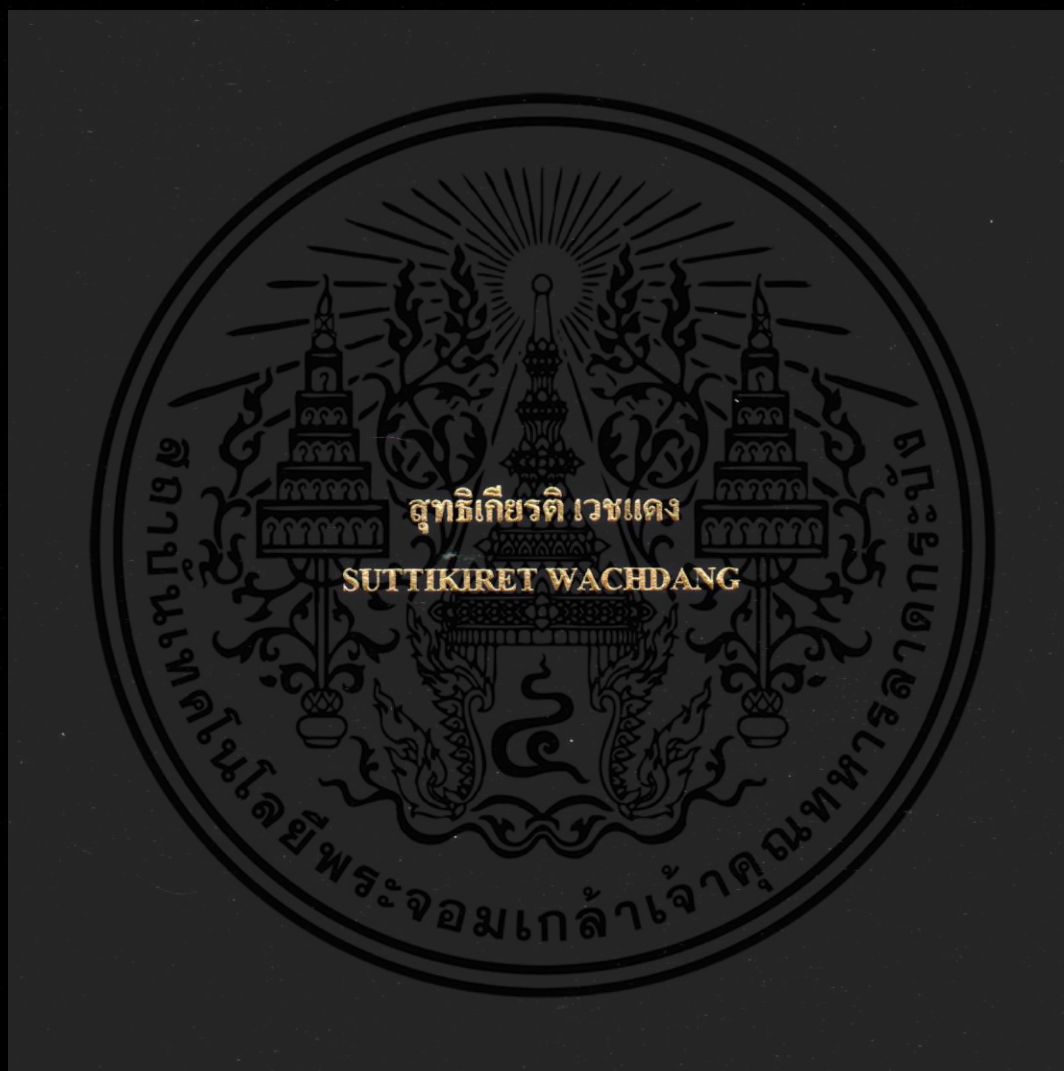

ห้วงอารมณ์ความรู้สึกหลงใหลในความงดงามของหญิงสาว
DEEP EMOTION AND PASSION FOR THE BEAUTY OF WOMAN

วิทยานิพนธ์เล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาคามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ.2560

KMITL-2017-AR-M-005-010

ห้วงอารมณ์ความรู้สึกหลงใหลในความงดงามของหญิงสาว

DEEP EMOTION AND PASSION FOR THE BEAUTY OF WOMAN

วิทยานิพนธ์เล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ.2560

KMITL-2017-AR-M-005-010

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่ออนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

DEEP EMOTION AND PASSION FOR THE BEAUTY OF WOMAN

**A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT
OF THE REQUIREMENT FOR THE DEGREE OF
MASTER OF FINE ARTS PROGRAM IN VISUAL ARTS
FACULTY OF ARCHITECTURE**

KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

2017

KMITL-2017-AR-M-005-010

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

COPY RIGHT 2017

FACULTY OF ARCHITECTURE

KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ใบรับรองวิทยานิพนธ์

หัวข้อวิทยานิพนธ์ ห่วงอารมณ์ความรู้สึกหลงใหลในความงดงามของหญิงสาว
DEEP EMOTION AND PASSION FOR THE BEAUTY OF WOMAN
นักศึกษา นายสุทธิเกียรติ เวชแดง
รหัสประจำตัว 57602044
ปริญญา ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา ทักษะศิลป์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์สุรพงษ์ สมสุข
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม -

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์	ลายมือชื่อ
ศาสตราจารย์เดชา วราขุน	
ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนารถ	
รองศาสตราจารย์สุรพงษ์ สมสุข	
รองศาสตราจารย์อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มล.โอภาษจรัส นันทวัน	

วัน / เดือน / ปี ที่สอบ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น.
สถานที่สอบ ภาควิชาศิลปกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์รับรองแล้ว

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ โสวิทยสกุล)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วันที่.....11.....เดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ.2560

หัวข้อวิทยานิพนธ์	ห้วงอารมณ์ความรู้สึกหลงใหลในความงดงามของหญิงสาว
นักศึกษา	นายสุทธิเกียรติ เวชแดง
รหัสนักศึกษา	57602044
ปริญญา	ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขา	ทัศนศิลป์
พ.ศ.	2560
อาจารย์ที่ปรึกษา	รศ.สุรพงษ์ สมสุข

บทคัดย่อ

จากความรู้สึกสนใจของข้าพเจ้าในการเฝ้ามองและเฝ้าสังเกต รูปร่าง หน้าตา รวมไปถึงอิริยาบถต่างๆของเหล่าหญิงสาวที่กล่าวได้ว่าเป็นหญิงสาวในอุดมคติของตนเอง ที่สามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะในสถานที่ใดก็ตาม ไปจนถึงหญิงสาวที่พบเจอได้ในโลกออนไลน์ หนังสือ และนิตยสาร ความรู้สึกสนใจ ชื่นชอบ ในลักษณะต่างๆของหญิงสาวในอุดมคติเหล่านั้นตามที่ได้กล่าวมา ได้นำไปสู่ความหลงใหล ถึงขั้นคลั่งไคล้ในตัวของพวกเขา ทว่าความรู้สึกที่มีต่อพวกเขาทั้งหมดนั้นกลับไม่สามารถถ่ายทอดหรือแสดงออกให้พวกเขาได้รับรู้ ทำให้แค่ปิดบังอารมณ์ความรู้สึกไว้ภายใน ดังนั้นสิ่งที่ข้าพเจ้าสามารถทำได้ก็คือการสร้างโลกในจินตนาการของตนเองขึ้นมา เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่มีต่อพวกเขา ซึ่งถูกปิดกั้นเอาไว้ทั้งหมดออกมาเป็นโลกที่เกิดขึ้นจากจินตนาการ และความรู้สึกนึกคิดทั้งหมดของข้าพเจ้าจริงๆ ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องราวที่สามารถเป็นจริงได้ รวมถึงไม่มีความเป็นไปได้เลยรวมอยู่ด้วยกัน

Thesis	Deep Emotion And Passion For The Beauty Of Woman
Student	Mr. Suttikiret Wachdang
Student ID	57602044
Degree	Master of Fine Arts
Program	Visual Arts
Year	2017
Thesis Advisor	Assoc. Prof. Surapong Somsuk

ABSTRACT

This thesis was happen when I see and watch the type of women I like surround me. Like figure face manner acting etc. I usually see them in my day life everywhere included on social network , books, magazine and journal. This my feel about the type of women I like. It maked me feel passion and going to crazy about them. But my feel can't tell and show them. I just keep it in my mind. So, I have to create my world by myself for show and tell them about all my feeling. I use my imagine and my feel to creative my world. Maybe I think it will be come true.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะประสบผลสำเร็จและลุล่วงไปด้วยดีไม่ได้หากปราศจากคำแนะนำ ติชม ตลอดจนให้คำปรึกษาในด้านต่างๆจากคณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รศ.สุรพงษ์ สมสุข อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ที่คอยให้คำแนะนำต่างๆตามที่ได้กล่าวไปตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดทุกกระบวนการในการทำวิทยานิพนธ์

ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่คอยช่วยเหลือ สนับสนุน แนะนำ และให้กำลังใจ ข้าพเจ้าเป็นอย่างดีตลอดมา ไม่ว่าจะเป็น บิดา มารดาผู้ให้กำเนิด และบุคคลในครอบครัวทุกท่าน ครู อาจารย์ ที่คอยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ข้าพเจ้า ไปจนถึง มิตรสหาย พี่ๆ น้องๆ ทุกคนที่คอยให้กำลังใจและช่วยเหลือกันเสมอมา

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะประโยชน์และเกิดเป็นแรงบันดาลใจที่ดีแก่ผู้ที่สนใจไม่มากนักน้อย และข้าพเจ้าก็หวังไว้อีกว่าจะพัฒนาต่อยอดผลงานจากวิทยานิพนธ์ชุดนี้ให้ดีขึ้นไปอีกในภายภาคหน้า โดยที่พัฒนาทั้งตัวผลงานและพัฒนาตัวเองด้วยเช่นกัน

นายสุทธิเกียรติ เวชแดง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และด้อยค่าอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ	IV
สารบัญ(ต่อ)	V
สารบัญภาพ	VI
สารบัญภาพ(ต่อ)	VII
สารบัญภาพ(ต่อ)	VIII
สารบัญภาพ(ต่อ)	IX
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความสำคัญของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ.....	2
1.4 ขั้นตอนการสร้างสรรค์.....	2
1.5 แหล่งข้อมูล	3
บทที่ 2 ที่มาและแนวความคิดสร้างสรรค์.....	4
2.1 อิทธิพลจากศิลปกรรม	4
2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน	16
บทที่ 3 การดำเนินการสร้างสรรค์.....	23
3.1 เขียนแนวความคิดของผลงาน.....	23
3.2 หาข้อมูลเพิ่มเติม	23
3.3 เตรียมวัสดุอุปกรณ์	24
3.4 เริ่มทำงานสเก็ตซ์.....	25
3.5 สร้างสรรค์ผลงานจริง.....	30

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และตัว IV อ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 4 การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์.....	55
4.1 การวิเคราะห์ผลงาน โดยรวม	55
4.2 วิเคราะห์ทัศนธาตุ.....	56
4.3 การวิเคราะห์การจัดวางองค์ประกอบ	60
บทที่ 5 สรุปผลการสร้างสรรค์.....	67
ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชุด หวังอารมณ์ความรู้สึกหลังโศกในความงดงามของหญิงสาว	69
บรรณานุกรม.....	80
ประวัติผู้เขียน.....	81

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
2.1 The Sleeping Gypsy	10
2.2 Pablo Picasso. Les Demoiselles d' Avignon	14
2.3 Georges Braque..Houses at L'Estaque L'Estaque	14
2.4 Joan Miró. Harlequin's Carnival	16
2.5 Marc Chagall .The birthday	17
2.6 The Hunter (Catalan Landscape)	19
2.7 Over the Town	21
3.1 เตรียมวัสดุอุปกรณ์	24
3.2 งานสเก็ตซ์ขั้นที่ 1	25
3.3 งานสเก็ตซ์ขั้นที่ 2	25
3.4 งานสเก็ตซ์ขั้นที่ 3	26
3.5 งานสเก็ตซ์ขั้นที่ 4	26
3.6 งานสเก็ตซ์ขั้นที่ 5	27
3.7 งานสเก็ตซ์ขั้นที่ 6	27
3.8 งานสเก็ตซ์ขั้นที่ 7	28
3.9 งานสเก็ตซ์ขั้นที่ 8	28
3.10 งานสเก็ตซ์ขั้นที่ 9	29
3.11 งานสเก็ตซ์ขั้นที่ 10	29
3.12 ลงสีพื้นหลังด้วยสีอะคริลิกสีชมพูอ่อน	30
3.13 ร่างภาพและลงสีน้ำมันด้วยโทนสีอ่อนๆในลำดับแรกสุด	30
3.14 จากนั้นก็ทยอยลงสีในโทนที่เข้มขึ้น โดยระบายให้เสร็จทีละสีไปเรื่อยๆ	31
3.15 เมื่อลงสีตัวละครจนเสร็จทั้งหมดก็เริ่มลงพื้นหลังโดยใช้สีชมพูเข้ม	31
3.16 เก็บรายละเอียดเพิ่มเติมจนเสร็จสมบูรณ์	32
3.17 ลงสีพื้นหลังด้วยสีอะคริลิกสีฟ้าอ่อน	32
3.18 ร่างภาพและเริ่มลงสีตัวเอกของภาพด้วยสีน้ำมันในลำดับแรก	33
3.19 จากนั้นก็ทยอยระบายส่วนที่เป็นคนทุกคนในภาพให้เสร็จ	33
3.20 เริ่มระบายส่วนอื่นๆต่อโดยเน้นระบายจากส่วนที่เป็นสีโทนอ่อนไปหาสีโทนเข้ม	34

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
3.21 เก็บรายละเอียดเพิ่มเติมและแก้ไขบางส่วนเพื่อความสมบูรณ์ของผลงาน.....	34
3.22 ลงสีพื้นหลังด้วยสีอะคริลิกสีเหลือง ร่างภาพ และลงสีที่จุดเด่นของผลงานในขั้นแรก.....	35
3.23 เริ่มลงสีในส่วนอื่น โดยเน้นที่บริเวณสีอ่อนเป็นสีแรกสุด	35
3.24 เริ่มใช้สีที่มีน้ำหนักเข้มขึ้น	36
3.25 อาจมีส่วนที่ระบายเพิ่มเติมจากในงานสเก็ตซ์ไปบ้างตามความเหมาะสม.....	36
3.26 ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม เพื่อให้ผลงานออกมาสมบูรณ์ที่สุด	37
3.27 ลงสีพื้นหลังด้วยสีอะคริลิกสีม่วงเข้ม จากนั้นเริ่มร่างภาพและระบายหญิงสาวคนแรก	37
3.28 เริ่มระบายสีชายหนุ่มด้วยสีน้ำมันเช่นเดียวกับหญิงสาว	38
3.29 เริ่มระบายสีในส่วนอื่นๆของภาพ.....	38
3.30 ในบริเวณนี้เน้นระบายทั้งสีอะคริลิกและสีน้ำมัน โดยให้สีไหลย้อยอย่างอิสระ	39
3.31 ตกแต่งผลงานเพิ่มเติม.....	39
3.32 ลงสีพื้นหลังด้วยสีอะคริลิกสีเนื้อ จากนั้นเริ่มร่างภาพและระบายหญิงสาวด้วยสีน้ำมัน	40
3.33 เริ่มระบายส่วนประกอบอื่นๆด้วยสีน้ำมันเช่นกัน	40
3.34 เน้นระบายจากบริเวณพื้นที่ใหญ่ต่อด้วยระบายในบริเวณพื้นที่เล็ก	41
3.35 โดยระบายให้เต็มพื้นที่ทั้งหมดเสียก่อนเพื่อความรวดเร็ว.....	41
3.36 ขั้นตอนสุดท้ายคือการเก็บรายละเอียดผลงานให้สมบูรณ์.....	42
3.37 ลงสีพื้นหลังด้วยสีอะคริลิกสีเนื้อ ร่างภาพและเริ่มระบายหญิงสาวคนแรกด้วยสีน้ำมัน	42
3.38 เริ่มระบายหญิงสาวคนต่อมาด้วยสีน้ำมันเช่นกัน	43
3.39 ในขั้นนี้ระบายหญิงสาวให้ครบทุกคนเสียก่อน	43
3.40 เริ่มลงสีพื้นหลังด้วยสีสไตล	44
3.41 หลังจากทีลงสีเต็มทั้งภาพก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายนั่นคือการเก็บรายละเอียดผลงานอีกครั้ง	44
3.42 ลงสีพื้นหลังด้วยสีอะคริลิกสีฟ้า ร่างภาพ และเริ่มต้นระบายสีหญิงสาวด้วยสีน้ำมัน	45
3.43 เริ่มลงสีส่วนตรงกลางของภาพ.....	45
3.44 ระบายสีท้องฟ้า.....	46
3.45 จากนั้นก็ลงสีพื้นหลังให้เต็มทั้งภาพ	46

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และตั้ง VII อิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

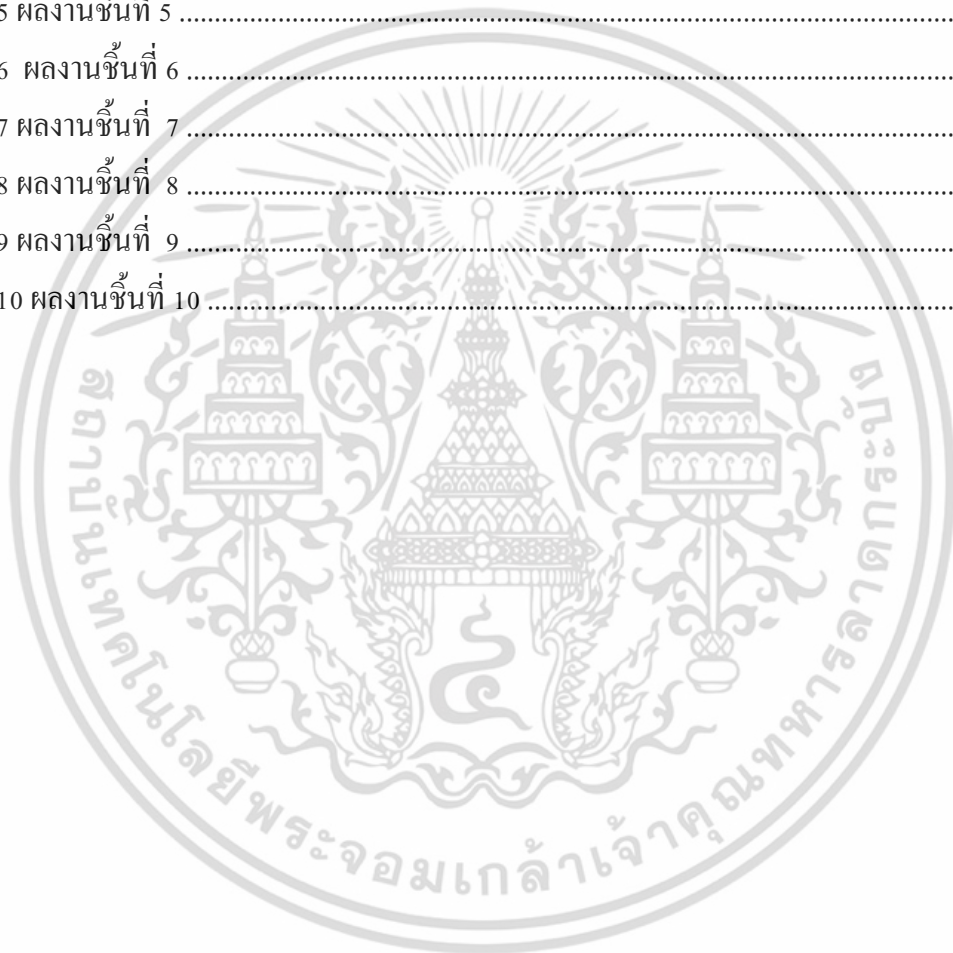
สารบัญญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
3.46	ต่อด้วยเก็บรายละเอียดเป็นขั้นตอนสุดท้าย.....47
3.47	ลงสีพื้นหลังด้วยสีอะคริลิกสีเนื้อ ต่อด้วยร่างภาพและลงสีพื้นหลังด้วยสีน้ำมัน โทนมชมพู..... 47
3.48	จากนั้นเริ่มลงสีใบหน้าหญิงสาวโดยเริ่มต้นที่ดวงตา.....48
3.49	ต่อด้วยลงสีจมูก ปาก และพื้นหลังสีฟ้าอ่อนอย่างคร่าวๆ 48
3.50	เริ่มใส่รายละเอียดใหญ่ๆเพิ่มขึ้นๆ และอาจมีเพิ่มเติมจากงานสเก็ตซ์บ้าง.....49
3.51	แต่งเติมผลงานเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อความสมบูรณ์ 49
3.52	ลงสีพื้นหลังด้วยสีอะคริลิกสีเนื้อ ร่างภาพ เริ่มระบายสีหญิงสาวด้วยสีน้ำมัน 50
3.53	ต่อด้วยการลงสีชายหนุ่มอีกคน..... 50
3.54	จากนั้นก็เริ่มลงสีรายละเอียดอื่นๆ.....51
3.55	ในส่วนของคุณดอกไม้ใช้วิธีการลงสีที่ละดอกๆจนครบทุกดอก 51
3.56	ลงสีพื้นหลังต่อด้วยเก็บรายละเอียดผลงานอีกครั้งเพื่อความสมบูรณ์ 52
3.57	ลงสีพื้นหลังด้วยสีอะคริลิกสีเนื้อ ร่างภาพ และเริ่มลงสีที่ละช่อง..... 52
3.58	การลงสีแต่ละช่องจะเลือกลงสีตามความเหมาะสมไม่ได้เจาะจงว่าจะลงสีช่องใดก่อน 53
3.59	เพิ่มเติม ลดทอน จากงานสเก็ตซ์บ้างตามความเหมาะสม 53
3.60	ลงสีภายในตัวบ้านให้เสร็จเสียก่อน 54
3.61	ต่อด้วยลงสีท้องฟ้า ก้อนเมฆ และพัฒนาผลงานจนเสร็จสมบูรณ์ 54
4.1	ตัวอย่างรูปทรงในการวิเคราะห์ทัศนธาตุ.....56
4.2	ตัวอย่างน้ำหนักในการวิเคราะห์ทัศนธาตุ.....57
4.3	ตัวอย่างสีในการวิเคราะห์ทัศนธาตุ.....58
4.4	ตัวอย่างที่ว่างในการวิเคราะห์ทัศนธาตุ.....59
4.5	วิเคราะห์การจัดวางองค์ประกอบ 61
4.6	วิเคราะห์การจัดวางองค์ประกอบ 62
4.7	วิเคราะห์การจัดวางองค์ประกอบ 63
4.8	วิเคราะห์การจัดวางองค์ประกอบ 64
4.9	วิเคราะห์การจัดวางองค์ประกอบ 65
4.10	วิเคราะห์การจัดวางองค์ประกอบ 66

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และ VIII จึงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
5.1 ผลงานชั้นที่ 1	70
5.2 ผลงานชั้นที่ 2	71
5.3 ผลงานชั้นที่ 3	72
5.4 ผลงานชั้นที่ 4	73
5.5 ผลงานชั้นที่ 5	74
5.6 ผลงานชั้นที่ 6	75
5.7 ผลงานชั้นที่ 7	76
5.8 ผลงานชั้นที่ 8	77
5.9 ผลงานชั้นที่ 9	78
5.10 ผลงานชั้นที่ 10	79

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และตั้ง **IX** อ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญของโครงการ

จากความรู้สึกสนใจของข้าพเจ้าในการเฝ้ามองและเฝ้าสังเกต รูปร่าง หน้าตา รวมไปถึงอิริยาบถต่างๆของเหล่าหญิงสาวที่กล่าวได้ว่าเป็นหญิงสาวในอุดมคติที่ข้าพเจ้าสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะในสถานที่ใดก็ตาม ไปจนถึงหญิงสาวที่พบเจอได้ในโลกออนไลน์ หนังสือและนิตยสาร ความรู้สึกสนใจ ชื่นชอบ ในลักษณะต่างๆของหญิงสาวในอุดมคติเหล่านั้นตามที่ได้กล่าวมานำไปสู่ความหลงใหล คลั่งใคล้ในตัวของพวกเขา ทว่าความรู้สึกที่มีต่อพวกเขาเหล่านั้นกลับไม่สามารถถ่ายทอดและแสดงออกให้พวกเขาได้รับรู้ ได้แต่ปิดบังอารมณ์ความรู้สึกไว้ภายใน ดังนั้นสิ่งที่ข้าพเจ้าทำได้ก็คือการสร้างโลกในจินตนาการของตนเองขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกที่ถูกปิดกั้นเอาไว้ทั้งหมดออกมา

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าได้แสดงความรู้สึก และจินตนาการทั้งหมดที่มีต่อเหล่าหญิงสาวในอุดมคติด้วยเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบในรูปแบบผลงานที่ใช้รูปร่าง รูปทรง ที่มีลักษณะเรียบง่าย และใช้รูปทรงเรขาคณิตเข้ามาเป็นส่วนประกอบสำคัญ โดยลดทอนรายละเอียดต่างๆจากความเป็นจริงลงโดยให้เหลือเพียงรูปแบบที่เป็นอิสระที่ไม่ได้มีความซับซ้อน ในเรื่องการใช้สีข้าพเจ้าเลือกใช้โทนสีที่มีความสดใส เพื่อให้สอดคล้องกันกับเนื้อหาและแนวคิดของผลงาน

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.2.1 เพื่อตอบสนองความรู้สึกนึกคิดต่างๆของตนเอง
- 1.2.2 เพื่อนำเสนอโลกในจินตนาการของตนเองออกมาเป็นผลงาน
- 1.2.3 เพื่อถ่วงถ่วงความคิด ทำความเข้าใจ และทำความเข้าใจ ความรู้สึกชอบ ความคลั่งใคล้ และจินตนาการส่วนตัวของตนเองให้มีเพิ่มมากขึ้น

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1.3.1 ด้านเนื้อหาและเรื่องราว ได้หยิบยกเรื่องราวเกี่ยวกับรูปร่าง หน้าตา รวมไปถึงอิริยาบถต่างๆของเหล่าหญิงสาวที่กล่าวได้ว่าเป็นหญิงสาวในอุดมคติที่ข้าพเจ้าสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะในสถานที่ใดก็ตาม ไปจนถึงหญิงสาวที่พบเจอได้ในโลกออนไลน์ หนังสือและนิตยสาร ความรู้สึกสนใจ ชื่นชอบ ซึ่งเนื้อหามาจากข้าพเจ้าเองทั้งหมด

1.3.2 ด้านเทคนิคและรูปแบบ ข้าพเจ้าใช้เทคนิคสีน้ำมันและสีอะคริลิคบนผ้าใบ ในรูปแบบผลงานที่ใช้รูปร่าง รูปทรง ที่มีลักษณะเรียบง่าย และใช้รูปทรงเรขาคณิตเข้ามาเป็นส่วนประกอบสำคัญและลดทอนรายละเอียดต่างๆจากความเป็นจริงลงโดยให้เหลือเพียงรูปแบบที่เป็นอิสระไม่ได้มีความซับซ้อน ในเรื่องของการใช้สีข้าพเจ้าเลือกใช้โทนสีที่มีความสดใส เพื่อให้สอดคล้องกันกับเนื้อหาและแนวคิดของผลงาน

1.3.3 วิทยานิพนธ์เล่มนี้ ประกอบไปด้วยผลงานจิตรกรรม ในเทคนิคสีน้ำมันและสีอะคริลิคบนผ้าใบจำนวน 10 ชิ้น

- 170 x 200 ซม. จำนวน 2 ชิ้น
- 150 x 180 ซม. จำนวน 1 ชิ้น
- 150 x 200 ซม. จำนวน 1 ชิ้น
- 150 x 250 ซม. จำนวน 1 ชิ้น
- 150 x 150 ซม. จำนวน 1 ชิ้น
- 175 x 175 ซม. จำนวน 1 ชิ้น
- 200 x 200 ซม. จำนวน 1 ชิ้น
- 200 x 240 ซม. จำนวน 1 ชิ้น
- 180 x 230 ซม. จำนวน 1 ชิ้น

1.4 ขั้นตอนการสร้างสรรค์

1.4.1 ขั้นตอนแรกเริ่มต้นด้วยการเขียนแนวความคิดของผลงานอย่างคร่าวๆ รวมถึงที่มาที่ไป และรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับผลงาน

1.4.2 จากนั้นขั้นตอนต่อไปก็คือ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมทั้งจากหนังสือ ตำรา นิตยสารต่างๆ ไปจนถึงอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้กับแนวคิดของผลงาน จากนั้นก็เริ่มกลั่นกรอง เพิ่มเติม และลดทอนแนวความคิดของผลงานให้มีความกระชับและสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.4.3 เริ่มทำงานสเก็ตช์ โดยตัวละครเอกของงานที่นำมาใช้ก็คือรูปภาพหญิงสาวที่ได้มาจากอินเทอร์เน็ต หนังสือ นิตยสาร และถ่ายด้วยตนเองบ้างในบางส่วน โดยจะสเก็ตช์ด้วยดินสอลงบนกระดาษและระบายด้วยสีน้ำ

1.4.4 จากนั้นจึงสร้างสรรค์เป็นผลงานจริง โดยเลือกแบบจากงานสเก็ตช์ชิ้นที่สมบูรณ์ที่สุดในขั้นตอนนี้จะมีการปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมจากงานสเก็ตช์บ้างตามความเหมาะสม เพื่อให้ผลงานจริงออกมาสมบูรณ์ที่สุด

1.5 แหล่งข้อมูล

- 1.5.1 ข้อมูลจากหนังสือ นิตยสาร
- 1.5.2 ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ต่างๆ
- 1.5.3 รูปถ่ายหญิงสาว ทั้งจากหนังสือ นิตยสาร เว็บไซต์ต่างๆ และจากที่ถ่ายด้วยตนเอง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

ที่มาและแนวความคิดสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ หัวข้ออารมณ์ความรู้สึกหลงใหลในความงดงามของหญิงสาว มุ่งเน้นเสนอในเรื่องของความรู้สึกสนใจและหลงใหลในอิริยาบถต่างๆของเหล่าหญิงสาวที่กล่าวได้ว่าเป็นหญิงสาวในอุดมคติที่ข้าพเจ้าสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะในสถานที่ใดก็ตาม ซึ่งข้าพเจ้าได้แสดงความรู้สึก และจินตนาการทั้งหมดที่มีต่อเหล่าหญิงสาวในอุดมคติด้วยเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบในรูปแบบผลงานที่ใช้รูปร่าง รูปทรง ที่มีลักษณะเรียบง่าย และใช้รูปทรงเรขาคณิตเข้ามาเป็นส่วนประกอบสำคัญ โดยลดทอนรายละเอียดต่างๆจากความเป็นจริงลง โดยให้เหลือเพียงรูปแบบที่เป็นอิสระที่ไม่ได้มีความซับซ้อน ในเรื่องการใช้สีข้าพเจ้าเลือกใช้โทนสีที่มีความสดใส เพื่อให้สอดคล้องกันกับเนื้อหาและแนวคิดของผลงาน

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั้นยากเหลือเกินที่จะหลีกเลี่ยงการได้รับอิทธิพลจากศิลปินรุ่นก่อนๆ ไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลจากศิลปกรรม รวมไปถึงอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปินซึ่งถือว่าเป็นแบบอย่างหรือแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาในรูปแบบของตนเอง

2.1 อิทธิพลจากศิลปกรรม

นอกเหนือจากทัศนคติส่วนตัวแล้ว อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปกรรมเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ทั้งข้อมูล เนื้อหา การแสดงออก และเทคนิควิธีการต่างๆ นับเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างจินตนาการและต่อยอดให้เป็นผลงานศิลปะในแนวทางของตนเอง

2.1.1 เอกภาพของทัศนธาตุ

การสร้างงานศิลปะ คือ การนำทัศนธาตุต่างๆมาประกอบกันให้เป็นรูปทรงที่มีเอกภาพ มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการแสดงออก และจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติของการขัดแย้ง การซ้ำ การประสาน ความเป็นเด่น การเปลี่ยนแปลงของทัศนธาตุต่างๆรวมทั้งสัดส่วนและจังหวะที่เหมาะสม ในการสร้างรูปทรงนั้น เราอาจใช้ทัศนธาตุเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ดังกล่าวแล้ว แต่โดยปกติศิลปินจะใช้ร่วมกันหลายๆอย่างๆโดยมีบางธาตุเป็นเด่นและบางธาตุเป็นรอง เช่น ใช้สีเป็นเด่น น้ำหนักเป็นรอง หรือใช้น้ำหนักเป็นเด่น สีเป็นรอง หรือใช้เส้นเป็นเด่น สีเป็นรอง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สี (color) เป็นองค์ประกอบหนึ่งของงานศิลปะที่มีความหมายมาก เพราะสีสามารถช่วยให้เกิดคุณค่าในองค์ประกอบอื่นๆ เช่น การใช้สีป้ายให้เป็นเส้นต่างๆ การใช้สีให้เกิดรูปร่าง การใช้สีให้เกิดจังหวะ การใช้สีแสดงลักษณะของพื้นผิว นอกจากนี้ การใช้สียังมีส่วนส่งเสริมให้เกิดความคิด ความรู้สึก และอารมณ์ สี จึงเปรียบประดุจองค์ประกอบหลักที่สามารถควบคุมและเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบอื่น ทั้งนี้เพราะว่าสีมีผลเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบทุกอย่างที่ประกอบเป็นภาพ และมีอิทธิพลเหนือจิตใจ และก่อให้เกิดความรู้สึในด้านต่างๆได้ การใช้สีอาจจะใช้สีเดียวหรือหลายๆสี ข้อแตกต่างคือ สีเดียวนั้นเปรียบเสมือนการทำงานโดดเดี่ยว ไม่ได้มีโอกาสร่วมใช้ เป็นชุดเหมือนกับการใช้หลายๆสี เพราะจะช่วยสร้างผลดีและความงามให้แก่กันและกัน สีแต่ละสีจะต้องใช้ให้เหมาะสม จึงสามารถได้ความสมบูรณ์งดงาม สีทุกสีจึงมีความหมาย และมีสัญลักษณ์เฉพาะตัว

การใช้สีในงานศิลปะ เป็นเครื่องแสดงออกของอารมณ์และความคิด ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะซับซ้อน ถ้าต้องการให้การใช้สีมีผลสมบูรณ์จริงๆ เพราะทั้งอารมณ์และความคิดเป็นสิ่งที่ยากจะวางมาตรฐานออกมาแน่นอนได้ ด้วยเหตุนี้ศิลปินจึงมักใช้กันอย่างค่อนข้างจะอิสระมาก และต่างก็มีเหตุผลแตกต่างกัน การใช้สีไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบในด้านเคมีอย่างลึกซึ้ง ไม่จำเป็นต้องศึกษาสีเช่นเดียวกับนักวิทยาศาสตร์ศึกษาทางกายภาพ ข้อสำคัญสำหรับผู้ศึกษาศิลปะ คือ จดจำและเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของแต่ละสี และการใช้สีในโอกาสต่างๆกัน พร้อมทั้งศึกษาผลของแต่ละสีผลของแต่ละสีที่จะเกิดขึ้นในด้านจิตใจ เกิดอารมณ์เปลี่ยนแปลง ดูว่องไวหรือเฉื่อยหงา ตึงเครียดหรือหย่อน ขาดความกระตือรือร้นหรือเบื่อหน่าย ศิลปินที่ดีเมื่อใช้สีแล้วควรมีอารมณ์คล้อยตามไปด้วย ความเข้าใจในเรื่องของสีนั้น การเข้าใจเรื่องสีในด้านศิลปะ จะถูกต้องมากกว่าผลทางด้านวิทยาศาสตร์หรือวิทยาการใดๆ สี เป็นการแสดงถึงความหมายและอารมณ์ของผู้ใช้สี จะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณของแสง ทำให้เกิดเงาอ่อนแก่เคลื่อนที่ไป ช่วยให้แลดูมีชีวิตชีวา ซึ่งความรู้สึกละเอียดนี้ จะผันแปรไป รวมทั้งแสดงอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานั้นด้วย ถ้าลองทบทวนถึงเหตุการณ์ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา ดูถึงความเปลี่ยนแปลงของสีในธรรมชาติรอบตัว โดยเฉพาะในยามค่ำคืน สีของสรรพสิ่งต่างๆภายใต้แสงจันทร์ และสรรพสิ่งต่างๆภายใต้การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ เช่น ฟ้าแลบ และสีต่างๆของธรรมชาติที่ผันแปรไปตามกาลเวลา เหล่านี้จะเป็นส่วนประกอบการศึกษาและประสบการณ์ที่ดีน่าศึกษามาก

การใช้สีที่ถูกต้องและงดงามนั้น ไม่เพียงแต่จะคำนึงถึงความสัมพันธ์กลมกลืน หรือความเด่นชัดประทับใจอย่างเดียว แต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสม และถูกต้องกับสัญลักษณ์ของสีด้วย มนุษย์ได้สร้างสีให้เป็นสัญลักษณ์ของความคิด และความรู้สึก มนุษย์ได้ใช้สีเป็นเครื่องหมายของความงามที่มีอิทธิพลต่อจิตใจและอารมณ์ มนุษย์สามารถใช้สีให้เกิดความรู้สึกร้อนเย็น เช่น สีน้ำตาล เหลือง ส้มและแดง ให้ความรู้สึกร้อน สีเขียว ฟ้า ม่วง ช่วยให้ความรู้สึกร้อน สีขาวจะแสดงถึง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ทางการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ลักษณะ และบุคลิกของแต่ละคน การวาดภาพสุภาพสตรีที่งดงาม จะวาดและใช้สีที่เน้นความอ่อนโยน นุ่มนวล เช่น สีชมพูอ่อนแก่ หรือการวาดสิ่งที่แสดงถึงความแข็งแรง มักจะวาดและระบายสีด้วยสีที่แสดงถึงพลังกำลัง สีต่างๆจึงสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ได้หลายด้าน และจะเป็นประโยชน์ได้มากที่สุด เมื่อทุกคนเข้าใจในสัญลักษณ์นั้น

การใช้สีในผลงานต่างๆทางศิลปะ สีมี่คุณสมบัติในการทำให้เกิดความกลมกลืนหรือแตกต่าง การเน้นให้เกิดจุดเด่นและการรวมกันให้เกิดเป็นหน่วยเดียวกัน สีจึงมีผลต่อมวลและที่ว่าง แล้วยังใช้ถึงแสดงออกถึงอารมณ์ด้วย ความขัดแย้งหรือการตัดกันของสีร้อนและสีเย็นจะทำให้เกิดขึ้นจากการตัดกันของแสงและเงา และการใช้เส้นในหลักวิชาทัศนวิทยาก็จะช่วยสร้างให้เกิดความตื่นและลึกเพิ่มขึ้นกว่าเดิม สีจึงสามารถช่วยให้เกิดความราบรื่น ความสละสลวยและนุ่มนวล เช่น สีที่มีความประสานสัมพันธ์กลมกลืน หรือถ้าสีที่มีการขัดแย้งตัดกันก็จะให้ผลที่ออกไปในด้านตื่นตื้นชัดแย้ง และความไม่ลงรอยหรือไม่สัมพันธ์กัน

2.12 ความงาม

คำว่า “ความงาม” ในภาษาไทยนั้นมีความหมายที่หลากหลายและกว้างใหญ่ ครอบคลุมมากกว่าแค่สิ่งที่ตามองเห็น ในหลายครั้งความงามหมายถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตใจ เช่น เมื่อเห็นเด็กชายขมขมมือคุณยายข้ามถนน เราอาจไม่ได้รู้สึกถึงความสวยอะไร แต่ที่แน่ๆเราสามารถสัมผัสได้ถึงความงามจากความน่ารักของเด็กชายคนนั้น

นอกจากนี้ ความงามยังเป็นเรื่องของความรู้สึก (feeling) เวลาที่คนเรามองว่าอะไรสวยก็มักจะรู้สึกได้ทันทีโดยสัญชาตญาณ ว่าสิ่งนี้สวย สิ่งนั้นไม่สวย ไม่ได้ตั้งคำถามว่าทำไมหรือเพราะอะไร อย่างไรก็ตาม มนุษย์ก็ยังพยายามที่จะค้นหาอยู่ดีว่าสิ่งใดสวย สิ่งใดไม่สวย จนเกิดเป็นทฤษฎีความงาม หรือการศึกษาเรื่ององค์ประกอบศิลปะขึ้นมา เพื่อใช้ในการอธิบาย อ้างอิง หรือสร้างศิลปะในโลกนี้ด้วยเหตุนี้ความงามกับศิลปะจึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกจากกันได้เลย

ความงามในมุมมองของศิลปิน ศิลปินรวมไปถึงนักออกแบบ เมื่อได้สร้างผลงานศิลปะหรือผลงานที่เกี่ยวข้องกับความสวยงามมาสักกระยะหนึ่งจะพบว่า เป้าหมายที่กำลังทำให้บรรลุอยู่นั้นไม่ใช่ความสวยงาม (Beauty) แต่คือความเป็นเอกภาพ (Unity) ซึ่งหมายถึง ความเป็นหนึ่งเดียวหรือความลงตัว เพราะศิลปินและนักออกแบบค้นพบว่าความสวยเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล จะบอกว่าสิ่งใดสวยหรือไม่สวยนั้นสามารถถกเถียงกันได้ไม่รู้จบ ซึ่งเป็นการเปล่าประโยชน์ หากตนเองคิดว่าสวยแล้ว และแนะนำเสนอผลงานไปอย่างที่คิดว่าสวย แต่ผู้อื่นมองว่าไม่สวย งานที่ทำไปก็ไม่บรรลุผลที่ต้องการ แต่ถ้าสามารถสร้างผลงานที่เป็นเอกภาพ มีความลงตัวและตอบโจทย์ที่ลงตัวได้ก็เท่ากับมีชัยไปกว่าครึ่ง ถึงแม้ว่าความสวยจะเป็นเรื่องเฉพาะตัวและอธิบายได้ยาก แต่ความลงตัวเป็นเรื่องที่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักสุนทรียศาสตร์ (Aesthetic) หรือด้วยทฤษฎีความงาม เหตุนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอง ในความพยายามที่จะทำให้ผลงานมีความลงตัวตามหลักสุนทรียศาสตร์ ความสวยงามก็มักจะตามมาด้วยในที่สุด

2.1.3 แนวเรื่องและสัญลักษณ์ของการแสดงออก

แนวเรื่อง เมื่อศิลปินได้รับความบันดาลใจหรือการกระตุ้นจากเรื่อง หรือจากเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งจนเกิดอารมณ์สะเทือนใจ เขาจะต้องแสดงอารมณ์นั้นออกมาในงาน เรื่อง เหตุการณ์และอารมณ์สะเทือนใจที่ศิลปินได้รับและแสดงออกนี้ คือแนวเรื่องของงานศิลปะ แนวเรื่องจะต้องละลายตัวหลอมรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับรูปทรงและเทคนิคอย่างสมบูรณ์ แนวเรื่องจะแสดงตัวได้ต้องอาศัยรูปทรงกับเทคนิค และรูปทรงจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องประกอบด้วยเทคนิคกับแนวเรื่องศิลปะหรือความงามเป็นนามธรรมที่แสดงด้วยรูปทรง เป็นผลผลิตของการประสานกันอย่างแนบเนียนของทัศนธาตุต่างๆ ผู้ที่จะเข้าใจเนื้อหาของงานได้อย่างถูกต้อง คือผู้ที่เข้าใจคุณค่าของรูปทรงเป็นอย่างดีมาแล้ว มิฉะนั้นเนื้อหาจะเป็นเพียงเรื่องแบบเล่านิทาน

ศิลปะที่ยกระดับจิตใจของมนุษย์ให้สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแบบครูเรื่อง หรือแบบนามธรรม เราถือว่าเป็นศิลปะที่ดี เป็นศิลปะเพื่อมนุษย์ทั้งสิ้น ความงาม ความเป็นระเบียบ ความสมบูรณ์ของศิลปะบางแบบ ย่อมขัดเกลาวิญญาณของผู้ดูให้ละเอียดอ่อนและโน้มไปสู่ความดี อารมณ์ที่รุนแรงในศิลปะบางแบบจะพอกจิตใจของคนให้สะอิด และชักจูงไปสู่ระดับที่สูงกว่าเดิมเช่นเดียวกัน

สัญลักษณ์ของการแสดงออก ร่างกายของมนุษย์นั้นเป็นบ่อเกิดที่สำคัญของสัญลักษณ์ในการแสดงออก เวลาโกรธ ดีใจ หรือเสียใจ ลักษณะท่าทางของคนจะเปลี่ยนไปตามอารมณ์นั้นๆ เราคุ้นเคยกับลักษณะที่เป็นสัญลักษณ์ของอารมณ์เหล่านั้นเป็นอย่างดี ทั้งปรากฏในร่างกายมนุษย์และสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ ต้นไม้ที่ลู่กิ่งโค้งลง บรรยากาศที่มีมือสลับ เป็นสัญลักษณ์ของความเศร้า ดวงตะวันที่กำลังจะพ้นของฟ้า เป็นสัญลักษณ์ของความหวัง ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะลักษณะของสิ่งเหล่านี้มีความใกล้เคียงกับลักษณะและประสบการณ์ของมนุษย์ ศิลปินใช้รูปทรงที่มีสัญลักษณ์ดังกล่าวเป็นโครงสร้างในการแสดงออกของอารมณ์ตามแนวเรื่องในงานของเขา ศิลปินส่วนมากจะแสดงออกในงานของเขาด้วยการใช้โครงสร้างของรูปทรง หรือของภาพที่เป็นสัญลักษณ์ของอารมณ์ จะโดยสำนึกได้หรือไม่ก็ตาม

การแสดงออกทางด้านจิตวิทยา เป็นการแสดงออกทางอารมณ์ส่วนตัวของผู้สร้างสรรค์ โดยการแสดงออกของอารมณ์ในลักษณะต่างๆ ที่มนุษย์เป็นอยู่ อาทิเช่น รัก โลภ โกรธ หลง หรือเศร้า เหงาหงอย โดดเดี่ยว อ้างว้าง ซึ่งล้วนเป็นอารมณ์ที่เกิดจากภาวะจิตที่ผู้สร้างสรรค์ได้สั่งสมจากประสบการณ์ต่างๆ จากสภาพของสังคมที่มีทั้งด้านบวกและด้านลบ ย่อมเป็นแรงขับส่งถึงเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานศิลปะด้วยเช่นกัน

การแสดงออกทางด้านความประณีตงดงาม สาระของการแสดงออกในเชิงความสวยงามที่

อาจไม่ได้แสดงออกในทางกตค้นจากสิ่งใดๆก็ตามการแสดงออกในเชิงสะท้อนความงดงามของเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่ออนุญาตให้เผยแพร่เป็นการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สรรพสิ่งบนโลกใบนี้จึงเป็นการแสดงออกที่ศิลปินมีรูปแบบการแสดงออกที่เฉพาะตน มีจุดหมาย เพื่อให้ผู้ชมเกิดความสุขกับความสวยงามของภาพที่ปรากฏอยู่นั้น ตัวศิลปินเองจึงเปรียบเสมือนผู้ที่เลียนแบบจากวัตถุสิ่งของหรืออาคาร สถานที่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยขอยืมสิ่งดังกล่าวเป็นต้นแบบในการถ่ายทอด แต่กลวิธีการแสดงออกนั้นเป็นเรื่องที่เฉพาะตน แต่อย่างไรก็ตาม เป้าหมายในการถ่ายทอด มักจะมุ่งส่งเสริมให้ผู้ชมเกิดความเบิกบาน มีความสุขสดชื่น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของการแสดงออก

2.1.4 ปัญหาของการสร้างสรรค์และวิธีแก้

เด็กๆชอบเขียนรูป ปั้นรูป และส่วนมากทำกันได้ดีแทบทุกคน มีการแสดงออกที่ตรงซัด เหมือนกับการแสดงตัวของเขาเองออกมาทั้งหมดทั้งลักษณะภายนอกและสภาพของจิตใจ จินตนาการของเด็กทำงานอยู่ตลอดเวลา ความบันเทิงใจของเขาก็มีอยู่มากมายทั่วไป โลกทั้งโลก เป็นของใหม่ น่าตื่นเต้น เห็นแล้วสะท้อนใจไปทุกอย่าง จึงจำเป็นต้องแสดงออกโดยทางใดทางหนึ่ง เกือบทุกเรื่อง ทำออกมาแล้วก็ผ่านไปได้อีก ฝีมือ หรือความเหมือนธรรมชาติไม่สำคัญเลย จินตนาการของพวกเขาแรงเหลือเกิน จุดมุ่งหมายของการแสดงออกก็เพื่อสนองความจำเป็นภายใน ของตนจริงๆ แต่งานศิลปะของเด็กก็ยังคงเป็นเด็ก มีแต่ความน่ารัก ความบริสุทธิ์ใจ ยังต้องพัฒนาต่อไปควบคู่กับพัฒนาการทางร่างกายและอารมณ์

เหตุที่ยกเอาเรื่องของเด็กขึ้นมา ก็เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของจินตนาการ และการแสดงออกที่บริสุทธิ์ใจ ซึ่งดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำงานศิลปะ เพราะงานสร้างสรรค์นั้นจะต้องมีลักษณะที่เป็นต้นแบบ ศิลปินเองจะต้องมีจุดบันเทิงใจและจินตนาการที่มีลักษณะของตัวเองเป็นเบื้องต้น

ความบริสุทธิ์ใจหรือความจริงใจในการแสดงออกของศิลปินนั้น หมายถึงความจริงใจและตรงใจ จริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายใน และแสดงออกตรงกับสิ่งที่มีอยู่ภายในนั้น

ส่วนปัญหาของการทำงานศิลปะนั้นมีอยู่มากมาย ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ทางสังคม ทั้งในด้านตัวศิลปินเอง ซึ่งก็มีปัญหาด้านส่วนตัว ด้านอาชีพ และปัญหาที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะปัญหาด้านตัวศิลปินที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์โดยตรงเท่านั้น ซึ่งแยกออกได้เป็น 4 ประการ

ทัศนคติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ เป็นมูลฐานสำคัญที่จะต้องกล่าวถึงก่อนสิ่งอื่น เพราะศิลปะคือการสร้างสรรค์ในแนวทางใดแนวทางหนึ่ง ศิลปะไม่ใช่การลอกเลียนแบบ ไม่ว่าสิ่งทีลอกเลียนนั้นจะเป็นธรรมชาติ ความคิด หรือตัวอย่างของผู้อื่น นักศึกษาหรือผู้เริ่มทำงานศิลปะจะต้องปรับทัศนคติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานของตนให้ถูกต้องเสียก่อนจึงจะไม่หลงทำงานไปในแนวทางที่ตรงกันข้าม คือการลอกเลียนแบบ ช่างเขียนคนหนึ่งอาจเขียนรูปคนเหมือน หรือรูปทิวทัศน์จาก

แบบธรรมชาติหรือจากรูปถ่ายได้เหมือนมาก แต่ถ้ารูปที่เขียนขึ้นนั้นไม่แสดงอารมณ์หรือความรู้สึกของช่างเขียนออกมาเลยรูปนั้นก็เป็งานลอกเลียนแบบ

ความบริสุทธิ์ใจของผู้สร้างสรรค์ จินตนาการซึ่งเป็นที่กำเนิดของความคิด อารมณ์ หรือความรู้สึกทางศิลปะ จะต้องเกิดขึ้นจากภายใน เห็นแจ้งขึ้นขึ้นโดยสัญชาตญาณ อยู่นอกเหนือเหตุผลธรรมดาของจิตที่เราจะแก้งให้เกิดขึ้น หรือบังคับให้เป็นไปในลักษณะนั้นลักษณะนี้โดยพลการไม่ได้ เมื่อเกิดขึ้นและพัฒนาถึงขั้นสุดท้ายแล้วจะต้องแสดงออกอย่างตรงใจ คนที่แก้งเขียนหรือปั้นรูปในเรื่องที่ตนไม่รู้สึกรู้สึกในสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นจริงภายใน จะทำได้ก็เพียงรูปเขียนหรือรูปปั้นที่คล้ายงานศิลปะเท่านั้น

เอกภาพของงาน สิ่งนี้จะเป็นลักษณะสำคัญที่สุดของการสร้างสรรค์ เพราะเป็นเรื่องของการปฏิบัติ เป็นการสร้างรูปทรงที่เป็นตัวศิลปะโดยตรง ดังนั้น ถึงจะมีทัศนคติที่ถูกต้อง มีจินตนาการ มีความบริสุทธิ์ใจครบถ้วน แต่ถ้าไม่สามารถสร้างงานให้มีเอกภาพ งานก็จะขาดรูปทรง สื่อสารทัศนคติ จินตนาการหรือความบริสุทธิ์ใจแก่ผู้ใดไม่ได้

การแสดงออก ในด้านปัญหาเรื่องการแสดงออก เป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดที่เกิดขึ้นเสมอในหมู่ผู้ทำงานศิลปะ การแสดงออกคือเงื่อนไขสำคัญของความเป็นศิลปะ ถ้าขาดการแสดงออกเสียแล้วก็เป็นศิลปะไม่ได้ เป็นเพียงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเท่านั้น วิธีการแก้ปัญหาในเรื่องของการแสดงออกในงานศิลปะ อาจยกมาเป็นตัวอย่างได้อย่างเช่น ต้องปรับทัศนคติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์เสียใหม่ หาแนวเรื่องที่เป็นความคิดเป็นปัญญาให้น้อยลง และฝึกหัดแสดงออกทางอารมณ์ ปรับทัศนคติเกี่ยวกับทัศนศิลป์เสียใหม่ว่า ทัศนศิลป์นั้นแสดงออกด้วยรูปทรง ไม่ใช่การบรรยายเรื่องราว และตัวอย่างสุดท้ายคือการหัดแสดงออกด้วยอารมณ์มากกว่าความคิด ความถูกต้อง หรือทฤษฎี ความมีฝีมือ ความชำนาญทางเทคนิค มีความจำเป็นในการสร้างงานก็จริง แต่ถ้ายึดติดอยู่เพียงฝีมืองานนั้นก็เป็เพียงงานช่าง ขาดการแสดงออกซึ่งเป็นหัวใจของศิลปะ

2.1.5 ลัทธิ naive หรือแนฟว์ (Naive)

ลัทธิ naive หรือแนฟว์ (Naive) เป็นลัทธิที่แสดงออกทางศิลปะแบบขาดหลักวิชาในเชิงช่าง แต่เต็มไปด้วยความตั้งใจที่จะวาดให้เหมือนจริงมากที่สุด เนื้อหาเรื่องราวล้วนสะท้อนให้เห็นภาพธรรมชาติที่ถูกคิดแปลงไปตามความต้องการของจิตรกร มีลักษณะและรูปแบบเฉพาะตน เน้นอารมณ์ความรู้สึกต่อวิถีแห่งธรรมชาติ มีรายละเอียดในภาพมาก ผลงานแนฟว์จึงคล้ายกับงานของเด็ก ศิลปินคนสำคัญ ได้แก่ โดย อองรี รุสโซ (Henri Rousseau) และผลงานที่โด่งดังก็ได้แก่ ภาพยิปซีหลับ (The Sleeping Gypsy) และภาพสิงโตหิว (The Hungry Lion)

ปฏิกริยาของผู้ชมต่อผลงานของอองรี รุสโซ ด้วยลักษณะการวาดของรุสโซที่ดูราบและที่มีลักษณะเหมือนวาดโดยเด็กจึงทำให้ได้รับการวิจารณ์ และมักทำให้ผู้ดูออกจะตกตลึง หรือเขี่ยหยัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

นักวิจารณ์กล่าวว่าแม้ว่าจะมีลักษณะที่ดูง่ายคล้ายการเขียนของเด็ก แต่ก็ยังเป็นลักษณะที่แสดงความ
ความสามารถที่มีอยู่มาก (sophistication) ในการเขียนลักษณะดังกล่าว

ภาพที่ 2.1 The Sleeping Gypsy ขนาด 129.5 × 200.7 cm. เทคนิค oil on canvas

ปี 1987 ศิลปิน Henri Rousseau ปัจจุบันอยู่ที่ Museum of Modern Art , USA

ที่มา : <http://www.angelo.edu/faculty/rprestia/1301/images/IN518aRousse%20GpysBST1.jpg>

2.1.6 ศิลปะแบบคิวบิสม์หรือบาศกนิยม (Cubism)

ศิลปะแบบคิวบิสม์หรือบาศกนิยม(Cubism) เป็นลัทธิการสร้างสรรคศิลปะ ที่ได้รับผล
สะท้อนมาจากอิทธิพลด้านความเจริญทางวิทยาศาสตร์ และจากลักษณะรูปแบบหน้ากากของชนเผ่า
ดั้งเดิมในแอฟริกา ซึ่งได้ปลุกเร้าการสร้างสรรคแบบใหม่ รวมทั้งลักษณะการของศิลปินสมัยใหม่ที่
พยายามแสวงหาลักษณะเฉพาะตัวให้กับตนเอง เพื่อไม่ให้ทับซ้อนกับลักษณะรูปแบบศิลปะกลุ่มอื่น
ที่ผ่านมาหรือที่มีอยู่ในยุคนั้น ซึ่งมีหลักรูปทรงที่แสดงรูปทรงศิลปะในลักษณะผันแปรความ
จริง โดยให้มีลักษณะเป็นเหลี่ยมมุม เป็นลูกบาศก์ เป็นทรงเรขาคณิต เพื่อสร้างความคิดรวบยอดเชิง
สามมิติให้ปรากฏในพื้นระนาบสองมิติหรือสามมิติ แสดงออกทั้งงานจิตรกรรมและประติมากรรม
หากเป็นงานจิตรกรรมรูปแบบผลงานก็จะสามารถแสดงลักษณะปรากฏทั้งด้านหน้า ด้านข้าง และ
ด้านหลังบนพื้นระนาบไปพร้อมกัน บางทีก็แสดงการทับซ้อนและปิดบังระหว่างกัน รวมทั้งมีการ
ตัดทอนรูปทรงให้ดูง่ายขึ้นกว่ารูปจริงของวัตถุหรือสภาวะที่แท้จริงของรูปทรงนั้น ๆ ด้วย

แนวคิดและจุดเริ่มต้น นับเป็นวิวัฒนาการของวงการศิลปะอย่างสำคัญ โดยศิลปินสองคน
คือ ฌอร์ฌ บรัก และปาโบล ปิกัสโซ ซึ่งทั้งสองต่างมีจุดเริ่มต้นแรงบันดาลใจจากผลงานของปอล
เซซาน ซึ่งมีความคิดว่า "โครงสร้างเรขาคณิตเป็นรากฐานของรูปทรงธรรมชาติทั้งหมด" และถ้า
เข้าใจรูปทรงของโลกภายนอก และโครงสร้างตามความเป็นจริงแล้ว จงมองดูรูปเหล่านั้นให้เป็น
เหลี่ยมเป็นลูกบาศก์ง่าย ๆ ทั้งปิกัสโซและบรักพยายามเน้นคุณค่าของปริมาตร ของวัสดุกับอากาศ
ซึ่งสัมพันธ์กันเต็มไปด้วยหมอกในภาพ อีกทั้งยังปฏิเสธหลักการของลัทธิประทับใจซึ่งละเลยความสำคัญ
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ของรูปทรงและมวลปริมาตร ศิลปินทั้งสองต่างสำรวจรายละเอียดของสิ่งที่พวกเขาต้องการวาด ด้วยการวิเคราะห์และแยกแยะทำลายรูปทรงเหล่านั้นให้กลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไม่ปะติดปะต่อกัน จากนั้นก็นำมาสังเคราะห์ประกอบกันใหม่ ให้อุปทรงบางรูปทับกัน ซ้อนกัน หรือเหลื่อมล้ำกันก็ได้ โดยมีจุดประสงค์สำคัญในเรื่องการสร้างความงามที่เกิดจากมวลปริมาตรเป็นเป้าหมายสูงสุด

โดยที่มาของชื่อบาสนิกนิยมนั้นมาจากการที่ ฌอร์ฌ บรัก ได้ส่งงานของเขาไปแสดงใน นิทรรศการศิลปะที่หอศิลป์ศิลปินอิสระ (Salon des Artistes Indépendants) ในกรุงปารีส และถูกปฏิเสธไม่ให้แสดงผลงาน และนำผลงานทั้งหมดออกจากนิทรรศการ โดยมีนักวิจารณ์แสดงความเห็นเกี่ยวกับผลงานของบรักว่า เป็นการสร้างสี่เหลี่ยมลูกบาศร์ขนาดเล็กทั้งสิ้น และเป็นผลงานที่ไม่เห็นความสำคัญของรูปทรงและตัดทอนทุกอย่างออกไป ไม่ว่าจะเป็อาคารบ้านเรือน รูปร่างของสิ่งต่าง ๆ โดย บรัก ตัดทอนให้เกิดรูปทรงเรขาคณิตและนำไปสู่รูปทรงแบบลูกบาศร์

ในแรกเริ่มนั้น ปีกัสโซและบรักเริ่มทำงานในแบบบาสนิกนิยร่วมกันนั้น ปีกัสโซเปิดเผยว่า "ตอนที่เริ่มเขียนภาพในแนวทางนี้นั้น พวกเขาไม่ได้ตั้งใจจะสร้างรูปสี่เหลี่ยม แต่เพียงแต่ต้องการแสดงความคิดพวกเขาออกมาเท่านั้น" และในการที่จะแสดงออกให้ตรงกับความคิดของทั้งสอง ก็จำเป็นต้องทำการค้นหาโครงสร้างใหม่ และต้องเปลี่ยนแนวคิดศิลปะไปในทางตรงกันข้ามกับศิลปะลัทธิประทับใจ ด้วยเหตุดังนี้ เขาจึงต้องละเลยเรื่องสีและสัมผัสเพื่อหันไปค้นหาเรื่อง โครงสร้างซึ่งจะเป็นพื้นฐานขององค์ประกอบ โดยจัดระเบียบเสียใหม่

มุมมองเทคนิคและรูปแบบ ศิลปะแบบบาสนิกนิย เกิดจากการที่ศิลปินไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางศิลปะที่ต่างไปจากแบบเก่าโดยสิ้นเชิง มันยากแก่การจำกัดความให้ เพราะบาสนิกนิยมันไม่ใช่เพียงแค่ทฤษฎี ระบบ หรือแม้แต่รูปแบบเพียงแบบเดียว หากแต่บาสนิกนิยได้พยายามค้นคว้าจากแนวทางในการสร้างสรรค์ งานศิลปะ ที่แสดงให้เห็นวัตถุ โดยให้ความรู้สึกว่าภาพนั้น ๆ ถูกสร้างขึ้นด้วยสืบนผืนผ้าใบ ไม่ใช่เพียงแค่การเลียนแบบวัตถุเท่านั้น ให้สายตามองเห็นเป็นจริงอย่างธรรมชาติ แต่อย่างไรก็ตาม ศิลปะแบบบาสนิกนิยก็ไม่ใช่ศิลปะนามธรรมโดยแท้จริง เพราะวาบาสนิกนิยยังมีเนื้อหาเรื่องราวในภาพอยู่ แต่สิ่งที่บาสนิกนิยให้ความสนใจคือการมุ่งไปที่ลักษณะของวัตถุทางรูปทรงที่เราเห็นได้ด้วยความคิด ดังนั้น บาสนิกนิยจึงเป็นแนวทางศิลปะที่พยายามจะเชื่อมโยงทั้งความคิดและสายตาเข้าด้วยกัน

ปีกัสโซและบรักนั้นได้แรงบันดาลใจในการทำศิลปะแบบบาสนิกนิยจากเซซานในเรื่องโครงสร้างและการไม่ลวงตา บาสนิกนิยทำตามหลักการวิเคราะห์ โครงสร้าง และการแปรระนาบ แล้วสร้างรูปทรงที่เป็นเหลี่ยมเป็นสันขึ้นมา โดยลดระยะในช่วงความลึกจากโลกแห่งทิวทัศน์จริงลงมา ทำให้มวลสารทั้งหลายอัดรวมกันเหมือนภาพนูน บาสนิกนิยแบบวิเคราะห์ (analytical cubism) จะตัดรายละเอียดซับซ้อนของวัตถุจริงออกไป บ้านและต้นไม้จะลดรูปทรงลง เหลือแต่ก้อนเหลี่ยมหรือรูปโค้งอย่างง่าย ๆ

บาทศนิยมจะมีแนวทางที่ไม่แสดงให้เห็นได้ชัดว่าอะไรเป็นอะไร แต่จะใช้ให้สิ่งต่างๆ นั้น มาปรากฏคู่กันเสมอ เช่น ในการสร้างปริมาตร (volume) แต่ในขณะที่ก็มีการใช้สีแบนราบตามพื้นผ้าใบในบริเวณใกล้เคียง มีการจับลักษณะวัตถุตามที่ตาเห็น ขณะเดียวกันก็ตั้งใจใช้สีที่แสดงให้รู้ว่านี่คือ ผืนผ้าใบแท้ ๆ ไม่ใช่อย่างอื่น ในเรื่องเส้นวาดและสีก็เช่นเดียวกัน เส้นอาจจะถูกกลืนหายไป ในบริเวณสี ขอบร่างที่คมชัดของคนอาจจะเลื่อนหายไป กลืนกับระนาบรอบตัวได้โดยง่าย วิธีการทำระนาบให้เชื่อมโยงกันไปเรื่อย ๆ นั้นจะทำโดยการเปลี่ยนระดับสายตาไปด้วยกัน จะพบกับความตื่นลึกที่ต่างกัน แม้มันจะอยู่บนระนาบเดียวกันก็ตาม

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ปีค.ศ. 1914 ได้เปลี่ยนแนวทางการทำงานแบบบาทศนิยมมาเป็น บาทศนิยมแบบสังเคราะห์ (synthetic cubism) บาทศนิยมแบบนี้จะมีวัสดุต่าง ๆ เท่าที่หาได้มาปะติดเข้าไปด้วย ภาพที่ใช้วัสดุมาประกอบกันนี้เรียกว่า "ภาพปะติด" (collage) อาจจะใช้แผ่นกระดาษ เศษหนังสือพิมพ์ แผ่นกระดาษเก่า เส้นเชือก ทราย หรือไฟ การนำเอาเศษวัสดุเหล่านี้มาใส่ในภาพสามารถอำพรางความรู้สึกที่ว่า "โลกของภาพเขียนกับโลกของจิตรกรหรือผู้ดูไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเป็นคนละโลก" ลดลง ซึ่งจะทำให้คนดูภาพกับจิตรกรมีความเชื่อมโยงกันทางความคิดมากยิ่งขึ้น วัสดุที่เลือกมาใช้นี้จะยังคงไว้ซึ่งคุณสมบัติทางการใช้สอย เมื่อนำมาจัดองค์ประกอบทางศิลปะก็จะได้คุณลักษณะใหม่ที่เป็นนามธรรมในแบบแผนที่แปลกออกไป

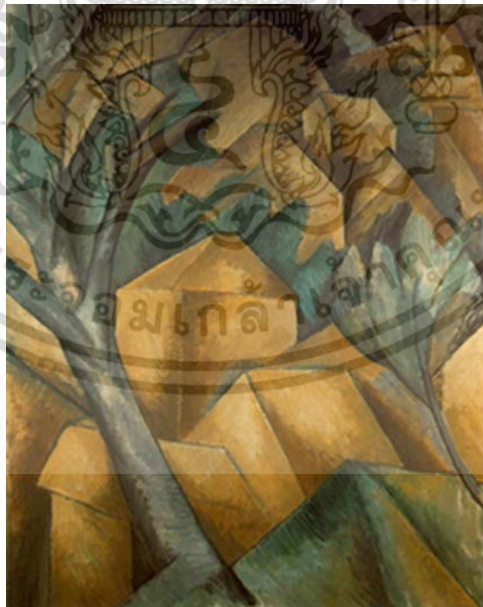
จุดมุ่งหมายและการตีความ กระแสบาทศนิยมมีความเชื่อทางศิลปะว่า การแสดงออกทางศิลปะนั้น นอกจากจะต้องไม่ถ่ายทอดตามความเป็นจริงตามตาเห็นแล้ว ศิลปินยังจะต้องถ่วงกรองรูปทรงด้วยการวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปทรงให้เหลือเพียงแก่นที่แท้จริงและมั่นคงแข็งแรงด้วย ปริมาตรของรูปทรงที่แข็งแรงอัดแน่นอีกด้วย ส่วนมิติแห่งความลึกถูกทำให้ปรากฏด้วยการใช้เหลี่ยมมุมประจุดเพชรที่ถูกเจียรไน ทำให้เกิดเงาที่ซับซ้อนและเล่นแง่มุมด้วยขอบเขตของภาพที่ประสานสัมพันธ์กันอย่างเป็นจังหวะภายใต้การให้สีที่ไม่ลดทอนรุนแรงเปลี่ยนแปลงรูปทรงธรรมชาติ มาสู่การจัดองค์ประกอบแบบนามธรรมทางเรขาคณิต ในลักษณะที่ซับซ้อนกันบ้าง หรือมีรูปทรงบางใสซ้อนทับกันบ้าง ใช้สีแบนราบปราศจากแสงและเงา มีความกลมกลืนหรือตัดกัน

หากพิจารณารูปแบบศิลปะของกระแสบาทศนิยม โดยภาพรวมจะเห็นว่า มีลักษณะเป็น ลูกบาศก์ ดังนั้นผลงานดังกล่าวจึงถูกเรียกว่าบาทศนิยม อย่างไรก็ตามลักษณะเฉพาะประการแรกของบาทศนิยมประการสำคัญคือ การแสดงออกด้านการสร้างสรรค์ของศิลปิน จะอยู่ภายใต้การควบคุมขอบเขตของผลงานและความรู้สึกของศิลปินให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และหลักการเสมอ ศิลปินคำนึงถึงความมีระยะใกล้ไกลในภาพ ด้วยรูปทรงขนาด การทับซ้อน การบัง และความโปร่งใสเหมือนภาพเอกซเรย์ จะคำนึงถึงการตัดทอน การย่อและขยายส่วน และการบิดเบือนรูปทรงให้อิสระเสรีแก่ผู้ชม และการสร้างสรรค์งานศิลปะจะคำนึงถึงหลังการจัดองค์ประกอบศิลป์

ภาพที่ 2.2 Pablo Picasso. Les Femmes d'Alger (O.K. Version), 1911-1912. Oil on Canvas
The Museum of Modern Art, New York.

ที่มา : <http://www.ipesk.ac.th/ipesk/home/VISUAL%20ART/lesson447.html>

ภาพที่ 2.3 Georges Braque. Houses at L'Estaque L'Estaque. August, 1908. Oil on canvas

ที่มา : <http://www.ipesk.ac.th/ipesk/home/VISUAL%20ART/lesson447.html>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.1.7 ลัทธิเหนือจริง หรือ เซอร์เรียลลิซึม (Surrealism)

เป็น “ลัทธิ” หรือ “ขบวนการ” ทางวรรณศิลป์และทัศนศิลป์ที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง อ็องเดร เบรอตง (Andre Breton) เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มดาดา (Dadaism) ที่มีเป้าหมายใช้ความก้าวร้าวรุนแรงเพื่อต่อต้านสงคราม ต่อต้านค่านิยมของชนชั้นกลางทุกชนิด รวมทั้งคริสต์ศาสนา ต้องการทำลายขนบประเพณีที่ชนชั้นกลางสะสมไว้รวมทั้งศิลปวรรณคดีด้วย หลังจากร่วมทำกิจกรรมกับกลุ่มดาดาอยู่ระยะหนึ่งเบรอตงกับเพื่อนก็แยกตัวออกมาตั้งกลุ่มใหม่ คือ กลุ่มเซอร์เรียลลิซึม ซึ่งยังรับเอาความก้าวร้าวมุ่งทำลายค่านิยมของชนชั้นกลางของดาดามาเป็นฐาน แต่มุ่งสร้างค่านิยมใหม่

เอกลักษณ์ของเซอร์เรียลลิซึม เอกลักษณ์ของศิลปะเซอร์เรียลลิซึม ก็คือการใช้สิ่งที่เรียกว่า ความบังเอิญ (Chance) มาเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอผลงาน โดยเฉพาะการหยิบเอา สิ่งของสองอย่างหรือมากกว่านั้นซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกันมาวางไว้ด้วยกัน เหมือนเป็นการพบกัน โดยบังเอิญที่ก่อให้เกิดความหมาย แม้แต่ละอย่างจะ ไม่มีความเกี่ยวเนื่องกันเลย แต่เมื่อมาอยู่ร่วมกัน ในพื้นที่เดียวกัน ก็ย่อมจะกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดจินตนาการและความรู้สึกถึงเอกภาพแบบใหม่ ซึ่งไม่ ขึ้นกับเหตุผลหรือตรรกะใดๆ ในโลกกายภาพ รูปแบบผลงานศิลปะจะใช้วิธีการนำเอาสิ่งที่เป็น สภาวะปกติวิสัยตั้งแต่ 2 สิ่งที่อยู่กันไม่ได้มาจัดรวมประกอบกัน และแต่งเติมผสมผสานให้ดูเป็น สิ่งเดียวกันอย่างกลมกลืน รวมถึงการเชื่อมโยงความรู้สึกสัมผัสและประสบการณ์ทางการเห็นให้ สอดคล้องกับความคิด เชื่อมโยงให้เป็นเรื่องใหม่

จุดเริ่มต้นของเซอร์เรียลลิซึม ก่อตั้งขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2459 ซึ่งพัฒนาต่อเนื่องมาจากกลุ่มดาดา โดยในปี พ.ศ. 2465 สมาชิกในกลุ่มดาดาได้แยกตัวออกไปและ รวมกันใหม่อีกครั้งที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส จากการแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรชื่อว่า แถลงการณ์เซอร์เรียลลิซึม (Manifeste du Surrealisme) โดยเบรอตง ได้รับการ เผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2467 โดยนับเอาจากการรวมตัวกันของบรรดาผู้จัดทำวรรณกรรมที่พวกเซอร์เรียลลิสต์เป็นกองบรรณาธิการ ซึ่งตอนนั้นวารสารฉบับนี้ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของดาดาในฝรั่งเศส อันเป็นที่สนาะเดียวกับที่วอลเทอร์ เบนจามิน ได้เสนอไว้ในบทความ Surrealism: The Last Snapshot of the European Intelligentsia ซึ่งเนื้อหาสำคัญในแถลงการณ์ คือ การขบถต่อค่านิยมของชนชั้น กลางตลอดจนขนบ และกฎเกณฑ์ทุกชนิดเพื่อให้ได้มาซึ่งเสรีภาพในการแสดงออกซึ่ง “ตัวตน ภายใน” หรือ “ความคิดบริสุทธิ์” หรือ “จิตไร้สำนึก” ที่ถูกเก็บกดไว้ต้องการแสวงหรือบรรลุถึง ความจริงสูงสุดอันเกิดจากการผสมผสานรวมของความฝันกับความจริงแห่งโลกภายนอก กล่าวคือ ต้องการแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิดภายในออกมาอย่างเสรีในทุกรูปแบบ โดยที่ปราศจากการ ควบคุมใดๆทั้งสิ้น อ็องเดร เบรอตง เป็นผู้ริเริ่มเผยแพร่แนวคิดของกลุ่มเซอร์เรียลลิซึม เขาเคยเป็น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

นักเรียนแพทย์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งทำให้ได้มีโอกาสศึกษาแนวคิดของซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ที่เซอร์เรียลลิซึมต่างเห็นว่า ทฤษฎีเกี่ยวกับจิตไร้สำนึกของฟรอยด์มีความสำคัญยิ่งต่อชีวิต และการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของมนุษย์ เบรอตงและพรรคพวกได้นำเอาวิธีการเชื่อมโยงเสรี (Free association) ของฟรอยด์มาประยุกต์ใช้กับศิลปะ โดยให้ศิลปินวาดรูปหรือเขียนสิ่งที่ลอยเข้ามาในความคิดโดยไม่ต้องสนใจเหตุผลตรรกะใดๆ งานศิลปะของเซอร์เรียลลิซึมจึงเป็นทั้งเนื้อหาและสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ผุดบังเกิดจากจิตไร้สำนึก (หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือเป็นการสร้างสรรค์จากโลกภายในของศิลปินและโลกที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์ของโลกกายภาพ)

ภาพที่ 2.4 Joan Miró. Harlequin's Carnival. 1924-25. Oil on canvas. 66 x 93 cm. Albright-Knox Art Gallery, Buffalo, NY, USA.

ที่มา : <http://www.abcgallery.com/M/miro/miro2.html>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 2.5 Marc Chagall. The birthday. Oil on cardboard .1915. 80.5 x 99.5 cm.

ที่มา : <http://lena-levin.blogspot.com/2012/10/the-first-chagall-study-birthday.html>

2.1.8 สรุปเกี่ยวกับอิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะ

อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ในการช่วยค้นหาแรงบันดาลใจจากรูปแบบ เทคนิค วิธีการและแนวคิดต่างๆ เพื่อต่อยอดมาสู่ผลงานของตนเอง

2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน

นอกเหนือจากอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปกรรมซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ทั้งข้อมูล เนื้อหา การแสดงออก และเทคนิควิธีการต่างๆแล้ว อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปินก็เป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน ทั้ง 2 อย่างที่กล่าวมานี้ทำให้การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าไม่ได้เป็นไปอย่างไร้ทิศทาง

2.2.1 โคอัน มีโร (Joan Miró)

โคอัน มีโร เกิด 20 เมษายน พ.ศ. 2436 เป็นจิตรกรเอกชาวสเปนในสกุลศิลปะลัทธิเหนือจริง(surrealism) ภาพของเขาที่แสดงความเคลื่อนไหวไปมาอย่างน่าประหลาดนั้น เขาได้ทำขึ้นจากเอกสารนี้เป็นเอกลักษณ์ที่สงวนไว้สำหรับใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อผู้ดูได้เห็นใบเขียนประติมากรรมที่วาดอย่างไม่อาจคาดเดา ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความเคลื่อนไหวของลายเส้นที่พันกันขลุมน และความสว่างไสวของสี ภาพของมิโรเป็นการแปล
สิ่งมหัศจรรย์ ซึ่งเป็นความแท้จริงที่พบใหม่นี้ มีความเป็นอยู่อย่างเหมาะสมดีแท้ทีเดียว

เพราะโดยข้อเท็จจริงแล้ว ความแท้จริงใหม่นี้ ไม่สามารถจะจับเอาเป็นคำพูด ความคิด
หรือภาพให้สมบูรณ์แบบได้เลย ศิลปินลัทธิเหนือจริง และศิลปินเอกของศิลปะนามธรรมผู้นี้ได้
พัฒนามาเป็นแบบอย่างศิลปะส่วนตัวอย่างเต็มที่ กลายเป็นผลงานที่สีสันอุดมสมบูรณ์ โดยได้รับ
อิทธิพลมาจากคันดินสกี อาร์พ และเคล ผลงานของเขาเผยให้เห็นภาษาเชิงกวีนิพนธ์

มิโรได้รับการยอมรับว่ามีเอกลักษณ์ในการถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น ออกมาเป็นภาพวาด
ได้อย่างลงตัวและงดงามหาที่เปรียบมิได้ เป็นศิลปินยุค 1893-1983 ซึ่งถือว่าโดดเด่นมากเมื่อเทียบกับ
กับรุ่นพี่อย่างปาโบล ปิกัสโซ ร่วมพิสูจน์ภาพเขียนแนวเซอร์เรียลลิสม์ ที่ฉีกจากกรอบ และกฎเกณฑ์
เดิม ๆ ขอดศิลปินที่นักศิลปะรุ่นใหม่มักบอกว่า นี่แหละคือฮีโร่ในดวงใจ

ผลงานศิลปะของมิโร โดยเฉพาะผลงานจิตรกรรม ได้รับการยอมรับว่ามีคุณค่าสูงและมี
ความโดดเด่น เขาจึงเป็นศิลปินที่ได้รับเกียรติจากวงการศิลปะของโลกอย่างกว้างขวางคนหนึ่ง
ในช่วงต้นในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 มิโรได้รับเชิญให้เดินทางไปเยือนและแสดงผลงานใน
ประเทศต่าง ๆ ทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกาหลายครั้ง และได้สร้างผลงานศิลปะให้กับสถานที่
สำคัญ ๆ ของโลกหลายแห่ง ในปี ค.ศ. 1968 เมืองบาร์เซโลนาได้จัดนิทรรศการอย่างยิ่งใหญ่ที่
เรียกว่า “ปีแห่งมิโร” เพื่อเป็นเกียรติแก่เขา และได้สร้างพิพิธภัณฑ์มิโร เพื่อเก็บผลงานจำนวน 40
ชิ้นของมิโรไว้เป็นสมบัติของชาติ

ภาพที่ 2.6 The Hunter (Catalan Landscape). Joan Miró .Spanish,1893–1983. 1924. Oil on canvas, 25 1/2 x 39 1/2” (64.8 x 100.3 cm)

ที่มา : https://www.moma.org/learn/moma_learning/joan-miro-the-hunter-catalan-landscape-montroig-july-1923-winter-1924-2

2.2.2 มาร์ก ชากาล (Marc Chagall)

เกิดเมื่อ 7 กรกฎาคม ค.ศ. 1887 เป็นจิตรกรชาวเบลารุส-ฝรั่งเศส (เดิมเป็นชาวยิว-เบลารุส) คนสำคัญในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ชากาล เกิดที่เบลารุสซึ่งขณะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซีย เขาเป็นศิลปินผู้มีส่วนในขบวนการศิลปะสมัยใหม่ภายหลังจากสมัยศิลปะอิมเพรสชันนิสม์ แต่ทว่าผลงานของชากาลจะจัดเข้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ยาก เพราะเป็นผลงานที่เต็มไปด้วยการใช้สัญลักษณ์ นอกจากงานจิตรกรรมแล้วชากาลยังมีงานกระจกสีและงานโมเสก

ในปี ค.ศ. 1906-1907 เขาได้รับอนุญาตให้เดินทางไปเรียนศิลปะที่ Yehuda Pen's Art School ในกรุงเซนต์ปีเตอส์เบิร์ก (St.Petersburg) ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศิลปะและวัฒนธรรมในขณะนั้น ต่อจากนั้นชากาลก็ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนชวานเซวา(Svanseva School) ภายใต้อการสอนของ Leon Bakst(จิตรกรและนักออกแบบเวทีละครชาวรัสเซีย มีชีวิตอยู่ระหว่าง ค.ศ.1866-1924) และ Dobuzminsky อาจารย์ทั้งสองคนให้อิทธิพลทางความคิดเกี่ยวกับการออกแบบฉากละครเวที ขณะที่ศึกษาศิลปะอยู่ในกรุงเซนต์ปีเตอส์เบิร์ก ชากาล ได้ศึกษาความรู้ตามพิพิธภัณฑ์ศิลปะต่างๆ ซึ่งเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางศิลปะของเขาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เขาได้รับอิทธิพลจากงานจิตรกรรม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

พื้นเมืองของรัสเซีย ศิลปะโฟวิสม์ (Fauism, Fauves ศิลปะลัทธิหนึ่ง มาจากคำในภาษาฝรั่งเศสว่า Les Fauves แปลว่า สัตว์ป่า ซึ่งนักวิจารณ์ศิลปะเรียกผลงานศิลปะของศิลปินหนุ่มหัวก้าวหน้าที่จัดแสดงใน Salon d'Automne ในกรุงปารีส ในปี ค.ศ. 1905)

ในปี ค.ศ. 1910 ซากัลล์ได้เดินทางไปกรุงปารีส เขาหลงใหลความมั่งคั่งงามนครแห่งเสรีภาพแห่งนี้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผลงานศิลปะที่ก้าวหน้าของบรรดาศิลปินชั้นครูยุคต่างๆ และในนครหลวงของศิลปะยุโรปนี้เองซากัลล์ได้พบเพื่อนศิลปินหัวก้าวหน้าคนสำคัญๆหลายคน เช่น แฟร์นอง เลเช(Fernard Leger ศิลปินชาวฝรั่งเศส มีชีวิตอยู่ระหว่าง ค.ศ. 1881-1955) อะเมดิโอ โมดิเลียนิ (Amedeo Modigliani หรือ Modil ศิลปิน ชาวอิตาลี มีชีวิตอยู่ระหว่าง ค.ศ. 1881-1920) คิยิม ซูทิน (Chaim Soutine ศิลปินชาวฝรั่งเศส มีชีวิตอยู่ระหว่าง ค.ศ. 1894-1943) และนักวิจารณ์ศิลปะ ช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 คนสำคัญคือ กิโยม อาปอลิแนร์ (Guillaume Apollinaire นักวิจารณ์ศิลปะชาวฝรั่งเศส มีชีวิตอยู่ระหว่าง ค.ศ. 1880-1918) ต่อมาได้กลายเป็นเพื่อนสนิทและช่วยจัดการเกี่ยวกับการซื้อขาย และจัดแสดงผลงานศิลปะของเขาในยุโรป ซากัลล์หลงใหลเสรีภาพ และบรรยากาศศิลปะของกรุงปารีสและใช้ชีวิตและสร้างผลงานจิตรกรรมอยู่จนถึง ค.ศ.1914 จึงเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 ทำให้เขาติดอยู่ในรัสเซียไม่สามารถกลับไปกรุงปารีสได้ดังต้องการ

ค.ศ. 1915 ซากัลล์แต่งงานกับ Bella Rosenfeld และใช้ชีวิตอยู่กับภรรยาที่วีเจบสค์อันเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข เขาเขียนภาพเกี่ยวกับตัวเขาและภรรยาขึ้นหลายภาพ ผลงานที่มีชื่อเสียงภาพหนึ่งคือ ภาพชื่อ “The Birthday” (เขียนใน ค.ศ. 1915 เทคนิค Oil on cardboard ขนาด 80.5 x 99.5 ซม. ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานศิลปะสมัยใหม่ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา) เป็นภาพที่แสดงให้เห็นวันแห่งความสุข และเมื่อเขาต้องสูญเสียภรรยาไป มันทำให้เขาซึมเศร้าและเขียนภาพไม่ได้อยู่หลายเดือน เขาเขียนขึ้นด้วยความรู้สึกที่มีได้ยึดติดอยู่กับแบบแผนของลัทธิศิลปะใด แต่เป็นลักษณะเฉพาะตัวของเขาเองคือ เขียนตามความรู้สึกนึกฝันที่อยากจะเขียน เขานิยมชมชอบเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความฝันอย่างยิ่ง โดยที่ฝันไปถึงชาติภูมิกำเนิดเดิมของตน และสำรวจถึงภาพต่างๆ ในจิตใต้สำนึกของมนุษย์ ดังนั้นภาพเขียนของเขาจึงดูสงบเยือกเย็น และแผ่อารมณ์ขันไว้ด้วยศิลปะในแบบของเขาเอง

เดือนกันยายน ค.ศ. 1918 เขาได้รับมอบหมายจากทางการให้ดูแลกิจกรรมด้านศิลปะของเมืองวีเจบสค์ และให้ก่อตั้งโรงเรียนศิลปะ People’s Art School ต่อมาโรงเรียนนี้ประสบปัญหาทางการเงินที่สุดเขาถูกกดดันให้ลาออกจากการรับตำแหน่งผู้อำนวยการทั้งที่เขาเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนขึ้นมาเอง หลังจากนั้นซากัลล์ได้อพยพครอบครัวไปกรุงมอสโก

ปี ค.ศ. 1920 เขามีโอกาสสร้างผลงานสำคัญยิ่งไว้ชิ้นหนึ่งคือ “Introduction to the Jewish Theater” เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังบนพื้นที่ประมาณ 20 ตารางเมตร ผลงานชิ้นนี้ซากัลล์แสดงเอกลักษณ์ของความเป็นยิว ผ่านงานรื่นเริงและงานฉลองปูริม(Purim) ซึ่งคล้ายกับงานคาร์เนวัลที่เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผู้คนแต่งกายแปลกๆ นำขบขัน รูปทรงของคนที่เขาเขียนขึ้นส่วนใหญ่ผิดแผกไปจากความจริง เช่น ผู้ชายขยาวยาว นักไวโอลินที่ศีรษะหมุ่นสำยอยู่เหนือร่าง นักกายกรรมที่เดินด้วยแขน ผู้คนต่าง ๆ กลับหัวกันบ้าง ลอยอยู่กลางอากาศบ้าง ลีลาของภาพสดใสแสดงถึงความสนุกสนานรื่นเริง แต่ในความรื่นเริงนั้น ซากัลล์ได้ซ่อนความรู้สึกทางการเมืองและความกดดันของชาวยิวไว้ด้วย เช่น ตรงมุมด้านล่างของภาพแทนที่จะเป็นลายเส้นของศิลปิน แต่เขากลับเขียนเป็นภาพชาวยิวคนหนึ่งกำลังปีศาจาะลงบนหม้ออาจจะเป็นการเสียดสีชาวคริสต์ในรัสเซียก็ได้ นอกจากนี้ในภาพชื่อ “Love on the Stage” ซึ่งแขวนอยู่บริเวณทางเข้าโรงละครเป็นภาพสีอ่อนๆ นักเต้นรำที่ล่องลอยอยู่ในอากาศซากัลล์อาจจะต้องการแฝงความหมายเป็นนัยให้มนุษย์ระลึกถึงความรักของเพื่อนมนุษย์ ผลงานจิตรกรรมที่โรงละครยิวเป็นความภูมิใจของชาวยิวทั้งหมด เพราะซากัลล์ได้รวมจิตวิญญาณของชาวยิวเข้าไปในผลงานของเขา ทำให้โรงละครแห่งนี้เหมือนวิหารแห่งความงาม มีผู้สวดภาวนาคือนักแสดงที่ใช้ภาษายิดดิช (Yiddish) ซึ่งเป็นภาษาเยอรมันปนภาษาฮิบรู ซากัลล์ พยายามผสมผสานศิลปะแบบดั้งเดิมกับศิลปะแบบใหม่ ตามแนวของเขาเข้าด้วยกัน แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าในช่วงที่เขามีชีวิตอยู่ไม่มีใครมีผู้เห็นคุณค่า และเห็นความสำคัญ ผลงานจิตรกรรมที่เขาสร้างขึ้นในระหว่างที่อาศัยอยู่ในมอสโคว์จึงขายไม่ออก ครอบครัวยากลำบากกับความยากลำบากมาก

ต่อมาในปี ค.ศ. 1922 ซากัลล์ หาทางอพยพครอบครัวไปกรุงปารีสได้สำเร็จและไม่ได้กลับไปรัสเซียอีกเลย ฝรั่งเศสจะเป็นประเทศที่เห็นคุณค่าของศิลปะและศิลปินมากที่สุดในยุโรป ศิลปินที่มีชื่อเสียงหลายเชื้อชาติจำนวนไม่น้อยได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานที่เมืองปารีส รวมทั้งซากัลล์ด้วย ดังนั้นในปี ค.ศ. 1937 เขาจึงโอนสัญชาติเป็นชาวฝรั่งเศสและใช้ชีวิตอยู่ในประเทศฝรั่งเศสจนวาระสุดท้ายของชีวิต

มาร์ก ซากัลล์ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม ค.ศ. 1985 ที่ Saint-paul-de-venge ประเทศฝรั่งเศส ในขณะที่มีการจัดแสดงผลงานย้อนหลัง(Retrospective) เป็นเกียรติให้เขาในประเทศอังกฤษ สวิตเซอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา

ภาพที่ 2.7 Over the Town. Marc Chagall. 1918. oil on canvas. 141 x 198 cm.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้เพื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่ออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.2.3 สรุปเกี่ยวกับอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน

อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปินที่ได้กล่าวมานี้ ถือว่ามีส่วนสำคัญเช่นกัน การศึกษาประวัติส่วนตัว ไปจนถึงประวัติความเป็นมาในการการสร้างสรรค์ผลงานในแต่ละยุคสมัยของศิลปิน ย่อมทำให้ได้รับรู้ถึงที่มาที่ไปและเรื่องราวต่างๆของศิลปินผู้นั้น อีกสิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้สัมผัสและรับรู้ก็คือผลงานศิลปะนั้นย่อมสะท้อนตัวตนของศิลปินผู้นั้นนั่นเอง ไม่ว่าจะเส้นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม ซึ่งไม่ต่างจากข้าพเจ้าเองที่ควรจะข้อนมองหรือเองหรือทำความรู้จักตัวเองให้มากกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3

การดำเนินการสร้างสรรค์

จากความรู้สึกสนใจของข้าพเจ้าในการเฝ้ามองและเฝ้าสังเกต รูปร่าง หน้าตา รวมไปถึง อิริยาบถต่างๆของเหล่าหญิงสาวที่กล่าวได้ว่าเป็นหญิงสาวในอุดมคติที่ข้าพเจ้าสามารถพบเจอได้ใน ชีวิตประจำวันไม่ว่าจะในสถานที่ใดก็ตาม ไปจนถึงหญิงสาวที่พบเจอได้ในโลกออนไลน์ หนังสือ และนิตยสาร ความรู้สึกสนใจ ชื่นชอบ ในลักษณะต่างๆของหญิงสาวในอุดมคติเหล่านั้นตามที่ได้ กล่าวมานำไปสู่ความหลงใหล คลั่งไคล้ในตัวของพวกเขา เชื่อว่าความรู้สึกที่มีต่อพวกเขาเหล่านั้น กลับไม่สามารถถ่ายทอดและแสดงออกให้พวกเขาได้รับรู้ ได้แต่ปิดบังอารมณ์ความรู้สึกไว้ภายใน ดังนั้นสิ่งที่ข้าพเจ้าทำได้ก็คือการสร้างโลกในจินตนาการของตนเองขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกที่ถูกปิดกั้นเอาไว้ทั้งหมดออกมา

ข้าพเจ้าได้นำข้อมูลจากที่ได้กล่าวมาทำการวิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนา และต่อยอด เพื่อ สร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานจิตรกรรมในแนวทางของข้าพเจ้าเอง ซึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานแต่ละชิ้นก็จะดำเนินไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยในลำดับต่อไปจะกล่าวถึงขั้นตอนของการสร้างสรรค์ ผลงานในแต่ละชิ้น

3.1 เขียนแนวความคิดของผลงาน

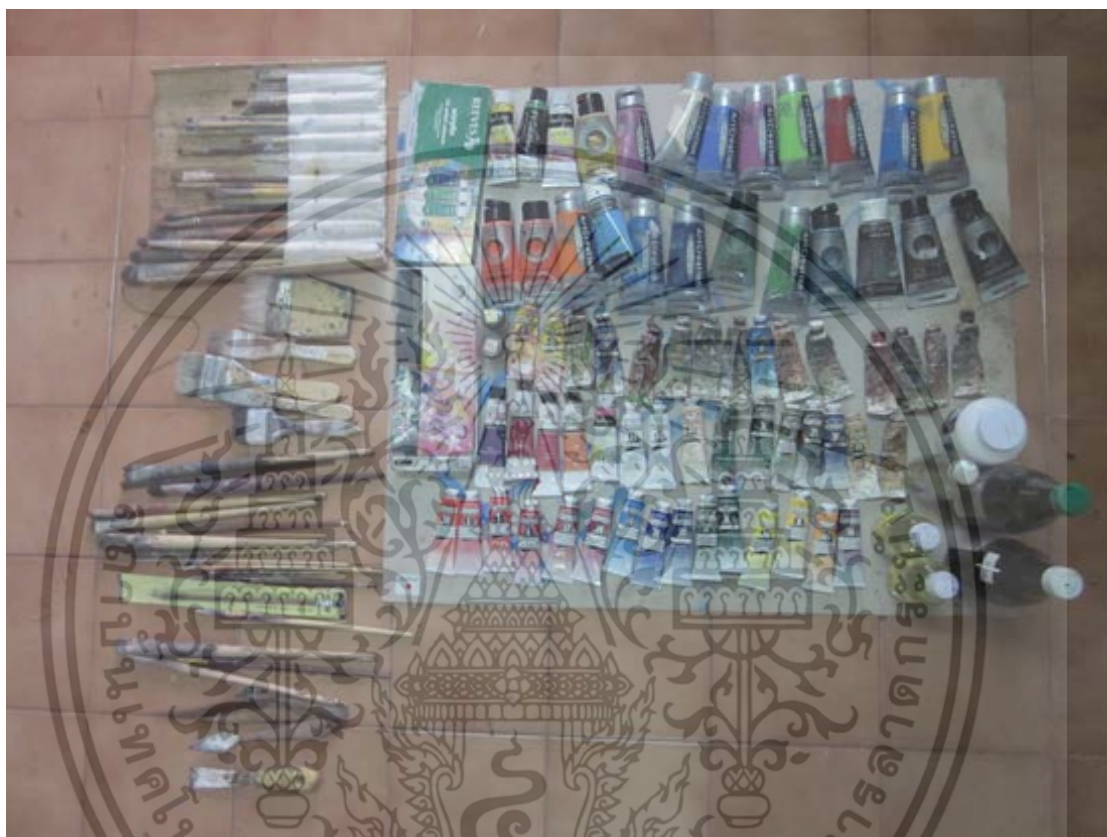
เขียนแนวความคิดของผลงานอย่างคร่าวๆ รวมถึงที่มาที่ไปและรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับ ผลงาน ในขั้นตอนนี้จะเป็นเพียงต้นแนวความคิดเท่านั้น อาจเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เพิ่มเติม ลดทอนได้ ตามความเหมาะสม

3.2 หาข้อมูลเพิ่มเติม

หาข้อมูลเพิ่มเติมทั้งจากหนังสือ ตำรา นิตยสารต่างๆไปจนถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นข้อมูล เพิ่มเติมให้กับแนวคิดของผลงาน จากนั้นก็เริ่มกลั่นกรอง เพิ่มเติม และลดทอนแนวความคิดของ ผลงานเพิ่มขึ้นอีกจากขั้นตอนแรก เพื่อให้มีความกระชับและสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น

3.3 เตรียมวัสดุอุปกรณ์

เริ่มเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมเพื่อให้สะดวกในขั้นตอนของการสร้างสรรค์ผลงานจริง โดยอุปกรณ์ที่เตรียมนั้น เช่น ดินสอ ยางลบ พู่กัน จานสี สีไม้ สีอะคริลิก สีน้ำมัน ดินสิด กระดาษ และเฟรมผ้าใบ เป็นต้น

ภาพที่ 3.1 เตรียมวัสดุอุปกรณ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.4 เริ่มทำงานสเก็ตช์

ภาพที่ 3.2 งานสเก็ตช์ชิ้นที่ 1

ภาพที่ 3.3 งานสเก็ตช์ชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.4 งานสเก็ตซ์ชั้นที่ 3

ภาพที่ 3.5 งานสเก็ตซ์ชั้นที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.6 งานสเก็ตช์ชั้นที่ 5

ภาพที่ 3.7 งานสเก็ตช์ชั้นที่ 6

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.8 งานสเก็ตช์ชั้นที่ 7

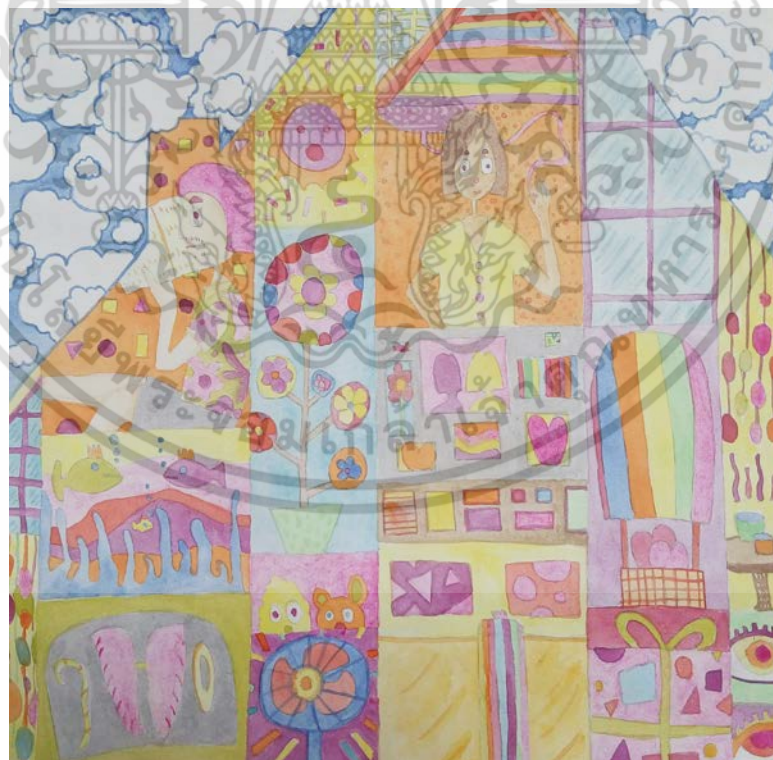

ภาพที่ 3.9 งานสเก็ตช์ชั้นที่ 8

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.10 งานสเก็ตซ์ชั้นที่ 9

ภาพที่ 3.11 งานสเก็ตซ์ชั้นที่ 10

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.5 สร้างสรรค์ผลงานจริง

เริ่มสร้างสรรค์ผลงานจริงโดยเลือกแบบจากงานสเก็ทซ์ชิ้นที่สมบูรณ์ที่สุด ในขั้นตอนนี้จะมีการปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมจากงานสเก็ทซ์บ้างตามความเหมาะสม เพื่อให้ผลงานจริงออกมาสมบูรณ์ที่สุด

3.5.1 สร้างสรรค์ผลงานจริงชิ้นที่ 1

ภาพที่ 3.12 ลงสีพื้นหลังด้วยสีอะคริลิกสีชมพูอ่อน

ภาพที่ 3.13 ร่างภาพและลงสีน้ำมันด้วยโทนสีอ่อนๆในลำดับแรกสุด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.14 จากนั้นก็ทยอยลงสีในโทนที่เข้มข้น โดยระบายให้เสร็จทีละสีไปเรื่อยๆ

ภาพที่ 3.15 เมื่อลงสีตัวละครจนเสร็จทั้งหมดก็เริ่มลงพื้นหลัง โดยใช้สีชมพูเข้ม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.16 เก็บรายละเอียดเพิ่มเติมจนเสร็จสมบูรณ์

3.5.2 สร้างสรรค์ผลงานจริงชิ้นที่ 2

ภาพที่ 3.17 ลงสีพื้นหลังด้วยสีอะคริลิกสีฟ้าอ่อน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.18 ร่างภาพและเริ่มลงสีตัวเอกของภาพด้วยสีน้ำมันในลำดับแรก

ภาพที่ 3.19 จากนั้นก็ทยอยระบายส่วนที่เป็นคนทุกคนในภาพให้เสร็จ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.20 เริ่มระบายส่วนอื่นๆต่อโดยเน้นระบายจากส่วนที่เป็นสีโทนอ่อนไปหาสีโทนเข้ม

ภาพที่ 3.21 เก็บรายละเอียดเพิ่มเติมและแก้ไขบางส่วนเพื่อความสมบูรณ์ของผลงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.5.3 สร้างสรรค์ผลงานจริงชิ้นที่ 3

ภาพที่ 3.22 ลงสีพื้นหลังด้วยสีอะคริลิกสีเหลือง ร่างภาพ และลงสีที่จุดเด่นของผลงานในขั้นแรก

ภาพที่ 3.23 เริ่มลงสีในส่วนอื่น โดยเน้นที่บริเวณสีอ่อนเป็นสีแรกสุด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.24 เริ่มใช้สีที่มีน้ำหนักเข้มขึ้น

ภาพที่ 3.25 อาจมีส่วนที่ระบายเพิ่มเติมจากในงานสเก็ตช์ไปบ้างตามความเหมาะสม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.26 ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม เพื่อให้ผลงานออกมาสมบูรณ์ที่สุด

3.5.4 สร้างสรรค์ผลงานจริงชิ้นที่ 4

ภาพที่ 3.27 ลงสีพื้นหลังด้วยสีอะคริลิกสีม่วงเข้ม จากนั้นเริ่มร่างภาพและระบายหญิงสาวคนแรก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.28 เริ่มระบายสีชายหนุ่มด้วยสีน้ำมันเช่นเดียวกับหญิงสาว

ภาพที่ 3.29 เริ่มระบายสีในส่วนอื่นๆของภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

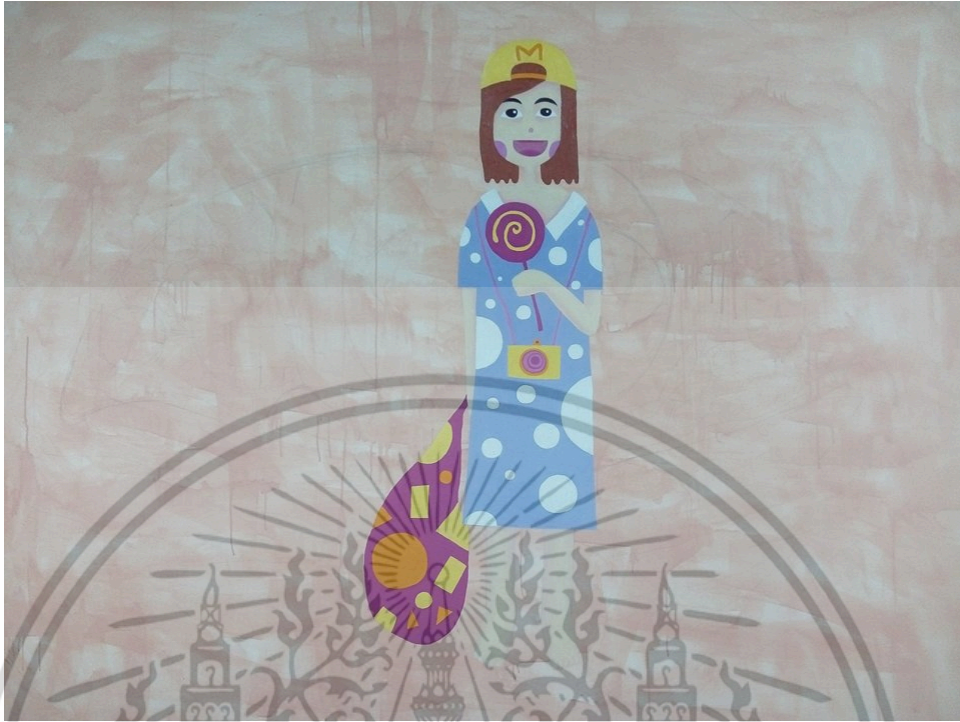
ภาพที่ 3.30 ในบริเวณนี้เน้นระบายทั้งสีอะคริลิกและสีน้ำมัน โดยให้สีไหลย้อยอย่างอิสระ

ภาพที่ 3.31 ตกแต่งผลงานเพิ่มเติม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.5.5 สร้างสรรค์ผลงานจริงชิ้นที่ 5

ภาพที่ 3.32 ลงสีพื้นหลังด้วยสีอะคริลิกสีเนื้อ จากนั้นเริ่มร่างภาพและระบายหญิงสาวด้วยสีน้ำมัน

ภาพที่ 3.33 เริ่มระบายส่วนประกอบอื่นๆด้วยสีน้ำมันเช่นกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.34 เน้นระบายจากบริเวณพื้นที่ใหญ่ต่อด้วยระบายในบริเวณพื้นที่เล็ก

ภาพที่ 3.35 โดยระบายให้เต็มพื้นที่ทั้งหมดเสียก่อนเพื่อความรวดเร็ว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.36 ขั้นตอนสุดท้ายคือการเก็บรายละเอียดผลงานให้สมบูรณ์

3.5.6 สร้างสรรค์ผลงานจริงชิ้นที่ 6

ภาพที่ 3.37 ลงสีพื้นหลังด้วยสีอะคริลิกสีเนื้อ ร่างภาพและเริ่มระบายหญิงสาวคนแรกด้วยสีน้ำมัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.38 เริ่มระบายหญิงสาวคนต่อๆมาด้วยสีน้ำมันเช่นกัน

ภาพที่ 3.39 ในขั้นนี้ระบายหญิงสาวให้ครบทุกคนเสียก่อน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.40 เริ่มลงพื้นหลังด้วยสีสดโต

ภาพที่ 3.41 หลังจากทีลงสีเต็มทั้งภาพก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายนั่นคือการเก็บรายละเอียดผลงานอีกครั้ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.5.7 สร้างสรรค์ผลงานจริงชิ้นที่ 7

ภาพที่ 3.42 ลงสีพื้นหลังด้วยสีอะคริลิกสีฟ้า ร่างภาพ และเริ่มต้นระบายสีหญิงสาวด้วยสีน้ำมัน

ภาพที่ 3.43 เริ่มลงสีส่วนตรงกลางของภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.44 ระบายสีท้องฟ้า

ภาพที่ 3.45 จากนั้นก็ลงสีพื้นหลังให้เต็มทั้งภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.46 ต่อด้ายเก็บรายละเอียดเป็นขั้นตอนสุดท้าย

3.5.8 สร้างสรรค์ผลงานจริงชิ้นที่ 8

ภาพที่ 3.47 ลงสีพื้นหลังด้วยสีอะคริลิกสีเนื้อ ต่อด้ายร่างภาพและลงสีพื้นหลังด้วยสีน้ำมัน โทนชมพู

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

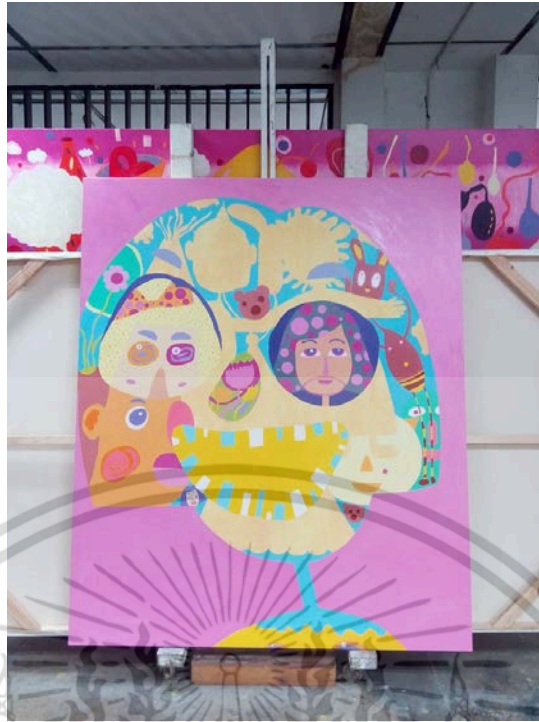

ภาพที่ 3.48 จากนั้นเริ่มลงสีใบหน้าหญิงสาว โดยเริ่มต้นที่ดวงตา

ภาพที่ 3.49 ต่อด้วยลงสีจมูก ปาก และพื้นหลังสีฟ้าอ่อนอย่างคร่าวๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.50 เริ่มใส่รายละเอียดใหญ่ๆ เพิ่มขึ้นๆ และอาจมีเพิ่มเติมจากงานสเก็ตช์บ้าง

ภาพที่ 3.51 แต่งเติมผลงานเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อความสมบูรณ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.5.9 สร้างสรรค์ผลงานจริงชิ้นที่ 9

ภาพที่ 3.52 ลงสีพื้นหลังด้วยสีอะคริลิกสีเนื้อ ร่างภาพ เริ่มระบายสีหญิงสาวด้วยสีน้ำมัน

ภาพที่ 3.53 ต่อด้วยการลงสีชายหนุ่มอีกคน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.54 จากนั้นก็เริ่มลงสีรายละเอียดอื่นๆ

ภาพที่ 3.55 ในส่วนของดอกไม้ใช้วิธีการลงสีที่ละดอกๆจนครบทุกดอก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.56 ลงสีพื้นหลังด้วยเก็บรายละเอียดผลงานอีกครั้งเพื่อความสมบูรณ์

3.5.10 สร้างสรรค์ผลงานจริงชิ้นที่ 10

ภาพที่ 3.57 ลงสีพื้นหลังด้วยสีอะคริลิกสีเนื้อ ร่างภาพ และเริ่มลงสีที่ละช่อง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.58 การลงสีแต่ละช่องจะเลือกลงสีตามความเหมาะสมไม่ได้เจาะจงว่าจะลงสีช่องใดก่อน

ภาพที่ 3.59 เพิ่มเติม ลวดทอน จากงานสเก็ตซ์บ้างตามความเหมาะสม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.60 ลงสีภายในตัวบ้านให้เสร็จเสียก่อน

ภาพที่ 3.61 ต่อด้วยลงสีห้องฟ้า ก้อนเมฆ และพัฒนาผลงานจนเสร็จสมบูรณ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์

ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์หัวข้อ ห้วงอารมณ์ความรู้สึกหลงใหลในความงดงามของหญิงสาว ประกอบไปด้วยผลงานจิตรกรรม ในเทคนิคสีน้ำมันและสีอะคริลิก บนผ้าใบ จำนวน 10 ชิ้น ได้แก่

- 170 x 200 ซม. จำนวน 2 ชิ้น
- 150 x 180 ซม. จำนวน 1 ชิ้น
- 150 x 200 ซม. จำนวน 1 ชิ้น
- 150 x 250 ซม. จำนวน 1 ชิ้น
- 150 x 150 ซม. จำนวน 1 ชิ้น
- 175 x 175 ซม. จำนวน 1 ชิ้น
- 200 x 200 ซม. จำนวน 1 ชิ้น
- 200 x 240 ซม. จำนวน 1 ชิ้น
- 180 x 230 ซม. จำนวน 1 ชิ้น

โดยผลงานทั้ง 10 ชิ้น สามารถวิเคราะห์เนื้อหา แนวความคิด และกระบวนการสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังต่อไปนี้

4.1 การวิเคราะห์ผลงานโดยรวม

4.1.1 เรื่องราว (Subject)

แสดงออกโดยหยิบยกเรื่องราวเกี่ยวกับรูปร่าง หน้าตา รวมไปถึงอิริยาบถต่างๆของเหล่าหญิงสาวซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นหญิงสาวในอุดมคติที่ข้าพเจ้าสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะในสถานที่ใดก็ตาม ไปจนถึงหญิงสาวที่พบเจอได้ในโลกออนไลน์ หนังสือ และนิตยสารต่างๆ เป็นประเด็นหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน

4.1.2 เนื้อหา (Content)

สร้างเรื่องราวจากโลกแห่งจินตนาการของตัวข้าพเจ้าเองทั้งหมดเพื่อแสดงความรู้สึกและทัศนคติส่วนตัวที่มีต่อหญิงสาวในอุดมคติของตนเอง ในผลงานแต่ละชิ้นก็จะมีเนื้อหาที่แตกต่างกันออกไป

4.1.3 การแสดงออก (Expression)

ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ มีการแสดงออกโดยการใช้รูปร่าง รูปทรง ที่มีลักษณะเรียบง่าย และใช้รูปทรงเรขาคณิตเข้ามาเป็นส่วนประกอบสำคัญ โดยลดทอนรายละเอียดต่างๆ จากความเป็นจริงลงให้เหลือเพียงรูปแบบที่เป็นอิสระ ไม่ได้มีความซับซ้อน ในเรื่องการใช้สี ข้าพเจ้าเลือกใช้โทนสีที่มีความสดใสเป็นหลัก เพื่อให้สอดคล้องกันกับเนื้อหาและแนวคิดของผลงานชุดนี้

4.2 วิเคราะห์ทัศนธาตุ

4.2.1 รูปร่าง (Form)

ภาพที่ 4.1 ตัวอย่างรูปร่างในการวิเคราะห์ทัศนธาตุ

รูปร่างส่วนใหญ่ข้าพเจ้ามักจะลดทอนและคลี่คลายจากความเป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นตัวละคร ผู้หญิง ผู้ชาย ไปจนถึงรูปทรงต่างๆ ที่ใช้ประกอบกันจนเกิดเป็นผลงาน ซึ่งรูปร่างทั้งหมดที่กล่าวมา เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

นั่นจะเน้นใช้รูปทรงอิสระที่เกิดจากความรู้สึกนึกคิดของตัวข้าพเจ้าเองที่ต้องการสร้างโลกแห่งจินตนาการขึ้นมา โลกที่มีแค่ข้าพเจ้ากับเหล่าหญิงสาวตามอุดมคติของตนเองเพียงเท่านั้น

4.2.2 น้ำหนัก (Value)

ภาพที่ 4.2 ตัวอย่างน้ำหนักในการวิเคราะห์ทัศนธาตุ

จากภาพผลงาน ข้าพเจ้าได้ใช้น้ำหนักเข้มบริเวณพื้นหลัง ส่วนตัวละครและรูปทรงอื่นๆ ใช้โทนสีที่อ่อนกว่า ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการผลัดกระยะให้ตัวละครและรูปทรงต่างๆ ดูเด่นออกมาจากพื้นหลัง ส่วนในด้านล่างของภาพ ข้าพเจ้าปล่อยให้สีไหลย้อยลงไปยังอย่างอิสระ แล้วใช้สีโทนอ่อนระบายสลับกันไป เพื่อให้น้ำหนักเข้มของพื้นหลังกับสีสดของรูปทรงนั้นมีความเชื่อมโยงกันบ้าง ไม่แตกแยกกันจนเกินไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2.3 สี (Colour)

ภาพที่ 4.3 ตัวอย่างสีในการวิเคราะห์ทัศนธาตุ

จะเห็นว่าผลงานชิ้นนี้ได้ใช้สี โทนเย็นเป็นหลัก โดยที่สีฟ้ารองพื้นไปก่อนในขั้นแรก ส่วนขั้นตอนมาจึงเลือกใช้สีที่เข้ากันกับพื้นหลังเป็นหลัก โดยมีสีโทนร้อนแทรกมาบ้าง ซึ่งสีแต่ละสีที่ใช้ระบายลงในภาพนี้ข้าพเจ้าได้ใช้ทั้งน้ำหนักเข้มและอ่อนของสีนั้นๆ เช่น ฟ้าอ่อน ฟ้าเข้ม เขียวอ่อน เขียวเข้ม ชมพูอ่อน ชมพูเข้ม ทั้งนี้ก็เพื่อความหลากหลายของน้ำหนักแต่ละสีในภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2.4 ที่ว่าง (Space)

ภาพที่ 4.4 ตัวอย่างที่ว่างในการวิเคราะห์ทัศนธาตุ

ที่ว่างในผลงานของข้าพเจ้าชิ้นนี้ จากที่เห็นก็คือส่วนรอบๆรูปทรงใบหน้าขนาดใหญ่ของหญิงสาว ซึ่งภายในบรรจุรูปทรงใหญ่น้อยต่างๆไว้มากมาย ทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าภายในรูปทรงใบหน้าขนาดใหญ่นั้นมีรูปทรงใหญ่น้อยอยู่มากมายแล้วตามที่ได้กล่าวไป อีกทั้งยังถูกเติมเต็มจากสีอีกมากมาย ที่ว่างรอบๆจึงเปรียบเสมือนการปล่อยที่ว่างให้ผลงานได้หยุดนิ่งและผ่อนคลายบ้าง ไม่อึดแน่นจนเกินไปทั้งภาพ สีเส้นที่มากมายภายในใบหน้าก็สีเรียบๆ เพียงสีเดียวโดยรอบนั้นดูเหมือนจะเป็นความขัดแย้งที่ข้าพเจ้าตั้งใจให้มันอยู่ได้ด้วยกันในผลงานชิ้นเดียว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.3 การวิเคราะห์การจัดวางองค์ประกอบ

ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์หัวข้อ หัวข้ออารมณ์ความรู้สึกหลงใหลในความงดงามของหญิงสาว ผลงานทุกชิ้นข้าพเจ้าได้นำมาวิเคราะห์ด้วยหลักของการจัดองค์ประกอบ ซึ่งประกอบไปด้วย ความกลมกลืน (Harmony) ความสมดุล (Balance) สัดส่วน (Proportion) และ การเน้น (Dominance) ดังต่อไปนี้

4.3.1 ความกลมกลืน (Harmony)

ความกลมกลืนของผลงานทั้งหมด ว่าด้วยสีข้าพเจ้าเน้นใช้สีคุมโทนเป็นหลัก โทนร้อนหรือโทนเย็นก็แล้วแต่ผลงาน ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผลงานดูกลมกลืนและไม่ขัดแย้งกันจนเกินไป แต่อาจมีสีโทนที่ตรงข้ามแทรกมาบ้างตามความเหมาะสมเพื่อไม่ให้ผลงานดูจืดชืดและน่าเบื่อจนเกินไป

4.3.2 ความสมดุล (Balance)

การจัดองค์ประกอบผลงานในแต่ละชิ้นของข้าพเจ้านั้น เน้นจัดองค์ประกอบแบบกระจาย คือเน้นกระจายรูปร่าง รูปทรง ใหญ่ น้อย ต่างๆไว้ทั่วภาพ จะไม่เน้นกระจุกหรือรวมไว้ที่มุมใดมุมหนึ่งของภาพมากเป็นพิเศษ

4.3.3 สัดส่วน (Proportion)

จุดเด่น จุดรอง และส่วนประกอบอื่นๆจะมีขนาด สัดส่วน และจำนวนที่แตกต่างกันออกไปตามความสำคัญหรือความโดดเด่นที่มีไม่เท่ากัน

4.3.4 การเน้น (Dominance)

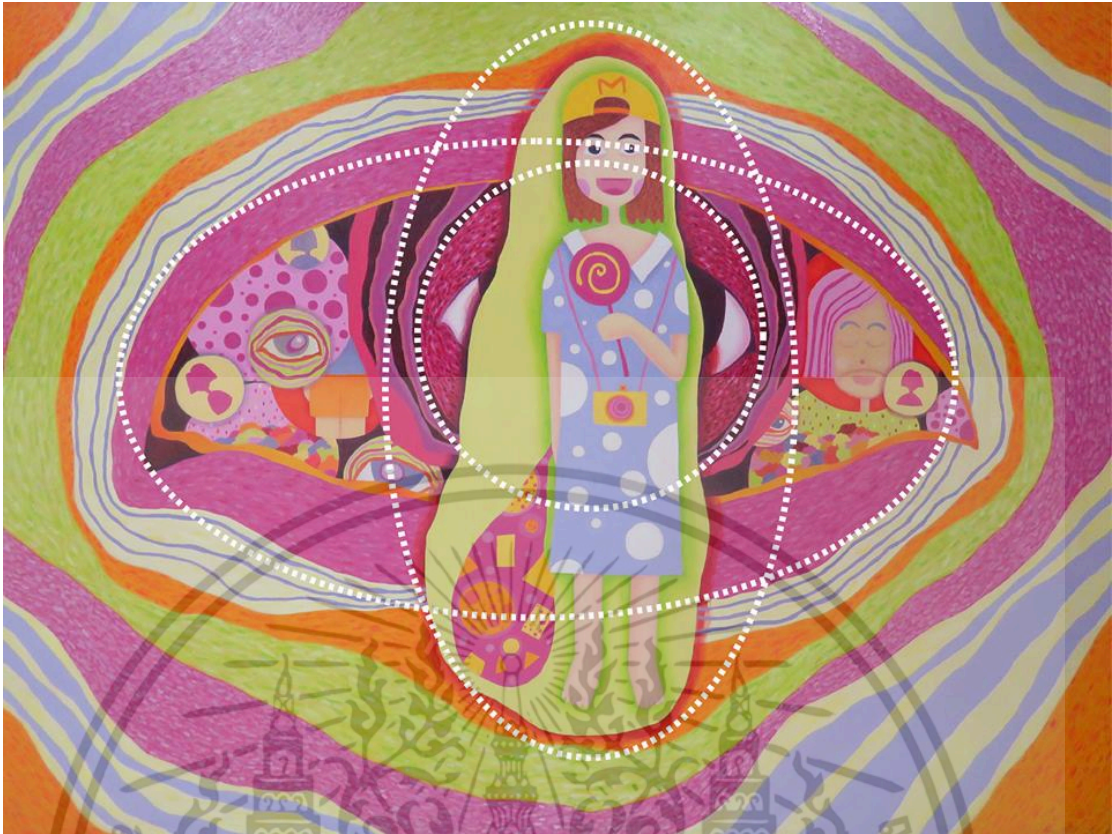
ในแต่ละผลงานข้าพเจ้าได้เน้นหญิงสาวซึ่งเป็นจุดเด่นของภาพให้มีความโดดเด่นกว่าส่วนประกอบอื่นๆ การเน้นที่ว่านั้นก็อาจจะเป็นท่วงท่าในแต่ละภาพ ไปจนถึงการใส่สีที่อาจจะมีมากกว่าส่วนอื่นๆ

ภาพที่ 4.5 วิเคราะห์การจัดวางองค์ประกอบ

โครงสร้างองค์ประกอบหลัก ประกอบไปด้วยรูปทรงภายในสามเหลี่ยม ส่วนบริเวณอื่นนั้นประกอบด้วยรูปทรงลักษณะอื่นๆ ใหญ่ น้อย ลดหลั่นและกระจายกันไปทั่วทั้งภาพ โดยมีเส้นโค้งที่คดเคี้ยวไปทั่วทั้งภาพเป็นจุดนำสายตา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.6 วิเคราะห์การจัดวางองค์ประกอบ

โครงสร้างองค์ประกอบหลัก ประกอบด้วยหญิงสาวซึ่งเป็นตัวประธานยืนอยู่ตรงกลางของภาพ ในระยะหลังของหญิงสาวมีรูปทรงลักษณะเป็นรูปวงกลมและวงรีเป็นจุดรองน้อยใหญ่ประกอบกัน ผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าต้องการให้ผู้รับชมมุ่งความสนใจไปที่ตัวประธานของภาพซึ่งก็คือหญิงสาวเป็นที่แรก แล้วค่อยไล่สายตามองไปที่ส่วนอื่นในลำดับต่อไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.7 วิเคราะห์การจัดวางองค์ประกอบ

โครงสร้างองค์ประกอบหลัก ประกอบด้วยหญิงสาวที่ข้าพเจ้าตั้งใจให้เป็นจุดเด่นหรือประธานของภาพยืนเรียงหน้ากระดาน 8 คน เป็นการถ่ายทอดภาพแบบตรงๆ ซื่อๆ เน้นความสดใสของเหล่าหญิงสาวที่กล่าวได้ว่าเป็นหญิงสาวในอุดมคติของตัวเองจริงๆ ส่วนวงกลมใหญ่น้อย และสีของพื้นหลังนั้นเป็นส่วนประกอบที่ทำให้ภาพผลงานดูสมบูรณ์มากขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.8 วิเคราะห์การจัดวางองค์ประกอบ

โครงสร้างองค์ประกอบหลัก ผลงานชิ้นนี้เป็นอีกผลงานที่ข้าพเจ้าตั้งใจให้จุดเด่นซึ่งก็คือหญิงสาวถูกจัดวางให้อยู่ในวงกลมตรงกลางของภาพ ส่วนจุดรองคือรูปทรงที่หมุนวนเป็นวงกลมรอบๆตัวหญิงสาวเปรียบเสมือนตัวแทนความคิด ความรู้สึกต่างๆที่ตัวข้าพเจ้าเองมีต่อหญิงสาวในภาพ ผลงานชิ้นนี้เปรียบหญิงสาวเป็นเหมือนกับดอกไม้ที่มีความสดใส สดชื่น และสวยงาม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.9 วิเคราะห์การจัดวางองค์ประกอบ

โครงสร้างองค์ประกอบหลัก ประกอบด้วยวงรี และวงกลมใหญ่ น้อย ที่กระจกระบายทั่วทั้งภาพ โดยมีประธานเป็นวงรีวงใหญ่ที่สุดด้านขวามือที่บรรจุหญิงสาวอยู่ภายใน ข้าพเจ้าเปรียบผลงานชิ้นนี้ให้หญิงสาวกำลังอยู่ในสวนดอกไม้อันกว้างใหญ่ โดยมีตัวข้าพเจ้าเองติดสอยห้อยตามไปในสวนนั้นด้วย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

สรุปผลการสร้างสรรค์

ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์หัวข้อ ห้วงอารมณ์ความรู้สึกหลงใหลในความงดงามของหญิงสาว ซึ่งเกิดจากความรู้สึกสนใจของข้าพเจ้าในการเฝ้ามองและเฝ้าสังเกต รูปร่าง หน้าตา รวมไปถึงอิริยาบถต่างๆของเหล่าหญิงสาวที่กล่าวได้ว่าเป็นหญิงสาวในอุดมคติ ที่ข้าพเจ้าสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะในสถานที่ใดก็ตาม ไปจนถึงหญิงสาวที่พบเจอได้ในโลกออนไลน์ หนังสือ และนิตยสาร ความรู้สึกสนใจ ชื่นชอบ ในลักษณะต่างๆของหญิงสาวในอุดมคติเหล่านั้นตามที่ได้กล่าวมา นำไปสู่ความหลงใหล คลั่งใคล้ในตัวของพวกเขา ทว่าความรู้สึกที่มีต่อพวกเขาเหล่านั้นกลับไม่สามารถถ่ายทอดและแสดงออกให้พวกเขาได้รับรู้ ได้แต่ปิดบังอารมณ์ความรู้สึกไว้ภายใน ดังนั้นสิ่งที่ข้าพเจ้าทำได้ก็คือการสร้างโลกในจินตนาการของตนเองขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกที่ถูกปิดกั้นเอาไว้ทั้งหมดออกมา

ข้าพเจ้านำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับหญิงสาวเหล่านั้น ผ่านความรู้สึกนึกคิดรวมไปถึงจินตนาการของตนเองทั้งหมด ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ข้าพเจ้าพบเจอในชีวิตประจำวัน ไปจนถึงโลกออนไลน์ ความรู้สึกลุ่มหลงและหลงใหลเหล่านั้นก็ได้มีเพิ่มมากขึ้นๆทุกวัน ฉะนั้นในเรื่องของที่มา แนวคิด หรือวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ผลงานจึงเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ข้าพเจ้าคุ้นเคยและสามารถทำความเข้าใจได้อย่างดี ทว่าปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ก็ยังมีอยู่ นั่นคือการถ่ายทอดทั้งแนวคิดและตัวผลงานให้ผู้ชมสามารถรับรู้และเข้าใจในแนวคิดผ่านตัวผลงานที่ข้าพเจ้าได้นำเสนอในเรื่องของแนวคิด การถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของตนให้ผู้ชมได้รับรู้และเข้าใจถือเป็นเรื่องยาก แนวทางการแก้ปัญหาก็คือ การจัดระบบความคิดและคำพูดจากแนวคิดที่ข้าพเจ้าเข้าใจมันอยู่แล้วให้กระชับ และถ่ายทอดออกไปสู่ผู้รับชมอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน เพื่อให้มีความเข้าใจได้อย่างไม่ยากเย็นนัก ในส่วนของตัวผลงาน การถ่ายทอดแนวคิดผ่านตัวงานซึ่งจะต้องทำให้ผลงานที่ออกมานั้นสมบูรณ์ที่สุดตามจำนวนและขนาดที่กำหนดเอาไว้ อีกทั้งยังต้องไม่ให้ผลงานที่ออกมานั้นหลุดประเด็น หรือไม่ตรงกับแนวคิดที่มีมาตั้งแต่แรก แนวทางการแก้ปัญหาคือ การจัดองค์ประกอบของแต่ละผลงานจะต้องมีความสมดุล สมบูรณ์และแฝงไปด้วยนัยยะต่างๆ ตามแนวความคิด ส่วนในเรื่องของโทนสีนั้นข้าพเจ้าเน้นใช้สีที่สดใสและสะอาดที่สุด เพื่อให้ไปด้วยกันได้ดีกับเรื่องราวและแนวความคิดของผลงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อย่างไรก็ตาม การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ จากการศึกษา ค้นคว้า รวบรวม ข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการสร้างสรรค์ผลงาน ไปจนถึงกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านี้ทำให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้เพิ่มจากข้อมูลประกอบผลงานที่ได้ค้นหา ได้ประมวลความคิดของตนเอง ในส่วนนี้ทำให้ข้าพเจ้ามีความเข้าใจและรับรู้ว่าปัจจุบันตนเองสนใจในเรื่องใดเป็นพิเศษ สนใจแล้วถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูด เป็นตัวหนังสือ หรือเป็นผลงานได้อย่างไร ในขั้นตอนของการทำงานย่อมเกิดปัญหาขึ้น การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในแต่ละผลงานนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในเสมอในการการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นต่อไปทั้งในชุดเดียวกันไปจนถึงชุดอื่นๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชุด
ห้วงอารมณ์ความรู้สึกหลงใหลในความงดงามของหญิงสาว
DEEP EMOTION AND PASSION FOR THE BEAUTY OF WOMAN

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 5.1 ผลงานชิ้นที่ 1

ชื่อผลงาน –

เทคนิค สีน้ำมันและสีอะคริลิกบนผ้าใบ

ขนาด 200 x 240 ซม.

ปี 2559

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 5.2 ผลงานชิ้นที่ 2

ชื่อผลงาน -

ขนาด 170 x 200 ซม.

เทคนิค สีน้ำมันและสีอะคริลิคบนผ้าใบ

ปี 2559

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 5.3 ผลงานชิ้นที่ 3

ชื่อผลงาน -

เทคนิค สีนํ้ามันบนผ้าใบ

ขนาด 200 x 200 ซม.

ปี 2559

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 5.4 ผลงานชิ้นที่ 4

ชื่อผลงาน –

เทคนิค สีน้ำมันและสีอะคริลิกบนผ้าใบ

ขนาด 180 x 230 ซม.

ปี 2559

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 5.5 ผลงานชิ้นที่ 5

ชื่อผลงาน -

ขนาด 150 x 200 ซม.

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ปี 2559

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 5.6 ผลงานชิ้นที่ 6

ชื่อผลงาน –

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 150 x 250 ซม.

ปี 2559

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 5.7 ผลงานชิ้นที่ 7

ชื่อผลงาน -

ขนาด 175 x 175 ซม.

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ปี 2559

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 5.8 ผลงานชิ้นที่ 8

ชื่อผลงาน -

ขนาด 150 x 180 ซม.

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ปี 2559

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 5.9 ผลงานชิ้นที่ 9

ชื่อผลงาน -

ขนาด 170 x 200 ซม.

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ปี 2560

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 5.10 ผลงานชิ้นที่ 10

ชื่อผลงาน -

ขนาด 150 x 150 ซม.

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ปี 2560

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บรรณานุกรม

- ชะลูด นิ่มเสมอ. (2559) **องค์ประกอบของศิลปะ**. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ : อมรินทร์
 ชนภัทร รุ่งชนาภิรมณ์. (2557) **ทฤษฎีความงาม**. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดดูเคชั่น
 น. ณ ปากน้ำ. (2531) **ความเข้าใจในศิลปะ**. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ
 วิรัตน์ พิชญ์ไพฑูรย์. (2524) **ความเข้าใจศิลปะ**. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช
 สาทิต ทิมวัฒน์บรรเทิง. (2547) **การเขียนภาพสีน้ำมัน**. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์
 [Internet] สืบค้นได้จาก : Artdsr.wordpress.com (ประวัติศาสตร์ศิลปะสากล)
 สืบค้นเมื่อ 15 มี.ค..2559
 [Internet] สืบค้นได้จาก : https://th.wikipedia.org/wiki/อ็องรี_รูโซ สืบค้นเมื่อ 20 มี.ค.2559
 [Internet] สืบค้นได้จาก : <https://th.wikipedia.org/wiki/บาศกนิยม> สืบค้นเมื่อ 20 มี.ค.2559
 [Internet] สืบค้นได้จาก : <https://th.wikipedia.org/wiki/ลัทธิเหนือจริง> สืบค้นเมื่อ 20 มี.ค.2559
 [Internet] สืบค้นได้จาก : https://th.wikipedia.org/wiki/ซูอัน_มีโร สืบค้นเมื่อ 15 มี.ค.2559
 [Internet] สืบค้นได้จาก : http://tpwschool.com/webboard-show_2749 ซูอันมีโร ผลงาน กลางคืน
 สืบค้นเมื่อ 15 มี.ค.2559
 [Internet] สืบค้นได้จาก :
<http://www.mh.ac.th/StudentWorkM6/siriyaweb62/Marc%20Chagall.htm>
 สืบค้นเมื่อ 22 มี.ค.2559
 [Internet] สืบค้นได้จาก : https://th.wikipedia.org/wiki/มาร์ก_ชากาล สืบค้นเมื่อ 22 มี.ค.2559

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล นายสุทธิเกียรติ เวชแดง

วัน เดือน ปี เกิด 10 มีนาคม พ.ศ. 2533

เกิดที่ 10 ม.7 ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150

ที่อยู่ปัจจุบัน ซี ออฟ เลิฟ แมนชั่น (ห้อง 402) 909 ซ. สุทธิพร ถ.ประชาสงเคราะห์

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร 084-4461277

Email ton_tra_goon@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

- 2540 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
- 2547 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
- 2553 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
- 2557 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชา ศิลปะจินตทัศน์
- 2560 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชา ทัศนศิลป์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้