึงรูปแบบของงานที่เต็มไปด้วยความรู้สึกจนดูเหมือนเสแสร้ง โดยจงใจลอกเลียนแบบหรือนำสิ่งที่มีอยู่แล้วในวัฒนธรรมบริโภคมาใช้

จิตรกรรมของศิลปินมีลักษณะภาพวาดสีสดใสหรือประติมากรรมขนาดใหญ่แสดงให้เห็นถึงภาพและรูปแบบพื้นถิ่นเช่นรูปแกะสลักพลาสติก และเครื่องประดับ งานเหล่านี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความหลงใหลอย่างต่อเนื่องของเขาด้วยจิตสำนึกและการสื่อสารที่ไร้เดียงสาเปลี่ยนวัตถุที่ต่ำต้อยให้เป็นสัญลักษณ์นามธรรมของวิชาและชีวภาพ

ได้รับอิทธิพลจากศิลปินในด้านรูปแบบการสร้างงาน ที่เป็นงานเรียลลิสติกมาผสมกับนามธรรมที่เป็นเส้นและการทับซ้อน การสร้างมิติ ระยะ และสีส้มของงานที่มีสีสันสดใส ให้ความรู้สึกสนุกสนาน ศิลปินมีการจัดองค์ประกอบแบบสองข้างเท่ากันทำให้ผลงานดูแล้วมีแรง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

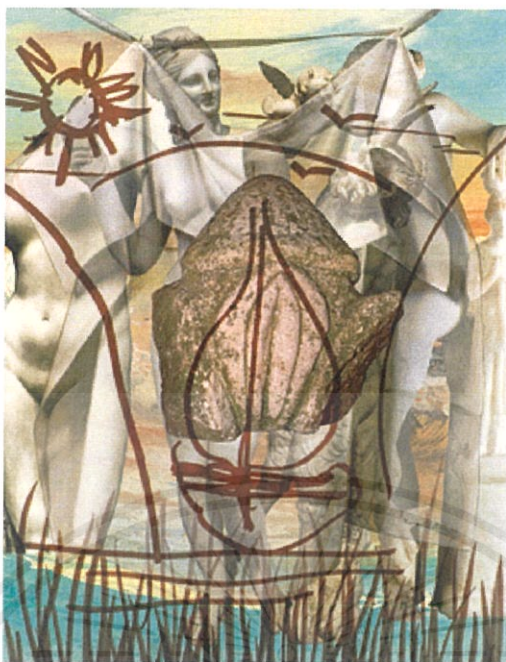
ปะทะต่อการมองในเรื่องการจัดองค์ประกอบของตัวภาพและองค์ประกอบอื่นๆในเรื่องของการแสดงออกทางความรู้สึกผ่านชุดสีที่ปรากฏและร่องรอยของฝีแปรง โดยหลักๆเนื้อหาสาระของผลงานนั้นเป็นรูปลักษณ์ของรูปประติมากรรมกรีกโบราณ ขับเน้นความงามผ่านการแสดงออกทางจิตรกรรมของรูปทรงที่ศิลปินมุ่งนำเสนอ ผลงานจิตรกรรมหลายชิ้นของศิลปินเป็นลักษณะรูปแบบของงานประติมากรรม ลูกโปรงสุนัข และความเป็นป๊อป มาภาพมาประกอบสร้างกันจนทำให้มีทัศนธาตุของเส้นที่มีความต่างทำให้เกิดความลงตัวและความน่าสนใจของตัวองค์ประกอบภาพ โดยลักษณะของชุดสีในจิตรกรรมที่มักพบเห็นในงานบางชิ้นให้ความรู้สึกถึงโทนเย็นเป็นหลัก โดยเฉพาะสีหลักคือเขียวและฟ้าที่แสดงถึงสภาพบรรยากาศความความรุ่มร้อนและสีฉ่ำร้อนจากเส้นที่เป็นนามธรรมจิตรอบๆผลงานทำให้มีความสนุกในตัวผลงานทำให้ชุดสีในตัวชิ้นงานมีความลงตัวและมีจุดเด่นที่ชัดเจนอีกทั้งยังมีลักษณะการแสดงออกในเรื่องของฝีแปรงที่ดูฉับพลันด้วยการวาดเป็นเส้นเพื่อสร้างชั้นสีในลักษณะรูปแบบนามธรรมซึ่งตัวชิ้นงานให้อารมณ์ความรู้สึกที่หลากหลาย ตัวอย่างผลงานของศิลปิน การทับซ้อนของรูปทรงและพื้นที่สร้างระยะให้ดูมีความลึกที่ปรากฏในชิ้นงาน

Antiquity (Ariadne Titian Bacchus Popcorn) oil on canvas 102 x 138 in. (259.08 x 350.52 cm)

2012-2014

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Antiquity 4

oil on canvas 108 x 84 inches 274.3 x 213.4 cm 2010-2013

Antiquity 4

oil on canvas 108 x 84 inches 274.3 x 213.4 cm 2009-2012

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.3 แนวความคิดสร้างสรรค์

ความงามในทางศิลปะ คือความรู้สึกรหรืออารมณ์ที่แสดงออกมาจากงานศิลปะที่ผู้ชมสัมผัสได้จากผลงาน ข้าพเจ้าจึงใช้รูปทรงประติมากรรมเทพวิณัส เทพเจ้ากรีกที่เป็นภาพแทนความงามบ่งบอกถึงรสนิยมของผู้หญิงในอุดมคติของคนในยุคสมัยนั้นและดอกไม้เพื่อแสดงความสุนทรีย์ภาพมาประกอบสร้างเป็นภาพที่มุ่งเน้นบรรยากาศที่นุ่มนวลเต็มไปด้วยความอ่อนหวานจากสิ่งๆที่ข้าพเจ้าปรุงแต่งด้วยการนำภาพต่างๆที่แสดงถึงความงามมาประกอบกันเป็นภาพเหมือนอุดมคติทางความงามเพื่อเสนอคุณค่าของจิตรกรรมโดยแสดงให้เห็นถึงความงามที่สลับซับซ้อนของมิติในงานจิตรกรรมเหมือนจริง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3

วิธีดำเนินการสร้างสรรค์

ในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมในศิลปะนิพนธ์ชุด“การทับซ้อนของความงาม” ข้าพเจ้าได้จัดการกับวิธีการสร้างต้นแบบโดยการหาภาพงานประติมากรรมจากยุคนีโอคลาสสิกที่เป็นความงามแบบเหมือนจริงมาทำการประกอบสร้างเพื่อให้เกิดองค์ประกอบที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยแสดงให้เห็นถึงความงามที่มีมิติ ผ่านตัวโครงสร้างที่ปรากฏบนตัวภาพ โดยจัดทำภาพร่างขึ้นมาทั้งหมด 3 ชุด ดังต่อไปนี้

3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง

ภาพร่างชุดที่ 1

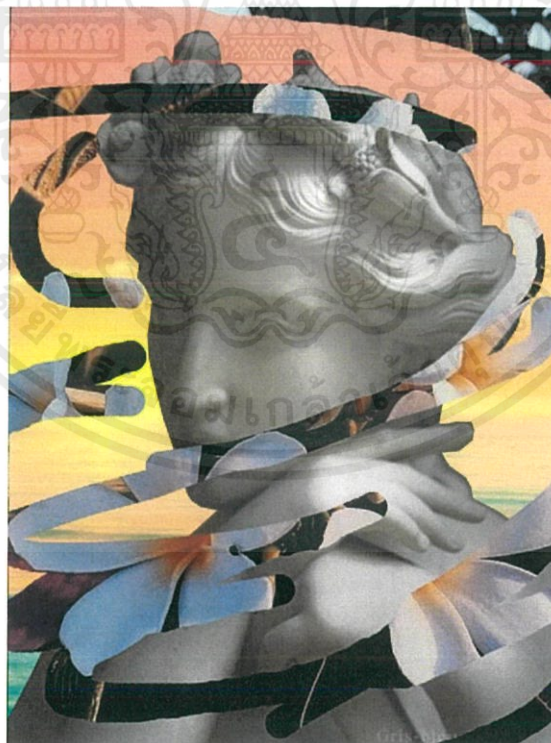

ภาพร่างชิ้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชิ้นที่ 2

ภาพร่างชิ้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพร่างชุดนี้เป็นการนำความงามของสัดส่วนรูปทรงของหุ่นปูน โดยมุ่งเน้นไปยังใบหน้าที่มีความงดงามในลักษณะเหมือนจริง แสดงออกถึงการทับซ้อนและสีสันสดใส โดยตัวงานมีการแสดงออกผ่านทัศนธาตุของเส้นที่ซ้อนทับกัน ไปมาและมีทิศทางหลากหลายที่แตกต่างกัน ตัวชิ้นงานก็เริ่มให้ความรู้สึกถึงความเป็นนามธรรมที่แฝงด้วยความเหมือนจริง

ภาพร่างชิ้นที่ 1 ตัวภาพร่างชิ้นนี้จะมีลักษณะที่มีการผสมกันของทัศนธาตุจากเส้นที่อยู่ในรูปแบบการทับซ้อนของรูปทรง และมีลักษณะของสีขาวดำและสีชมพูที่แตกต่างกัน ซึ่งพอมีการวางซ้อนทับกันทำให้เกิดความงามความสมดุลเกิดขึ้นในเชิงทัศนธาตุ

ภาพร่างชิ้นที่ 2 ตัวภาพร่างชิ้นนี้เป็นลักษณะของการวางซ้อนทับกันของตัววัตถุในรูปแบบที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นและมีการผสมผสานกันของเส้นและสีสันที่มีทิศทางที่ขัดกันจากภาพพื้นหลังที่เป็นแม่น้ำและภาพหุ่นปูนที่ซ้อนกันอยู่ ทำให้เกิดความสมดุลในตัวภาพและเห็นการแบ่งระยะของภาพได้ชัดเจน ระยะหน้า กลาง หลัง และมีชุดสีที่มีความสดใสจากการซ้อนทับกันและชุดสีจากตัววัตถุ

ภาพร่างชิ้นที่ 3 ตัวภาพร่างชิ้นนี้เป็นลักษณะของการวางซ้อนทับกันของใบหน้าหุ่นปูนขนาดใหญ่ และพื้นหลังสีสันสดใสและมีการซ้อนทับกันของเส้นที่เกิดจากการวางทับกันของการลบบทในโปรแกรม และมีชุดสีที่คุมโทนไปในโทนชมพู เหลือง ม่วง เป็นหลักและให้ความสมดุลในความคิดถึงของความเป็นองค์ประกอบของภาพ

ข้าพเจ้าได้เลือกใช้ภาพร่างชิ้นที่ 1 เพื่อผลิตเป็นผลงานจิตรกรรมสีน้ำมัน ขนาด 150x200 ซม. โดยภาพร่างชิ้นนี้ มีความลงตัวมากที่สุดทั้งในเรื่องของชุดสี ที่มีทั้งขาวดำ และสีชมพู และตัวองค์ประกอบของความงามให้ออกมาได้อย่างลงตัวด้วยจังหวะของเส้นที่ซ้อนทับกัน

ภาพร่างชุดที่ 2

ภาพร่างชิ้นที่ 1

ภาพร่างชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชิ้นที่ 3

ภาพร่างชุดที่ 2

ภาพร่างชุดนี้เป็นการนำรูปแบบของหุ่นปูนในยุคคลาสสิกใหม่ ที่เน้นไปในทางสัดส่วน รูปทรง ซึ่งตัวงานชุดนี้แสดงออกในรูปแบบของโครงสร้างด้วยความเป็นจังหวะของเส้นและทัศนธาตุต่างๆที่มีความหลากหลาย โดยสะท้อนให้เห็นถึงความงามของสัดส่วนหุ่นปูน ภาพร่างชิ้นที่ 1 ตัวภาพร่างนี้มีลักษณะทัศนธาตุของเส้นที่มีความหลากหลายที่เกิดจากการซ้อนทับกันของภาพหุ่นปูนและภาพดอกไม้ที่นำมาลบผ่าน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีสีแดง ส้ม เพื่อให้ความรู้สึก ร้อนแรง

ภาพร่างชิ้นที่ 2 ตัวภาพร่างนี้มีลักษณะองค์ประกอบคือสองข้างเท่ากันซ้อนทับกันที่มาจากโครงสร้างของดอกไม้ในระยะหน้า และระยะหลังจะมีท้องฟ้าที่มีเมฆลอย ชุดสีในภาพจะเน้นไปในทางสี น้ำเงิน ฟ้ำ และ เหลือง ทำให้ตัวแบบชิ้นนี้เห็นให้ความรู้สึก งดงามอย่างเรียบง่าย ลอย เหมือนก้อนเมฆบนท้องฟ้า

ภาพร่างชิ้นที่ 3 ตัวภาพร่างนี้ให้ความรู้สึกถึงมิติการซ้อนทับของเส้นที่มีการโค้งของรูปทรง ด้วยลักษณะของเส้นที่ใช้โปรแกรมลบเพื่อให้เกิดภาพของดอกไม้ที่ได้มีการวางซ้อนทับกัน และชุดสีที่มุ่งเน้นไปในทางสีแดง ชมพู และฟ้า รวมกัน จนให้ความรู้สึกความนิ่ง สงบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ข้าพเจ้าได้เลือกใช้ภาพร่างชิ้นที่ 2 เพื่อผลิตเป็นผลงานจิตรกรรมสีอะคริลิก ขนาด 150 x 200 ซม. โดยภาพร่างชิ้นนี้ มีความลงตัวมากที่สุดทั้งในเรื่องของชุดสีและตัวองค์ประกอบของความเป็นโครงสร้างที่สามารถจับเน้นความรู้สึกของรูปทรงที่งดงาม ออกมาได้อย่างลงตัวด้วยจังหวะความหลากหลายของเส้นที่ซ้อนทับกัน

ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพร่างชิ้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชิ้นที่ 2

ภาพร่างชิ้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพร่างชุดนี้ข้าพเจ้านำรูปทรงของหุ่นปูนในลักษณะครึ่งตัวที่มีรูปทรงแสดงออกถึงความรู้สึกนุ่มนวล พลิวไหว ด้วยลักษณะของเส้น จากตัววัตถุ มาประกอบสร้างเป็นต้นแบบของงาน ซึ่งลักษณะทางกายภาพของรูปทรงนี้มีความน่าสนใจเนื่องจากทำให้ข้าพเจ้ามองเห็นถึงมิติของความลึกจากการแขวนพาดทับซ้อนกันของ ตัววัตถุแล้วทำให้เห็นถึงเรื่องราวของความเป็นพื้นที่ ที่พูดถึงมุมมองตรงนั้นที่แสดงเป็นภาพออกมา

ภาพร่างชิ้นที่ 1 ตัวภาพร่างชิ้นนี้มีลักษณะทางองค์ประกอบที่เป็นรูปแบบของการซ้อนทับกันของตัวรูปทรงและภาพพื้นหลังที่ให้ความรู้สึกถึงระยะความลึก และชุดสีจะเน้นไปในทางสีฟ้าและชมพู ภาพร่างชิ้นที่ 2 ตัวภาพร่างชิ้นนี้ มีลักษณะของชุดสีชมพู และมีอารมณ์ความรู้สึกถึงความอบอุ่นของเส้นและตัวชุดสีโดยจะมีจุดเด่นหุ่นปูน โดยมีเส้นที่มีลักษณะ โค้งและมีสีชมพูของพื้นหลังที่จับแน่น ทำให้เกิดความรู้สึกสบาย

ภาพร่างชิ้นที่ 3 ตัวภาพร่างชิ้นนี้มีลักษณะรูปแบบที่เป็นภาพหุ่นรูปในลักษณะยื่นกางแขนและการพาดซ้อนทับกันของภาพดอกไม้และมีพื้นหลังเป็นท้องฟ้ายามเย็น ชุดสีของตัวภาพเน้นไปในทาง สีม่วง ชมพู มีระยะที่สมดุลและมีความลงตัว

ข้าพเจ้าได้เลือกใช้ภาพร่างชิ้นที่ 3 เพื่อผลิตเป็นผลงานจิตรกรรมสีอะคริลิก ขนาด 150 x 200 ซม. โดยภาพร่างชิ้นนี้ มีความลงตัวมากที่สุดทั้งในเรื่องของชุดสีและตัวองค์ประกอบของความเป็นรูปทรงที่สามารถสื่อสารจังหวะของความพลิ้วไหว นุ่มนวลของตัววัตถุ และสามารถจับเน้นความรู้สึกของความเป็นการทับซ้อนของความงามให้ออกมาได้อย่างลงตัวด้วยจังหวะของความเป็นทัศนธาตุที่แสดงออก

3.2 กระบวนการสร้างงาน

ข้าพเจ้าได้นำภาพร่างต้นแบบในชุดที่ 1, 2 และ 3 มาขยายเป็นผลงานจริงชุดละ 1 ชิ้น โดยแต่ละภาพจากภาพร่างแต่ละชุดจะมีรูปแบบและความเป็นลักษณะเด่นที่มีความต่างกันตามเงื่อนไขที่ข้าพเจ้าได้วางไว้ เขียนในลักษณะเหมือนจริง โดยใช้กระบวนการทางภาษาจิตรกรรมเข้าไปทำงานทั้งหมดในตัวตนทั้งชุด โดยผ่านการเล่าเรื่องเนื้อหาแนวคิดที่ประกอบสร้างขึ้นมาเป็น ศิลปนิพนธ์ชุด การทับซ้อนของความงาม

โดยในที่นี้ ข้าพเจ้าเลือกสารัตถะกระบวนการสร้างผลงาน การทับซ้อนของความงาม ซึ่งต่อยอดจากภาพร่างชิ้นที่ 3 (ชุดที่ 3) มานำเสนอรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้

3.2.1 ร่างเส้นด้วยดินสอและทำการลงน้ำหนักร่องพื้นสีน้ำตาลเพื่อสามารถแยกรูปทรงและจัดการได้สะดวก

ภาพการร่างแบบและลงน้ำหนักร่องพื้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.2.2 ลงสีชั้นที่ 1 ที่พื้นหลังเป็นภาพบรรยากาศของท้องฟ้า

ภาพการลงสีชั้นที่ 1

3.2.3 ลงสีรูปปั้นและดอกไม้ใส่รายละเอียดจนเต็ม พร้อมทั้งตรวจสอบรายละเอียดโครงสร้างทั้งหมดของงาน ทั้ง คำน้่านักกระยะ ชุดสี รายละเอียดความสมบูรณ์เพื่อให้ตัวงานออกมาลงตัวและสมบูรณ์มากที่สุด

ภาพการลงสีใส่รายละเอียดจนเต็มผืนผ้าใบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

บทวิเคราะห์การสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “การทับซ้อนของความงาม” ของข้าพเจ้าเกิดจากการที่ข้าพเจ้าชื่นชอบผลงานประติมากรรมยุคนีโอคลาสสิกที่มีการสร้างงานศิลปะตามแบบกรีกคลาสสิก แต่สิ่งที่มีเพิ่มเติมเข้ามาคือ การแสดงอารมณ์และความรู้สึกมากกว่าศิลปะแบบคลาสสิกในยุคโนveau และได้ทำการทับซ้อนเพื่อสร้างระยะ มิติในตัวเองให้มีความน่าสนใจ เพื่อพูดถึงความงามที่เป็นเป็นเรียลลิสติกในยุคนีโอคลาสสิก ข้าพเจ้าจึงมีความสนใจนำสิ่งเหล่านี้มาเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานจิตรกรรมที่มีความเรียลลิสติก โดยสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

4.1 วิเคราะห์ผลงานโดยรวม

การสร้างสรรค์งานของข้าพเจ้าได้นำข้อมูลมาจากภาพงานประติมากรรมของยุคนีโอคลาสสิก ที่มีความละเอียดในการแกะสลัก เห็นถึงความสง่างามของภาพดอกไม้ สิ่งสำคัญในการพัฒนางานในแต่ละชิ้นมีกระบวนการ วิเคราะห์สร้างสรรค์เพื่อความสมบูรณ์ในตัวผลงาน โดยแบ่งแยกย่อยวิเคราะห์องค์ประกอบดังต่อไปนี้

4.1.1 เรื่องราว (Subject)

ผลงานจิตรกรรมชุดนี้ของข้าพเจ้า มุ่งเน้นไปในเรื่องของทางเลือกใช้ภาพประติมากรรมในยุคนีโอคลาสสิกที่เป็นภาพที่มีความงดงามและภาพดอกไม้นำมาประกอบสร้างเพื่อแสดงถึงความงามที่มีลักษณะอ่อนโยนด้วยวิธีการสร้างต้นแบบจากภาพถ่ายอินเทอร์เน็ตมาเป็นแนวทางการทำงานทางจิตรกรรม

4.1.2 เนื้อหา (Content)

ผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้ามีเนื้อหาที่เน้นไปในความงามของการประกอบสร้าง นำเสนอภาพของประติมากรรมของเทพเจ้าที่ถูกยกย่องว่าเป็นความงามที่สมบูรณ์แบบผ่านเรื่องราวคุณค่าของความงาม และภาพดอกไม้ที่เป็นภาพแทนความงามของผู้หญิง ที่มีความสวยงามและน่าหลงใหล แต่ตัวรูปแบบของผลงานยังเป็นในทิศทางเดียวกันในแต่ชุดการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้า

4.1.3 การแสดงออก (Expression)

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ มีการแสดงออกแบบเรียลลิสติกโดยใช้การเกลี่ยเรียบเพื่อให้เกิดระยะ เพื่อปรากฏอยู่ในชิ้นงานให้เกิดความสมบูรณ์แบบทางอารมณ์ ความรู้สึก และความสวยงาม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2 วิเคราะห์ทัศนธาตุ

4.2.1 วิเคราะห์ทัศนธาตุผลงานชิ้นที่ 1

เส้น (Lines)

ภาพที่ 2 ภาพแสดงการวิเคราะห์เส้น

ก.เส้นนอน ให้ความรู้สึก เียบยงบ นิ่ง ราบเรียบ
ผ่อนคลายสายตา หมายถึงเส้นตรงในทิศทางใด
ทิศทางหนึ่งให้ความรู้สึกแข็ง แกร่ง แน่นอน หยดนิ่ง
ถูกต้อง ตรง เข้มแข็ง ไม่ประณีประนอม รุนแรง เด็ด
เดี่ยว ให้ความรู้สึกหยาบ และการเอาชนะ

ภาพที่ 1 ภาพแสดงการวิเคราะห์เส้น

ข.เส้นตั้ง คือเส้นที่มาจากภาพดอกไม้ในระยะหน้า
ให้ความรู้สึก มั่นคง แข็งแรง รุ่งเรืองทำให้เกิด
ความรู้สึกสง่างามตั้งมั่นสูงเป็นสัญลักษณ์ของความ
ซื่อตรง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3 ภาพแสดงการวิเคราะห์เส้น

ค.เส้นเฉียง ให้ความรู้สึกไม่มั่นคง เคลื่อนไหว รวดเร็ว แปรปรวน เส้นตรงแนวเฉียง ทำให้เกิดความรู้สึกเคลื่อนไหว โฉบเฉี่ยว ในการออกแบบ ลวดลายมักใช้ในโอกาสที่ต้องการ ความแปลกใหม่ จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ที่ตื่นตาตื่นใจ

ภาพที่ 1 ภาพแสดงการวิเคราะห์เส้น

ง.เส้นโค้ง ให้ความรู้สึกอ่อนไหว สุภาพอ่อนโยน สบาย นุ่มนวล เข้ายวน ทำให้เกิดความรู้สึกอ่อนโยน สบายงาม เช่น ลายเส้นสีไม้ของเส้นครออิงช่วยเสริม ให้เส้นตรงมีความอ่อนช้อยมากขึ้น

ภาพที่ 2 ภาพแสดงการวิเคราะห์เส้น

จ.เส้นซิกแซกหรือเส้นฟันปลา ให้ความรู้สึกรุนแรง กระแทกเป็นห้วง ๆ ตื่นเต้น สับสนุ่นวายนวายน ให้ความรู้สึก ขัดแย้ง เร้าใจ น่ากลัว และแผ่กระจายออก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปทรง (Forms)

ก.ข้าพเจ้าใช้รูปทรงโครงสร้างทั้งหมดของวัตถุที่ปรากฏแก่สายตาในลักษณะ 3 มิติ คือมีทั้งส่วนกว้าง ส่วนยาว ส่วนหนาหรือลึก คือ จะให้ความรู้สึกเป็นแท่ง มีเนื้อที่ภายใน มีปริมาตร และมีน้ำหนัก

ภาพที่ 2 ภาพแสดงการวิเคราะห์รูปทรง

ข.การนำเส้นมาประกอบกันให้เกิดความกว้าง ความยาว และความหนาหรือความลึก มีลักษณะ 3มิติ

ภาพที่ 1 ภาพแสดงการวิเคราะห์รูปทรง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ค. โครงสร้างทางรูปงานศิลปะ เป็นรูปทรงที่ซ้อนกัน
แทรกเข้าหากัน มีการใช้รูปทรงของ คน ดอกไม้มา
ประกอบสร้าง เกิดการทับซ้อน ความเคลื่อนไหว
ของตัวรูปทรงทั้งหมดที่เข้าหากัน ที่ข้าพเจ้าต้องการ
แสดงให้เห็น

ภาพที่ 3 ภาพแสดงการวิเคราะห์รูปทรง

พื้นผิว (Textures)

ก. ผลงานของข้าพเจ้ามีการใช้ผิวที่เรียบเนียนที่เกิด
จากวิธีการเกลี่ยสีให้เกิดระยะและมิติในตัวงาน

ภาพที่ 2 ภาพแสดงการวิเคราะห์พื้นผิว

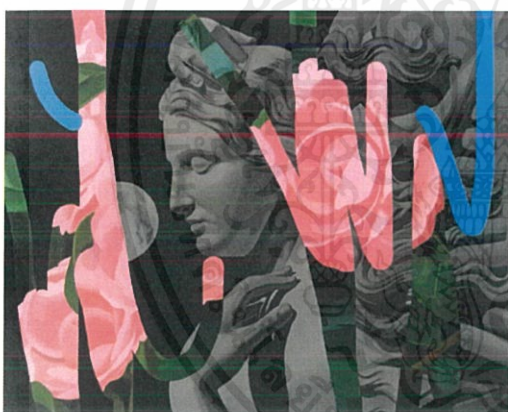
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สี (Color)

ก. ได้มีการลงสีในผลงานเน้นไปที่โทนเย็นมากกว่า
โทนร้อน ในผลงาน มีการใช้สีที่อยู่ตรงกันข้ามมา
ใช้เป็นคู่สีกัน ทำให้ผลงานเกิดความสดใสให้ความ
จัดของสีซึ่งกันและกัน

ภาพที่ 2 ภาพแสดงสีโทนเย็น

ข. ข้าพเจ้าได้แสดงสีโทนร้อนที่มีอยู่ในงานที่มีสี
โทนเย็นเป็นส่วนใหญ่ ได้มีการกระจายสีให้ทั่วๆ
กันทั้งภาพและใช้สีโทนร้อนเป็นจุดเด่นในภาพ

ภาพที่ 1 ภาพแสดงการวิเคราะห์การแบ่งสีโทนร้อน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

น้ำหนัก (Volume)

ภาพที่ 3 ภาพแสดงการวิเคราะห์น้ำหนัก

ภาพที่ 1 ภาพแสดงการวิเคราะห์น้ำหนัก

ก. ใช้สีเข้มเพื่อสร้างน้ำหนักและมิติให้กับตัวผลงาน มีการกระจายน้ำหนักที่เท่าๆกันในภาพ ในแต่ละระนาบ เพื่อให้เห็นถึงความทับซ้อนของผลงาน

ข. ระดับน้ำหนักขาว เทา ดำ ที่แสดงถึงเฉดน้ำหนักที่ข้าพเจ้าเลือกใช้ในงาน เพื่อให้มีความกลมกลืนและสมดุลกันภายในภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ที่ว่าง (Space)

ก. ในผลงานพื้นที่ว่างแทนค่าความรู้สึกเป็นตัว
รูปทรงด้วย เส้นเพื่อให้เกิดพื้นที่ว่างในการผลั
ก
ระยะของบรรยากาศและบางช่วงเส้นสีขาวเพื่อใ
้
เกิดรูปทรงรวมทั้งเป็นอากาศที่โอบล้อมรูปทรง

ภาพที่ 1 ภาพแสดงการวิเคราะห์ที่ว่าง

ข. พื้นที่ซ้ำพ้เข้าเส้นไว้เพื่อใ้มีบรรยากาศภายใน
ผลงาน ได้มีการวางแผนไว้และทำการเว้นพื้นที่ว่าง
ไว้ล่วงหน้าก่อนจะทำการลงสีภายในภาพ

ภาพที่ 1 ภาพแสดงการวิเคราะห์ที่ว่าง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.3 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์

การสร้างผลงานศิลปะ เป็นการถ่ายทอดการแสดงออกซึ่งจะถ่ายทอดการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึก ความคิด ความงาม ผลงานที่สร้างขึ้น ประกอบไปด้วยรูปทรงที่ใช้แทนค่าทางความคิดและเนื้อหาที่ทำให้เกิดองค์ประกอบทางนามธรรมได้เช่นกัน รูปทรงของผลงานเป็นสื่อที่จะสามารถอธิบายความคิดที่จะแสดงออกให้ได้รูปทรงที่ต้องการไปในแนวทางเดียวกันกับแนวความคิด ถ้าแยกกันก็จะทำให้ขาดความเป็นเอกภาพ การนำหลักทัศนธาตุมาประกอบกับวิธีการจัดวางองค์ประกอบภาพในส่วนของรูปแบบงานศิลปะจะต้องใช้ความเข้าใจในหลักองค์ประกอบศิลป์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำมาวิเคราะห์ในวิทยานิพนธ์ดังนี้

ภาพที่ 1 ภาพแสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์ ชั้นที่ 1

4.3.1 ความกลมกลืน (Harmony)

ในความกลมกลืนของข้าพเจ้า มีความกลมกลืนทางการใช้เส้นที่ทับซ้อนกันเพื่อสร้างพื้นที่ให้เกิดความแตกต่างกันด้วยการใช้เส้นจำนวนมากมาสร้างจังหวะที่มีแบบแผน เส้นที่แสดงถึงความเคลื่อนไหวความรู้สึกที่ฉับไว สามารถควบคุมส่วนต่างๆ ที่รวมตัวกันอยู่ โดยเฉพาะเส้นที่เป็นการสร้างแบบให้เกิดความต่อเนื่องในผลงาน ทำให้เกิดประสานความปรองดองของวัตถุเข้าหากัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.3.2 ความหลากหลาย (Variety)

ความหลากหลายในผลงานของข้าพเจ้าเน้นที่ความละเอียดของการทับซ้อนกันของเส้นที่มีความวิจิตรประณีต ความละเอียดในผลงานของข้าพเจ้าเป็นความหลากหลายทางการใช้รูปทรงลงตาแล้วยังเพิ่มความละเอียดของพื้นผิวด้วยเส้น น้ำหนัก โดยการซ้ำและการแปรเปลี่ยนของรูปทรงเดียวกัน พร้อมทั้งการใช้การแปรเปลี่ยนของค่าสี ทำให้เกิดความรู้สึกสั่นสะเทือนของสี และเกิดเป็นการประสานกันทั้งผลงาน

4.3.3 ความสมดุล (Balance)

การจัดวางองค์ประกอบในผลงานของข้าพเจ้า ให้ความสำคัญด้านดุลยภาพ โดยนึกถึงการถ่วงน้ำหนักให้เกิดแรงปะทะที่เท่ากัน ซึ่งเป็นดุลยภาพแบบสมมาตรต้องการแสดงความเคลื่อนไหวด้วยเส้น เพื่อผลลัพธ์ทางการสร้างมิติ

4.3.4 สัดส่วน (Proportion)

สัดส่วนในผลงานของข้าพเจ้าเป็นเอกภาพที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของความเป็นมิติของรูปทรง น้ำหนัก สี ที่เป็นความสัมพันธ์ที่กลมกลืนกันให้ความรู้สึกทางสุนทรียะและทางอุดมคติ เป็นสัดส่วนที่ประสานกันอย่างสมบูรณ์โดยมีการซ้ำมีการเปลี่ยนแปลงในปริมาณที่เหมาะสมและมีพลังความเคลื่อนไหวที่สมดุล

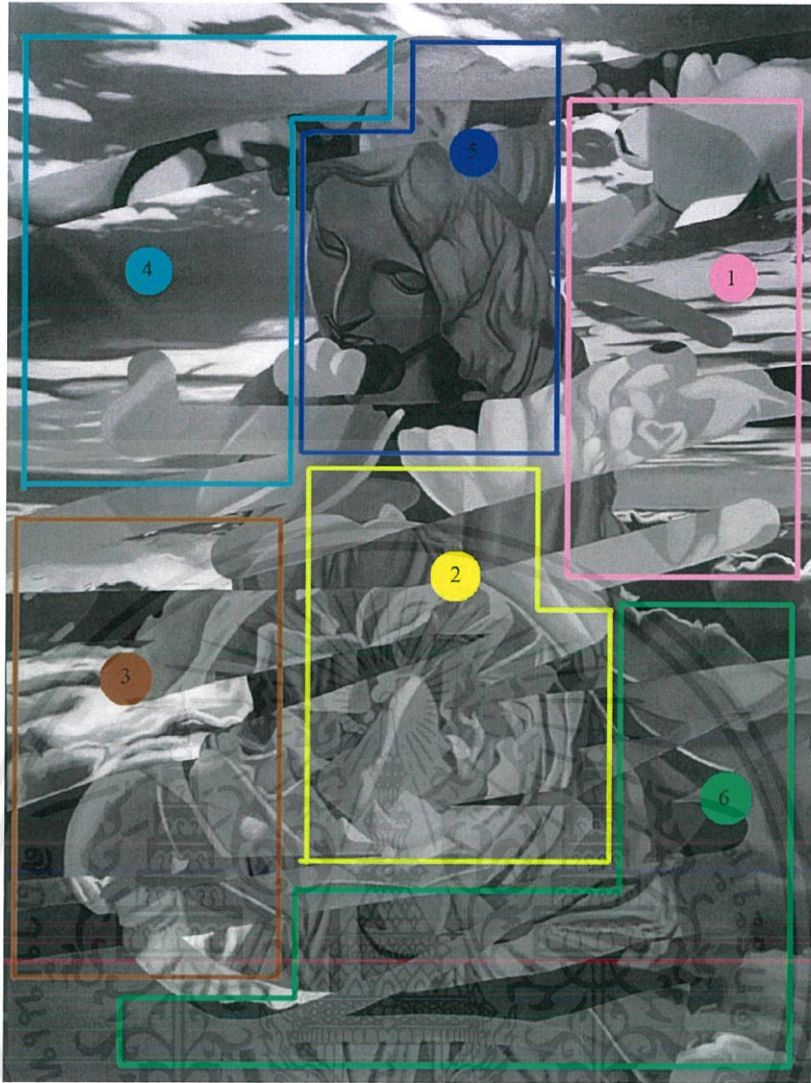
4.3.5 ความเป็นเด่น (Dominance)

ข้าพเจ้าสร้างมิติที่เกิดจากการทับซ้อนกันของจุดและเส้นจำนวนมากให้บทบาทสำคัญแก่จุดและเส้นเหนือทัศนธาตุอื่นๆ ซึ่งทำให้รูปแบบของผลงานสอดคล้องกับแนวความคิด และทำให้ผลงานเกิดความสมบูรณ์ชัดเจนในสิ่งที่นำเสนอ

4.3.6 ความเคลื่อนไหว (Movement)

ความเคลื่อนไหวในผลงานของข้าพเจ้า ได้กำหนดให้ทัศนธาตุ เช่น จุด เส้น สี น้ำหนัก สร้างสรรค์ให้เกิดการเคลื่อนไหว และสร้างผลกระทบทางสายตาของคนดูด้วยการทับซ้อนกันของจุดและเส้นจำนวนมากประสานรวมกันทำให้ลือหลอกสายตา และก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางอารมณ์ สามารถรับรู้ได้ถึงมิติแห่งการทับซ้อน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 2 ภาพแสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์ ชั้นที่ 2

4.3.1 ความกลมกลืน (Harmony)

ข้าพเจ้าสร้างผลงานให้สมดุลกันด้วยการจัดวางองค์ประกอบ และการเลือกใช้สีที่ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้กลมกลืนกันทั้งภาพ

4.3.2 ความหลากหลาย (Variety)

ความหลากหลายในผลงานอยู่ที่ตัวรูปทรงที่เกิดขึ้น อีกทั้งเส้นที่มีขนาดแตกต่างกัน ปะปนกันอยู่ โดยทั่ว การทับซ้อนกันของเส้น และการใช้ค่าสีที่ต่างกันเพื่อทำให้เกิดความหลากหลายในมุมมองขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.3.3 ความสมดุล (Balance)

ภายในผลงานมีความสมดุลในเรื่องของการจัดวางองค์ประกอบของภาพที่มีขนาดของสัดส่วนรูปทรง ถูกแบ่งตามตำแหน่งของสีโทนต่างๆในสัดส่วนที่เท่าๆกัน ใช้การกระจายของเส้นและสี เพื่อให้เกิดความสมดุลกัน

4.3.4 สัดส่วน (Proportion)

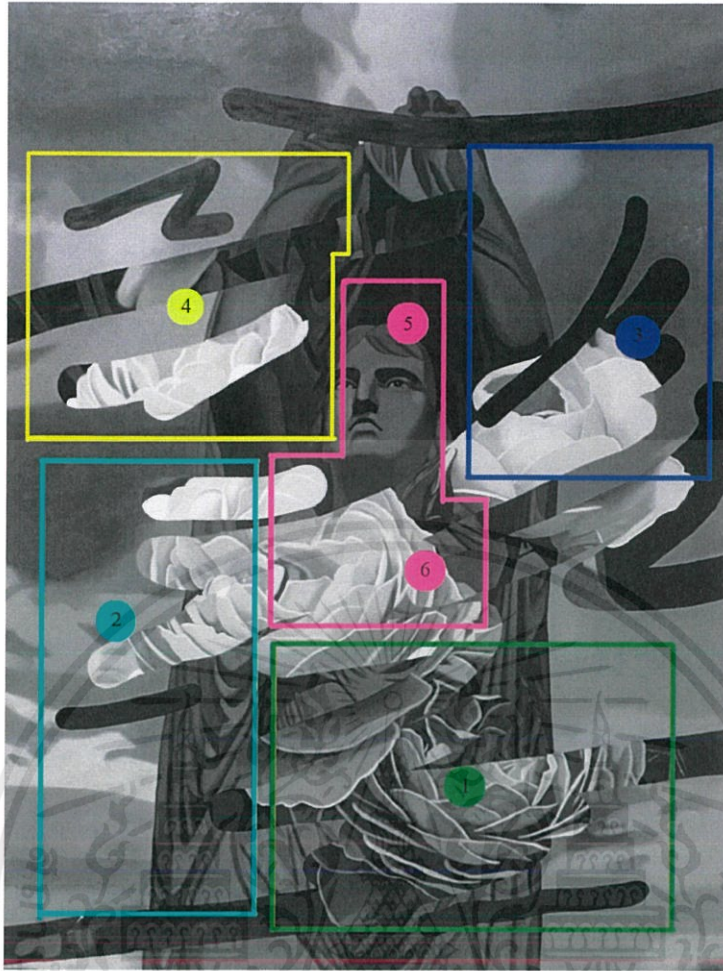
ผลงานของข้าพเจ้ามีส่วนของวัตถุอุปกรณ์ที่สื่อความหมายด้วยรายละเอียดที่สลับซับซ้อน โดยการจัดสัดส่วนของรูปทรง จุดสีและน้ำหนัก อย่างประสานกัน เพื่อให้เกิดความลงตัว ความน่าสนใจ และเกิดความเป็นเอกภาพของการผลัดระยะของภาพ หน้า กลาง หลัง อย่างชัดเจน ในผลงานเพื่อสร้างแรงดึงดูดและแรงปะทะทางอารมณ์ความรู้สึกต่อการมองงานจิตรกรรม

4.3.5 ความเป็นเด่น (Dominance)

ความเป็นเด่นในผลงานชุดนี้ จะอยู่ที่ใบหน้าจะเด่นชัดกว่ารายละเอียดอย่างอื่นรวมถึงการใช้ทัศนธาตุที่มีความสนุกสนาน ยิ่งส่งผลให้ตัวผลงานดูแปลกตา และเด่นชัดมากยิ่งขึ้น

4.3.6 ความเคลื่อนไหว (Movement)

ความเคลื่อนไหวในผลงานของข้าพเจ้ามีการแสดงถึงความเคลื่อนไหวของจังหวะเส้น โครงสร้าง และรูปทรงปริมาตร รวมไปถึงจุดสีที่ขยับเน้นแสดงออกผ่านอารมณ์ความรู้สึกจากการซ้อนทับกันในจังหวะของโครงสร้างของดอกไม้ที่อยู่ในระยะหน้าซึ่งปะทะต่อการรับรู้ทางอารมณ์ความรู้สึก

ภาพที่ 3 ภาพแสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์ ชั้นที่ 3

4.3.1 ความกลมกลืน (Harmony)

ความกลมกลืนของผลงานชิ้นนี้ จะเป็นความกลมกลืนของชุดสีที่ใกล้เคียงกัน ทับซ้อนกันด้วยเส้น โดยจะคำนึงถึงทัศนธาตุเป็นสำคัญ ในเรื่องของการใช้ เส้น สี ให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดยการใช้ความต่อเนื่องของเส้นทำให้เกิดบรรยากาศและโทนสีที่ทำให้เกิดความกลมกลืน

4.3.2 ความหลากหลาย (Variety)

ในส่วนนี้ จะมีการใช้ชุดสีที่หลากหลายในการสร้างสรรค์ผลงาน มีการใช้สีโทนเย็นเป็นส่วนมาก แต่ข้าพเจ้าได้แทรกสีโทนร้อนกระจายเข้าไป เพื่อให้ตัวผลงานดูไม่แข็งจนเกินไป อีกทั้งยังใช้สีโทนเข้ม เพิ่มมิติให้กับตัวผลงานอีกด้วย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.3.3 ความสมดุล (Balance)

ภายในผลงานมีความสมดุลในเรื่องของการจัดวางองค์ประกอบของภาพที่มีขนาดของสัดส่วน รูปทรง ถูกแบ่งตามตำแหน่งของสีโทนต่างๆในสัดส่วนที่เท่าๆกัน ใช้การกระจายของเส้นและสี เพื่อให้เกิดความสมดุลกัน

4.3.4 สัดส่วน (Proportion)

สัดส่วนในผลงานของข้าพเจ้า เป็นเอกภาพที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของความเป็นมิติของรูปทรง น้ำหนัก สี ที่เป็นความสัมพันธ์ที่กลมกลืนกัน ให้ความรู้สึกทางสุนทรียะและทางอุดมคติ เป็นสัดส่วนที่ประสานกันอย่างสมบูรณ์ โดยมีการซ้ำมีการเปลี่ยนแปลงในปริมาณที่เหมาะสม และมีพลังความเคลื่อนไหวที่สมดุล

4.3.5 ความเป็นเด่น (Dominance)

การใช้รูปทรงที่สะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศของตัวภาพ ส่งผลให้จุดสังเกตในตัวภาพมีบทบาทและทำให้เกิดความเคลื่อนไหวในตัวผลงาน ซึ่งความชัดเจนในภาพนี้ จุดเด่นอยู่ตรงใบหน้าของประติมากรรมซึ่งข้าพเจ้ามุ่งนำเสนอเพื่อสร้างความลงตัวและให้ความความสมบูรณ์ในตัวชิ้นงาน

4.3.6 ความเคลื่อนไหว (Movement)

โดยธรรมชาติ สายตาของคนเรามักจะมองการเคลื่อนไหวตามองค์ประกอบของภาพ เช่น เส้น สี น้ำหนัก ทิศทาง ซึ่งจะมีบุคลิกลักษณะของการเคลื่อนไหว ซึ่งในการสร้างผลงานให้รู้สึกเคลื่อนไหวนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการสร้างรูปทรงเป็นเส้นเพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหว

บทที่ 5

บทสรุป

ผลงานศิลปะนิพนธ์หัวข้อ “การทับซ้อนของความงาม” นี้เป็นการถ่ายทอดแสดงออกถึงศิลปะในยุคนี้ โศคลาสติก จากความสง่างามของรูปร่างทรวดทรงที่เหมือนจริง มีความละเอียด มีสัดส่วนที่ถูกต้อง ความเหมือนจริงตามแบบยุคคลาสสิก ส่วนใหญ่จะเน้นไปในทางยุคกรีกและโรมัน ที่ถูกยกย่องว่าเป็นความงามที่สมบูรณ์แบบผ่านเรื่องราวคุณค่าของความงาม และภาพดอกไม้ที่เป็นภาพแทนความงามของผู้หญิง ที่มีบรรยากาศความสวยงามและน่าหลงใหล ทำให้ข้าพเจ้าได้รับทำให้ข้าพเจ้าได้แนวคิดวิธีการและเทคนิคการทำงานในเรื่องของการแสดงออกทางอารมณ์ การเคลื่อนไหวของเส้นที่ทับซ้อนและความงาม

ในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทำให้ข้าพเจ้าได้ฝึกฝน และพัฒนาในเรื่องของแนวความคิด การวิเคราะห์ ความสามารถทางศิลปะในการแสดงออกผ่านผลงานและได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆของตนเองมาสร้างสรรค์ให้เกิดผลงานศิลปะชุดนี้ ผลอันที่เกิดขึ้นนี้เป็นปรากฏการณ์ทางศิลปะของข้าพเจ้า สิ่งสำคัญของผู้สร้างสรรค์คือ กระบวนการทางด้านการเทคนิค วิธีการขึ้นรูป และเก็บรายละเอียดต่อเนื้อที่ไม่รู้จบ ส่วนผลงานศิลปะอันเป็นวัตถุนั้นเป็นเพียงหลักฐานบันทึกประสบการณ์ทางการสร้างสรรค์จากการสร้างภาพร่างคัดเลือกมาสู่การทำงานจิตรกรรมข้าพเจ้าได้พบเจอปัญหาเกี่ยวกับการทดลองหาเทคนิคต่างๆเพื่อมาสร้างสรรค์งานในส่วนที่ต้องการแสดงออกถึงการแสดงออกทางอารมณ์ ชุดสีในลักษณะเหมือนจริง และองค์ประกอบที่มีความสมดุล

ทั้งนี้ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสร้างสรรค์งานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ ได้ผ่านการเรียนรู้ การวิเคราะห์ และคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการศึกษาโครงการนับเป็นประสบการณ์อันดียิ่งสำหรับตัวข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าหวังว่าศิลปะนิพนธ์ชุดนี้จะประโยชน์ในการศึกษาการเรียนรู้แก่ผู้อื่นที่ได้พบเห็นและรู้ถึงคุณค่าต่องานศิลปะที่ศิลปินต้องการจะถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่ได้รับชมผลงานนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บรรณานุกรม

หนังสือ

ชวลิต นิ่มเสมอ. 2544. **องค์ประกอบของศิลปะ**. กรุงเทพฯ : บริษัทไทยวัฒนาพานิช.

วรเทพ อรรถบุตร และ อณิมา ทัดจันทร์. 2557. **นิล ค็อกซ์. คิวบิสม์**. กรุงเทพฯ : บริษัทเดอะเกรทไพน์อาร์ต.

อัศนีษฐ์ ชูอรุณ. 2546 **ประวัติศาสตร์ศิลปะยุคฟื้นฟูและยุคใหม่**. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.

จรูญยศ อรัณยะนาถ. 2555. **ประวัติศาสตร์ศิลปะ สมุทรปราการ** : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

สื่อออนไลน์

ความงามของศิลปะตามทัศนะขอเพลโต <https://www.gotoknow.org/posts/566038> (สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2562 :)

<https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1>

สุนทรียศาสตร์ คือ

<https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C> (สืบค้นเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2562 :)

ศิลปะยุคนีโอคลาสสิก

<https://angiegroupp.wordpress.com/2016/03/26/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81-neo-classic/> (สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2562 :)

<http://worldcivil14.blogspot.com/2014/01/neo-classic.html> (สืบค้นเมื่อ 12 มีนาคม 2562 :)

การรับรู้ความงามทางศิลปะ

http://ruksinrspa.blogspot.com/2010/09/blog-post_2242.html

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพผลงานศิลปะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อผลงาน การทับซ้อนของความงาม1

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 150x200 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อผลงาน การทับซ้อนของความงาม2

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 150x200 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อผลงาน การทับซ้อนของความงาม1

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 150x200 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล	นายอภิวัฒน์ มัชฌิมา
วัน เดือน ปีเกิด	8 เมษายน 2539 ที่อุตรดิตถ์
ที่อยู่	2/9 หมู่ที่4 ตำบล น้ำอ่าง อำเภอ ตรอน จังหวัด อุตรดิตถ์ โทร.092-2841214
ประวัติการศึกษา	2550 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 2556 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 2562 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้