

อุดมคติพื้นที่ความรู้สึก

Idea's Place of Mind

นางสาว เมริกา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2561–2562

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติให้
ศิลปนิพนธ์ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม

.....คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิพัฒน์ หอยสังข์ทอง)

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิกิจร คงคา)

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มล. โอภาสจรัส นันทวัน)

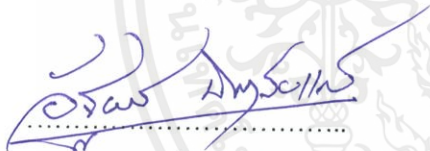
กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์ มณีรัตน์)

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน หนูเขียว)

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัฐพร นิยมาลัยแก้ว)

กรรมการ

(อาจารย์ณัฐธรณ์ บัวลอย)

กรรมการและเลขานุการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงษ์ จันทร)

อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงษ์ จันทร)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อศิลปนิพนธ์ อุดมคติพื้นที่ความรู้สึก
Ideal's Place of Mind
ชื่อ นางสาว เมริกา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
รหัสนักศึกษา 58020518
สาขาวิชา จิตรกรรม
คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2561 - 2562
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุพงษ์ จันทร์

บทคัดย่อ

ผลงานศิลปนิพนธ์ในหัวข้อเรื่อง “อุดมคติพื้นที่ความรู้สึก” เป็นการนำเสนอถึงเรื่องความรู้สึกทัศนคติ ประสบการณ์ส่วนตัว ที่ถูกกอดอยู่ภายใต้จิตสำนึกที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานผ่านภาษาภาพจิตรกรรมภูมิทัศน์บนผืนผ้าใบของ เมริกา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา โดยมีการแสดงออกถึงความเชื่อมโยงระหว่างภาพแทนความรู้สึกของจิตใต้สำนึกด้วยวิธีการใช้ สี ฝีแปรง พื้นผิว มิติ รายละเอียด รูปร่าง รูปทรง จนเกิดเป็นพื้นที่ในอุดมคติที่แสดงถึงตัวตน

กิตติกรรมประกาศ

ขอน้อมระลึกถึงพระคุณของบิดา มารดาและครอบครัวที่ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ ตั้งแต่คำปรึกษาไปถึงการด้านทุนการศึกษาตลอดทุกปีทั้งการศึกษาในภาคบังคับและในระดับปริญญา

ข้าพเจ้ากราบขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุพงศ์ จันทร์ ที่ช่วยให้คำปรึกษา คำแนะนำมาตลอดและชี้แนะแนวทางในการสร้างสรรค์งานศิลปะ อีกทั้งยังให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ จนกระทั่งศิลปนิพนธ์ชุดนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

กราบขอบพระคุณคณาจารย์ในภาควิชาจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทุกท่าน ที่ให้ความรู้ความเข้าใจทางศิลปะ วิธีการสร้างสรรค์แนวความคิด กระบวนการในการผลิตงาน ข้อคิดเห็นที่สามารถนำมาใช้ดีในการทำงาน และประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตลอด 4 ปีการศึกษาในระดับปริญญาตรี

ขอขอบพระคุณ Mr. Oliver Distel และ คุณศรี มาลา ที่เคยให้การอุดหนุนและสนับสนุนผลงานของข้าพเจ้า สร้างขวัญกำลังใจอันเข้มแข็งในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเป็นอย่างยิ่ง

ขอบพระคุณเพื่อนๆ ทุกคนในภาควิชาจิตรศิลป์ รุ่นพี่ รุ่นน้อง ทั้งในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ก็ดี ต่างคณะก็ดี ที่เป็นมิตรภาพที่ดีก็อ้อมทั้งยังช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆ และเป็นกำลังใจให้เสมอมา

และขอบพระคุณผู้มีพระคุณทุกท่านที่ข้าพเจ้าอาจมิได้กล่าวถึงมา ณ ที่นี้

เมริกา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ.....	ก
กิตติกรรมประกาศ.....	ข
สารบัญ	ค
สารบัญภาพประกอบ	ง
บทที่ 1.....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์.....	2
1.3 ขอบเขตของโครงการ.....	2
บทที่ 2.....	3
2.1 อิทธิพลที่ได้รับผ่านประสบการณ์ส่วนตัว.....	3
2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน.....	4
บทที่ 3.....	7
3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง.....	7
3.2 กระบวนการสร้างงาน.....	9
บทที่ 4.....	12
4.1 วิเคราะห์ผลงาน โดยรวม.....	12
4.2 วิเคราะห์ทัศนธาตุ.....	13
4.3 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์.....	25
บทที่ 5.....	35
เอกสารอ้างอิง	36
ผลงานศิลปนิพนธ์.....	37
ประวัติผู้เขียน.....	41

สารบัญภาพประกอบ

ภาพที่ 1 Henri Rousseau. 1902. House on the Outskirts of Paris. 31 x 54 cm.	4
ภาพที่ 2 Henri Rousseau. 1908. Els pescadors de canya. 46 x 55 cm.	5
ภาพที่ 3 May I Come in?. 2011. Oil on canvas. 71 7/10 × 89 3/5 in. 182 × 227.5 cm.	6
ภาพที่ 4 Floral patterned futon. 2015. Oil on canvas. 63 4/5 × 51 2/5 in. 162 × 130.5 cm	6
ภาพที่ 5 ภาพร่างชั้นที่ 1	7
ภาพที่ 6 ภาพร่างชั้นที่ 2	8
ภาพที่ 7 ภาพร่างชั้นที่ 3	8
ภาพที่ 8 การร่างเส้นและกำหนดโครงสร้าง	9
ภาพที่ 9 การลงสีพื้นและบรรยากาศโดยรวม	10
ภาพที่ 10 การเพิ่มลวดลายและพื้นผิว	10
ภาพที่ 11 การเพิ่มรายละเอียดและพื้นผิวเพื่อให้ภาพเกิดระยะ	11
ภาพที่ 12 เก็บรายละเอียดให้สมบูรณ์	11
ภาพที่ 13 แสดงการวิเคราะห์สีผลงานชั้นที่ 1	13
ภาพที่ 14 การใช้สีที่ผสมสีขาวเพื่อสร้างระยะความลึกในภาพ	13
ภาพที่ 15 ภาพแสดงการวิเคราะห์สีหน้านักแสดงงานชั้นที่ 1	14
ภาพที่ 16 การลดค่าความต่างของสีหน้านักแสดงในระยยะหลังลง	14
ภาพที่ 17 แสดงการวิเคราะห์สีพื้นผิวผลงานชั้นที่ 1	15
ภาพที่ 18 การใช้เส้นและจุดในพื้นที่ ที่มีค่าน้ำหนักสว่างเพื่อให้เกิดการตัดกันของค่าน้ำหนัก	15
ภาพที่ 19 แสดงการวิเคราะห์รูปทรงผลงานชั้นที่ 1	16
ภาพที่ 20 แสดงการวิเคราะห์จุดผลงานชั้นที่ 1	16
ภาพที่ 21 แสดงการวิเคราะห์สีผลงานชั้นที่ 2	17
ภาพที่ 22 แสดงการวิเคราะห์เส้นผลงานชั้นที่ 2	18
ภาพที่ 23 การใช้เส้นตรงเพื่อนำสายตาผู้ชมงาน	18
ภาพที่ 24 แสดงการวิเคราะห์สีพื้นผิวผลงานชั้นที่ 2	19
ภาพที่ 25 แสดงการใช้เส้นและสีแปร่งที่แตกต่างกันสร้างพื้นผิว	19
ภาพที่ 26 แสดงการวิเคราะห์สีหน้านักแสดงงานชั้นที่ 2	20

ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 27 แสดงการวิเคราะห์ห้รูปร่างผลงานชั้นที่ 2	20
ภาพที่ 28 แสดงการวิเคราะห์ห้สีผลงานชั้นที่ 3	21
ภาพที่ 29 แสดงการใช้สีที่มีน้ำหนักน้อยกว่าผลักระยะให้เกิดความลึก.....	21
ภาพที่ 30 แสดงการวิเคราะห์ห้รูปร่างผลงานชั้นที่ 3	22
ภาพที่ 31 แสดงการใช้รูปร่างที่มีรายละเอียดสร้างความเป็นรองในภาพ	22
ภาพที่ 32 แสดงการวิเคราะห์ห้พื้นผิวผลงานชั้นที่ 3.....	23
ภาพที่ 33 แสดงการใช้จุดในขนาดเพื่อทำให้รูปร่างดูไม่ตัน	23
ภาพที่ 34 แสดงการใช้สีแปร่งในการสร้างพื้นผิว	24
ภาพที่ 35 แสดงการวิเคราะห์ห้น้ำหนักผลงานชั้นที่ 3	24
ภาพที่ 36 วิเคราะห์ความหลากหลายผลงานชั้นที่ 1	25
ภาพที่ 37 วิเคราะห์ความสมดุลผลงานชั้นที่ 1	26
ภาพที่ 38 วิเคราะห์ความเป็นเด่นผลงานชั้นที่ 1.....	26
ภาพที่ 39 วิเคราะห์ความกลมกลืนผลงานชั้นที่ 1.....	27
ภาพที่ 40 วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวผลงานชั้นที่ 1	27
ภาพที่ 41 วิเคราะห์ความสมดุลผลงานชั้นที่ 2	28
ภาพที่ 42 วิเคราะห์ความกลมกลืนผลงานชั้นที่ 2.....	29
ภาพที่ 43 วิเคราะห์ความหลากหลายผลงานชั้นที่ 2	29
ภาพที่ 44 วิเคราะห์ความเป็นเด่นผลงานชั้นที่ 2.....	30
ภาพที่ 45 วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวผลงานชั้นที่ 2	30
ภาพที่ 46 วิเคราะห์ความสมดุลผลงานชั้นที่ 3	31
ภาพที่ 47 วิเคราะห์ความหลากหลายผลงานชั้นที่ 3.....	32
ภาพที่ 48 วิเคราะห์ความเป็นเด่นผลงานชั้นที่ 3.....	32
ภาพที่ 49 วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวผลงานชั้นที่ 3	33
ภาพที่ 50 วิเคราะห์ความกลมกลืนผลงานชั้นที่ 2.....	34
ภาพที่ 51 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 1	38
ภาพที่ 52 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 2	39
ภาพที่ 53 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3	40

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ

ความเป็นมาของโครงการนี้เกิดจากทัศนคติของข้าพเจ้าที่มีต่อตัวเองและสังคม ที่ได้พบเจอในชีวิตประจำวันในมุมมองส่วนตัวของข้าพเจ้า การแสดงตัวตนของตนเองในสังคมนั้นบ่อยครั้งที่ต้องอยู่ภายใต้หน้ากากของการแสดงออก ต้องเสแสร้งออกมาทั้งการที่ต้องมีความเข้มแข็ง มีมุมมองการมองโลกที่เป็นผู้ใหญ่ คิดสิ่งที่ถูกต้อง พุดสิ่งที่ถูกต้อง มีคนรู้จักกว้างขวางมากมาย ต้องฉลาดและมีความรู้รอบกาย การที่ข้าพเจ้ามีฐานะทางบ้านที่มั่นคง ยิ่งทำให้คนรอบกายคาดหวังว่าจะต้องเป็นคนที่ความขยันหมั่นเพียร ใจกว้าง มีหน้าตาที่ดี มีความโอ้อ้อมอารี ไม่คิดอิจฉาริษยาใคร มีมารยาทได้รับการอบรมสั่งสอนที่ดี ครั้งหนึ่งในช่วงที่ยังไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ ในขณะที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมและมัธยม ได้รับรู้การที่ไม่ซ่อนอารมณ์ความรู้สึกที่แท้จริงของตนเองเอาไว้ จะทำให้การปฏิบัติตนของคนรอบข้างต่อตัวข้าพเจ้าเปลี่ยนไป ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความทุกข์เป็นอย่างมาก

เมื่อข้าพเจ้าได้มาเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีจึงได้อาศัยอยู่ภายใต้การใส่หน้ากากนี้มาตลอด ทั้งๆ ที่ข้าพเจ้าอ่อนแอร้องไห้ได้ง่าย มีความชอบและเกิดความตื่นเต้นกับสิ่งที่ถูกมองว่าไร้สาระ ไร้แก่นสารเหมือนเด็กๆ มีความรู้สึกแปลกแยกกับผู้คนรอบข้าง

ข้าพเจ้าจึงต้องการปลดปล่อยตัวตนที่อยู่ในจิตใจผ่านการวาดภาพจิตรกรรมทิวทัศน์ที่เปรียบเสมือนภูมิทัศน์ที่ถูกกดอยู่ใต้จิตสำนึก มีคำกล่าวจากภาพยนตร์ที่ข้าพเจ้าชื่นชอบ(Colorful)ว่า “ชีวิตของคนเรานั้น ไม่ได้มีอยู่เพียงสี่เดียว แต่เกิดจากสีหลายสีแต่งแต้มจนกลายเป็นภาพที่สมบูรณ์” เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ข้าพเจ้าอยากจะแสดงออกถึงตัวตนความรู้สึกภายในจิตใจ ออกมาเป็นภาพที่สมบูรณ์ได้เช่นกัน งานจิตรกรรมนี้จึงเป็นการแสดงตัวตนของข้าพเจ้าที่ซ่อนอยู่อย่างชัดเจน ผ่านสีและรูปร่างต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับอุดมคติของความรู้สึกในจิตใจของ โดยที่ข้าพเจ้าไม่ได้สนใจว่าภาพจิตรกรรมที่ออกมานั้นจะดูแปลกประหลาดหรือไม่

1.2 วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

- 1.2.1 สํารวจและแสดงออกถึงความรู้สึก ทศนคติ และการตอบสนองต่อสิ่งรอบข้างของข้าพเจ้า ผ่านงานจิตรกรรม โดยใช้สีและรูปร่างรูปทรง ที่เชื่อมโยงกับความรู้สึกภายใน
- 1.2.2 เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่อไปในอนาคต

1.3 ขอบเขตของโครงการ

- 1.3.1 นำเสนอเกี่ยวกับตัวตนที่ซ่อนอยู่ภายในจิตใจที่ถูกนำมาตีแผ่เป็นพื้นที่ๆ หนึ่ง ในรูปแบบของภาพจิตรกรรมภูมิทัศน์อันมีสีที่โดดเด่นและสีแปร่งที่มีความอิสระ
- 1.3.2 สร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคสีอะคริลิกบนผ้าใบ ในรูปแบบงาน 2 มิติ
- 1.3.3 จำนวนผลงานมี 3 ชิ้น
 - ชั้นที่ 1 ขนาด 160 x 120 เซนติเมตร
 - ชั้นที่ 2 ขนาด 200 x 150 เซนติเมตร
 - ชั้นที่ 3 ขนาด 200 x 150 เซนติเมตร

บทที่ 2

ข้อมูลและอิทธิพลที่ได้รับ

2.1 อิทธิพลที่ได้รับผ่านประสบการณ์ส่วนตัว

เริ่มมาจาก ชีวิตในวัยเด็กของข้าพเจ้าเติบโตขึ้นมาต้องพบเจอกับการรังแกของเด็กภายในโรงเรียน ซึ่งมีสาเหตุมาจากความผิดปกติทางร่างกายเพียงเล็กน้อยซึ่งก็คือผิวหนังมือและเท้าลอกและมีสีแดงมากกว่าคนปกติทั่วไป ทำให้ได้เรียนรู้ว่าความแปลกแยกเพียงเล็กน้อยสามารถทำให้คนรอบข้างไม่ยอมรับ วัยเด็กจึงไม่ค่อยมีเพื่อนมากนัก

ตอนที่ศึกษาอยู่ในระดับประถมและมัธยม ได้พบเห็นผู้คนที่นิทากันลับหลัง คนที่พูดตรงๆ แต่กลับมีเพื่อนน้อย สังคมอันใส่หน้ากาก ตัวข้าพเจ้าในตอนนั้นรังเกียจสังคมเหล่านั้น จนกระทั่งในตอนนี้ข้าพเจ้าพบว่า ทั้งหมดนี้เป็นเพียงความจริงอีกข้อของสังคมในสายตาของข้าพเจ้าเท่านั้น คือการเสแสร้งอยู่ภายใต้หน้ากากที่สวยงามและไม่ทำตัวแปลกแยกออกไปจากสังคมซ่อนความอ่อนแอความเป็นเด็ก ความไร้แก่นสาร ความคิดเห็นและอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่จำเป็นของตนเองออกไปแสดงออกได้แค่เพียงด้านดีๆ เพียงเท่านั้น จึงต้องการนำเสนอออกมาเป็นผลงานจิตรกรรม ซึ่งองค์ประกอบในตัวเองอาจจะมีที่มาจากสิ่งรอบตัวหลายอย่าง อาทิเช่น ความทรงจำวัยเด็ก การฟังเพลงมโนภาพฝันกลางวัน สิ่งที่น่าสนใจในช่วงเวลานั้นความกลัวและความหวาดระแวงเป็นต้น

หากจะให้ยกตัวอย่างองค์ประกอบที่เกิดขึ้นจากความรู้สึก เช่น โรครกกลัวกิ้งกือ (Myriapod phobia) ที่ได้ประสบพบเจอมา ซึ่งคนที่มีอาการ Phobia จะมีความกลัวที่รุนแรงเกินกว่าเหตุและไม่สมเหตุสมผล สิ่งที่ออกมาในตัวเองคือ บริเวณพื้นบ่อยครั้งที่จะมีพื้นผิวที่ดูประหลาดและดูเหมือนจะมีอะไรอยู่ในนั้น เป็นสิ่งที่แทนความหวาดระแวง หรือหากเห็นท้องฟ้าในภูมิทัศน์มักจะมีภาพของดวงดาวเป็นจุดเล็กๆ บนฟ้าเนื่องจากภาพของพื้นที่ในจินตนาการนั้นไร้ซึ่งกาลเวลา เมื่อมองดูแล้วอาจจะไม่แน่ชัดว่าเวลาในภาพคือช่วงเวลาใดของวัน ดวงดาวที่เป็นความชื่นชอบจึงปรากฏให้เห็นบ่อยครั้ง

2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน

งานของข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะแนว Naïve ที่ถูกเรียกหลายแบบทั้ง ศิลปะไร้มายา ศิลปะคนนอก(Outsider Art) ศิลปะนาอ็ฟก็คือ ผลงานศิลปะที่ทำโดยศิลปินสมัครเล่น (Amateur) คำว่า Amateur มีรากศัพท์มาจากคำว่า Amare แปลว่ารัก Amateur จึงหมายถึงทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อความรัก ความสุขใจ งานศิลปะของข้าพเจ้าเองก็เช่นเดียวกัน ศิลปะแนว Naïve ส่วนใหญ่นั้นมีลักษณะของการ แสดงออกที่ซื่อๆ ง่ายๆ เป็นคุณสมบัติที่ข้าพเจ้าคิดว่าเหมาะสมที่สุดที่จะ ส่งผ่านตัวตนของอารมณ์ ความรู้สึกของข้าพเจ้าที่ซ่อนอยู่ภายใต้หน้ากากของข้าพเจ้าออกมาได้อย่างชัดเจนที่สุด ข้าพเจ้าทำ ออกมาด้วยความรัก รักตัวตนอันอ่อนแอภายในจิตใจของข้าพเจ้าเอง

2.2.1 Henri Rousseau

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลเกี่ยวกับแนวความคิดของศิลปะแนวNaiveมาจาก อ็องรี รูโซ (Henri Rousseau) ศิลปินที่ทำให้ Naive Art เป็นที่ยอมรับมาจนถึงปัจจุบัน Henri Rousseau ศิลปินคนดังที่เป็น ที่รู้จักในนามศิลปินลัทธิ Naive เพราะเขาไม่เคยเรียนศิลปะมาก่อน ด้วยความชื่นชอบส่วนตัวและศึกษา หาความรู้ด้วยตัวเอง มุ่งมั่นที่จะทำงานศิลปะแบบจริงจัง ทำให้เขาสร้างผลงานที่จริงใจ เป็นสไตล์ของ ตัวเอง เป็นจิตรกรชาวฝรั่งเศสของสมัยอิมเพรสชันนิสม์สมัยหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 19 รูโซเป็นที่ รู้จักกันว่า “Le Douanier” ตามหน้าที่การงาน ระหว่างที่มีชีวิตอยู่รูโซก็ถูกขี้หยัน แต่ต่อมาก็เป็นที่นับ ถือในการที่ เป็นผู้สอนตนเองผู้เป็นอัจฉริยะผู้เขียนภาพที่มีคุณภาพสูง

ภาพที่ 1 Henri Rousseau. 1902. House on the Outskirts of Paris. 31 x 54 cm.

ภาพที่ 2 Henri Rousseau. 1908. Els pescadors de canya, 46 x 55 cm.

2.2.2 Makiko Kudo

ศิลปินอีกท่านที่มีอิทธิพลต่องานของข้าพเจ้าคือ Makiko Kudo เธอเป็นศิลปินหญิงชาวญี่ปุ่น ที่ข้าพเจ้าชื่นชอบผลงานของเธอมาก ผลงานจิตรกรรมของเธอมีเนื้อหาเกี่ยวกับวัตถุที่คุ้นเคย ประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน และความฝัน สิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลมาจากผลงานของเธอคือ องค์ประกอบสีและกลิ่นอายของอารมณ์ที่บางภาพชวนฝันบางภาพให้ความรู้สึกหดหู่ของเธอ

ภาพที่ 3 May I Come in?. 2011. Oil on canvas. 71 7/10 × 89 3/5 in. 182 × 227.5 cm.

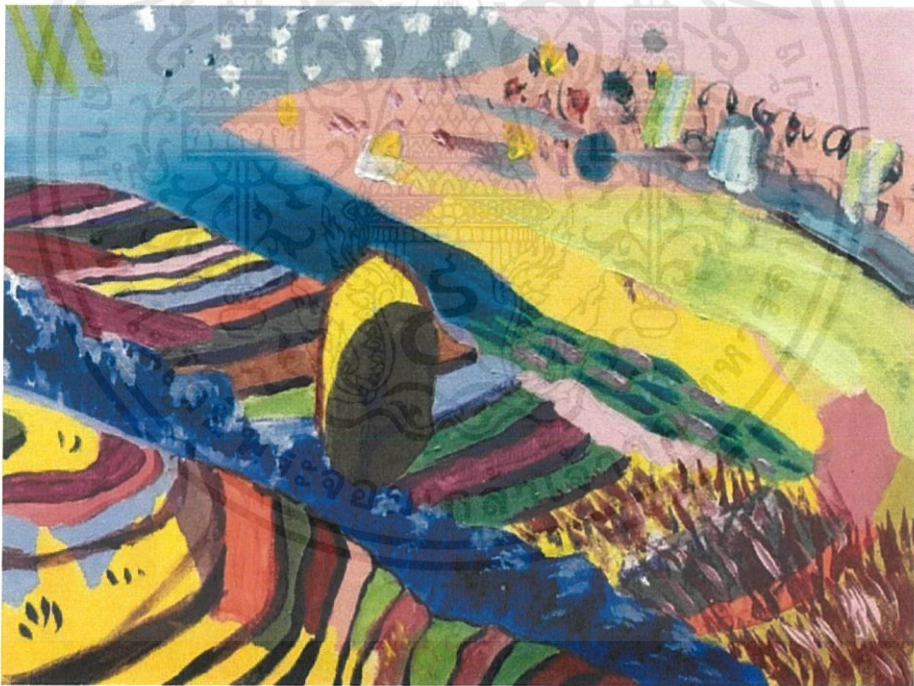
ภาพที่ 4 Floral patterned futon. 2015. Oil on canvas. 63 4/5 × 51 2/5 in. 162 × 130.5 cm

บทที่ 3

วิธีดำเนินการสร้างสรรค์

จากการที่ข้าพเจ้าได้นำเอาตัวตนและประสบการณ์จากภายในของตนเองมาแปรเปลี่ยนเป็นภาพผลงาน จินตนาการเกี่ยวกับความรู้สึก ความนึกคิด สภาวะที่ตนเองเป็นอยู่ ที่อยู่ภายใต้การปิดบังตัวตนให้อยู่ในกรอบของอุดมคติในสังคม เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ ข้าพเจ้าได้นำมาแสดงออกผ่านทางงานจิตรกรรมสีอะคริลิกสองมิติ ทำให้เห็นถึงสภาวะความเป็นไปรวมถึงความเปลี่ยนแปลงของจิตใจในแต่ละช่วงเวลา จึงได้มีการกำหนดพื้นที่และกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานดังนี้

3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง

ภาพที่ 5 ภาพร่างชิ้นที่ 1

ภาพที่ 6 ภาพร่างชิ้นที่ 2

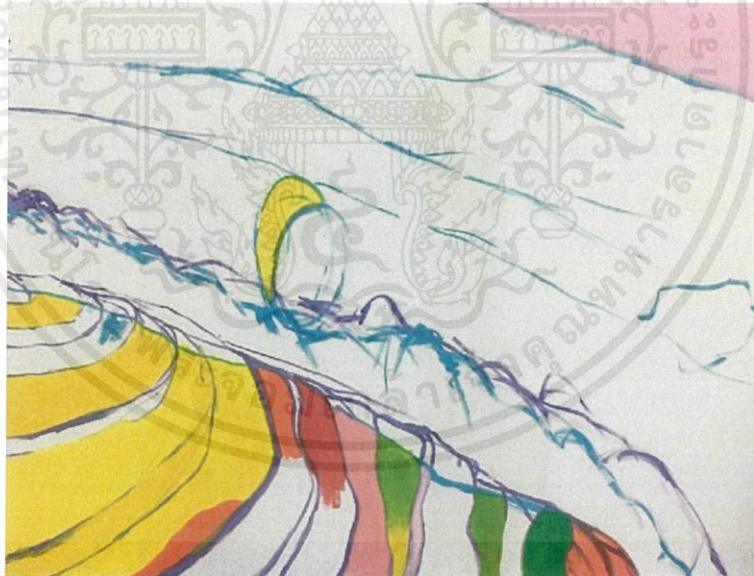
ภาพที่ 7 ภาพร่างชิ้นที่ 3

ในภาพร่างชุดนี้เป็นเพียงองค์ประกอบและบรรยากาศเพียงคร่าวๆ เท่านั้น จึงเห็นได้ชัดว่า ข้อบกพร่องของงานภาพร่างคือ ม้องค์ประกอบที่น้อยกว่งานจริงอยู่มาก ทำให้ไม่อาจเห็นภาพของ ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์จากภาพร่างได้อย่างชัดเจนนัก ต้องดูจากตัวชิ้นงานจริงเท่านั้น

ดังนั้นหลักเกณฑ์การคัดเลือกภาพร่างที่จะถูกนำมาใช้จริงของข้าพเจ้าถือการเลือกจาก องค์ประกอบโดยรวมจากพื้นที่ขนาดใหญ่ ว่ามีความสมบูรณ์หรือไม่ มากน้อยแค่ไหนแล้วจึงนำมา ทำงานจริง

3.2 กระบวนการสร้างงาน

ข้าพเจ้านำเอาภาพที่ร่างบนผ้าใบขนาด 30 x 40 เซนติเมตร ที่มีเพียงแต่การขึ้นโครงร่างไว้ทั้ง เส้นและสีมาขยายเป็นชิ้นใหญ่ โดยคงอัตราส่วนของภาพเดิม โดยมีทัศนธาตุองค์ประกอบที่สำคัญคือ สี พื้นผิว เส้น รูปร่าง โดยหากจำแนกกระบวนการสร้างสรรค์เป็นขั้นตอนแล้วจะได้ดังนี้

ภาพที่ 8 การร่างเส้นและกำหนดโครงสร้าง

ภาพที่ 9 การลงสีพื้นและบรรยากาศโดยรวม

ภาพที่ 10 การเพิ่มลวดลายและพื้นผิว

ภาพที่ 11 การเพิ่มรายละเอียดและพื้นผิวเพื่อให้ภาพเกิดระยะ

ภาพที่ 12 เก็บรายละเอียดให้สมบูรณ์

บทที่ 4

วิเคราะห์การสร้างสรรค์

การวิเคราะห์งานศิลปะนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง นอกจากจะมีความสำคัญทางด้านการประเมินถึงคุณค่าทางด้านความงาม หรือเนื้อหาสาระทั้งทางด้านอารมณ์และข้อมูลแล้ว ยังมีความสำคัญกับการค้นคว้าศึกษา เพื่อหากระบวนการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนางานสร้างสรรค์ในแต่ละชิ้น ให้งานศิลปะสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก ได้มีอย่างประสิทธิภาพตามต้องการ ตรงกับแนวคิดและให้ งานสร้างสรรค์ออกมาลงตัวทั้งในด้านของเทคนิคและการแสดงออก

4.1 วิเคราะห์ผลงานโดยรวม

ผลงานชุด “อุดมคติพื้นที่ความรู้สึก” ของข้าพเจ้าถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยวิธีการของการระบาย สีครีติกบนผืนผ้าใบ 2 มิติ สีและรูปร่างที่ใช้ในงานจะมีความเชื่อมโยงมาจากมโนภาพในจิตใต้สำนึก ของศิลปินถึงตัวตนของความรู้สึกต่างๆ ว่าต้องสื่อออกมาด้วยการใช้องค์ประกอบทางศิลปะอย่างไร ใช้ สี เส้น รูปร่าง อย่างไรจึงจะสื่อได้ถึงความรู้สึกแบบนี้

4.1.1 เรื่องราว (Subject)

ข้าพเจ้าสนใจในเรื่องของความรู้สึกจากภายในที่ต้องปกปิดไว้เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคม โดยนำสิ่งที่ถูกปกปิดเหล่านั้นมาแปรเป็นสีและเส้น เพื่อให้ได้ภาพทิวทัศน์ที่เป็นเสมือนตัวแทนที่มาบอกเล่าถึงเรื่องราวความเป็นไปของจิตใจ

4.1.2 เนื้อหา (Content)

ทิวทัศน์ของพื้นที่ พื้นที่หนึ่งซึ่งเป็นเพียงพื้นที่ในอุดมคติของข้าพเจ้าซึ่งองค์ประกอบของภาพจิตรกรรมในศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ ประกอบขึ้นมาจากมโนภาพทางความรู้สึกที่มาจากประสบการณ์ในชีวิตประจำวันและทัศนคติที่มีต่อสิ่งเหล่านั้น ทำให้เกิดอารมณ์ที่หลากหลายขึ้นแต่ในเมื่อกฎของสังคม ไม่ได้อนุญาตให้แสดงออกมาได้ทั้งหมด ข้าพเจ้าจึงนำออกมาถ่ายทอดในฐานะของงานศิลปะ

4.1.3 การแสดงออก (Expression)

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ มีการแสดงออกทางสีและฝีแปรงที่โดดเด่น เพื่อให้รู้สึกถึงความ เป็นเด็กได้ผ่านองค์ประกอบเหล่านั้น ที่บ่งบอกถึงความเป็นอิสระ สนุกสนาน ความไม่เกรงครัด และ บางครั้งก็มีความห่อหุ้มสมปนเปอยู่ด้วย เพื่อให้สามารถแสดงออกถึงตัวตน ได้ตรงตามแนวคิดที่ว่าด้วย ความรู้สึกนึกคิดที่ซ่อนอยู่ภายในจิตใจของข้าพเจ้า

4.2 วิเคราะห์ทัศนธาตุ

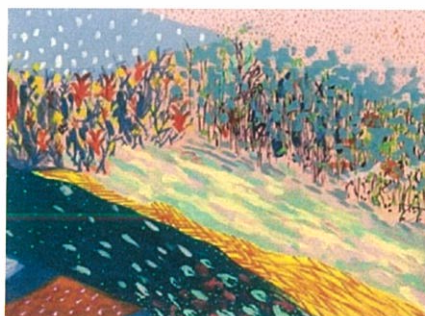
4.2.1 วิเคราะห์ทัศนธาตุผลงานชิ้นที่ 1

สี (Colors)

ภาพที่ 13 แสดงการวิเคราะห์สีผลงานชิ้นที่ 1

สีเป็นองค์ประกอบที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในงานเพราะเป็นสิ่งที่ปะทะกับสายตาผู้ชมงานได้ดี ที่สุด ชัดเจนที่สุดแม้จะมองผลงานจากระยะไกลมีการผสมสีขาวและเพิ่มปริมาณของสีโทนเย็นในระยะ หลังของภาพเพื่อทำให้เกิดมิติของระยะที่ไล่ระดับสายตาขึ้นไปเรื่อยๆ

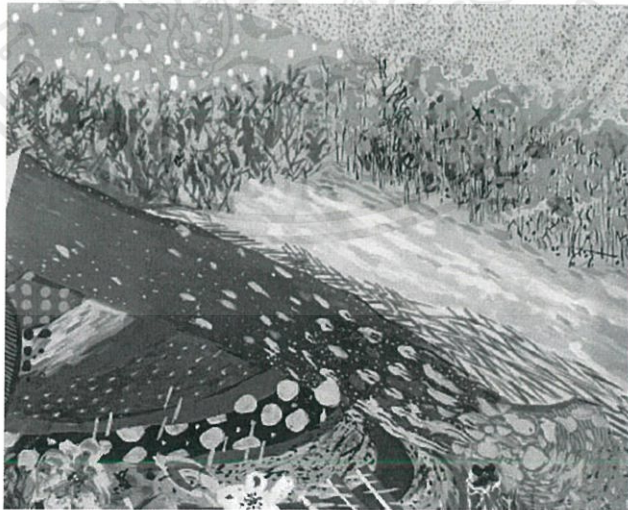
ภาพที่ 14 การใช้สีที่ผสมสีขาวเพื่อสร้างระยะความลึกในภาพ

น้ำหนักรัก (Volume)

ภาพที่ 15 ภาพแสดงการวิเคราะห์หน้าหนักผลงานชิ้นที่ 1

ด้วยน้ำหนักรักที่มีความตักันในระยะหน้าสูง จึงทำให้สายตามองไปในจุดนั้นๆ ก่อน เป็นวิธีการสร้างบริเวณที่เป็นจุดเด่นของผลงานหลังจากสายตาดูระยะแรกที่มีน้ำหนักรักตักันเข้มข้นมากกว่านำแล้วในระยะกลางไปจนถึงหลังจึงค่อยๆ ลดความต่างของน้ำหนักลง ด้วยการเลือกผสมสีขาวลงไป ชี้นำสายตาให้มองบริเวณนี้เป็นลำดับสุดท้าย

ภาพที่ 16 การลดค่าความต่างของน้ำหนักในระยะหลังลง

พื้นผิว (Texture)

ภาพที่ 17 แสดงการวิเคราะห์พื้นผิวผลงานชิ้นที่ 1

มีการสร้างพื้นผิวด้วยการแต้มจุดสีและการใช้สีแปร่งจุ่มเนื้อสีสองสีที่ต่างกันเป็นจำนวนมาก แล้วระบายลงไปในภาพ ใช้เส้นและสีเขียวเข้มลงไปในพื้นที่ ที่มีค่าน้ำหนักสว่างเพื่อทำให้เกิดการตัดกันของน้ำหนักและพื้นผิว

ภาพที่ 18 การใช้เส้นและจุดในพื้นที่ ที่มีค่าน้ำหนักสว่างเพื่อให้เกิดการตัดกันของค่าน้ำหนัก

รูปทรง (Forms)

ภาพที่ 19 แสดงการวิเคราะห์รูปทรงผลงานชิ้นที่ 1

รูปทรงในงานที่โดดเด่นและมีขนาดใหญ่จะทำให้เป็นจุดสนใจในภาพ

จุด (Point)

ภาพที่ 20 แสดงการวิเคราะห์จุดผลงานชิ้นที่ 1

จุดในงานเป็นทัศนธาตุที่ถูกใช้ในการสร้างมิติระนาบพื้นผิวที่ดูเรียบ

4.2.2 วิเคราะห์ทัศนธาตุผลงานชิ้นที่ 2

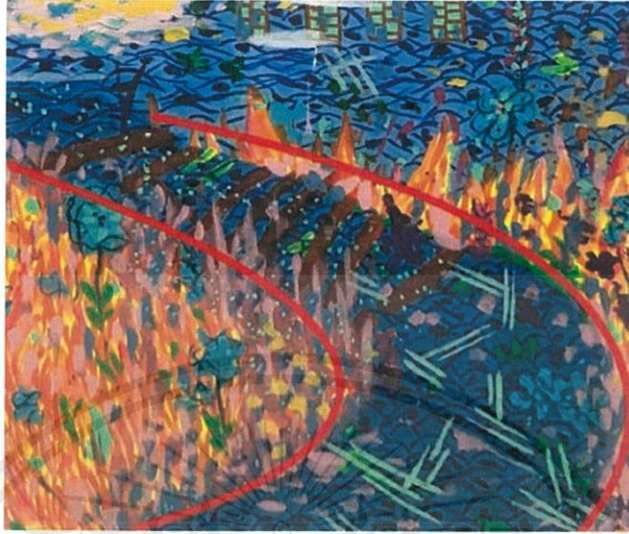
สี (Color)

ภาพที่ 21 แสดงการวิเคราะห์สีผลงานชิ้นที่ 2

มีการใช้สีที่สดใสเป็นองค์ประกอบเด่นของภาพ โดยเป็นสีโทนร้อนตัดกับสีโทนเย็นบริเวณที่เป็นสีโทนร้อนมีการแทรกสีโทนเย็นเข้าไปเพื่อไม่ให้พื้นที่ของสีโทนร้อนและสีโทนเย็นตัดขาดออกจากกันมากจนเกินไปบริเวณที่เป็นสีโทนเย็นก็มีการแทรกสีโทนร้อนเข้าไปเพื่อไม่ให้พื้นที่ของสีโทนร้อนและสีโทนเย็นตัดขาดออกจากกันมากจนเกินไป

เส้น (Line)

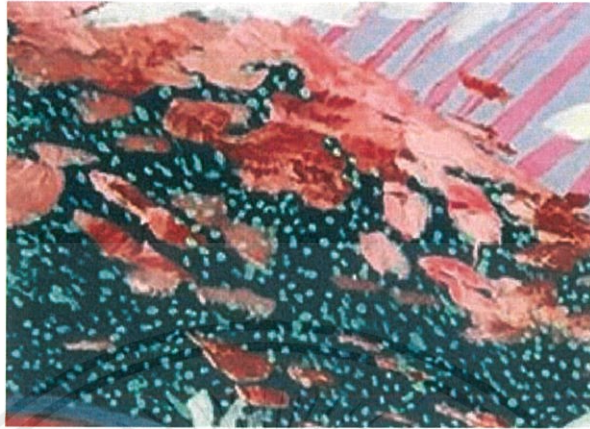
ภาพที่ 22 แสดงการวิเคราะห์เส้นผลงานชิ้นที่ 2

มีการใช้เส้น โค้งเพื่อนำสายตาของผู้ชมงานไปตามทางที่เส้นโค้งมุ่งไปใช้เส้นตรงเพื่อนำสายตาของผู้ชมงานไปที่จุดปลายของเส้น

ภาพที่ 23 การใช้เส้นตรงเพื่อนำสายตาผู้ชมงาน

พื้นผิว (Texture)

ภาพที่ 24 แสดงการวิเคราะห์พื้นผิวผลงานชิ้นที่ 2

ใช้เนื้อสีที่สีอ่อนทำให้เกิดพื้นผิวที่ขรุขระและใช้องค์ประกอบจุดที่มีน้ำหนักสีอ่อนตัดกับสีพื้นสีเข้มสร้างเป็นพื้นผิวใช้เส้นในการทำให้พื้นผิวดูแบนเรียบตัดกับพื้นผิวของก้อนเมฆที่ใช้ฝีแปรงทำให้ดูเป็นปุยนุ่ม

ภาพที่ 25 แสดงการใช้เส้นและฝีแปรงที่แตกต่างกันสร้างพื้นผิว

น้ำหนัก (Volume)

ภาพที่ 26 แสดงการวิเคราะห์น้ำหนักผลงานชิ้นที่ 2

ใช้น้ำหนักที่มีอยู่แล้วไล่ไปสว่างเพื่อทำให้ภาพเกิดมิติระยะ

รูปร่าง (Form)

ภาพที่ 27 แสดงการวิเคราะห์รูปร่างผลงานชิ้นที่ 2

มีรูปร่างเป็นสิ่งที่ให้รายละเอียดเนื้อหาการแสดงออกในภาพ

4.2.3 วิเคราะห์ทัศนธาตุผลงานชิ้นที่ 3

สี (Color)

ภาพที่ 28 แสดงการวิเคราะห์สีผลงานชิ้นที่ 3

ในสีโทนร้อนมีสีโทนเย็นในสี โทนเย็นมีสีโทนร้อนตัดกัน ไปตัดกันมาเช่นนี้ทำให้เกิดพื้นผิวที่มีสีโดดเด่นใช้สีที่ชัดเจนในวัตถุที่มีระยะอยู่ข้างหน้าแล้วผลักออกไปด้วยสีที่มีค่าน้ำหนักน้อยกว่าทำให้เกิดความลึก

ภาพที่ 29 แสดงการใช้สีที่มีน้ำหนักน้อยกว่าผลักระยะให้เกิดความลึก

รูปร่าง (Form)

ภาพที่ 30 แสดงการวิเคราะห์รูปร่างผลงานชั้นที่ 3

ใช้รูปร่างทรงกลมเพื่อตัดทอนรายละเอียดและเพิ่มเติมด้วยลวดลายทำให้กลายเป็นวัตถุที่เป็นจุดเด่นขึ้นมา รูปร่างที่ละเอียดดูมีความน่าสนใจในส่วนอื่นของภาพทำให้เกิดความเป็นรอง

ภาพที่ 31 แสดงการใช้รูปร่างที่มีรายละเอียดสร้างความเป็นรองในภาพ

พื้นผิว (Texture)

ภาพที่ 32 แสดงการวิเคราะห์พื้นผิวผลงานชิ้นที่ 3

ใช้องค์ประกอบจุดขนาดใหญ่ทำให้เกิดเป็นพื้นผิวที่ดูเป็นมิติแบนขึ้นมาในขณะที่ใช้ องค์ประกอบจุดในขนาดเล็กทำให้เกิดพื้นผิวที่ดูขรุขระและทำให้รูปร่างดูไม่ตันจนเกินไป พื้นผิวที่เกิด จากสีแปร่งสื่อถึงอารมณ์ของพื้นที่ๆ นั้น และทำให้ระนาบบริเวณนั้นดูไม่แข็ง

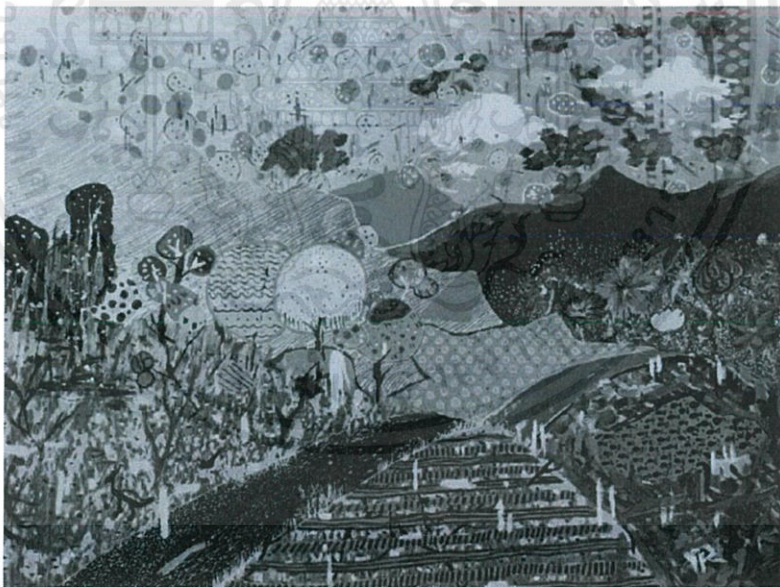

ภาพที่ 33 แสดงการใช้จุดในขนาดเพื่อทำให้รูปร่างดูไม่ตัน

ภาพที่ 34 แสดงการใช้สีแปร่งในการสร้างพื้นผิว

น้ำหนัก (Volume)

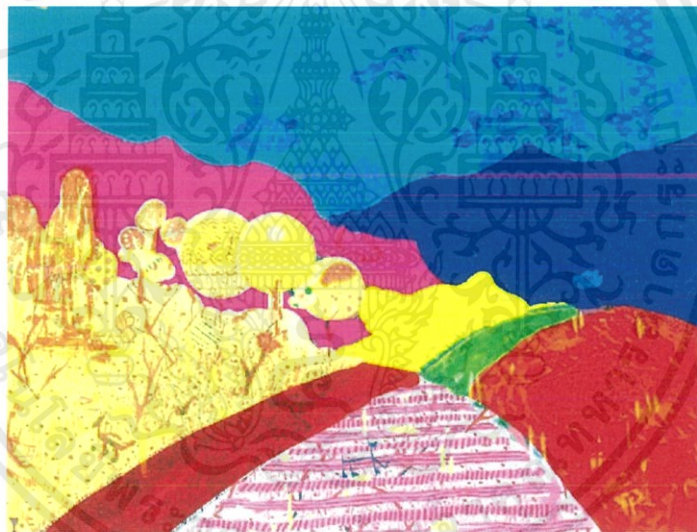
ภาพที่ 35 แสดงการวิเคราะห์น้ำหนักผลงานชิ้นที่ 3

ใช้น้ำหนักที่แตกต่างกันในการผลักระยะช่วงต่างๆ ของภาพเพื่อทำให้ภาพเกิดมิติ

4.3 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์

การสร้างผลงานศิลปะ เป็นการถ่ายทอดการแสดงออก ซึ่งจะถ่ายทอดการแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ความงาม ผลงานที่สร้างขึ้น ประกอบไปด้วย รูปทรงที่ใช้แทนค่าทางความคิดและเนื้อหาที่ทำให้เกิดองค์ประกอบทางนามธรรมได้เช่นกัน รูปทรงของผลงานเป็นสื่อที่จะสามารถอธิบายความคิดที่จะแสดงออกให้ได้รูปทรงที่ต้องการไปในแนวทางเดียวกันกับแนวความคิด ถ้าแยกกันก็จะทำให้ขาดความเป็นเอกภาพ การนำหลักทัศนธาตุมาประกอบกับวิธีการจัดวางองค์ประกอบภาพในส่วน ของรูปแบบงานศิลปะจะต้องใช้ความเข้าใจในหลักองค์ประกอบศิลป์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำมาวิเคราะห์ใน ศิลปนิพนธ์ดังนี้

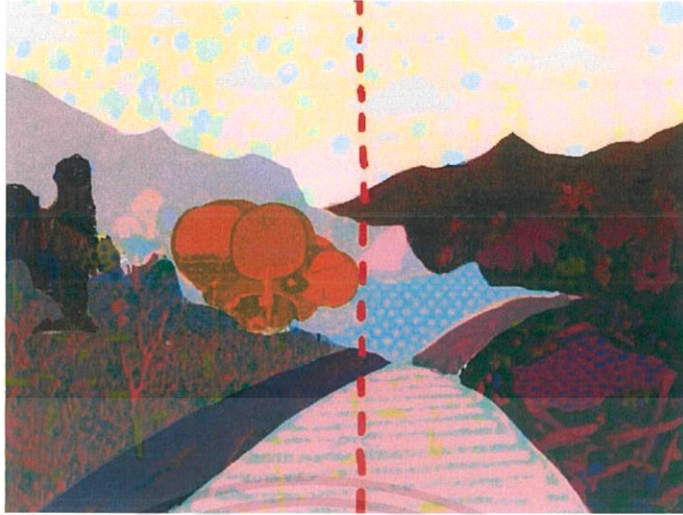
4.3.1 วิเคราะห์องค์ประกอบผลงานชิ้นที่ 1

ภาพที่ 36 วิเคราะห์ความหลากหลายผลงานชิ้นที่ 1

ความหลากหลาย (Variety)

ความหลากหลายในงานของข้าพเจ้าคือการที่ข้าพเจ้าเลือกใช้องค์ประกอบที่ทำให้เกิดความโดดเด่นในผลงานหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสี เส้น จุด พื้นผิว น้ำหนัก รูปร่าง ทั้งสีที่มีความหลากหลายจุดที่มีหลายขนาด เส้นที่มีวิธีการใช้ต่างกันออกไป

ภาพที่ 37 วิเคราะห์ความสมดุลผลงานชิ้นที่ 1

ความสมดุล (Balance)

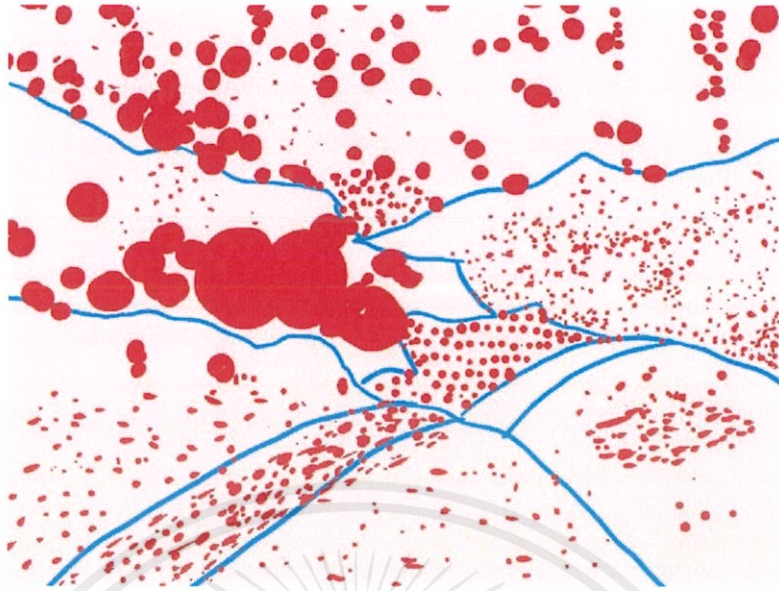
การจัดวางองค์ประกอบของข้าพเจ้า มุ่งเน้นให้เกิดความสมดุล โดยใช้ความหนักเบาของน้ำหนักและรายละเอียดในอัตราส่วนที่ต่างกันไปในแต่ละภาพ

ภาพที่ 38 วิเคราะห์ความเป็นเด่นผลงานชิ้นที่ 1

ความเป็นเด่น (Dominance)

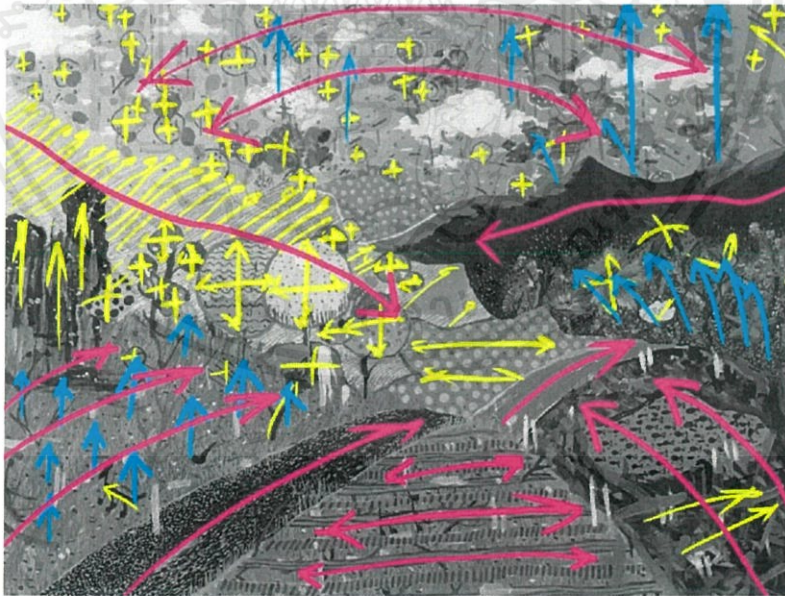
ในภาพนี้ส่วนที่เป็นในด้านของสีและรูปร่างถูกจัดวางองค์ประกอบให้เป็นส่วนเด่น โดยรูปร่างที่ชัดเจนและสีที่สว่างทำให้เกิดความเด่นขึ้น หรือรูปร่างที่น่าสนใจก็สามารถดึงดูดได้เช่นกัน

ภาพที่ 39 วิเคราะห์ความกลมกลืนผลงานชิ้นที่ 1

ความกลมกลืน (Harmony)

ในแต่ละส่วนของภาพที่มีการใช้องค์ประกอบสีอันหลากหลายได้มีการกระจายสีเข้าไปในแต่ละส่วนของภาพทำให้พื้นที่ใหญ่ๆ ที่มีสีพื้นต่างกันค่อนข้างมากมากลมกลืนกันได้

ภาพที่ 40 วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวผลงานชิ้นที่ 1

ความเคลื่อนไหว (Movement)

ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในงานของข้าพเจ้าเกิดจากการใช้ทิศทางของทัศนธาตุเช่น จุด เส้น รูปทรงต่างๆ ที่เคลื่อนที่นำสายตาประสานไปในทิศทางเดียวกันในภาพจนเกิดเป็นการล่อหลอกกับสายตา สามารถรับรู้ได้ถึงมิติของภาพที่ออกมา

4.3.2 วิเคราะห์ห้องประกอบผลงานชิ้นที่ 2

ภาพที่ 41 วิเคราะห์ความสมดุลผลงานชิ้นที่ 2

ความสมดุล (Balance)

ภายในผลงานมีความสมดุลในเรื่องของการจัดวางองค์ประกอบของภาพที่มีขนาดของสัดส่วน รูปทรง ถูกแบ่งตามตำแหน่งของสีโทนต่างๆ ในสัดส่วนที่เท่าๆ กัน ใช้การกระจายของเส้นและสีเพื่อให้เกิดความสมดุลกัน

ภาพที่ 42 วิเคราะห์ความกลมกลืนผลงานจีนที่ 2

ความกลมกลืน (Harmony)

ในแต่ละส่วนของภาพที่มีการใช้องค์ประกอบสีอันหลากหลายได้มีการกระจายสีเข้าไปในแต่ละส่วนของภาพทำให้พื้นที่ใหญ่ๆ ที่มีสีพื้นต่างกันค่อนข้างมากกลมกลืนกันได้ ไม่ว่าจะด้วยการใช้ฝีแปรงการแทรกสี เส้นจุด รายละเอียดต่างๆ ในการทำให้น้ำหนักที่ต่างกันสามารถอยู่ด้วยกันได้

ภาพที่ 43 วิเคราะห์ความหลากหลายผลงานจีนที่ 2

ความหลากหลาย (Variety)

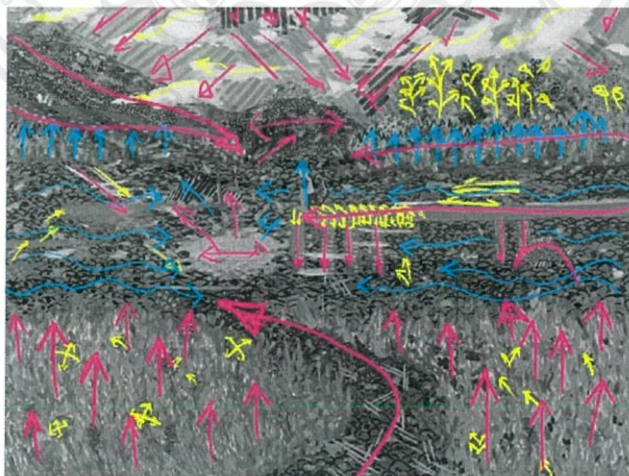
ความหลากหลายในผลงานอยู่ที่สี โทนร้อนและ โทนเย็นและน้ำหนักที่มีทั้งเข้มและสว่าง จุด และเส้นในที่ใช้เองก็มีขนาดเล็กลใหญ่ไม่เท่ากัน พื้นผิวที่ถูกสร้างมาทั้งเรียบและขรุขระก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความหลากหลายของผลงานชิ้นนี้

ภาพที่ 44 วิเคราะห์ความเป็นเด่นผลงานชิ้นที่ 2

ความเป็นเด่น (Dominance)

ความเป็นเด่นในผลงานชิ้นนี้ อยู่ที่ส่วนสะพานและรูปร่างที่ดูเหมือนแมวในภาพ ที่มีเส้นต่างๆ นำสายตาไปหา ตำแหน่งจัดวางที่อยู่ตรงกลางของภาพ สีที่มีความโดดเด่นตัดกับส่วนรอบๆ

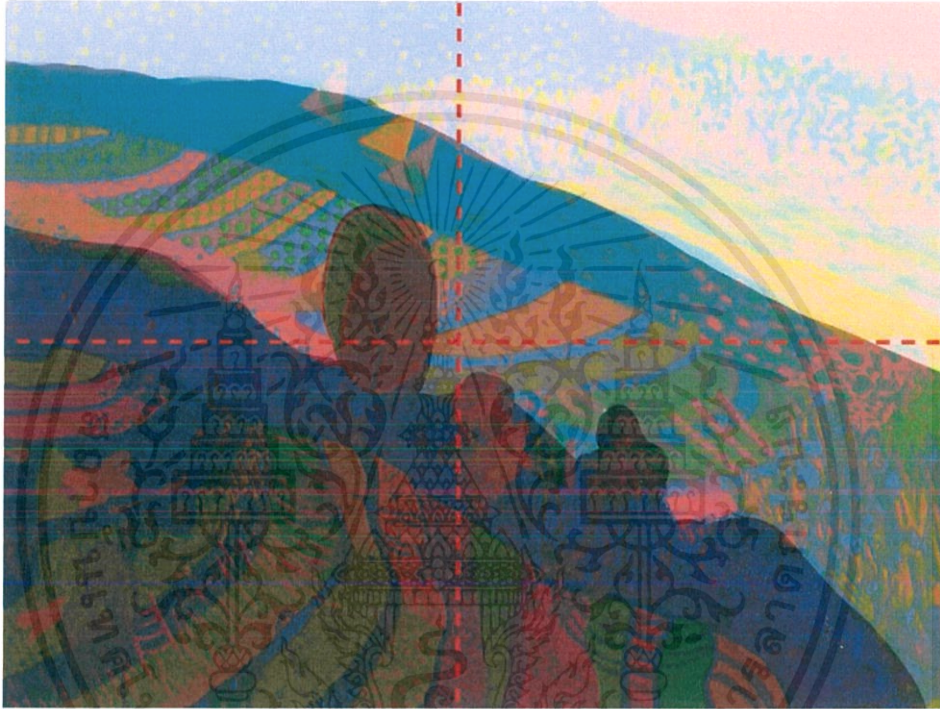

ภาพที่ 45 วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวผลงานชิ้นที่ 2

ความเคลื่อนไหว (Movement)

ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในผลงานชิ้นนี้เกิดจากเส้นนำสายตาเส้นต่างๆ ที่ทำงานด้วยกัน ทั้งเส้นตรงและเส้นโค้งนำสายตาให้เห็นถึงทิศทางการเคลื่อนไหวต่างๆ ในตัวผลงาน

4.3.2 วิเคราะห์องค์ประกอบผลงานชิ้นที่ 2

ภาพที่ 46 วิเคราะห์ความสมดุลผลงานชิ้นที่ 3

ความสมดุล (Balance)

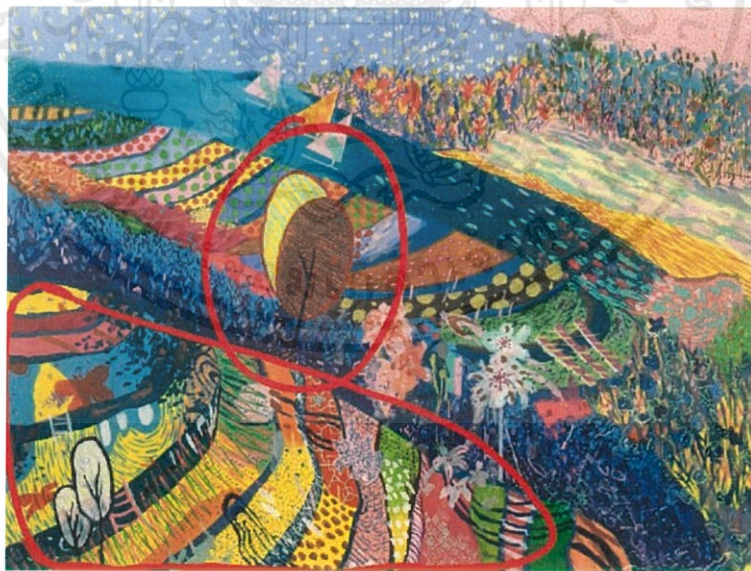
ความสมดุลของตัวภาพ เกิดจากการที่มีการใช้ทัศนธาตุเส้นในการสร้างรูปทรงที่แบ่งสัดส่วนของภาพให้เป็นสามระยะ หน้า กลาง หลัง ในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกัน จากนั้นจึงควบคุมมิติของระยะด้วยน้ำหนักของตัวสีและรายละเอียดของตัวภาพ

ภาพที่ 47 วิเคราะห์ความหลากหลายผลงานชิ้นที่ 3

ความหลากหลาย (Variety)

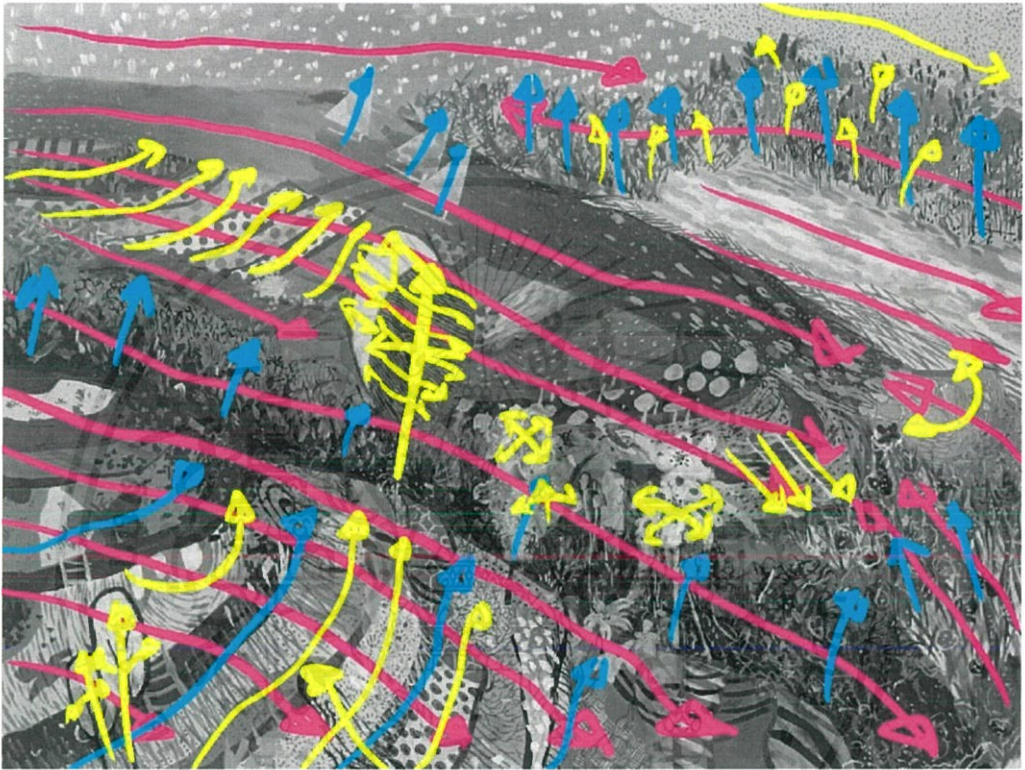
ส่วนความหลากหลายของงานคือการที่ข้าพเจ้าแทรกสีทั้งโทนร้อนโทนเย็นกระจายไปตามแต่ละส่วนของภาพ ทำให้แต่ละส่วนดูไม่ตัดกันจนเกินไป รวมไปถึงพื้นผิวและสีแปร่งหลากหลายแบบที่ทำให้เกิดองค์ประกอบที่มีความหลากหลายในภาพ

ภาพที่ 48 วิเคราะห์ความเป็นเด่นผลงานชิ้นที่ 3

ความเป็นเด่น (Dominance)

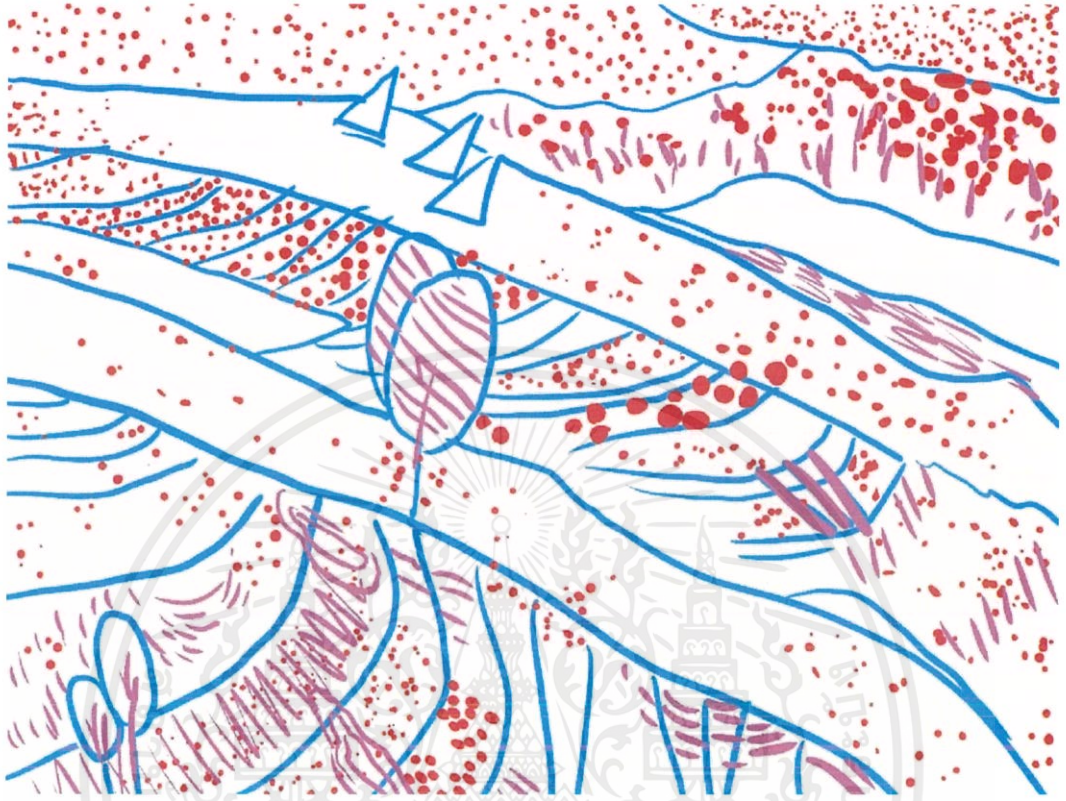
อยู่ที่รูปร่างกลมที่เป็นการตัดทอนของรูปทรงต้นไม้มาวางในส่วนเกือบตรงกลางภาพ ด้วยเส้น สี ขนาดและพื้นผิวที่ตัดกับส่วน โดยรอบทำให้เกิดการเน้นจนเป็นจุดเด่นขึ้นมา

ภาพที่ 49 วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวผลงานชิ้นที่ 3

ความเคลื่อนไหว (Movement)

ในภาพผลงานชิ้นนี้องค์ประกอบจะเน้นไปในทิศทางเดียวกันคือ จากบนลงล่างด้วย องค์ประกอบของทัศนธาตุ ไม่ว่าจะเป็น รูปทรงที่มีเส้นนำทิศทาง สีแปร่งในภาพที่มีทิศทางเป็นเส้น เฉียง รูปทรงที่เป็นเรื่อกำลังไหลลงมาจากทางลาด ล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวในภาพทั้งสิ้น

ภาพที่ 50 วิเคราะห์ความกลมกลืนผลงานชิ้นที่ 2

ความกลมกลืน (Harmony)

ความกลมกลืนของผลงานชิ้นนี้เกิดจากการกระจายทัศนธาตุ จุดและเส้น ลงไปในส่วนต่างๆ ของงานที่แตกต่างกัน โดยใช้รูปแบบและขนาดที่ต่างกันออกไปตามแต่ละส่วนจนส่วนที่มีความแตกต่างกันสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างลงตัว

บทที่ 5

บทสรุป

การศึกษาศิลปนิพนธ์ในหัวข้อ“อุดมคติพื้นที่ความรู้สึก”นั้นเป็นการศึกษาที่ต้องใช้ทั้งการสำรวจถึงทัศนคติ ประสบการณ์ ความรู้สึกของตนเอง เพื่อทำความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการนำเสนอ การทำงานจิตรกรรมในรูปแบบของคน และแสดงออกถึงตัวตนภายใต้ความรู้สึกผ่านผลงานศิลปะ

ศิลปนิพนธ์ชุดนี้สร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยเทคนิคจิตรกรรมสีอะคริลิกบนผืนผ้าใบ ที่ให้บรรยากาศที่หลากหลายบางชิ้นนั้นชวนฝัน บางชิ้นดูหดหู่ และก็มีหลากหลายอารมณ์ที่แตกต่างกันออกไป เช่นเดียวกันกับความรู้สึกของมนุษย์ที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ถ่ายทอดตัวตนของสีและฝีแปรงที่มีความเป็นเด็กความสดใสแสนจะไร้แก่นสาร แต่ก็สามารถเป็นความไร้เดียงสาที่มีเสน่ห์ในแบบของมันได้ ผ่านการแปลงความรู้สึกมาเป็นภาพทิวทัศน์ในโลกอุดมคติของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้นำเอาประสบการณ์ต่างๆ ในชีวิตรวมถึงประสบการณ์การสร้างสรรค์ มาสร้างเป็นงานด้วยตนเอง หากองค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ประสบการณ์สำเร็จก็จะสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดในผลงานชิ้นต่อไปได้ หากองค์ประกอบยังไม่สมบูรณ์ก็นำเอาข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไขจนกว่าจะออกมาดี ไม่ว่าจะผลลัพธ์จะเป็นไปในทางใดก็ล้วนมีผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่อจากนี้ไปทั้งสิ้น

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานศิลปนิพนธ์ชุด“อุดมคติพื้นที่ความรู้สึก”จะสามารถทำให้ผู้ชมงานเกิดความรู้สึกเพลิดเพลินไปกับสุนทรียภาพ เกิดความประทับใจในงานจิตรกรรมของข้าพเจ้า และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องศึกษางานศิลปะต่อไปในภายภาคหน้า เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานกระบวนการสร้างสรรค์การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อไปในภายภาคหน้า

เอกสารอ้างอิง

Henri Rousseau. 1902. House on the Outskirts of Paris. [ระบบออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 24 พฤษภาคม 2019. เข้าถึงได้จาก <https://www.wikiart.org/en/henri-rousseau/house-on-the-outskirts-of-paris-1902>

Henri Rousseau. 1908. Els pescadors de canya. [ระบบออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 24 พฤษภาคม 2019. เข้าถึงได้จาก https://ca.wikipedia.org/wiki/Els_pescadors_de_canya

Makiko Kudo. 2011. May I Come in?. [ระบบออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 24 พฤษภาคม 2019. เข้าถึงได้จาก <https://www.artsy.net/artwork/makiko-kudo-may-i-come-in>

Makiko Kudo. 2015. Floral patterned futon. [ระบบออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 24 พฤษภาคม 2019. เข้าถึงได้จาก <https://www.artsy.net/artwork/makiko-kudo-floral-patterned-futon>

ภาพที่ 51 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 1

ชื่อผลงาน เส้นทางบนดอกไม้

เทคนิค สีอะคริลิกบนผ้าใบ

ขนาด 120 x 180 ซม.

ภาพที่ 52 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน ใจกลางทะเล

เทคนิค สีอะคริลิกบนผ้าใบ

ขนาด 150 x 200 ซม.

ภาพที่ 53 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3

ชื่อผลงาน ชินบั้นไดใจ

เทคนิค สื่อครีติกบนผ้าใบ

ขนาด 150 x 200 ซม.

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล นางสาว เมริกา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
วันเดือนปีเกิด 3 พฤษภาคม 2540
ที่อยู่ 90 / 31 ม.3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
เบอร์โทร 080 – 255 – 1629
E-mail May_malika@hotmail.com , Mymijitan@gmail.com
Facebook <https://www.facebook.com/mijisama>

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2544 – 2548 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
พ.ศ. 2548 – 2555 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศน์บางบัวทอง
พ.ศ. 2555 – 2558 โรงเรียนราชวินิตบางเขน
พ.ศ. 2558 – 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาจิตรศิลป์ สาขาจิตรกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง