

องค์ประกอบในความสัมพันธ์ของชีวิต

Elements in relationships in life

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา จิตรกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปี การศึกษา 2562 - 2563

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติให้
ศิลปนิพนธ์ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม

.....คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

..... ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์นิธิพัฒน์ หอยสังข์ทอง)

..... กรรมการ (iv'ศาสตราจารย์ ดร.มล. โอภาสจรัส นันทวัน)

..... กรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิกร คงคา)

..... กรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน หนูเขียว)

..... กรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์ มณีรัตน์)

..... กรรมการ (อาจารย์ณัฐฉัตร บัวลอย)

..... กรรมการ (รองศาสตราจารย์อัฐพร นิยมมาลัยแก้ว)

..... กรรมการและเลขานุการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงษ์ จันทร)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงษ์ จันทร)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อศิลปนิพนธ์	องค์ประกอบในความสัมพันธ์ของชีวิต
	Elements in relationships in life.
ชื่อ	กิตติภพ แสงกัน
รหัสนักศึกษา	59020434
สาขาวิชา	จิตรกรรม
คณะ	สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา	2562-2563
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงษ์ จันท

บทคัดย่อ

ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ เพื่อแสดงถึงความงามทางวัตถุที่ได้พบเห็นตามพื้นที่ต่างๆ ผ่านหุ่นนิ่งในชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วไปที่ใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อการประกอบอาชีพและการใช้งานในกิจกรรมต่างๆ ข้าพเจ้าเห็นความสัมพันธ์ของบุคคลเหล่านั้นผ่านการจัดวางวัตถุที่แสดงถึงสาระและองค์ประกอบของชีวิตอันงดงามที่มีแตกต่างกัน ซึ่งอาจดูไม่มีระเบียบในสายตาคอนอื่นแต่มีความเฉพาะเพื่อประโยชน์หน้าที่ในการใช้งาน

วิธีการดำเนินงานของข้าพเจ้า เริ่มจากการเดินสำรวจตามพื้นที่ต่างๆ ในชุมชนเพื่อคู่วิถีชีวิตของชาวบ้าน พ่อค้าแม่ขาย หรือการใช้ชีวิตของคนงาน เป็นต้น ข้าพเจ้าค้นหาและเลือกมอง การเก็บและจัดการกับวัตถุในชีวิตประจำวันของมนุษย์ที่มีปัจจัยในการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันออกไป โดยใช้กระบวนการถ่ายภาพในการเก็บบันทึกรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาใช้เป็นต้นแบบสำหรับการสร้างงานจิตรกรรมสีน้ำมันในรูปแบบเหมือนจริง ดังนั้นความงามที่ปรากฏในผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้าจึงไม่ใช่ความจริงทั้งหมด เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ตัดมาจากบริบทอื่นๆ ในสังคมเพื่อให้ผู้คนได้เห็นถึงสาระความงามของโครงสร้างและองค์ประกอบในชีวิตที่สร้างประสบการณ์การรับรู้ภาพที่แตกต่างไปจากการเห็นภาพจัดแสดงวัตถุสินค้าในนิตยสาร ห้างสรรพสินค้า หรือสื่อออนไลน์ ซึ่งเป็นความงามที่ถูกปลูกฝังจากระบบทุนนิยม

ผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้ามุ่งเน้นที่จะนำเสนอวิถีชีวิตเป็นความอยู่ของคนรากหญ้า ผ่านวัตถุที่เปรียบเสมือนภาพตัวแทนการต่อสู้ดิ้นรนหาเช้ากินค่ำในสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำ ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “องค์ประกอบในความสัมพันธ์ของชีวิต” จึงเป็นการเข้าไปสำรวจพื้นที่ภายในและภายนอกของบุคคลเหล่านั้น

กิตติกรรมประกาศ

ศิลปนิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุพงษ์ จันทร ที่ให้ความช่วยเหลือ ให้คำชี้แนะช่วยแก้ปัญหาตลอดจนให้ความรู้และประสบการณ์ที่ดีแก่ข้าพเจ้า ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา และเพื่อนสนิทที่ช่วยเหลือสนับสนุนการทำศิลปนิพนธ์นี้

สำหรับคุณงามความดีอันใดที่เกิดจากศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอมอบให้กับบิดามารดา ซึ่งเป็นที่รักและเคารพยิ่ง ตลอดจนครูอาจารย์ที่เคารพทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีให้แก่ข้าพเจ้า

นาย กิติภพ แสงกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญภาพประกอบ	ง
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความสำคัญของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของกาสร้างสรรค้	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ	2
บทที่ 2 อิทธิพลที่ได้รับในการสร้างสรรค้	
2.1 อิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปกรรม	3
2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน	6
2.3 แนวความคิดสร้างสรรค้	9
บทที่ 3 วิธีดำเนินการสร้างสรรค้	
3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง	10
3.2 กระบวนการสร้างงาน	18
บทที่ 4 วิเคราะห์การสร้างสรรค้	
4.1 พัฒนาการผลงานช่วงก่อนศิลปินิพนธ์	23
4.2 วิเคราะห์ทัศนธาตุ	24
4.2.1 วิเคราะห์ทัศนธาตุผลงานศิลปินิพนธ์ชิ้นที่ 1	25
4.2.2 วิเคราะห์ทัศนธาตุผลงานศิลปินิพนธ์ชิ้นที่ 2	29
4.3 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์	33
4.3.1 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์ผลงานชิ้นที่ 1	33
4.3.2 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์ผลงานชิ้นที่ 2	39
บทที่ 5 บทสรุป	45
ภาพผลงานศิลปินิพนธ์	46
บรรณานุกรม	49
ประวัติผู้เขียน	51

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพประกอบ

ภาพที่	หน้า
1 . Still Life with Lobster Jan Davidsz. de Heem (1606–1683/1684)	4
2 . Andy Warhol: Campbell’s Soup Cans (1953–1967)	5
3 . Aether,2013	6
4 . Peter's Series: Back, 2008	7
5 . มหรสพแห่งความฝัน ความหวัง และอุดมคติ	8
6 . ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 1 ชั้นที่ 1	10
7 . ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 1 ชั้นที่ 2	11
8 . ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 1 ชั้นที่ 3	11
9 . ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 1 ชั้นที่ 4	12
10 . ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 1 ชั้นที่ 5	12
11 . ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 1 ชั้นที่ 6	13
12 . ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 1 ชั้นที่ 7	13
13 . ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 1 ชั้นที่ 8	14
14 . ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 2 ชั้นที่ 1	15
15 . ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 2 ชั้นที่ 2	15
16 . ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 2 ชั้นที่ 3	16
17 . ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 2 ชั้นที่ 4	16
18 . ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 2 ชั้นที่ 5	17
19 . ขั้นตอนที่ 1 การร่างภาพบนผ้าแคนวาส	18
20 . ขั้นตอนที่ 2 การร่างภาพบนผ้าแคนวาส	18
21 . ขั้นตอนที่ 3 การลงน้ำหนักสีแบบโมโนโครม	19
22 . ขั้นตอนการลงสีวัตถุชิ้นแรก	19
23 . ขั้นตอนการลงสีวัตถุชิ้นที่สอง	20
24 . ขั้นตอนการลงสีวัตถุชิ้นที่สาม	20
25 . ขั้นตอนการลงสีวัตถุชิ้นที่สี่	21
26 . ขั้นตอนการเก็บรายละเอียด	21
27 . ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์	22
28 . ผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1	23

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

29 . ผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2	24
30 . ภาพแสดงการวิเคราะห์เส้น ผลงานชั้นที่ 1	25
31 . ภาพแสดงการวิเคราะห์รูปทรง ผลงานชั้นที่ 1	26
32 . ภาพแสดงการวิเคราะห์พื้นที่ว่าง ผลงานชั้นที่ 1	26
33 . ภาพแสดงการวิเคราะห์สี ผลงานชั้นที่ 1	27
34 . ภาพแสดงการวิเคราะห์พื้นผิว ผลงานชั้นที่ 1	27
35 . ภาพแสดงการวิเคราะห์น้ำหนัก ผลงานชั้นที่ 1	28
36 . ภาพแสดงการวิเคราะห์เส้น ผลงานชั้นที่ 2	29
37 . แสดงการวิเคราะห์รูปทรง ผลงานชั้นที่ 2	30
38 . ภาพแสดงการวิเคราะห์พื้นที่ว่าง ผลงานชั้นที่ 2	30
39 . แสดงการวิเคราะห์สี ผลงานชั้นที่ 2	31
40 . ภาพแสดงการวิเคราะห์พื้นผิว ผลงานชั้นที่ 2	31
41 . ภาพแสดงการวิเคราะห์น้ำหนัก ผลงานชั้นที่ 2	32
42 . ภาพแสดงการวิเคราะห์ความกลมกลืน ผลงานชั้นที่ 1	33
43 . ภาพแสดงการวิเคราะห์ความสมดุล ผลงานชั้นที่ 1	34
44 . ภาพแสดงการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว ผลงานชั้นที่ 1	35
45 . ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเป็นเด่น ผลงานชั้นที่ 1	36
46 . ภาพแสดงการวิเคราะห์ความหลากหลาย ผลงานชั้นที่ 1	37
47 . ภาพแสดงการวิเคราะห์สัดส่วน ผลงานชั้นที่ 1	38
48 . ภาพแสดงการวิเคราะห์ความกลมกลืน ผลงานชั้นที่ 2	39
49 . ภาพแสดงการวิเคราะห์ความสมดุล ผลงานชั้นที่ 2	40
50 . ภาพแสดงการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว ผลงานชั้นที่ 2	41
51 . ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเป็นเด่น ผลงานชั้นที่ 2	42
52 . ภาพแสดงการวิเคราะห์ความหลากหลาย ผลงานชั้นที่ 2	43
53 . ภาพแสดงการวิเคราะห์สัดส่วน ผลงานชั้นที่ 2	44
54 . ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 1	47
55 . ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 2	48

บทที่ 1

บทนำ

ผู้คนล้วนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันไม่มากก็น้อย มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติ ภาษา ความเชื่อ ศาสนา อาชีพ หรือแม้แต่อุปนิสัยใจคอ เราทุกคนล้วนมีความผูกพันกับวัตถุที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ การให้คุณค่าและความหมายความสำคัญต่อวัตถุของแต่ละบุคคลจึงมีความแตกต่างกันออกไปตามประสบการณ์ จากความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้จึงทำให้ข้าพเจ้าเกิดความสนใจความงามของวัตถุภายใต้การจัดวางเรียบเรียงสิ่งของที่มีความเฉพาะเจาะจงของตัวบุคคลของการดำเนินชีวิตในความสัมพันธ์กับหุ่นนิ่งที่มีเงื่อนไขการจัดวางที่แตกต่างกันออกไปหรืออาจเป็นความเคยชินก็ได้ ความงามเหล่านี้เห็นว่ามีแตกต่างจากชนที่เป็นรสนิยมแบบที่ถูกปลูกฝังจากโฆษณาชวนเชื่อทั้งหลาย เพราะองค์ประกอบของวัตถุล้วนมีความสัมพันธ์กับชีวิต ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นผู้สร้างสรรค์และทำงานจิตรกรรม ต้องการนำเสนอเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับหุ่นนิ่งที่เป็นภาพแทนความงามในวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม

1.1 ความสำคัญของโครงการ

หลายต่อหลายครั้งที่ข้าพเจ้าพบเห็นวัตถุสิ่งของที่ถูกใช้งานต่างๆ ในบริเวณชุมชนที่อยู่อาศัย วัตถุเหล่านั้นได้แสดงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละสถานที่และยังสะท้อนอัตลักษณ์ภายในของผู้ใช้งานผ่านองค์ประกอบการจัดวางวัตถุได้อีกด้วย ข้าพเจ้าจึงมีความสนใจเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับหุ่นนิ่งในชีวิตประจำวันที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการใช้ชีวิตของคนในชุมชนที่มีสาขาอาชีพที่แตกต่างกัน เป็นวัตถุข้าวของเครื่องใช้ธรรมดาสามัญพบเห็นได้ทั่วไป ไม่ได้มีมูลค่ามากมาย เป็นของราคาถูกที่คนชนชั้นกลางจะครอบครองได้ตามอัตภาพของสถานะการเงินและอาชีพ จากสภาพความเป็นอยู่โดยทั่วไปทางสังคมปกติของคนชนชั้นกลางในปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้มองเห็นถึงความงามในความธรรมดาของบริบทตรงนี้ว่ามีความน่าสนใจในรูปแบบการจัดวางสิ่งของต่างๆ ที่สอดคล้องต่อการดำเนินชีวิตของบริบทของบุคคลนั้นๆ จึงนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบจิตรกรรม

1.2 วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

- 1.2.1. เพื่อศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนชนชั้นกลางเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและอาชีพ
- 1.2.2. เพื่อนำเสนอสาระความงามความสัมพันธ์ของมนุษย์กับวัตถุผ่านงานจิตรกรรม
- 1.2.3. เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนเห็นถึงคุณค่าและความงดงามของชีวิต

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1.3.1 เนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับหุ่นนิ่งที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคม โดยข้าพเจ้าเป็นผู้เลือกมุมมองและองค์ประกอบภาพที่ต้องการให้ปรากฏบนงานจิตรกรรม จากตัวบริบทของหุ่นนิ่งที่ถูกเจ้าของวัตถุเหล่านั้นจัดวางไว้ในชีวิตประจำวันเพื่อประโยชน์บางอย่าง

1.3.2 นำเสนอผ่านผลงานจิตรกรรมแบบเหมือนจริง เทคนิคสีน้ำมัน ในลักษณะ 2 มิติ

1.3.3 จำนวนผลงานที่มี 2 ชิ้น ดังนี้

ชิ้นที่ 1 ขนาด 240x180 เซนติเมตร

ชิ้นที่ 2 ขนาด 180x130 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

อิทธิพลที่ได้รับในการสร้างสรรค์

จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “องค์ประกอบในความสัมพันธ์ของชีวิต ” ข้าพเจ้าพบเห็นสิ่งของที่ถูกใช้งานต่างๆ บริเวณชุมชนจากที่ข้าพเจ้าเคยอยู่อาศัย หรือบริเวณที่ได้พบเห็นผ่านตานั้นมีความน่าสนใจอย่างยิ่งในเรื่องการจัดวางเพื่อสะดวกต่อการหยิบจับใช้งาน รวมถึงวัสดุสิ่งของเหล่านั้นมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตามหน้าที่การใช้งานเพื่อประกอบอาชีพของแต่ละบุคคล ซึ่งมีผลต่อการดำเนินชีวิตของบุคคลในชุมชนเหล่านั้น ข้าพเจ้าจึงสนใจในการใช้ชีวิตของผู้คนในชุมชน โดยมีหุ่นนิ่งเป็นตัวกลางที่แสดงให้เห็นองค์ประกอบชีวิตของคนเราที่แตกต่างกัน มีความหลากหลายและความสมดุลของจังหวะชีวิตที่เรียบง่ายงดงามในแบบที่อาจคาดไม่ถึง

2.1 อิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปกรรม

ข้าพเจ้าสนใจความงานที่แสดงออกมาในรูปแบบเสมือนจริง สื่ออารมณ์อย่างมีแง่มุม ข้อคิด ที่อยู่ในการจัดวางสิ่งขององค์ประกอบต่างๆ ข้าพเจ้าจึงหยิบยกเทคนิค วิธีการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบศิลปะเสมือนจริงหรือศิลปะเรียลลิสม์ (Realism) เกิดขึ้นประมาณกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 จนถึงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 (ค.ศ. 1850-1880) เริ่มต้นในประเทศฝรั่งเศส โดยกลุ่มศิลปินชาวฝรั่งเศสที่ไม่เห็นด้วยกับการทำงานของกลุ่ม “นีโอ - คลาสสิกอิสม์” คลาสสิกใหม่ คือความเคลื่อนไหวทางศิลปะซึ่งมีสุนทรียภาพแบบกรีกและ โรมัน และ “กลุ่ม โรแมนติคอิสม์” จินตนิมิตที่ยึดถือประเพณีหรือตัวตนเป็นหลัก หรือแสดงความคิดฝันเอาตามใจตนเอง ศิลปินเรียลลิสม์เห็นว่าศิลปะทั้งสองไม่ได้แสดงความกลมกลืนของชีวิต ยังคงลักษณะความเป็นอุดมคติอยู่ ไม่ใช่ความเป็นจริง

ศิลปะเรียลลิสม์ หรือ ศิลปะสังคมนิยม หมายถึง การสร้างงานที่เหมือนจริงที่ปรากฏอยู่ในธรรมชาติ รวมถึง การสร้างสรรค์ภาพงานในเชิงวิพากษ์วิจารณ์สังคม (Socially Critical Images) ภาพเกี่ยวกับชีวิตของคนเมืองและชนบท พวกเขาไร้ชานาในช่วงยุคสมัย จากประสบการณ์ตรงของชีวิต เช่น ความยากจน การปฏิบัติ ความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยการเน้นรายละเอียดเหมือนจริงมากที่สุด โดยลักษณะผลงานการแสดงออกที่สำคัญของแบบอย่างผลงานศิลปะเรียลลิสม์ คือ

1. มีรูปแบบและการแสดงออกอย่างเหมือนจริง เน้น ความจริงที่ศิลปินรู้สึก โดยกล่าวหาว่าเป็นสิ่งสามัญและเป็นของพื้นๆ ปราศจากคุณค่า ทางความงาม เช่น สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชนชั้นต่ำ ผู้ยากไร้ หรือสภาพอาคารที่อยู่อาศัยอันซอมซ่อ

2. นำเสนอความจริงในทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์มากกว่า เน้นการแสดง เรื่องราวเนื้อหา ความงามในธรรมชาติ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ศิลปะหุ่นนิ่ง (Still – life) คือการนำเอาสิ่งของเครื่องใช้มาจัดวางขึ้น โดยขอบเขตของหุ่นนิ่งเป็นการจัดขึ้นเองภายในห้อง ในสมัยก่อนนั้นเมื่อก่อนนั้นศิลปินยุโรปให้ความสำคัญกับการวาดภาพหุ่นนิ่งเป็นเพียงภาพประกอบของภาพคน เพื่อแสดงฐานะของเจ้าของภาพเท่านั้น ต่อมาภาพหุ่นนิ่งเริ่มมีความสำคัญตั้งแต่ ศต. 16 โดยเริ่มจากศิลปิน สกอตต์ซ์ และ อังกฤษ แบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ

1. หุ่นนิ่งจากธรรมชาติ เช่น ดอกไม้ ผลไม้ ฯลฯ
2. หุ่นนิ่งจากวัตถุสิ่งของ เช่น ขวดแก้ว ขวดโหล เขี่ยอก ฯลฯ
3. หุ่นนิ่งจากรูปทรงทางวัฒนธรรม เช่น เครื่องแต่งกาย หัวโขน ฯลฯ
4. หุ่นนิ่งจากวัตถุทางเทคโนโลยี เช่น โลหะ เครื่องจักร

ข้าพเจ้าสนใจความงานของจิตรกรรมแบบเรียลลิสม์ นำเสนอความงาน คือ ความเหมือนธรรมชาติ อารมณ์ความรู้สึกผ่านสิ่งที่แสดงออกมา ในอดีตจะมีเพียงคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นที่จะสามารถมีรูปภาพที่งดงามมาติดบ้านหรือสะสม การวาดภาพจิตรกรรมสมัยก่อนก็มีเหตุผลเพื่อแสดงความอุดมสมบูรณ์ที่มีในตอนนั้น หุ่นนิ่งที่จัดวางในภาพจะเป็นหุ่นนิ่งแสดงออกถึงความร่ำรวย เช่น ไหทอง เครื่องเรือนเงิน ผลไม้ต่างๆ และบุคคลในภาพจะมีแต่คนที่มียศสูงเพียงเท่านั้น ดังเช่นในยุคทองของศิลปะดัตช์ (Dutch golden age) กับภาพวาดหุ่นนิ่ง (Still lifes) ของอาหารชนิดต่างๆ ตั้งแต่ถาดเบ็ดน้ำขมเค็มเป็นมัน บนถาดเงินแวววาว กับภาชนะเครื่องแก้วเครื่องเงินวาววับ กุ้งหอยปูปลา ขนมปัง ผลไม้สดที่ดูมีความน่า ขนมหวานอย่างพายใส่ผลไม้เชื่อม ไปจนถึงซากวัวชำแหละเลือดโชก ของศิลปินอย่าง อับราฮัม ฟาน แบริเยเรน (Abraham Van Beijeren) ยาคอบ คิลเลียค (Jacob Gillig) วิลเลียม คลาสซูน เฮดา (Willem Claeszoon Heda) ยาน เดวิดซ์. เดอ ฮีม (Jan Davidsz de Heem) และศิลปินชั้นครูอย่าง เรมบรันด์ (Rembrandt) ภาพของอาหารถูกบรรจงวาดให้เหมือนจริงอย่างมากเพื่อขบขันให้ผู้ดูภาพรู้สึกราวกับมีงานเลี้ยงเกิดขึ้นตรงหน้า (Boonpipattanapong, 2017)

ภาพที่ 1 Still Life with Lobster Jan Davidsz. de Heem (1606–1683/1684)
(Boonpipattanapong, 2017)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ในช่วงปีนี้ ภาพวาดจะแสดงถึงความมั่งคั่งและภูมิปัญญาของเจ้าของภาพ ภาพวาดอาหารแสดงถึงสัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงไปถึงข้อความในพระคัมภีร์ไบเบิล ในเรื่องของกรเอาช่วงเวลาหนึ่งของเวลาอันไม่จีรังของสรรพสิ่งที่เสื่อมสลายไปตามกาลเวลาไว้ในภาพวาด

ความร่วมมือของหุ่นนิ่งที่มีอิทธิพลต่อๆ มาจากศิลปินหลายๆ คนจนถึงปัจจุบันนั้นได้ผ่านยุคกำเนิดการร่วมสมัย คือ ยุคป๊อปอาร์ต (Pop art) ที่ เวย์น ไทท์โบค (Wayne Thiebaud) ได้หยิบยกอาหารมาเป็นเครื่องมือในการแสดงอุปมาทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นขนม ไอศกรีม ด้วยสีสันพาสเทล ทำให้นึกถึงภาพถ่ายในเมนูภัตตาคารมากกว่าจะเป็นเมนูทั่วไปที่เห็นในบ้าน หรืออีกศิลปินท่านหนึ่ง แอนดี้ วอร์ฮอล (Andy Warhol) ที่หยิบยกภาพอาหารกระป๋องซูปยี่ห้อ Campbell มาสร้างผลงานชุดที่ผู้คนรู้จักมากที่สุดของเขาขึ้นมาในปี 1962 เขากล่าวว่า “ เขากินซูปกระป๋องของ Campbell เป็นอาหารกลางวันติดต่อกันทุกวันมาเกือบ 20 ปี นอกจากจะเป็นอาหารโปรดของเขาแล้ว ภาพกระป๋องซูป Campbell ถูกวางเรียงรายกันอย่างสวยงามบนชั้นวางในซูเปอร์มาร์เก็ตที่เขาเคยเห็นเป็นประจำยังติดตาตรึงใจจนเขาต้องถ่ายทอดลงบนผืนผ้าใบในที่สุด ” ต่อมาภาพวาดซูปกระป๋อง Campbell ชุดนี้กลายเป็นหนึ่งในภาพเขียนที่มีความต้องการมากที่สุดจากนักสะสมงานศิลปะ หอศิลป์ และพิพิธภัณฑ์ชั้นนำทั่วโลก

ภาพที่ 2 Andy Warhol: Campbell's Soup Cans (1953–1967) (Boonpipattanapong, 2017)

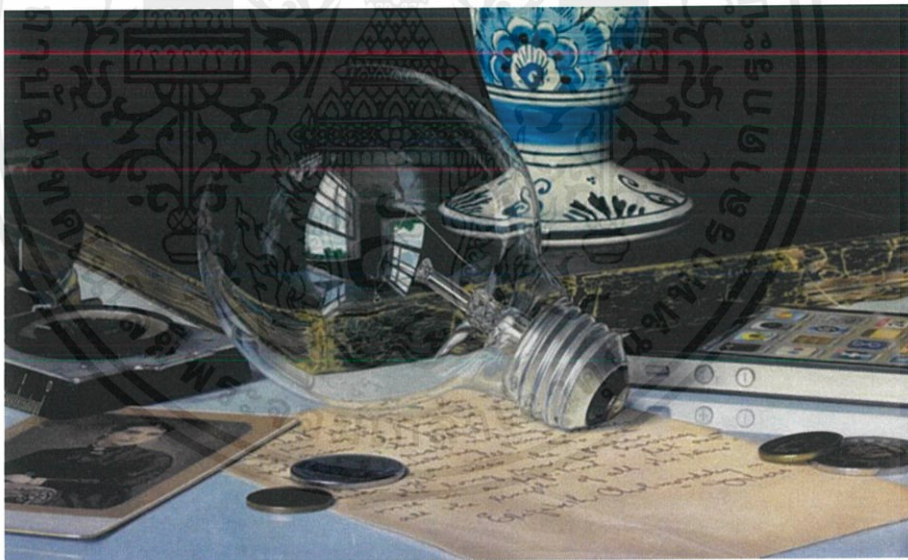
จากความสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในผลงานจิตรกรรมเกี่ยวกับหุ่นนิ่ง ข้าพเจ้าค้นหาเนื้อหาเรื่องราวและรูปแบบต่างจากผลงานของศิลปินที่สร้างสรรค์ไว้ก่อนหน้านั้น ข้าพเจ้าจึงได้เลือกหุ่นนิ่งที่พบเจอทั่วไปที่ถูกจัดวางโดยเจ้าของวัตถุมาเป็นเนื้อหาในการทำงานจิตรกรรม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน

เจสัน เดอ กราฟ (Jason de Graaf) เกิดที่ Montreal เขาใช้เวลาว่างเป็นคนวาดภาพประกอบ แต่ในปี 2005 ศิลปินได้ทำผลงานอย่างจริงจัง ด้วยสื่อะคริลิก กับผลงานของเขาที่เป็นภาพของสิ่งของที่แสดงออกสื่อสารไม่เหมือนกับคนอื่น ภาพวาดของศิลปินนำเสนอความเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้ความเข้าใจเกี่ยวกับแสงที่ตกกระทบกับวัตถุต่างๆ สิ่งของที่มีพื้นผิวที่แตกต่างกัน ภาพวาดของศิลปินนั้นอาจจะเหมือนภาพถ่ายแต่ในความจริงนั้นมันมีบางอย่างที่ภาพถ่ายไม่สามารถถ่ายทอดออกมาได้ เป็นความรู้สึกของความเป็นผิว

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากเจสัน เดอ กราฟ (Jason de Graaf) เกี่ยวกับเนื้อหาของหุ่นนิ่งที่เป็นวัตถุร่วมสมัยสามารถสะท้อนวิถีชีวิตในปัจจุบันได้ และวิธีการที่ศิลปินกำหนดแสงเงาที่ตกกระทบกับวัตถุต่างๆ แต่ต้นแบบในผลงานของข้าพเจ้าเป็นหุ่นนิ่งหรือวัตถุที่ถูกจัดวางด้วยเจ้าของวัตถุเหล่านั้น ข้าพเจ้าเป็นผู้เลือกมุมมองที่จะนำเสนอสาระและความงามที่จะปรากฏในพื้นที่ของจิตรกรรม เพื่อสะท้อนวิถีชีวิตของคนชนชั้นกลางที่ต้องดิ้นรนผ่านวัตถุสิ่งของต่างๆ ที่แสดงอัตลักษณ์เฉพาะของบุคคล

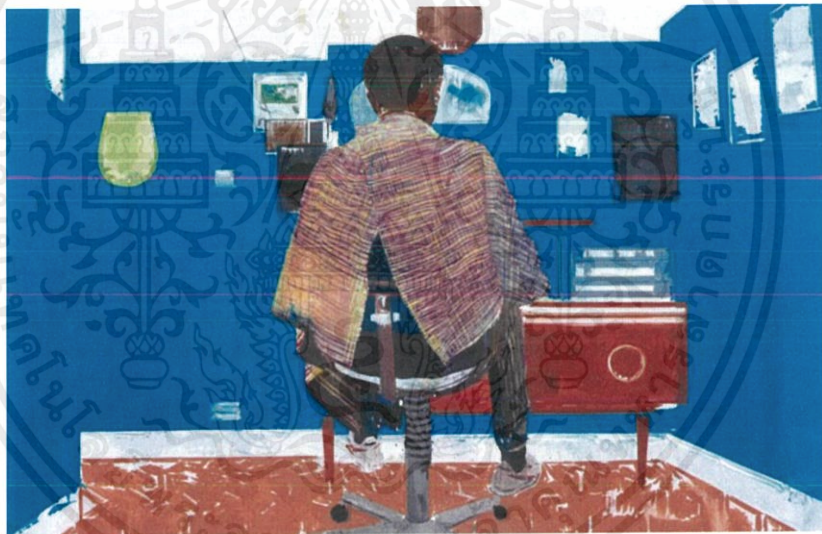

ภาพที่ 3 Aether,2013 / Acrylic on canvas (Gdb, 2015)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เฮอรัวิน แอนเดอร์สัน (Hurvin Anderson) ภาพผลงานชิ้นนี้ศิลปินได้ต้นแบบมาจากการที่เขาอาศัยอยู่กับพ่อของเขาที่ทำอาชีพช่างตัดผมที่มีเรื่องราวการใช้ชีวิตของตัวศิลปิน ความน่าสนใจของผลงานของศิลปินคือการที่ศิลปินได้เลือกภาพผ่านความทรงจำของเขาที่มีความคุ้นเคยกับสถานที่นั้นๆ แต่มั่นนานมากแล้วทำให้ภาพที่ศิลปินสร้างขึ้นมามีความบิดเบี้ยวของโครงสร้างต่างๆ แต่ยังคงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ความเป็นองค์ประกอบการจัดวางสิ่งของต่างๆ ที่มาจากความทรงจำของตัวศิลปิน

ข้าพเจ้าได้ศึกษาความเป็นมาของศิลปินท่านนี้ละมีความน่าสนใจในการเขียนภาพของศิลปินที่มีแบบมาจากรูปในอดีตกับความทรงจำของตัวศิลปินที่ภาพผลงานของเขามีการเคลื่อนไหวหลายจุดที่ทำให้ผลงานของเขามีความพิเศษแตกต่างจากผลงานของศิลปินท่านอื่น สิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับคือความเป็นองค์ประกอบการจัดวางที่เน้นสิ่งที่ต้องการจะอธิบายสื่อสารออกมา

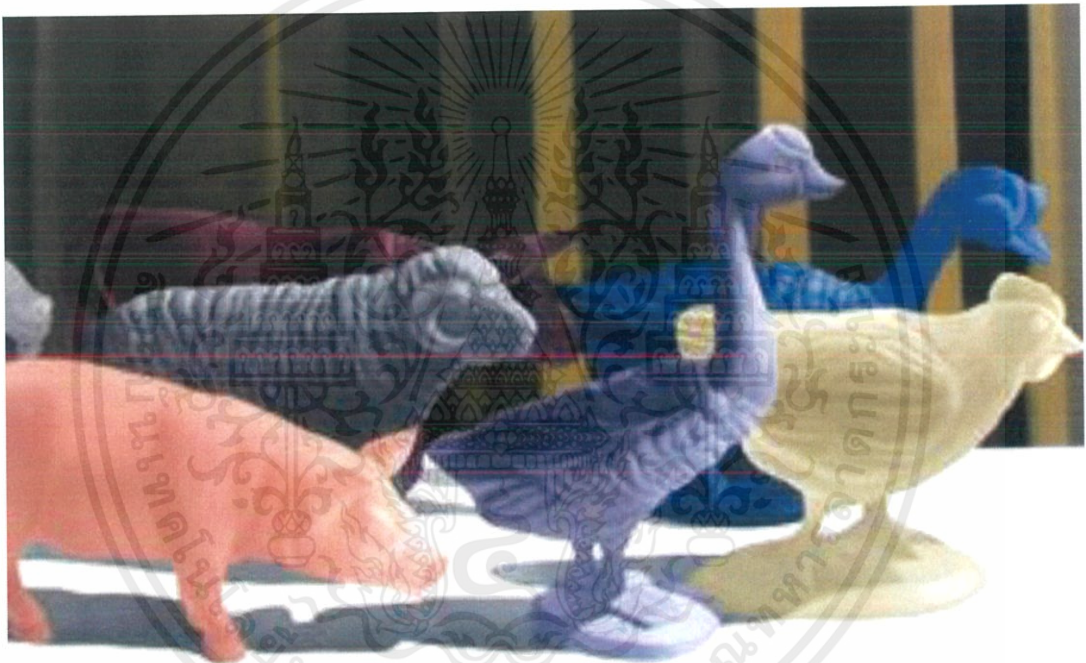

ภาพที่ 4 Peter's Series: Back, 2008 (Phillips, 2017)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

นที อุตฤทธิ์ ศิลปินที่เป็นแบบอย่างที่ข้าพเจ้าชื่นชอบ ศิลปินท่านนี้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องราวของศาสนาความเชื่อ สังคม และประเด็นการตั้งคำถามต่างๆ ซึ่งเรื่องราวเหล่านั้นศิลปินได้เลือกใช้หุ่นนิ่งเป็นสัญลักษณ์เพื่อใช้ในการสื่อและสร้างสรรค์ออกมาในรูปแบบจิตรกรรมที่มีความเหมือนจริง การจัดวางหุ่นนิ่งและวิธีการวาดภาพของศิลปินมาความพิเศษ ในเรื่องราวที่เขาจะสื่อออกมา ก่อนข้างจะหนักแต่ศิลปินได้ทำให้มันดูเป็นเรื่องน่าสนใจได้ไม่ได้น่ากลัวตามที่ได้ฟัง

ข้าพเจ้าได้เห็นวิธีการทำงานของศิลปินที่เลือกแบบและขั้นตอนการทำงานต่างๆ ข้าพเจ้าได้ศึกษาและทำตามเป็นแนวทางในการทำงานของข้าพเจ้า เช่น การใช้สัญลักษณ์ สัญลักษณ์ในการสื่อความหมายในผลงานจิตรกรรม

ภาพที่ 5 มหรสพแห่งความฝัน ความหวัง และอุดมคติ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.3 แนวความคิดสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอเนื้อหาเรื่องราวของคนชนชั้นกลาง ผ่านหุ่นนิ่งที่เป็นวัตถุในชีวิตประจำวันของคนเหล่านั้นในการใช้ประกอบอาชีพต่างๆ โดยสร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรมในรูปแบบเหมือนจริงเพื่อถ่ายทอดภาพความงามและองค์ประกอบของวัตถุที่ถูกจัดวางอย่างเป็นธรรมชาติ แสดงถึงความสนุกสนานมีชีวิตชีวา รวมถึงสะท้อนแบบแผนชีวิตที่ไม่เคร่งครัด อีศระแต่ให้ความรู้สึกได้ถึงบรรยากาศแห่งความอบอุ่นในความเรียบง่าย ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมหุ่นนิ่งร่วมสมัยที่แสดงถึงความเป็นอยู่ของคนปัจจุบันที่ได้ดำเนินชีวิตปกติธรรมดาสามัญผ่านองค์ประกอบชีวิตที่มีวัตถุเครื่องใช้ไม้สอยและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ถูกจัดวางไว้โดยข้าพเจ้าได้เห็นและรู้สึกประทับใจในความงามที่ใครหลายๆ คนอาจจะมองข้ามไปข้าพเจ้าจึงได้หยิบยกขึ้นมาและขบเน้นความสำคัญผ่านผลงานจิตรกรรม

บทที่ 3

วิธีดำเนินการสร้างสรรค์

ข้าพเจ้านำเสนอภาพผลงานจิตรกรรมที่มีเนื้อหาเรื่องราวมาจากหุ่นนิ่งในวิถีชีวิตประจำวันของบุคคลที่ปรากฏตามสถานที่ต่างๆ โดยข้าพเจ้าได้สังเกตเห็นความงามอันพิเศษในความธรรมดาสามัญในการจัดเก็บวัตถุสิ่งของต่างๆ ที่ถูกวางไว้อย่างประหลาดและมีความลงตัวในการจัดเรียงเสมือนมีเรื่องราวได้ต่อบกับบุคคลที่ผ่านไปผ่านมาได้ชวนคิด จากความหลงใหลการใช้สิ่งของต่างๆ เหล่านี้ ข้าพเจ้าได้เลือกมองเฉพาะบางแง่มุมจากสถานที่จริงเพื่อนำมาเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม

3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง

3.1.1 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 1

ภาพที่ 6 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 1 ชั้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

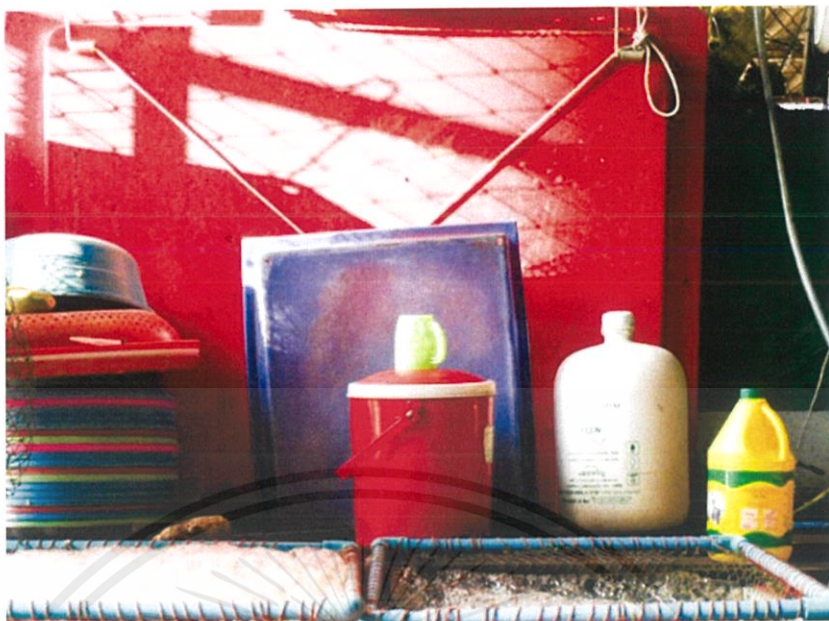

ภาพที่ 7 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 1 ชั้นที่ 2

ภาพที่ 8 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 1 ชั้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 9 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 1 ชั้นที่ 4

ภาพที่ 10 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 1 ชั้นที่ 5

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 11 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 1 ชั้นที่ 6

ภาพที่ 12 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 1 ชั้นที่ 7

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 13 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 1 ชั้นที่ 8

วิเคราะห์ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 1

ข้าพเจ้าได้นำเสนอภาพหุ่นนิ่งที่มาจากพื้นที่การค้าในบริเวณชุมชน ข้าพเจ้าได้เห็นอุปกรณ์ที่พ่อค้าแม่ขายได้วางเก็บไว้ในเวลาช่วงเย็นซึ่งเป็นช่วงที่ปิดร้าน ท่ามกลางบรรยากาศที่สงบและหยุดนิ่ง ได้เวลาพักผ่อนของวัตถุอุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกใช้งานมาตั้งแต่เช้า ภาพของวัตถุเหล่านั้นได้แสดงตัวเองอย่างเด่นชัดอีกครั้งเสมือนวัตถุที่ถูกจัดแสดงอยู่ในห้างสรรพสินค้าหรือพิพิธภัณฑ์ ซึ่งพ่อค้าแม่ขายเจ้าของวัตถุเป็นผู้จัดวางเป็นองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์ของชีวิตมีความเฉพาะตัวบุคคล มีความสมดุลและความงามที่แตกต่างกัน ข้าพเจ้าเป็นผู้เลือกและควบคุมสิ่งที่จะมาปรากฏบนภาพจิตรกรรม โดยการจัดองค์ประกอบของสิ่งที่ต้องการจะให้ผู้ชมได้เห็นในแผ่นระนาบของภาพ โดยอาศัยต้นแบบวัตถุที่มีความหมายและถูกจัดวางอยู่แล้วในบริบทที่ถูกใช้งานจริง รวมถึงบรรยากาศแสงเงาและเวลาด้วย โดยใช้กระบวนการถ่ายเป็นการบันทึกข้อมูลเพื่อนำมาเป็นต้นแบบในการทำงานจิตรกรรม

ข้าพเจ้าได้เลือกภาพร่างชิ้นที่ 7 มาขยายเป็นผลงานจิตรกรรมเพราะมีความน่าสนใจในเรื่องของการจัดวางสิ่งของอุปกรณ์ที่แสดงให้เห็นลำดับชั้นความสำคัญ แก้วที่ถูกล้างไว้ด้านบนเสมือนเป็นเจ้านายใหญ่ และมีลูกน้องข้าทาสบริวารอยู่ในลำดับชั้นถัดมาด้านล่าง

3.1.2 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 2

ภาพที่ 14 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 2 ชั้นที่ 1

ภาพที่ 15 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 2 ชั้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 16 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 2 ชั้นที่ 3

ภาพที่ 17 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 2 ชั้นที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 18 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 2 ชั้นที่ 5

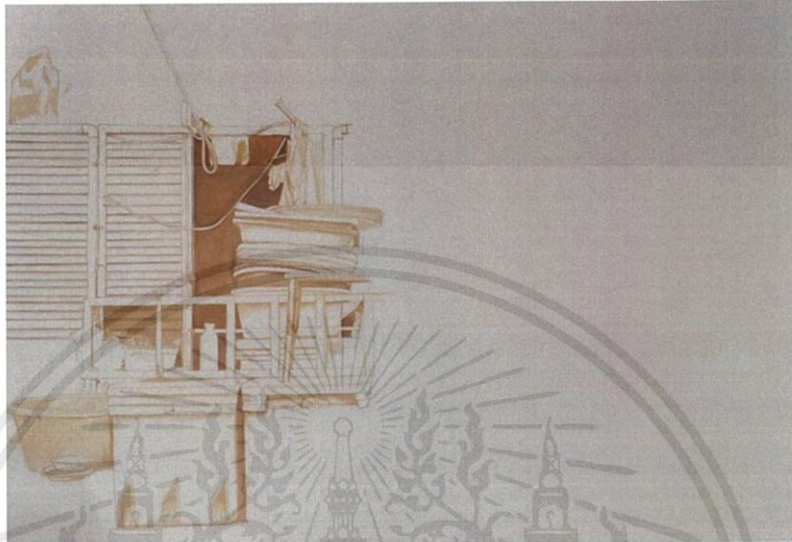
วิเคราะห์ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 2

ข้าพเจ้าได้นำเสนอภาพหุ่นนิ่งที่มีบรรยากาศและแสงเงาที่กระทบกับวัตถุ แสดงออกถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ภายใต้อาชีพ เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนชีวิตของบุคคลเหล่านั้นในทุกๆ วัน

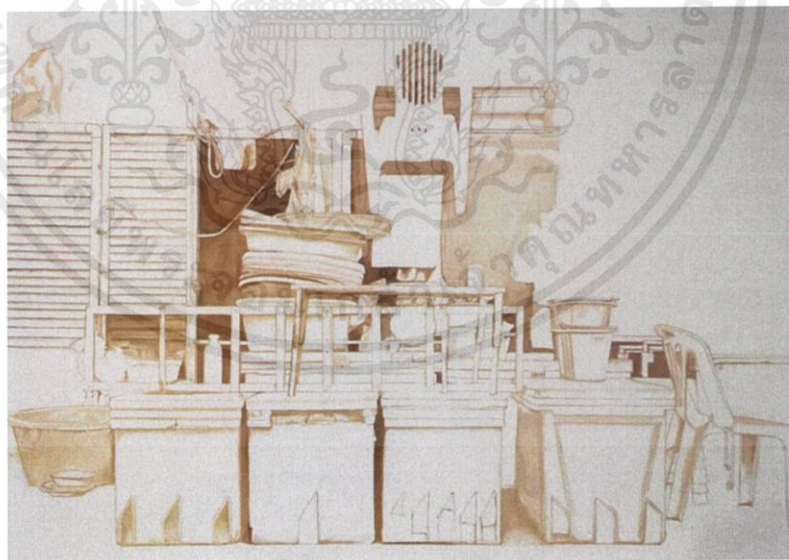
ข้าพเจ้าได้เลือกภาพร่างชิ้นที่ 1 มาเป็นต้นแบบสำหรับขยายเป็นจิตรกรรม เพราะมีบรรยากาศที่แตกต่างไปจากภาพร่างชิ้นอื่นๆ คือภาพต้นแบบผลงานชิ้นนี้จะสว่างมากด้วยเพราะกำแพงที่เป็นสีขาวนวลทำให้บรรยากาศโดยรวมดูมีความโปร่ง ตัววัตถุอุปกรณ์สิ่งของที่อยู่ในภาพได้แสดงตัวตนชัดเจน ในฐานะตัวละครบนเวที เป็นบทสนทนาที่ประหลาดไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ปกติอย่างแน่นอน เพราะความคิดที่ผิดทางและตำแหน่งความสำคัญของวัตถุที่ปรากฏในภาพบ่งบอกเช่นนั้น

3.2 กระบวนการสร้างงาน

3.2.1 เมื่อได้ภาพต้นแบบที่ถ่ายมาเป็นภาพหุ่นนิ่งเรียบร้อย เริ่มร่างรูปด้วยสีน้ำตาล จากนั้นสร้างน้ำหนักแสงเงาโดยรวม โดยรวมด้วยการนำสีผสมกับน้ำมันตัวละลายเยอะ ๆ เตรียมพื้นที่ก่อนที่จะลงสีในขั้นต่อไปเพราะต้องความชัดเจนของแสงเงาในการลงรายละเอียด

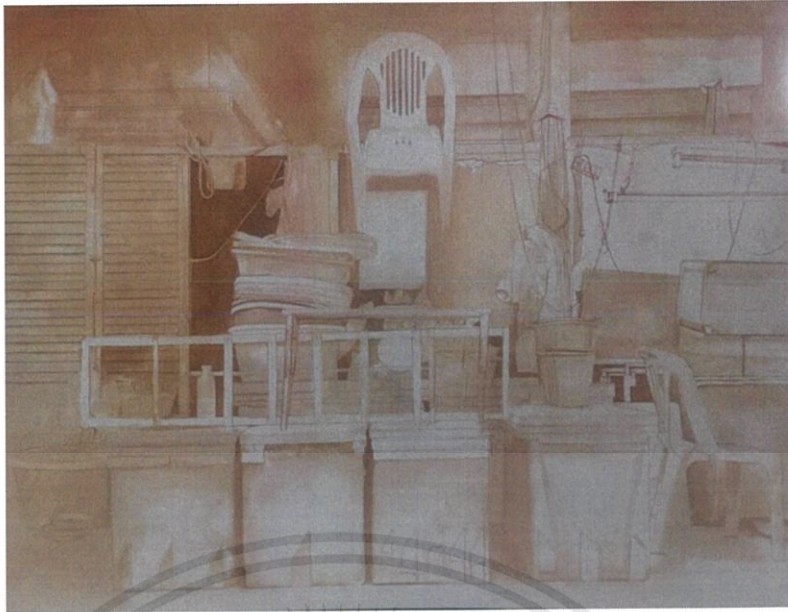

ภาพที่ 19 ขั้นตอนที่ 1 การร่างภาพบนผ้าแคนวาส

ภาพที่ 20 ขั้นตอนที่ 2 การร่างภาพบนผ้าแคนวาส

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 21 ชั้นตอนที่ 3 การลงน้ำหนักสีแบบโมนโนคอม

3.2.2 ข้าพเจ้าร่างภาพและขึ้นสีโมนโนคอมด้วยโทนสีน้ำตาล ลงสีในแต่ละจุดที่ต้องการ โดยเริ่มจากการใช้สีที่ต้องการผสมกับตัวน้ำมันทำละลายพอให้สีเหลวเริ่มระบายลงไป จะเห็นว่าสีจะจางมากทำให้ชั้นตอนนี้ต้องมีการลงน้ำหนักของสีหลายๆ รอบโดยรอบแรกต้องปล่อยให้แห้งก่อน จึงจะลงอีกรอบได้

ภาพที่ 22 ชั้นตอนการลงสีวัตถุชั้นแรก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 23 ขั้นตอนการลงสีวัดชุมชนที่สอง

ภาพที่ 24 ขั้นตอนการลงสีวัดชุมชนที่สาม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 25 ขั้นตอนการลงสีวัดชุมชนที่ 1

3.2.3 ลงสีหน้าของสีซ้ำเพื่อเพิ่มมวลสีให้เข้มสดขึ้นและเก็บรายละเอียดต่างๆ ที่อยู่บริเวณข้างหลังของภาพ เว้นจุดสว่างไว้เก็บหลังสุด โดยเราจะผสมสีที่มีปริมาณของสีที่มากกว่าตัวน้ำมันที่ทำละลายทำให้เนื้อของสีไม่ได้เหลวไหล

ภาพที่ 26 ขั้นตอนการเก็บรายละเอียด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.2.4 เพิ่มน้ำหนักทุกจุดและเก็บรายละเอียดที่ข้าพเจ้าต้องการจะเน้น บรรยากาศโดยรวม
ทุกอย่างประกอบ ให้การเน้นความเข้มของน้ำหนักในจุดที่อยู่ข้างหลังของวัตถุที่ต้องการนำเสนอ
ผ่านบรรยากาศ

ภาพที่ 27 ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

วิเคราะห์การสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานในขอบเขตเนื้อหาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ หุ่นนิ่งในชีวิตประจำวัน โดยนำเสนอมุมมอง รูปแบบและองค์ประกอบต่างๆ ที่มีความเชื่อมโยงในด้านกระบวนการวิธีการสร้างสรรค์ผ่านการจัดองค์ประกอบศิลป์ โดยมี เส้น สี รูปทรง น้ำหนัก พื้นผิว และที่ว่าง เป็นทัศนธาตุที่รวมกันเป็นภาพภายใต้ในแนวคิด ซึ่งข้าพเจ้าได้แยกส่วนวิเคราะห์ไว้ดังนี้

4.1 พัฒนาการผลงานช่วงก่อนศิลปะนิพนธ์

ผลงานในช่วงแรกของข้าพเจ้าเริ่มจากการค้นหามุมมองผ่านวัตถุที่อยู่ในครัวและหยิบไปมองหาเนื้อหาของวัตถุที่อยู่ภายนอก รูปทรง สี สัน พื้นผิวและองค์ประกอบในผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้าจึงมีความหลากหลายและเนื้อหาเรื่องราวที่แตกต่าง นำเสนอผ่านองค์ประกอบเนื้อหาของวัตถุที่ปรากฏในวิถีชีวิตประจำวันทั่วไปที่ถูกจัดวางจากการใช้งาน ซึ่งเป็นต้นทางในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุด “องค์ประกอบในความสัมพันธ์ของชีวิต” ต่อไป

ภาพที่ 28 ผลงานช่วงก่อนศิลปะนิพนธ์ ชั้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 29 ผลงานช่วงก่อนศิลปะนิพนธ์ ชั้นที่ 2

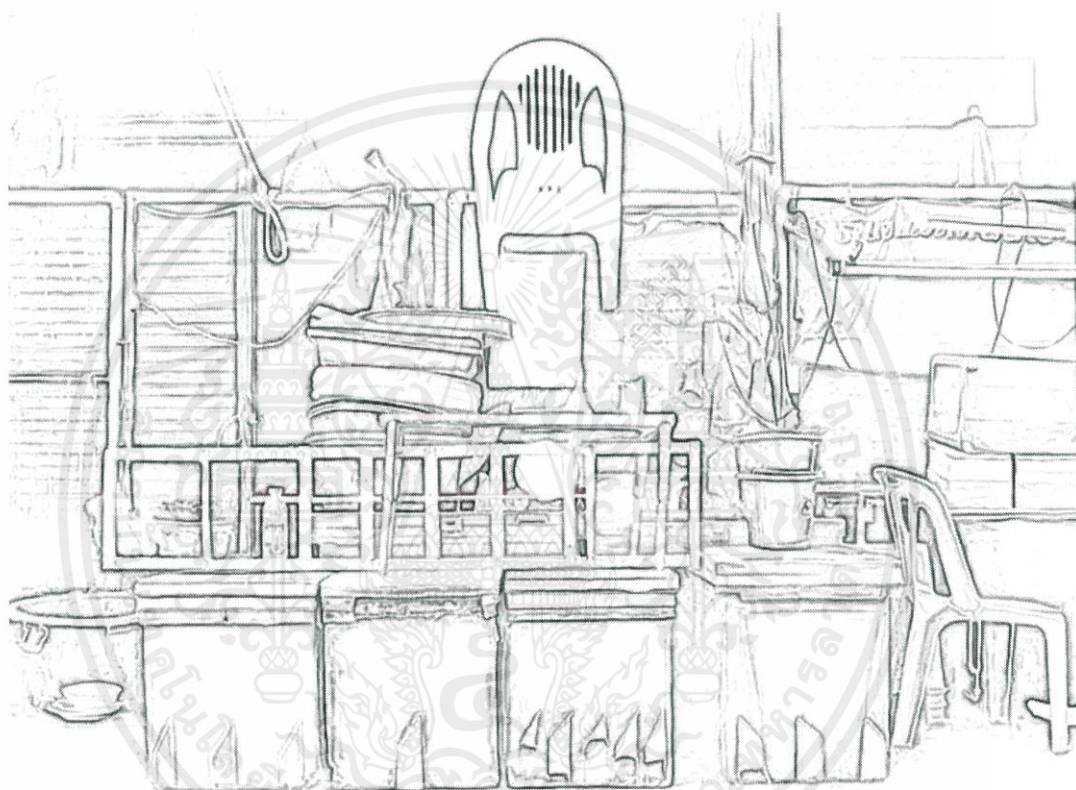
4.2 วิเคราะห์ทัศนธาตุ

ทัศนธาตุ หมายถึง ธาตุที่มีการมองเห็นหรือส่วนประกอบต่างๆ ที่สำคัญในงานศิลปะ ทัศนศิลป์ ได้แก่ เส้น สี แสงเงา รูปร่าง รูปทรง และพื้นผิว เป็นต้น ซึ่งสามารถนำส่วนประกอบแต่ละอย่างมาสร้างเป็นผลงานศิลปะได้ในหลายๆ รูปแบบ ทำให้รู้สึกในการมองเห็นที่แตกต่างกันไป ทัศนธาตุ สามารถสร้างอารมณ์ต่างๆ ให้กับคนดูได้ ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐาน นับตั้งแต่ จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง แสงเงา น้ำหนักอ่อนแก่ สี และพื้นผิว มักมีปรากฏอยู่ในความงามอันละเอียดอ่อนของธรรมชาติทั้งหมด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2.1 วิเคราะห์ทัศนธาตุผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1

เส้น (Line) เส้นในผลงานของข้าพเจ้าเป็นตัวกำหนดขอบเขตของรูปทรงให้แยกออกจากกัน และลักษณะทิศทางของเส้นมีหลายแบบ เช่น เส้นตรง เส้นโค้งที่ประกอบเป็นรูปร่างรูปทรงสิ่งของต่างๆ เช่น ถังน้ำแข็ง บันได ที่เป็นทรงสี่เหลี่ยม หรือกระป๋องพลาสติกทรงกระบอก ทุกอย่างล้วนเกิดจากเส้น

ภาพที่ 30 ภาพแสดงการวิเคราะห์เส้น ผลงานชิ้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปทรง (Forms) รูปทรงที่แสดงออกมีหลายแบบรูปทรงที่เป็นสี่เหลี่ยมที่เป็นถ้ำน้ำแข็ง รูปทรงของเก้าอี้ กะละมัง ขวดน้ำ ก่อกอง บันได และสิ่งของต่าง ๆ ตามแบบที่ข้าพเจ้าเลือกนำมาทำ เป็นผลงานจิตรกรรม

ภาพที่ 31 ภาพแสดงการวิเคราะห์รูปทรง ผลงานชิ้นที่ 1

พื้นที่ว่าง (Space) ข้าพเจ้ากำหนดให้พื้นที่หลังมีค่าน้ำหนักสีที่เข้มเสมือนเป็นฉากหลังที่มีตัวละครไม่สำคัญแฝงกายอยู่ในบรรยากาศความมืดและทำหน้าที่เป็นพื้นที่ว่างเพื่อขบขันกลุ่มรูปทรงที่อยู่ด้านหน้า

ภาพที่ 32 ภาพแสดงการวิเคราะห์พื้นที่ว่าง ผลงานชิ้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สี (Color) ในผลงานข้าพเจ้าสีที่แสดงออกมาเป็นสีที่เหมือนกับในภาพต้นแบบ แสงเงาบนสิ่งของต่างๆ ที่วางกองกันอยู่ประกอบด้วย สีแดง สีเขียว สีฟ้า สีส้ม สีน้ำเงิน สีเหลือง สีขาว และสีดำ โดยสีแดงจะมีความโดดเด่นออกมาจากภาพเพราะเป็นคู่สีของสีเขียว ที่อยู่บริเวณรอบๆ และสีน้ำเงินที่อยู่บริเวณรอบๆ เพื่อกระจายมุมมองทางสายตาและยังทำให้ภาพมีความสนุกสนานมากขึ้น

ภาพที่ 33 ภาพแสดงการวิเคราะห์สี ผลงานชิ้นที่ 1

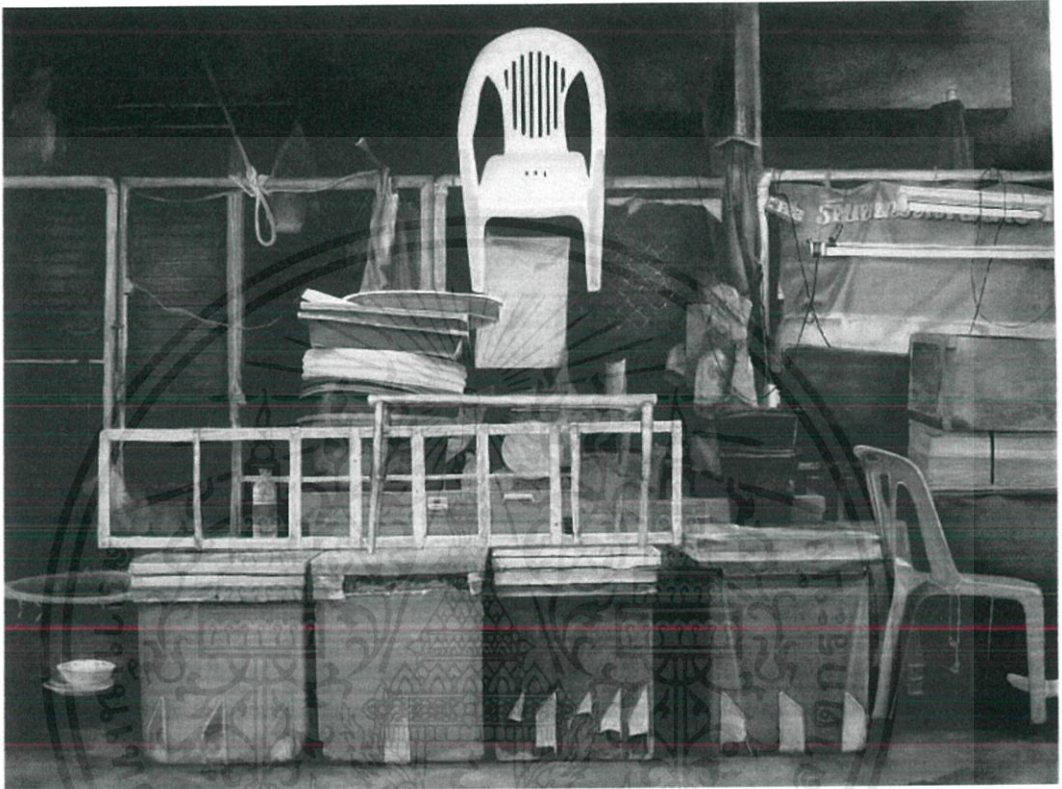
พื้นผิว (Textures) ผลงานของข้าพเจ้ามีพื้นผิวหลายแบบ ส่วนมากจะมีพื้นผิวในลักษณะกึ่งมันวาวของถังใส่น้ำแข็งที่เป็นพลาสติก พื้นผิวของบันไดที่แสดงความเป็นโลหะมีความเก่าตามเวลาของใช้งาน แสดงความเป็นสังกะหน่วงวัตถุ โดยใช้เทคนิควิธีการวาดสีน้ำมันแบบเกลี่ยเรียบ

ภาพที่ 34 ภาพแสดงการวิเคราะห์พื้นผิว ผลงานชิ้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

น้ำหนัก (Volume) ภาพแสดงน้ำหนักของผลงานชิ้นที่ 1 จะเห็นได้ว่าพื้นหลังมีน้ำหนักที่เข้มดำมีความมืดเพื่อช่วยผลักดันระยะของสิ่งของต่างๆ และข้าพเจ้ากำหนดให้แสงตกกระทบลงบนวัตถุที่วางอยู่ด้านหน้าทำให้เกิดค่าน้ำหนักที่สว่างกว่าและเด่นชัด

ภาพที่ 35 ภาพแสดงการวิเคราะห์น้ำหนัก ผลงานชิ้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2.2 วิเคราะห์ทัศนธาตุผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2

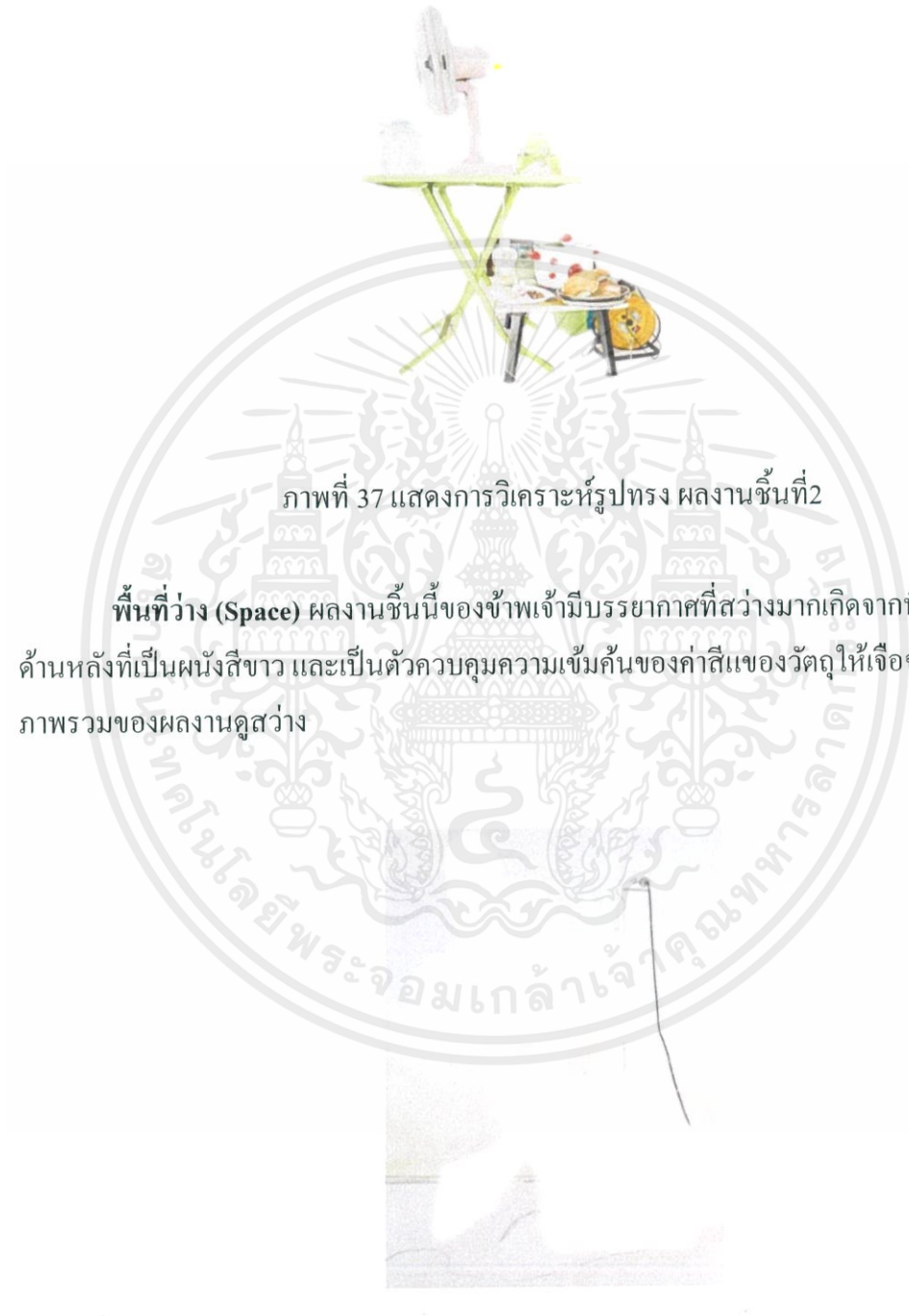
เส้น (Line) เส้นในผลงานของข้าพเจ้ามีทั้งเส้นตรงและเส้นโค้งที่ประกอบกันเป็นสิ่งของต่างๆ และเส้นสายไฟที่พาดผ่านทำให้ภาพผลงานดูไหลลื่นมีชีวิตชีวาไม่แข็งกระด้าง

ภาพที่ 36 ภาพแสดงการวิเคราะห์เส้น ผลงานชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปทรง (Forms) ในผลงานของข้าพเจ้ารูปทรงส่วนใหญ่เป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างที่วางเรียงซ้อนในตำแหน่งสูงต่ำไม่เท่ากัน เช่น พัดลมที่ตั้งอยู่บนโต๊ะแบบพับได้ ส่วนด้านล่างเป็นรูปทรงของขวดน้ำ หม้อหุงข้าว และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่วางอยู่บนโต๊ะพับญี่ปุ่น และที่พื้นเป็นม้วนเก็บสายไฟและสายโยงขึ้นไปเสียบปลั๊กไฟที่ผนังไว้

ภาพที่ 37 แสดงการวิเคราะห์รูปทรง ผลงานชิ้นที่2

พื้นที่ว่าง (Space) ผลงานชิ้นนี้ของข้าพเจ้ามีบรรยากาศที่สว่างมากเกิดจากพื้นที่ว่างด้านหลังที่เป็นผนังสีขาว และเป็นตัวควบคุมความเข้มข้นของค่าสีของวัตถุให้เจือจางลงจึงทำให้ภาพรวมของผลงานดูสว่าง

ภาพที่ 38 ภาพแสดงการวิเคราะห์พื้นที่ว่าง ผลงานชิ้นที่2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สี (Color) ผลงานของข้าพเจ้าประกอบไปด้วยสีเขียวของโต๊ะที่เป็นสีคู่ตรงข้ามกับแดงที่เป็นสีของหม้อหุงข้าว พัดลมสีชมพู ปลั๊กไฟสีเหลืองและสีคำบริเวณขาโต๊ะ ทำให้ค่าน้ำหนักสีในภาพครบถ้วน โดยการวางสีในตำแหน่งต่างๆ เพื่อกระจายความสนใจของสายตาไปในส่วนต่างๆ ของภาพ

ภาพที่ 39 แสดงการวิเคราะห์สี ผลงานชิ้นที่ 2

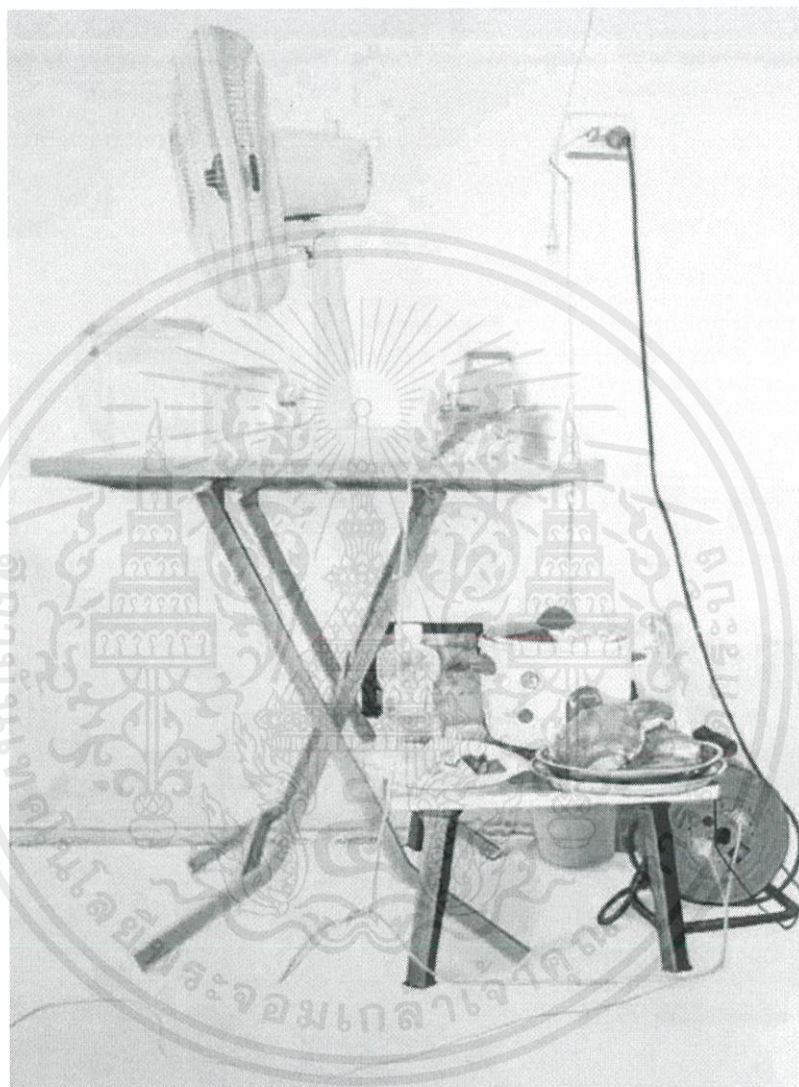
พื้นผิว (Textures) ผลงานของข้าพเจ้ามีพื้นผิวหลายแบบให้ความรู้สึกที่แสดงความเป็นอิสระวัตถุ โดยใช้เทคนิควิธีการวาดสีน้ำมันแบบเกลี่ยเรียบ

ภาพที่ 40 ภาพแสดงการวิเคราะห์พื้นผิว ผลงานชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

น้ำหนัก (Volume) ผลงานชิ้นนี้มีค่าน้ำหนักโดยรวมเป็นสี่เท่าและมีค่าน้ำหนักเข้มที่สุดสี่ค่านิดหน่อยบริเวณขาโต๊ะญี่ปุ่นซึ่งช่วยให้ค่าน้ำหนักโดยรวมของภาพมีความครบถ้วนไม่จืดชืดจนเกินไป

ภาพที่ 41 ภาพแสดงการวิเคราะห์น้ำหนัก ผลงานชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.3 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์

ข้าพเจ้ามีความสนใจการจัดองค์ประกอบภาพผ่านมุมมองจากภาพยนตร์ที่เคยรับชมหรือผลงานศิลปะต่างๆ ข้าพเจ้าใช้หลักการดังกล่าวเป็นตัวตั้งในการค้นหามุมมองเพื่อนำเสนอวัตถุที่จะปรากฏบนระนาบของงานจิตรกรรมและสามารถวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์ได้ดังนี้

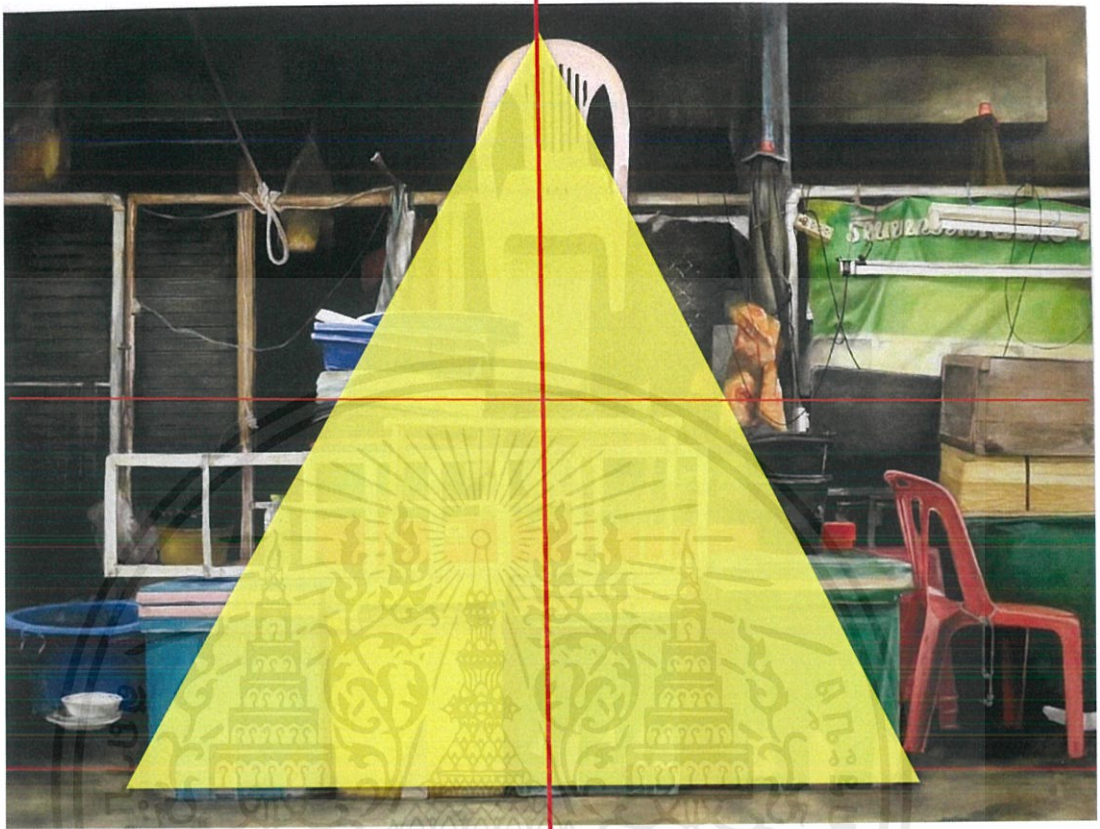
4.3.1 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์ผลงานชิ้นที่ 1

ภาพที่ 42 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความกลมกลืน ผลงานชิ้นที่ 1

ความกลมกลืน (Harmony) ความกลมกลืนในผลงานของข้าพเจ้าเกิดจากสีบรรยากาศภาพที่เป็นตัวควบคุม โทนสีของวัตถุทั้งหมดที่มีความหลากหลายให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนและความกลมกลืนที่เกิดจากเนื้อหาและรูปทรงที่เหมือนกัน รวมถึงจังหวะการวางเรียงซ้ำรูปทรงภายในภาพ ความเหมาะสมของสิ่งของต่างๆ ที่มีการจัดวางและกลมกลืนกับบรรยากาศ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 43 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความสมดุล ผลงานชิ้นที่ 1

ความสมดุล (Balance) ความสมดุลในผลงานของข้าพเจ้าเป็นแบบซ้ายและขวาเท่ากัน ทำให้ภาพที่ออกมาไม่เอนเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง สิ่งของต่างๆ ที่จัดวางมีการทับวางซ้อนขึ้นไปเป็นชั้นๆ ในรูปของสามเหลี่ยมแสดงถึงความมั่นคงและชนชั้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 44 ภาพแสดงการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว ผลงานชิ้นที่ 1

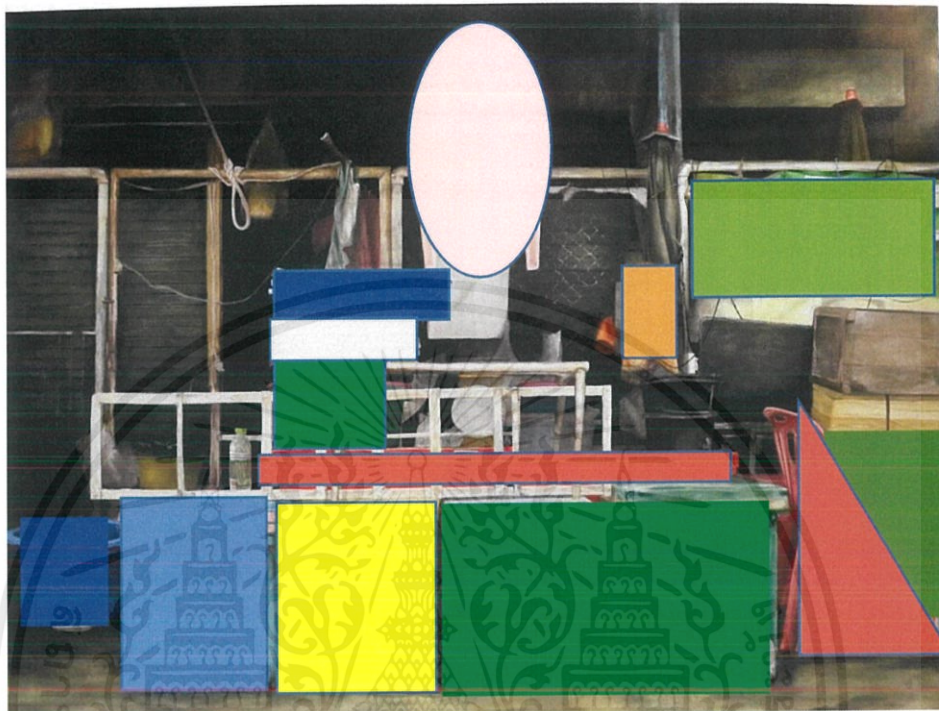
การเคลื่อนไหว (Movement) ทิศทางความเคลื่อนไหวหลักในผลงานของข้าพเจ้าเป็นไปในแนวตั้งจากล่างขึ้นบนในลักษณะสามเหลี่ยม ส่วนความเคลื่อนไหวรองเป็นไปในแนวนอน จึงทำให้ภาพผลงานมีความรู้สึกมั่นคง นิ่ง สงบ มีลำดับชั้นของวัตถุ และให้ความรู้สึกถึงการพักผ่อนอีกด้วย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 45 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเป็นเด่น ผลงานชั้นที่ 1

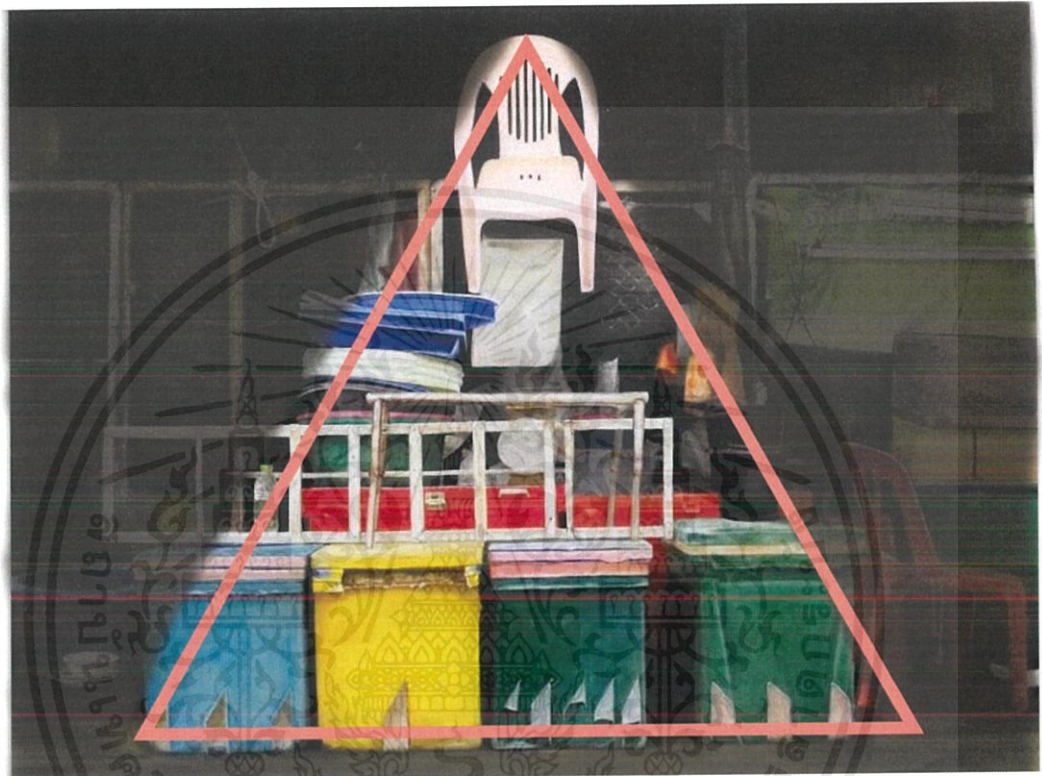
ความเป็นเด่น (Dominance) ในผลงานของข้าพเจ้ามีวัตถุสิ่งของมากมายซึ่งสิ่งของที่มีรูปทรงแตกต่างกัน มีสีสดใส ก็จะเด่นกว่าวัตถุที่มีรูปทรงหรือสีที่คล้ายคลึงกัน ภาพผลงานของข้าพเจ้ารูปทรงสี่เหลี่ยมมีมากทำให้รูปทรงของเก้าอี้เด่นขึ้นมาจากความต่าง สีที่แสดงออกมาในลักษณะที่สดกว่าจะมีความเด่นที่มากกว่าสีอื่นๆ ในบริเวณรอบๆ ที่เป็นสีคู่ตรงข้ามคือสีเขียว และสีอื่นที่อยู่รอบข้างคอยส่งเสริมให้สีที่สดเด่น

ภาพที่ 46 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความหลากหลาย ผลงานชิ้นที่ 1

ความหลากหลาย (Varity) ความหลากหลายในผลงานของข้าพเจ้าเกิดจากรูปทรงและสีของวัตถุที่มีความแตกต่างกัน เช่น สีชมพู สีแดง สีส้ม สีเหลือง สีเขียว สีฟ้า สีน้ำตาลและสีดำโดยสีที่มีส่วนน้อยกว่าย่อมเด่นกว่าสีที่มีอยู่มาก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

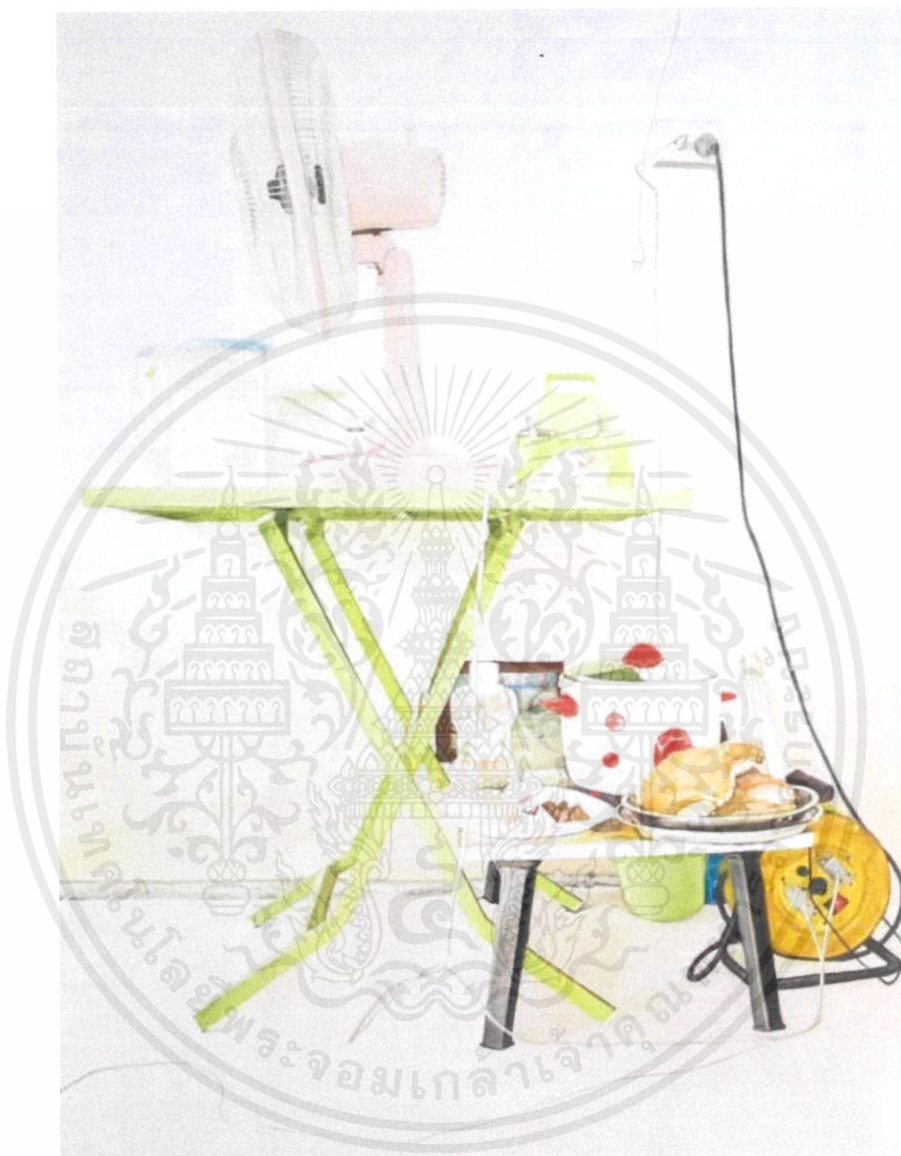

ภาพที่ 47 ภาพแสดงการวิเคราะห์สัดส่วน ผลงานชิ้นที่ 1

สัดส่วน (Proportion) การจัดพื้นที่ของภาพแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ พื้นที่ของกลุ่มรูปทรงที่วางอยู่กึ่งกลางภาพ และพื้นที่ในส่วนพื้นหลังที่อยู่ในน้ำหนักรมืดและพื้นหลังนี้เองที่ช่วยขับเน้นกลุ่มรูปทรงที่มีค่าสีสว่างให้เด่นชัดยิ่งขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

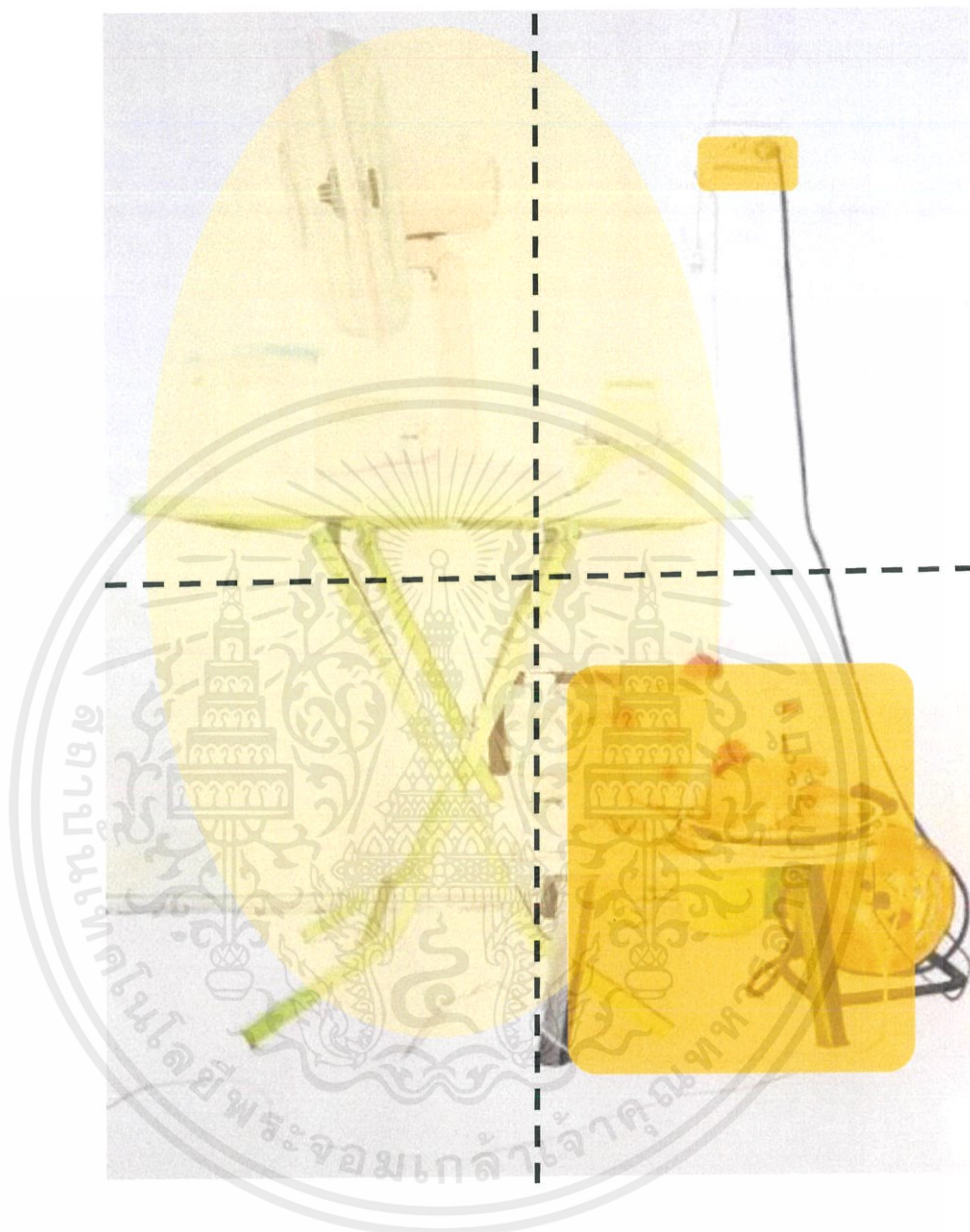
4.3.2 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์ผลงานชิ้นที่ 2

ภาพที่ 48 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความกลมกลืน ผลงานชิ้นที่ 2

ความกลมกลืน (Harmony) บรรยากาศที่สว่างทำให้ภาพทั้งหมดดูกลมกลืนถึงแม้สีของวัตถุจะแตกต่างกันแต่บรรยากาศที่อยู่โดยรอบเป็นตัวที่ทำให้ภาพทั้งภาพดูไปในทางเดียวกัน

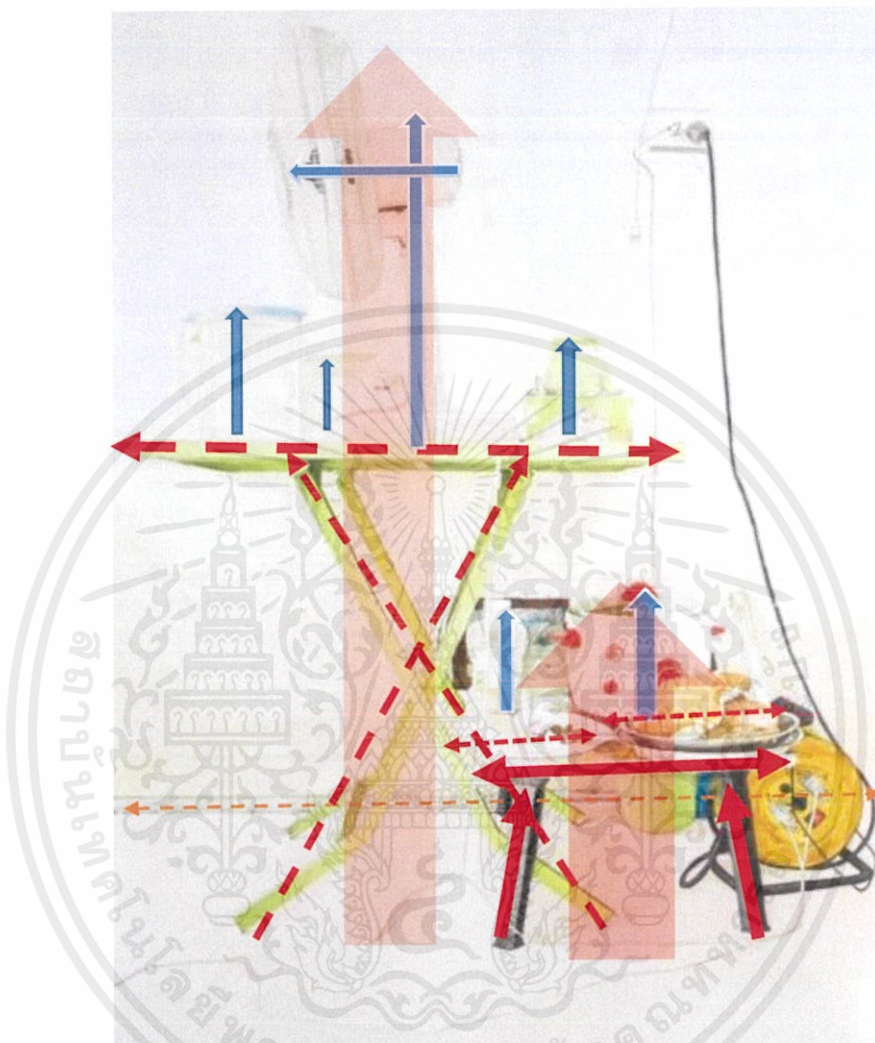
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 49 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความสมดุล ผลงานชิ้นที่ 2

ความสมดุล (Balance) การจัดวางองค์ประกอบผลงานชิ้นนี้จัดวางแบบซ้ายขวาไม่เท่ากัน ข้าพเจ้าวางกลุ่มรูปทรงขนาดใหญ่ไว้ทางด้านซ้ายให้กินพื้นที่แกนกลางภาพเล็กน้อย แล้วถ่วงดุลด้วยกลุ่มรูปทรงขนาดเล็กทางด้านขวา 2 กลุ่ม โดยกำหนดให้กลุ่มรูปทรงด้านขวาช่วงล่างมีเนื้อหารายละเอียดและสีที่นำสนใจที่สุด เพื่อสร้างความสมดุลกับรูปทรงขนาดใหญ่ทางด้านขวา

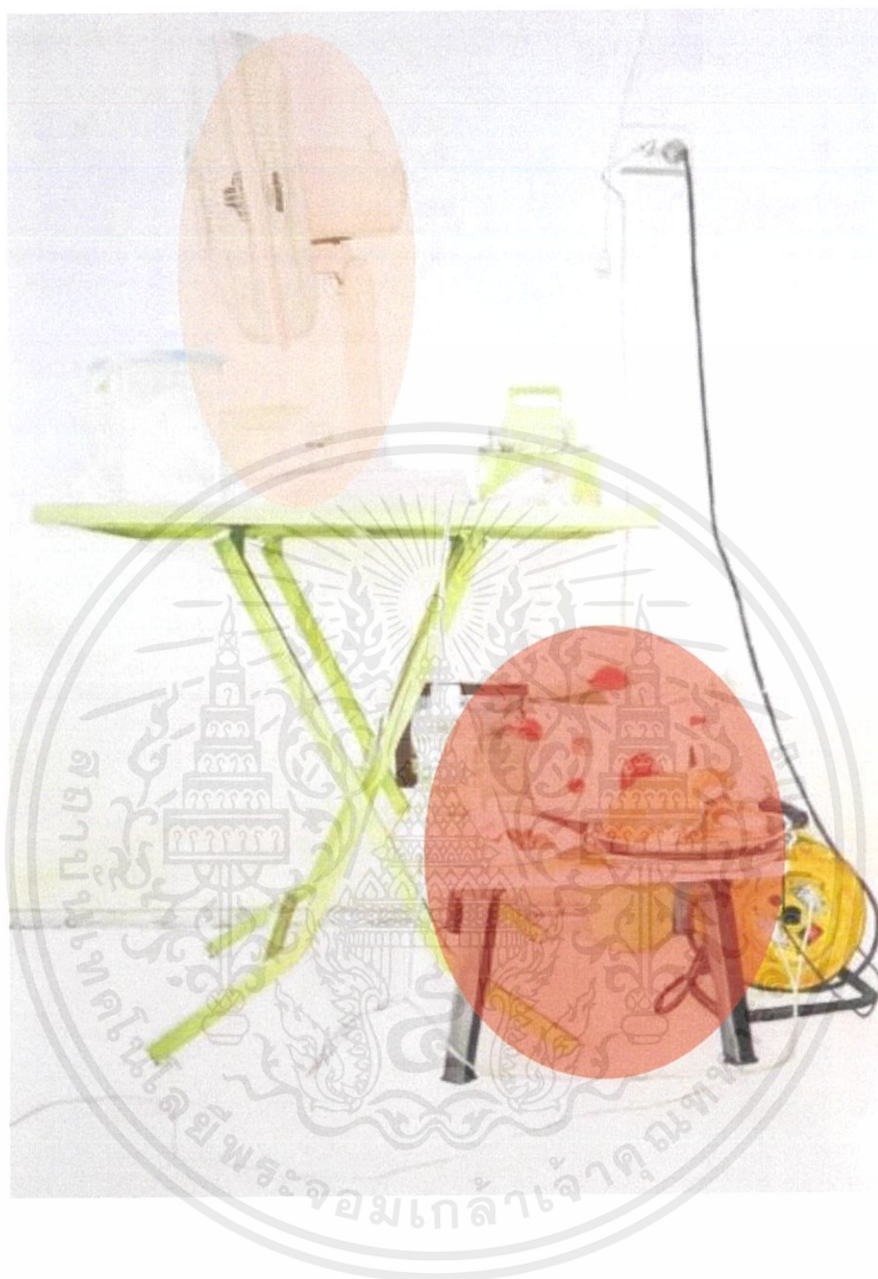
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 50 ภาพแสดงการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว ผลงานชิ้นที่ 2

การเคลื่อนไหว (Movement) ทิศทางการเคลื่อนไหวหลักเป็นไปในแนวตั้งจากล่างขึ้นสู่ด้านบน แบ่งเป็น 2 จังหวะสูงต่ำไม่เท่ากัน และทิศทางการเคลื่อนไหวรองเป็นไปในแนวนอนซึ่งเกิดจากเส้นระนาบของพื้นและขอบโต๊ะ และมีเส้นที่เคลื่อนไหวในแนวเฉียงเป็นเส้นตัดกันในส่วนที่เป็นขาโต๊ะจึงทำให้ผลงานไม่นิ่งจนสร้างความรู้ที่น่าเบื่อ รวมถึงเส้นสายไฟที่เคลื่อนไหวอย่างอิสระและเป็นเส้นขนาดเล็กด้วยที่ช่วยส่งเสริมให้ผลงานดูสนุกสนานมีชีวิตชีวา

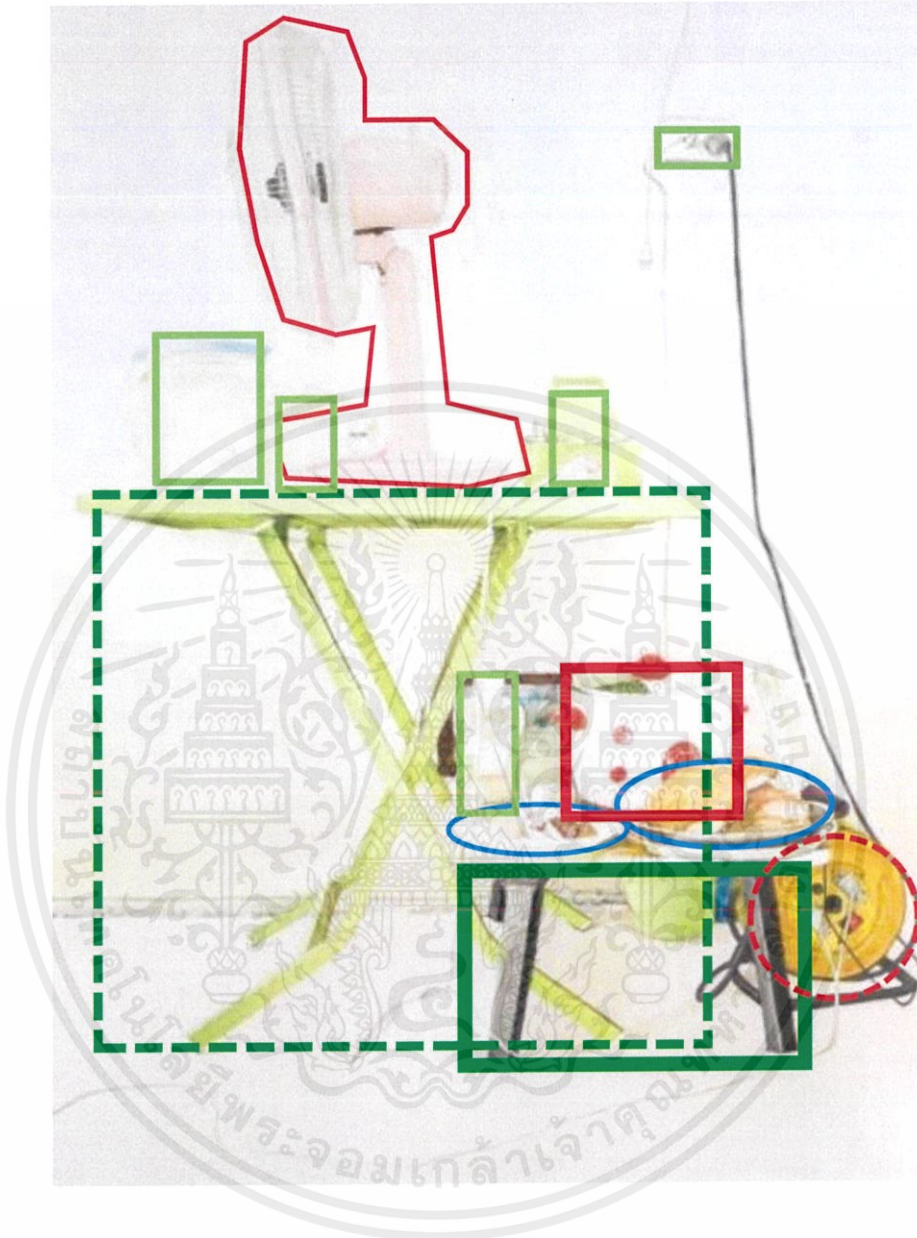
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 51 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเป็นเด่น ผลงานชิ้นที่ 2

ความเป็นเด่น (Dominance) จุดเด่นผลงานชิ้นนี้อยู่บริเวณ โต๊ะญี่ปุ่นด้านล่างขวาเพราะกลุ่มรูปทรงมีสีและเนื้อหาสาระสำคัญกว่ารูปทรงของพัดลมตัวเดียวที่วางอยู่บน โต๊ะพับด้านซ้าย

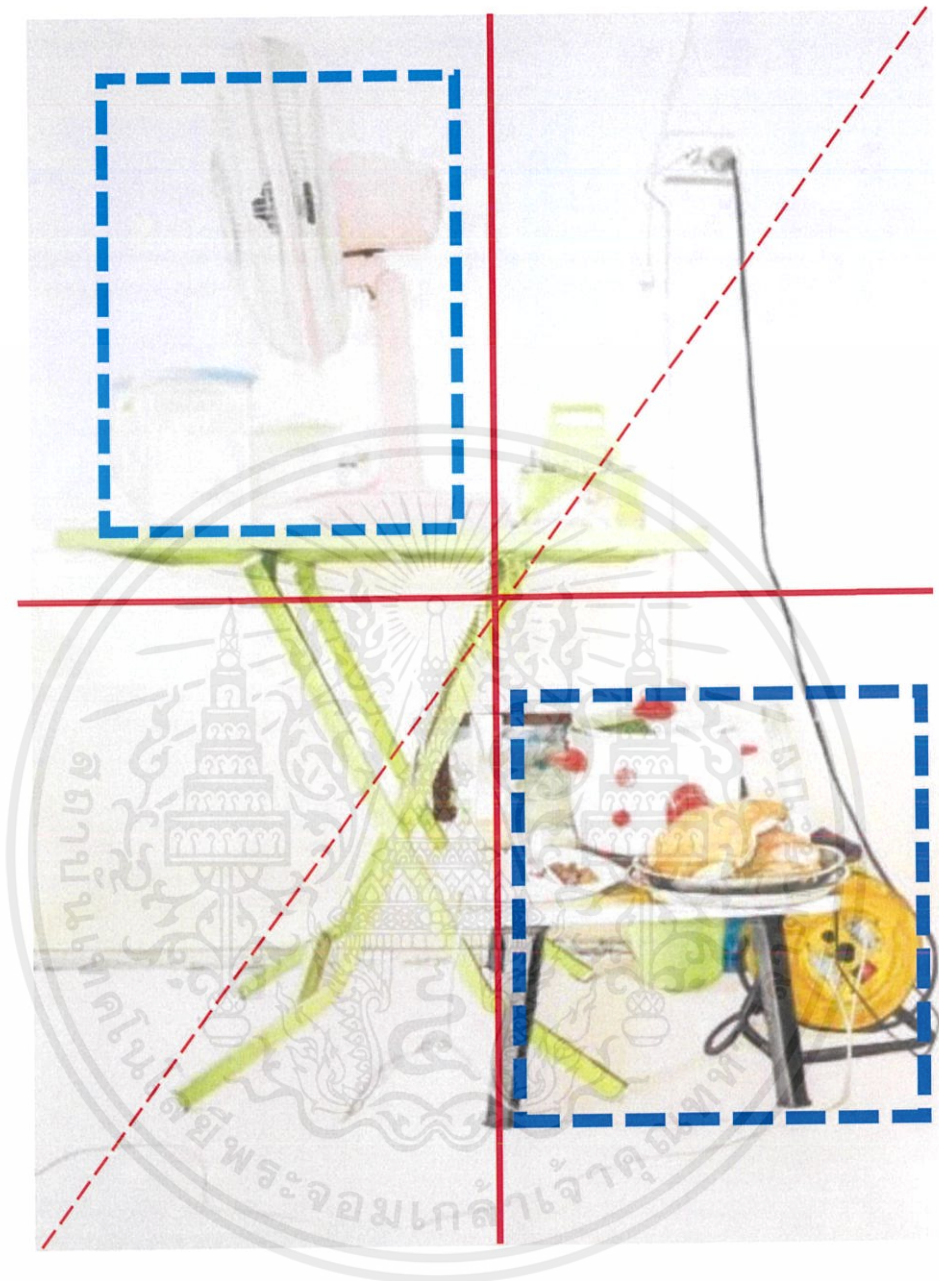
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 52 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความหลากหลาย ผลงานชิ้นที่ 2

ความหลากหลาย (Variety) ความหลากหลายของผลงานชิ้นนี้เกิดจากสีที่แตกต่างกันออกไปในหลายๆ รูปทรง รวมถึงขนาดของวัตถุที่เล็กใหญ่ต่างกันมากจึงทำให้เกิดจังหวะและความสลับซับซ้อนที่น่าสนใจ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 53 ภาพแสดงการวิเคราะห์สัดส่วน ผลงานชิ้นที่ 2

สัดส่วน (Proportion) ข้าพเจ้าแบ่งพื้นที่ของภาพเป็นส่วนแล้ววางตำแหน่งรูปทรงที่สำคัญไว้พื้นที่ด้านบนซ้ายและพื้นที่ด้านล่างขวาทำให้เกิดความสมดุลของภาพ และทำให้เกิดพื้นที่ว่างอีกด้านของรูปทรงทั้งซ้ายและขวา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

บทสรุป

ข้าพเจ้ามีความสนใจในเรื่องของหุ่นนิ่งตั้งแต่ครั้งแรกที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาการเรียนการสอนศิลปะแบบต่างๆ ที่เป็นสิ่งเริ่มต้นของนักศึกษาวิชาศิลปะ คือ การวาดภาพหุ่นนิ่ง จากความสนใจดังกล่าวนี้ ข้าพเจ้าเริ่มต้นค้นหาแนวทางการสร้างสรรค์จนมาถึงผลงานในชุดศิลปนิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “องค์ประกอบในความสัมพันธ์ของชีวิต” ที่สามารถแสดงอัตลักษณ์เฉพาะตนในการสร้างสรรค์ บอกเล่าเรื่องราววิถีการดำเนินชีวิตผ่านการจัดวางวัตถุข้าวของเครื่องใช้ที่พบเห็นในพื้นที่ชุมชน พื้นที่การค้าขายริมน้ำชุมชนบ้านเก่า ช้างทางที่พักอาศัย ข้าพเจ้าใช้กระบวนการถ่ายภาพเป็นการบันทึกข้อมูลและค้นหามุมมองด้านองค์ประกอบเพื่อนำไปเป็นต้นแบบสำหรับสร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรม ส่วนกระบวนการทำงานศิลปะของข้าพเจ้าใช้หลักการแบบโบราณที่จะขึ้นรูปด้วยสีโทนน้ำตาลทำให้ภาพที่ออกมาจะมีบรรยากาศหม่น แต่การเน้นภาพของข้าพเจ้าจะใช้สีที่สดกว่าภาพต้นแบบเพื่อขับเน้นความน่าสนใจของสิ่งนั้นขึ้นมาจากที่ปกติจะเก่าและซีดเพราะผ่านการใช้งาน และยังทำให้แปลกแยกออกมาจากพื้นหลัง พื้นผิวที่แสดงออกมาจะมีลักษณะเป็นไปตามกาลเวลาที่ผ่านไปของสิ่งของที่อยู่ในรูปต้นแบบ ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้เป็นผลงานจิตรกรรมแนวเหมือนจริงที่นำเสนอสาระความงามของชีวิตผ่านวัตถุ

จากการศึกษาศิลปนิพนธ์ชุดนี้ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์ผลงานและเห็นถึงการพัฒนาจากผลงานจิตรกรรมชุดก่อนผลงานศิลปนิพนธ์ คือ การเลือกภาพต้นแบบที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในเรื่องขององค์ประกอบและการตีความของเนื้อหา ซึ่งผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ได้รับการพัฒนาการวาดภาพลงสีที่มีความเข้าใจที่มากขึ้นสีที่สดขึ้น กับบรรยากาศที่มีความชัดเจนกลมกลืน ข้าพเจ้าหวังว่าศิลปนิพนธ์ชุดนี้จะมีประโยชน์และได้ให้ความรู้กับบุคคลที่ต้องการพัฒนาต่อในเรื่องศิลปะของหุ่นนิ่งตลอดจนการทำศิลปะต่อไป

ภาพผลงานศิลปนิพนธ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 54 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1

ชื่อผลงาน องค์ประกอบในความสัมพันธ์ของชีวิต 1

ขนาด 240x180 ซม.

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 55 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2

ชื่อผลงาน องค์ประกอบในความสัมพันธ์ของชีวิต 2

ขนาด 180x130 ซม.

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บรรณานุกรม

- ครูแพน. 16 03 2007. *การเขียนภาพดอกกุหลาบ*. เข้าถึงได้จาก oknation:
<http://oknation.nationtv.tv/blog/phaen/2008/02/01/entry-1>
- ไทยรัฐออนไลน์. 14 10 2014. *ไทยรัฐออนไลน์*. เข้าถึงได้จาก ไทยรัฐออนไลน์:
<https://www.thairath.co.th/lifestyle/woman/456498>
- Chaiyot Jindagun จินดากุล. 27 04 2019. *FAITH*. เข้าถึงได้จาก rama9art:
<http://www.rama9art.org/artisan/2019/april/faith/index.html>
- Gdb. 14 11 2015. *Gdb*. เข้าถึงได้จาก Jason de Graaf: <https://debellefeuille.com/artist/de-graaf-jason/>
- L. Patt. 29 04 2018. *happeningbkk*. เข้าถึงได้จาก happeningbkk:
<http://happeningbkk.com/post/8122>
- L'Officiel Hommes. 23 06 2018. *L'Officiel Hommes Thailand*. เข้าถึงได้จาก L'Officiel Hommes Thailand: <https://hommesthailand.com/2018/04/จริงหรือไม่ที่การมองโล/>
- Luxury. 16 02 2017. เข้าถึงได้จาก Thai.luxurysocietyasia: <http://thai.luxurysocietyasia.com/นที-อุตฤทธิ-โดยศิลปินชา/>
- Panu Boonpipattanapong. 18 10 2017. *The matter*. เข้าถึงได้จาก The matter:
<https://thematter.co/thinkers/art-you-can-eat/37406>
- Phillips. 20 10 2017. *Phillips*. เข้าถึงได้จาก Phillips:
<https://www.phillips.com/article/16897799/hurvin-anderson-s-barbershop-series>
- Takieng. 19 03 2019. *Takieng*. เข้าถึงได้จาก Takieng: <https://www.takieng.com/stories/4132>
- Unknown. 05 05 2018. *ห้องเรียนศิลป์ by Phu*. เข้าถึงได้จาก artbyphu:
[.blogsportbyphut.com/2018/05/5-jean-baptiste-simeon-chardin.html](https://artbyphu.com/2018/05/5-jean-baptiste-simeon-chardin.html)

Wikiwand. 24 03 2008. *Wikiwand*. เข้าถึงได้จาก Wikiwand: https://www.wikiwand.com/th/ปอล_เซซาน#/ต้นกำเนิด

Wordy guru. 25 11 2016. เข้าถึงได้จาก Wordy guru: <https://www.wordyguru.com/a/สำนวนไทย/q/หาเช้ากินค่ำ>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ – นามสกุล	นายกิติภพ แสงกัน
วัน เดือน ปีเกิด	วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
ที่อยู่	บ้านเลขที่ 5 หมู่ 9 ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22170
เบอร์โทรศัพท์	0901362787
ประวัติการศึกษา	2547 โรงเรียนบ้านคลองลาว 2553 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 2563 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาศิลปกรรม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้