

เงาจากภาพสะท้อนสภาวะจิตใต้สำนึก

Reflection of unconscious

นางสาว แพรพรรณ ล้วนศิริ

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา จิตรกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

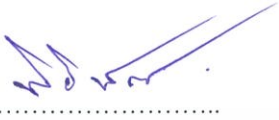
ปีการศึกษา 2562-2563

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติให้
ศิลปนิพนธ์ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม

.....คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

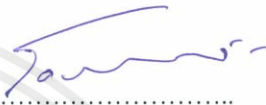
ประธานกรรมการ

(รองศาสตราจารย์นิธิพัฒน์ หอยสังข์ทอง)

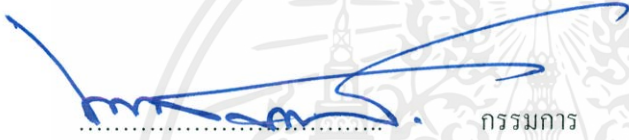
กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิกร คงคา)

กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.มล.โอภาสจรัส นันทวัน)

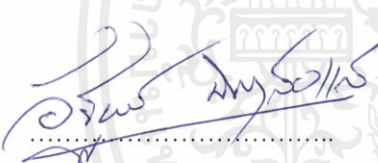
กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์ มณีรัตน์)

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน หนูเขียว)

กรรมการ

(รองศาสตราจารย์อัฐพร นิมมาลัยแก้ว)

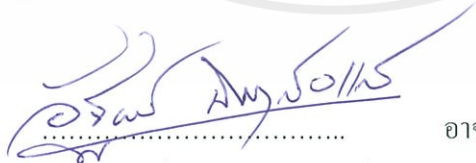
กรรมการ

(อาจารย์ณัฐณรณ บัวลอย)

กรรมการและเลขานุการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงษ์ จันทร)

อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์

(รองศาสตราจารย์อัฐพร นิมมาลัยแก้ว)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อศิลปนิพนธ์ เเงจากภาพสะท้อนสภาวะจิตใต้สำนึก

Reflection of unconscious

ชื่อ แพรพรรณ ถ้วนศิริ

รหัสนักศึกษา 59020495

สาขาวิชา จิตรกรรม

คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์

ปีการศึกษา 2562-2563

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.อัฐพร นิยมลัยแก้ว

บทคัดย่อ

การสร้างสรรคผลงานศิลปนิพนธ์ หัวข้อ “เเงจากภาพสะท้อนสภาวะจิตใต้สำนึก” มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวอารมณ์ในมุมมองที่ถูกเก็บไว้ผ่านพื้นที่ของความทรงจำผ่านสื่อกลางคือผลงานศิลปะ โดยมุ่งเน้นแสดงให้เห็นจิตใจ อารมณ์ความรู้สึกความคิดโดยสะท้อนออกมาในรูปของเงาแทนค่าเสมือนความจริงอีกด้านโดยวิธีการประกอบสร้างเงาจากรูปทรงของความจริงที่สามารถให้ความหมายในเชิงสัญลักษณ์ได้ โดยข้าพเจ้าใช้การตัดทอนรูปทรงให้บิดเบี้ยว ยืด หด ขาด แหว่ง เบลอ การซ้ำหรือซ้อน เป็นต้น แทนการแสดงออกถึงความสัมพันธ์ระหว่างจิตใต้สำนึกกับกาย ซึ่งจะมีความชัดเจนมากน้อยตามความเปลี่ยนแปลงของช่วงเวลาแล้วแต่ความหนักของความรู้สึกที่ถูกตรึงไว้หรือการยอมรับความจริงต่อความรู้สึกที่เกิดขึ้นในอดีต

จากความสนใจในเรื่องราวเหล่านี้ ก่อให้เกิดการค้นหาข้อมูลในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกกับความทรงจำ ข้าพเจ้าพยายามไม่จำกัดอยู่ในกรอบเดิมในเรื่องการสร้างงานจากวัสดุและวิธีคิด ข้าพเจ้าได้นำความรู้สึกจากเรื่องราวต่าง ๆ ที่ไม่เคยแสดงออกไปในความจริง ความคิดถึง ความรัก ความหวาดหวั่นที่กระทบกระเทือนใจ มาแสดงออกในผลงานผ่านรูปเงาคนและสีบรรยากาศสื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกที่จับต้องได้ในภาพเสมือนจริง

กิตติกรรมประกาศ

ศิลปนิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณา จากอาจารย์ที่ปรึกษา รศ.อัฐพร นิมมาลัยแก้ว ที่ให้ความช่วยเหลือ ให้คำชี้แนะช่วยแก้ปัญหาตลอดจนให้ความรู้และประสบการณ์ที่ดีแก่ข้าพเจ้า สำหรับคุณงามความดีอันใดที่เกิดจากศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอมอบให้กับบิดามารดาซึ่งเป็นที่รักและเคารพยิ่ง ตลอดจนครูอาจารย์ที่เคารพทุกท่านที่ได้ให้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีให้แก่ข้าพเจ้า

แพรวพรรณ ล้วนศิริ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ.....	ก
กิตติกรรมประกาศ.....	ข
สารบัญ.....	ค
สารบัญภาพประกอบ.....	จ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ.....	2
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	3
1.3 ขอบเขตของการสร้างสรรค์.....	3
บทที่ 2 ที่มาและแนวความคิดสร้างสรรค์.....	4
2.1 ที่มา.....	4
2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะเหนือจริง (Surrealism).....	5
2.3 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน.....	9
2.3.1 ซัลวาดอร์ ดาลี (Salvador Dalí).....	9
2.3.2 อีฟ ทองกีเย่ (Yves Tanguy).....	12
2.4 แนวความคิดสร้างสรรค์.....	15
บทที่ 3 วิธีดำเนินการสร้างสรรค์.....	16
3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง.....	16
ภาพร่างขั้นที่ 1	16
ภาพร่างขั้นที่ 2	18
ภาพร่างขั้นที่ 3	20
3.2 กระบวนการสร้างงาน.....	21

3.2.1 วัสดุอุปกรณ์การทำงานจิตรกรรม.....	22
3.2.2 ขั้นตอนการสร้างงานจิตรกรรม.....	25
บทที่ 4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์.....	28
4.1 วิเคราะห์ทัศนธาตุ.....	28
4.2 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบภาพ.....	34
บทที่ 5 บทสรุป.....	37
บรรณานุกรม.....	38
ภาพผลงานศิลปะ.....	40
ประวัติผู้เขียน.....	43

สารบัญภาพประกอบ

ภาพที่	หน้า
ภาพที่ 2.1 ภาพ The Uncertainty of the Poet.....	7
ภาพที่ 2.2 The Elephant Celebes.....	7
ภาพที่ 2.3 ภาพ The Hunter (Catalan Lanscape).....	8
ภาพที่ 2.4 ภาพ The Son of Man.....	8
ภาพที่ 2.5 ภาพศิลปิน ชัลวาคอร์ ดาลี.....	9
ภาพที่ 2.6 ภาพ Persistence of Fair Weather.....	10
ภาพที่ 2.7 ความทรงจำอันตราตรึง.....	11
ภาพที่ 2.7 Metamorphosis Of Narcissus.....	11
ภาพที่ 2.8 ภาพศิลปิน อีฟ ดองกีเย่.....	12
ภาพที่ 2.9 The Sun in Its Jewel Case.....	13
ภาพที่ 2.10 ภาพ Dehors [Outside]	14
ภาพที่ 2.11 ภาพ Azure Day.....	14
ภาพที่ 3.1 ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 1.....	16
ภาพที่ 3.2 ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 2.....	17
ภาพที่ 3.3 ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 3.....	17
ภาพที่ 3.4 ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 1.....	18
ภาพที่ 3.5 ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 2.....	18
ภาพที่ 3.6 ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 3.....	19
ภาพที่ 3.7 ภาพร่างชุดที่ 3 ชั้นที่ 1.....	20
ภาพที่ 3.8 ภาพร่างชุดที่ 3 ชั้นที่ 2.....	20
ภาพที่ 3.9 โครงเฟรมไม้สี่เหลี่ยม.....	21
ภาพที่ 3.10 ผ้าใบแคนวาส.....	21
ภาพที่ 3.11 เครื่องยิงบอร์ดและที่ดึงผ้าใบ.....	22

ภาพที่ 3.12 สีนํ้ามัน.....	22
ภาพที่ 3.13 พู่กัน.....	23
ภาพที่ 3.14 นํ้ามันสนและภาชนะใส่สำหรับล้างพู่กัน.....	23
ภาพที่ 3.15 นํ้ามันลินซีดและตัวผสมทำแห้งเร็ว.....	24
ภาพที่ 3.16 จานผสมสี.....	24
ภาพที่ 3.17 ภาพเฟรมผ้าใบ.....	25
ภาพที่ 3.18 ภาพรองพื้นนํ้าทะเล.....	25
ภาพที่ 3.19 ภาพรองพื้นก้อนหินและหาดทราย.....	26
ภาพที่ 3.20 ภาพรองพื้นสมบูรณ์.....	26
ภาพที่ 3.21 ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์.....	27
ภาพที่ 4.1 ภาพการวิเคราะห์รูปทรง ก.....	28
ภาพที่ 4.2 ภาพการวิเคราะห์รูปทรง ข.....	29
ภาพที่ 4.3 ภาพการวิเคราะห์รูปทรง ค.....	29
ภาพที่ 4.4 ภาพการวิเคราะห์รูปทรง ง.....	29
ภาพที่ 4.5 ภาพการวิเคราะห์รูปทรง จ.....	30
ภาพที่ 4.6 ภาพการวิเคราะห์เส้น ก.....	30
ภาพที่ 4.7 ภาพการวิเคราะห์เส้น ข.....	30
ภาพที่ 4.8 ภาพการวิเคราะห์เส้น ค.....	31
ภาพที่ 4.6 ภาพการวิเคราะห์เส้น ก.....	31
ภาพที่ 4.7 ภาพการวิเคราะห์เส้น ข.....	31
ภาพที่ 4.10 ภาพการวิเคราะห์สี ก.....	32
ภาพที่ 4.11 ภาพการวิเคราะห์สี ข.....	32
ภาพที่ 4.12 ภาพการวิเคราะห์สี ค.....	32
ภาพที่ 4.13 ภาพการวิเคราะห์น้ำหนัก ก.....	33
ภาพที่ 4.14 ภาพการวิเคราะห์น้ำหนัก ข.....	33
ภาพที่ 4.15 ภาพการวิเคราะห์ผลงานชิ้นที่ 1.....	34
ภาพที่ 4.16 ภาพการวิเคราะห์ผลงานชิ้นที่ 2.....	35
ภาพที่ 4.17 ภาพการวิเคราะห์ผลงานชิ้นที่ 3.....	36

บทที่ 1

บทนำ

ความทรงจำเป็นสิ่งที่ผูกพันข้าพเจ้าไว้รวมไปถึงอารมณ์ความรู้สึกที่เคยมีร่วมกับพื้นที่ หรือ ประสบการณ์ในอดีตที่เคยรู้สึกผูกพันในตอนนั้น ๆ อันเป็นสถานที่ที่เคยใช้ชีวิต มีความรัก และความ หวาดหวั่นใจที่ตรงใจไว้ ข้าพเจ้าได้นำความรู้สึกเหล่านี้ที่ติดอยู่กับพื้นที่ในอดีตผสานกับจินตนาการ ส่วนตัวมาเป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจในการทำงาน

การแสดงออกทางความรู้สึกของคนมีหลายแบบทั้งทางอารมณ์ คำพูด หรือพฤติกรรม การสื่อ อารมณ์กับพื้นที่ในความทรงจำของข้าพเจ้านั้นเป็นทางพฤติกรรม เพราะแฝงด้วยอารมณ์ความรู้สึกจาก จิตใต้สำนึกที่เก็บไว้กับพื้นที่นั้นมาไม่ได้หายไปตามเวลา ตัวข้าพเจ้าไม่เคยแสดงออกแบบตรง ๆ ใน ความเป็นจริงเพราะความซับซ้อนของความรู้สึกที่ข้าพเจ้าเองไม่สามารถแยกได้ว่าความหมายของ ความรู้สึกนั้นคืออะไร ภาพแทนความรู้สึกของข้าพเจ้าจึงไม่มีรายละเอียดชัดเจน เป็นเพียงเงาของ พฤติกรรมจากความรู้สึกที่มีต่อพื้นที่ ย้อนกลับไปเมื่อ 20 ปีก่อน อันโตนิโอ ดามาซิโอ นักประสาทวิทยา ที่สนใจในเรื่องวรรณกรรมและดนตรีได้ตั้งใจศึกษาสมองด้าน “อารมณ์และความรู้สึก” จากการที่ ดามา ชิโอ เขาได้สังเกตอาการผู้ป่วยหลังผ่าตัดเนื้องอกในสมองรายหนึ่ง ที่พบว่ามีความบกพร่องทางด้าน ความรู้สึกและอาการนี้ทำให้ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ ดามาซิโอ จึงตั้งสมมติฐานได้ว่า ความสามารถทางการคิดและการให้เหตุผล นั้นไม่พอต่อการตัดสินใจของคน หลายคนที่ประสบปัญหา หงุดหงิดต่อการตัดสินใจ เช่น การที่มีคนมาให้เราช่วยเลือกของสองสิ่งว่าอย่างไรหนึ่ดีกว่ากัน และรู้สึก ลำบากใจที่ลังเลเลือกไม่ได้ ดามาซิโอให้เหตุผลว่าอาจเป็นเพราะเราไม่ได้ รู้สึก อะไรกับตัวเลือกที่ถูก เสนอมา เพราะคนเรามีการจำลองผลลัพธ์ด้านอารมณ์มาเกี่ยวกับว่าหากเลือกสิ่งนี้แล้วเราจะรู้สึกยังงั้ โดยอาศัยความจำหรือประสบการณ์แล้วจึงตัดสินใจ จากการศึกษาวิจัยของ ดามาซิโอ ข้าพเจ้าเห็น ว่าความรู้สึกส่งผลต่อพฤติกรรมและความรู้สึกนั้นมีตัวแปรมาจากความจำร่วมด้วย อย่างในเรื่องราว ของข้าพเจ้าที่อยากนำเสนออารมณ์ความรู้สึกออกทางพฤติกรรม ทำทาง เพราะคิดว่าร่างกายโกหกสิ่งที่ รู้สึกได้ยาก เพราะกลไกของความรู้สึกนั้นเกี่ยวข้องกับสมอง อย่างเวลาที่เรากหักและเรารู้สึกเจ็บจริง (แบบที่กินยาช่วยได้) ความรู้สึกช่วยให้เราเอาตัวรอด และถ้าตามที่ดามาซิโอวิจัยสิ่งที่เรารู้สึกก็มาจากสิ่ง เราประสบเจอหรือจำมาเป็นไปได้ที่เราจะมีความรู้สึกนั้นยึดติดอยู่ในหัวจนไม่ได้ตอบรับหรือร่วมด้วย

กับเหตุการณ์ปัจจุบันขณะนั้น ได้ตลอด และร่างกายก็ยังถือว่าเห็นเป็นรูปธรรมหากพูดถึงเรื่องอารมณ์ความรู้สึกของคน ข้าพเจ้าจึงสนใจที่จะใช้เงารูปของคนแทนการแสดงออกทางความรู้สึกในเชิงสัญลักษณ์

อันโตนิโอตามาซิโอ บอกว่า “ อารมณ์และความรู้สึกไม่ได้เป็นนิเสธ มันเป็นวิธีในการสื่อสารสภาวะจิตใจของเรากับคนอื่น ๆ ยังเป็นแนวทางในการตัดสินใจ ” (Sainte Anastasie, 2563 : ออนไลน์)

นอกจากความงามในด้านทัศนศิลป์ของแสงเงาแล้ว ยังมีความหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของเวลา เงามืด คือส่วนที่มีดเพราะแสงส่องมาไม่ถึงทำให้มองไม่เห็นรูปของวัตถุนั้น ๆ ข้าพเจ้าจึงต้องการเปรียบเทียบความรู้สึกตัวเองนั้นกับเงา แทนความจริงที่ซ่อนอยู่

“แสงกระทบผมว่ามันทำให้เราสัมผัสกับความร่มเย็น แต่พอมาเป็นเงาสะท้อนมันทำให้เราเห็นความจริง” ชัชวาลย์ วรรณโพธิ์ (วิชัญญะ ยุติ, 2554 : ออนไลน์)

สิ่งที่กล่าวมานี้ทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจถึงความจริงที่เป็นไปได้ในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมที่ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดในรูปของภาพเสมือนความจริงจากอารมณ์และความรู้ภายในที่มาจากความทรงจำต่อพื้นที่

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ

พื้นที่ มีความสัมพันธ์ต่อการเติบโตของชีวิตและความรู้สึกบางพื้นที่เกิดเป็นความผูกพันเพราะการให้ความรู้สึกสำคัญกับพื้นที่นั้น ๆ มากเกินไป ข้าพเจ้าเติบโตขึ้นผ่านมาหลายเหตุการณ์ความรู้สึกในชีวิตบางความรู้สึกหายไปตามเวลาบางความรู้สึกไม่หายไปเพราะความฝังใจเช่น ความรู้สึกรักมากเจ็บมาก เป็นต้น พื้นที่เองเป็นภาพจำเป็นเหมือนพื้นที่ที่เก็บความรู้สึกในอดีตไว้แม้ผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนานอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่นึกถึงหรือได้ผ่านมาพื้นที่นั้น ๆ อีกครั้ง ความรู้สึก บรรยากาศความอบอุ่นจากบุคคลที่เข้าร่วมเหตุการณ์ด้วยหรือบรรยากาศขุนมัวที่เกิดจากใจในตอนนั้นติดกลับแผ่เข้ามาให้รู้สึกอีกครั้งเสมอบางครั้งลดน้อยลงตามระยะเวลา ภาพคุ้นตาของบางสิ่งที่ยังเห็นอยู่ชีวิตประจำวันภาพห้องฟ้าสีฟ้าอมส้ม สะพาน น้ำที่สะท้อนแสงไฟตกหมึก เสียงพู่ ก็ทำให้นึกถึงทะเลในความทรงจำได้หรือภาพของแสงไฟเทียนหอม ผิวสะท้อนโลหะ ลายแก้วน้ำ ยังทำให้นึกถึงวงสนทนาที่เคยอัดอัด สิ่งเหล่านี้ยังที่เราได้ให้คุณค่าความสำคัญ ความผูกพันจะฝังลึกเข้าไปในจิตใจ โดยไม่สามารถสังเกตได้ด้วยสัมผัสภายนอก แต่จะสัมผัสได้ด้วยภาวะอารมณ์ความรู้สึกจากจิตใต้สำนึก

การอธิบายภาพของความรู้สึกข้าพเจ้าเลือกใช้จินตนาการที่สร้างขึ้นจากความรู้สึกนั้นมันเหมือนเป็นการรับรู้ที่พิเศษกว่าปกติทั่วไป และใช้หลักอภิปรัชญา ที่พูดถึงความมีอยู่ของความแท้จริง หรือ ความรู้ที่อยู่นอกเหนือการรู้เห็นใด ๆ แต่สามารถรับรู้และเข้าใจได้ด้วยเหตุผล อย่างงานของ จอร์จโ อี ดี ซีรีโค

1.2 วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

1. เพื่อสร้างภาพเสมือนความจริงสะท้อนความรู้สึกจากจิตใต้สำนึกต่อพื้นที่
2. เพื่อศึกษาสภาพความรู้สึกภายในกับความทรงจำที่แสดงออกมาทางกายภาพของร่างกาย
3. เพื่อถ่ายทอดตัวตนผ่านผลงานจิตรกรรมเสมือนความจริง โดยใช้องค์ประกอบตามความรู้สึก

1.3 ขอบเขตของการสร้างสรรค์

1. นำเสนองานจิตรกรรมสีน้ำมันที่เขียนจากวิธีการประกอบสร้างภาพตามอารมณ์ความรู้สึกจิตใต้สำนึกกับพื้นที่สร้างต้นแบบภาพจากรูปทรงเงาคนประกอบกับภาพพื้นที่ และใช้แสงช่วยเพื่อให้ได้เงาตกกระทบตามความรู้สึกที่ต้องการแสดงออก
2. กำหนดโครงสร้างของสีและบรรยากาศตามภาพพื้นที่ในความทรงจำ โดยใช้อารมณ์ความรู้สึกภายในเป็นองค์ประกอบนำในการสร้างสรรค์
3. ใช้เทคนิคสีน้ำมันบนเฟรมผ้าใบ ใช้ฝีแปรงแบบเกลี่ยเรียบ และใช้เบอร์พู่กับขนาดเล็กเพื่อให้แทรกสีบรรยากาศได้ละเอียดไม่สะดุดตา ให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่นำเสนอ
4. จำนวนผลงาน 3 ชิ้น
 - 4.1 ขนาด 140 x 160 เซนติเมตร
 - 4.2 ขนาด 120 x 80 เซนติเมตร
 - 4.3 ขนาด 110 x 65 เซนติเมตร

บทที่ 2

ที่มาและแนวความคิดสร้างสรรค์

2.1 ที่มา

จากประสบการณ์ของข้าพเจ้าที่ผ่านความรู้สึกและเหตุการณ์หลาย ๆ อย่างมาทั้งความรัก ความ ผังใจ ความผูกพัน ความสูญเสีย ความภูมิใจ ความอบอุ่น ความทรงจำจากความรู้สึกเหล่านี้ เป็น แรงผลักดันในการสร้างสรรค์ผลงานที่ตั้งเอาความรู้สึกจากพื้นที่ในอดีตที่ยังคงเหลือร่องรอยอยู่ใน จิตใจ โดยผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคจิตรกรรมสีน้ำมันในแง่มุมของตัวเอง

มนุษย์ล้วนแล้วแต่มีความรู้สึกที่ต่างจากสัตว์ปกติทั่วไปจึงเป็นความพิเศษที่ข้าพเจ้าคิดว่ามีทั้งผลดี และผลเสียเพราะเมื่อมีความรู้สึกที่เราให้ความพิเศษมากจนทำให้เราไม่สามารถตัดได้ผลของมันจะเป็น ตรงกันข้ามความทรงจำในอดีตทั้งในด้านดีและด้านลบถูกเก็บไว้ในจิตใต้สำนึกที่มีผลทำให้เรามีจินตา การที่สร้างสรรค์ มนุษย์เป็นสัตว์ประเภทเดียวที่สามารถถ่ายทอดจินตนาการของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้ได้ ความทรงจำที่ดีและไม่ดีในอดีตทำให้ข้าพเจ้าเกิดจินตนาการอย่างไร้ขีดจำกัด

แสงและเงาเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าชอบโดยส่วนตัวคิดว่ามันน่ามองและมีบรรยากาศที่ไม่น่าเบื่อมันมี ที่มาความจริงอีกที่ดูไม่ออกหลังจากโดนตัดทอนโดยแสงรูปทรงที่ไม่ชัดเจนจนเกินไปที่อาจทำให้ บรรยากาศนั้นสวยแสงเป็นสิ่งที่สวยแต่ก็มีเงาเข้ามาเสมอ องค์ประกอบของภาพในงานศิลปะแสงและเงา เป็นปัจจัยสำคัญแสงทำให้ภาพมีส่วนที่โปร่งดูโดดเด่น เงาทำให้ภาพดูมีน้ำหนัก เปลี่ยนค่ารูปทรงให้มี ความให้บาง ลึก หนาเป็นความรู้สึกได้ การนำแสงเงามาใช้เพื่อแสดงอารมณ์และความรู้สึกในผลงานถือ เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของงานศิลปะ และถูกใช้มานานเพื่อกระตุ้นให้ผู้สัมผัสรับรู้ทัศนศิลป์ให้เกิด อารมณ์และคล้อยตาม เช่น จิตรกรใช้แสงเงาในการวาดเส้น จิตรกรรม ทำให้เกิดบรรยากาศของเวลา แสง เงามืดให้ดูมืดครึ้ม ลึกกลับ น่ากลัว แสงสว่างนุ่มนวลให้ความรู้สึกอ่อนไหว แสงหม่นให้ความรู้สึก สงบเงียบ และแสงเงายังถูก นำมาใช้เพื่อให้เกิดความงามด้านมิติการมองเห็น ให้รู้สึกว่าการภาพมีระยะใกล้ ไกล ตื้น ลึก หนา บาง กลม นูน เหลี่ยม เว้า เช่น ภาพ หญิงรีนม (The Milkmaid) ของ เวอร์เมร์ ศิลปินชาวดัตช์ ข้าพเจ้าจึงนำแสงและเงามาใช้ร่วมกับแนวความคิดอารมณ์ความรู้สึกจากจิตใต้สำนึกกับ พื้นที่ให้เกิดจินตนาการในการสร้างภาพเสมือนจริงนำไปสู่ผลงานจิตรกรรมที่สมบูรณ์เสมอ

2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะเหนือจริง (Surrealism)

ลัทธิศิลปะเหนือจริงเดิมมีรูปแบบรากฐานมาจากกลุ่มคาตา ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1924 ในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยนักทฤษฎี อองเดร เบรตง ให้เป็นขบวนการทางศิลปะและวรรณกรรม มีเป้าหมายคือการปลดปล่อยความคิดภาษา และประสบการณ์ของมนุษย์จากขอบเขตที่กดขี่ของลัทธิเหตุผลนิยม (Jon Mann, 2016 : online) เบรตงศึกษาด้านการแพทย์ทางจิตเวช และเขายังให้ความสนใจงานเขียนด้านจิตวิเคราะห์ของซิกมันด์ ฟรอยด์เป็นพิเศษกับความคิดที่ว่าจิตไร้สำนึก - สร้างความฝัน - เป็นแหล่งของความคิดสร้างสรรค์ ลักษณะงานของลัทธิศิลปะเหนือจริงไม่มี สไตล์ที่เป็นเอกภาพในภาพวาดผู้ชมต้องเผชิญกับโลกที่กำหนดไว้อย่างละเอียดสมบูรณ์แต่ก็ไม่มีเหตุผล ภาพที่เหมือนจริงจะถูกลบออกไปจากบริบทปกติ (The Editors of Encyclopaedia Britannica, 2020 : online) และถ่ายทอดออกมาในงานศิลปะด้วยการสร้างภาพให้ดูเหนือจริงหรือพัฒนาเทคนิคด้านภาพทำให้ถ่ายทอดความฝันหรือจิตใต้สำนึกออกมาปราศจากการควบคุมของเหตุผล งานของกลุ่มลัทธิศิลปะเหนือจริงจึงมักเกี่ยวข้องกับทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมันด์ ฟรอยด์ที่ว่ามนุษย์ทุกคนอยู่ภายใต้อิทธิพลของจิตไร้สำนึกที่เราฝังความอยากที่ยังไม่ได้ขัดเกลามาไว้ในส่วนลึกของจิตใจ มีความฝันและอารมณ์ จินตนาการ (นักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต รุ่นที่ 2, 2560 : ออนไลน์)

ในอดีตที่ผ่านมาช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 เกิดกลุ่มนักเคลื่อนไหวต่อต้านสงครามและความโหดร้ายชื่อ คาตา ที่เป็นรากฐานเดิมของลัทธิศิลปะเหนือจริงแต่เดิมเป้าหมายของลัทธิศิลปะเหนือจริงไม่ได้เป็นการปฏิเสธ แต่เป็นการแสดงออกในเชิงบวก ทริสตัน ซาร่า เป็นผู้นำแนวคิดกลุ่มคาตาในกรุงปารีสนั้นได้รับอิทธิพลจากการอ่านหนังสือชื่อ การแปลความฝัน ของ ซิกมันด์ ฟรอยด์ ซึ่งพวกเขาใช้แนวคิดเรื่องจิตวิเคราะห์มาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในลักษณะประชดประชันสังคมในสิ่งที่เขาไม่เห็นด้วยคาตาเป็นรูปแบบที่ไร้กฎข้อบังคับ มีอิสระเสรีในการสร้างผลงานและต่อต้านขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมที่เคยมีมา ผลงานศิลปะในแบบของคาตาจึงถูกสร้างขึ้นจากวัสดุและวิธีคิดที่หลากหลาย ไม่จำกัดอยู่ในกรอบเดิม ๆ

รวมไปถึงเรื่องของสุนทรียภาพของผลงานก็ถูกสร้างความหมายใหม่ขึ้น ในแนวใหม่ผู้จะรู้สึกเหมือนถึงฝันถึงจริง ผู้ชมศิลปะแนวนี้รู้สึกได้เหมือนได้เดินทางไปสู่จิตที่ตนเองเก็บกดไว้ ที่ไม่สามารถเกิดขึ้นจริงได้ ตามทฤษฎีของ ซิกมันด์ ฟรอยด์ การชมศิลปะแนวนี้ ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย ล่องลอย หักลบความเครียดไปได้ชั่วขณะ

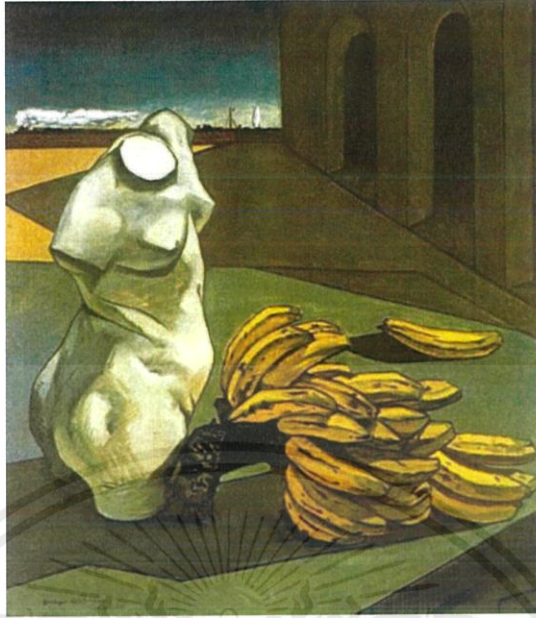
เบรตงได้คัดเลือกศิลปินและปัญญาชนจำนวนมากที่ทำงานอยู่ในปารีสเพื่อเขียนและจัดแสดงงานภายใต้ชื่อเสียงของเขา เบรตงเป็นที่รู้จักกันว่าเขายอมรับยอมรับทัศนคติที่มีต่อการเคลื่อนไหวและมีนิสัยขบถไล่สมาชิกที่เขาารู้สึกว่าไม่เห็นด้วยกับลัทธิศิลปะเหนือจริง อย่างไรก็ตามไม่ใช่ศิลปินทุกคนที่เลือกจะสร้างงานนามธรรม ศิลปินศิลปะเหนือจริงหลายคนยอมรับการเป็นการแสดงออกที่แท้จริงของสิ่งต่าง ๆ ในโลกทางกายภาพอาจทำให้เกิดการเชื่อมโยงกับผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในปี 1937 บุคคลสำคัญในลัทธิศิลปะเหนือจริงส่วนใหญ่ถูกบังคับให้ออกจากยุโรปเพื่อหลบหนีการกดขี่ข่มเหงของนาซี การย้ายถิ่นฐานของศิลปินศิลปะเหนือจริงไปยังที่หลบภัยหลายแห่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ลัทธิศิลปะเหนือจริงได้แผ่ขยายอิทธิพลมีการเพิ่มขึ้นของศิลปินในยุค 1930 - 1940 แนวทางถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องและความสนใจด้านจิตวิทยาทำให้เกิดนามาสู่ศิลปินรุ่นใหม่อย่าง แจ็กสัน พอลลอค ในอเมริกาและ ฟรีด้า คาห์โล ในละตินอเมริกา (Jon Mann, 2016 : online)

จิตรกรรมศิลปะเหนือจริงที่แสดงส่วนละเอียดเชิงวัตถุได้ชัดเจนมาก ศิลปินที่แสดงออกงานแนวนี้ได้ชัดเจนที่สุด ได้แก่ อีฟ ดังกาย ในช่วงเวลานั้น ซัลวาดอร์ ดาลี ได้สร้างผลงานที่ดีในลักษณะนี้พอ ๆ กัน เทคนิคจิตรกรรมของศิลปินศิลปะเหนือจริงมีความถูกต้องแม่นยำและเคร่งครัดมากในบางทีคือ บางภาพพวกเขาได้พยายามจำลองออกมาเหมือนราวกับภาพถ่าย แต่สิ่งที่วาดออกมาด้วยการรับรู้ที่ถูกต้องแน่นอนเช่นนี้ มาจากความแท้จริงที่ดูแปลกออกไปอย่างบริบูรณ์ รูปที่วาดออกมาจึงเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีใครเคยเห็นมาก่อนในชีวิตจริง จะมีแต่ในความนึกฝันเท่านั้น ซึ่งจะเป็นรูปภาพที่ทำให้ผู้ดูได้สัมผัสกับความอิสระที่สุดของความอิสระเท่าที่เคยประสบกันมาก่อน และจากส่วนละเอียดที่วาดถูกต้องชัดเจนราวกับการจำลองสิ่งแปลก ๆ ด้วยวิธีการถ่ายภาพเช่นนี้ได้ทำให้ผู้ดูรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับคุณภาพอันน่าอัศจรรย์ (อัสนีย์ ชูอรุณ, 2544 : น.99-105) ผลงานของศิลปินแต่ละคนมีความหลากหลายส่วนมากค้นหาวีธีโดยการสำรวจตัวเอง บางคนสร้างผลงานโดยไม่รู้ตัวเป็นอิสระจากการควบคุมของจิตใจ ด้วยการเน้นเนื้อหาและรูปแบบอิสระลัทธิศิลปะเหนือจริงจึงเป็นทางเลือกสำคัญในจิตรกรรมสมัยใหม่

แนวคิดจิตวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับหลักการของลัทธิศิลปะเหนือจริงช่วยให้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้สึกที่เข้าใจต้องการหลุดจากความเป็นจริงและสามารถแสดงออกความรู้สึกจากจิตใต้สำนึกและจินตนาการได้อย่างอิสระ แนวคิดที่ได้จากลัทธิศิลปะเหนือจริงจึงมีอิทธิพลต่องานของข้าพเจ้า

ศิลปินที่สำคัญ ได้แก่ จอร์โจ เดอ ชิริโก (Giorgio de Chirico), แมกซ์ เอิร์นสท์ (Max Ernst), ซัลวาดอร์ดาลี (Salvador Dali), เรเน่ มากริตต์ (Rene Magritte) และ อีฟ ดองกีเย่ (Yves Tanguy)

ภาพที่ 2.1 ภาพ The Uncertainty of the Poet

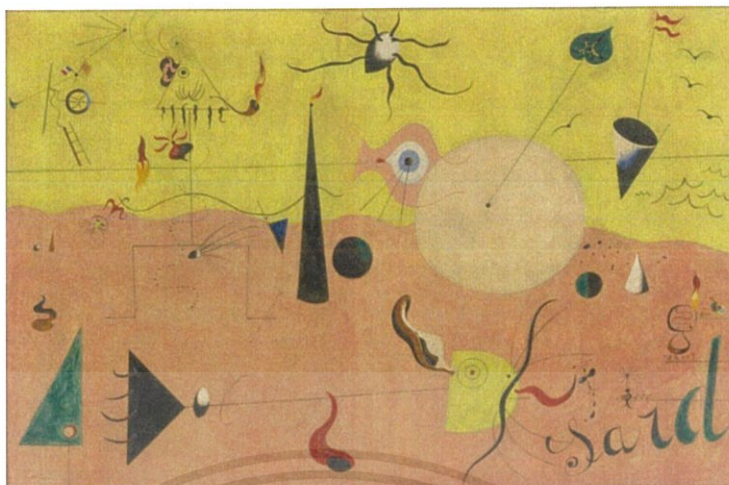
Giorgio de Chirico 1913. The Uncertainty of the Poet. [Online]. Available : Retrieved
<https://surrealism.website/De%20Chirico.html> April 28, 2020

ภาพที่ 2.2 The Elephant Celebes

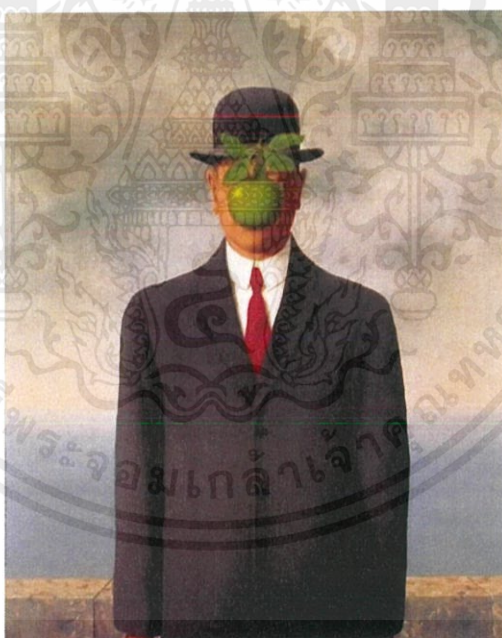
Max Ernst 1921. The Elephant Celebes. [Online]. Available : Retrieved
<https://surrealism.website/Ernst%20-1925.html> April 28, 2020

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 2.3 ภาพ The Hunter (Catalan Landscape)

Joan Miró 1893. The Hunter (Catalan Landscape). [Online]. Available : Retrieved
<https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-joan-miro-pioneer-surrealism> April 28, 2020

ภาพที่ 2.4 ภาพ The Son of Man

René Magritte 1946. The Son of Man [Online]. Available : Retrieved
<https://www.renemagritte.org/the-son-of-man.jsp> April 28, 2020

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.3 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน

2.3.1 ซัลวาดอร์ ดาลี (Salvador Dalí)

ภาพที่ 2.5 ภาพศิลปิน ซัลวาดอร์ ดาลี

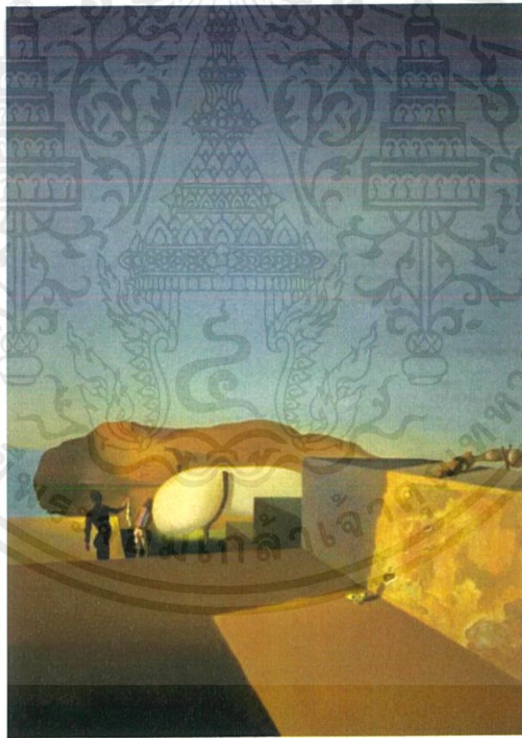
Salvador Dalí (1904–1989). [Online]. Available :Retrieved <https://www.biography.com/artist/salvador-dali> April 28, 2020

ศิลปินกลุ่มลัทธิศิลปะเหนือจริงและช่างภาพเกิดที่เมืองฟีกูเรส (Figueres) ประเทศสเปนเป็นเรียนศิลปะในมาดริดและบาร์เซโลนา ดาลีนำสไตล์ศิลปะมากมายมาหลอมรวมและแสดงออกในเทคนิคที่ไม่ธรรมดาในฐานะจิตรกร ในตอนเขาสนใจศิลปะคิวบิสม์ ซึ่งได้รับอิทธิพลหลักจากปิกัสโซ จากนั้นเขาหันมาทดลองทำงานศิลปะดาดา จนกระทั่งปลายปี ค.ศ. 1920 รูปแบบศิลปะของเขาเกิดการพัฒนาขึ้นจากเหตุการณ์สองเหตุการณ์ การค้นพบงานเขียนของซิกมุนด์ ฟรอยด์เกี่ยวกับความสำคัญทางเพศของภาพจิตได้สำนึกและการร่วมกลุ่มกับ Paris Surrealists กลุ่มศิลปินและนักเขียนที่พยายามสร้าง "ความเป็นจริงที่ยิ่งใหญ่" ของจิตได้สำนึกมนุษย์ด้วยเหตุผล เพื่อดึงภาพจากจิตได้สำนึกเขาเริ่มชักนำตัวเองให้เกิดอาการประสาทหลอนโดยกระบวนการที่เขาเรียกว่า "วิธีจิตตาพาธ - วิพากษ์" หรือวิธีการอันฉับพลันที่ทำให้ได้มาซึ่งความรู้อันไม่ยึดติดกับเหตุผล ด้วยการวิเคราะห์ตีความอาการเพื่อที่เกิดจากสภาวะหลังผิวดหาวกระแวงอย่างเป็นระบบ(ภาณุ บุญพิพัฒนาพงศ์, 2563 : ออนไลน์)

ดาลีพัฒนาวิธีการดังกล่าวต่อจนกลายเป็นงานศิลปะเหนือจริงในแบบของตัวเอง เขาได้เติบโตอย่างรวดเร็วในปี 1929 – 1937 งานศิลปะของดาลีสะท้อนภาพที่ซ่อนอยู่ในจิตได้สำนึกและความฝัน เขาทำงานศิลปะโดยใช้สัญลักษณ์ดิบ แรงขับทางเพศ งานของเขาจึงเต็มไปด้วยสัญลักษณ์ มีบรรยากาศ

ราวกับความฝัน เร้นลับ เลื่อนลอย เว้งว้างไม่สิ้นสุด คาสึพยามจะซ่อนสิ่งที่ต้องการแสดงออกโดยใช้เทคนิคของการเขียนสร้างสรรค์ แสง เงา และสีขึ้นเอง เขาเชื่อว่าจิตได้สำนึกคือภาษาสากล คาสึเสียชีวิตในปี 2532 ผลงานของเขาได้สร้างชื่อให้คนรู้จักนับว่าเขาเป็นศิลปินชาวสเปนที่มีอิทธิพลมากที่สุดในศตวรรษที่ 20

ความทรงจำอันตราตรึง (The Persistence of Memory) ปี 1931 เป็นผลงานที่ทำให้ข้าพเจ้ารู้จัก ซัลวาดอร์ ดาลี และรู้จักลัทธิศิลปะเหนือจริงการแสดงออกของผลงานชิ้นนี้และอีกหลาย ๆ ชิ้นของดาลี มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ วัตถุที่เขาสร้างขึ้นมากที่มีรูปร่างผิดแปลกแต่บรรยายภาพในงานเขาทำให้วัตถุนั้นกลับดูมีชีวิตได้เหมือนภาพในความฝัน เป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าแสดงออกความรู้สึกที่เกิดขึ้นจริงของข้าพเจ้าแต่ไม่สามารถแสดงออกได้ในความจริงในงานศิลปะ

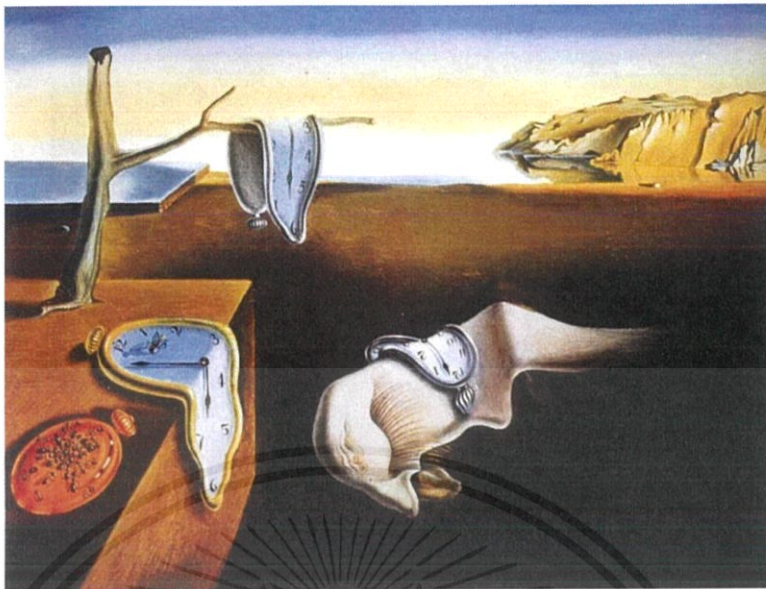

ภาพที่ 2.6 ภาพ Persistence of Fair Weather

Salvador Dali 1932. Persistence of Fair Weather. [Online]. Available : Retrieved

<https://www.dalipaintings.com/persistence-of-fair-weather.jsp> April 28, 2020

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 2.7 ความทรงจำอันตราตรึง

Salvador Dali 1931. Persistence of Memory. [Online]. Available : Retrieved
<https://www.dalipaintings.com/persistence-of-memory.jsp> April 28, 2020

ภาพที่ 2.7 Metamorphosis Of Narcissus

Salvador Dali 1931. Metamorphosis Of Narcissus. [Online]. Available : Retrieved
<https://allthatsinteresting.com/surrealism-art-iconic-surrealist-paintings> April 28, 2020

2.3.2 อีฟ ตองกี (Yves Tanguy)

ภาพที่ 2.8 ภาพศิลปิน อีฟ ตองกี

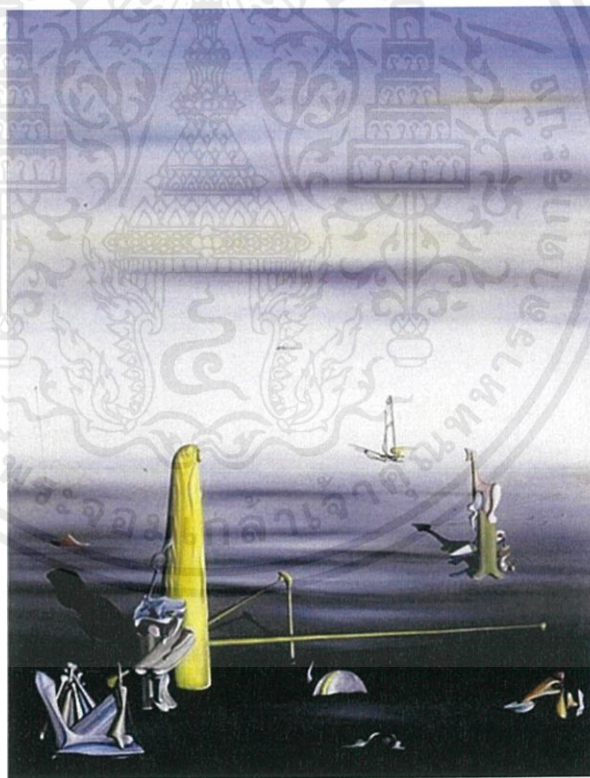
Yves Tanguy. [Online]. Available : <https://surrealism.website/Tanguy.html> Retrieved April 28, 2020

ศิลปินศิลปะเหนือจริงชาวอเมริกันที่เกิดในฝรั่งเศส เขาเกิดมาในตระกูลการเดินเรือพ่อของเขาเป็นกัปตันเรือ ครอบครัวอาศัยอยู่ในปารีสเดอลากองกอร์ด (Place de La Concorde) ในช่วงวัยรุ่นที่เขาได้รู้จักกับ Pierre Matisse ลูกชายของ Henri Matisse ซึ่งคอยให้กำลังใจเขาหลังจากที่เสียพ่อและพี่ชาย ส่วนแม่ย้ายไปอยู่ โลโครนีง แต่เขายังต้องอยู่ที่ปารีสเพื่อสำเร็จการศึกษา และคอยให้การสนับสนุนต่ออาชีพศิลปะแต่ไม่ได้เริ่มในทันทีเพราะครอบครัวอยากให้เขาเข้าร่วม Merchant Navy เขาจึงทำงานในเรือบรรทุกสินค้าระหว่างอเมริกาใต้และแอฟริกาตั้งแต่ปี 2461-2462 ในปี 1920 เกณฑ์เข้ากองทัพบฝรั่งเศสในตูนิสตองกีก็มีนิสัยแปลก ๆ เขาชอบเคี้ยวถุงเท้าและกินแมงมุมที่ยังมีชีวิต หลังจากเขาออกจากกองทัพบ ในปี 1923 เขาเจอภาพของจอร์จ เดอซีร์ โก้ในแกลเลอรีและประทับใจจนเขาตัดสินใจเป็นจิตรกรทันที ตองกีเข้าร่วมกลุ่มลัทธิศิลปะเหนือจริงในปี 1925 และจากนั้นเขาก็เข้าร่วมทุกนิทรรศการสำคัญของศิลปินศิลปะเหนือจริง

หลังจากเข้าร่วมลัทธิศิลปะเหนือจริงตองกีเริ่มใช้หลักการ การกระทำซ้ำโดยไม่รู้ตัวและไม่ได้ตั้งใจ (Automatism) เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเองโดยไม่มีความคิดอุปทาน เขาเชื่อว่าหลักการนี้สามารถใช้เพื่อแสดงการทำงานของจิตไร้สำนึก Shadow Country (1927) เป็นผลงานที่ตองกี

วาดภูมิทัศน์ที่ไร้การเวลาเหมือนฝัน แต่รูปแบบกลับถูกคิดค้นมาอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีการอ้างอิงถึงความเป็นจริง เขาวาดกลุ่มของวัตถุในจินตนาการที่คล้ายกับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหรือรูปปั้นหินที่ก่อตัวขึ้นเองใช้รูปแบบคลุมเครือเหล่านี้แต่ประกอบด้วยรายละเอียดที่ตั้งใจไว้ในที่แห้งแล้งและภูมิทัศน์ที่สว่างไสวมีของฟ้าที่ไร้ขอบเขต ในปี 1984 หลังจากที่เขาย้ายไปยังสหรัฐอเมริกาเขาใช้ชุดสีที่มีสีส้มมากขึ้นและวัตถุในภาพของเขามีลักษณะเป็นโลหะมากขึ้น ผู้ก่อตั้งลัทธิศิลปะเหนือจริง อองเดร เบรตง ถือว่า ตองกี๋ เป็นศิลปินที่ซื่อสัตย์ต่อกฎศิลปะเหนือจริงมากที่สุด

อิทธิพลที่ข้าพเจ้าได้จากงานของ อีฟ ตองกี๋ คือเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะประหลาดลักษณะเกลี่ยเนียนที่ให้ความรู้สึกนิ่งเงียบและ โล่งโปร่งไร้ขอบเขตในน้ำหนักรูปสีที่ใช้แบ่งระยะไม่ทำให้ผลงานตันทึบ การสร้างวัตถุขึ้นมาแทนสัญลักษณ์ทางความรู้สึก และการแสดงออกของสีบรรยากาศที่มาจากจินตนาการและความรู้สึกเหลืออยู่ในความฝัน

ภาพที่ 2.9 The Sun in Its Jewel Case

Yves Tanguy 1937. The Sun in Its Jewel Case. [Online]. Available :Retrieved

https://www.mutualart.com/Artwork/The-Sun-in-Its-Jewel-Case/D5AD79E1F1A97899#tabs-3_fsdf

April 28, 2020

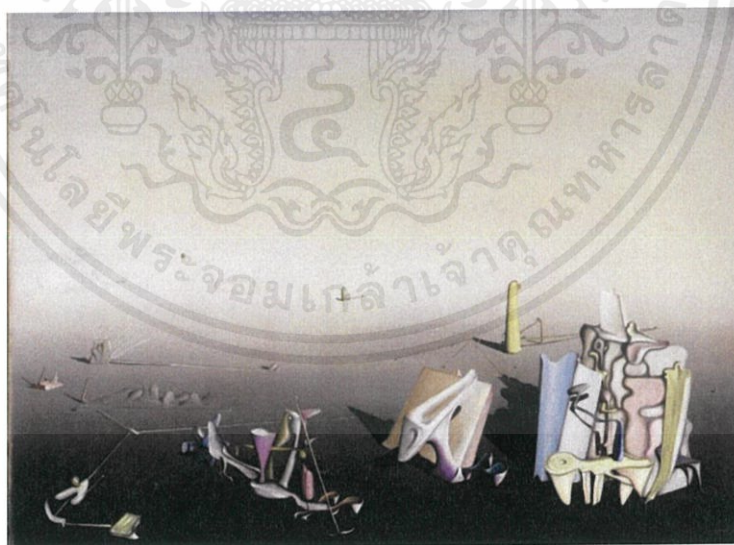
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 2.10 ภาพ Dehors [Outside]

Yves Tanguy 1929. Dehors [Outside]. [Online]. Available :Retrieved

<https://www.nationalgalleries.org/art-and-artists/31079/dehors-outside%20> April 28, 2020

ภาพที่ 2.11 ภาพ Azure Day

Yves Tanguy 1929. Azure Day. [Online]. Available :Retrieved

<https://www.tate.org.uk/art/artists/yves-tanguy-2023> April 28, 2020

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.4 แนวความคิดสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าต้องการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมโดยใช้อารมณ์จิตภาพจากความรู้สึกภายในจิตใต้สำนึกจากความทรงจำกับพื้นที่ โดยแทนค่าความรู้สึกออกมาในรูปของเงาคนที่มาจากการประกอบสร้างกับแสงทำให้เงามีรูปบิดเบือนไม่ชัดเจนแต่ยังคงรูปทรงที่แสดงความรู้สึกจริงกับพื้นที่ได้อย่างกลมกลืน จุดประสงค์ของข้าพเจ้าเพื่อถ่ายทอดจินตนาการความรู้สึกที่ถูกเก็บไว้ในจิตใจจากความสะเทือนใจในอดีตออกมาสู่ความจริงโดยผ่านผลงานการสร้างสรรค์ภาพเสมือนจริง

บทที่ 3

วิธีดำเนินการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ เเงจากภาพสะท้อนสภาวะจิตใต้สำนึก ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับกระบวนการสร้างภาพร่างและผลงานจริงตั้งแต่เริ่มต้น ตามแนวความคิดของข้าพเจ้าที่อยากให้ผู้ชมมีจินตนาการต่อพื้นที่ที่มีจริงในจิตใต้สำนึกของข้าพเจ้าแต่จับต้องไม่ได้ในความเป็นจริง พื้นที่นี้จึงถูกสร้างถูกสร้างมาจากภาพในความทรงจำโดยอาศัยวิธีการประกอบสร้างในการสร้างต้นแบบและจบงานด้วยเทคนิคจิตรกรรมสีน้ำมัน

3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง

ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพที่ 3.1 ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 1

ภาพร่างชั้นที่ 1 ข้าพเจ้าได้เลือกจัดองค์ประกอบภาพเป็นแบบพาโนรามาเพื่อถ่ายทอดพื้นที่ในมุมกว้าง การจัดวางเงาในภาพเป็นการประกอบสร้างบนภาพพื้นที่เปียกน้ำฝน จุดเด่นภาพเป็นเงาคนนั่งที่ถูกจัดวางบนภาพที่ถูกกลับหัวทำให้รู้สึกเหมือนนั่งบนพื้น จูตรงในภาพคือบรรยากาศของเงาที่ให้ความรู้สึกเหมือนทะเลและท้องฟ้าที่กลืนกัน

ภาพที่ 3.2 ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 2

ภาพร่างชั้นที่ 2 ข้าพเจ้าได้เลือกองค์ประกอบภาพเป็นมุมระดับสายตาภาพแนวนอนเพื่อวางจุดเด่นที่เป็นเงาผนังทอดยาวบนเก้าอี้ชายหาด และเป็นมุมเปอร์สีกเพื่อให้เห็นเก้าอี้ตรงข้ามและตัวอื่น ๆ ที่วางอยู่ จูกรองเป็นแสงไฟจากร้านข้างทางที่สาดเข้ามาเป็นระยะหลังคอนทราสต์ให้ระยะหน้ามืดทำให้เงาที่วางอยู่โดดเด่นยวกลมกลืนกับระยะหน้าที่มืด

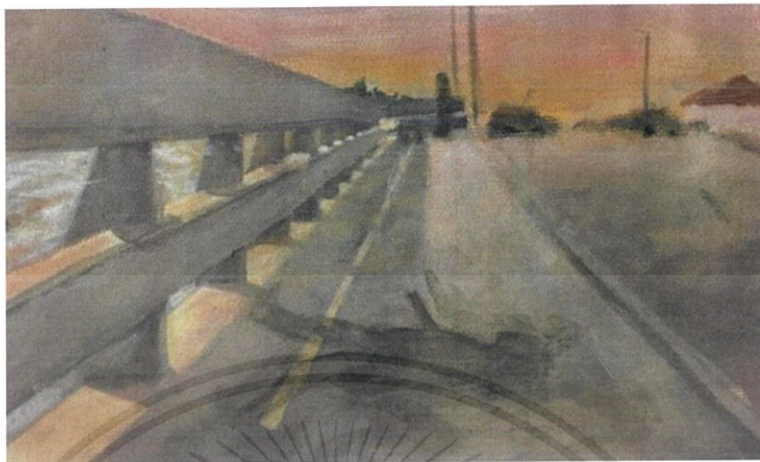
ภาพที่ 3.3 ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 3

ภาพร่างชั้นที่ 3 ข้าพเจ้าเลือกจัดองค์ประกอบภาพเป็นลักษณะเส้นแนวตั้ง มีเส้นของพื้นที่ วัดถูกวางเป็นระยะขนานกันและลึก ภาพมีมุมมองที่แคบบีบให้จุดเด่นที่เป็นเงาคนตรงกลางภาพเด่นเป็นจุดนำสายตาที่มีระยะหน้าเป็นช่องประตูทรงแนวตั้งกรอบตัวเงาคนอีกที มีระยะหลังเป็นช่องหน้าต่างเป็นทรงผืนผ้าแนวตั้งแต่ขนาดลงกว่าระยะหน้าและกลางมีสีสว่างเพื่อขับให้เงากลางภาพเด่น

ข้าพเจ้าได้เลือกภาพร่างชั้นที่ 1 มาเป็นภาพต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงานเพราะภาพร่างชั้นนี้มีมุมที่แปลกใหม่และซับซ้อน มีจุดเด่นที่ดึงดูดช่วยเสริมให้ภาพมีความหลากหลายของอารมณ์แสดงให้เห็นถึงแนวคิดที่ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 2

ภาพที่ 3.4 ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 1

ภาพร่างชั้นที่ 1 ข้าพเจ้าได้เลือกจัดองค์ประกอบภาพในมุมมองปมมีจุดนำสายตาเดียวเป็นเงาคนไกลอยู่ตรงกลางภาพ มีเส้นของวัตถุต่าง ๆ สะพาน ถนน แสง เป็นเส้นทแยงนำทาง โดยมีจุดรองเป็นเงาคนมัว ๆ ระยะหน้ากลางเส้นที่ต้องมองผ่านไปจุดกลางจุดเดียว สีภาพเป็นแสงตอนเย็นมีโทนสีหวานและสีเทาหม่น

ภาพที่ 3.5 ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 2

ภาพร่างชั้นที่ 2 ข้าพเจ้าได้เลือกจัดวางองค์ประกอบภาพเป็นแนววลักษณ์ภาพพาโนรามาเป็นภาพทะเลที่เห็นท้องฟ้า และหาด โดยวางเป็นเส้นแนวนอนแบ่งระยะให้ผู้รู้สึกอยู่ไกล มีจุดเด่นเป็นเงาคนกลางภาพ จุดรองเป็นเงาคนซ้อนทับเงากลางบาง ๆ หลาย ๆ เงา ใช้บรรยากาศภาพเป็นสีท้องฟ้าตอนเย็นที่ออกหวานผสมกับสีน้ำทะเลและหาดทรายให้เป็นบรรยากาศเดียวกันและไม่สดจนโดดเกินไป

ภาพที่ 3.6 ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 3

ภาพร่างชั้นที่ 3 ขำพเจ้าเลือกจัดวางองค์ประกอบภาพในลักษณะภาพพาโนรามาเป็นระนาบแนวนอนมีเส้นขอบวัตถุเป็นระนาบแนวนอนขนานกันเป็นส่วนใหญ่ ร่องมาเป็นเส้นเฉียงของเงาไม้พาดขึ้นในที่ว่าง หลอกลอกกับเงาคนที่พาดลักษณะเดียวกัน ทั้งภาพเป็นมุมมองวิมวองกดลงผ่านพื้นหินทรายและน้ำทะเลที่ใช้สีแปร่งเล็กให้ภาพดูไกลและกว้าง

ขำพเจ้าได้เลือกผลงานชั้นที่ 3 มาใช้เป็นภาพต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงานเพราะภาพร่างชั้นนี้มีองค์ประกอบที่สมบูรณ์ มีความสมดุลของเงาจุดหลักและจุดรองและมีบรรยากาศภาพที่กลมกลืนกันรวมกับสีแปร่งที่ใช้แทรกสีได้นุ่มและไม่โดดจนเกินไปเข้ากับแนวคิดที่ขำพเจ้าต้องการนำเสนอ

ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพที่ 3.7 ภาพร่างชุดที่ 3 ชั้นที่ 1

ภาพร่างชั้นที่ 1 ข้าพเจ้าได้เลือกจัดองค์ประกอบภาพเป็นแนวนอนยาวแบบพาโนรามาเพื่อให้เห็นทะเลในมุมมองกว้างสุดสายตา โคนมีจุดเด่นนำสายตาเป็นภาพเงาคนที่เลือนลางอยู่กลางทะเล และมีรั้วหนามระยะหน้าพาดยาวเป็นระนาบเดียวกับเส้นขอบฟ้าที่อยู่ถัดต่อเป็นระยะหลัง ให้สัดส่วนของรั้วทะเล และท้องฟ้ามีเปอร์เซ็นต์ตามระยะการมองของภาพและให้ขั้วจุดเด่นที่อยู่กลางทะเล

ภาพที่ 3.8 ภาพร่างชุดที่ 3 ชั้นที่ 2

ภาพร่างชั้นที่ 2 ข้าพเจ้าได้เลือกองค์ประกอบภาพเป็นลักษณะภาพพาโนรามาและระยะมุมมองจากด้านหลังที่ทอดมองออกไปเห็นทะเลได้กว้างและไกล โดยเลือกวางเงาคนบนหาดทรายที่ซ้อนทับกับเงาดันไม้บนหาดให้ความรู้เอบซ้อน และใช้สีโทนหม่นคุมบรรยากาศภาพ

ข้าพเจ้าได้เลือกภาพร่างชั้นที่ 2 มาใช้เป็นภาพต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงานเพราะภาพร่างนี้ มีองค์ประกอบครบกว่าภาพร่างอีกภาพ และให้สีบรรยากาศที่ที่แน่น ภาพเงาของดันไม้ซ้อนทับกับเงาคนให้ความรู้สึกไม่ชัดเจนแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกแนวคิดที่ข้าพเจ้าต้องการสื่อมากที่สุด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.2 กระบวนการสร้างงาน

ในการสร้างสรรค์ผลงานข้าพเจ้ามีอุปกรณ์และกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ดังนี้

3.2.1 วัสดุอุปกรณ์การทำงานจิตรกรรม

1. โครงเฟรมไม้สี่เหลี่ยม

ภาพที่ 3.9 . โครงเฟรมไม้สี่เหลี่ยม

2. ผ้าใบแคนวาส

ภาพที่ 3.10 ผ้าใบแคนวาส

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. เครื่องยิงบอร์ดและที่ดัดผ้าใบ

ภาพที่ 3.11 เครื่องยิงบอร์ดและที่ดัดผ้าใบ

4. สีน้ำมัน

ภาพที่ 3.12 สีน้ำมัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5. พู่กัน

ภาพที่ 3.13 พู่กัน

6. น้ำมันสนและภาชนะใส่สำหรับล้างพู่กัน

ภาพที่ 3.14 น้ำมันสนและภาชนะใส่สำหรับล้างพู่กัน

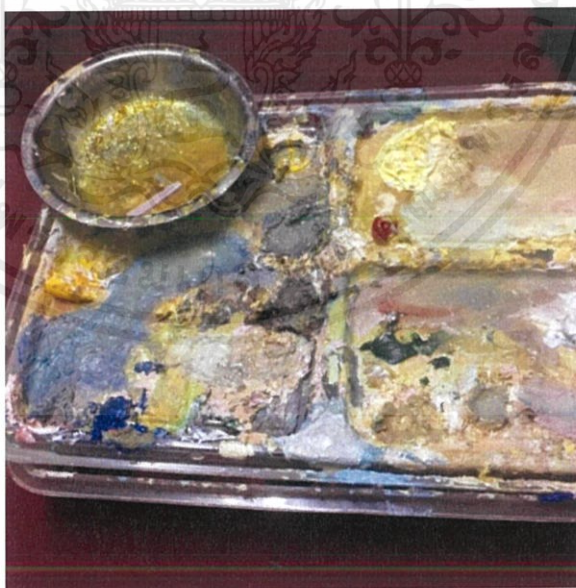
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

7. ลินซีด และตัวทำผสมแห้งเร็ว

ภาพที่ 3.15 น้ำมันลินซีดและตัวผสมทำแห้งเร็ว

8. จานผสมสี

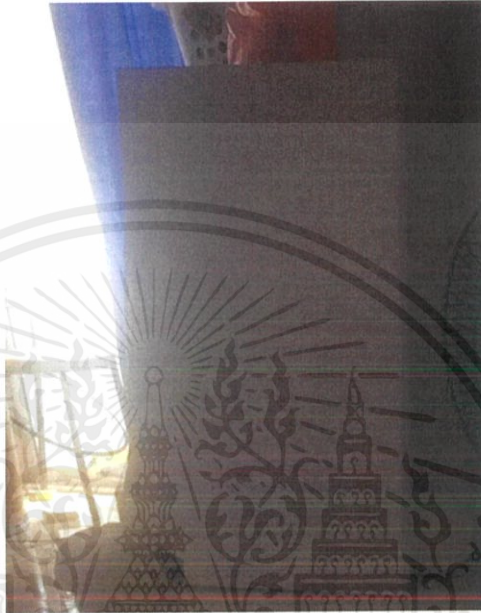

ภาพที่ 3.16 จานผสมสี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

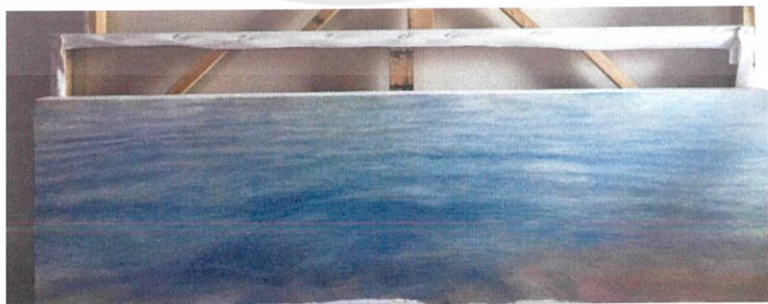
3.2.2 ขั้นตอนการสร้างงานจิตรกรรม

1. เริ่มจึงเฟรมผ้าและรองพื้นสำหรับให้สีแน่นในชั้นแรก

ภาพที่ 3.17 ภาพเฟรมผ้าใบ

2. แบ่งสัดส่วนภาพและไ้รองพื้นชั้นแรกตามแบบ ตอนลงสีจะทำสีช่องสเกลที่แบ่งไว้ในต้นแบบ และลงตามทีละช่องเพื่อให้ได้รองพื้นที่สมบูรณ์ประมาณหนึ่ง

ภาพที่ 3.18 ภาพรองพื้นน้ำทะเล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

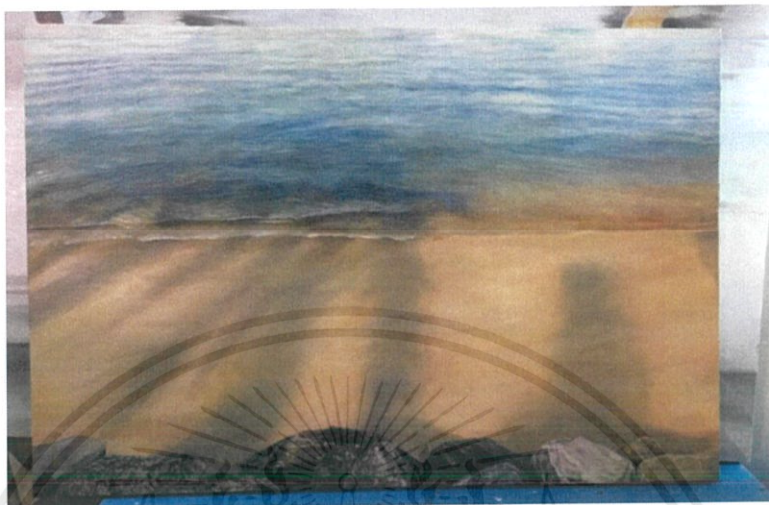
ภาพที่ 3.19 ภาพรื่องพื้นก้อนหินและหาดทราย

ภาพที่ 3.20 ภาพรื่องพื้นสมบูรณ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. เมื่อรองพื้นเต็มทั้งภาพ ก็เริ่มลงเงาในชั้นสุดท้ายโดยใช้สีของพื้นมารวมด้วยเพื่อให้ได้เงาที่กลืนกับพื้นภาพ และตามเก็บรายละเอียดส่วนต่าง ๆ ตามต้นแบบให้ภาพเสร็จสมบูรณ์ที่สุด

ภาพที่ 3.21 ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

วิเคราะห์การสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะชุดนี้ของข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดแนวคิดด้วยการสร้างสรรค์ผลงานที่ผ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบและทัศนธาตุทางศิลปะเพื่อให้เกิดทัศนียภาพทางอารมณ์

4.1 วิเคราะห์ทัศนธาตุ

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะข้าพเจ้าได้พยายามศึกษาทัศนธาตุและองค์ประกอบทางศิลปะเพื่อนำมาส่งเสริมร่วมกับแนวคิดของข้าพเจ้าสร้างสรรค์ให้ได้ผลงานที่มีความสมบูรณ์และตรงกับความรูสึกภายในจิตใต้สำนึกที่ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดออกมาในผลงานชุดนี้

รูปทรง (Form)

ก. รูปทรงที่ปรากฏในภาพเป็นรูปทรงของเงาคน ที่ถูกประกอบสร้างจากภาพเงาและแสงทำให้มีรูปทรงสั่นไหวไม่ชัดเจนแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกที่สั่นไหว บิดเบี้ยวอยู่ในจิตใต้สำนึก

ภาพที่ 4.1 ภาพการวิเคราะห์รูปทรง ก.

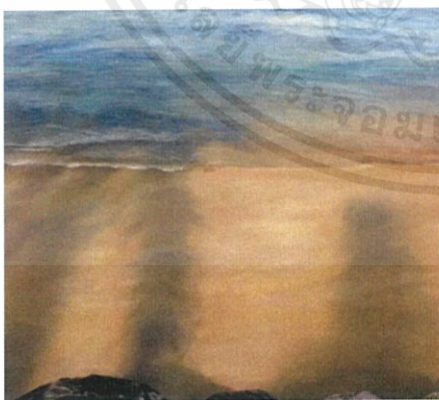
ภาพที่ 4.2 ภาพการวิเคราะห์รูปทรง ข.

ข. รูปทรงที่ปรากฏในภาพเป็น
รูปทรงของเงาต้นไม้ที่ตกทอด
มากระทบกับพื้นน้ำทำให้มี
รูปทรงที่ผิดแปลกไปเพราะถูก
น้ำบิดเบือนความเป็นจริง

ภาพที่ 4.3 ภาพการวิเคราะห์รูปทรง ค.

ค. รูปทรงที่ปรากฏในภาพเป็น
รูปทรงของก้อนหินที่อยู่ตาม
ชายหาดมีขนาดตามจริง เป็นที่
นั่งพักผ่อนในภาพที่เงาคนนั่งพัก
ทอดอารมณ์ความรู้สึกกับบรรยากาศเมื่อไปทะเล

ภาพที่ 4.4 ภาพการวิเคราะห์รูปทรง ง.

ง. รูปทรงที่ปรากฏในภาพเป็น
รูปทรงของเงาคนที่ถูกสร้างขึ้น
มาและเงาต้นไม้ตามจริง
ทั้งหมดถูกกลืนไปกับบรรยากาศ
ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน แสดงถึง
อารมณ์ที่จมอยู่กับพื้นที่นี้

ภาพที่ 4.5 ภาพการวิเคราะห์รูปทรง จ.

จ. รูปทรงที่ปรากฏในภาพเป็นรูปทรงของเก้าอี้ชายหาดที่วางอยู่บนเงาต้นไม้และคู่กับเงาคนช่วยให้ชายหาดดูสมจริงและมีระยะที่สมบูรณ์

เส้น (Line)

ภาพที่ 4.6 ภาพการวิเคราะห์เส้น ก.

ก. เส้นที่ปรากฏในภาพเป็นเส้นของลำต้นไม้ที่ถูกตัดด้วยน้ำแทนค่าของเส้นปะในภาพให้ความรู้สึกไม่แน่นอน ขัดแย้งกันกับเส้นถนนสีเหลืองที่ให้ความรู้สึกปลอดภัย

ภาพที่ 4.7 ภาพการวิเคราะห์เส้น ข.

ข เส้นที่ปรากฏในภาพคือเส้นของคลื่นน้ำทะเลเป็นเส้นแนวนอนทอดยาวสุดภาพทำให้ภาพทะเลดูกว้างและให้ความรู้สึกเงียบสงบผ่อนคลายสายตา

ภาพที่ 4.8 ภาพการวิเคราะห์เส้น ค.

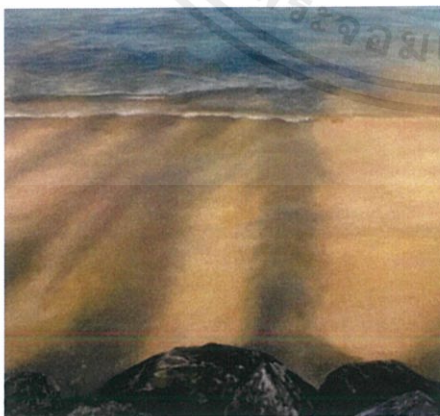
ค. เส้นที่ปรากฏในภาพคือเส้นของแนวก้อนเมฆบนท้องฟ้าที่เรียงเป็นเส้นแนวนอนยาว ทำให้ท้องฟ้าที่เป็นระยะหลังดูกว้างสบายตา

พื้นผิว (Texture)

ภาพที่ 4.8 ภาพการวิเคราะห์พื้นผิว ก.

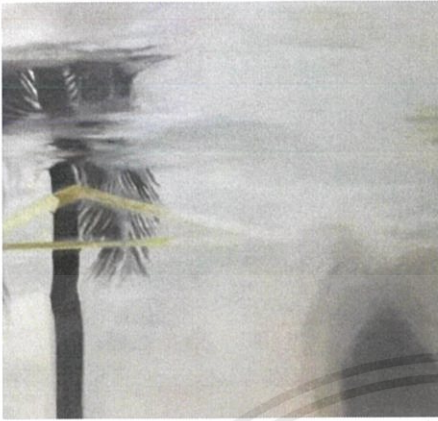
ก. พื้นผิวที่ปรากฏในภาพคือพื้นผิวพื้นคอนกรีตที่มีแอ่งน้ำฝน ข้าพเจ้าแสดงออกให้แตกต่างกัน โคนผิวของน้ำมีลักษณะเรียบ เงาสะท้อนวัตถุเหมือนน้ำส่วนของพื้นลักษณะเป็นมวลแน่นกว่า

ภาพที่ 4.9 ภาพการวิเคราะห์พื้นผิว ข.

ข. พื้นผิวที่ปรากฏในภาพคือพื้นหาดทรายข้าพเจ้าแสดงลักษณะของพื้นให้เห็นมวลของเนื้อทรายความหยาบและละเอียดในพื้นผิวช่วยให้มีระยะมากขึ้น

สี (Color)

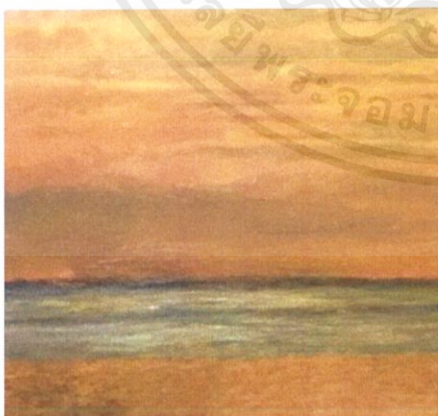
ภาพที่ 4.10 ภาพการวิเคราะห์สี ก.

ก. สีที่ปรากฏในภาพเป็นสีโทนเย็นที่เน้นไปทางสีฟ้า ฟ้ามืด น้ำตาล เทาฟ้า ในส่วนของท้องฟ้าและเงาในภาพ ตัดด้วยสีเหลืองที่มีอยู่ส่วนน้อยของสีเส้นถนนให้ภาพมีความสมบูรณ์

ภาพที่ 4.11 ภาพการวิเคราะห์สี ข.

ข. สีที่ปรากฏในภาพเป็นโทนร้อนและโทนเย็นผสมกันในส่วนที่ต่อกัน การกระจายสีเข้าด้วยกันทำให้บรรยากาศภาพนุ่มกลมกลืนไปด้วยกัน

ภาพที่ 4.12 ภาพการวิเคราะห์สี ค.

ค. สีที่ปรากฏในภาพเป็นสีโทนร้อนที่เน้นไปทางสีส้ม เหลือง เป็นส่วนใหญ่ประกบกับสีโทนเย็นตรงกลางภาพที่มีอยู่ส่วนน้อย เพื่อไม่ให้ภาพรู้สึกอึดอัดเกินไป

น้ำหนัก (Value)

ภาพที่ 4.13 ภาพการวิเคราะห์น้ำหนัก ก.

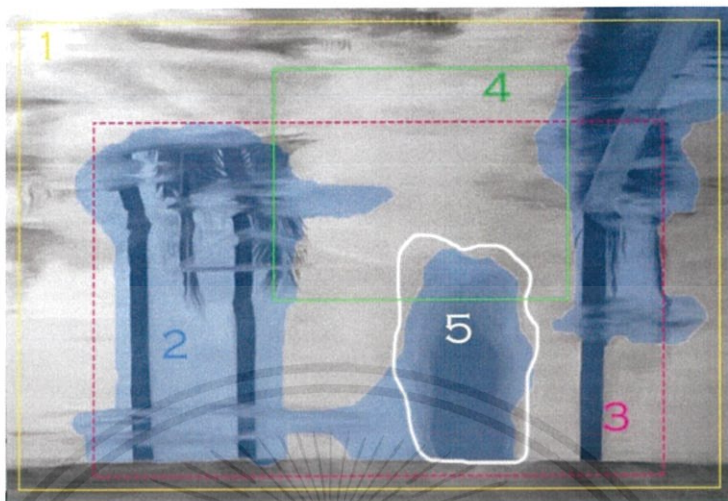
ก. น้ำหนักที่ปรากฏในภาพมีการไล่น้ำหนักเข้มไปอ่อนทำให้เกิดความมีมิติตื้นลึก และเกิดระยะที่สมบูรณ์

ภาพที่ 4.14 ภาพการวิเคราะห์น้ำหนัก ข.

ข. น้ำหนักที่ปรากฏในภาพเป็นตัวเน้นรูปเงาให้เกิดปริมาตร โดยแสงที่สาดบนพื้นเกิดเป็นน้ำหนักสร้างระยะและมีมิติกับงาน

4.2 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบภาพ

ภาพที่ 4.15 ภาพการวิเคราะห์ผลงานชิ้นที่ 1

1. ความกลมกลืน (Harmony)

ข้าพเจ้าเลือกใช้สีจริงของภาพพื้นน้ำสะท้อนท้องฟ้าที่เป็นสีโทนเย็นของสีฟ้า และใช้บรรยากาศความหม่นทำให้สีฟ้าบางส่วนอมเทา เข้ากับสีเทาน้ำตาลของพื้นและเงาดันไม้ ความกลมกลืนของบรรยากาศทำให้สีแปร่งที่ใช้เกลี่ยเรียบและเงาที่ถูกประกอบสร้างกลืนไปได้ดีกับภาพ

2. ความหลากหลาย (Variety)

ความหลากหลายในผลงานชิ้นนี้คือรูปทรงเงาที่มาจากการประกอบสร้างที่ต้องการทำให้ดูเหมือนกับความจริงที่ปรากฏในงานแต่จริงแล้วขัดแย้งกัน และมีความหลายของเงาดันไม้ที่เป็นภาพขาดแห่วงไม่ชัดเจนเพราะเป็นเงาที่กระทบกับพื้นน้ำจึงทำให้แปลกตากับความจริง

3. ความสมดุล (Balance)

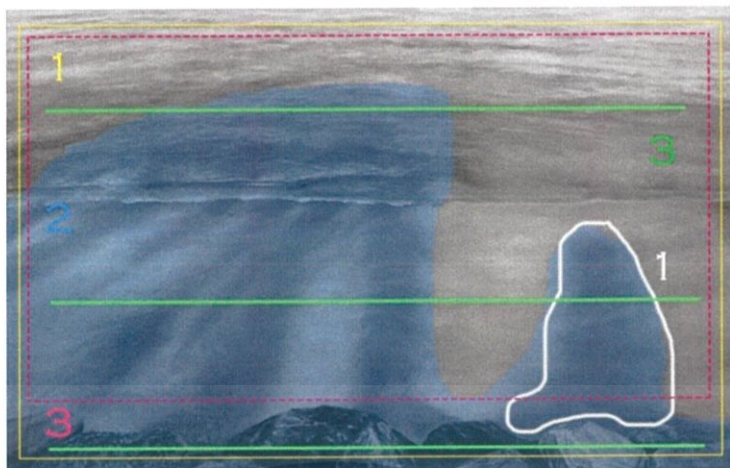
ข้าพเจ้าเลือกจัดความสมดุลของการวางวัตถุในลักษณะแนวตั้งของต้นไม้ และเงาคนให้สมดุลกันกับพื้นและแอ่งน้ำที่ถูกวางในลักษณะเส้นแนวนอน และไล่น้ำหนักของสีเพื่อสร้างระยะและมิติ

4. สัดส่วน (Proportion)

ข้าพเจ้าเลือกจัดวางองค์ประกอบของสัดส่วนในภาพเพื่อให้เกิดทัศนียภาพทางอารมณ์ ด้วยสีที่ใช้กลมกลืนกันระหว่างบรรยากาศทำให้สัดส่วนในผลงานลงตัว

5. ความเป็นเด่น (Dominance)

ข้าพเจ้าได้ใช้ชุดสีที่สร้างบรรยากาศต่อการมอง และใช้รูปทรงของเงาคนเป็นจุดเด่นด้วยการประกอบสร้างเงาที่ซับซ้อนหลอกลตาทำให้เงาดูมีความน่าสนใจ

ภาพที่ 4.16 ภาพการวิเคราะห์ผลงานชิ้นที่ 2

1. ความกลมกลืน (Harmony)

ข้าพเจ้าเลือกใช้สีจริงของภาพกับสีบรรยากาศแทนค่าทะเล หาดทราย ก้อนหิน มีโทนสีอบอุ่น เพราะการกระจายของสีบรรยากาศทำให้ทั้งภาพมีความกลมกลืนกันด้วยสีและฝีแปรงที่มีความเล็ก การเกลี่ยเรียบของสีจึงสมบูรณ์ จุดเด่นที่เป็นเงาคนใช้ฝีแปรงและสีชุดเดียวกันทำให้กลมกลืนกับภาพ

2. ความหลากหลาย (Variety)

ความหลากหลายในผลงานที่ข้าพเจ้าเลือกจัดวางองค์ประกอบต้องการให้ดูเหมือนเป็นภาพเสมือนความจริงด้วยเงาคนที่ประกอบสร้างขึ้นมานั้นขัดแย้งกับความเป็นจริง และมีความหลากหลายของสีบนพื้นทรายเพื่อให้บรรยากาศภาพไปทางเดียวกัน

3. ความสมดุล (Balance)

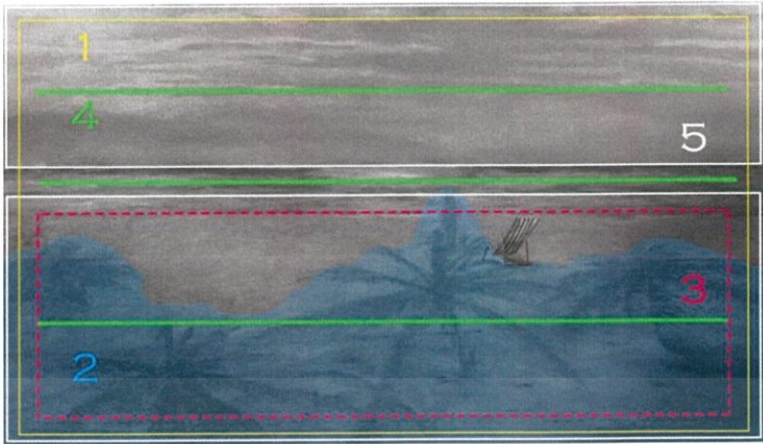
ความสมดุลของภาพข้าพเจ้าจัดการองค์ประกอบด้วยเส้นของพื้นที่เส้นขอบฟ้า แนวก้อนหิน และน้ำทะเลแทนค่าเส้นแนวนอน ถูกจัดวางอย่างสมดุลกับเส้นเงาดันไม้แนวตั้งที่ค้ำกลางเป็นตัวช่วยส่งระยะการมองภาพให้เกิดความดุลกันกับรายละเอียดและบรรยากาศ

4. สัดส่วน (Proportion)

ข้าพเจ้าเลือกจัดวางองค์ประกอบในภาพเป็นระยะการมองกลางระยะในภาพจึงจะเกิดจากสัดส่วนพื้นที่ในภาพให้เห็นระยะหน้าที่กว้างกว่าแต่เห็นรายละเอียดชัดไปถึงระยะหลังที่สัดส่วนแคบลง และมีรายละเอียดมากไม่ชัดเจน ใช้สีที่กลมกลืนกันระหว่างบรรยากาศทำให้สัดส่วนในผลงานลงตัว

5. ความเป็นเด่น (Dominance)

ข้าพเจ้าใช้ชุดสีที่ไปรวมกันกับฝีแปรงเพื่อสร้างบรรยากาศต่อการมองให้ภาพมีความนุ่ม และใช้รูปทรงเงาคนเป็นจุดเด่นในสัดส่วนเดียวกับเงาดันไม้เพื่อไม่ให้เงาคนที่สร้างขึ้นมามีเด่นเกินไป

ภาพที่ 4.17 ภาพการวิเคราะห์ผลงานชิ้นที่ 3

1. ความกลมกลืน (Harmony)

ข้าพเจ้าเลือกใช้สีโทนร้อนมากกว่าโทนเย็นเพื่อสร้างความกลมกลืนให้แสงและเงาตกกระทบในภาพสามารถไปด้วยกันได้แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศของแสงตอนเย็น

2. ความหลากหลาย (Variety)

ความหลากหลายในผลงานที่ข้าพเจ้าเลือกจัดวางองค์ประกอบคือแสงและเงาของภาพที่จัดขึ้นมานั้นขัดแย้งกันแต่ใช้บรรยากาศสีของภาพช่วยให้เกิดผลงานภาพเสมือนจริง

3. ความสมดุล (Balance)

ความสมดุลของภาพข้าพเจ้าจัดการด้วยองค์ประกอบของเงาต้นไม้และเงาคนที่ทอดอยู่บนพื้นหาดทราย และการวางสีโทนร้อนโทนเย็นของภาพในระนาบแนวนอน

4. สัดส่วน (Proportion)

ข้าพเจ้าเลือกจัดวางองค์ประกอบในภาพโดยมีโทนสีและระนาบแนวนอนเป็นตัวแบ่งสัดส่วนในภาพ ความห่างของเส้นแนวนอนและสีช่วยเสริมระยะการมองให้ภาพลงตัวมากขึ้น

5. ความเป็นเด่น (Dominance)

ข้าพเจ้าได้เลือกใช้ชุดสีที่สร้างบรรยากาศต่อการมอง มีจุดเด่นเป็นสีโทนร้อนที่อยู่ตรงกลางภาพ ถูกบีบด้วยสีโทนร้อนในเปอร์เซ็นต์ที่มาก และเงาตกกระทบของต้นไม้และคนเป็นส่วนรองเสริมน้ำหนักของสีฟ้าตรงกลางภาพทำให้สีโทนร้อนที่มีมากกว่าไม่โดดจนเกินไป

บทที่ 5

บทสรุป

การสร้างสรรคศิลป์นิพนธ์หัวข้อ “เงาจากภาพสะท้อนสภาวะจิตใจสำนึก” มีแนวทางมาจากการประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เคยพบเจอ ข้าพเจ้าต้องการนำเสนองานจิตรกรรมที่มีความอิสระในด้านการถ่ายทอดความรู้สึกภายในจิตใจสำนึกที่เกิดจากบริบทภายนอกที่ขัดแย้งกับความรู้สึกจริง ๆ ข้างใน โดยการนำเสนอภาพพื้นที่ในความทรงจำผ่านบรรยากาศและการประกอบสร้างความรู้สึกขึ้นมาในภาพเสมือนจริงให้แทนค่าความรู้สึกนั้นเป็นเงาคน ซึ่งแสดงเป้าหมายของข้าพเจ้าที่ต้องการแสดงความรู้สึกออกมาสู่ความจริงแต่อยู่ในรูปของงานศิลปะ

การแสดงของผลงานชุดนี้ของข้าพเจ้าที่มาจากจิตใจสำนึกและประสบการณ์ที่ตัวข้าพเจ้าได้ประสบด้วยตัวเอง ได้นำอารมณ์ความรู้สึกที่ยึดติดกับความทรงจำในอดีตที่ไม่สามารถแสดงออกมาตอบโต้กับความจริง ณ ขณะนั้นได้ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นของความรู้สึกถูกเก็บไว้มานานถึงตอนนี้ทำให้ข้าพเจ้าสร้างผลงานชุดนี้ขึ้นมา ในฐานะผู้ศึกษาในด้านศิลปะข้าพเจ้าได้ศึกษาหาความเป็นไปได้ทั้งทดลองวิธีการ กันกรอง และศึกษาจากหลักเกณฑ์ที่สัมพันธ์กับผลงานและแนวความคิดมาประยุกต์ใช้กับผลงานชุดนี้ แต่สิ่งสำคัญที่เป็นตัวขับเคลื่อนให้ข้าพเจ้าสามารถดำเนินงานมาได้คือความต้องการปลดความรู้สึกในจิตใจออกมาเป็นผลงานที่สร้างสรรค์

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ของข้าพเจ้าที่แสดงเอกลักษณ์ของแนวความคิดและทักษะงานจิตรกรรมสีน้ำมันอย่างชัดเจนที่มีทั้งข้อดีและข้อบกพร่องผลักดันข้าพเจ้าเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานต่อไปและเป็นประโยชน์กับผู้ที่ได้ศึกษาศิลปนิพนธ์ชุดนี้

ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ผลงานชุดนี้เกิดจากความรู้สึกของจิตใจสำนึกที่เกิดกับพื้นที่ในความทรงจำที่ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอเพื่อแสดงให้เห็นสิ่งที่ข้าพเจ้าเคยรู้สึกสะท้อนใจในอดีต การแสดงออกสิ่งที่ผ่านมานานแล้วเป็นเรื่องยากที่จะทำให้ภาพความรู้สึกนั้นชัดและเข้าใจได้ข้าพเจ้าจึงอาศัยการประกอบสร้างช่วยให้ภาพเสมือนจริงจากความรู้สึกจริงในความทรงจำขึ้นมา ข้าพเจ้าหวังว่าผู้ที่ศึกษาศิลปนิพนธ์ชุดนี้และเข้าใจในเรื่องเดียวกันจะได้รับประโยชน์ไม่มากนักน้อยกับการพัฒนาผลงานตนเอง

บรรณานุกรม

- จิตรกรรมร่วมสมัย. พิมพ์ครั้งที่ ๒. 2548. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์
- ทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕. 2559. แสงและเงา. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :
<https://artsgradefive.wordpress.com/2016/11/25/first-blog-post/>. (วันที่ค้นข้อมูล : 20 เมษายน 2563)
- นราธร สายแสง. 2560. พื้นที่กับความทรงจำ (Spatial and Memory). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :
https://www.academia.edu/33600605/พื้นที่_กับความทรงจำ_Spatial_and_Memory_.
 (วันที่ค้นข้อมูล : 16 เมษายน 2563)
- นักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต รุ่นที่ 2 ชั้นปีที่ 2. 2560. ศิลปะลัทธิเหนือจริง (SURREALISM). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : [https://human.yru.ac.th/innodesign/page/22/ศิลปะลัทธิเหนือจริง\(Surrealism\).html](https://human.yru.ac.th/innodesign/page/22/ศิลปะลัทธิเหนือจริง(Surrealism).html). (วันที่ค้นข้อมูล : 12 พฤษภาคม 2563)
- ปราวี บุญนา. 2559. ธาตุทางทัศนศิลป์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :
http://pravee02.blogspot.com/2018/10/blog-post_30.html. (วันที่ค้นข้อมูล : 17 เมษายน 2563)
- พิชญา โชนะโต. 2561. เหตุที่'ความรู้สึก'เป็นสิ่งสำคัญ เพราะเราไม่อาจแยกร่างกายและจิตใจออกจากกันได้. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : <https://thematter.co/thinkers/why-are-feelings-important/47223>. (วันที่ค้นข้อมูล : 16 เมษายน 2563)
- ภาณุ บุญพิพัฒนาพงศ์. 2563. Money Heist กับหน้ากานักปล้นที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเซอร์เรียลลิสม์ตัวพ่อ ซัลวาดอร์ ดาลี. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : <https://themomentum.co/money-heist-salvador-dali/>. (วันที่ค้นข้อมูล : 20 พฤษภาคม 2563)
- สุชาดา. 2559. ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์และความจำ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :
<https://storylog.co/story/564b45bb16c751b40f96f27a>. (วันที่ค้นข้อมูล : 16 เมษายน 2563)
- วรรณธนา จิรมหาศาล. 2560. ทัศนธาตุ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :
http://www.thaischool.in.th/_files_school/10106250/data/10106250_1_20170127-133156.pdf. (วันที่ค้นข้อมูล : 1 พฤษภาคม 2563)
- วิษัญญะ ยุติ. 2554. แสง-เงา ปะทะ สาระความงาม. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :
<https://www.posttoday.com/life/healthy/93111>. (วันที่ค้นข้อมูล : 20 เมษายน 2563)

The Editors of Encyclopaedia Britannica. 2020. Surrealism ART AND LITERATURE. [Online].

Available : <https://www.britannica.com/art/Surrealism>. Retrieved (May 25, 2020).

The Editors of Encyclopaedia Britannica. 2020. Salvador Dalí SPANISH ARTIST. [Online].

Available : <https://www.britannica.com/biography/Salvador-Dali>. Retrieved (May 25, 2020).

The Editors of Encyclopaedia Britannica. 2020. Yves Tanguy AMERICAN ARTIST. [Online].

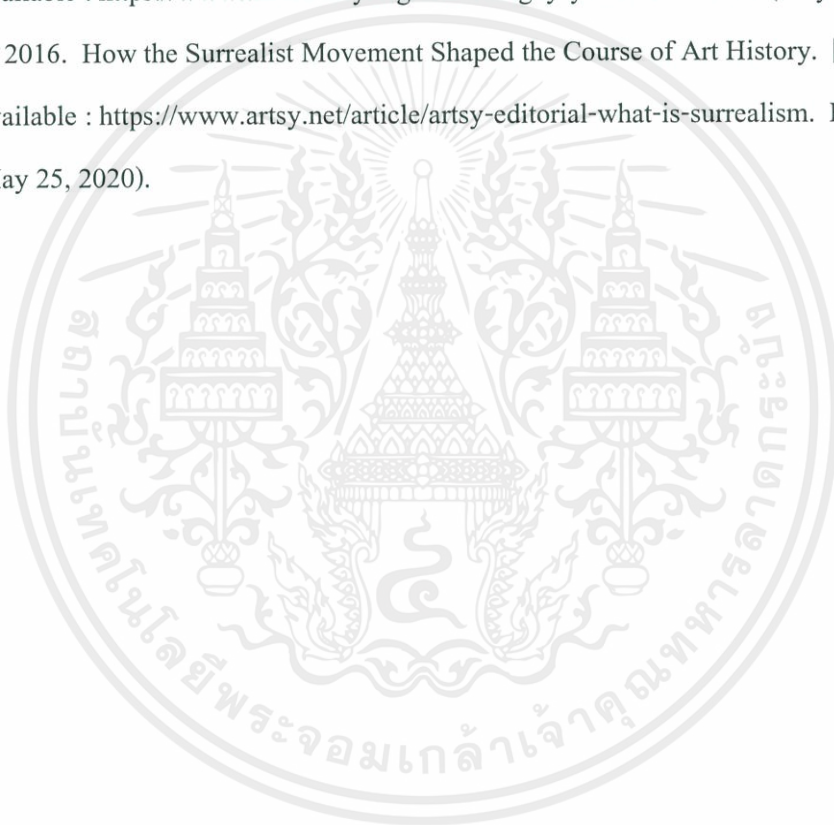
Available : <https://www.britannica.com/biography/Yves-Tanguy>. Retrieved (May 25, 2020).

The Art Story Contributors . 2020. "Yves Tanguy Artist Overview and Analysis". [Online].

Available : <https://www.theartstory.org/artist/tanguy-yves/>. Retrieved (May 25, 2020).

Jon Mann. 2016. How the Surrealist Movement Shaped the Course of Art History. [Online].

Available : <https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-what-is-surrealism>. Retrieved (May 25, 2020).

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อผลงาน ทะเลตอन्नุ่น 1

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 140 x 160 เซนติเมตร

ชื่อผลงาน ทะเลตอन्नุ่น 2

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 120 x 80 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อผลงาน ทะเลตอนนั้น 3

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 65 x 110 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ - นามสกุล	แพรวพรรณ ล้วนศิริ
วัน เดือน ปีเกิด	วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541
ที่อยู่	198/1 หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
ประวัติการศึกษา	2559 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้