

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

โศกนาฏกรรมแห่งชีวิต

TRAGEDY OF LIFE

เลขหมู่.....
เลขทะเบียน.....
วันเดือนปี.....

71545

22 พ.ค. 2558

b.....
i.....

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาพพิมพ์ ภาควิชาจิตรศิลป์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2548

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนมีดี
ให้ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

Signature

.....คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

Signature

.....ประธานกรรมการ

(รองศาสตราจารย์สรธรรมรงค์ สิงหนเสนี)

Signature

.....กรรมการ

(ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนนารอด)

Signature

.....กรรมการ

(ศาสตราจารย์เดชา วราขุน)

Signature

.....กรรมการ

(รองศาสตราจารย์มลลิกา มังกรวงษ์)

Signature

.....กรรมการ

(รองศาสตราจารย์อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์)

Signature

.....กรรมการ

(รองศาสตราจารย์กัญจนา ดำใสกิ)

Signature

.....กรรมการ

(รองศาสตราจารย์สุรพงษ์ สมสุข)

Signature

.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงษ์ คชาชีวะ)

Signature

.....กรรมการ

(อาจารย์วุฒิศร คงคา)

Signature

.....กรรมการ

(อาจารย์มงคล เกิดวัน)

Signature

.....กรรมการ

(อาจารย์คมสัน หนูเขียว)

Signature

.....กรรมการ

(อาจารย์ศรินิตย์ ศิริจิเจริญ)

Signature

.....กรรมการและเลขานุการ

(รองศาสตราจารย์อติดา จันทังเพ็ชร)

Signature

.....อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์

(รองศาสตราจารย์มลลิกา มังกรวงษ์)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้ในเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อศิลปนิพนธ์	โศกนาฏกรรมแห่งชีวิต
	TRAGEDY OF LIFE
ชื่อ	นายประพันธ์ศักดิ์ แสงศรี
รหัสนักศึกษา	43020169
สาขาวิชา	ภาพพิมพ์
คณะ	สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา	2548
อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์ มัลลิกา มังกรวงษ์

บทคัดย่อ

โครงการศิลปนิพนธ์ภายใต้ชื่อ “โศกนาฏกรรมแห่งชีวิต” (TRAGEDY OF LIFE) เป็นเรื่องราวความรู้สึกร่วมจากประสบการณ์ตรงของข้าพเจ้า เนื่องจากปัจจุบันสภาพความเป็นจริงรอบตัวของข้าพเจ้าต้องเจอกับปัญหามากมายที่เต็มไปด้วยความวุ่นวาย ความแก่งแย่งแข่งขัน การแบ่งแยกสถานะภาพ ความแตกต่างของศักยภาพทางการเงิน สภาพร่างกายและความคิด มุมมองของคนรอบข้างที่มีต่อตัวข้าพเจ้า จึงเสมือนตกอยู่ในสภาพที่ต้องแบกรับสภาวะ ต้องแก้ปัญหาของชีวิตที่เกิดขึ้นทุกๆวัน จึงทำให้เกิดภาวะความตึงเครียดและความกดดันแก่ตัวเองอยู่เสมอ ซึ่งบ่อยครั้งเราไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวเหล่านั้นได้ จึงทำให้เกิดความวิตกกังวลอยู่กับปัญหาเหล่านั้น ข้าพเจ้าจึงต้องการแสดงให้เห็นถึงสภาวะอารมณ์ของตนเองที่มีผลต่อพฤติกรรมในเชิงลบ ได้แก่ ความทุกข์ทรมานใจที่ได้รับจากปัญหาต่างๆ ทำให้จมอยู่กับปัญหาอันหาทางออกไม่ได้ ดังนั้นจึงเกิดอาการฟุ้งซ่าน และความเก็บกดขึ้นภายในจิตใจ ข้าพเจ้าจึงต้องการถ่ายทอดความรู้สึกส่วนตัวเหล่านี้ออกมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ โดยใช้เทคนิคภาพพิมพ์กัดกรด (ETCHING) เป็นสื่อในการถ่ายทอดผลงาน

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าน้อมรำลึกไว้ด้วยความเคารพถึงดวงวิญญาณ คุณพ่อพูนสวัสดิ์ แสงศรี ที่จะอยู่ในใจของ ลูกเสมอ ขอขอบพระคุณ คุณแม่ทองจันทร์ นงนวล ผู้ซึ่งมอบชีวิต ความรัก ความหวังใยและเป็น กำลังใจตลอดมา

ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์มัลลิกา มังกรวงษ์ ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของภาควิชาจิตรศิลป์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ความรู้ และให้คำปรึกษา รวมทั้งที่ให้ความช่วยเหลือแก่ข้าพเจ้ามาโดยตลอดจนทำให้การทำ ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ลุล่วงไปด้วยดี

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญภาพประกอบ	ง
บทที่ 1 บทนำ	1
ความสำคัญของโครงการ	1
วัตถุประสงค์ของโครงการ	2
ขอบเขตของโครงการ	2
บทที่ 2 ที่มาและแนวความคิดสร้างสรรค์	3
อิทธิพลที่ได้รับหรืองานศิลปะที่เกี่ยวข้อง	3
แนวความคิดสร้างสรรค์	7
บทที่ 3 วิธีดำเนินการสร้างสรรค์	8
ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง	8
กระบวนการสร้างงาน	15
บทที่ 4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์	18
วิเคราะห์การทัศนธาตุ	18
วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบภาพ	22
บทที่ 5 บทสรุป	30
บรรณานุกรม	31
ผลงานศิลปะ	33
ประวัติผู้เขียน	39

สารบัญภาพประกอบ

รูปที่	หน้า
1. ภาพร่างชุดที่ 1	8
2. ภาพร่างชุดที่ 2	10
3. ภาพร่างชุดที่ 3	12
4. วิเคราะห์โครงสร้างผลงานชั้นที่ 1	23
5. วิเคราะห์โครงสร้างผลงานชั้นที่ 2	24
6. วิเคราะห์โครงสร้างผลงานชั้นที่ 3	25
7. วิเคราะห์โครงสร้างผลงานชั้นที่ 4	26
8. วิเคราะห์โครงสร้างผลงานชั้นที่ 5	27
9. วิเคราะห์โครงสร้างผลงานชั้นที่ 6	28
10. ภาพผลงานศิลปะชั้นที่ 1	33
11. ภาพผลงานศิลปะชั้นที่ 2	34
12. ภาพผลงานศิลปะชั้นที่ 3	35
13. ภาพผลงานศิลปะชั้นที่ 4	36
14. ภาพผลงานศิลปะชั้นที่ 5	37
15. ภาพผลงานศิลปะชั้นที่ 6	38

บทที่ 1

บทนำ

สภาวะความขัดแย้งภายในตัวตนของมนุษย์ เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ชีวิตประจำวันของเราคนในปัจจุบัน มักต้องพบกับความกดดันและความตึงเครียดอยู่เสมอ เรามักไม่สามารถสนองความต้องการของเราได้ทุกอย่างตลอดไป เพราะบางสิ่งที่ตั้งความหวังอาจมิได้ดังหวัง สิ่งที่เราได้มากกลับเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการ สิ่งที่เราต้องการอาจจะไม่ได้มา เสมือนหนึ่งว่าทุกอย่างในโลกนี้ถูกกำหนดมาแล้ว ต้องดำเนินชีวิตไปตามชะตากรรมนั้น

บางครั้งก็ต้องพบอุปสรรค ซึ่งต้องพยายามแก้ไขให้ลุล่วง แต่บางครั้งเราก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขหรือเอาชนะอุปสรรค เพื่อไปสู่เป้าหมายที่ปรารถนาได้ ซึ่งทำให้เกิดความคับข้องใจ ความวิตกกังวลเป็นผลรวมของอารมณ์ หลากหลายอย่างที่เก็บกด และตกตะกอนอยู่ในจิตใจ

อาการวิตกกังวลเกิดขึ้นเมื่อมีปัญหาและไม่สามารถแก้ปัญหาได้ หรือมีอาการวิตกกังวลล่วงหน้าในปัญหาหรือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ซึ่งมีผลทำให้เกิดความผิดปกติ ทั้งทางด้านร่างกาย ความคิด ความอ่อนไหวทางอารมณ์ ได้แก่ มีความรู้สึกสะท้อนอารมณ์สูงกว่าปกติ รู้สึกกระวนกระวายใจ หงุดหงิดตกใจง่าย วิตกกังวลสูง ทำให้เกิดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ การย่อยอาหารผิดปกติ ความดันโลหิตสูง ปากแห้ง เหงื่อออก นอนไม่หลับ กลัวสิ่งที่มองไม่เห็น ความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นมักเกิดขึ้นเรื้อรัง ไม่สามารถขจัดออกไปโดยง่าย

ความสำคัญของโครงการ

โครงการนี้เป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะประเภทภาพพิมพ์ ผลงานที่ข้าพเจ้าสร้างสรรค์นั้น มีความสำคัญทางด้านจิตใจและอารมณ์ เป็นผลงานศิลปะที่แสดงออกโดยอาศัยเนื้อหาที่เป็นเรื่องราวทางด้านอารมณ์และจิตใจ โดยเน้นความรู้สึกส่วนตัวเป็นบรรทัดฐาน ซึ่งเป็นสภาวะอารมณ์ที่เกี่ยวกับความวิตกกังวล ความไม่มั่นคงทางจิตใจ ความตึงเครียดของสังคม ที่มีผลกระทบต่อความรู้สึกของข้าพเจ้าในหลายๆด้าน

ข้าพเจ้าจึงได้สร้างสรรค์ ผลงานที่เกี่ยวข้องกับภาวะอารมณ์ต่างๆเหล่านั้น ด้วยการสร้างสรรค์ต่างๆทางศิลปะ ซึ่งมีทั้งเส้น สี น้ำหนัก รูปทรงประกอบกันขึ้น เพื่อความ

สมบูรณ์ของผลงานที่เป็นไปตามความคิดและความต้องการของการสร้างสรรค์ เพื่อแสดงออกให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายใน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกส่วนตัวที่มีอยู่ภายในจิตใจออกมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะในประเภทภาพพิมพ์
2. ต้องการสื่อให้เห็นสภาวะอารมณ์ที่ไม่มั่นคง วิตกกังวลและ ความกดดันที่สะสมอยู่ในจิตใจของข้าพเจ้า
3. ต้องการให้เข้าใจถึง สภาพความกดดันในจิตใจที่มีผลกระทบต่อการแสดงออกทางร่างกายของผู้ที่ตกอยู่ในสภาวะเช่นเดียวกันกับข้าพเจ้า

ขอบเขตของโครงการ

1. เนื้อหา ข้าพเจ้าต้องการสะท้อนความรู้สึกในเชิงลบที่ข้าพเจ้ามีต่อสภาพแวดล้อมและสังคม
2. แนวทางสร้างสรรค์ ข้าพเจ้านำเสนอผลงาน โดยนำรูปทรงของมนุษย์มาตัดทอนและคลี่คลาย ในรูปแบบศิลปะแสดงลักษณะ¹ (REPRESENTATIONAL ART)
3. เทคนิคทางการสร้างสรรค์ผลงานนั้นจะใช้กรรมวิธีทางด้านภาพพิมพ์ โดยใช้แม่พิมพ์โลหะกัดกรวด ทั้งนี้เพื่อต้องการแสดงรายละเอียดของเส้นที่คมชัด และการจัดวางน้ำหนักอ่อนแก่อย่างมีอิสระ
4. จำนวนผลงานมีทั้งหมด 6 ชิ้น
 - 4.1 ขนาด 61x81 เซนติเมตร
 - 4.2 ขนาด 61x81 เซนติเมตร
 - 4.3 ขนาด 61x81 เซนติเมตร
 - 4.4 ขนาด 61x81 เซนติเมตร
 - 4.5 ขนาด 81x61 เซนติเมตร
 - 4.6 ขนาด 81x61 เซนติเมตร

¹ราชบัณฑิตยสถาน , พจนานุกรมศัพท์ศิลปะ อังกฤษ-ไทย; ไทยวัฒนาพานิชย์, กรุงเทพฯ 2541 (หน้า198)

บทที่ 2

ที่มาและแนวความคิดสร้างสรรค์

ประสบการณ์การเรียนรู้และเรื่องราวต่างๆ มากมายที่มีทั้งดีและร้ายได้ผ่านเข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้าตั้งแต่ด้วยเด็กจนถึงปัจจุบัน ทำให้ข้าพเจ้าได้สัมผัสถึงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ที่มนุษย์จะต้องพบพานอยู่ทุกผู้ทุกนาม เช่น ความสุข ความทุกข์ ความรัก ความเกลียดชัง สมหวัง ผิดหวัง ดีใจ เสียใจ ความเหงา ความเศร้า ความโดดเดี่ยว ความพอใจ ความไม่พอใจ ความเจ็บป่วย และความสูญเสีย เป็นสิ่งที่พวกเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่นเดียวกับการที่ข้าพเจ้าต้องดำรงชีวิตในสภาพสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความวุ่นวาย การแก่งแย่งแข่งขัน การแบ่งแยกสถานะภาพ ความแตกต่างของศักยภาพทางการเงิน สภาพร่างกาย และความคิด รวมทั้งการที่ข้าพเจ้าต้องพบกับปัญหาต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตโดยไม่เว้นแต่ละวัน ทำให้ข้าพเจ้าต้องพยายามเอาชนะอุปสรรคและแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น แต่ในบางครั้งข้าพเจ้าต้องเผชิญกับปัญหาอย่างโดดเดี่ยวเพียงลำพัง ก็ทำให้ไม่สามารถแก้ไขหรือผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านั้นไปได้ จึงทำให้ข้าพเจ้าตกอยู่ในสภาวะความตึงเครียด ความกดดัน ความคับข้องใจ สับสน และเกิดความวิตกกังวลกับปัญหาเหล่านั้นอยู่เสมอ

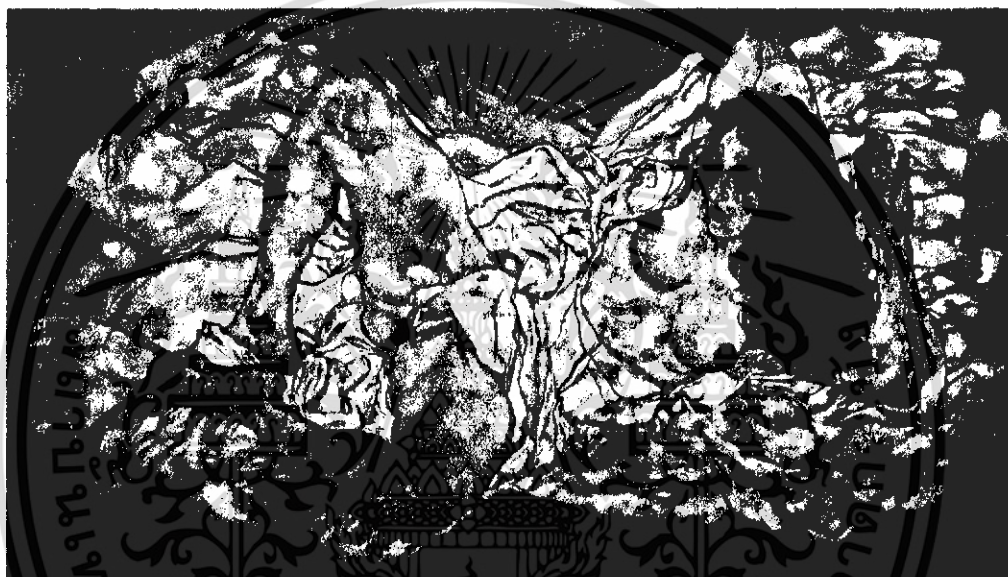
ความรู้สึกต่างๆ นี้ส่งผลกระทบต่อร่างกาย ความคิด สภาวะอารมณ์ และความไม่มั่นคงทางจิตใจ จึงทำให้ข้าพเจ้าแสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมาในเชิงลบ รวมทั้งมีเจตคติที่ไม่ดีต่อชีวิต เช่น เกิดความทุกข์ใจ เกิดความหวาดระแวงในการใช้ชีวิต เกิดความไม่มั่นใจในตนเอง ขาดความอิสระในการดำเนินชีวิต เกิดความไม่พอใจในเรื่องราวต่างๆ ที่ไม่เป็นดั่งใจ มองโลกในแง่ร้าย กลัวภัยอันตรายที่เกิดขึ้นในสังคม

อาการและความรู้สึกต่างๆ เหล่านี้เริ่มก่อตัวและสะสมอยู่ในจิตใจของข้าพเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆ ตามวุฒิภาวะและดูเหมือนจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นทุกวัน ข้าพเจ้าจึงต้องการเปลี่ยนแปลงเจตคติในการดำเนินชีวิตและต้องการจัดความรู้สึกที่ไม่ดีภายในจิตใจออกไป โดยการนำเอาอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวเหล่านี้ออกมาถ่ายทอดเป็นพลังแห่งการสร้างสรรค์ผลงาน

อิทธิพลที่ได้รับและงานศิลปะที่เกี่ยวข้อง

ศิลปินที่ให้อิทธิพลแก่ข้าพเจ้า คือ อีโกน ชิเล (Egon Schiele) ซึ่งแนวคิดในงานของเขาจะแสดงถึงการแสดงออกที่รุนแรง ผลงานของเขาล้วนแสดงให้เห็นถึงแง่มุมของชีวิตอันเกี่ยวกับสภาวะจิต อารมณ์ ความรู้สึก ความเศร้า ความโหยหา ความโกรธ ภาพเขียนเหล่านั้นเป็นเสมือน

ตัวแทนชีวิตของเขาในหลายๆ ด้าน งานของเขามีเอกลักษณ์คือ มือจะคู่กันและปูคไปน ทำทางดู
 หนักแน่นไม่เป็นปกติ ดวงตาเบิกโพลงจ้องตรงไปข้างหน้า ดวงตาแฝงไปด้วยความเจ็บปวดทรมานและ
 ความว่างเปล่าไร้จุดหมาย จุดเด่นในงานของอีกอนจะอยู่ที่รูปทรงคนที่มีลักษณะเคลื่อนไหว
 ร่างกายดูบิดเบือน ไม่แสดงปริมาณมากนัก มีการใช้เส้นค่อนข้างแข็งกระด้าง ใช้ลักษณะสีโทนมืด
 และบรรยากาศที่อึมครึม มักจะใช้สีโทนน้ำตาล ดำ เขียว และแดงเป็นส่วนใหญ่ ส่วนมากผลงาน
 ของเขาจะเหมือนภาพวาดที่ใช้สีมาช่วยแต่งเติมให้มีรสชาติยิ่งขึ้น ซึ่งสีเหล่านี้จะทำให้ระลึกถึง
 ความตาย²

ศิลปิน Egon Schiele
 ชื่อผลงาน Reclining Woman
 ค.ศ. 1917
 เทคนิค Oil on canvas
 ขนาด 96 x 171 cm

² อิศนีย์ ชูอรุณ , จิตรกรรมสมัยใหม่ , กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2534 , หน้า 174

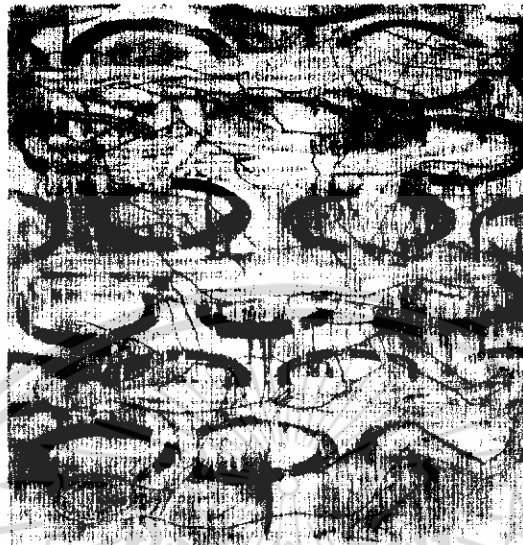

ศิลปิน	Egon Schiele
ชื่อผลงาน	Lovers
ก.ศ.	1913
เทคนิค	Pencil, tempera and oil on paper
ขนาด	48 x 32 cm.

ศิลปินที่ให้อิทธิพลแก่ข้าพเจ้าอีกท่านหนึ่งคือ อาจารย์ อนุพงษ์ คชาชีวะ เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2512 ที่กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาภาพพิมพ์จากคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อ. อนุพงษ์ ได้ผ่านการเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ในการทำงานศิลปะ รวมทั้งได้รับรางวัลและร่วมแสดงงานนิทรรศการผลงานศิลปะทั้งในประเทศและต่างประเทศมาแล้วมากมาย และยังคงมุ่งมั่นทำงานสร้างสรรค์ศิลปะอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดยั้ง

ในผลงานของ อ. อนุพงษ์ สื่อได้ถึงความคิดที่เป็นสามัญวนเวียนอยู่รอบตัว เช่น ความรัก ความคิดหวัง ความเกลียดชัง ผู้ชาย ผู้หญิง ความมีชีวิตอยู่ ความสุข ความทุกข์ ความพอใจ และความไม่พอใจ ส่วนที่ให้อิทธิพลแก่ข้าพเจ้า คือการนำเสนอสัญลักษณ์ (Symbolic) ต่างๆ มาสื่อ

แนวความคิดในผลงาน รวมทั้งการใช้สีการทับซ้อนของเส้นและเทคนิคต่างๆ ในการทำผลงาน ภาพพิมพ์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อการทำงานศิลปะของข้าพเจ้า

ศิลปิน อ. อนุพงษ์ คชาชีวะ
ชื่อผลงาน ความต้องการที่ว่างเปล่า (The Empty Desire)
ค.ศ. 2003
เทคนิค Etching
ขนาด 70 x 50 cm.

ศิลปิน อ. อนุพงษ์ คชาชีวะ
ชื่อผลงาน อู่ข้าวอู่น้ำ (Fertile Area I)
ค.ศ. 2000
เทคนิค Etching
ขนาด 80 x 120 cm.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แนวความคิด

ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอจินตนาการที่แสดงออกถึงความรู้สึกของข้าพเจ้าที่มีต่อสภาพสังคมปัจจุบัน การแบ่งแยกสถานะภาพ ความแตกต่างของศักยภาพทางการเงิน สภาพร่างกาย และความคิด มุมมองของคนรอบข้างที่มีต่อตัวข้าพเจ้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อความไม่แน่นอนของสภาวะจิตภายในของข้าพเจ้า ก่อให้เกิดความกดดัน สับสน เกิดความไม่มั่นใจในตนเอง ความไม่แน่ใจในคำสอนของผู้ใหญ่ ความกลัวในสิ่งที่มองไม่เห็น ความหวาดระแวงกับเหตุการณ์ที่ยังมาไม่ถึง ความไม่พอใจในสิ่งต่างๆ หรือเรื่องราวของคนบางคนที่ไม่เป็นดั่งใจ ในบางครั้งข้าพเจ้าก็ทำได้แค่เพียงนั่งเฉย ความรู้สึกเหล่านี้กลายเป็น โศกนาฏกรรมส่วนตัวที่ปิดกั้นให้ข้าพเจ้าขาดความกล้า ขาดความเป็นอิสระในการกระทำบางสิ่ง บางอย่าง ข้าพเจ้าจึงต้องการกำจัดกรอบที่ปิดกั้นตัวข้าพเจ้านี้ โดยการถ่ายทอดความรู้สึกส่วนตัวเหล่านี้ออกมา สร้างสรรค์เป็นงานศิลปะ โดยใช้เทคนิคภาพพิมพ์กัดกรด (Etching) เพื่อเป็นสื่อในการถ่ายทอดผลงาน

บทที่ 3

วิธีดำเนินการสร้างสรรค์

ขั้นตอนการดำเนินการสร้างสรรค์ ผลงานชุดนี้ข้าพเจ้าได้เริ่มจากขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพร่างลายเส้นด้วยดินสอ ปากกาสีและสีโปสเตอร์ โดยนำเอารูปทรงและลายเส้นที่เกิดจากจินตนาการ ความรู้สึกที่อยู่ภายในจิตใจมาจัดองค์ประกอบและสร้างทัศนธาตุต่างๆ ทางศิลปะ ซึ่งมีทั้งเส้น สี น้ำหนัก เพื่อแสดงออกให้สอดคล้องและเหมาะสมกับแนวความคิดของข้าพเจ้า

ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง

ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพร่างชิ้นที่ 1

ภาพร่างชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชั้นที่ 3

ภาพร่างชั้นที่ 4

ภาพร่างชั้นที่ 5

ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพร่างชุดนี้มีจำนวน 5 ชั้น โดยข้าพเจ้านำรูปทรงของมนุษย์ที่มีการบิดเบือนไปจากความ เป็นจริงในอริยาบถลักษณะท่าทางต่างๆ กัน มีการเพิ่มและตัดทอนในรายละเอียดต่างๆ เช่น การ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เติมปีกให้กับรูปทรงคน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระ ต้องการที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ และ ปัญหาทั้งปวง ใบหน้าที่ไร้ริมฝีปาก ไร้รอยยิ้มแต่มีลายเส้นซับซ้อนบนใบหน้าแสดงถึงความอัดอั้นตันใจ กดดัน รูปทรงคนที่กำลังร่วงหล่นจากที่สูงและยื่นมือขอความช่วยเหลือแสดงถึงความอ่อนแอที่มีอยู่ภายในจิตใจ รูปทรงคนที่มีตาเพียงข้างเดียวแสดงถึงความนิ่งเฉยกับเหตุการณ์ที่พบเห็น นำมาจัดวางองค์ประกอบโดยให้มีจุดเด่นอยู่กลางภาพ มีการใช้เส้นที่รุนแรงขัดแย้งกันไปมา อันเกิดจากจิตใต้สำนึกของข้าพเจ้า

ภาพร่างชิ้นที่ 1-5 บรรยายภาพโดยรวมใช้สีขาว ดำ และน้ำตาล เป็นสีที่ดูทึมทึบเพื่อสะท้อนบรรยากาศที่หดหู่ภายในจิตใจ ภาพร่างที่นำมาขยายเป็นผลงานจริงคือภาพร่างชิ้นที่ 1 และ 3 เพราะมีความสมบูรณ์ และกลมกลืนในองค์ประกอบ มีลักษณะท่าทางของรูปทรงที่เหมาะสมกับเรื่องราว และเนื้อหาที่ต้องการสะท้อนความหดหู่และความอ่อนแอที่มีอยู่ภายในจิตใจ

ภาพร่างชุดที่ 2

ภาพร่างชิ้นที่ 1

ภาพร่างชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างจีนที่ 3

ภาพร่างจีนที่ 4

ภาพร่างจีนที่ 5

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 2

ภาพร่างชุดนี้มีจำนวน 5 ชิ้น ข้าพเจ้าได้เปลี่ยนแปลงพัฒนาการจัดวางองค์ประกอบจากชุดที่ 1 โดยจากเดิมมีความเป็นเด่นอยู่ตรงกลาง มีการแบ่งซ้าย-ขวา แต่ภาพร่างชุดนี้มีความเป็นเด่นกระจายอยู่ทั่วภาพ ยังคงใช้วิธีการวาดและท่าทางของมนุษย์ที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริง และสิ่งที่คุณที่บเหมือนงานชุดแรก

ภาพร่างชุดนี้นำมาขยายเป็นผลงานจริง 2 ภาพ คือ ชิ้นที่ 2 และ 4 เพราะมีความกลมกลืนทั้งสี น้ำหนัก จังหวะ และรูปทรง ซึ่งมีความน่าสนใจตรงกับแนวความคิดในการทำงานของข้าพเจ้า

ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพร่างชิ้นที่ 1

ภาพร่างชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชั้นที่ 3

ภาพร่างชั้นที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชั้นที่ 5

ภาพร่างชั้นที่ 6

ภาพร่างชั้นที่ 3

ภาพร่างชุดที่ 3 นี้ มีจำนวน 6 ชั้นในภาพร่างชุดนี้ยังมีแนวความคิดเดิมจากชุดแรก ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการจัดองค์ประกอบของภาพมากนัก ยังคงใช้การทับซ้อนของเส้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

และอธิบายของรูปทรงคนที่มีปีกแสดงคามอิสระ ซึ่งขัดแย้งกับรูปทรงของคนที่กำลังตกจากที่สูง แสดงถึงสถานะของคนที่ยังอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์และความอ่อนแอในจิตใจ

ข้าพเจ้าได้นำภาพร่างชิ้นที่ 2 และ 5 มาขยายเป็นผลงานจริงเพราะภาพร่างทั้ง 2 ชิ้น มีความกลมกลืนในองค์ประกอบ ทำให้เป็นไปตามความต้องการที่จะสื่อแนวความคิดของข้าพเจ้าได้มากกว่าภาพร่างชิ้นอื่นๆ

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน

ผลงานที่ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ชิ้นนี้เป็นผลงานภาพพิมพ์กัดกรด (Etching) มีลักษณะพิเศษคือ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่ใช้ปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างจนวนก้นน้ำกรด และน้ำกรด เพื่อสร้างให้เกิดร่องรอยและส่วนลึกของแม่พิมพ์ ร่องรอยเหล่านี้จะเป็นส่วนที่ใช้ในการรับหมึกและพิมพ์ประทับลงบนกระดาษออกมาเป็นภาพที่ต้องการ ซึ่งผลงานภาพพิมพ์ในชุดนี้มีขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์ผลงานดังต่อไปนี้

1. กระบวนการเตรียมแม่พิมพ์
2. วิธีการนำภาพร่างขยายเป็นผลงานจริง
3. วิธีการสร้างสรรค์
4. การพิมพ์ผลงาน
5. วิธีการเก็บรักษาผลงาน

1. กระบวนการเตรียมแม่พิมพ์

มีอุปกรณ์ดังนี้

- 1.1 แผ่นโลหะ (ทองแดง)
- 1.2 วานิชดำ
- 1.3 น้ำมันสน
- 1.4 ทินเนอร์
- 1.5 เทปขาว
- 1.6 กระดาษทราย
- 1.7 ตะไบ

เมื่อตัดแผ่นโลหะทองแดงให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ แล้วนำแผ่นทองแดงนั้นมาตะไบให้ได้มุม 45 องศาเพื่อลดความคมของแผ่นโลหะไม่ให้กระดาษพิมพ์ขาดและสวยงาม แล้วขัดผิวหน้า

ของแผ่นโลหะทองแดงด้วยกระดาษทรายน้ำเบอร์ 1200 จนเห็นว่าแผ่นโลหะเรียบจนขึ้นเงา จากนั้นนำแผ่นโลหะมาทาเคลือบด้วยวานิชดำทั้งสองด้าน แล้วทิ้งไว้จนแห้งสนิทจึงนำมาติดเทป กาวที่ด้านหนึ่งของแผ่นโลหะ จากนั้นก็สามารถนำไปทำในขั้นตอนต่อไป

2. วิธีการนำภาพร่างมาขยายเป็นผลงานจริง

มีอุปกรณ์ดังนี้

- 2.1 กระดาษไข
- 2.2 ปากกาเคมี
- 2.3 แป้งฝุ่น
- 2.4 เหล็กปลายแหลม

เมื่อเตรียมแม่พิมพ์เสร็จแล้วให้นำแป้งฝุ่นโรยให้ทั่วแม่พิมพ์เพื่อไม่ให้วานิชเหนียวเยิ้ม แล้วนำกระดาษไขที่ขยายภาพร่างมาเป็นผลงานจริงได้ขนาดและสัดส่วนที่ต้องการ นำกระดาษไข นั้นคว่ำหน้าลงบนแผ่นโลหะที่เตรียมไว้ เพื่อลอกลายเส้นจากกระดาษลงสู่แม่พิมพ์ และใช้เหล็ก ปลายแหลมตามเส้นร่างนั้นเบาๆ ให้เห็นเนื้อโลหะ จึงนำแผ่นโลหะทองแดงไปทำในขั้นตอนต่อไป

3. วิธีการสร้างแม่พิมพ์

มีอุปกรณ์ดังนี้

- 3.1 น้ำกรด ทองแดง
- 3.2 สีสเปรย์
- 3.3 ดินสอไข
- 3.4 พวงยางสน

วิธีการที่ใช้ (Technique)

1. Dry Point (ทราย พอยท์)
2. Hard Ground (ฮาร์ด กราวด์)
3. Relief (รีลียฟ)
4. Aquatint (อะควาทินท์)

เมื่อร่างภาพเสร็จแล้วนำแผ่นโลหะไปกัดกรดอัตราส่วน 1:4 (น้ำ 4 ลิตรต่อกรด 1 กิโลกรัม) เริ่มทำเส้นร่างภาพโดยวิธี Hard Ground แล้วก็ทำ Relief เพื่อให้มีน้ำหนักและพื้นผิว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ขั้นต้น จากนั้นทำรายละเอียดของน้ำหนักของมิดด้วยวิธี Aquatint โดยการนำแผ่นโลหะล้างด้วย น้ำมันสนให้สะอาด แล้วนำไปโรยผงยางสนให้ผงคลุมผิวหน้าโลหะเสมอกัน แล้วนำไปย่างให้ผง ยางสนละลายติดกับแผ่นโลหะ ต่อจากนั้นนำไปเขียนด้วยดินสอไข เริ่มจากส่วนที่สว่างสุดของ ภาพไปหาจุดที่เข้มสุด และใช้เวลากัดกรดเป็นช่วงๆ สัมพันธ์กับการเขียนไขจากน้อยไปหามาก คือ เริ่มจาก 5 วินาที 10 วินาที ไปจนถึง 30 นาที เมื่อเสร็จแล้วก็ล้างแผ่น โลหะเพื่อพิมพ์

4. การพิมพ์ผลงาน

มีอุปกรณ์ดังนี้

- 4.1 แท่นพิมพ์
- 4.2 หมึกพิมพ์
- 4.3 ผ้าสักหลาดสำหรับรองพิมพ์
- 4.4 กระดาษพิมพ์
- 4.5 กระดาษกาวน้ำ
- 4.6 กระดาษบรูฟ
- 4.7 กระดาษลอกลาย

การพิมพ์เริ่มจากนำแผ่นโลหะที่ล้างสะอาดแล้วมาอัดหมึกลงในร่องที่ถูกกรดกัดไปด้วย มือจนทั่วแผ่น แล้วเช็ดหมึกพิมพ์ที่อยู่บนผิวของโลหะออกด้วยกระดาษลอกลายให้หมึกพิมพ์ออก จนสะอาด เสร็จแล้วนำไปวางบนแท่นพิมพ์ที่มีกระดาษบรูฟรองอยู่ นำกระดาษพิมพ์ซึ่งมีความชื้น อยู่วางทับข้างบน แล้วนำผ้าสักหลาดวางทับอีกชั้นหนึ่ง หมุนแท่นพิมพ์ให้แน่นแล้วพิมพ์ เมื่อพิมพ์ เสร็จแล้วนำผลงานที่พิมพ์ไปจึงบนแผ่นไม้อัดด้วยกระดาษกาวน้ำลอกได้ แล้วทิ้งไว้จนกว่าสีจะ แห้ง กระบวนการพิมพ์จึงสมบูรณ์

5. วิธีรักษาแม่พิมพ์

หลังจากพิมพ์งานเรียบร้อยแล้วควรจะรักษา สภาพแม่พิมพ์ให้เหมือนเดิม เพื่อการพิมพ์ ครั้งต่อไปจะได้มีความสมบูรณ์เหมือนเดิมดังนี้

- 5.1 ล้างหมึกพิมพ์ออกจากแผ่นโลหะให้สะอาด
- 5.2 ทาวานิชเคลือบทั้งสองด้าน
- 5.3 โรยแป้งฝุ่นเพื่อความสะดวกในการเก็บรักษา
- 5.4 ใช้กระดาษห่อให้มิดชิด

71545

บทที่ 4

วิเคราะห์การสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ของข้าพเจ้าในชุดนี้ก็เพื่อต้องการแสดงออกถึงจินตนาการ และสภาวะจิตใต้สำนึกของข้าพเจ้าอันเกิดจากประสบการณ์ และผลกระทบที่ได้รับจากสภาพแวดล้อมและสังคมออกมาเป็นทัศนธาตุทางศิลปะ

วิเคราะห์ทัศนธาตุ ผลงานชิ้นที่ 1-6

รูปทรง (Form)

ก. รูปทรงของคนที่ตกจากที่สูงแสดงถึงความอ่อนล้าและอ่อนแอที่อยู่ภายในจิตใจ

ข. รูปทรงคนที่มีตาเพียงข้างเดียว แสดงถึงความต้องการเป็นเจตต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่พบเห็น

ค. รูปทรงของคนที่ได้รับบาดเจ็บ แสดงถึงความเจ็บปวดที่มีอยู่ภายในจิตใจ และไม่สามารถระบายออกมาได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ง. รูปทรงของคนที่มีปีกแสดงถึงความมีอิสระ และอำนาจ ซึ่งทำให้รู้สึกเกิดความขัดแย้งกับรูปทรงของคนที่ตกอยู่ในความทุกข์

จ. รูปทรงนางฟ้าที่เกิดขึ้นจากจินตนาการเพื่อแสดงถึงความต้องการผู้ที่จะมาปลดปล่อยความทุกข์ที่มีอยู่ในจิตใจ

ฉ. รูปทรงของตาที่มีปีก แสดงถึงความต้องการมีอิสระในการมองเห็น ในการรับรู้เรื่องราวต่างๆ

ผลงานชิ้นที่ 1-6

พื้นผิว (Texture)

ก. พื้นผิวที่เป็นรอยต่างในรูปทรงของคนแทนค่าถึงความรู้สึกต่างๆ ที่ไม่ดีภายในจิตใจ และไม่สามารถขจัดออกไปได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ข. พื้นผิวที่เป็นรอยคราบแทนค่าของความตึงเครียด
และความกดดันที่เข้ามาครอบคลุมภายในจิตใจ

ค. พื้นผิวที่เกิดจากการทับซ้อนของเส้นและขัดแย้งกัน
ไปมาอย่างรุนแรง แสดงถึงความรู้สึกที่สับสน วิดก
กังวลกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น จึงต้องการระบาย
ออกมาเป็นอารมณ์ของเส้น

ผลงานชิ้นที่ 1-6

น้ำหนัก (Tone)

ก. น้ำหนักเกิดจากการสร้างภาพวาดลายเส้นให้เกิด
ความเป็นปริมาตร มีการทับซ้อนกันจนหนาแน่น
และขัดแย้งกัน ไปมาอย่างรุนแรงของเส้น รวมทั้ง
มีการทับซ้อนกันของสีที่เป็นพื้นหลัง เพื่อแทนค่า
ถึงความรู้สึกต่างๆ ที่ตกตะกอนอยู่ภายในจิตใจ

ผลงานชิ้นที่ 1-6

สี (Colour)

ก. สีที่อยู่ภายในผลงานของข้าพเจ้าทุกชิ้น โดยรวม
แล้วเป็นสีขาวดำ และน้ำตาล เพื่อให้ลักษณะ
บรรยากาศแสดงถึงความหดหู่และความกดดัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 1-6

เส้น (Line)

ก. ลายเส้นในแนวนอนที่ทับซ้อนกันซึ่งคล้ายกับเส้น
บรรทัดในสมุดบันทึก แทนค่าของประสบการณ์การ
เรียนรู้และเรื่องราวต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของ
ข้าพเจ้า

ข. เส้นแนวตั้งที่มีการจุดขีดที่รุนแรง แต่ไม่มั่นคง ซึ่ง
แทนค่าความรู้สึกภายในของข้าพเจ้า

ค. เส้นอิสระที่ขัดแย้งกันไปมาอย่างรุนแรง ซึ่งเกิดจาก
ความรู้สึกที่กดดัน และอัดอั้นอยู่ภายในจิตใจของ
ข้าพเจ้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบ

ทัศนธาตุเป็นปฐมธาตุเบื้องต้นทางทัศนศิลป์ที่มีรูปลักษณะแตกต่างกัน โดยธรรมชาติแล้ว ทัศนธาตุเป็นสิ่งที่มีความหมาย และความงามในบางแง่มุม ทัศนธาตุไม่ใช่ศิลปะในการสร้างสรรค์ เป็นเพียงเครื่องมือหรือสื่อที่จะใช้ประกอบการถ่ายทอดให้ปรากฏเป็นภาพเท่านั้น

โครงสร้างทางทัศนศิลป์ หรือบางทีเรียกว่า ภาษาศิลปะ เป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างสรรค์และพิจารณางานศิลปะว่ามีความงามมากน้อยเพียงใด โครงสร้างทางทัศนศิลป์ประกอบด้วย ดุลยภาพ (Balance) สัดส่วน (Proportion) ความกลมกลืน (Harmony) ช่วงจังหวะ (Rhythm) และจุดเด่นของงานศิลปะ (Dominance) แต่หลักการเหล่านี้ไม่ได้เป็นหลักเกณฑ์ตายตัวที่จะต้องปฏิบัติตามทุกกรณี เพราะการจัดและสร้างสรรค์เป็นการแก้ปัญหา ซึ่งอาจต้องดัดแปลงปรับปรุง เพื่อให้งานนั้นมีเอกภาพมากที่สุด

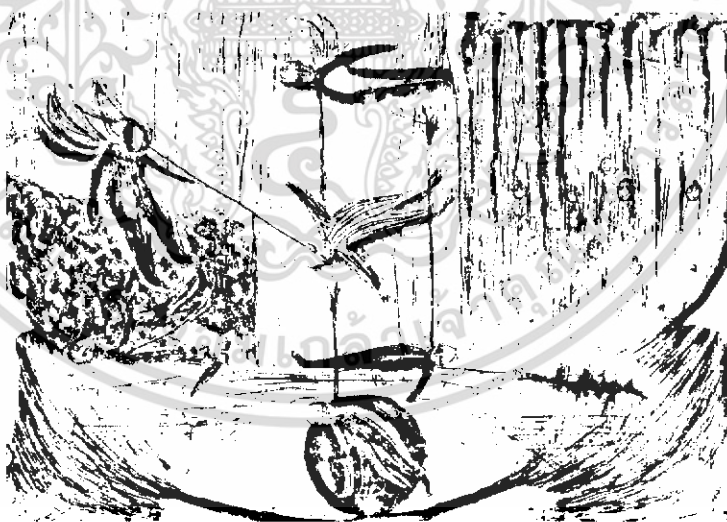
โครงสร้างทางทัศนศิลป์มีความจำเป็นสำหรับผู้เริ่มศึกษาทางด้านศิลปะ โดยเฉพาะทัศนศิลป์ เพราะจะทำให้เข้าใจวิธีการจัดภาพและสร้างภาพที่เหมาะสม มีความงดงามได้สัดส่วน หากผู้ศึกษาจะใช้วิธีการที่เรียกว่า “ลองผิดลองถูก” จะเสียเวลามาก และจะต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ในการซื้อวัสดุอุปกรณ์มาทดลองค้นคว้าด้วยตนเอง และไม่รู้ว่าจะผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไร ฟังระลึกไว้เสมอว่าเริ่มต้นควรมีชัยไปกว่าครึ่ง ในการสร้างสรรค์งานจึงควรอาศัยหลักการของโครงสร้างทัศนศิลป์เข้าช่วย³

³ สุชาติ เถาทอง, หลักการทัศนศิลป์, กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิทย์พัฒนา, 2538, หน้า 67-68

วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบภาพ

ผลงานชิ้นที่ 1

ภาพวิเคราะห์โครงสร้างผลงานชิ้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

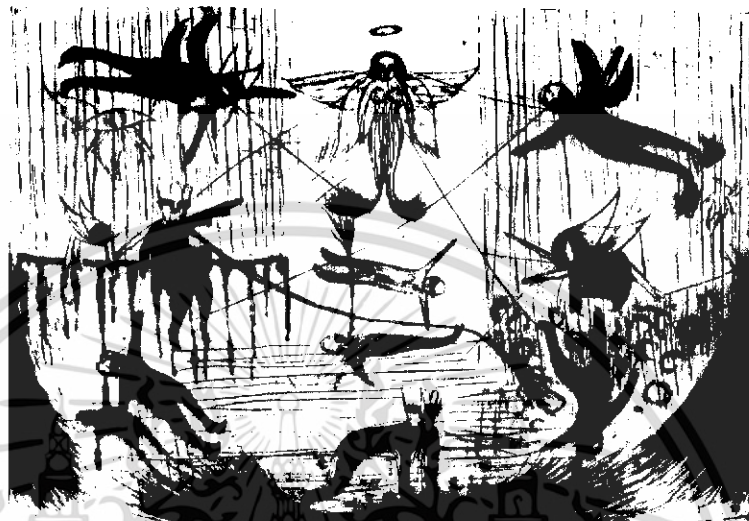

ผลงานชิ้นที่ 2

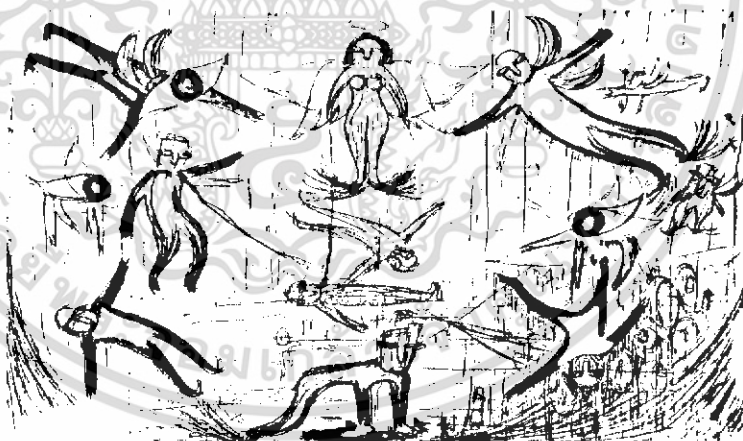

ภาพวิเคราะห์โครงสร้างผลงานชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 3

ภาพวิเคราะห์โครงสร้างผลงานชิ้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

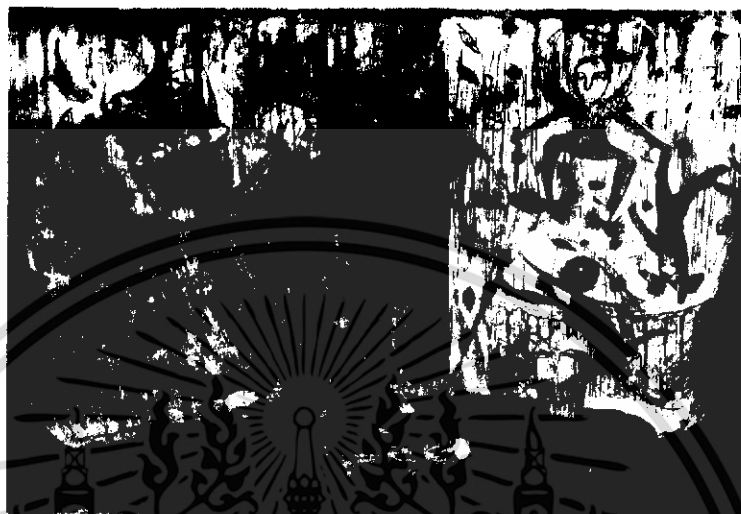

ผลงานชิ้นที่ 4

ภาพวิเคราะห์โครงสร้างผลงานชิ้นที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 5

ภาพวิเคราะห์โครงสร้างผลงานชิ้นที่ 5

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชั้นที่ 6

ภาพวิเคราะห์โครงสร้างผลงานชั้นที่ 6

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1. ความกลมกลืน (Harmony)

ความกลมกลืนเป็นโครงสร้างทางทัศนศิลป์ที่สำคัญและใช้มากในการสร้างสรรค์ให้ดูกลมกลืนเป็นหน่วยเดียวกันจนเกิดเอกภาพ (Unity) ความกลมกลืนในผลงานของข้าพเจ้าเกิดจากการให้บรรยากาศของสีที่ดูอึมครึมภายในผลงานและการทับซ้อนกันของเส้นที่กระจายไปทั่วทั้งผลงาน

2. ความหลากหลาย (Variety)

ความหลากหลายของผลงานเกิดจากการตัดทอนและเพิ่มเติมส่วนต่างๆ เข้าไปในรูปทรงของคนที่มีความแตกต่างกันทั้งขนาดและรูปแบบนำมาจัดวางในหลายอริยาบท อีกทั้งมีความหลากหลายของน้ำหนักเส้นที่ทับซ้อนและขัดแย้งกัน จึงทำให้ผลงานมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

3. ความสมดุล (Balance)

เมื่อนำภาพแบ่งออกเป็นซ้ายและขวาจะมีน้ำหนักที่เท่ากัน จากการสร้างรูปทรงและเส้นให้เกิดการถ่วงดุลทางสายตา ทำให้เกิดความรู้สึกที่เท่ากันของน้ำหนักทั้งสองด้านเป็นความสมดุลซ้ายขวาเท่ากัน

4. สัดส่วน (Proportion)

การแบ่งสัดส่วนในผลงานของข้าพเจ้า แบ่งออกเป็น 2 ส่วน เกิดจากน้ำหนักของเส้นที่เป็นรูปทรง และน้ำหนักของสีที่เป็นพื้นหลัง เมื่อนำมาประกอบกันก็จะเกิดเป็นผลงานขึ้น

5. ความเป็นเด่น (Dominance)

ในผลงานของข้าพเจ้าจะเน้นเส้นเป็นหลัก เมื่อส่วนใดในผลงานมีการทับซ้อนของเส้นที่หนาแน่นก็จะเกิดความเป็นเด่น เช่นเดียวกับรูปทรงที่มีความเข้มของสี ก็จะเกิดความเป็นเด่นขึ้นมา

6. การเคลื่อนไหว (Movement)

การเคลื่อนไหวของผลงานทุกชิ้นของข้าพเจ้าเกิดจากทิศทางต่างๆ ของเส้นที่ขัดแย้งกันไปมาทั่วผลงาน รวมทั้งการทับซ้อนของสีและรูปทรงที่อยู่ในผลงาน

บทที่ 5

บทสรุป

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ได้ผ่านกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ และประสบการณ์ ความรู้สึกของข้าพเจ้าอย่างแท้จริง การสร้างสรรค์ผลงานสื่อได้ถึงสภาวะจิตได้สำนึกที่เก็บซ่อนไว้ ภายใน แสดงออกมาเป็นพลังแห่งจินตนาการเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของสภาพแวดล้อม และปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะจิตและอารมณ์ของข้าพเจ้า ก่อให้เกิดความทุกข์ใจ ความหวาดระแวงในการใช้ชีวิต ความตึงเครียด ความกดดันและบีบตัน จิตใจ

ข้าพเจ้าหวังว่าศิลปะจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผ่อนคลายและบรรเทาความรู้สึกต่างๆ เหล่านี้ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของข้าพเจ้าให้ดีขึ้นได้ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้เป็นเพียง ส่วนหนึ่งในการศึกษาเท่านั้น มิได้หมายความว่าผลงานสร้างสรรค์ในโครงการ “โสภณากรรม แห่งชีวิต” นี้จะจบสิ้นเพียงเท่านี้ หากแต่เปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของการค้นหาวิถีทางในการ สร้างสรรค์งานศิลปะของข้าพเจ้าต่อไป

ปัญหาและข้อเสนอแนะ ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้มีปัญหาเกิดขึ้นเกือบทุกขั้นตอนของการทำงาน เริ่มตั้งแต่การขยายภาพร่างลงบนแม่พิมพ์ การกัดกรด ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายในการพิมพ์ จึงทำให้ผลงานออกมาไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรนัก ดังนั้นต้องอาศัยความชำนาญฝึกฝนทำจนเชี่ยวชาญ จึงจะทำให้ผลงานออกมาเป็นที่พึงพอใจและเป็นไปตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้

การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะให้ประโยชน์แก่ผู้สนใจใน แนวทางศิลปะแบบเดียวกับข้าพเจ้า จะได้เป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตสืบไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะ

Tragedy of Life No. 1, 2006

Etching

61 x 81cm.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะ

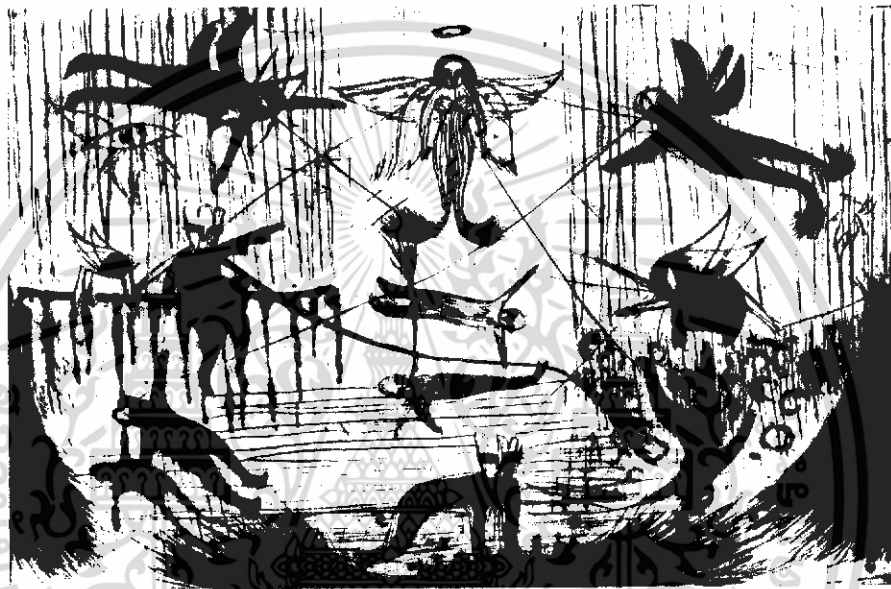
Tragedy of Life No. 2, 2006

Etching

61 x 81cm.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะ

Tragedy of Life No. 3, 2006

Etching

61 x 81cm.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะ

Tragedy of Life No. 4, 2006

Etching

81 x 61cm.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะ

Tragedy of Life No. 5, 2006

Etching

61 x 81cm.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะ

Line of Life, 2006

Etching

81 x 61 cm.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ นายประพันธ์ศักดิ์ แสงศรี

เกิด 25 กันยายน พ.ศ. 2523

ที่อยู่ 205/312 อ.พัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ ก.ท.ม 10250

การศึกษา

- โรงเรียนคลองกุ่มตัน (มีสุวรรณอนุสรณ์)
- โรงเรียนศรีพัฒนา
- วิทยาลัยช่างศิลป์ กรมศิลปากร กรุงเทพฯ
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บรรณานุกรม

ขนิษฐา วิเศษสาคร, จิตวิทยาทั่วไป, กรุงเทพฯ : งานตำราและเอกสารการพิมพ์ คณะครุศาสตร์
 อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2540
 จุฬาลักษณ์ ทองรุ่งโรจน์, เทคนิคการทำภาพพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์โลหะ, สำนักพิมพ์ยูไนเต็ดบุคส์
 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ที่คิดประดิษฐ์-ไทย, ไทยวัฒนาพานิช, กรุงเทพฯ, 2541
 สุชาติ เฉาทอง, หลักการทัศนศิลป์, กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิทย์พัฒนา, 2538
 อัครนิษฐ์ ชูอรุณ, จิตรกรรมสมัยใหม่, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ไอเดียนสโตร์, 2534

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้