

สถานที่จากความรู้สึกภายใน

The place of inner feelings

นางสาวบุญทิกา ปกป้อง

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา จิตรกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2562-2563

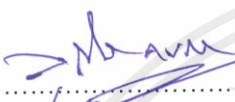
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติให้
ศิลปนิพนธ์ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม

.....คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

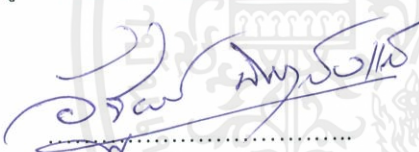

..... ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์นิธิพัฒน์ หอยสังข์ทอง)

..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิกร คงคา)

..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.มล. โอภาสจรัส นันทวัน)

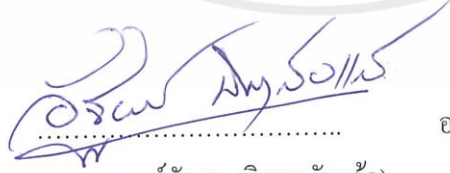

..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์ มณีรัตน์)

..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน หนูเขียว)

..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์อัฐพร นิมมาลัยแก้ว)

..... กรรมการ
(อาจารย์ณัฐฉรณี บัวลอย)

..... กรรมการและเลขานุการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงษ์ จันทร)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์
(รองศาสตราจารย์อัฐพร นิมมาลัยแก้ว)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อศิลปะนิพนธ์	สถานที่จากความรู้สึกภายใน
	The place of inner feelings
ชื่อ	นางสาวบุญทิกา ปกป้อง
รหัสนักศึกษา	59020485
สาขาวิชา	จิตรกรรม
คณะ	สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา	2562-2563
อาจารย์ที่ปรึกษา	รศ.อัฐพร นิมาลัยแก้ว

บทคัดย่อ

การสร้างสรรคศิลปะนิพนธ์ชุด “สถานที่จากความรู้สึกภายใน” เกิดจากความรู้สึกถึงเรื่องปัญหาด้านเศรษฐกิจปี 40 ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของค่าเงินบาทไทยลอยตัวหรือเรียกว่าสถานการณ์วิกฤตต้มยำกุ้ง ทำให้ผู้ลงทุนส่วนมากล้มละลายและยุติการสร้างของอาคารหรือตึกและถูกปล่อยทิ้งร้างทำให้ข้าพเจ้าารู้สึกถึงความถึงความหวาดกลัว หวั่นวิตก ต่อสภาพการดำเนินชีวิตที่ไม่แน่นอนจะสภาพเศรษฐกิจที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว

ข้าพเจ้าได้สร้างภาพของอาคารหรือตึกที่ถูกทิ้งร้างจากช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำมานำเสนอให้เห็นถึงภาพแทนของอาคารที่ถูกทิ้งร้างมีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพื่อสะท้อนถึงความล้มเหลวของผู้คน ที่ก่อให้เกิดหนี้สิน การใช้ชีวิตที่ลำบาก และนำไปสู่จินตนาการ โดยอ้างอิงจากโลกแห่งความเป็นจริงผสมผสานกับ ความคิดและความรู้สึกภายในจิตใจของข้าพเจ้าผ่านการใช้สื่อสัญลักษณ์ในภาษาของจิตรกรรม

โดยการสร้างสรรค์ผลงานมุ่งเน้นแสดงให้เห็นถึงภาพแทนของรูปลักษณ์อาคารหรือตึกที่มีความสัมพันธ์กับเนื้อหา (Content) ผ่านการสร้างพื้นผิว โทนสี สร้างบรรยากาศและอารมณ์ความรู้สึกภายในจิตใจได้สำนึกของข้าพเจ้าผ่านงานจิตรกรรมสองมิติเป็นภาพสะท้อนที่เกิดขึ้นกับชีวิตมนุษย์ในยุคปัจจุบัน

กิตติกรรมประกาศ

ศิลปินพจน์สำเร็จจุฬาลงกรณ์ด้วยความอนุเคราะห์และได้รับความช่วยเหลือด้วยดีตลอดมา ข้าพเจ้าขอน้อมรำลึกถึงพระคุณบิดามารดาผู้ให้กำเนิดอบรม สั่งสอนเลี้ยงดู ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการศิลปินพจน์ของข้าพเจ้า รองศาสตราจารย์อัฐพร นิ่มมาลัยแก้ว ผู้แนะนำให้ ความรู้และช่วยเหลือในด้านการทำศิลปินพจน์ครั้งนี้ โดยการให้ข้าพเจ้ากล้าแสดงออกถึงเทคนิค ความคิด และวิธีสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ขอขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาจิตรกรรมทุกท่าน ผู้ ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้คำแนะนำและแนวทางในการสร้างสรรค์งานเป็นอย่างดี

ขอขอบคุณเพื่อน พี่ น้อง และทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือให้คำแนะนำแก่ข้าพเจ้ามาโดย ตลอด จนศิลปินพจน์ฉบับนี้สำเร็จจุฬาลงกรณ์ในทุกประการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ศิลปินพจน์ฉบับนี้จะ เป็นประโยชน์ ต่อผู้ที่สนใจแนวทางในการสร้างสรรค์ศิลปะเป็นอย่างดี

บุญชิตา ปกป้อง

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญภาพประกอบ	ง
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความสำคัญของโครงการ	3
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	3
1.3 ขอบเขตของโครงการ	3
บทที่ 2 ที่มาและแนวความคิดสร้างสรรค์	
2.1 ที่มา	4
2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิสำแดงพลังอารมณ์	4
2.3 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน	7
2.4 แนวความคิดสร้างสรรค์	10
บทที่ 3 วิธีดำเนินการสร้างสรรค์	
3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง	11
3.2 กระบวนการสร้างงาน	16
บทที่ 4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์	
4.1 วิเคราะห์ทัศนธาตุ	24
4.2 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบภาพ	30
บทที่ 5 บทสรุป	
บรรณานุกรม	37
ภาพผลงานศิลปะ	39
ประวัติผู้เขียน	44

สารบัญภาพประกอบ

ภาพที่	หน้า
ภาพที่ 1.1 ตึกร้างสาทรยูนิคทาวเวอร์	1
ภาพที่ 1.2 ตึกร้างอาคารไทยฟากรูป	2
ภาพที่ 1.3 ตึกร้างอาคารวิสุทธิกร	2
ภาพที่ 2.1 love and pain vampire	5
ภาพที่ 2.2 Tierschicksale	5
ภาพที่ 2.3 La Self-Portrait with Cigarette	6
ภาพที่ 2.4 Das bunte leben	6
ภาพที่ 2.5 Edvard Munch รูปถ่ายตัวศิลปิน	7
ภาพที่ 2.6 The Scream	9
ภาพที่ 2.7 Night in Saint Cloud	9
ภาพที่ 3.1 ภาพร่างโครงการที่ 1 ชั้นที่ 1	11
ภาพที่ 3.2 ภาพร่างโครงการที่ 1 ชั้นที่ 2	11
ภาพที่ 3.3 ภาพร่างโครงการที่ 2 ชั้นที่ 1	12
ภาพที่ 3.4 ภาพร่างโครงการที่ 2 ชั้นที่ 2	12
ภาพที่ 3.5 ภาพร่างโครงการที่ 3 ชั้นที่ 1	13
ภาพที่ 3.6 ภาพร่างโครงการที่ 3 ชั้นที่ 2	13
ภาพที่ 3.7 ภาพร่างโครงการที่ 4 ชั้นที่ 1	14
ภาพที่ 3.8 ภาพร่างโครงการที่ 4 ชั้นที่ 2	14
ภาพที่ 3.9 ภาพร่างโครงการที่ 5 ชั้นที่ 1	15
ภาพที่ 3.10 ภาพร่างโครงการที่ 5 ชั้นที่ 2	15
ภาพที่ 3.11 อุปกรณ์เฟรมผ้าใบ	16
ภาพที่ 3.12 สีอะคริลิก	16
ภาพที่ 3.13 สีอะคริลิกที่ผสมแล้ว	17
ภาพที่ 3.14 อุปกรณ์ในการทำพื้นผิว	17
ภาพที่ 3.15 สารเคมีหรือตัวทำเทคนิค	18
ภาพที่ 3.16 ตัวเพิ่มเนื้อสี	18
ภาพที่ 3.17 น้ำยาล้างจาน,เกลือ,ทราย,ไฮเตอร์	19
ภาพที่ 3.18 พู่กัน	19
ภาพที่ 3.19 การลงสีรองพื้น	20

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.20 เริ่มร่างรูปโดยใช้เนื้อสีการ	20
ภาพที่ 3.21 การสร้างน้ำหนักแสงเงาของอาคารหรือตึก	21
ภาพที่ 3.22 การใช้สารเคมีตอกสี	21
ภาพที่ 3.23 หลังจากล้างสีออก	22
ภาพที่ 3.24 การลงน้ำหนักและแสงเงา	22
ภาพที่ 3.25 ผลงานสมบูรณ์	23
ภาพที่ 4.1 การวิเคราะห์รูปทรง ก.	24
ภาพที่ 4.2 การวิเคราะห์รูปทรง ข.	25
ภาพที่ 4.3 การวิเคราะห์รูปทรง ค.	25
ภาพที่ 4.4 การวิเคราะห์รูปทรง ง.	25
ภาพที่ 4.5 การวิเคราะห์รูปทรง จ.	26
ภาพที่ 4.6 การวิเคราะห์รูปทรง ฉ.	26
ภาพที่ 4.7 การวิเคราะห์เส้น ก.	27
ภาพที่ 4.8 การวิเคราะห์เส้น ข.	27
ภาพที่ 4.9 การวิเคราะห์เส้น ค.	27
ภาพที่ 4.10 การวิเคราะห์เส้น ง.	28
ภาพที่ 4.11 การวิเคราะห์ลักษณะผิว ก.	28
ภาพที่ 4.12 การวิเคราะห์ลักษณะผิว ข	28
ภาพที่ 4.13 การวิเคราะห์ลักษณะผิว ค	29
ภาพที่ 4.14 การวิเคราะห์สี ก.	29
ภาพที่ 4.15 การวิเคราะห์สี ข.	29
ภาพที่ 4.16 การวิเคราะห์ผลงานชิ้นที่ 1	30
ภาพที่ 4.17 การวิเคราะห์ผลงานชิ้นที่ 2	32
ภาพที่ 4.18 การวิเคราะห์ผลงานชิ้นที่ 3	33
ภาพที่ 4.19 การวิเคราะห์ผลงานชิ้นที่ 4	34
ภาพที่ 4.20 การวิเคราะห์ผลงานชิ้นที่ 5	35
ภาพที่ 1 ภาพผลงานชิ้นที่ 1	39
ภาพที่ 2 ภาพผลงานชิ้นที่ 2	40
ภาพที่ 3 ภาพผลงานชิ้นที่ 3	41
ภาพที่ 4 ภาพผลงานชิ้นที่ 4	42
ภาพที่ 5 ภาพผลงานชิ้นที่ 5	43

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

บทนำ

ประเทศไทยเป็นประเทศกำลังเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เมื่อเศรษฐกิจเติบโตประเทศร่ำรวยขึ้น แต่กลับมาพบกับวิกฤตทางการเงินในประเทศไทยเมื่อปี 2540 ในเวลานั้น ตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง เงินบาทอ่อนค่า และรวมไปถึงราคาสินทรัพย์อื่น ๆ ที่ลดลง และหยุดนิ่ง โดยเฉพาะการลงทุนที่เกินตัว จึงทำให้กลายเป็นภาวะฟองสบู่แตกในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทำให้ผู้ลงทุนต้องยุติการก่อสร้างอาคารหรือตึกอย่างฉับพลัน จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เราพบเจออาคาร หรือตึกที่ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์เป็นจำนวนมากทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑลตึกร้างเหล่านี้จึงเป็นแหล่งอันตราย และเป็นแหล่งมั่วสุม เช่น

ตึกร้างสาทรยูนิค ทาวเวอร์ ทำเลทองใกล้คู่งน้ำเจ้าพระยาวิสวยดึงดูดให้ผู้คนลักลอบขึ้นไปถ่ายภาพ เมื่อล่าสุดมีชาวต่างดัดสนใจขึ้นไปจับชีวิตอย่างโดดเดี่ยวนอกจากนี้ยังเคยพบหลักฐานการใช้ยาเสพติดภายในตึกอีกด้วย

ตึกร้างอาคารไทยฟลา กรู๊ป ตั้งอยู่บริเวณริมถนนบางนาตึกร้างย่านบางนาสถานที่อันตรายตกเป็นข่าวกรณีฆ่าหมกศพ และพบศพชาวต่างชาติแขวนคอตาย

ตึกร้างอาคารวิสุทธิกร ถนนบรมราชชนนี ตึกร้างที่มีอาคารแบกราวนเป็นกราฟิตี้ ตากล้องต่างพานายแบบนางแบบเข้าไปถ่ายพอร์ตเทรตแต่เหตุอาชญากรรมยังไม่ปรากฏชัด

ตึกร้างบริเวณเมืองทองธานี ว่ากันว่าเป็นที่สำหรับถ่ายภาพเช่นกัน ขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่นตึกคะนองแต่ปัจจุบันแทบไม่เหลือเค้าเดิมเพราะถูกกลุ่มทุนเข้าปรับปรุงใหม่ (เอ็มจีเอ,2557:ออนไลน์)

ภาพประกอบที่ 1.1 ตึกร้างสาทรยูนิคทาวเวอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 1.2 ตีกร้างอาคารไทยฟากรูป

ภาพประกอบที่ 1.3 ตีกร้างอาคารวิญจักร

ตีกร้างที่ยกตัวอย่างมานี้มีข่าวที่ประเด็นรุนแรงสร้างความสะเทือนใจ และทำให้สังคมหันมาเพ่งมองตีกร้างจากประเด็นอาชญากรรมอยู่เรื่อย ๆ จึงทำให้ผู้คนส่วนมากหลีกเลี่ยงไม่เข้าไปใกล้ตีกร้าง สถานที่พวกนี้ และไม่ปลอดภัยอีกด้วย

อาคารร้างที่ข้าพเจ้ากล่าวมานี้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันสร้างแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าสนใจเรื่องของโครงสร้างของอาคารหรือตึกที่ดูแข็งแรงแต่ถูกปล่อยให้ทิ้งร้าง และมีความน่าค้นหาของตัวอาคารที่มองลึกเข้าไปจะเห็นโครงสร้าง รอยแตก และรอยร้าวตามธรรมชาติผ่านกาลเวลา โดยข้าพเจ้านำมาสะท้อนมุมมองความรู้สึก ที่มีต่ออาคารร้างเหล่านี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.1 ความสำคัญของโครงการ

เมื่อประเทศไทยประสบเหตุการณ์ทางการเงินอย่างรุนแรงทำให้เกิดวิกฤตต้มยำกุ้ง จึงทำให้สิ่งก่อสร้างที่กำลังสร้างอยู่นั้น ได้ถูกสั่งให้ยุติการสร้าง และถูกปล่อยทิ้งร้างเพราะปัญหาด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรงมีผู้คนล้มละลาย ตกลง ลาออกจากโรงเรียนทั่วทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ดังนั้นอาคารหรือตึกในประเทศไทยมีความเปลี่ยนแปลงเพราะวิกฤตเศรษฐกิจจึงเปรียบเสมือนอนุสรณ์สถานอย่างหนึ่งที่แสดงถึงภาพแทนความล้มเหลวของประเทศในเวลานั้น สร้างความรู้สึกสะเทือนใจต่อข้าพเจ้าถึงความลำบาก ความไม่มั่นคงของความจริงในสังคมในเวลานั้นเพื่อเตือนสติ และตระหนักถึงการดำเนินชีวิตในปัจจุบันไม่ให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอย ในอนาคตข้างหน้าอีก

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อนำเสนอผลงานจิตรกรรมในรูปแบบเอ็กซ์เพรสชันนิสม์ (Expressionism) แสดงอารมณ์ ความรู้สึกมาจากภายใน ตามจินตนาการของข้าพเจ้าที่มีต่ออาคารร้าง
2. เพื่อสะท้อนให้เห็นสภาพตึกร้างถูกทิ้งเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจกลายเป็นอนุสรณ์สถานที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน
3. เพื่อให้ผู้ชมได้ตระหนักถึงพื้นที่ที่ถูกทิ้งร้างและอันตรายที่ยังมีอยู่ในสังคมให้เห็นความสำคัญ

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1. ข้าพเจ้านำเสนอโครงสร้างของอาคารหรือตึกที่ถูกทิ้งร้างโดยการสร้างจากทัศนคติ ความรู้สึกของตนเองที่มีต่อตึกร้าง
2. แนวทางในการสร้างสรรค์เป็นแนวทางศิลปะแบบเอ็กซ์เพรสชันนิสม์ (Expressionism)
3. กรรมวิธี (จิตรกรรม)
4. จำนวนผลงานมี 4 ชิ้น
 - 4.1 ขนาด 80x100 เซนติเมตร
 - 4.2 ขนาด 80x100 เซนติเมตร
 - 4.3 ขนาด 80x100 เซนติเมตร
 - 4.4 ขนาด 80x100 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

ที่มาและแนวความคิดสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าสนใจโครงสร้างอาคารหรือตึกร้างที่เกิดจากเหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่แตกเมื่อปี 40 ส่งผลให้เป็นที่มาแรงบันดาลใจและทำให้ข้าพเจ้าค้นหาสิ่งที่มาเป็นอิทธิพลในการสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าดังนี้

2.1 ที่มา

ข้าพเจ้าพบเห็นอาคารหรือตึกที่กำลังสร้างอยู่ทางเข้าบ้านของญาติ ที่ข้าพเจ้าได้อาศัยอยู่ด้วยที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาด้านวิกฤตเศรษฐกิจในปี 40 ต้องยุติการก่อสร้างไปเพราะวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำอย่างรุนแรงได้บอกเล่าเรื่องราวของการล้มละลายโดยมีร่องรอยของการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาที่มีการถูกรื้อถอน การปล่อยทิ้งให้รกร้าง มีคนเข้าไปทำลายทรัพย์สินและขโมยของ ข้าพเจ้ารู้สึกสะเทือนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและรู้สึกถึงความกังวลใจ ไม่ปลอดภัยและอาจได้รับอันตรายเพราะไม่ได้รับการดูแลความปลอดภัยทำให้ข้าพเจ้าเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานจิตรกรรมที่สื่อให้เห็นถึงความน่ากลัวและสะท้อนสังคมในปัจจุบันให้ระวังเพราะอาจจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยจากภาวะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน

2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิสำแดงพลังอารมณ์ (Expressionism)

ลัทธิสำแดงพลังอารมณ์ หรือ เอ็กซ์เพรสชันนิสม์ (Expressionism) คือขบวนการทางวัฒนธรรมที่เริ่มขึ้นในเยอรมนีเมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ที่เป็นปฏิริยาต่อปฏิฐาน (positivism) และขบวนการศิลปะอื่น ๆ เช่น (naturalism) และลัทธิประทับใจ(impressionism) วัตถุประสงค์ของขบวนการนี้ก็เพื่อการแสวงหาความหมายของความรู้สึกมีชีวิตชีวาและประสบการณ์ทางอารมณ์ แทนความเป็นจริงทางวัตถุแนวโน้มของศิลปินกลุ่มนี้จะบิดเบือนความเป็นจริงเพื่อที่จะแสดงผลที่มีต่ออารมณ์ ไม่ยึดถือ กฎเกณฑ์และธรรมเนียมใด ๆ ในอดีตเลย สีที่ใช้จะสื่อถึง พลังที่ถูกบีบคั้น บังคับกดดันรุนแรงตรงไปตรงมา ที่อยู่ในความรู้สึกนึกคิด ของจิตใจคนเป็นการปลดปล่อยอารมณ์ผ่านสีและฝีแปรงที่ให้ความรู้สึกที่ความแข็ง คับ รุนแรงและเป็นศิลปะอัตวิสัย (subjective art form) ลัทธิสำแดงพลังอารมณ์ปรากฏในงานศิลปะหลายรูปแบบซึ่งได้แก่ จิตรกรรม ภาพยนตร์ วรรณกรรม การละคร สถาปัตยกรรมและการดนตรี และมักจะเป็นคำที่มีนัยยะถึงอารมณ์รุนแรงภายใน หลักสุนทรียภาพของพวกเขายู่ที่การแสดงออกอย่างรุนแรงเกิน ความจริงมีการบิดผัน

รูปทรงต่าง ๆ ให้ดูหม่นเวียน มีการเคลื่อนไหวแสดงเส้นอย่างเด่นชัด ชอบใช้สีดำ (ต่างจากลัทธิอิมเพรสชันนิสม์) เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เพรสชันนิสม์ที่ไม่ค่อยใช้สีดำ เพราะถือว่าสีดำไม่มีอยู่ในธรรมชาติของแสง) และใช้สีที่ตัดกันอย่างรุนแรง ชอบในรูปทรงง่าย ๆ แต่สามารถสร้างอารมณ์อย่างถึงขีดสุด

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลที่จากลัทธิสำแดงพลังอารมณ์ (Expressionism) โดยแนวความคิดที่ปล่อยอารมณ์ผ่านสีและฝีแปรงที่ทำให้ความรู้สึกที่รุนแรงตรงไปตรงมาช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับความรู้สึกและสามารถแสดงออกความรู้สึกจากจิตใต้สำนึกและจินตนาการได้อย่างอิสระ แนวคิดที่ได้จากลัทธิสำแดงพลังอารมณ์จึงมีอิทธิพลต่องานของข้าพเจ้า

ศิลปินที่สำคัญ ได้แก่ เอ็ดวาร์ด มุนช์ (Edvard Munch, ค.ศ. 1863-1944) ฟรันทซ์ มาร์ค (Franz Marc, ค.ศ. 1880-1916) วาสซิลี แคนดินสกี (Wassily Kandinsky, ค.ศ. 1866-1944)

ภาพที่ 2.1 love and pain vampire

Edvard Munch.1893. **love and pain vampire**. [Online]. Available :

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Claude_Monet,_Fishing_Boats_Leaving_the_Harbor,_Le_Havre.jpg. Retrieved April 30, 2020

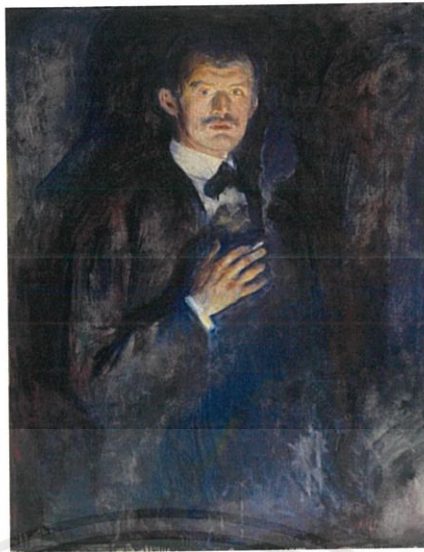

ภาพที่ 2.2 Tierschicksale

Franz Marc.1913. **Tierschicksale**. [Online]. Available :

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Claude_Monet,_Fishing_Boats_Leaving_the_Harbor,_Le_Havre.jpg. Retrieved April 30, 2020

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 2.3 Self-Portrait with Cigarette

Edvard Munch.1893. **Self-Portrait with Cigarette**. [Online]. Available :

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Claude_Monet,_Fishing_Boats_Leaving_the_Harbor,_Le_Havre.jpg. Retrieved April 30, 2020

ภาพที่ 2.4 Das bunte leben

Wassily Kand.1866-1944. **Das bunte leben**. [Online]. Available :

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Claude_Monet,_Fishing_Boats_Leaving_the_Harbor,_Le_Havre.jpg. Retrieved April 30, 2020

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.3 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน

2.3.1 เอ็ดเวิร์ด มุงค์ (Edvard Munch)

ภาพที่ 2.5 ภาพศิลปิน Edvard Munch
รูปถ่ายตัวศิลปิน

เอ็ดเวิร์ด มุงค์ (Edvard Munch) เกิดเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ค.ศ. 1863 ในเลอเดิน เทศบาลชนบทแห่งหนึ่งในนอร์เวย์ บ้านของเขาเป็นฟาร์มตั้งอยู่ในหมู่บ้าน โอคาลส์ เขาเป็นบุตรชายคนที่สองของนาง Laura Catherine กับ Christian Munch นายแพทย์ประจำกองทหาร เขาเป็นลูกหลานตระกูลเก่าแก่แห่งนอร์เวย์บรรพบุรุษของเขามีชื่อเสียงโด่งดังเขามีพี่น้องทั้งหมด 5 คนเขากับพี่สาวมีพรสวรรค์ทางด้านศิลปะ เขาได้ฝึกฝนทักษะทางศิลปะเพียงไม่นาน แม่ของเขาก็เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ พี่สาวก็เสียชีวิตใน ค.ศ. 1887 และไม่นานน้องสาวของเขาเสียชีวิตจากเขาไปอีกคนใน ค.ศ. 1926 ช่วงปี ค.ศ. 1930 สิ่งเลวร้ายที่สุดดวงตาของเขามีปัญหา และอาการยังกำเริบเรื่อย ๆ ตลอดช่วงชีวิตที่เหลือของเขา เพียงหนึ่งปีถัดมา เขาต้องรับมือกับความเหงาที่มหาศาลที่เขาไม่หยุดหย่อนการจากไปของป้าที่เคยเลี้ยงดูเขาหลังจากแม่ของเขาตายและสนับสนุนเขาให้เป็นศิลปินตั้งแต่นั้นมาได้ซ้ำเติมความทุกข์แก่เขามากขึ้นไปอีกระยะเวลาช่วงยี่สิบปีสุดท้ายของชีวิตอันโดดเดี่ยว เขาอาศัยอยู่อย่างง่ายในที่พักของเขาใกล้ๆ เมืองออสโล พวกนาซีตีตราผลงานเป็นงานศิลปะที่เสื่อมเสียและย้ายผลงานออกจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเยอรมนีไปถึง 82 ชิ้น เขาต้องใช้ชีวิตอย่างหวาดระแวง ขณะนั้นเขาอายุได้ 76 ปี และวาดภาพเก็บสะสมไว้จนแทบจะเต็มถึงชั้นสองของบ้าน แต่ถูกนาซียึดไปถึง 71 ภาพเพียงไม่ถึงครึ่งเดือนหลังจากวันครบรอบวันเกิดของเขา อายุ 80 ปี เขาจากไปอย่างสงบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานเอ็ดเวิร์ด มุงค์ สะท้อนความทุกข์ยากและความขัดแย้งต่าง ๆ ในชีวิต ความทรงจำที่โหดร้ายในวัยเด็ก และแผลในจิตใจทำให้เขาแสดงทัศนคติเรื่องความรัก การนอน การพลัดพราก สูรา และความเลวร้ายของชีวิตลงในผลงาน ภาพของเขา มักแสดงปัญหาสังคมและความกังวลของมนุษย์ ส่วนมากบรรยายอากาศในชั้นงานจะไม่เป็นปกติ การแสดงออกอีกอย่างคือ การใช้ที่เส้นเฉพาะตัว ภายในชั้นงานเขาวาดภาพด้วยสีสันที่ฉูดฉาดทั้งสีน้ำมัน สีฝุ่น และสีพาสเทล ผ่านรูปแบบง่าย ๆ แต่สื่อได้ถึงจิตวิญญาณ การเขียนแสดงอารมณ์ด้วยภาพใบหน้าที่เจ็บปวด และใช้สีดำเข้ามาช่วยในการคัดน้ำหนัก มีฝีแปรงที่รุนแรงและเทคนิคแต่ละชิ้นแตกต่างกันออกไป และการใช้สื่อผสมออกแบบควบคู่กันไป เขาชอบนำผลงานเก่ากลับมาเขียนใหม่ในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปให้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน จึงสามารถถ่ายทอดสื่อความหมายเป็นเรื่องราวได้อารมณ์สอดคล้องประสานกับเนื้อหาตรงตามความต้องการ อีกอย่างเขายังมีความสามารถในด้านภาพพิมพ์ไม้ ภาพพิมพ์หินและภาพพิมพ์กรดเขาได้สร้างผลงานภาพวาดและภาพพิมพ์จำนวนมากเป็นภาพที่แสดงให้เห็นเอกลักษณ์ของเขาได้ชัดเจน

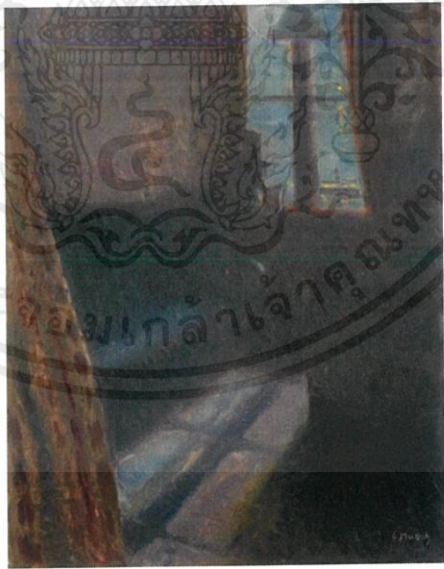
อิทธิพลที่เข้ามามีได้จากงานของ เอ็ดเวิร์ด มุงค์ คือเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานโดยฝีแปรงที่รุนแรงลักษณะลดทอนแข็งที่ให้ความรู้สึกถึงความเลวร้ายกังวลเศร้า และไม่เน้นการเขียนเหมือนจริงน้ำหนักของสีการใช้สีดำเสริมในชั้นงานมีการนำเทคนิคสื่อผสมมาสร้างภายในชั้นงานเพื่อแสดงอารมณ์และสร้างความรู้สึกของบรรยากาศที่ผิดปกติ มาจากจินตนาการเพื่อให้เนื้อหาตรงกับความต้องการ

ภาพที่ 2.6 The Scream

Edvard Munch.1893. **The Scream**. [Online]. Available :

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Claude_Monet,_Fishing_Boats_Leaving_the_Harbor,_Le_Havre.jpg. Retrieved April 30, 2020

ภาพที่ 2.7 Night in Saint Cloud

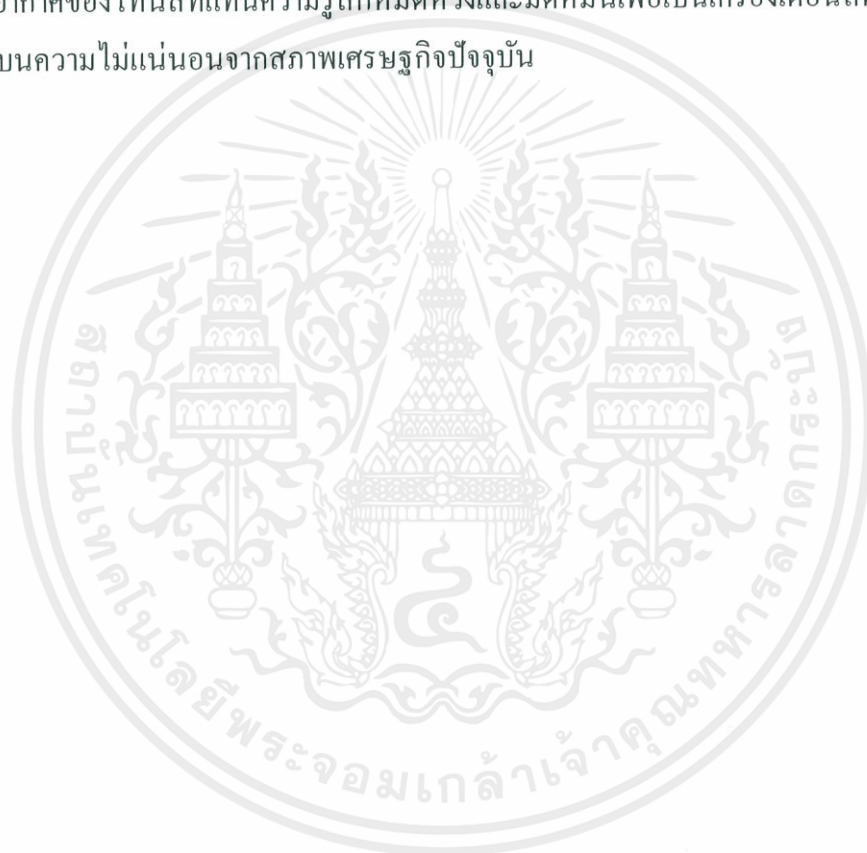
Edvard Munch.1980. **Night in Saint Cloud**. [Online]. Available :

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Claude_Monet,_Fishing_Boats_Leaving_the_Harbor,_Le_Havre.jpg. Retrieved April 30, 2020

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.4 แนวความคิดสร้างสรรค์

ความล้มเหลวจากเหตุการณ์ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำตั้มาอย่างถึง สิ่งที่เหลือทิ้งให้เห็นในปัจจุบัน มีเพียงตึกร้าง บ้านร้าง ที่พังทลายทรุดโทรมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและประชาชนจำนวนมากต้องเป็นหนี้สินเนื่องมาจากภาวะทางเศรษฐกิจ ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกสะเทือนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ข้าพเจ้าจึงนำเสนอภาพตึกที่ถูกทิ้งร้างช่วงวิกฤตเศรษฐกิจผ่านภาพจิตรกรรม ที่สร้างจากอารมณ์ความรู้สึกของตัวข้าพเจ้าไฟโดยการแสดงออกแบบลัทธิสำแดงพลังอารมณ์ (Expressionism) ด้วยวิธีการสร้างใช้เนื้อสีแทนค่าโครงสร้างของตึกที่กำลังเสื่อมสภาพและกำลังพังทลายผ่านบรรยากาศของโทนสีที่แทนความรู้สึกหม่นหมองและมีคหม่นเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติต่อการดำเนินชีวิตบนความไม่แน่นอนจากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน

บทที่ 3

วิธีดำเนินการสร้างสรรค์

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะกระบวนการสร้างภาพร่างเป็นกระบวนการที่สำคัญต่อการทำศิลปนิพนธ์ชุดนี้ และวิธีการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าต้องทำผลงานอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงผ่านทางอารมณ์ได้ชัดเจนแล้วถึงเลือกชิ้นที่สมบูรณ์นำเสนอเป็นชุดผลงานดังนี้

3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง

ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพที่ 3.1 ภาพร่างโครงการที่ 1 ชั้นที่ 1

ภาพที่ 3.2 ภาพร่างโครงการที่ 1 ชั้นที่ 2

ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพร่างชั้นที่ 1 ข้าพเจ้าเลือกการจัดวางลักษณะกึ่งกลางภาพ โดยจุดเด่นของภาพจะเป็นตึกกว้าง ใช้โทนสีหม่น ๆ แต่ดูสว่าง โดดเด่นตัดกันเพื่อให้เกิดสีมีความต่างกันกลายเป็นจุดสนใจในภาพ

ภาพร่างชั้นที่ 2 ข้าพเจ้าได้เลือกจัดวางองค์ประกอบของตึกมาเป็นจุดเด่นกึ่งกลางของภาพ และใช้โทนสีทึบเพื่อเน้นตัวตึกกว้างให้มีความโดดเด่นโดยสร้างบรรยากาศให้ภาพดูมีมิติต่างจากชั้นอื่น

ข้าพเจ้าได้เลือกภาพร่างชั้นที่ 2 มาใช้เป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ภาพงานจิตรกรรม เพราะว่าภาพร่างชั้นนี้มีความสมบูรณ์ในทางองค์ประกอบและรูปแบบตึกมีจุดเด่นที่ชัดเจนและจุดรองที่ช่วยเสริมภาพให้มีความสมดุล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวความคิดของข้าพเจ้าได้ชัดเจน

ภาพร่างชุดที่ 2

ภาพที่ 3.3 ภาพร่างโครงการที่ 2 ชั้นที่ 1

ภาพที่ 3.4 ภาพร่างโครงการที่ 2 ชั้นที่ 2

ภาพร่างชุดที่ 2

ภาพร่างชั้นที่ 1 ข้าพเจ้าได้เลือกใช้วิธีการขยายภาพของตึกให้เต็มชิ้นงาน ทำให้ดูไม่มีพื้นที่ว่าง จึงเป็นข้อเสียของผลงานชิ้นนี้ ข้าพเจ้าใช้โทนสีทึบให้มีความโดดเด่นและเกิดความน่ากลัว

ภาพร่างชั้นที่ 2 ข้าพเจ้าได้เลือกการจัดวางภาพแบบกึ่งกลาง โดยให้ตึกร้างเป็นจุดเด่นของภาพ ข้าพเจ้าใช้สีโทนเย็นผสมคำแต่ยังคงมีความสว่าง การสร้างพื้นผิวด้วยเนื้อสีชัดเจนเพื่อแทนค่าตึกร้างสร้างความสมดุลของสีในภาพ

ข้าพเจ้าได้เลือกภาพร่างชั้นที่ 2 มาใช้เป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ภาพงานจิตรกรรมเพราะว่าภาพร่างชิ้นนี้มีความสมบูรณ์ทางด้านองค์ประกอบศิลป์ตัวอาคารหรือตึกแทนค่าเส้นแนวตั้งและเป็นจุดเด่นในภาพและพื้นหลังคือจุดรองที่ช่วยเสริมภาพให้เด่นชัดขึ้นในด้านของสีซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวความคิดอารมณ์ความรู้สึกของข้าพเจ้าได้ชัดเจน

ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพที่ 3.5 ภาพร่างโครงการที่ 3 ชั้นที่ 1

ภาพที่ 3.6 ภาพร่างโครงการที่ 3 ชั้นที่ 2

ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพร่างชั้นที่ 1 ข้าพเจ้าได้เลือกจัดวางของตึกใช้เป็นจุดเด่นกึ่งกลางของภาพทำซ้ำ ข้าพเจ้าเพิ่มองค์ประกอบด้านข้างเพื่อความสมดุลและใช้โทนสีที่บดบังในตัวตึกร้างให้มีความโดดเด่นและตึกด้านข้างใช้สีที่มีความทึบน้อยกว่าจึงทำให้เกิดความขัดแย้งกับจุดเด่นได้ชัดเจน

ภาพร่างชั้นที่ 2 ข้าพเจ้าเลือกจัดวางตึกไว้กึ่งกลางเป็นจุดรวมของภาพในลักษณะเส้นแนวตั้ง โดยจุดเด่นของภาพจะเป็นรูปลักษณะตึกมีแต่โครงสร้างที่สร้างจากเนื้อสีโดยใช้โทนสีมืด ทึบ คม โทนมืดขึ้นงานและสร้างพื้นหลังด้วยการเทสีอย่างชัดเจนเพื่อแทนค่าของบรรยากาศเกิดความสมดุลของในภาพ

ข้าพเจ้าได้เลือกภาพร่างชั้นที่ 2 มาใช้เป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ภาพงานจิตรกรรม เพราะว่าภาพร่างชั้นนี้มีความสมบูรณ์ทางด้านองค์ประกอบศิลป์การใช้ตัวอาคารหรือตึกแทนค่าเส้นแนวตั้งเป็นจุดเด่นของภาพ และพื้นหลังคือจุดรองที่ช่วยเสริมภาพให้เด่นชัดขึ้นในด้านของสีซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวความคิดอารมณ์ความรู้สึกของข้าพเจ้าได้อย่างชัดเจน

ภาพร่างชุดที่ 4

ภาพที่ 3.7 ภาพร่างโครงการที่ 4 ชั้นที่ 1

ภาพที่ 3.8 ภาพร่างโครงการที่ 4 ชั้นที่ 2

ภาพร่างชุดที่ 4

ภาพร่างชั้นที่ 1 ข้าพเจ้าเลือกการจัดวางตึกแบบตัดทอนตึกเหลือเพียงเส้น โครงสร้างและวางกึ่งกลางของภาพ โดยกระจายตึกเป็นเส้นแนวนอนให้ตึกร้างเป็นจุดเด่นของภาพ ข้าพเจ้าใช้สีโทนเข้ม ทึบ ในการสร้างพื้นผิวด้วยเนื้อสีที่ชัดเจนเพื่อแทนค่าโครงสร้างของตึกร้างและใช้สีโทนเย็นในส่วนของพื้นหลังเพื่อลดทอนของค่าสี เพื่อความสมดุลของภาพ

ภาพร่างชั้นที่ 2 ข้าพเจ้าเลือกการจัดวางตึกแบบกึ่งกลางของภาพ โดยให้ตึกร้างเป็นจุดเด่นของภาพ ข้าพเจ้าสร้างพื้นผิวด้วยเนื้อสีที่ชัดเจนแทนค่าโครงสร้างของตึกร้างและใช้สีโทนเย็นผสมกับค่าสร้างบรรยากาศ เพื่อความสมดุลในชิ้นงาน

ข้าพเจ้าได้เลือกภาพร่างชั้นที่ 2 มาใช้เป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ภาพงานจิตรกรรม เพราะภาพร่างชั้นนี้มีความสมบูรณ์ทางด้านองค์ประกอบศิลป์ตัวอาคารหรือตึกที่แทนค่าเส้นแนวตั้งเป็นจุดเด่นของภาพและพื้นหลังคือจุดรองที่ช่วยเสริมภาพให้เด่นชัดขึ้นด้านของสีที่คู่กันโทนซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวความคิดและอารมณ์ความรู้สึกของข้าพเจ้าได้ชัดเจน

ภาพร่างชุดที่ 5

ภาพที่ 3.9 ภาพร่างโครงการที่ 5 ชั้นที่ 1

ภาพที่ 3.10 ภาพร่างโครงการที่ 5 ชั้นที่ 2

ภาพร่างชุดที่ 5

ภาพร่างชั้นที่ 1 ข้าพเจ้าเลือกใช้วิธีการมองภาพรวมของตึกและจัดวางกึ่งกลางของภาพส่วนตึกข้าพเจ้าใช้เนื้อสีสร้างตึกขึ้นโดยไม่มีหน้าต่าจึงทำให้รู้ตัน ชั้นดูไม่มีพื้นที่ว่างจึงเป็นข้อเสียของผลงานชิ้นนี้ ข้าพเจ้าใช้โทนสีที่บดสร้างความเป็นกันเองแล้ว

ภาพร่างชั้นที่ 2 ข้าพเจ้านำตึกร่างไว้กึ่งกลางภาพเพื่อเพิ่มความดึงดูด ลักษณะแนวตั้ง โดยโทนสีเป็นสีเข้มและลดทอนค่าของสีการทำพื้นหลังสร้างบรรยากาศที่เบา มีความสมดุลในภาพ

ข้าพเจ้าได้เลือกภาพร่างชั้นที่ 2 มาใช้เป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ภาพงานจิตรกรรม เพราะภาพร่างชิ้นนี้มีความสมบูรณ์ทางด้านองค์ประกอบศิลป์ ตัวอาคารหรือตึกแทนค่าเส้นแนวตั้งและเป็นจุดเด่นของภาพพื้นหลังคือจุดรองช่วยเสริมภาพให้เด่นชัดขึ้น

3.2 กระบวนการสร้างงาน

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของข้าพเจ้า มีวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานและกระบวนการสร้างสรรค์ดังนี้

3.2.1 วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน

1. อุปกรณ์เฟรมผ้าใบ

ภาพที่ 3.11 อุปกรณ์เฟรมผ้าใบ

2. สีอะคริลิก

ภาพที่ 3.12 สีอะคริลิก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.13 สีอะคริลิกที่ผสมแล้ว

3. อุปกรณ์ในการทำพื้นผิว

ภาพที่ 3.14 วัสดุอุปกรณ์การทำพื้นผิว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.15 สารเคมีหรือตัวทำเทคนิค

ภาพที่ 3.16 ตัวเพิ่มเนื้อสี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.17 น้ำยาล้างจาน,เกลือ,ทราย,ไฮเตอร์

4. พู่กัน

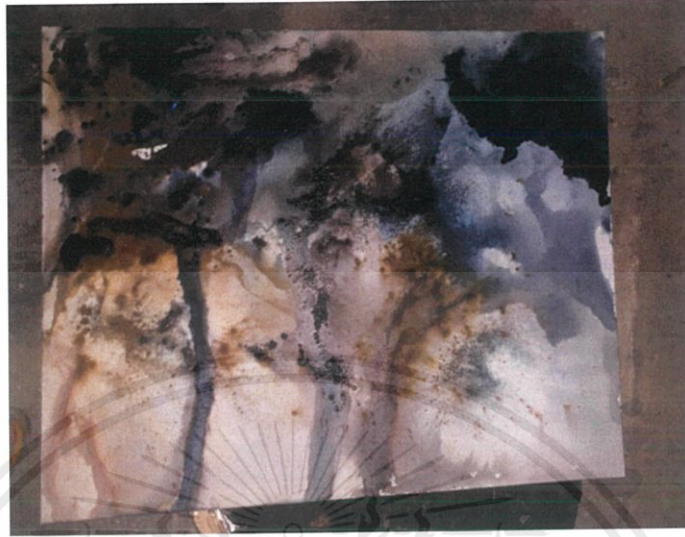

ภาพที่ 3.18 พู่กัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.2.2 ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานโครงการที่ 1

1. เริ่มลงสีรองพื้นและรองนแห่ง

ภาพที่ 3.19 การลงสีรองพื้น

2. เมื่อสีแห้งเรียบร้อยแล้ว จึงเริ่มร่างรูป

ภาพที่ 3.20 เริ่มร่างรูปโดยใช้เนื้อสี

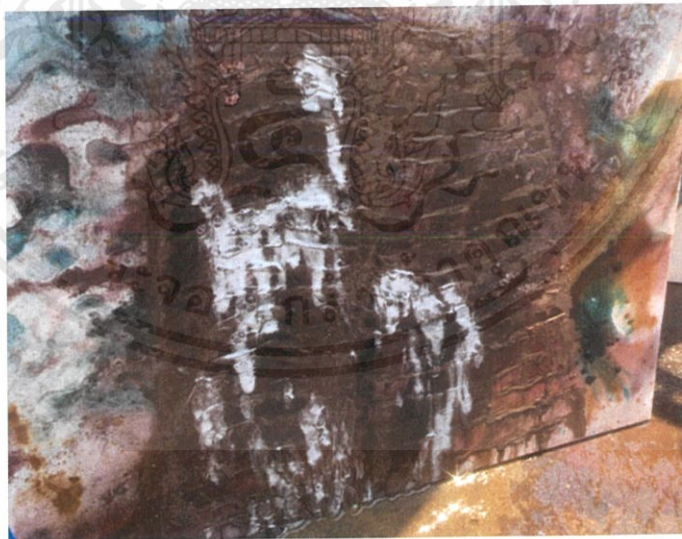
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. สร้างน้ำหนักแสงเงาโดยใช้สีผสมกับน้ำเทลงบนชิ้นงานเพื่อสร้างมิติและเพิ่มเนื้อสีตามน้ำหนักแสงเงาของตึกให้สมบูรณ์

ภาพที่ 3.21 การสร้างน้ำหนักแสงเงาของอาคารหรือตึก ภาพที่ 1

4. การใช้สารเคมีเทลงบนชิ้นงานเพื่อลอกสีออกและสร้างมิติของตึกให้สมบูรณ์

ภาพที่ 3.22 การใช้สารเคมีลอกสี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.23 หลังจากล้างสีออก

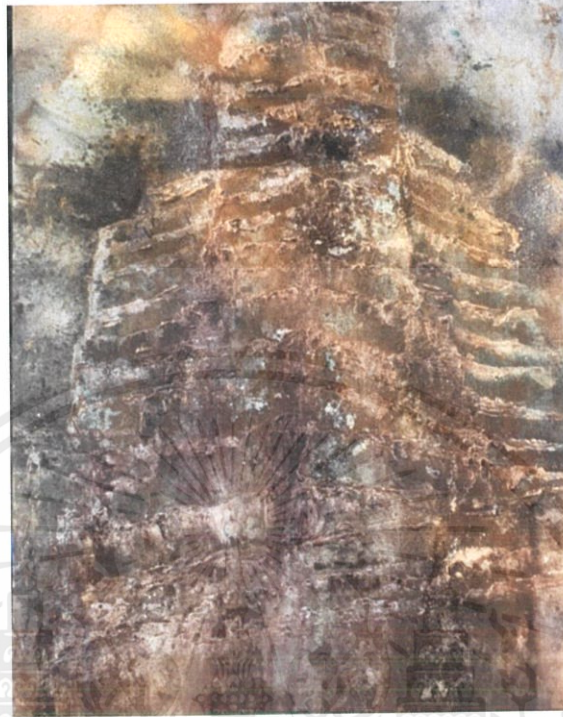
5. การสร้างน้ำหนักแสงเงาและเริ่มการลงสี

ภาพที่ 3.24 การลงน้ำหนักและแสงเงา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

6. ลงสีแสงของภาพเพื่อให้อาคารหรือตึกมีความเด่นชัดยิ่งขึ้นและสุดท้ายเป็นการเก็บรายละเอียดส่วนที่เหลือของภาพให้สมบูรณ์ครบถ้วน

ภาพที่ 3.25 ผลงานสมบูรณ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

วิเคราะห์การสร้างสรรค์

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ของข้าพเจ้าได้มีการสร้างสรรค์ ทดลอง รวมถึงได้การพัฒนาปรับปรุง ทั้งรูปแบบวิธีการสร้างสรรค์ และรูปแบบของแนวความคิดให้สอดคล้องเชื่อมโยงต่อความรู้สึกรอง ข้าพเจ้าที่ต้องการจะถ่ายทอดการสร้างสรรค์ลงในผลงานจิตรกรรม

4.1 วิเคราะห์ทัศนธาตุ

ผลงานการสร้างสรรค์นี้ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์ แก่ใจและพัฒนาของภาพให้เกิดความสมบูรณ์มากที่สุด โดยข้าพเจ้าอาศัยทัศนธาตุทางศิลปะมาเป็นสื่อในการถ่ายทอดแนวความคิดการสร้างสรรค์ลงสู่ผลงาน

รูปทรง (Form)

ก. รูปทรงที่ปรากฏในภาพเป็นรูปลักษณะของอาคารหรือตึกที่มีลักษณะเป็นรูปทรงเรขาคณิตคือรูปสี่เหลี่ยมแสดงถึงความแข็งแรง สงบและมีความสมดุลโครงสร้าง แสดงให้เห็นถึงความไม่ปลอดภัย กำลังจะพังทลาย

ภาพที่ 4.1 การวิเคราะห์รูปทรง ก.

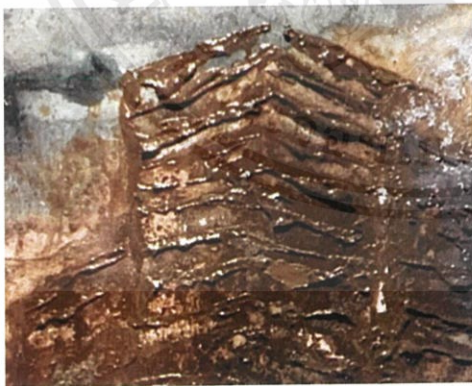
ข. รูปทรงที่ปรากฏในภาพเป็นรูปลักษณะหน้าตาของตึกที่มีลักษณะเป็นแบบรูปทรงเลขาคณิตคือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอนให้ความรู้สึกมั่นคง กว้างขวาง สงบนิ่งและเป็นที่พักสายตาภายในภาพ

ภาพที่ 4.2 การวิเคราะห์รูปทรง ข.

ค. รูปทรงที่ปรากฏในภาพเป็นรูปลักษณะของอาคารหรือตึกที่มีลักษณะเป็นแบบรูปทรงเลขาคณิตคือรูปทรงกระบอกให้ความรู้สึกถึงความเด่นชัด เคลื่อนไหวและไม่มั่นคงให้เห็นถึงความไม่ปลอดภัยกำลังจะพังทลาย

ภาพที่ 4.3 การวิเคราะห์รูปทรง ค.

ง. รูปทรงที่ปรากฏในภาพเป็นรูปลักษณะของอาคารหรือตึกที่มีลักษณะเป็นแบบรูปทรงเลขาคณิตคือรูปสามเหลี่ยมให้ความรู้สึกถึงความมั่นคงสมดุล สูงเด่นและสง่างามภายในภาพ

ภาพที่ 4.4 การวิเคราะห์รูปทรง ง.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จ. รูปทรงที่ปรากฏในภาพเป็นรูปลักษณะของพื้นที่ว่างหรือบรรยากาศภายในชิ้นงานมีลักษณะเป็นแบบรูปทรงอิสระแทนค่าความเคลื่อนไหวแปรปรวนและมีความกลมกลืนกับชิ้นงาน

ภาพที่ 4.5 การวิเคราะห์รูปทรง จ.

ฉ. รูปทรงที่ปรากฏในภาพเป็นรูปลักษณะของตึกที่มีลักษณะเป็นแบบรูปทรงเลขาคณิตคือรูปสี่เหลี่ยมคางหมูแสดงถึงความหนักแน่นแต่ด้วยวิธีการเขียนจึงทำให้ความหมายตรงกันข้าม

ภาพที่ 4.6 การวิเคราะห์รูปทรง ฉ.

เส้น (Line)

ภาพที่ 4.7 การวิเคราะห์เส้น ก.

ก. เส้นที่ปรากฏในภาพเป็นเส้นของโครงสร้างอาคารหรือตึกแทนค่าของเส้นตั้งตรงเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคง เอาจริงเอาจังจึงทำให้รู้สึกถึงจิตใต้สำนึกของเจ้าของตึกว่ามีความมุ่งมั่นแต่ด้วยวิกฤตเศรษฐกิจเข้ามาจึงทำให้สร้างตึกไม่สมบูรณ์จึงเหลือเพียงแค่โครงสร้างที่ว่างเปล่า

ภาพที่ 4.8 การวิเคราะห์เส้น ข.

ข. เส้นที่ปรากฏในภาพเป็นเส้นของโครงสร้างอาคารที่เป็นมุมของอาคารให้ความรู้สึกสง่า กงทนต์แต่ด้วยลักษณะการเขียนจึงทำให้รู้สึกตรงข้ามกับความหมายของเส้น

ภาพที่ 4.9 การวิเคราะห์เส้น ค.

ค. เส้นที่ปรากฏในภาพเป็นเส้นของโครงสร้างอาคารหรือตึกเป็นลักษณะเส้นเฉียงให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวแทนค่าของตึกที่กำลังจะพังทลายลง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.10 การวิเคราะห์เส้น ง.

ง. เส้นที่ปรากฏในภาพคือเส้นของโครงสร้างอาคารหรือตึกที่มีลักษณะของเส้นแนวนอนเป็นเส้นโค้งลงแสดงให้เห็นถึงอารมณ์เศร้า สลด สะเทือนใจภายในภาพ

ลักษณะผิว (Textures)

ภาพที่ 4.11 การวิเคราะห์ลักษณะผิว ก.

ก. ลักษณะผิวที่ปรากฏในภาพของข้าพเจ้าผ่านการแสดงออกทางลักษณะผิวที่เราจับต้องได้เนื้อสีนูนเป็นเส้นที่ไม่เท่ากันของโครงสร้างอาคารหรือตึกอย่างเห็นได้ชัดเจนเพื่อสื่อให้เห็นถึงความไม่มั่นคงของโครงสร้างอาคาร

ภาพที่ 4.12 การวิเคราะห์ลักษณะผิว ข.

ข. ผิวที่ปรากฏในภาพแสดงออกทางลักษณะผิวที่เราจับต้องได้มีความหยาบเป็นเม็ดแทนค่าของสีพื้นผิวของตึกและกำแพง เพื่อสื่อให้เห็นถึงการเสื่อมสลายและการถูกทำลาย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.13 การวิเคราะห์ลักษณะผิว ค.

ค. ผิวที่ปรากฏในภาพแสดงออกทางลักษณะผิวที่ทำเทียมขึ้นเมื่อมองดูรู้สึกถึงความหยาบหรือละเอียดแต่เมื่อสัมผัสจับต้องกลับเป็นผิวเรียบ ๆ เพื่อสร้างบรรยากาศโดยรวมในชิ้นงาน

สี (Color)

ภาพที่ 4.14 การวิเคราะห์สี ก.

ก. สีที่ปรากฏในภาพเป็นสีโทนร้อนและโทนเย็นผสมกันและผสมสีดำเพื่อจะจับแน่นให้อาคารหรือให้มีความเป็นจุดเด่นและสร้างบรรยากาศโศกเศร้า

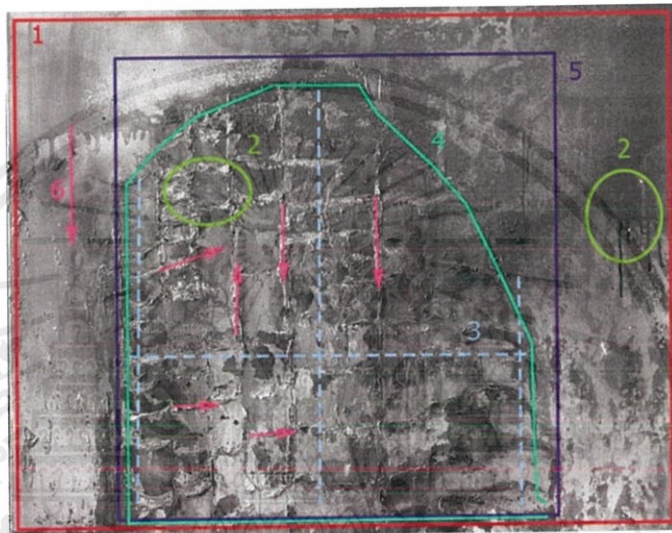
ภาพที่ 4.15 การวิเคราะห์สี ข.

ข. สีของพื้นหลังจะเข้าไปอยู่ในตัวอาคารหรือตึกทุกชั้นเพื่อสร้างอารมณ์และบรรยากาศ ซึ่งทำให้ภาพมีความสมบูรณ์เด่นชัดมากขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบภาพ

การสร้างสรรคผลงานตามหลักการองค์ประกอบของภาพตามศิลปะ ซึ่งข้าพเจ้าได้วิเคราะห์ และแก้ไของค์ประกอบของผลงานโดยอาศัยจากประสบการณ์และทัศนธาตุวิเคราะห์ และนำไปปรับปรุงในผลงานให้เพื่อเกิดความสมบูรณ์มากขึ้น

ภาพที่ 4.16 กรวิเคราะห์ผลงานชิ้นที่ 1

1. ความกลมกลืน (Harmony)

ในความกลมกลืนของข้าพเจ้า มีความกลมกลืนทางการสีและน้ำหนักที่ทับซ้อนกัน เพื่อสร้างผลงานให้เกิดความสมดุลกันด้วยการใช้น้ำหนักเพื่อสร้างจังหวะที่มีแบบแผนสามารถควบคุมส่วนต่างๆที่รวมตัวกันอยู่ โดยเฉพาะสี ที่เป็นการสร้างแบบให้เกิดความกลมกลืนในผลงาน

2. ความหลากหลาย (Variety)

ความหลากหลายในผลงานเน้นความเป็นพื้นผิวที่แตกต่างกัน โดยการแทนค่า ความเป็นวัตถุ ในส่วนต่างๆเทคนิคของสีแปร่งเนื้อสีแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนแต่กลมกลืนกันด้วยชุดสี

3. ความสมดุล (Balance)

การจัดวางองค์ประกอบและการใช้พื้นผิวในผลงานของข้าพเจ้าให้ความสำคัญด้านดุลยภาพ โดยนึก ถึงการถ่วงน้ำหนักให้เกิดความสมดุลเท่ากันทั้งภาพให้งานดูสมบูรณ์ไม่ขาดหรือเกินจนเกินไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4. สัดส่วน (Proportion)

สัดส่วนของพื้นที่ในงาน เป็นความสัมพันธ์ก่อให้เกิดมิติในมุมมองและมิติของรูปทรงความยิ่งใหญ่ของวัตถุ น้ำหนัก มี ที่เป็นความสัมพันธ์ที่กลมกลืน

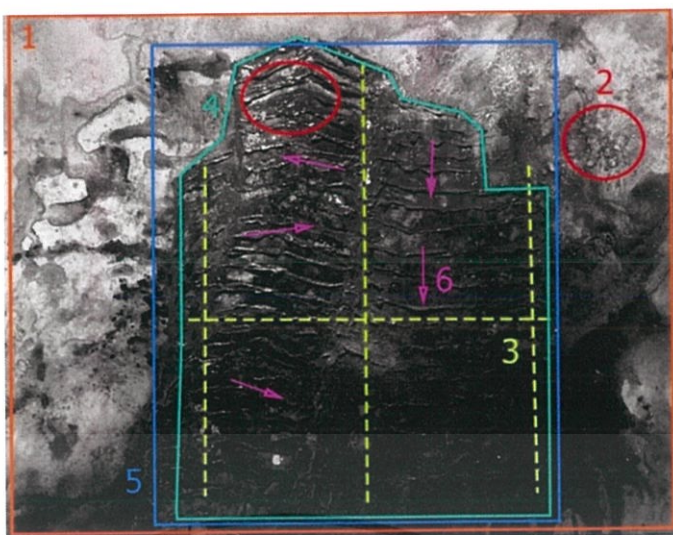
5. ความเป็นเด่น (Dominance)

ข้าพเจ้าจัดวางโดยอาคารหรือตึกมีความโปร่งใสสะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศจากโครงสร้างอาคารหรือตึก เกิดบทบาทสำคัญแก่จุดเด่นที่อยู่กึ่งกลาง ซึ่งทำให้รูปแบบของผลงานสอดคล้องกับแนวความคิด และทำให้ผลงานเกิดความสมบูรณ์ชัดเจนในสิ่งที่นำเสนอ

6. การเคลื่อนไหว (Movement)

ข้าพเจ้าใช้วิธีการเทสีในแล้วปล่อยให้ไหลในทิศทางที่กำหนดเพื่อสร้างความรู้สึกละเอียดเคลื่อนไหวในทิศทางที่แตกต่างชัดเจน ส่งผลกระทบทางสายตาของคนดูด้วยการทับซ้อนกันทำให้หลอกลือสายตา และก่อให้เกิดปฏิกริยาทางอารมณ์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของข้าพเจ้า

ภาพที่ 4.17 การวิเคราะห์ผลงานจีนที่ 2

1. ความกลมกลืน (Harmony)

ความกลมกลืนของผลงานจีนนี้จะเป็นความกลมกลืนของชุดสีที่ใกล้เคียงกันทับซ้อนด้วยเนื้อสี โดยคำนึงถึงทัศนธาตุเป็นสิ่งสำคัญ จึงเกิดบรรยากาศและโทนสีทำให้เกิดความกลมกลืนของผลงาน

2. ความหลากหลาย (Variety)

ข้าพเจ้าใช้พื้นผิวที่แตกต่างกันของตัวอาคารและพื้นผิวของบรรยากาศ ที่มีให้ความรู้สึกเหมือนของแข็งกระด้างทำทำลึงจะพังและพื้นผิวที่ขรุขระ เป็นการให้ความหลากหลายของทัศนธาตุสอดคล้องกับแนวคิดของข้าพเจ้า

3. ความสมดุล (Balance)

ข้าพเจ้าจัดวางองค์ประกอบโดยให้อาคารหรือตึกอยู่ในตำแหน่งตรงกลางภาพโดยคำนึงถึงความพอดีของภาพ เพื่อไม่ให้องค์ประกอบหนักไปทางใดทางหนึ่ง

4. สัดส่วน (Proportion)

ข้าพเจ้าจัดองค์ประกอบสัดส่วนของอาคารหรือตึกให้มีขนาดเหมาะสมกับพื้นที่

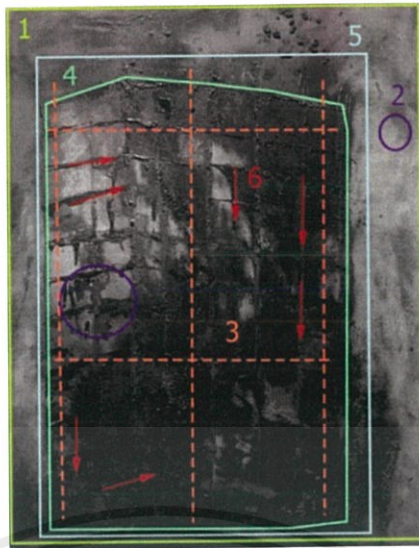
5. ความเป็นเด่น (Dominance)

ข้าพเจ้าจัดวางอาคารหรือตึกมีความโปร่งใสสะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศจากโครงสร้างอาคารหรือตึกเกิดบทบาทสำคัญแก่จุดเด่นที่อยู่กึ่งกลางซึ่งทำให้รูปแบบของผลงานสอดคล้องกับแนวความคิด และทำให้ผลงานเกิดความสมบูรณ์ชัดเจนในสิ่งที่นำเสนอ

6. การเคลื่อนไหว (Movement)

ความเคลื่อนไหวในผลงานของข้าพเจ้ากำหนดให้ สี แสงเงาการทับซ้อนกันทำให้ลือหลอกและก่อให้เกิดปฏิกริยาทางอารมณ์ สายตาสามารถรับรู้ได้ถึงมิติของงานจิตรกรรม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.18 การวิเคราะห์ผลงานจีนที่ 3

1. ความกลมกลืน (Harmony)

ความกลมกลืนของผลงานจีนนี้จะเป็นความกลมกลืนของชุดสีที่ใกล้เคียงกันทับซ้อนด้วยดี โดยจะคำนึงถึงทัศนธาตุเป็นสำคัญ ในเรื่องของการใช้เนื้อ สีให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดยการใช้ความต่อเนื่องของสีให้เกิดบรรยากาศและโทนสีที่กลมกลืน

2. ความหลากหลาย (Variety)

ความหลากหลายในผลงานจีนนี้คือพื้นผิวที่แตกต่างกันและเทคนิคอื่น ๆ มาใช้ภายในชิ้นงาน

3. ความสมดุล (Balance)

ข้าพเจ้าจัดองค์ประกอบของอาคารในภาพให้เกิดความสมดุลเท่ากันทั้งภาพงานจึงดูสมบูรณ์ ไม่ขาดหรือเกินจนเกินไป

4. สัดส่วน (Proportion)

สัดส่วนของพื้นที่ในงาน เป็นความสมส่วนก่อให้เกิดมิติในมุมมองและมิติของรูปทรงความยิ่งใหญ่ของวัตถุ น้ำหนัก มี ที่เป็นความสัมพันธ์ที่กลมกลืน

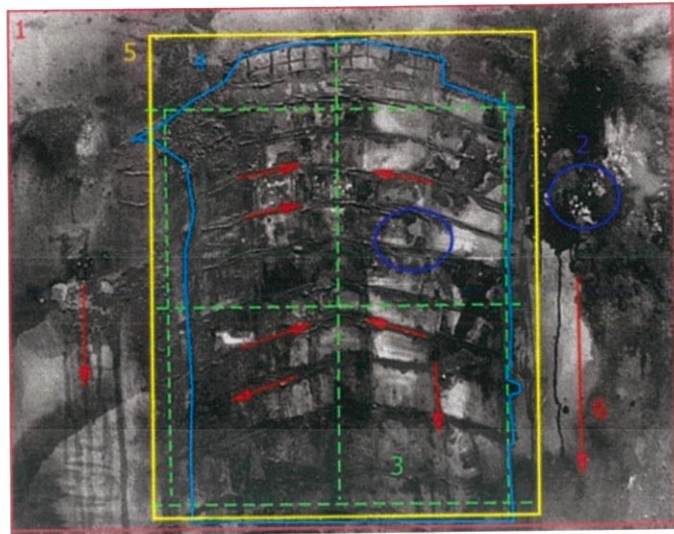
5. ความเป็นเด่น (Dominance)

ข้าพเจ้าจัดวางโดยอาคารหรือตึกมีความโปร่งใสสะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศจากโครงสร้างอาคารหรือตึก เกิดบทบาทสำคัญแก่จุดเด่นที่อยู่กึ่งกลาง ซึ่งทำให้รูปแบบของผลงานสอดคล้องกับแนวความคิด และทำให้ผลงานเกิดความสมบูรณ์ชัดเจนในสิ่งที่นำเสนอ

6. การเคลื่อนไหว (Movement)

ความเคลื่อนไหวในผลงานของข้าพเจ้า ได้กำหนดให้ สี แสง เงา รวมไปถึงรูปแบบการจัดวางอาคารหรือตึก สร้างสรรค์ให้เกิดการเคลื่อนไหว และสร้างผลกระทบทางสายตาของคนดู

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.19 การวิเคราะห์ผลงานจีนที่ 4

1. ความกลมกลืน (Harmony)

ความกลมกลืนของผลงานจีนนี้จะเป็นความกลมกลืนของชุดสีที่ใกล้เคียงกันทับซ้อนด้วยสี โดยจะคำนึงถึงทัศนธาตุเป็นสำคัญ ในเรื่องของการใช้สีให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดยการให้ความต่อเนื่องของสีให้เกิดบรรยากาศและโทนสีที่กลมกลืน

2. ความหลากหลาย (Variety)

ความหลากหลายในผลงานจีนมีความขัดแย้งในสีที่ซ้ำๆ เข้าใช้ทั้งสีโทนร้อนแทนค่าในผิวคน และสีโทนเย็นแทนค่าในเสื้อผ้าและสัมภาระของกลุ่มคน

3. ความสมดุล (Balance)

ข้าพเจ้าจัดองค์ประกอบของอาคารในภาพให้เกิดความสมดุลเท่ากันทั้งภาพงานจึงดูสมบูรณ์ไม่ขาดหรือเกินจนเกินไป

4. สัดส่วน (Proportion)

สัดส่วนของพื้นที่ในงาน เป็นความสมส่วนก่อให้เกิดมิติในมุมมองและมิติของรูปทรงความยิ่งใหญ่ของวัตถุ น้ำหนัก มี ที่เป็นความสัมพันธ์ที่กลมกลืน

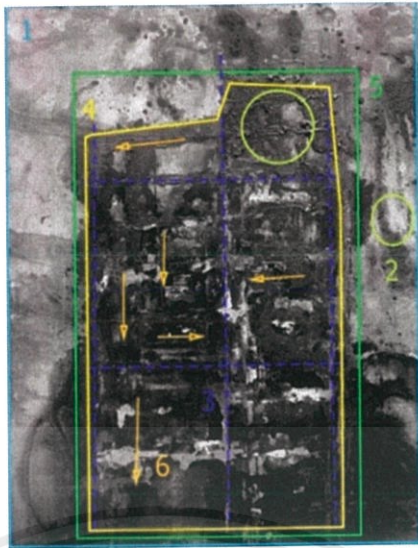
5. ความเป็นเด่น (Dominance)

ข้าพเจ้าได้ใช้สีพื้นหลังทำให้สีภาพบุคคลด้านหน้ามีความตัดกันเพื่อให้มีเด่นชัดอย่างชัดเจน และใช้รูปทรงของสัมภาระเป็นจุดเด่นรองเพื่อไม่ให้ภาพบุคคลมีความเด่นจนเกินไป

6. การเคลื่อนไหว (Movement)

ความเคลื่อนไหวเกิดจากพื้นผิวช่วยดึงดูสายตาให้สามารถเข้าไปพบเห็นชุดสีและรายละเอียดภายในชิ้นงานได้อย่างชัดเจน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.20 การวิเคราะห์ผลงานจีนที่ 5

1. ความกลมกลืน (Harmony)

ความกลมกลืนของผลงานจีนนี้จะเป็นความกลมกลืนของชุดสีที่ใกล้เคียงกันทับซ้อนด้วยสีโดยจะคำนึงถึงทัศนธาตุเป็นสำคัญ ในเรื่องของการใช้เนื้อ สีให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

2. ความหลากหลาย (Variety)

ความหลากหลายในผลงานจีนมีความขัดแย้งในสีที่ซ้ำๆซ้ำๆใช้ทั้งสีโทนร้อนแทนค่าในผิวคน และสีโทนเย็นแทนค่าในเสื้อผ้าและสัมภาระของกลุ่มคน

3. ความสมดุล (Balance)

ซ้ำๆซ้ำๆจัดองค์ประกอบของอาคารในภาพให้เกิดความสมดุลเท่ากันทั้งภาพงานจึงดูสมบูรณ์ไม่ขาดหรือเกินจนเกินไป

4. สัดส่วน (Proportion)

สัดส่วนของพื้นที่ในงาน เป็นความสมส่วนก่อให้เกิดมิติในมุมมองและมิติของรูปทรงความยิ่งใหญ่ของวัตถุ น้ำหนัก มี ที่เป็นความสัมพันธ์ที่กลมกลืน

5. ความเป็นเด่น (Dominance)

ซ้ำๆซ้ำๆจัดวางอาคารหรือตึกมีความโปร่งใสสะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศจากโครงสร้างอาคารหรือตึกเกิดบทบาทสำคัญแก่จุดเด่นที่อยู่กึ่งกลางซึ่งทำให้รูปแบบของผลงานสอดคล้องกับแนวความคิด

6. การเคลื่อนไหว (Movement)

ความเคลื่อนไหวในผลงานของซ้ำๆซ้ำๆ ได้กำหนดให้ สี แสง เงา รวมไปถึงรูปแบบการจัดวางอาคารหรือตึก สร้างสรรค์ให้เกิดการเคลื่อนไหวการทับซ้อนกันสามารถรับถึงมิติของผลงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

บทสรุป

การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “สถานที่จากความรู้สึกภายใน” นี้ เป็นการนำเสนอความรู้สึกภายในอันเกิดจากจิตใต้สำนึกของข้าพเจ้า โดยการผสมผสานแรงบันดาลใจจากโลกแห่งความเป็นจริงผ่านภาพตึกร้างที่มีร่องรอยผ่านการเวลา รวมไปถึงความสับสนจากเหตุการณ์ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำช่วงปี พ.ศ. 2540 ด้วยวิธีการการแสดงผลออกด้านจิตรกรรม โดยข้าพเจ้าได้วิเคราะห์หาประเด็นเรื่องราวและนำมาสร้างเป็นภาพร่างด้วยการใช้หลักทัศนธาตุทางศิลปะจากรูปทรง แสงเงา สร้างบรรยากาศ และสร้างพื้นผิวมาขยายเป็นผลงานมุ่งเน้นแสดงถึงทักษะการวาดภาพจิตรกรรมด้วยการใช้สีเปล่งที่มีเนื้อสี เพื่อต้องการให้ตระหนักถึงการดำเนินของชีวิตมนุษย์ในยุคปัจจุบันที่มีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเสี่ยงต่อความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำ

จึงเปรียบเสมือนการเดินทางที่อยู่บนพื้นฐานความกังวล ความกลัวและความสะเทือนใจส่วนตัวของข้าพเจ้าจากสิ่งแวดล้อมจากภายนอกและภายในจิตใจของข้าพเจ้า ดังนั้นพัฒนาการในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าจะเป็นไปในทิศทางแสดงอัตลักษณ์ในการสร้างสรรค์ได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลงานที่ผ่านมา อันเป็นบ่อเกิดแห่งหนทางการพัฒนาแนวทางการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าในการค้นคว้าศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการศึกษาศิลปะสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมแนวกึ่งนามธรรม (Semi Abstrac) เพื่อให้ผู้ที่ศึกษานั้นนำไปพัฒนาต่อไปในอนาคต

ปัญหาและข้อเสนอแนะ

การทำงานศิลปะต้องอาศัยการทำงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มความชำนาญในการแสดงผลทางด้านอารมณ์ผ่านออกมาเป็นภาพได้ ด้วยการทดลองสร้างกระบวนการทำงานและวิเคราะห์หาข้อดีและข้อเสียของผลงานเพื่อให้ผลงานจิตรกรรมสื่อสารออกมาสารัตถผล) ข้าพเจ้าหวังว่าผู้ที่ศึกษาผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้จะได้รับประโยชน์สูงสุดเพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงผลงานของตนเอง

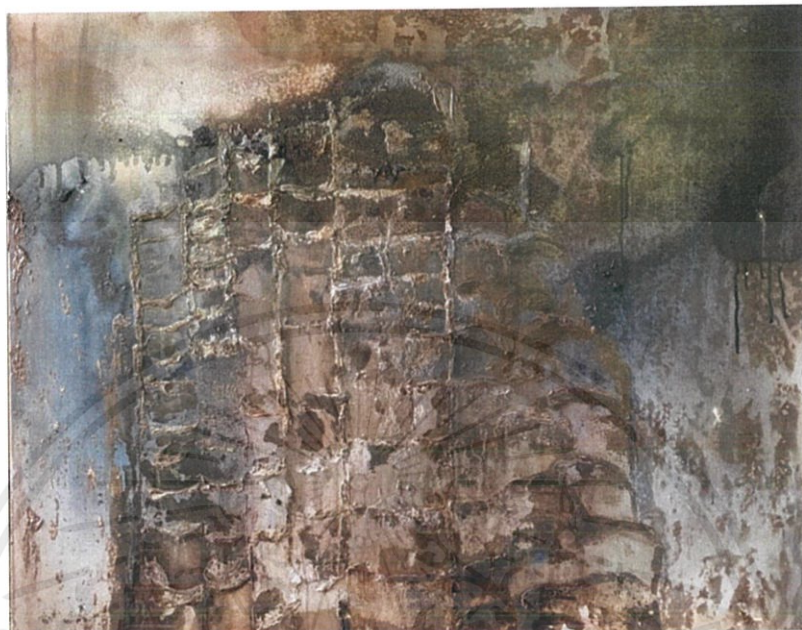
บรรณานุกรม

- Art Gallery 36. 18 พฤศจิกายน 2017. เฟซบุ๊ก. เข้าถึงได้จาก อาร์ตแกลลอรี่สามสิบหก:
https://web.facebook.com/artgallery36/posts/1933913020191025?__tn__=-R
- Honghame Pimdee. 2018. ย้อนรอย 4 สถานที่รกร้างอันน่าสะพรึงในกรุงเทพมหานคร. เข้าถึงได้จาก <https://www.siam2nite.com/th/magazine/lifestyle/item/819-ghost-towers-true-stories-behind-4-of-bangkoks-scariest-abandoned-buildings>
- จิระพัฒน์ พิตรปรีชา. 2545. โลกศิลปะศตวรรษที่ 20. กรุงเทพฯ.
- ชลูด นิ่มเสมอ. 2534. องค์ประกอบศิลปะ. กรุงเทพฯ: บริษัทไทยวัฒนาพานิช.
- ชีวิรัตน์ กิจนภาชนพงศ์. 2561. วิกฤตตั้มยำกุ้ง. เข้าถึงได้จาก <https://www.posttoday.com/finance-stock/columnist/556364>
- สุภวรรณ พันธุ์จันทร์. (2012). เข้าถึงได้จาก บล็อกสปอต: <http://rushancepudom12.blogspot.com>
- อัฐินป์ ลกณวุษ. 2560. เอดวาร์ มุงค์. เข้าถึงได้จาก <https://www.posttoday.com/life/healthy/527331>
- อรวรรณ หอมจันทร์. (ม.ป.ป.). 5 ตึกร้าง. เข้าถึงได้จาก <https://www.thebangkokinsight.com/5653/>
- โอเคเนชั่น. 6 มิถุนายน 2009. เข้าถึงได้จาก เนชั่นทีวี:
<http://oknation.nationtv.tv/blog/833200A5211/2009/09/29/entry-2>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะ

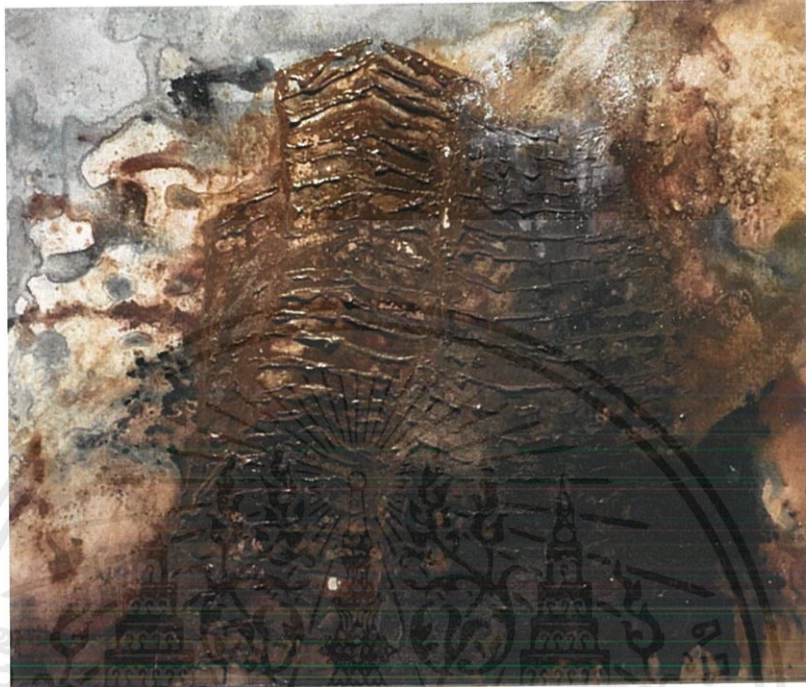

ชื่อผลงาน กาลเวลา หมายเลข 1

เทคนิค สีอะคริลิคบนผ้าใบ

ขนาด 80 x 100 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อผลงาน พัง หมายเลข 2
เทคนิค สีอะคริลิกบนผ้าใบ
ขนาด 80 x 100 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

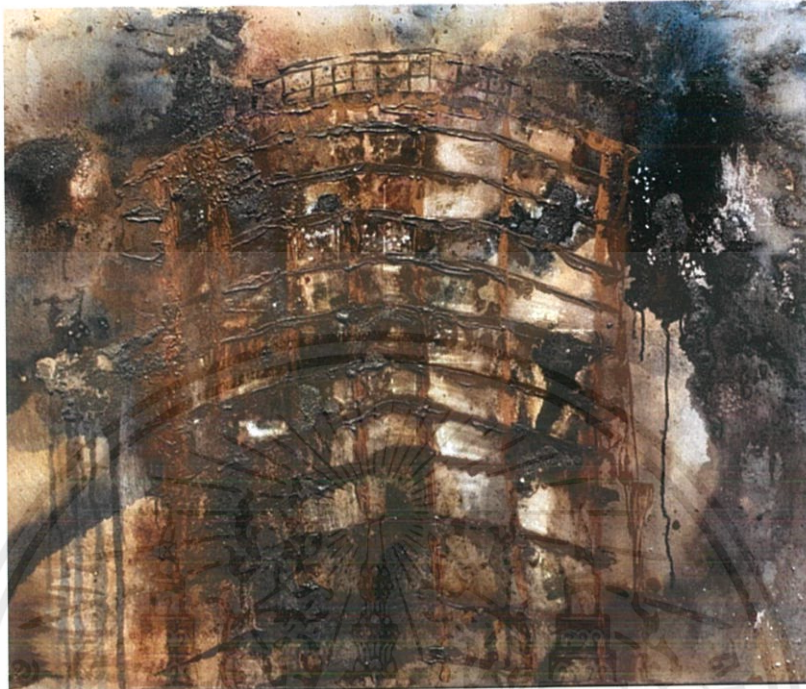

ชื่อผลงาน ล้มเหลว หมายเลข 3

เทคนิค สีอะคริลิกบนผ้าใบ

ขนาด 80 x 100 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

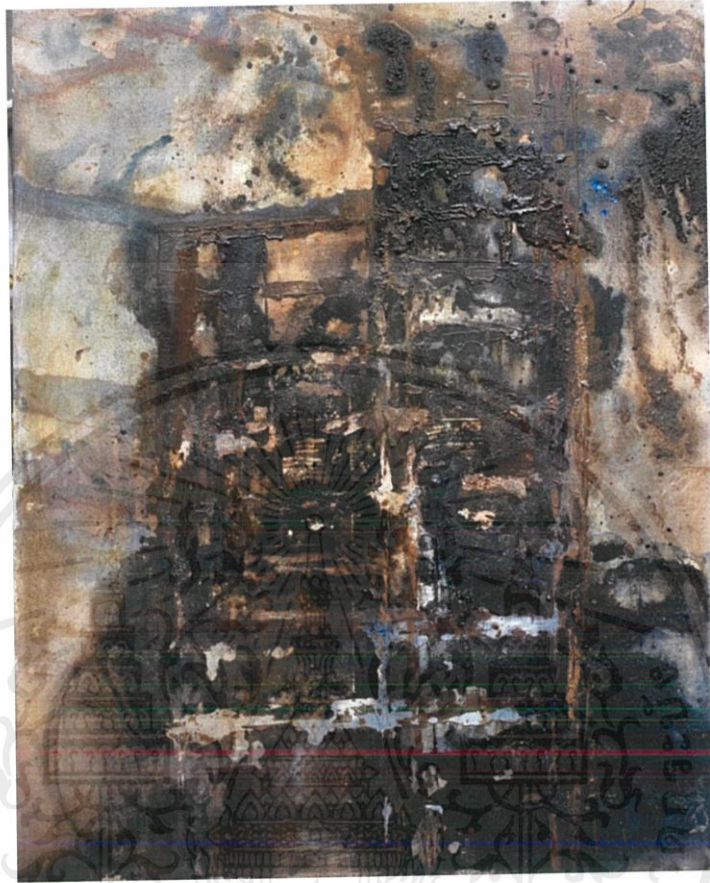

ชื่อผลงาน สิ่งที่ยังคงอยู่ หมายเลข 4

เทคนิค สีอะคริลิกบนผ้าใบ

ขนาด 80 x 100 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อผลงาน เดือนราง หมายเลข 5

เทคนิค สีอะคริลิกบนผ้าใบ

ขนาด 80 x 100 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล	นางสาว บุญทิกา ปกป้อง
วัน เดือน ปีเกิด	15 สิงหาคม 2539 ตาคีลี
ที่อยู่	31/230 หมู่ที่ 1 ต. รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 เบอร์โทร 02-581 5562
ประวัติการศึกษา	2551อนุปริญญาศิลปกรรม 2554อุดมศึกษา รังสิต 2559วิทยาลัยช่างศิลป์ ลาดกระบัง 2563สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รางวัลและเกียรติประวัติ

- 2561 นิทรรศการกลุ่ม Awkening Lighting Design โดยกลุ่ม M.O.D เจริญกรุง กรุงเทพฯ
- 2561 นิทรรศการกลุ่ม Project 1000 c (one thousand degree Celsius) โดยกลุ่ม Swaggag ที่ Condo Art Space ปทุมธานี เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Bangkok Art Biennale
- 2560 ภาพวาดในหลวงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
- 2553 รางวัลเกียรติคุณเหรียญทอง การวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ปทุมธานี
- 2553 ผ่านการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โครงการค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล
- 2552 ผ่านการอบรมค่ายคุณธรรม-จริยธรรม ณ ศูนย์ธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
- 2552 รางวัลเกียรติคุณเหรียญทอง การวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ปทุมธานี
- 2551 รางวัลเกียรติคุณเหรียญทอง การวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ปทุมธานี
- 2546 พระราชทานประกาศนียบัตรเกียรติคุณศิลปะ รางวัลพิเศษ การประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตครั้งที่ 15”
- 2546 รางวัลชมเชย การประกวดศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่ 18 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้