

อิริยาบถแห่งอารมณ์บนเรือนร่างที่งดงามของหญิงสาว

EMOTIONAL GESTURE ON THE GREAT BEAUTIFUL FEMALE BODY

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ. 2560

KMITL-2017-AR-M-005-015

อิริยาบถแห่งอารมณ์บนเรือนร่างที่งดงามของหญิงสาว

EMOTIONAL GESTURE ON THE GREAT BEAUTIFUL FEMALE BODY

วิทยานิพนธ์เล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ.2560

KMITL-2017-AR-M-005-015

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

EMOTIONAL GESTURE ON THE GREAT BEAUTIFUL FEMALE BODY

RATI WACHIRA-ANAN

**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-005-015

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 อิริยาบถแห่งอารมณ์บนเรือนร่างที่งดงามของหญิงสาว
EMOTIONAL GESTURE ON THE BEAUTIFUL FEMALE BODY
นักศึกษา นายรติ วชิรอนันต์
รหัสประจำตัว 57602039
ปริญญา ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา ทัศนศิลป์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์สุรพงษ์ สมสุข
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม -

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์		ลายมือชื่อ
ศาสตราจารย์เดชา	วราชน	
ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์	ชานนารถ	
รองศาสตราจารย์สุรพงษ์	สมสุข	
รองศาสตราจารย์อริยะ	กิตติเจริญวิวัฒน์	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มล.โอภาสจรัส	นันทวัน	

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

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์รับรองแล้ว

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ โสวิทยสกุล)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

หัวข้อวิทยานิพนธ์	อิริยาบถแห่งอารมณ์บนเรือนร่างที่งดงามของหญิงสาว
นักศึกษา	นาย รติ วชิรอนนต์
รหัสนักประจำตัว	57602039
ปริญญา	ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา	ทัศนศิลป์
ปีการศึกษา	2560
อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์ สุรพงษ์ สมสุข

บทคัดย่อ

ข้าพเจ้ามีความสนใจ เกี่ยวกัปลักษณ์ที่เป็นเรือนร่างของผู้หญิง สรีระที่งดงามมีส่วนเข้าส่วนโค้ง ตามลักษณะทางกายภาพบนเรือนร่างของหญิงสาว ข้าพเจ้าจึงสนใจลักษณะทางกายภาพที่ผู้หญิงเป็น ลักษณะเหล่านี้ทำให้เกิดความสนใจในทางด้านของการดึงดูทางเพศเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ ข้าพเจ้าจึงคิดว่าสิ่งเหล่านี้ เป็นที่สวยงาม เป็นธรรมชาติของมนุษย์ ทำให้ข้าพเจ้าจึงมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้อิริยาบถของผู้หญิง ออกมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในครั้งนี้ขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต่ออ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Thesis	Emotional Gesture on the great beautiful female body
Student	Mr. Rati Wachira-anan
Student ID	57602044
Degree	Master of Fine Arts
Program	Visual Arts
Year	2017
Thesis Advisor	Assoc. Prof. Surapong Somsuk

ABSTRACT

I have interest. On back style that is the body of a woman, the body beautiful has a concave arc based on physical characteristics on the body of a woman. I am interested in physical characteristics that women. These characteristics make the interest in the sexual attraction is a normal human. So I think this is beautiful. The nature of humans. Do have the inspiration in creative work by the movement of women came out to create works of art in this time.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา รศ.สุรพงษ์สมสุข
ที่ให้ความช่วยเหลือ ให้คำชี้แนะช่วยแก้ปัญหาตลอดจนให้ความรู้และประสบการณ์ที่ดีแก่ข้าพเจ้า

สำหรับคุณงามความดีอันใดที่เกิดจากวิทยานิพนธ์ ข้าพเจ้าขอมอบให้กับบิดามารดาซึ่งเป็น
ที่รักและเคารพยิ่ง ตลอดจนครูอาจารย์ที่เคารพทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และ
ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีให้แก่ข้าพเจ้า

รติ วชิรอนันต์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญภาพประกอบ.....	V
สารบัญ(ต่อ).....	VI
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความสำคัญของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	2
1.3 ขอบเขตของโครงการ.....	3
บทที่ 2 ที่มาและแนวความคิดสร้างสรรค์.....	4
2.1 อิทธิพลจากงานศิลปกรรม.....	4
2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน.....	6
บทที่ 3 วิธีดำเนินการสร้างสรรค์.....	20
3.1 การสร้างภาพร่าง.....	20
3.2 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน.....	25
3.3 การแก้ไขปัญหาในการสร้างผลงาน.....	26
3.4 สรุปผลที่ได้รับจากการค้นหาเทคนิคเฉพาะตน.....	27
บทที่ 4 วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์.....	28
4.1 การวิเคราะห์ผลงานโดยรวม.....	28
4.2 วิเคราะห์ทัศนธาตุ.....	29
4.3 วิเคราะห์การจัดวางองค์ประกอบ.....	32
บรรณานุกรม.....	35
บทที่ 5 บทสรุป.....	36
ภาพผลงานศิลปะ.....	37
ประวัติผู้เขียน.....	46

สารบัญประกอบภาพ

รูปที่	หน้า
ภาพที่ 2.1 ชื่อภาพ คนเก็บรวงข้าว.....	5
ภาพที่ 2.2 ชื่อภาพ The Third-Class Carriag.....	6
ภาพที่ 2.3 ชื่อภาพ Marilyn Monroe.....	7
ภาพที่ 2.4 ชื่อภาพ Melissa Clifron.....	9
ภาพที่ 2.5 ภาพศิลปิน David Hockney.....	11
ภาพที่ 2.5 ชื่อภาพ Portrait of Nick Wilder.....	12
ภาพที่ 2.6 ชื่อภาพ A Lawn Being Sprinkled.....	12
ภาพที่ 2.5 ภาพศิลปิน Roy Lichtenstein.....	13
ภาพที่ 2.6 ชื่อภาพ Drowning girl.....	16
ภาพที่ 2.7 ชื่อภาพ House II.....	16
ภาพที่ 2.8 ภาพศิลปิน Andy Warhol.....	17
ภาพที่ 2.9 ชื่อภาพ Green Marilyn.....	18
ภาพที่ 2.10 ชื่อภาพ Campbell's Soup I.....	19
ภาพที่ 3.1 ตัวอย่างการใช้ภาพถ่ายในการร่างภาพและการตัดต่อภาพ.....	20
ภาพที่ 3.2 ตัวอย่างการใช้ภาพถ่ายในการร่างภาพและการตัดต่อภาพ.....	22
ภาพที่ 3.3 ตัวอย่างการใช้ภาพถ่ายในการร่างภาพและการตัดต่อภาพ.....	22
ภาพที่ 3.4 ตัวอย่างการใช้ภาพถ่ายในการร่างภาพและการตัดต่อภาพ.....	23
ภาพที่ 3.5 ตัวอย่างการใช้ภาพถ่ายในการร่างภาพและการตัดต่อภาพ.....	23
ภาพที่ 3.6 ตัวอย่างการใช้ภาพถ่ายในการร่างภาพและการตัดต่อภาพ.....	24
ภาพที่ 3.7 ตัวอย่างการใช้ภาพถ่ายในการร่างภาพและการตัดต่อภาพ.....	24
ภาพที่ 3.8 ตัวอย่างการใช้ภาพถ่ายในการร่างภาพและการตัดต่อภาพ.....	25
ภาพที่ 4.1 ตัวอย่างรูปทรงในการวิเคราะห์ทัศนธาตุ.....	30

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
ภาพที่ 4.2 ตัวอย่างน้ำหนักในการวิเคราะห์ทัศนธาตุ.....	31
ภาพที่ 4.3 ตัวอย่างสีในการวิเคราะห์ทัศนธาตุ.....	31
ภาพที่ 4.4 ตัวอย่างที่ว่างในการวิเคราะห์ทัศนธาตุ.....	32
ภาพที่ 4.6 การวิเคราะห์การจัดวางองค์ประกอบ.....	34
ภาพที่ 4.7 การวิเคราะห์การจัดวางองค์ประกอบ.....	35
ภาพที่ 5.1 ชื่อภาพ อิริยาบถแห่งอารมณ์บนเรือนร่างที่งดงามของหญิงสาว.....	38
ภาพที่ 5.2 ชื่อภาพ อิริยาบถแห่งอารมณ์บนเรือนร่างที่งดงามของหญิงสาว.....	39
ภาพที่ 5.3 ชื่อภาพ อิริยาบถแห่งอารมณ์บนเรือนร่างที่งดงามของหญิงสาว.....	40
ภาพที่ 5.4 ชื่อภาพ อิริยาบถแห่งอารมณ์บนเรือนร่างที่งดงามของหญิงสาว.....	41
ภาพที่ 5.5 ชื่อภาพ อิริยาบถแห่งอารมณ์บนเรือนร่างที่งดงามของหญิงสาว.....	42
ภาพที่ 5.6 ชื่อภาพ อิริยาบถแห่งอารมณ์บนเรือนร่างที่งดงามของหญิงสาว.....	43
ภาพที่ 5.7 ชื่อภาพ อิริยาบถแห่งอารมณ์บนเรือนร่างที่งดงามของหญิงสาว.....	44
ภาพที่ 5.8 ชื่อภาพ อิริยาบถแห่งอารมณ์บนเรือนร่างที่งดงามของหญิงสาว.....	45

บทที่ 1

บทนำ

ข้าพเจ้ามีความสนใจ เกี่ยวกับลักษณะที่เป็นเรือนร่างของผู้หญิง สรีระที่งดงามมีส่วนว่า ส่วนโค้ง ตามลักษณะทางกายภาพบนเรือนร่างของหญิงสาว ข้าพเจ้าจึงสนใจลักษณะทางกายภาพที่ผู้หญิงเป็น ลักษณะเหล่านี้ทำให้เกิดความสนใจในทางด้านของการดึงดูดทางเพศเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ ข้าพเจ้าจึงคิดว่าสิ่งเหล่านี้ เป็นที่สวยงาม เป็นธรรมชาติของมนุษย์ ทำให้ข้าพเจ้าจึงมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้อิริยาบถของผู้หญิง ออกมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในครั้งนี้ขึ้น

1.1 ความสำคัญของโครงการ

การสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้ลักษณะทางกายภาพของผู้หญิงนั้น คงปฏิเสธไม่ได้ว่ามนุษย์เพศหญิงเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างสุนทรียะให้แก่โลก โดยเฉพาะรูปทรงที่มีมิติของผู้หญิงสามารถสร้างสุนทรียศิลป์ในการมองเห็น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการรับรู้และสร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็นอย่างข้าพเจ้าเอง

ผู้หญิงมีมิติรูปทรงเพศหญิงในการสร้างการรับรู้จากการมองรูปทรงของผู้หญิง ประกอบด้วยปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้และตัดสินใจว่ารูปทรงนั้นสวยงาม มีเสน่ห์ชวนมองอยู่ คือ

1. ขนาดของรูปร่างมีผลต่อการรับรู้ในการมองเห็นเพียงให้ ความสนใจและเป็นกังวลกับขนาดหรือน้ำหนักของรูปร่างเป็นอย่างมาก จนกลายเป็นค่านิยมที่ทำให้ผู้หญิงที่มีรูปร่างใหญ่หรือน้ำหนักเกินสูญเสียความมั่นใจในตนเองจนพลาดโอกาสดีๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิต

2. โครงสร้างที่ดูกลมกลิ้ง ไม่มีเหลี่ยมมุม ไม่มีส่วนเกิน โครงสร้างสรีระของผู้ชายกับผู้หญิงให้ความรู้สึกที่แตกต่างกัน โครงสร้างผู้ชายที่สมส่วน ไหล่กว้าง ออกผาย สะโพกแคบ กล้ามเนื้อขาแข็งแรง แสดงถึงความมั่นคง หนักแน่น เข้มแข็ง เป็นที่พึงพิงได้ ส่วน โครงสร้างของผู้หญิงที่ให้ความรู้สึคนุ่มนวล อ่อนช้อย น่าทะนุถนอม ควรมีความกลมกลิ้ง มีส่วนเว้าส่วนโค้งที่ชัดเจน

3. สัดส่วน ตำแหน่งและลักษณะของอก เอว สะโพกที่ได้มาตรฐาน เป็นสัดส่วนที่สร้างเสน่ห์ให้กับสรีระของผู้หญิงเหล่านี้เป็นการสร้างความสวยงามตามที่ข้าพเจ้าอยากนำเสนอ

ผู้หญิงในความหมายถึงวิทยาศาสตร์ คือมนุษย์เพศหญิง โดยมักใช้ในความหมายของผู้ใหญ่ แต่ก็มีความหมายถึงการระบุแยกแยะว่าเป็น มนุษย์เพศหญิง ไม่ว่าจะอายุเท่าไร ผู้หญิงจะมีโครโมโซม XX ในขณะที่ผู้ชายจะมีโครโมโซม XY

ผู้หญิงในทางชีววิทยา อวัยวะเพศหญิงทำหน้าที่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ ในขณะที่ลักษณะทางเพศที่สองจะเกี่ยวข้องกับกระดูกและในบางวัฒนธรรมอาจรวมถึงการตั้งครรภ์ รังไข่จะทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนและสร้างเซลล์สืบพันธุ์ที่เรียกว่าไข่ เมื่อไข่ได้รับการปฏิสนธิจากเซลล์สืบพันธุ์เพศชาย (สเปิร์ม) แล้วมันจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตใหม่ มดลูกเป็นอวัยวะที่มีเนื้อเยื่อสำหรับปกป้องและให้อาหารตัวอ่อนและมีกล้ามเนื้อสำหรับการคลอด ช่องคลอดใช้สำหรับการร่วมเพศและการคลอด เต้านมพัฒนาจากต่อมเหงื่อเอาไว้สำหรับผลิตนม ซึ่งถือเป็นสารอาหารที่เป็นลักษณะพิเศษของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมดังบทความนี้ ผู้หญิงจะเป็นสิ่งสำคัญของการดำรงชีวิตในความเป็นมนุษย์

ข้าพเจ้าให้ความสำคัญในเพศหญิงที่เป็นไปในด้านกายภาพ รูปทรงภายนอก ข้าพเจ้าต้องการจะนำเสนออารมณ์ของผู้หญิงในท่วงท่าต่างๆ การหันมอง มุมบางมุมของร่างกายและใบหน้า เป็นการเก็บอารมณ์หรือการแสดงท่าทางของผู้หญิงเหล่านั้นให้หยุดไว้กับงานจิตรกรรมของข้าพเจ้า นี่จึงเป็นความสำคัญของโครงการ

1.2 วัตถุประสงค์

1. ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดความสวยงามที่มาจาก เรือนร่างของผู้หญิงที่ข้าพเจ้าพบเจอในสถานที่ต่างๆ ภาพโฆษณา อินเทอร์เน็ต สื่อต่างๆ ว่าผู้หญิงมีระเบียบทางศิลปะที่สวยงามผ่านภาพวาดจิตรกรรม
2. เพื่อศึกษาวิธีสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที่ตอบสนอง อารมณ์ที่มีต่อภาพ ที่ผู้ชายพึงมีต่อผู้หญิงที่ ผลงานข้าพเจ้านำเสนอโดยใช้ท่าทาง การวางองค์ประกอบของผู้หญิงจัดไว้ในงาน โดยเน้นให้เห็นถึงสรีระของผู้หญิงให้ได้มากที่สุดเพื่อให้งานแสดงออกได้อย่างชัดเจนกับเนื้อหาของผลงานที่ข้าพเจ้าต้องแสดงออกถึงความงามของหญิงสาวโดยแท้จริง
3. สร้างสรรค์ในแบบที่ข้าพเจ้าต้องการผ่านอารมณ์ของความเป็นเพศชายที่มีต่อเพศหญิงในเทคนิคสีอะคริลิกใบผ้าใบเป็นผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้า

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1. ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอเรื่องความสวยงามที่มาจากเรือนร่าง อริยะบทที่เพศหญิงมี สัดส่วนสวยงาม รูปร่างดี นำมาสร้างสรรค์ แสดงถึงความงดงามในรูปร่างของกายภาพมนุษย์ ได้แก่ ผู้หญิงที่ใส่ เสื้อผ้าน้อยชิ้น เล่นกีฬา วัยรุ่น มีโพสท่าในท่าทางต่างๆที่ชวนมอง นำมาเป็นสื่อเพื่อแสดงผลงาน

2. โดยนำเสนอเป็นผลงานศิลปะจิตรกรรมแบบ Realistic เทคนิคสีอะคริลิกโดยมีการจัดองค์ประกอบภาพใหม่ สร้างพื้นที่ สำหรับผลงานของภาพให้เห็นถึงรายละเอียดสีอันความสวยงาม รวมถึงอารมณ์ของผู้หญิงที่แสดงถึง ความสวยงามผ่านเรือนร่างนำมาเป็นต้นแบบ สร้างสรรค์งานจิตรกรรม เป็นตัวกำหนดของผลงาน

3. สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม โดยวิธีเขียนแบบ Realistic วาดแบบเหมือนจริง โดยใช้เทคนิค สีอะคริลิกบนผ้าใบ ทำให้เกิดงานจิตรกรรมในรูปแบบ การวางองค์ประกอบที่มองเห็นใน รูปแบบ 2 มิติ

4. จำนวนผลงานทั้งหมดมี 8 ชิ้น

บทที่ 2

อิทธิพลจากงานศิลปกรรม

2.1 อิทธิพลที่ได้รับ

ข้าพเจ้ามีความสนใจสิ่งที่มีมนุษย์ เป็นสิ่งที่และเงาเพื่อให้ค้นแบบดูสวย น่าสนใจ และมีความสวยงามให้มากที่สุดก่อนนำมาวาดสร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรม

2.1.1 อิทธิพล ศิลปะแบบเรียลลิสม์ (Realism)

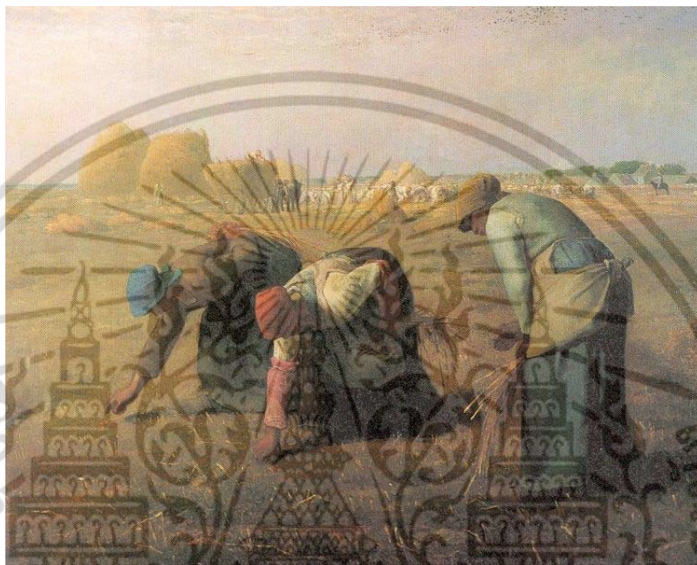
ศิลปินกลุ่มเรียลลิสม์มีความเชื่อว่าความจริงทั้งหลายคือความเป็นอยู่จริงๆของชีวิตมนุษย์ ดังนั้นศิลปินกลุ่มนี้จึงเขียนภาพที่เป็นประสบการณ์ตรงของชีวิต เช่น ความยากจน การปฏิบัติ ความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยการเน้นรายละเอียดเหมือนจริงมากที่สุด

ศิลปะเรียลลิสม์ Realism หรือ ศิลปะสังคมนิยม โดยทั่วไปหมายถึง การสร้างงานที่เหมือนจริงดังที่ปรากฏอยู่ในธรรมชาติรวมถึงการสร้างสรรค์ภาพงานในเชิงวิพากษ์วิจารณ์สังคมsocially critical images ภาพเกี่ยวกับชีวิตของคนเมืองและชนบท พวกเขาไร้ชานาในช่วงยุคสมัย ปฏิเสธเนื้อหาเรื่องราวในแบบคลาสสิกและเชิงเปรียบเทียบที่แฝงความหมาย ขณะที่ทาง สุนทรียศาสตร์ หมายถึง คตินิยมทางศิลปะที่ยึดถือหลักการสร้างงานให้เหมือนจริงและเป็นจริงดังที่สายตาเห็นอยู่ บางครั้งมีความหมายใกล้เคียงกับคำธรรมเนียม จะแตกต่างกันบ้างตรงที่ธรรมเนียมเน้นไปที่ธรรมชาติทั่วไป สังคมนิยมเน้นชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ โดยเห็นว่าในความจริงนั้นมีความงามอย่างสมบูรณ์อยู่แล้ว ซึ่งมีความหมายตรงข้ามกับศิลปะอุดมคติ

ศิลปะเรียลลิสม์เกิดขึ้นประมาณกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 จนถึงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 (ค.ศ. 1850-1880) มีจุดเริ่มต้นในประเทศฝรั่งเศส โดยกลุ่มศิลปินที่ไม่เห็นด้วยกับการทำงานของกลุ่ม นีโอ-คลาสสิกอิม (คลาสสิกใหม่ คือความเคลื่อนไหวทางศิลปะซึ่งมีสุนทรียภาพแบบกรีกและโรมัน) และ กลุ่มโรแมนติคอิม (จินตนิยม) ที่ยึดถือประเพณีหรือตัวตนเป็นหลัก หรือแสดงความคิดฝันเอาตามใจตนเอง ศิลปินเรียลลิสม์เห็นว่าศิลปะทั้งสองไม่ได้แสดงความกลมกลืนของชีวิต ยังคงลักษณะความเป็นอุดมคติอยู่ หาใช่ความจริงไม่ ด้วยความเห็นที่ว่า ศิลปะควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงตามธรรมชาติ ปฏิเสธเรื่องราวเกี่ยวกับความกล้าหาญ ความรุนแรงแบบ โรแมนติคอิม มาแสดงออกในรูปแบบง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน การใส่อารมณ์ตนเองถูกสลัดทิ้ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ออกไป เป็นลักษณะของการยึดวัตถุและการรู้จักสังเกตธรรมชาติ สร้างงานตามสภาพความเป็นจริง ซึ่งศิลปินเชื่อว่าความงามอยู่ในทุกหนทุกแห่ง ไม่ว่าจะในพระราชวังหรือที่ตามชนบท ผลงานของ ฌอง-ฟร็องซัวส์ มิลเลต์ อีกทั้งยังเชื่อกันว่าศิลปะนั้นสอนกันไม่ได้ เป็นเรื่องเฉพาะตัวที่แต่ละคนมีความสามารถต่างกัน ศิลปะคือการเลียนแบบตามตาเห็น ศิลปินควรบันทึกเหตุการณ์ที่เป็นความจริงในยุคสมัยของตนเอาไว้ ไม่ใช่สร้างงานแบบโบราณนิยม เป็นการปฏิเสธแนวคลาสสิกและโรแมนติกอย่างสิ้นเชิง

ภาพที่ 2.1 ชื่อภาพ คนเก็บรวงข้าว

ศิลปิน ฌอง-ฟร็องซัวส์ มิลเลต์

ปี ค.ศ.1857

ที่มา <http://www.bloggang.com/viewdiary>

ค.ศ.1855 มีการจัดนิทรรศการศิลปะสมัยนิยมครั้งที่ 1 ขึ้น นำโดย กุสตาฟ กูร์เบต์ นิทรรศการเสมือนแทนการประท้วงและเป็นปฏิปักษ์ต่อหลักสุนทรียภาพของกลุ่มจินตนิยม ซึ่งมีอิทธิพลอย่างกว้างขวางในขณะนั้น รวมทั้งคัดค้านกลุ่มคตินิยมวิชาการด้วย นอกจากนี้กูร์เบต์ จิตรกรร่วมแนวคิดคนสำคัญ ยังมี ฌอง-ฟร็องซัวส์ มิลเลต์ และ โอลิเวอ โดมิแยร์ ทั้งนี้ ศิลปะเรียลลิสม์ในเวลาต่อมาได้ให้แนวทางกับศิลปะอิมเพรสชันนิสม์ กล่าวคือ ศิลปินเริ่มเรียนรู้แสงสีประกอบในวัตถุ รู้จักสังเกตแสงสีตามบรรยากาศต่างๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 2.2 ชื่อภาพ The Third-Class Carriage

ศิลปิน โอโนเร โคมิเยร์

ปี ค.ศ. 1862

ที่มา <http://pronthipa.blogspot.com/2012/05/realism-1.html>

ศิลปะเรียลลิสม์นอกจากเกิดขึ้นจากความไม่เห็นด้วยกับศิลปะดังกล่าวแล้ว ยังได้รับแรงผลักดันจากสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในขณะนั้น ผลพวงจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมได้สร้างปัญหาแก่สังคมและเศรษฐกิจมากมาย มีคนจน ชนชั้นกรรมาชีพเพิ่มขึ้น ศิลปินเรียลลิสม์ต้องการนำเสนอปัญหาในงานศิลปะ เพื่อนำความจริงตีแผ่ให้เพื่อนมนุษย์ได้รับรู้ โดยมีกฎเสรฐเรื่องราวเกี่ยวกับคนชั้นสูงหรือคนรวย แต่เลือกสะท้อนภาพความลำบากของชนชั้นล่าง แสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำในสังคมตามพันธกิจซึ่งพวกเขาเห็นว่าภาระหน้าที่ของศิลปินคือการถ่ายทอดเรื่องราวที่สอดคล้องกับสภาพสังคม และสอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่ร่วมสมัย

2.1.2 อิทธิพลศิลปะป๊อป อาร์ต (Pop Art)

ป๊อป อาร์ต (Pop Art) มาจากภาษาอังกฤษว่า "Popular Art" ซึ่งแปลว่า ศิลปะที่เป็นที่นิยม การเคลื่อนไหวของป๊อปอาร์ตในอเมริกาและอังกฤษเกิดขึ้นใน ค.ศ.1950 โดยนำแรงบันดาลใจมาจากแนวความคิดของสังคมบริโภคนิยม และความนิยมในสังคมมาสร้างเป็นงานศิลปะเช่น การ์ตูน รูปโฆษณาสินค้า รูปถ่ายคาราภาพยนตร์ที่ประชาชนคลั่งไคล้ ตัวอักษรหรือหนังสือขำขัน ป้ายโฆษณาตามทางหลวง เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ ถ้วยพลาสติก กระป๋องเบียร์ กระป๋องโคล่า ไอศกรีมชั้นเดย์ สอท์ดอก และแฮมเบอร์เกอร์

ป๊อปอาร์ต เป็นศิลปะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ศิลปินในลัทธินี้มีความเชื่อว่าศิลปะสร้างขึ้นจากสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในชีวิตประจำวัน เป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกของประสบการณ์ทั้งหมดของเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ศิลปินในช่วงเวลาหนึ่งและสถานที่แห่งหนึ่งเท่านั้น รูปแบบของศิลปะจะขึ้นอยู่กับความสนใจของศิลปินแต่ละคนที่ได้พบเห็นสิ่งเหล่านั้นอยู่ทุกวัน

ภาพที่ 2.3 ชื่อภาพ Marilyn Monroe

ศิลปิน Andy Warhol

ที่มา <http://www.designer.co.th/1353>

กลางคริสต์ทศวรรษ 1950-ปลาย 1960

พ็อป อาร์ต เป็นศิลปะที่เฉลิมฉลองวัฒนธรรมพ็อป (พ็อปพูลาร์ คัลเจอร์) ซึ่งเป็นวัฒนธรรมระดับมหาชน ที่ถูกจัดว่าเป็นวัฒนธรรมหรือศิลปะระดับล่าง โดยไม่มีศิลปะชั้นสูงเป็นขั้วตรงกันข้าม ศิลปะชั้นสูงที่ว่าเป็นคือ บรรดางานศิลปะที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นของดีมีคุณภาพ แต่ละชิ้นมีความเป็นต้นแบบต้นฉบับ มีเพียงหนึ่งเดียวไม่เหมือนใคร มีคุณค่าเสียจนสถาบันศิลปะหรือสถาบันระดับรัฐต้องซื้อเก็บสะสมไว้ในพิพิธภัณฑ์ของชาติ

ระหว่างปลายคริสต์ทศวรรษ 1940-1950 แอ็บสแตรค เอ็กซ์เพรสชันนิสม์ (Abstract Expressionism) กระแสเลือกกระแสนแสวงหาชื่อเสียงและการยอมรับ จนกระทั่งนักวิจารณ์ยกย่อง พิพิธภัณฑ์ซึ่งงานเพื่อเปิดแสดง แต่ชาวบ้านไม่เข้าใจ ภาพเขียน แอ็บสแตรค เอ็กซ์เพรสชันนิสม์ กลายเป็นศิลปะสมัยใหม่ชั้นสูง เป็นสิ่งที่จำกัดอยู่ในชนชั้นสูงหรือชนชั้นกลางที่มีการศึกษาดี เป็นของจำเพาะสำหรับคนในวงการศิลปะ ตรงกันข้ามกับวัฒนธรรมพ็อป ที่เป็นวิถีปฏิบัติและรสนิยมแบบตลาดค้ายิ่ง เป็นวัฒนธรรมแห่งการเสพลินค้าที่ผลิตด้วยระบบอุตสาหกรรม มีจำนวนมากๆ ทุกชิ้นผลิตออกมาเหมือนกัน คนหม่อมมากซื้อมาใช้เหมือนกัน ไปหมด เทียบไม่ได้กับงานฝีมือ งานสร้างสรรค์ชั้นสูง พ็อป อาร์ต คือแนวศิลปะที่เป็นปฏิกิริยาโต้ตอบกับศิลปะลัทธิ แอ็บสแตรค เอ็กซ์เพรสชันนิสม์ ซึ่งเน้นการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึก การแสดงความเป็นส่วนตัว มีแนวทางเป็นของตัวเองและเป็นเรื่องของจิตวิญญาณ แต่ พ็อป อาร์ต กลับหยิบยืมเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วในท้องตลาด เช่น วัสดุสำเร็จรูป มานำเสนออย่างมีชีวิตชีวา งานของ พ็อป อาร์ต มักจะมีอารมณ์ขัน ขี้เล่นและชอบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เสียดสี เย้ยหยันต่อศิลปะและชีวิต ริชาร์ด แฮมิลตัน (Richard Hamilton) ศิลปินชาวอังกฤษเป็นคนแรกที่ทำงานในแนว พ็อพ อาร์ต เมื่อปี 1956 โดยการใช้เทคนิคปะติดภาพถ่ายและสิ่งพิมพ์ ต่อมาส่งอิทธิพลไปสู่สหรัฐอเมริกาและเยอรมนี ศิลปะกระแสนี้มีความเคลื่อนไหวคึกคักที่สุดในช่วงปลายคริสต์ทศวรรษ 1950 จนถึง 1960 ต้นตอทางรูปแบบและความคิดสามารถสืบย้อนกลับไปที่กลุ่มคาต้า ในด้านของการใช้สินค้าบริโภค ข้าวของเครื่องใช้ (วัสดุสำเร็จรูป) อารมณ์ขันและการต่อต้านศิลปะชั้นสูง และแน่นอนว่า นีโอ-คาต้า (Neo-Dada) ก็มีอิทธิพลต่อ พ็อพ อาร์ต ด้วยเช่นกัน ต่างกันตรงที่ นีโอ-คาต้า นำเอาศิลปะประติมากรรมแบบ แอ็บสแตรค เอ็กซ์เพรสชันนิสม์ เข้ามาผสมด้วยเท่านั้น รูปแบบและเนื้อหาของ พ็อพ อาร์ต ไปกันได้ดีกับวิถีชีวิตอเมริกันในคริสต์ทศวรรษ 1960 ยุคที่บริโภคนิยม สินค้าอุตสาหกรรมและวัฒนธรรมพ็อพกำลังเฟื่องฟูสุดขีด ทุกอย่างกลายเป็นสินค้าสำหรับซื้อขาย บ้านเมืองเต็มไปด้วยสื่อโฆษณา สิ่งพิมพ์ ภาพลักษณ์ที่สร้างขึ้นเพื่อดึงดูดความสนใจ เป็นวัฒนธรรมแบบเสพภาพและภาพลักษณ์สำหรับมองดู พ็อพ อาร์ต จึงแสดงความเป็นอเมริกันได้อย่างถึงพริกถึงขิง พ็อพ อาร์ต คืองานศิลปะของคนเมือง เป็นวัฒนธรรมเมืองโดยแท้ หากลองเปรียบเทียบ “เรื่อง” หรือ “หัวเรื่อง” ที่ศิลปินในโบราณชอบนำไปเขียนภาพ ศาสนา ตำนาน และประวัติศาสตร์คงเป็นหัวเรื่องยอดนิยมในอดีต ในคริสต์คริสต์ศตวรรษที่ 19 และต้น 20 ธรรมชาติและทิวทัศน์คือแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ เรื่องราวเกี่ยวกับคนและวิถีชีวิตของคนก็เช่นกัน จิตรกรกลุ่ม อิมเพรสชันนิสม์ (Impressionism) เขียนภาพชีวิตคนในเมือง ปิกัสโซ (Picasso) และมาติสส์ (Matisse) ต่างก็ทำเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติและคนมาตลอดชีวิต มีแต่ พ็อพ อาร์ต นี้แหละที่มีวัฒนธรรมพ็อพในเมืองและสินค้าข้าวของต่างๆ เป็นแรงบันดาลใจ และเป็นครั้งแรกที่ศิลปินสนใจแสดงออกถึงปรัชญาของทุนนิยม บริโภคนิยมอย่างแท้จริงเอาจึง รูปแบบ วิธีคิด และวิธีทำงานของ พ็อพ อาร์ต ได้ส่งอิทธิพลต่อศิลปินและกระแสศิลปะในยุคต่อมาเป็นอย่างมาก ศิลปะในลัทธิหลังสมัยใหม่ หรือ โพสต์โมเดิร์นนิสม์ (Postmodernism) ที่กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในไทยขณะนี้ ก็เติบโตมาจาก พ็อพ อาร์ต นี้เอง คงจะเพราะ พ็อพ อาร์ต เล่นกับภาพลักษณ์และมีการนำเอาการ์ตูน สินค้า และสิ่งออกแบบที่คนชอบและคุ้นเคยมาใช้นั่นเอง ทำให้ พ็อพ อาร์ต เป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วไป กลายเป็นที่ “ประชานิยม” จริงๆ ไม่ใช่แค่แนวคิดเกี่ยวกับของฮิตเท่านั้น แต่ พ็อพ อาร์ต ได้ทำให้มันเป็นเรื่องฮิตขึ้นจริงๆ เลยทีเดียว ในความสำเร็จของ พ็อพ อาร์ต ในด้านที่เกี่ยวกับการจัดการกับระดับสูง-ต่ำของศิลปะ อาจมองได้สามทางว่า ศิลปินกลุ่มนี้ได้นำเอาศิลปะวัฒนธรรมจากสองขั้วสูง-ต่ำมาเจอกัน หรืออาจมองได้ว่าพวกเขาได้ทำของต่ำให้สูง นำของระดับล่างมาทำให้เป็นศิลปะชั้นสูง หรือไม่ก็เป็นการทำให้ของสูง โน้มลงมาแตะดิน เป็นการพยายามทำลายหยอกหยางข้างที่พวก โมเดิร์นนิสต์ (Modernist, Modernism) สร้างเอาไว้สูงตระหง่าน สูงขึ้นหิ้งเป็นของเฉพาะกลุ่ม แยกแยกออกจากสังคม กลายเป็นอะไรที่เป็น “อุดมคติ” เป็นแบบแผนและแข็งตัวจนเกินไป แต่เอาเข้าจริงๆ การทำลายหยอกหยางข้างของ โมเดิร์นนิสต์ แล้วประกาศว่าเป็น โพสต์โมเดิร์น จะทำให้ชาวบ้านเข้าถึงศิลปะมากขึ้นหรือไม่ ยังคงเป็นคำถามที่ชวนคิดอยู่จนถึงทุกวันนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แม้ว่าโดยแนวคิดรวมๆ ของ พ็อพ อาร์ต คือ การท้าทายความคลาสสิกอันสูงส่งของศิลปะประเพณีที่อยู่ในกรอบระเบียบอันเคร่งครัด และยังทำการล้อเลียนหยอกเย้ากับความเป็นปัจเจกเฉพาะตัว ละเลยความเป็นต้นฉบับที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครตามแนวทางของ ศิลปะสมัยใหม่ (โมเดิร์น อาร์ต) แต่เอาเข้าจริงๆ ศิลปินพ็อพแต่ละคนต่างก็มีรูปแบบที่เป็นลักษณะเฉพาะไม่เหมือนศิลปินอื่นๆ (แต่ไปเหมือนงานพาณิชย์ศิลป์ที่ตัวเองไปหยิบยืมมา) แอนดี้ วอร์ฮอล (Andy Warhol) ไม่เพียงหัวหอกของกลุ่มศิลปินพ็อพ แต่เป็นศิลปินชั้นนำระดับซูเปอร์สตาร์ของอเมริกาหรือของโลกเลยทีเดียว นอกจากจะเป็นศิลปินที่มีผลงานยอดเยี่ยมเป็นที่ชื่นชอบแล้ว วอร์ฮอล ยังเป็นดาวสังคมของนครนิวยอร์กอีกด้วย เรียกได้ว่าทั้งชีวิตและผลงานของเขาเป็น “พ็อพ” มากๆ เลยทีเดียว

ลักษณะเฉพาะตัวของ วอร์ฮอล ที่ทุกคนรู้จักก็คือ การทำงานจิตรกรรมด้วยเทคนิคภาพพิมพ์ซิลค์ สกรีน เทคนิคดังกล่าวเป็นวิธีการสร้างงานพิมพ์ในระดับอุตสาหกรรม มักจะใช้ในแวดวงโฆษณาขายสินค้า เช่น ทำโปสเตอร์ บิลบอร์ด และพิมพ์วอลดวลลงบนเสื้อยืด ในสมัยนั้นเทคนิคนี้ยังถือว่าเป็นของค่อนข้างใหม่ แอนดี้ วอร์ฮอล ใช้เทคนิคอุตสาหกรรมนี้พิมพ์ภาพดารานักร้อง และคนดังระดับตลาดมหาชน เช่น พิมพ์ภาพ มาริลีน มอนโร อลิซาเบธ เทเลอร์ และ เอลวิส เพรสลีย์ บ้างก็พิมพ์ภาพผลงานจิตรกรรมระดับคลาสสิกที่ขึ้นหิ้งของโลก เช่น ภาพ โมนา ลิซ่า (ยอดฮิตที่สุดของการถูกนำไปใช้ ถูกนำไปล้อเลียน) ภาพเทพ วินัส ฟีมีอ บอดดิเชลตี ภาพทั้งหมดนี้ วอร์ฮอล นำมาพิมพ์ด้วยสีจุดขนาดเตาะตาในจำนวนเยอะๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า เรียงกันเป็นพริคแบบสินค้าอุตสาหกรรมที่ผลิตซ้ำได้ทีละมากๆ

©Melissa Clifton 2005

ภาพที่ 2. 4 ชื่อภาพ Melissa Clifton

ศิลปิน รอย ลิซเท็นสไตน์

ปี พ.ศ.2005

ที่มา <https://popuspopart.wordpress.com/artist/>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รอย ลิชเทินสไตน์ (Roy Lichtenstein) เป็นศิลปินที่พออีกคนที่มีชื่อเสียงในระดับซูเปอร์สตาร์ แต่ยังไม่ถึงขั้น “ดาวสังคมไฮโซ” เท่า วอร์ฮอล ลิชเทินสไตน์ มีลักษณะเฉพาะตัวด้วยการสร้างงานให้เป็นแนวการ์ตูน เขาหยิบยืมรูปแบบของสิ่งพิมพ์การ์ตูนอุตสาหกรรมที่เล่าเรื่องเป็นช่องๆ มีลักษณะพิเศษอยู่ที่การตัดเส้นภาพลายเส้นด้วยเส้นทึบดำ สร้างสีและน้ำหนักของภาพด้วยการใช้แถบเมดสี แดบรีวสี (เมดสกรีนและแพนโทน) บางครั้ง ลิชเทินสไตน์ ถึงกับนำภาพจากหนังสือการ์ตูนที่วางขายในท้องตลาดมาดัดแปลงเล็กน้อยให้เป็นผลงานของตัวเอง จุดที่พิเศษไปจากการ์ตูนสิ่งพิมพ์อุตสาหกรรมราคาถูกก็คือ ลิชเทินสไตน์ นำลักษณะดังกล่าวมาทำเป็นงานจิตรกรรมขนาดใหญ่ เรียกได้ว่า ระบายสีทำงานจิตรกรรมให้เป็นลักษณะอุตสาหกรรม หรือพูดอีกอย่าง ทำสิ่งพิมพ์ให้เป็นจิตรกรรม ทำ ศิลปะระดับล่าง (โลว์ อาร์ต) ให้เป็น ศิลปะชั้นสูง (ไฮ อาร์ต) หรือสลับกัน และที่ขาดไม่ได้เช่นเดียวกับ แอนดี้ วอร์ฮอล คือการหยอกล้องานคลาสสิกบรมครู ลิชเทินสไตน์ นำเอาภาพชั้นยอดอย่างเช่น งานสีน้ำมันภาพโบสถ์อันโด่งดังของ โมเนต์ (Monet) ภาพคนเดินหว่านเมล็ดพันธุ์พืชของ วินเซนต์ แวน โก๊ะ (Vincent van Gogh) ภาพนามธรรมเรขาคณิตของ มงเดรียน (Mondrian) และภาพปลาในโหลแก้วของ มาติสส์ มาทำเป็นจิตรกรรมและภาพพิมพ์ในลักษณะที่เป็นสิ่งพิมพ์อุตสาหกรรม ดูเหมือนสินค้าแบบพ็อปในตลาด คน โดยทั่วไปเมื่อได้ยินคำว่า ประติมากรรมหรือรูปปั้นเมื่อใด ก็มักจะนึกถึงงานแกะสลักหินอ่อนรูปเหมือนจริง อย่างเช่น รูปเดวิด ของ ไมเคิลแองเจโล รูปชายหญิงจูบกันของ โรแดง หรือไม่กี่รูปหล่อสำริดที่เป็นอนุสาวรีย์วีรบุรุษวีรสตรีแห่งชาติ แต่ประติมากรรมของ เคลส์ โอลเด็นเบิร์ก (Claes Oldenberg) ปฏิเสธเรื่องราวยิ่งใหญ่แบบคลาสสิกมหากาพย์ทั้งหลาย โอลเด็นเบิร์ก หยิบจับเอาข้าวของในชีวิตประจำวันสมัยใหม่ เช่น ไม้หนีบผ้ากระดุม ก้อนน้ำและสายยาง และขนมพายมาทำประติมากรรม ขยายขนาดจนใหญ่โตมโหฬาร เรียกรอยยิ้มจากคนดูได้เป็นอย่างดี นอกจากทำของเล็กให้ใหญ่โตแล้ว โอลเด็นเบิร์ก ยังทำงานอีกชุดที่เป็น ประติมากรรมอ่อนนุ่ม (soft sculpture) เขา นำเอาข้าวของเครื่องใช้กระจุกกระจิกมาขยายใหญ่ โตเกินปกติ และยังใช้วัสดุนุ่มนิ่มมาสร้างประติมากรรม ทำให้สิ่งของเหล่านั้นอ่อนปวกเปียกผิดธรรมชาติของวัตถุต้นแบบนั้นๆ เรียกได้ว่า ทำทลายการคิดการทำประติมากรรมในแบบจารีตประเพณีมากๆ เลยทีเดียว แม้ว่าความเคลื่อนไหวของ พ็อป อาร์ต จะมีความตื่นตัวที่สุดในราวกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20 แต่แนวทางของ พ็อป อาร์ต ยังคงร่วมยุคร่วมสมัยกับสังคมและวงการศิลปะในปัจจุบันเป็นอย่างดี เพราะพวกเขายังอยู่ในสังคมยุควัฒนธรรมพ็อป หรือตามที่มีเสียงกระหึ่มดังว่าเป็นสังคมยุค หลังสมัยใหม่ (โพสต์โมเดิร์น) กันไปแล้ว เป็นยุคสมัยที่อะไรๆ จากยุคสมัยใหม่ก็ถูก “ถอดรื้อ” และถูกตรวจสอบไปเสียหมด เป็นยุคที่อะไรๆ ก็ถูก “ทำให้พ็อป” ของสูงก็ถูกทำให้กลายเป็นของสามัญ กลายเป็นสินค้าสำหรับซื้อขายไปเสียทุกอย่าง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน David Hockney

ภาพที่ 2.5 ภาพศิลปิน David Hockney

David Hockney เดวิด ฮอกเนย์ ศิลปินป๊อปอาร์ต เดวิด ฮอกเนย์ เกิดที่เมืองเบรดฟอร์ด ประเทศอังกฤษ ในปี พ.ศ. ๒๔๘๐ เขาเรียนศิลปะที่วิทยาลัยเบรดฟอร์ด ก่อนจะย้ายได้เข้ามาอยู่ที่อเมริกา รัฐแคลิฟอร์เนีย เขาได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวในการเรียนศิลปะตั้งแต่เด็กๆ ศิลปินที่เขาชื่นชอบตั้งแต่วัยเด็ก ก็มี Picasso, Matisse และ Fragonard เดวิดเป็นทั้งนักวาดภาพ ศิลปินภาพพิมพ์ ช่างภาพและนักออกแบบ เขาประสบความสำเร็จทางด้านศิลปะในกลุ่มศิลปินอังกฤษตั้งแต่วัยหนุ่ม พ.ศ. ๒๕๐๒ เขาเรียนปริญญาโททางศิลปะ ในลอนดอน เขาทดลองวาดภาพในรูปแบบที่แตกต่างกว่ายุคสมัย รวมทั้งวาดภาพนามธรรม ภาพของเขาได้รับรางวัลตั้งแต่เป็นนักศึกษา และถูกซื้อไปโดยนักสะสมงานศิลปะ ในปีพ.ศ. ๒๕๑๑ เขาเริ่มสนใจและทำงานเกี่ยวกับการถ่ายภาพ การสร้างภาพตัดปะ พ.ศ. ๒๕๕๔ เขาได้รับเลือกเป็นศิลปินอังกฤษที่มีอิทธิพลมากที่สุดของศตวรรษที่ ๒๐ จบ. ชอบการจัดองค์ประกอบของภาพ ที่ไม่มีอะไรซับซ้อน เรียบง่าย แต่แฝงไว้ด้วยความหมายที่ซ่อนอยู่ สะท้อนอารมณ์ที่มีต่อสถานที่นั้นๆ อย่างตรงไปตรงมา บางที่อาจพบว่าคุณรู้สึกของคนในภาพได้ส่องประกายแห่งความคิดถึงผู้ชม พร้อมทั้งจะเล่าเรื่องความเป็นมาอย่างยืดยาว รวากับม้วนเทปที่ไม่มีวันสิ้นสุดและย้อนกลับซ้ำที่เดิมอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย แม้จะเป็นคนแปลกหน้าต่อกันก็ตามส่วนใหญ่เป็นภาพเขียนที่เสนอความคิดสั้นๆ ความแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร เคาทางไม่ถูก พบแล้วรู้สึกงง และต้องการทราบความหมายในทุกอณูของสิ่งที่ระบายลงบนเฟรมผ้าใบกันเลยทีเดียว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

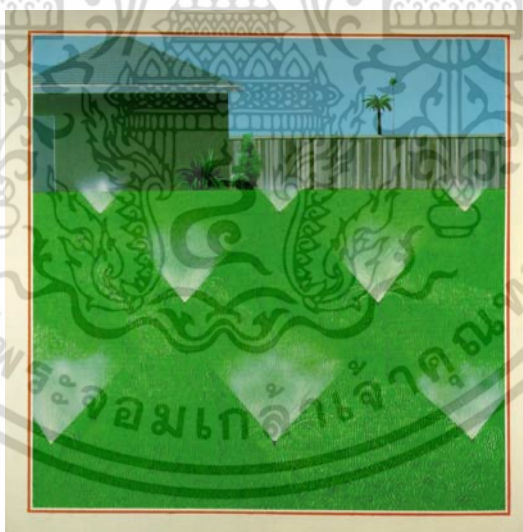
ภาพที่ 2.5 ชื่อภาพ Portrait of Nick Wilder

ศิลปิน David Hockney

เทคนิค สีอะคริลิกบนผ้าใบ ขนาด 183 x 183 ซม.

ปี พ.ศ. 2507

ที่มา <http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=klongrongmoo>

ภาพที่ 2.6 ชื่อภาพ A Lawn Being Sprinkled

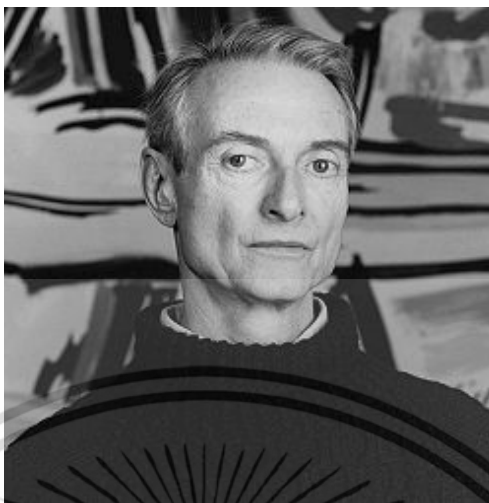
ศิลปิน David Hockney

เทคนิค สีอะคริลิกบนผ้าใบ ขนาด 153 x 153 ซม. พ.ศ. 2510

ที่มา <http://www.bloggang.com/viewdiary>.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.2.1 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน Roy Lichtenstein

ภาพที่ 2.5 ภาพศิลปิน Roy Lichtenstein

รอย ลีเคนสไตน์ (Roy Lichtenstein) เกิดเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 1923 ในแมนฮัตตัน New York City ในครอบครัวชนชั้นกลาง เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเอกชน จนเมื่อรอยอายุครบ 12 ปี เขาหลง ทะเปียน ที่ โรงเรียนมัธยมชาย Manhattan's Franklin, ซึ่งในช่วงระยะนี้เขาได้มีความสนใจ และศึกษาเกี่ยวกับศิลปะและการ ออกแบบเป็นงานอดิเรก. ซึ่งไม่มีอยู่ในหลักสูตรของโรงเรียน นอกจากนี้เขายังชื่นชอบและหลงใหลเกี่ยวกับดนตรีแจ๊สมากซึ่งมักจะ เข้าร่วมชมการแสดง คอนเสิร์ต ณ โรงละครพอลโล ในเขต Harlem. เขามักจะวาดภาพเหมือนบรรดากลุ่มนักดนตรี ในขณะที่แสดงดนตรีหลังจากที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมชาย Manhattan's Franklin Lichtenstein เข้า เรียนในภาคเรียนฤดูร้อนที่ Art Students League of New York ใน New York ซึ่งเขาทำงานศิลปะภายใต้การดูแลของ Reginald Marsh Lichtenstein ได้ย้ายจาก New York เพื่อเข้า ศึกษาที่ มหาวิทยาลัย รัฐโอไฮโอ ในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาจิตรศิลป์ ในช่วงเวลานี้ได้เกิด สงครามโลกครั้งที่ 2 ทำให้ต้องถูกเกณฑ์เข้าเป็นทหารในกองทัพสหรัฐ ฉะนั้นการศึกษาของเขาต้อง ถูกพักไประหว่างปี คศ. 1943 จนถึง 1946. Lichtenstein จึงได้กลับไปเพื่อเยี่ยมพ่อของเขาแต่เมื่อกลับมาถึงบ้านก็กลับพบว่าพ่อของเขานั้นได้จากไปแล้วหลังจากนั้นจึงได้ลาออกจากรับราชการทหาร แล้วกลับไป ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรัฐโอไฮโอที่ เคยได้พักการเรียนเอาไว้โดยการกลับมาศึกษาต่อ ครั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาของเขา Hoyt L. Sherman ซึ่งมีชื่อเสียงอย่างกว้างขวางนั้นมีอิทธิพลสำคัญ และนำทางในรูปแบบการทำงานศิลปะของเขา ในระยะเวลาต่อมา หลังจากที่เรียนจบในระดับ ปริญญาตรี Lichtenstein ก็ได้ศึกษาต่อในสาขาและสถาบันเดิมที่และบางเวลาก็ได้ว่าจ้างเป็นครู พิเศษช่วยสอนใน 1949 Lichtenstein จบปริญญาโทในสาขาจิตรศิลป์จาก มหาวิทยาลัยรัฐโอไฮโอ และใน ปี เดียวกันเขาได้แต่งงานกับ Isabel Wilson (แต่หย่า ค 1965) ใน 1951 Lichtenstein ได้ เป็น เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ศิลปินคนแรกที่จัดแสดงที่ Carlebach Gallery ใน New York ในปีเดียวกันเขาได้ย้ายไปที่ Cleveland เป็นเวลาหกปี แต่บ่อยครั้งที่มีมักจะเดินทางกลับยัง New York เพื่อรับงานที่ถือว่าจ้าง เป็นคนเขียนแบบร่างในการออกแบบตกแต่งบ้านหน้าต่าง ช่วงเวลานี้แนวทางรูปแบบทางผลงานของ Lichtenstein จะออกไปทางแนว Cubism และ แนว Expressionism สลับกันไปในปี ค.ศ. 1957 เขาได้ย้ายกลับไปยัง ทางเขตตอนเหนือ ของ รัฐ New York และ กลับมาเริ่มต้นอีกครั้งในอาชีพครุศิลปะอีกครั้ง ช่วงเวลานี้ที่งานศิลปะของ Lichtenstein รับเอารูปแบบของศิลปะแนว Abstract และ Expressionism แล้วนำมาประยุกต์ใช้ในแนวทางของเขา เริ่มต้นงานสอนใน เขตเหนือของรัฐนิวยอร์ก ที่ State University of New York ที่ Oswego ใน 1958 ใน 1960 เขาเริ่มต้นเป็นครูสอนที่ Rutgers University ที่นี่เองผลงานของ Allan kaprow ส่งอิทธิพลต่อเขามากจนทำให้เขาเปลี่ยนสไตล์ภาพวาดมาใช้เส้น โครงร่างที่คมชัดและจุดสีดำ Benday Dots ซึ่งสิ่งเหล่านี้ปรากฏได้ชัดมากในงาน ชื่อ Look Mickey (1961 National Gallery, Washington D.C.) และ ในเดียวกันนี้เขาได้สร้างสรรค์ภาพวาดอีกชิ้น โดยอาศัยตัวละครที่หยิบยืมมาจากหนังสือการ์ตูนและกระดาษห่อหมากฝรั่งในปี 1961 Leo Castelli นำภาพวาดของเขาออกแสดงในแกลลอรีของเขาเองที่นิวยอร์กเขาเริ่มมีงาน แสดงเดี่ยวครั้งแรกในปี 1962 ซึ่งผลงานทั้งคอลเล็กชันนั้นถูกซื้อเหมาหมดจากนักสะสมงานศิลปะคนหนึ่งเมื่อเห็นว่าเขาสามารถหาเลี้ยงชีพได้จากการวาดรูปเขาถึงหยุดการสอนตั้งแต่นั้นสไตล์งานที่ใช้สีน้ำมันและสีอะคริลิก Magna พร้อมกับภาพลายเส้นที่คมชัดการเล่นสีเส้นที่สดใสสะดุดตาพร้อมกับสไตล์การใช้จุดแบบ Benday Dots ในตัวภาพเหมือนกับภาพที่ถ่ายขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ปรากฏชัดมากในผลงานที่มี ชื่อของเขาก่อนอย่าง Drowning Girl (1963 สมบัติของ Museum of Modern Art, New York) ผลงานภาพวาดในช่วงนี้มีมักสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่วงการสื่อพยายามแสดงออกมาผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดชิ้นหนึ่งเขาคือ Whaam! (1963, Tate Modern, London) คือหนึ่งของตัวอย่างงานป๊อปอาร์ตยุคแรกเริ่มของอเมริกันมันเป็นภาพของเครื่องบินรบลำหนึ่งที่กำลังยิงจรวดใส่เครื่องของฝ่ายศัตรูพร้อมกับภาพ ระเบิดสีเหลืองแดงสดใสเน้นย้ำสไตล์ของการ์ตูนด้วยการใช้ตัวหนังสือ WHAM แทนเสียงระเบิดถึงแม้ผลงานของเขาส่วนใหญ่จะคล้ายคลึงกับภาพวาดการ์ตูนของศิลปินอื่นๆ อาทิเช่น Russ Heath, Tony Abruzzo, Irv Novick แต่มันก็แค่คล้ายไม่ใช่เป็นการคัดลอกมาถึงกระนั้นยังมีเสียงตำหนิถึงผลงานของเขาจากเพื่อนศิลปินอย่าง Dave ว่าเขาลอกเลียนแบบผลงานภาพวาดของศิลปินในปี ค.ศ. 1965 ผลงานของเขา รู้จักดีในการหยิบยืมต้นฉบับที่เป็นการ์ตูนมาซึ่งถูกวาดโดยนักวาดการ์ตูน เช่น Jack Kirby และ DC Comic ศิลปิน Russ Helt, Tony Abruzzo, Irv Novick และ Jerry Grandenetti ประยุกต์มาเป็นผลงาน โดยใส่การล้อเลียนหยอกล้อต้นฉบับที่ บางครั้งมีการเปลี่ยนโทนสีและปรับเปลี่ยนลักษณะองค์ประกอบให้แตกต่างออกไป ในปี ค.ศ. 1967 จัดแสดง ชุดผลงานเก่าๆของเขาโดยจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑสถานศิลปะ Pasadena ใน California. นอกจากนี้ในปีเดียวกัน Lichtenstein ได้มีโอกาสจัดการแสดงผลงานเดี่ยวเป็นครั้งแรกในทวีปยุโรปโดยจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑสถาน ใน อัมสเตอร์ดัม, ลอนดอน, เบอร์ลิน และ แชนไนเวอร์ต่อมาเขาเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ได้แต่งงานกับ ภรรยาคนที่สอง คือ Dorothy Herzka ในปี คศ. 1968 ใน ในช่วง คศ.1970 ถึง 1980 งาน ของ เขาเริ่มคลี่คลายจากรูปแบบศิลปะที่เขาเคยทำมาและพัฒนารูปแบบศิลปะของเขาสู่ความก้าวหน้าและยังไม่เคยทำ.เขาได้สร้างสรรค์ผลงาน ชุด Artist's Studio, Look Mickey (1973, Walker Art Center, Minneapolis)ใน ปลาย คศ.1970 ผลงานRoy เริ่มก้าวเข้ามาสู่รูปแบบความเป็นศิลปะ surrealismเช่น Pow Wow (1979, Ludwig Forum für Internationale Kunst, Aachen)ใน 1,977 เขาได้รับการว่าจ้างจากบริษัทรถยนต์ BMW ให้พื้นที่สี่บนรถแข่ง BMWรุ่น 320i สำหรับจัดแสดงในโครงการ BMW Art Car Project.นอก จากผลงานของเขาจะเป็นงานประเภทจิตรกรรมแล้ว Lichtenstien ยังทำประติมากรรมที่ทำจากโลหะและพลาสติก รวม ถึง บางประติมากรรม สาธารณะ ชื่อเสียงเช่น โคม ใน เซนต์ แมรี่ของ จอร์เจียในปี 1978 และ มากกว่า 300 งานพิมพ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานภาพพิมพ์ซิลค์สกรีนในปี 1989 Torpedo...Los !, ถูกประมูลขาย โดยบริษัทคริสตีในราคา 5.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐทำให้ Roy Lichtenstien เป็น1ใน3ศิลปินที่มีผลงานในราคาแพงที่สุดในโลก ที่ยังมีชีวิตอยู่ใน ปี 1996 National Gallery of Art ใน วอชิงตัน ดี ซี เป็น พื้นที่ เก็บ ข้อมูล เดียว ที่ใหญ่ ที่สุด ใน งาน ของ ศิลปินเมื่อครั้งที่เขาเคยบริจาค ผลงานศิลปะที่เป็นภาพพิมพ์ 154 งานพิมพ์ หนังสือ 2เล่ม.รวม ไปถึงการจัดแสดงผลงาน 4,500 โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเขาเสียชีวิตด้วยโรค ปอดบวม ใน วันที่ 29 กันยายน 1997 ที่ศูนย์การแพทย์. New York University

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 2.6 ชื่อภาพ Drowning girl

ศิลปิน Roy Lichtenstein 171.6 cm × 169.5 cm

ปี ค.ศ. 1963

ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/Drowning_Girl

ภาพที่ 2.7 ชื่อภาพ House II

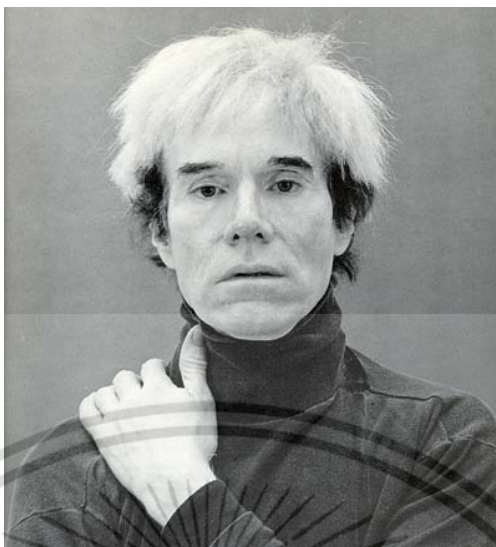
ศิลปิน Roy Lichtenstein Model

ปี ค.ศ. 1997

ที่มา <http://www.theartstory.org/artist-lichtenstein-roy-artworks.htm>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.2.3 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน Andy Warhol

ภาพที่ 2.8 ภาพศิลปิน Andy Warhol

ประวัติ แอนดี้ วอร์ฮอล หรือ แอนดี้ วาฮอล Andy (1928-1987) ผู้นำศิลปะป๊อปอาร์ต , พ็อพอาร์ต Pop Art ถือว่าเป็นจิตรกรชาวอเมริกัน อีกทั้งเป็นนักเขียน นักประพันธ์บทเพลง ผู้สร้างภาพยนตร์ รวมทั้งนักแสดง ถือว่าผู้บุกเบิกหรือเป็นผู้นำศิลปะที่เรียกว่า Pop Art ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ 1960 เป็นศิลปะเหมือนจริงหรือสำนึกนิยมแนวใหม่ ผสมดาดาแนวใหม่ (new realism and neo dada) เป็นศิลปะที่มีพื้นฐานมาจากพาณิชย์ศิลป์ เป็นการนำสิ่งที่ปรากฏอยู่ในชีวิตของคนส่วนใหญ่มาเสนอในรูปแบบศิลปะ เช่น ภาพของเครื่องหมายการค้าที่เป็นที่นิยม อาหารที่นิยมของประชาชน ตลอดจนถึงภาพดารารและกล่องใส่สินค้า ศิลปะประเภทนี้พัฒนาขึ้นในช่วงปลายของปีทศวรรษ 1950 ในนิวยอร์ก ซึ่งมีศิลปินสำคัญๆอยู่หลายคน เช่น Jasper John, Robert Rouscheuberg และ Addy Warhol เป็นต้น ศิลปินเหล่านี้ถือว่าเป็นศิลปินกลุ่มก้ำวหน้าในยุคนั้น แอนดี้ วอร์ฮอล Addy Warhol เป็นศิลปินอเมริกันเชื้อสายเช็กโก เกิดเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ค.ศ. 1928 (บางแหล่งบอก 28 กันยายน ค.ศ.1928) ที่เมืองฟลอเรสท์ รัฐเพนซิลเวเนีย ในครอบครัวของคณงานถ่านหิน เดิมชื่อ Adrew Worhala จบการศึกษาจากโรงเรียนเทคนิคพิทสเบิร์ก Pittsburgh (Carnegie Museum of Art) และเรียนต่อใน สาขา Commercial Art จาก Carnegie Institute of Technology (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน) และได้เข้าไปอยู่ในนิวยอร์กในช่วงที่ศิลปะแอฟเฟร์คเอ็กเพรสชันนิสม์กำลังได้รับความนิยม วอร์ฮอล ได้ใช้ชื่อ Warhol แทน Wahola โดยตัดตัว a ตัวหลังออก เขา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เริ่มทำงานด้วยการเป็นนักเขียนภาพประกอบและออกแบบในหนังสือวารสารชั้นนำ เช่น Vogue เป็นต้น ในปี ค.ศ.1952 เขาเริ่มแสดงผลงานเดี่ยวผลงานที่แสดงเป็นภาพประกอบเรื่องในวารสารเป็นส่วนใหญ่ และอีกสองปีต่อมาเขาได้แสดงภาพเขียน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาพเหมือนดารา ขวดโคคาโคล่าและไบบิลล์ เป็นการแสดงรูปแบบของศิลปะที่แปลกออกไป ในขณะที่ Jackson Pollock เสนอผลงานนามธรรมอยู่ในขณะนั้น การสร้างงานของวอร์ฮอลเป็นการหยิบเอาสิ่งที่อยู่ในชีวิตของคนอเมริกันมาเสนอในรูปแบบเหมือนจริง ซึ่งง่ายต่อการรับรู้และยอมรับ ไม่ว่าจะเป็นรูปขวดโคคาโคล่า กระป๋องซูป ตลอดจนจนถึงภาพดารา และคนที่มีชื่อเสียงเช่นภาพของ มาริลีน มอนโร , เอลวิส เพรสลีย์ และแจคกี เคเนดี้

ภาพที่ 2.9 ชื่อภาพ Green Marilyn

ศิลปิน Andy Warhol

ขนาด 55x65 ซม

ปี 1964

ที่มา <https://board.postjung.com/825920.html>

ภาพ The Two Marilyns ค.ศ. 1962 ซิลค์สกรีนบนผ้าใบ ขนาด 55x65 ซม. ปัจจุบันเป็นสมบัติ ของเอกชน ในนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เป็นอีกภาพที่โด่งดังของเขา โดยนำเอาภาพมาริลีน มอนโร ดาราสาวผู้มีชื่อเสียงมาขยายบนผ้าใบ สีที่แตกต่างแสดงให้เห็นถึงมุมมองที่ต่างไป กล่าวกันว่าแอนดี วอร์ฮอล ได้สร้างให้ดาราสาวเป็นที่จับต้องได้แก่ชาวอเมริกัน นักวิจารณ์ศิลปะอเมริกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ถือว่า งานศิลปะของวอร์ฮอล ได้บอกกล่าวให้คนอเมริกันรู้ถึงสิ่งที่เคยเป็นมา และกำลังเป็นอยู่ใน
ช่วงเวลาของเขา

ภาพที่ 2.10 ชื่อภาพ Campbell's Soup I

ศิลปิน Andy Warhol

ปี 1968

ที่มา <https://board.postjung.com/825920.html>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

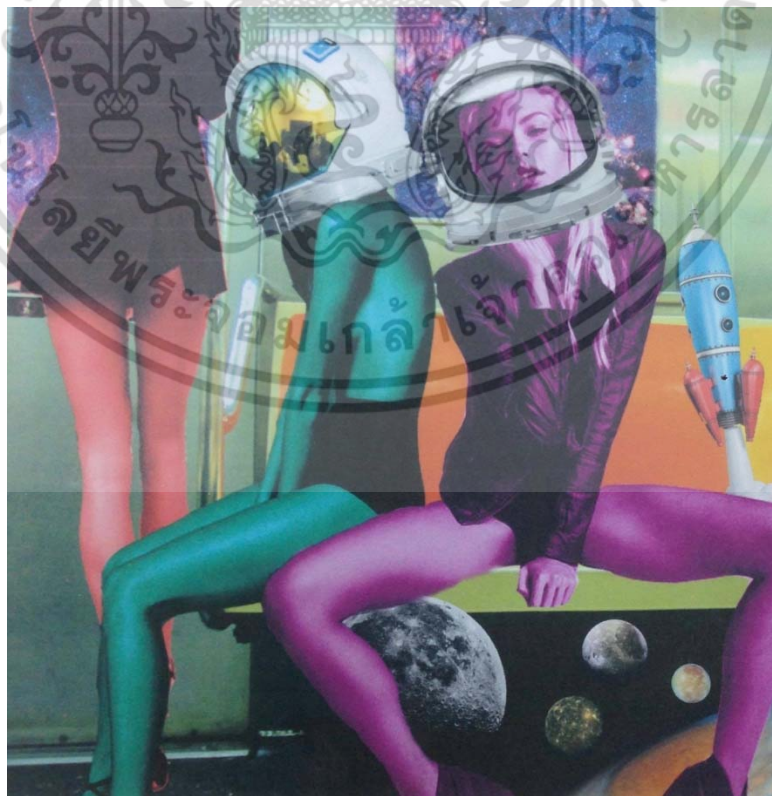
บทที่ 3

การดำเนินการสร้างสรรค์

3.1 การสร้างภาพร่าง

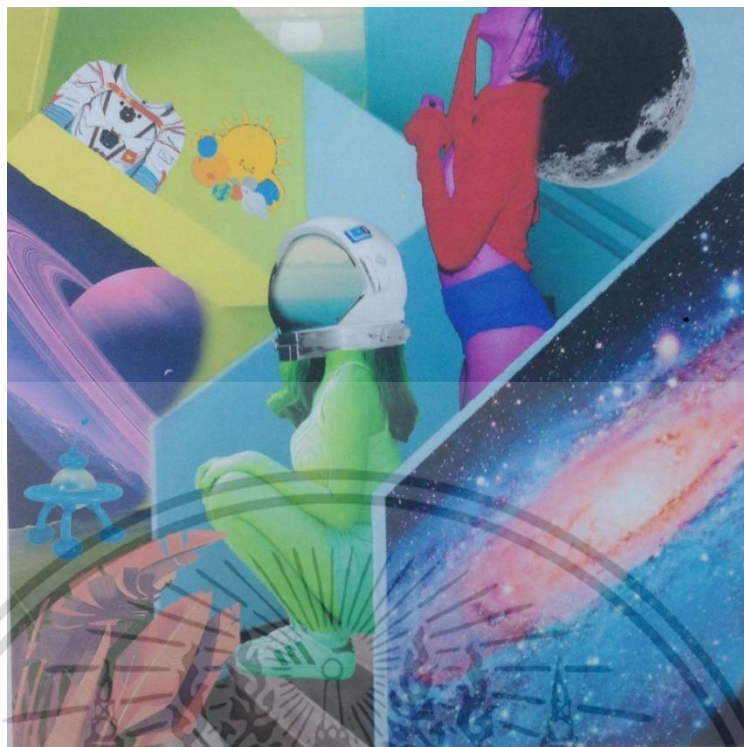
ข้าพเจ้าเริ่มสร้างภาพร่างผลงานชุด อริยาบถแห่งอารมณ์บนเรือนร่างที่งดงามของหญิงสาว โดยมีแรงบันดาลใจในการทำงานจากการเสพรูปหญิงสาวที่มีสรีระอันสวยงามทางโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค และประสบการณ์จริงหรือคนใกล้ตัวจึงก่อให้เกิดความน่าสนใจในทางอริยาบถ ข้าพเจ้าจึงนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำผลงานในครั้งนี้ขึ้น

การสร้างภาพร่างในขั้นตอนแรก ข้าพเจ้านำรูปที่ถ่ายไว้หรือภาพที่ชื่นชอบจากการเสพทางโซเชี่ยลเน็ตเวิร์คมาทำการตัดต่อรูปโดยใช้โปรแกรมจากคอมพิวเตอร์ Photoshop หลังจากนั้นจัดให้องค์ประกอบของภาพมีความสมบูรณ์ปรุงแต่งภาพบรรยากาศของวิวและของใช้ให้ดูสมจริงมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 25 ตัวอย่างการใช้ภาพถ่ายในการร่างภาพและการตัดต่อภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น เมื่อผู้ใดเห็นประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

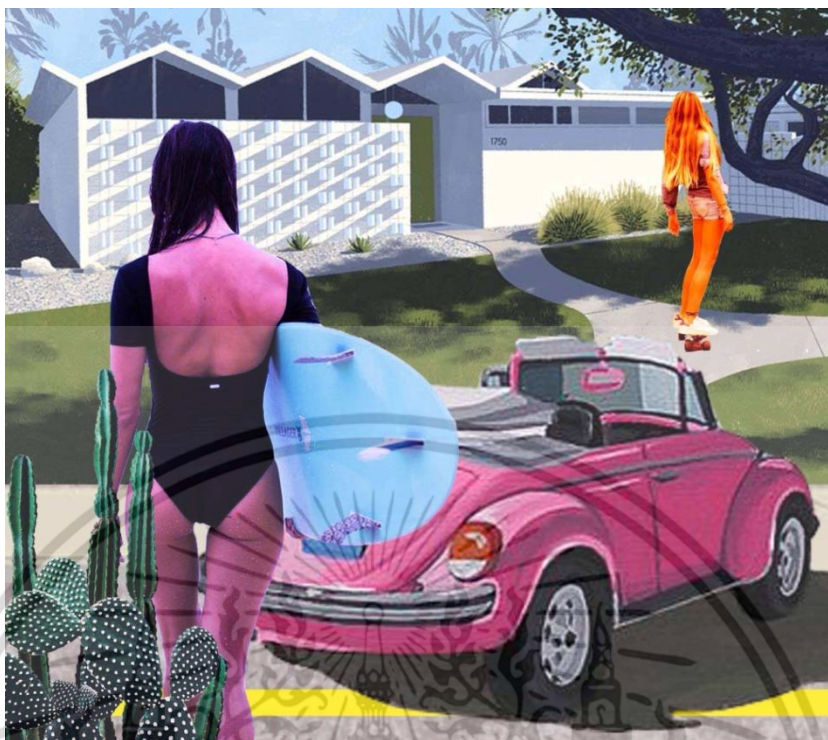

ภาพที่ 26 ตัวอย่างการใช้ภาพถ่ายในการร่างภาพและการตัดต่อภาพ

ภาพที่ 27 ตัวอย่างการใช้ภาพถ่ายในการร่างภาพและการตัดต่อภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

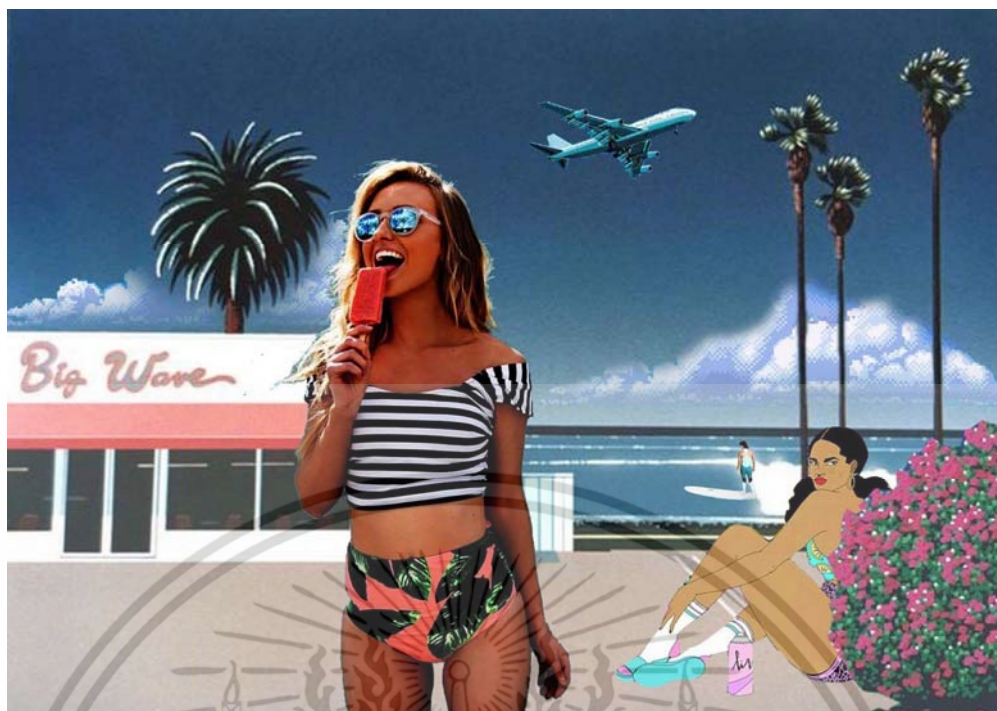

ภาพที่ 28 ตัวอย่างการใช้ภาพถ่ายในการร่างภาพและการตัดต่อภาพ

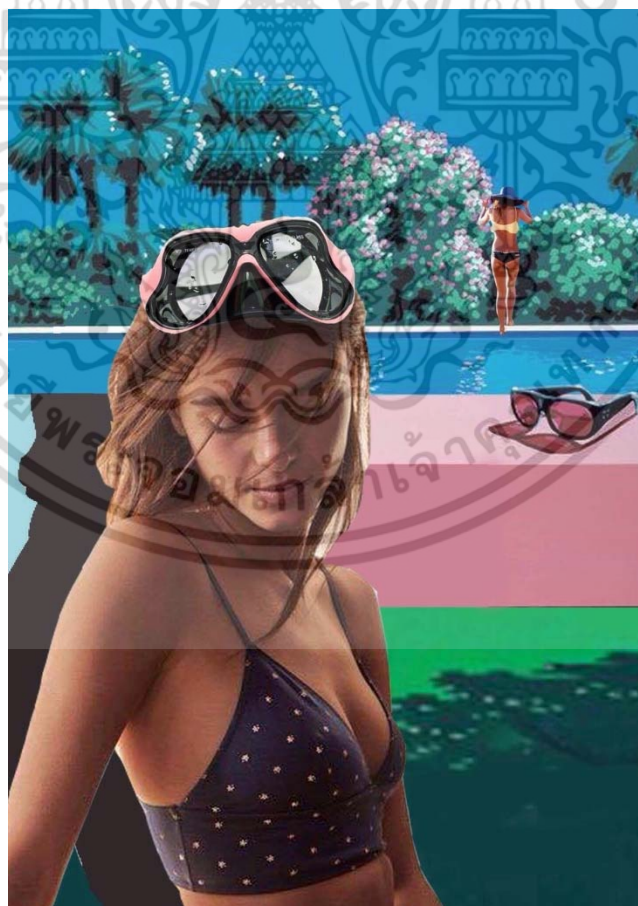

ภาพที่ 29 ตัวอย่างการใช้ภาพถ่ายในการร่างภาพและการตัดต่อภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

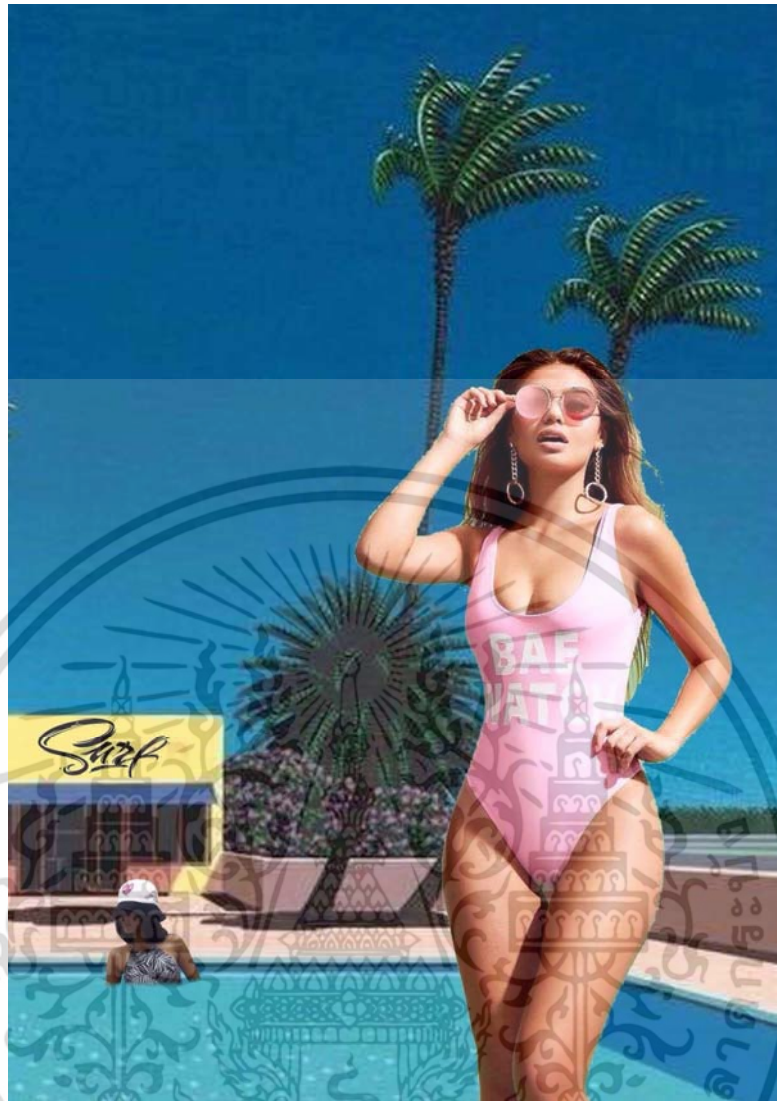

ภาพที่ 29 ตัวอย่างการใช้ภาพถ่ายในการร่างภาพและการตัดต่อภาพ

ภาพที่ 29 ตัวอย่างการใช้ภาพถ่ายในการร่างภาพและการตัดต่อภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 29 ตัวอย่างการใช้ภาพถ่ายในการร่างภาพและการตัดต่อภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.2 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน

เมื่อได้ภาพร่างจำนวนหนึ่ง ข้าพเจ้าจะคัดเลือกภาพร่างที่ตรงความรู้สึกและจินตนาการมากที่สุดหนึ่งหรือสองภาพ เพื่อนำไปเป็นต้นแบบขยายเป็นผลงานจริงต่อไป โดยข้าพเจ้าได้เลือกใช้เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบจิตรกรรม 2 มิติ สีอะคริลิกและสีน้ำมันบนผ้าใบซึ่งเป็นสื่อในการแสดงออกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการแสดงออกในแนวคิดในผลงานของข้าพเจ้า

3.2.1 ภาพแสดงวิธีการในการสร้างสรรค์ผลงาน ตั้งแต่ภาพร่างไปจนถึงผลงานสำเร็จ

(1.) สร้างภาพร่างด้วยการร่างภาพลงบนแผ่นใสด้วยการเทียบภาพถ่ายให้เกิดเป็นเส้นร่าง โดยการสร้างภาพร่างผลงานทุกชิ้นจะใช้โทนน้ำตาลขาวดำ เพื่อเน้นให้เห็นถึงน้ำหนักแสงเงาที่เด่นชัด

(2.) ร่างภาพผลงานจริงลงบนเฟรมผ้าใบขนาด 190x190 เซนติเมตรด้วยดินสอ HB หรือ ดินสอสีไม้ร่างเบาๆ และใช้สีอะคริลิกลงโดยสีที่ใช้คือสีน้ำตาล เพื่อค้ำน้ำหนักแสงเงาแบบคร่าวๆ

(3.) ลงสีอะคริลิกทั่วทั้งภาพ เพื่อกำหนดน้ำหนักแสงเงาของภาพ รวมทั้งโครงสร้างสีโดยรวมแบบคร่าวๆ พร้อมทั้งเริ่มลงสีในโทนใกล้เคียงกับสีหลักของผลงานชิ้นนั้นๆ ซึ่งก็จะมีสีน้ำหนักและแสงหลักๆคือ สีน้ำตาล สีเหลือง โอค สีชมพู สีครีม ฟ้า เขียว แดง ม่วง อยู่ในผลงานทั้งหมด

(4.) ใช้สีอะคริลิกเน้นรูปทรงให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และลงสีพื้นหลังเพื่อให้เกิดการซ้อนทับของสีมากยิ่งขึ้นแล้วลงน้ำหนักที่เข้มขึ้นที่พื้นหลัง พร้อมทั้งเริ่มเน้นสีสว่างไปยังแสงที่ได้ใช้โทนสีอ่อนลงไว้เพื่อเป็นการค้ำแสงเพื่อให้ภาพมีมิติขึ้น

(5.) ลงสีอะคริลิก โทนสว่างและเข้มขึ้น เพื่อค้ำรูปทรงให้ชัดเจนจากน้ำหนักกลางที่วางโครงสร้างสีไว้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มชั้นสี และเนื้อสีในงาน เสร็จแล้วเก็บรายละเอียดในบางจุดให้ครบจนภาพเกิดความสมบูรณ์ตามความพอใจของข้าพเจ้า

กระบวนการสร้างงาน

ขั้นตอนการร่างภาพ จากการร่างสีจนถึงการลงสีชั้นแรกที่ตัววัตถุที่อยู่ข้างหน้าเป็นหลัก พร้อมทั้งบรรยากาศพื้นหลังให้ดูมีมิติ หลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปการลงสีโดยรวมชั้นที่สองให้สีเกิดความหนาแน่นขึ้น ตามสีที่ได้ลงไว้เป็นน้ำหนักในชั้นแรก ขั้นตอนการลงสีชั้นที่สามและเริ่มลงสีส่วนที่สว่างที่สุดในช่องที่เว้นไว้ให้เกิดความมั่นใจตามเจตนาที่ต้องการสื่อถึงขั้นตอนการลงสีบรรยากาศพื้นหลังอีกครั้งให้เกิดความหนาแน่น และเพิ่มสีโทนสว่างให้ดูมีความคมชัด สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

3.3 การแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน

ข้าพเจ้ามีความคิดว่าสรีระมนุษย์ที่ข้าพเจ้าได้แสดงออกทางผลงานยังมีความผิดพลาดส่วนไม่ค่อยตรงตามที่คาดหวังไว้และส่วนที่สองเป็นเรื่องของเวลาข้าพเจ้าคิดว่าตัวข้าพเจ้าใช้เวลากลับผลงานต่อชิ้นเป็นเวลานานไปหน่อยควรแก้ไขเรื่องเป็นเวลาในการทำงาน

3.4สรุปผลที่ได้รับจากการค้นหาเทคนิคเฉพาะตน

จากการศึกษาค้นคว้าทางด้านเทคนิค สามารถสรุปได้ว่า ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ ภายใต้หัวข้อ อิริยาบถแห่งอารมณ์บนเรือนร่างที่งดงามของหญิงสาว ได้มีการใช้เทคนิคทางจิตรกรรมหลักๆ ดังต่อไปนี้

3.4.1 การสร้างรูปทรง จากการวิเคราะห์และศึกษาจากรูปภาพถ่ายที่เป็นภาพต้นแบบ ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดด้วยรูปทรงที่เหมือนจริง ให้มีความใกล้เคียงภาพถ่ายเป็นหลัก โดยใช้แสงและสีให้ต่างออกไปตามอารมณ์ความรู้สึก

3.4.2 วิธีการเขียน ในการสร้างสรรค์ผลงานข้าพเจ้าพิถีพิถันในการลงน้ำหนักของผลงานในชั้นต่างๆ ให้เกิดความเป็นมากกว่าภาพสองมิติให้มากที่สุด ข้าพเจ้าใช้การเขียนด้วยการเกลี่ยเรียบ ให้เกิดความรู้สึกนุ่มนวลจากความสามารถในการรับรู้ทางสุนทรียศาสตร์

3.4.3 การใช้สี จากการวิเคราะห์ผลงาน จะมีการใช้สีที่มีความเข้มข้นของเนื้อสีเพื่อให้น้ำหนักที่ชัดเจน และมีความสนุกสนานในผลงาน โดยการใช้สีที่สดใสแทนค่าความสดใสของหญิงสาว

บทที่ 4

การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์

ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ “อิริยาบถแห่งอารมณ์บนเรือนร่างที่งดงามของหญิงสาว” แสดงคุณลักษณะข้าพเจ้ามีความสนใจ เกี่ยวกับลักษณะที่เป็นเรือนร่างของผู้หญิง สรีระที่งดงามมีส่วนเว้า ส่วนโค้ง ตามลักษณะทางกายภาพบนเรือนร่างของหญิงสาว ข้าพเจ้าจึงสนใจลักษณะทางกายภาพที่ผู้หญิงเป็น ลักษณะเหล่านี้ทำให้เกิดความสนใจในทางด้านของการ ดึงดูดทางเพศเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ ข้าพเจ้าจึงคิดว่าสิ่งเหล่านี้ เป็นที่สวยงาม เป็นธรรมชาติของมนุษย์ ทำให้ข้าพเจ้าจึงมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้อิริยาบถของผู้หญิง เป็นผลงานจิตรกรรม2มิติ เทคนิคสีอะคริลิกจำนวน 5 ชิ้นในรูปแบบเหมือนจริง (realistic) ผสานกับการใช้จินตนาการในแบบป๊อปอาร์ต(pop art) โดยผลงานทั้ง8ชิ้น สามารถวิเคราะห์เนื้อหา แนวความคิด และกระบวนการสร้างสรรค์ เพื่อให้สัมฤทธิ์ตามจุดประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ ดังต่อไปนี้

4.1 การวิเคราะห์ผลงานโดยรวม

4.1.1 เรื่องราว(Subject)

แสดงออกทางกายภาพของหญิงสาว ยังสร้างจินตนาการไปถึงผู้หญิงในโลกแห่งความเป็นจริง ที่มีสรีระดึงดูดและเสน่ห์เข้ายวนใจ

4.1.2 เนื้อหา(Content)

สร้างเรื่องราวจากการแสดงออกทางกายภาพของหญิงสาว ในจินตนาการเพื่อแสดงทัศนคติ ส่วนตัวต่อหญิงสาว

4.1.3 การแสดงออก(Expression)

ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ มีการแสดงออกในแบบเหมือนจริง (realistic) ผสมผสานกับความเป็นระนาบเรียบๆแบนๆ แบบป๊อปอาร์ต (pop art) แสดงแนวคิดต่อการตอบโต้ โภทย์อิริยาบถของผู้หญิงและวิธีการสร้างผิว ตามพื้นผิวจริงของภาพสเก็ต ที่มีลักษณะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความเป็นมนุษย์ ตามที่ตาเห็นและข้าพเจ้ารู้สึกได้ เป็นภาษาจิตรกรรมในลักษณะ โทนสีการ
ใช้ที่แปร่งอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของข้าพเจ้าผ่านการ สื่อสารด้วยความเจียม

4.2 วิเคราะห์ทัศนธาตุ

4.2.2 รูปทรง(Form)

ภาพที่ 34 ตัวอย่างรูปทรงในการวิเคราะห์ทัศนธาตุ

รูปทรงส่วนใหญ่ของข้าพเจ้ามักจะเป็นรูปทรงของหุ่นหญิงสาวเป็นลักษณะฟิวเจอร์ผู้หญิง
ที่แสดงอารมณ์กริยาซึ่งแสดงออกด้วยท่าทางที่น่ารักสดใสและแฝงด้วยนัยยะ และเพื่อสร้าง
จินตนาการไปถึงผู้หญิงในโลกแห่งความเป็นจริง ที่มีสรีระดึงดูดและเสน่ห์เข้าวนใจ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2.3 น้ำหนัก (Value)

ภาพที่ 35 ตัวอย่างน้ำหนักในการวิเคราะห์ทัศนธาตุ

จากการวิเคราะห์แสดงให้เห็นการใช้น้ำหนักแสง-เงา เพื่อให้เกิดความสมจริง โดยจะกำหนดค่าน้ำหนักแสงเงาให้ตามค่าความจริง และใช้แสงตามความเหมาะสมตามที่ข้าพเจ้าต้องการ โดยเน้นที่ตัววัตถุของงานที่อยู่ข้างหน้าสุดเป็นหลัก เพื่อให้เกิดระยะและมีความสมจริงซึ่งในตัวชิ้นงานได้มีการกระจายของน้ำหนักที่สว่างสุด

4.2.4 สี (Colour)

ภาพที่ 36 ตัวอย่างสีในการวิเคราะห์ทัศนธาตุ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากการวิเคราะห์ให้เห็นถึงโครงสร้างของสีโดยรวม จะเน้นสีที่เป็นแสงหรือบรรยากาศ โดยรวมให้เป็นสีสว่างโดยส่วนมากจะเป็นสีเย็นๆเพื่อให้เกิดความกลมกลืนกับวัตถุ และใช้สีที่คู่ตรงกันข้ามในสีผิวของคนเพื่อสร้างความโดดเด่นและใช้สีแทนค่าในการแสดงอารมณ์ถึงหญิงสาวที่มีความร้อนแรงเพื่อให้ภาพดูมีจุดรวมสายตาและไม่หลุดไปจากองค์ประกอบของสี และจะใช้สีขาวในบริเวณที่สว่างที่สุดหรือเป็นการแฉะเพื่อให้เกิดความนูนของภาพซึ่งจะทำให้ภาพมีมิติยิ่งขึ้น

4.2.5 ที่ว่าง(Space)

ภาพที่ 37 ตัวอย่างที่ว่างในการวิเคราะห์ทัศนธาตุ

ที่ว่างในงานของข้าพเจ้าส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของท้องฟ้า เพื่อสื่อสารด้วยความกว้างใหญ่ โลง ตามที่ได้กล่าวถึงในส่วนเนื้อหาและหากสังเกตดูในส่วนของขอบวัตถุข้าพเจ้าจงใจใช้สีของบรรยากาศผสมกับสีโทนสว่างที่ข้าพเจ้าใช้เป็นแสงทาบบริเวณขอบเพื่อให้วัตถุเกิดความนุ่มกลมกลืนและไม่ดูแข็งเกินไปตามจริตของตัวข้าพเจ้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.3 การวิเคราะห์การจัดวางองค์ประกอบ

จากผลงานชุด “อิริยาบถแห่งอารมณ์บนเรือนร่างที่งดงามของหญิงสาว” จำนวนทั้งหมดทั้งทุกชิ้นนั้น ข้าพเจ้าได้นำมาวิเคราะห์ด้วยหลักของการจัดวางองค์ประกอบของ ประกอบไปด้วย ความกลมกลืน (Harmony) ความสมดุล (Balance) สัดส่วน (Proportion) การเน้น (Dominance) ดังต่อไปนี้

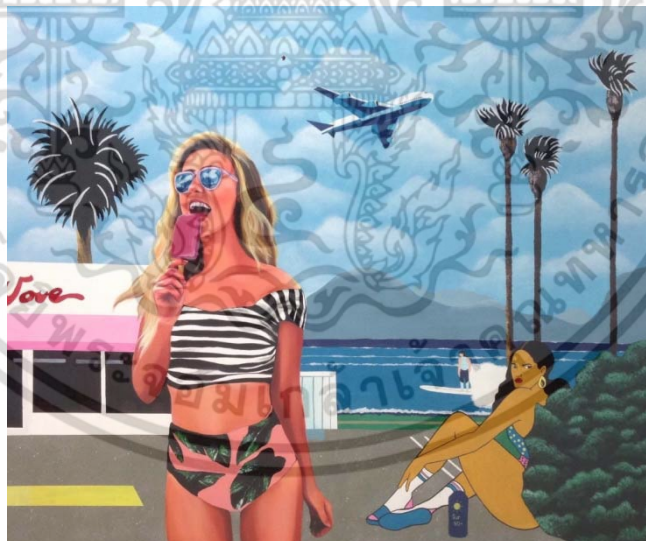

โครงสร้างองค์ประกอบหลัก ประกอบไปด้วยน้ำหนักที่เท่ากันของชายขวา โดยตั้งใจให้ท่าเหลี่ยมทางด้านซ้ายอยู่หน้าสุดและอยู่ในลักษณะล้ำออกมามากกว่าข้างขวาซึ่งเป็นจุดรองเป็นวงรีอยู่ถอยออกไปเป็นระยะที่ 2 และ 3 และในระยะหลังสุดเป็นสามเหลี่ยมเพื่อให้องค์ประกอบนั้นสมบูรณ์และดูเป็นระยะที่ไกลออกไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โครงสร้างองค์ประกอบหลักประกอบด้วยตัววัตถุประธานในลักษณะสามเหลี่ยมระยะกลาง และในระยะหลังซ้ายขวาซึ่งประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมคางหมูและวงกลม ซึ่งไม่ได้อยู่ใกล้กันมากนัก จัดวางในลักษณะที่ง่ายต่อความเข้าใจ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเจียบและคลุมเครือของอิริยาบถหญิงสาว

โครงสร้างองค์ประกอบหลัก ประกอบด้วยสามระยะหลักซึ่งมีทั้งจุดเด่นจุดรองไปถึงระยะหลังสุด จากสามเหลี่ยมในระยะหน้าซึ่งเป็นประธาน และสี่เหลี่ยมในระยะที่สองเป็นจุดรอง และในระยะที่สามเป็นต้นไปในวงกลมจะ ไกลออกไปเป็นการผลัดระยะจากการเน้นวัตถุหนึ่งไปสองไปสาม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.3.1 ความกลมกลืน(Harmony)

ความกลมกลืนของผลงานทั้งหมด ว่าด้วยเรื่องของสีจะเป็นสีโทนเย็น สีฟ้าเป็นหลัก รองมาจะเป็นสีโทน เหลืองสีชมพู สีครีม ขาว เทา ดำ และจะมีสีโทนร้อนส้มแดง ม่วงแดง เป็นตัวตัดทอนไม่ให้ภาพมีความนิ่งของสีจนเกินไปข้าพเจ้าอยากให้มีจุดเด่นในผลงานจึงใส่สีที่ขัดอารมณ์ความรู้สึก ประกอบโดยรวมทำให้ภาพมีลักษณะกลมกลืน ไม่ดูแข็งกระด้าง จากคุณสมบัติของโทนสีที่สามารถจะกลมกลืนไปทางสีส้มและฟ้าซึ่งเป็นสีคู่ตรงข้าม การแทรกสีเล็กน้อยดังกล่าวข้าพเจ้าเชื่อว่าเป็นนิสัยในการเขียนของแต่ละคนน้อยคนนักที่จะมีการแทรกที่เหมือนกันไปหมด จึงเป็นเอกลักษณ์ของสีที่น่าจะชัดเจน

4.3.2 ความสมดุล(Balance)

การจัดองค์ประกอบของข้าพเจ้านั้นให้เกิดความสมดุลเท่ากันทั้งภาพซ้าย ขวา หรือกึ่งกลางภาพ เป็นลักษณะหุ่นนิ่ง และการซ้อนของระยะหลังเพื่อให้เกิดมิติเพื่อสร้างความสมจริง

4.3.3 สัดส่วน(Proportion)

จุดเด่นหลัก และจุดเด่นรอง มีขนาดและสัดส่วนลดหลั่นกันไป ตามความสำคัญ โดยสัดส่วนจะอยู่ตามระยะของรูปซึ่งจะเท่ากับที่ข้าพเจ้าให้ความสำคัญในรายละเอียด อย่างเช่น ระยะหน้าจะต้องให้ความสำคัญในรายละเอียดมากที่สุด เรียงลำดับไปจนถึงหลังที่สุด ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับสัดส่วนเป็นอย่างมาก เพราะขนาดสามารถบ่งบอกได้ถึงความมีมิติได้มากที่สุด

4.3.4 การเน้นหรือความเป็นเด่น (Dominance)

ในการเขียนวัตถุต่างๆซึ่งประกอบกันในงานของข้าพเจ้า ให้ความสำคัญกับ จุด เส้น แสง ที่สว่างที่สุด หรือในส่วนของภาพที่จะสร้างให้เกิดลักษณะนูนออกมา และมีความสดใส ข้าพเจ้าใช้สีขาวผสมส้ม ขาวผสมฟ้า ขาวผสมครีม และสีครีม ซึ่งเป็นกลุ่มสีที่สว่างที่สุดเน้นไปตามส่วนที่มีลักษณะโค้งนูนออกมา ซึ่งเป็นส่วนที่จะ โดนแสงสว่างที่สุด เพื่อสร้างความสมจริงขึ้นอย่างมาก

บทที่ 5

สรุปผลการสร้างสรรค์

ในการสร้างผลงานวิทยานิพนธ์ ข้าพเจ้ามีความสนใจ เกี่ยวกับลักษณะที่เป็นเรือนร่างของผู้หญิง สรีระที่งดงามมีส่วนเว้า ส่วนโค้ง ตามลักษณะทางกายภาพบนเรือนร่างของผู้หญิง ข้าพเจ้าจึงสนใจลักษณะทางกายภาพที่ผู้หญิงเป็น ลักษณะเหล่านี้ทำให้เกิดความสนใจในทางด้านของ การดึงดูดทางเพศเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ ข้าพเจ้าจึงคิดว่าสิ่งเหล่านี้ เป็นที่สวยงาม เป็นธรรมชาติของมนุษย์ ทำให้ข้าพเจ้าจึงมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้อิริยาบถของผู้หญิง ออกมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในครั้งนี้ขึ้น

ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าเริ่มจากความยากในการจัดการต่อข้อมูลดิบ ให้เกิดเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน ในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้องค์ประกอบของภาพจะต้องมีความสมดุลในขณะที่เดียวกันก็แฝงนัยยะตามแนวความคิดของข้าพเจ้า ส่วนแนวทางการแก้ปัญหาคือการใช้ความเล็กละเอียดของตัววัตถุนำมาอยู่ในภาพให้เกิดความรู้สึกทางจิตวิทยาและในผลงานการสร้างสรรค์จากชิ้นแรกมาจนชิ้นสุดท้ายสิ่งที่ดูจะเปลี่ยนแปลงในชิ้นหลังมาอาจจะ เป็นป๊อปอาร์ตที่จิตใจทำให้เกิดความรู้สึกของการแตกต่างระหว่างพื้นผิว

อย่างไรก็ตาม การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ จากการที่ได้ศึกษาและค้นคว้า ข้อมูลในด้านต่างๆ ประกอบกับการสร้างสรรค์ผลงาน และการแก้ไขเฉพาะหน้า สิ่งเหล่านี้ทำให้ได้รับความรู้ เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะ พฤติกรรม จิตวิทยา และยังสามารถเรียนรู้

บรรณานุกรม

Wikipedia.com(พ.ศ.2560) ผู้หญิง

:[\[ออนไลน์\] https://th.wikipedia.org/wiki](https://th.wikipedia.org/wiki)

(วันที่ค้นข้อมูล) 1 เมษายน 2560)

Postjung.com(พ.ศ. 2557) ประวัติ แอนดี้ วอร์ฮอล Andy Warhol ผู้นำศิลปะ Pop Art

:[\[ออนไลน์\] https://board.postjung.com/825920.html](https://board.postjung.com/825920.html)

(วันที่ค้นข้อมูล) 2 เมษายน 2560)

Pop pop (พ.ศ. 2554) ANDY WARHOL

:[\[ออนไลน์\] https://popuspopart.wordpress.com/artist/](https://popuspopart.wordpress.com/artist/)

(วันที่ค้นข้อมูล) 2 เมษายน 2560)

Artstory (พ.ศ. 2556) Roy Lichtenstein

:[\[ออนไลน์\] http://www.theartstory.org/artist-lichtenstein-roy-artworks.htm](http://www.theartstory.org/artist-lichtenstein-roy-artworks.htm)

(วันที่ค้นข้อมูล) 2 เมษายน 2560)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพผลงานศิลปะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 38 ชื่อภาพ อิริยาบถแห่งอารมณ์บนเรือนร่างที่งดงามของหญิงสาว
(Emotional Gesture on great beautiful female body)

เทคนิค สีอะคริลิกผ้าใบ

ขนาด 200 x 200 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 38 ชื่อภาพ อิริยาบถแห่งอารมณ์บนเรือนร่างที่งดงามของหญิงสาว
(Emotional Gesture on great beautiful female body)

เทคนิค สีอะคริลิกผ้าใบ

ขนาด 170 x 170 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 38 ชื่อภาพ อิริยาบถแห่งอารมณ์บนเรือนร่างที่งดงามของหญิงสาว
(Emotional Gesture on great beautiful female body)

เทคนิค สีอะคริลิกผ้าใบ

ขนาด 185 x 185 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 38 ชื่อภาพ อิริยาบถแห่งอารมณ์บนเรือนร่างที่งดงามของหญิงสาว

(Emotional Gesture on great beautiful female body)

เทคนิค สีอะคริลิกผ้าใบ

ขนาด 170 x 130 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 38 ชื่อภาพ อิริยาบถแห่งอารมณ์บนเรือนร่างที่งดงามของหญิงสาว

(Emotional Gesture on great beautiful female body)

เทคนิค สีอะคริลิกผ้าใบ

ขนาด 170 x 120 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 38 ชื่อภาพ อิริยาบถแห่งอารมณ์บนเรือนร่างที่งดงามของหญิงสาว

(Emotional Gesture on great beautiful female body)

เทคนิค สีอะคริลิกผ้าใบ

ขนาด 170 x 130 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 38 ชื่อภาพ อิริยาบถแห่งอารมณ์บนเรือนร่างที่งดงามของหญิงสาว
(Emotional Gesture on great beautiful female body)

เทคนิค สีอะคริลิกผ้าใบ

ขนาด 170 x 130 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 38 ชื่อภาพ อิริยาบถแห่งอารมณ์บนเรือนร่างที่งดงามของหญิงสาว
(Emotional Gesture on great beautiful female body)

เทคนิค สีอะคริลิกผ้าใบ

ขนาด 180 x 130 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล นายรติ วชิรอนันต์

วัน-เดือน-ปีเกิด 25 มิถุนายน 2533

ที่อยู่ (ห้อง4102) 1711/1-5 บารอมเพรส ถ.ลาดกระบัง แขวง.ลาดกระบัง
เขต.ลาดกระบัง

ประวัติการศึกษา 2552 วิทยาลัยช่างศิลป์ ลาดกระบัง

2556 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้