

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

จังหวะแห่งจิตวิญญาณ

RHYTHM OF SOUL

นายนิรันดร์ ตริหยัน

Mr. Nirun Treeyun

เลขหมู่.....
เลขทะเบียน..... 71347
วันเดือนปี..... - 8 พ.ค. 2550

b. 113.47.001
i.

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาจิตรกรรม ภาควิชาจิตรศิลป์

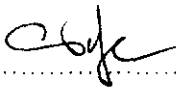
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

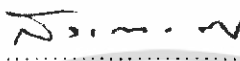
ปีการศึกษา 2548

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนมีด
ให้สถาปนิกฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

.....คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

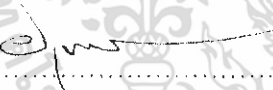
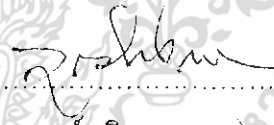
คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

.....ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์สรธรรมรงค์ สิงหนณี)

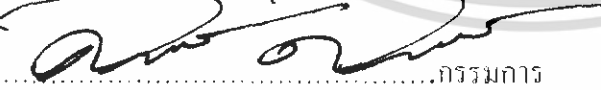
.....กรรมการ
(ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนารอด) .....กรรมการ
(ศาสตราจารย์เดชา วราชน)

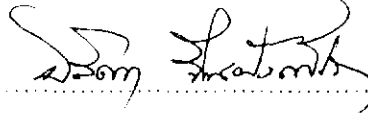
.....กรรมการ
(รองศาสตราจารย์มัลลิกา มังกรวงษ์) .....กรรมการ
(รองศาสตราจารย์อริยะ กิตติเจริญวัฒน์)

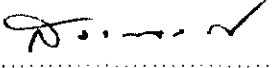
.....กรรมการ
(รองศาสตราจารย์กันจณา คำโสภี) .....กรรมการ
(รองศาสตราจารย์สุรพงษ์ สมสุข)

.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงษ์ ศาษาชีวะ) .....กรรมการ
(อาจารย์วุฒิกร คงคา)

.....กรรมการ
(อาจารย์มงคล เกิดวัน) .....กรรมการ
(อาจารย์คมสัน หนูเขียว)

.....กรรมการ
(อาจารย์ศิรินิตย์ ดิรุจิจริญ)

.....กรรมการและเลขานุการ
(รองศาสตราจารย์อดิศา จันผิงเพชร)

.....อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่ (รองศาสตราจารย์สรธรรมรงค์ สิงหนณี) ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อศิลปนิพนธ์	จังหวะแห่งจิตวิญญาณ
	Rhythm of Soul
ชื่อ	นายนิรันดร์ ตรีหัยน
รหัสนักศึกษา	45020168
สาขาวิชา	จิตรกรรม
ภาควิชา	วิจิตรศิลป์
คณะ	สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา	2548
อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์สรณรงค์ สิงห์เสนี

บทคัดย่อ

เสียงเพลงและเสียงดนตรีเป็นสิ่งสร้างสรรค์ซึ่งเกิดจากมนุษย์เป็นผู้ถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกออกมา เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ฉะนั้นจึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่ามนุษย์และเสียงเพลงเป็นสิ่งที่ต้องอยู่ร่วมกันจนแยกออกจากกันไม่ได้ จังหวะลีลาและทำนองของดนตรีคือเป็นการสร้างสรรค์อย่างหนึ่งที่มีความสำคัญในแต่ละบทเพลงอันมีความแตกต่างกันไปในแต่ละรูปแบบของแนวดนตรีโดยมีการเปลี่ยนแปลงได้ไปตามสังคมหรือเหตุการณ์ในยุคต่าง ๆ ตามกาลเวลา จากยุคเริ่มแรกในอดีตจนเข้าสู่ดนตรีที่ได้รับการยอมรับสูงสุดในยุคคลาสสิกและแพร่หลายไปถึงยุคสมัยที่ได้รับอิทธิพลจากสังคมหรือสงครามจนเข้าสู่ยุคสมัยของ บลู ซึ่งเป็นดนตรีที่ถือกำเนิดขึ้นจากคนผิวดำและคิดค้นแปลงสร้างสรรค์จนเข้าสู่แนวทางดนตรีที่เรียกว่า แจ๊ส จนกระทั่งถึงปัจจุบันดนตรีได้รับการพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง จังหวะและท่วงทำนองของดนตรีสร้างให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกที่เป็นอิสระ แนวทางของดนตรีและทำนองที่แตกต่างกัน ก็ย่อมส่งผลให้เกิดการตอบสนองของอารมณ์และความรู้สึกที่แตกต่างกัน หรืออาจกล่าวได้ว่าจังหวะและทำนองของบทเพลงที่แตกต่างกันย่อมเปรียบได้กับ เส้น สี และรูปทรงที่แตกต่างกันในด้านการสร้างสรรค์ ทั้งนี้เพื่อสมดุลที่สูงสุดในแต่ละแนวทางในการสร้างสรรค์สำหรับข้าพเจ้าดนตรีเปรียบเสมือนงานศิลปะที่ศิลปินผู้สร้างสรรค์เจตนาถ่ายทอดความรู้สึกและสีเส้นทางอารมณ์ด้วยเสียงของดนตรีแต่งแต้มลงบนอากาศที่ว่างเปล่าให้ได้ ผลกระทบต่อผู้ฟังตลอดช่วงเวลาแห่งการวาดฝันจินตนาการและมโนภาพทั้งหลายโดยทั้งก่อให้เกิดความพึงพอใจโดยส่วนตัวของศิลปินผู้สร้างสรรค์ ซึ่งตลอดระยะเวลาสร้างสรรค์ที่

ยาวนานมากขึ้นเท่าไร จังหวะ ลีลา และท่วงทำนองของคนตรีมันก็ย่อมซึมซับเข้าไปอยู่ในตัวของศิลปินผู้สร้างอย่างมากมายโดยไม่รู้ตัว

จากจินตนาการทางเสียงดนตรีรวมทั้งจังหวะและลีลาเหล่านั้นทำให้เกิดเป็นผลงานศิลปะในรูปแบบกึ่งนามธรรม 2 มิติ ภายได้ผลงานที่ชื่อว่า “จังหวะแห่งจิตวิญญาณ” ด้วยกรรมวิธีเทคนิคจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ รวมทั้งขั้นตอนการทำงานและการวิเคราะห์ทัศนธาตุต่าง ๆ การวิเคราะห์องค์ประกอบ ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นตามหลักวิชาการศิลปะเพื่อความเข้าใจในผลงานของตนเองยิ่งขึ้น

ข้าพเจ้าได้ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากสิ่งที่ได้เรียนรู้และตีค่าความหมายของจังหวะ ลีลา ความเคลื่อนไหว และทำนองของคนตรี เพื่อสร้างผลงานให้เกิดความสมบูรณ์ความต้องการของข้าพเจ้าผู้มีความหลงใหลในเสียงดนตรีเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าจึงได้นำคุณค่าของเส้นและสีมาใช้เป็นสื่อในการแสดงออกเรื่องราวของจังหวะและเสียงเพลง เพื่อสื่อถึงความต้องการเสียงเพลงในตัวของข้าพเจ้าและมวลมนุษย์ทั้งหลายอันมีวันสิ้นสุด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าน้อมรำลึกถึงพระคุณของบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิดและให้ความช่วยเหลือด้านกำลังใจและทุนทรัพย์ อีกทั้งบรรดาคณาจารย์ทุกท่านในอดีตจนถึงปัจจุบันที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้อันถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสั่งสมประสบการณ์ และขอขอบคุณรองศาสตราจารย์สรธรรมรงค์ สิงหเสนี ผู้ซึ่งให้คำปรึกษาให้คำชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติและแก้ไขปัญหาทุกขั้นตอน รวมถึงบรรดาเพื่อนๆ ทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือต่อข้าพเจ้ามาโดยตลอด

นาย นิรันดร์ ศรีหพันธ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก – ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญภาพประกอบ	จ
บทที่ 1 บทนำ	1
ความสำคัญของโครงการ	1
วัตถุประสงค์ของโครงการ	2
ขอบเขตของโครงการ	3
บทที่ 2 ที่มาและแนวความคิดสร้างสรรค์	4
ที่มา	4
อิทธิพลที่ได้รับหรืองานศิลปะที่เกี่ยวข้อง	5
แนวความคิดสร้างสรรค์	12
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการสร้างสรรค์	13
ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง	13
กระบวนการสร้างงานจิตรกรรม	22
บทที่ 4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์	23
วิเคราะห์ทัศนธาตุ	23
วิเคราะห์องค์ประกอบภาพ	29
บทที่ 5 บทสรุป	31
เอกสารอ้างอิง	33
ผลงานศิลปะ	34
ประวัติผู้เขียน	39

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพประกอบ

รูปที่	หน้า
1. ภาพประกอบที่มาและแรงบันดาลใจ	5
2. ภาพประกอบอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม	6
3. ภาพประกอบอิทธิพลด้านศิลปกรรม	7
4. ภาพข้อมูลนำไปสร้างภาพร่าง	13
5. ภาพร่างชุดที่ 1	15
6. ภาพร่างชุดที่ 2	17
7. ภาพร่างชุดที่ 3	19
8. ภาพวิเคราะห์ทัศนธาตุ	23
9. ภาพวิเคราะห์โครงสร้างและองค์ประกอบศิลป์	28
10. ผลงานศิลปะ	35

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

บทนำ

กระบวนการหรือผลงานการสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะนั้น ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานแต่บุคคลย่อมมีความต้องการที่จะถ่ายทอดเรื่องราว ความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งทัศนคติที่แต่ละบุคคลสนใจในมุมมองของตนเองเพื่อให้เกิดการตอบสนองต่อผู้ที่ได้รับชมผลงานนั้น ๆ หรือแม้กระทั่งผลของการตอบสนองที่ศิลปินผู้นั้นได้รับ ซึ่งโดยส่วนตัวของข้าพเจ้าเองนั้น ได้หยิบยกเรื่องราวของดนตรี ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ข้าพเจ้ารู้สึกและมีความเข้าใจกับในเรื่องราวของมันเป็นอย่างดี นำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานในชุดศิลปนิพนธ์ โดยข้าพเจ้าได้กำหนดหัวข้อในการทำงาน เพื่อให้ผลงานที่ออกมาเป็นถูกต้องและตรงตามความรู้สึกนึกคิด รวมทั้งจินตนาการของข้าพเจ้าไว้ดังนี้

ความสำคัญของโครงการ

มนุษย์เป็นผู้ที่มีความสามารถในการรับรู้ได้หลากหลายวิธีการ การฟังถือเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการรับรู้ของมนุษย์อย่างหนึ่ง อันมีผลต่อการสร้างให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกต่อจิตใจของมนุษย์เช่นเดียวกับการมองเห็นด้วยตาหรือการรับรู้รสชาติด้วยลิ้นแต่มีความแตกต่างกันตรงที่การฟังหรือการ ได้ยินของมนุษย์นั้นจะมีได้รับรู้ถึงขนาดและรูปร่างที่แท้จริง เพราะฉะนั้นมนุษย์จึงได้คิดและพยายามสร้างหรือดัดแปลงเรื่องราวของเสียงให้เกิดขึ้นตามความรู้สึกของตนเอง และผู้อื่นที่ได้รับฟัง ซึ่งเสียงที่เกิดจากคนคนนั้นถือเป็นการสร้างสรรค์อย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดการตอบสนองการรับรู้ และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ต่าง ๆ ของผู้สร้างสรรค์และผู้ได้รับฟัง โดยมนุษย์ได้ใช้เครื่องดนตรีที่มีความแตกต่างกันทั้งรูปทรงและเสียงดนตรี นำมาเป็นสิ่งเร้าให้เกิดความรู้สึกและปรับเปลี่ยนอารมณ์จากสิ่งเร้าอื่น ๆ ที่ผู้ฟังได้รับมาจากการมองเห็นหรือประสาทสัมผัสทางด้านอื่น ๆ

จากความสำคัญของดนตรีดังที่กล่าวมานั้นจะเห็นได้ว่าตามแหล่งสังคมของมนุษย์ที่มีการอาศัยอยู่ร่วมกันนั้น ดนตรีได้ถูกนำมาเป็นส่วนประกอบในกิจกรรมหรือประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ เช่น งานบวช งานแต่งงาน งานศพ แหล่งบันเทิงหรือร้านอาหารทั่วไป ไม่เพียงเท่านั้นมนุษย์ยังใช้เสียงดนตรีเป็นสิ่งที่ตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ของตนเอง จากประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าได้รับจะเห็นได้ว่าเสียงเพลงสามารถแก้ไขอารมณ์เหงาของแต่บุคคลที่เกิดจากสิ่งเร้ารอบตัวหรือในทางตรงกันข้ามเสียงดนตรีอาจทำให้เกิดความรู้สึกทับซ้อนกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นขณะนั้นให้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยก็เป็นได้ โดยส่วนตัวข้าพเจ้านั้นดนตรีมีประโยชน์กับข้าพเจ้าทั้งในเวลาที่มีเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สวจนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความสุขและความทุกข์เพราะเมื่อใดที่เกิดความรู้สึกทั้งสองนี้ขึ้น คนตรีจะช่วยทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกดีขึ้นจากความรู้สึกเหล่านั้นได้ในเวลาอันรวดเร็ว

นับแต่อดีตถึงปัจจุบันการสร้างสรรค์ทางดนตรีได้มีการเจริญเติบโตและพัฒนาไปพร้อมกับสังคมของมนุษย์ในแต่ละยุคสมัย มีการคิดเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์ในยุคนั้น ๆ รวมไปถึงการบอกเล่าเรื่องราวของสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคสมัยที่ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา

จากเรื่องราวความสำคัญของดนตรีดังที่กล่าวมานั้น ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกได้ถึงความสามารถของเสียงดนตรีซึ่งเปรียบได้กับเรื่องราวของศิลปะอันต้องมีการเปลี่ยนแปลงและเติบโตตามกาลเวลาหรือยุคสมัย ที่มีแนวทางอันแตกต่างกันไปจนแบ่งแยกได้ออกเป็นยุคสมัย รวมไปถึงลัทธิต่าง ๆ มากมายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีความแตกต่างกันทางเสียงที่มีความแตกต่างกันในแต่ละบทเพลงทำให้เกิดความรู้สึกได้ถึงความแตกต่างของเส้นและสี อันเป็นเรื่องราวของทัศนธาตุทางศิลปะ เสียงดนตรีที่กำลังบรรเลงเปรียบเสมือนสีสันทางศิลปะที่มีความหลากหลายอันเกิดจากความต้องการของผู้สร้างสรรค์เป็นหลัก โดยเสียงดนตรีได้เดินทางสู่ประสาทสัมผัสของมนุษย์ในลักษณะการสั้นสะเทือนจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง ก่อให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกที่สามารถเสริมสร้างบรรยากาศกับภาพที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า คือ เป็นการเสริมสร้างจินตนาการที่กว้างไกล และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาดังเช่นสีสันที่ถูกแต่งแต้มลงบนเฟรมผ้าใบในเวลาและความรู้สึกที่ต่างกัน รวมไปถึงจังหวะและลีลาอันเกิดจากท่วงทำนองของดนตรีที่หลากหลาย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ได้ผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะที่สมบูรณ์ ข้าพเจ้าจึงได้แบ่งวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์งานศิลปะในชุดดังกล่าวไว้เป็นข้อ ๆ ดังนี้

1. เพื่อแสดงสถานะทางอารมณ์ของข้าพเจ้า เมื่อได้สัมผัสกับเสียงดนตรี
2. เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของเส้นและสีสันที่ได้สร้างผลกระทบต่าง ๆ ต่ออารมณ์และความรู้สึกของข้าพเจ้าเช่นเดียวกับเสียงของดนตรี
3. เพื่อแสดงความเคลื่อนไหวของเส้นและสีตลอดจนจังหวะและลีลาความเคลื่อนไหวของการเล่นดนตรีที่สอดคล้องกับอารมณ์ของข้าพเจ้าที่มีต่อดนตรีอันเกิดจากการปฏิบัติงานจริงในขณะนั้น

ขอบเขตของโครงการ

ข้าพเจ้าได้นำเสนอผลงานศิลปะในลักษณะ 2 มิติ โดยใช้เทคนิคจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบมาเป็นรูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในชุดนี้และเพื่อให้ได้ผลงานศิลปะที่สมบูรณ์ครบถ้วนตามที่ข้าพเจ้าต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุด ข้าพเจ้าจึงได้กำหนดขอบเขตในการสร้างสรรค์ผลงานไว้ดังนี้

1. ข้าพเจ้าได้ใช้เส้นและสีอันเกิดจากความรู้สึกทางอารมณ์ ซึ่งข้าพเจ้ารับรู้และจินตนาการได้จากเสียงดนตรี

2. ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานออกมาในรูปแบบกึ่งนามธรรม ซึ่งถูกดัดแปลงมาจากความอิสระของโครงสร้างที่ตายตัว โดยใช้กระบวนการของคอมพิวเตอร์มาสร้างให้เกิดเป็นจังหวะของเส้นและสีเส้นที่ตอบสนองความต้องการทางจินตนาการและความรู้สึกรวมทั้งแนวความคิดของข้าพเจ้า โดยอาศัยเส้นและสีจากคอมพิวเตอร์ตามที่ข้าพเจ้าต้องการและนอกเหนือจากภาพถ่ายจริงทั่วไป และถือเป็นการเสริมเทคนิคในการทำงานให้ดูหลากหลายขึ้น

3. เนื่องจากข้าพเจ้าได้ใช้คอมพิวเตอร์มาใช้ในการสร้างภาพร่างต้นแบบผลงานในชุดศิลปะนิพนธ์นี้ เทคนิคจิตรกรรมสีน้ำมันถือเป็นเทคนิคที่ข้าพเจ้าชื่นชอบและสามารถถ่ายทอดภาพร่างต้นแบบได้อย่างสมบูรณ์บนเฟรมที่เตรียมไว้

4. ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเป็นจำนวน 4 ชิ้น โดยทั้งนี้เพื่อให้เห็นถึงการพัฒนาในผลงานศิลปะดังนี้

4.1	จังหวะแห่งจิตวิญญาณ # 3	150x220 เซนติเมตร
	Rhythm of Soul # 3	150x220 cm.
4.2	จังหวะแห่งจิตวิญญาณ #4	150x220 เซนติเมตร
	Rhythm of Soul #4	150x220 cm.
4.3	จังหวะแห่งจิตวิญญาณ #5	150x220 เซนติเมตร
	Rhythm of Soul #5	150x220 cm.
4.4	จังหวะแห่งจิตวิญญาณ # 6	140x180 เซนติเมตร
	Rhythm of Soul # 6	140x180 cm.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

ที่มาและแนวคิดสร้างสรรค์

ขบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะนั้น ศิลปินควรมีความเข้าใจในแหล่งข้อมูลและแนวคิดในการสร้างสรรค์ที่เพียงพอ ทั้งนี้เพื่อให้ผลงานที่ออกมามีความสมบูรณ์มากที่สุด ศิลปินผู้สร้างจึงมีความจำเป็นต้องศึกษาและค้นคว้าข้อมูลของตนเองอันมีความสอดคล้องกับผลงานของตนเองให้มากที่สุด สำหรับตัวข้าพเจ้าเองนั้นได้จำกัดขอบเขตที่มาและแนวคิดเอาไว้ดังนี้

ที่มา

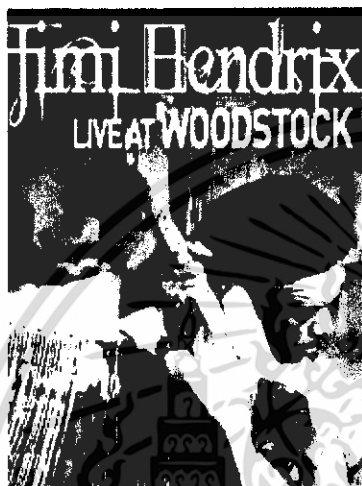
จากประสบการณ์ของข้าพเจ้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การได้รับรู้ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ในแต่ละวันที่มีความแตกต่างกันไปนั้น ส่งผลให้เกิดแนวความคิดและจินตนาการอย่างต่อเนื่อง ในแต่ละสังคม วัฒนธรรม หรือกลุ่มคนที่มีความแตกต่างกันย่อมส่งผลต่อจังหวะของดนตรีที่อาจสองคล้องหรือแตกต่างกันไปตามกระแสนิยม ข้าพเจ้าได้มีโอกาสสัมผัสกับเสียงของดนตรีมาตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบันนี้ จึงได้รับรู้ถึงพัฒนาการอันคล้ายคลึงกันเป็นอย่างยิ่งกับผลงานศิลปะในสาขาทัศนศิลป์ที่ข้าพเจ้าได้ศึกษา ข้าพเจ้าได้มองเห็นความสำคัญของดนตรีเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะจังหวะและลีลาที่แตกต่างกัน ในแต่ละแนวเพลงซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งเร้าที่ได้ผลตอบรับที่รวดเร็วและชัดเจนกว่าศิลปะแขนงอื่น ๆ ความสามารถในการสร้างสรรค์ทางดนตรี รวมถึงการกระตุ้นอารมณ์ที่ชัดเจนนี้ก่อให้เกิดความสนใจแก่ตัวข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงได้ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจังหวะและลีลาอันเกิดจากดนตรีที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของข้าพเจ้า โดยไม่รู้ตัวมาเป็นเวลานาน และมีผลกระทบต่อผู้ที่ได้รับฟังในทุก ๆ กลุ่ม ให้มีอารมณ์คล้อยตาม รวมถึงการแสดงออกที่ตอบสนองไม่ว่าจะเป็นการเล่น การเดิน หรือการร้อง ที่แตกต่างกัน ตามแต่ละประสบการณ์ที่ได้รับของแต่ละบุคคล

การรับรู้จากท่วงทำนองดนตรี ก่อให้เกิดความรู้สึกประทับใจ ดิ้นเต้น รัวใจ หรือสะเทือนใจที่มีการปรับเปลี่ยนกันไปตามอารมณ์และจินตนาการของข้าพเจ้า ทำให้เกิดความผูกพันกับเสียงเพลงและจังหวะแห่งท่วงทำนองเหล่านั้น โดยส่วนตัวข้าพเจ้าคิดว่าจังหวะที่ได้จากเสียงเพลงนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อข้าพเจ้ารวมถึงมนุษย์ทุกคนอย่างปฏิเสธมิได้ และถือได้ว่าเป็นสิ่งเร้าที่วนเวียนอยู่รอบจิตของข้าพเจ้าในทุกทิศทุกทางจนเกือบตลอดเวลาเลยทีเดียว

จากพื้นฐานในเรื่องราวของดนตรีที่ผ่านมาทำให้ข้าพเจ้าเกิดแรงบันดาลใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันเกิดจากความรู้สึกทางด้านอารมณ์ที่มีผลมาจากจังหวะและท่วงทำนองดนตรี ด้วยเล็งเห็นว่าเสียงเพลงที่ข้าพเจ้าให้ความสำคัญและมีความผูกพันอันลึกซึ้งอยู่นั้น สามารถนำมาเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะที่ใช้คุณค่าของเส้นและสีเป็นตัวแสดงออกถึงจังหวะ ถิ่น และ ความเคลื่อนไหว อันเกิดจากการเล่นดนตรี เพื่อบ่งบอกถึงอารมณ์และความรู้สึก ที่มาจากส่วนลึกภายในจิตใจของข้าพเจ้าอย่างแท้จริง

รูปภาพที่มาและแรงบันดาลใจ

ภาพนักดนตรีที่มีชื่อเสียงในอดีต

ภาพคอนเสิร์ต ART STREET

เมื่อกล่าวถึงเรื่องราวของดนตรี ข้าพเจ้าได้มีโอกาสสัมผัสมาตั้งแต่ในวัยเด็กได้เห็นถึงการแสดงออกทางดนตรีอย่างมากมาย จากศิลปินหลากหลายกลุ่ม จนเกิดเป็นความต้องการที่จะแสดงออกทางดนตรีดังประสบการณ์ที่ได้รับมาทั้งการร้อง และการเล่น ซึ่งก็ถือเป็นการผ่อนคลายความเครียดทางอารมณ์หลังจากการเหน็ดเหนื่อยจากกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน และได้เห็นถึงการแสดงออกของกลุ่มศิลปินในขณะที่เล่นดนตรีที่บ่งบอกถึงอารมณ์ของพวกเขาได้เป็นอย่างดี จึงทำให้ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกถึงจังหวะและถิ่นในการเล่นดนตรีในรูปแบบที่มีความมันส์ และความสุขอยู่ร่วมกัน

อิทธิพลที่ได้รับ

อิทธิพลที่ข้าพเจ้าได้รับนั้น มาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งรูปแบบหรือแม้แต่สภาพแวดล้อมทางสังคม ซึ่งผ่านประสบการณ์โดยตรงของข้าพเจ้าจนก่อให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์ที่สมบูรณ์ และเข้าใจในรูปแบบของผลงาน ข้าพเจ้าจึงได้จำแนกอิทธิพลของข้าพเจ้าไว้ดังนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม

จากการได้รับรู้และสัมผัสในเรื่องราวของดนตรีที่ผ่านมา ทำให้ได้พบเห็นอาชีพกิริยามากมายของนักดนตรีซึ่งสามารถบ่งบอกได้ถึงความรู้สึกทางอารมณ์และจินตนาการของพวกเขาเมื่อได้เสพและปะทะกับเสียงดนตรี ซึ่งมีจังหวะอันหลากหลายในช่วงเวลาขณะนั้น ๆ กีลาและท่าทางถือเป็นเสน่ห์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของนักดนตรีอันเป็นการแสดงออกที่ถือเป็นการตอบโต้กับเสียงเพลงในขณะนั้นและสามารถสร้างให้เกิดบุคลิกเฉพาะตัวที่เด่นชัดเหนือจากนักดนตรีคนอื่น ๆ ได้ ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าได้สร้างผลงานศิลปะในเรื่องราวเหล่านี้ให้สอดคล้องกับความรู้สึกของข้าพเจ้าที่มีต่อจังหวะและลีลาให้เกิดความสมบูรณ์ตามต้องการของข้าพเจ้ามากที่สุด

รูปภาพอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม

ภาพคอนเสิร์ตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

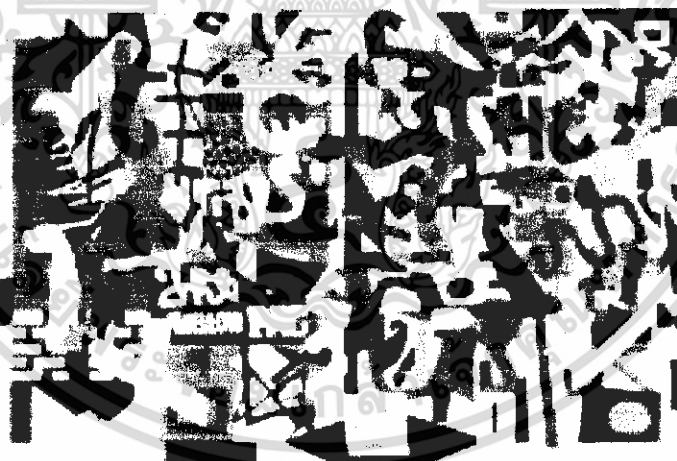
อิทธิพลทางด้านศิลปกรรม

รูปแบบของงานศิลปะในทุก ๆ แขนงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างสรรค์และเมื่อกล่าวถึงผลงานหรือรูปแบบศิลปะที่ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลนั้น มาจากการสร้างสรรค์ทางด้านจิตรกรรม ที่มีลักษณะรูปแบบนามธรรมของ STUART DAVIS ศิลปินชาวอเมริกัน ซึ่งลักษณะผลงานของเขาได้นำเสนอเรื่องราวแนวคิดทางอารมณ์เป็นส่วนใหญ่ โดยใช้ทัศนธาตุที่ปรากฏอยู่บนตัวงานแบบอิสระไม่ตายตัว ซึ่ง DAVIS เองนั้นได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากดนตรี เช่นเดียวกับข้าพเจ้า รวมไปถึงเรื่องราวของศิลปะแบบนามธรรม และกลุ่มศิลปินที่มีอิทธิพลต่อศิลปะลัทธินี้ดังนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

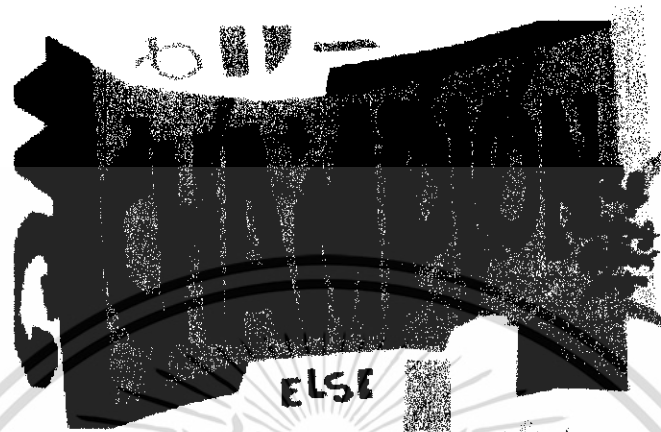

ชื่อภาพ	Arboretum by Flashbulb
ขนาด	18X36"
เทคนิค	Oil on Canvas
ปี ค.ศ.	1942

ชื่อภาพ	The Mellow Pad
ขนาด	26X42"
เทคนิค	Oil on Canvas
ปี ค.ศ.	1945-51

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อภาพ	Else
ขนาด	40×52"
เทคนิค	Oil on Canvas
ปี ค.ศ.	1951

Stuart Davis เกิดที่เมือง Philadelphia ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1892 การทำงานของเขาในช่วงแรก ๆ จัดอยู่ในรูปแบบ Post-Impressionism ในรูปแบบของงานสมัยใหม่ และได้ถูกดัดแปลงเข้าสู่งานในรูปแบบ Abstracted ผสมกับรูปทรงเรขาคณิตแบบ Cubism แต่ต่อมาในระยะหลังงานของเขาได้ถูกเปลี่ยนแปลงในรูปแบบสมัยใหม่ (Modernist – Style) หลังจากที่ได้ย้ายไปอยู่ ณ กรุงปารีส ในปี ค.ศ. 1920 เพียงระยะสั้น ๆ

สภาพของสังคมและการเมืองในยุคนั้นเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญในการทำงานศิลปะของ Stuart Davis ซึ่งตัวเขามักจะดำเนินเรื่องราวเหล่านี้ไปในทางที่เสียดสีกับสภาพสังคมของอเมริกันบวกกับความสนใจในเสน่ห์ของดนตรีแจ๊สที่เขาได้สัมผัสจากคนผิวดำใน New York และ New Jersey ซึ่งเรื่องราวและเนื้อหาของเพลงโดยรวมนั้นได้พูดถึงสังคม และการเมืองของอเมริกันในทางที่เสียดสีเช่นกัน จึงเป็นขึ้นชอบและเป็นแรงผลักดัน ให้แก่เขาในการทำงานต่อไป จนถึงในระยะหลังที่รูปแบบของงานเปลี่ยนไปเป็นแบบ European Modernists แต่ยังคงเป็นเรื่องราวของสังคมและการเมืองเป็นหลัก รวมไปถึงเรื่องราวชีวิตส่วนตัว และความคิดเห็นที่มีต่อประเทศอเมริกา โดยเน้นผลงานไปในรูปแบบ Abstract เป็นหลัก

¹Hills, Patricia. Stuart Davis. Abrams, 1996.

อิทธิพลที่ได้รับจาก Stuart Davis

ผลงานของ Davis ถือเป็นผลงานในรูปแบบของนามธรรมที่มีส่วนประกอบของภาพทั้งหมดที่เป็นทัศนธาตุทางศิลปะ ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลในเรื่องของสีเส้นที่มีการจัดเรียงรายไว้ทั่วทั้งภาพ เป็นสีเส้นที่สด และมีการตัดกันอย่างรุนแรงของสีที่ข้าพเจ้านิยมนำมาใช้ เช่น สีเหลืองกับสีดำ หรือ สีแดงกับสีเขียวเป็นต้น และแรงบันดาลใจอันเป็นส่วนสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการทำงานศิลปะของ Stuart Davis ก็คือดนตรีในแนวแจ๊ส ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับแนวคิดและแรงบันดาลใจของข้าพเจ้า ซึ่งได้หยิบยกเรื่องราวของจังหวะที่เกิดจากดนตรี มาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะนิพนธ์ในชุดนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ศิลปะนามธรรม (Abstracted Art)

เป็นคำเรียกชื่อศิลปะลักษณะหนึ่งในคริสต์ศตวรรษที่ 20 หรือ เรียกอีกแบบว่า ศิลปะนามธรรม โดยเกิดจากการที่จะสร้างความเป็นส่วนตัวโดยเฉพาะ เช่น การสร้างให้มีอิสระของรูปทรง และสีตามทรรศนะของแต่ละบุคคลที่มีความเข้าใจในสรรพสิ่งทั้งหลายตามธรรมชาติที่แตกต่างกันไป การแสดงความรู้สึกภายในใจโดยไม่แยแสต่อสภาพที่ปรากฏแก่สายตา มีความคิดที่จะสร้างสิ่งใหม่ขึ้น โดยมีสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นแหล่งคล้อย ดังจะเห็นความพยายามของเหล่าศิลปินกลุ่ม คิวบิสต์ โฟวิสต์ ฯลฯ ที่ต่างพยายามที่จะหาแนวทางใหม่ที่มีได้ย่อในรอยเดียวกับที่เคยเป็นมาในอดีต

ผลงานตามลัทธินามธรรมรูปแรกเกิดขึ้นในราว ปี ค.ศ. 1910 โดยจิตรกรชาวรัสเซียชื่อ Wassily Kandinsky ด้วยภาพวาดสีน้ำ นอกจากนี้ยังมีศิลปินอีกหลายคนต่างได้เคยทำงานในลักษณะนี้มาแล้วแต่มิได้รับความสำเร็จเท่ากับ คาซินสกี อัลเฟรด กูบิน ก็ถือเป็นจิตรกรที่มีความสำคัญคนหนึ่งซึ่งสนใจในจังหวะและลีลาของดนตรีที่สามารถสร้างจินตนาการให้แก่คนฟังได้ทั้ง ๆ ที่เสียงเป็นเรื่องของนามธรรม โดยมีความเชื่อว่าศิลปะไม่จำเป็นต้องแสดงรูปทรงจากความจริง

เมื่อระยะเวลาผ่านไปได้เกิดมีศิลปินจำนวนมากพากันปฏิบัติ ตามแนวทางนี้ จึงได้เกิดการจัดนิทรรศการขึ้น ในกรุงปารีสเป็นครั้งแรกโดยมีผู้เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง และมีผู้ให้การยอมรับอย่างรวดเร็ว ถึงกับมีการจัดตั้งสมาคมศิลปินนามธรรมของอเมริกาขึ้น และถือเป็นจุดกำเนิดของลัทธิอีกมากมายที่ล้วนมีต้นแบบของคาซินสกี ทั้งสิ้น เช่น

- กลุ่ม สุพรีมาติสม์ นำโดย มัลเลวิช
- กลุ่ม นิโอ - พลาสติซิสม์ นำโดย วลาดิเมียร์ ทาทลิน
- กลุ่ม แอบสแตรก นำโดย คาซินสกี ซึ่งต่อมาได้รับความนิยมอย่างมากในอเมริกาและได้

เรียกชื่อกลุ่มของตนเองว่า American Abstract Expressionism โดยมี แจ็คสัน พอลลอค เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในลัทธินี้ โดยส่วนใหญ่ศิลปะแบบนามธรรมนั้น ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มที่มีชื่อเสียงก่อนหน้านี้นี้คือกลุ่ม German Expressionism

Expressionism ถือกำเนิดขึ้นในเยอรมันนี โดยมีจิตรกรร่วมในกลุ่มมากมายอาทิ มาติสส์, มาเกต์, เดอแรง, รูโบลท์, ฟรันซ์ มาร์ค เป็นต้น พวกเขาทั้งหลายมีแรงบันดาลใจมาจากหลายแหล่งด้วยกัน เช่นเรื่องสีจากพวก โฟวิสต์ ปริมาตรและเรขาคณิตคิวบิสต์ และฟิวเจอร์ริสต์ ซึ่งทั้งหลายล้วนแล้วแต่เกิดจากความต้องการแสดงออกอย่างรุนแรง เจตนาที่จะหลีกเลี่ยงความเป็นนักธรรม

ชาตินิยม และทำให้ตนเป็นนักค้นคว้าหาความจริงในธรรมชาติ โดยมีหลักการสำคัญและคตินิยมที่ได้รับสืบทอดจากผลงานรวมทั้งความคิดของ ฟาน โกะ และ โกแกง โดยตรงในเรื่องการแสดงออกของอารมณ์ภายในอันร่าร้อน และรุนแรง

ชื่อศิลปิน	Franz Mark
ชื่อภาพ	Mew 1913
ขนาด	73.55×157.5 cm.
เทคนิค	Oil on Canvas

ชื่อศิลปิน	Max Pechstein
ชื่อภาพ	Red House 1923
ขนาด	70.5×95.4 cm.
เทคนิค	Oil on Canvas

อิทธิพลที่ได้รับจาก Abstract Art

ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในชุด “จังหวัดแห่งจิตวิญญาณ” ในรูปแบบกึ่งนามธรรม โดยได้รับอิทธิพลมาจาก Abstract Art และ Expressionism โดยรวมดังนี้

- เส้น Element ที่สำคัญของงานเป็นตัวแสดงออกให้เห็นถึงความคมชัด เส้นที่มีจุดเด่นหลัก และทับซ้อนกันจนเกือบดูไม่รู้เรื่อง แต่ให้ความรู้สึกเรื่องอารมณ์ได้ดังงาน Abstract Art

- สี เป็นจุดเด่นที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวของข้าพเจ้าได้เป็นอย่างดี คือสีที่สดอันเกิดจากการแต่งแต้มด้วยอารมณ์ และความรู้สึกในขณะนั้น ไม่ยึดติดกับสีจากรูปแบบของภาพร่าง ซึ่งถือว่าเป็นอิทธิพลที่ได้รับโดยตรงจาก Abstract Art และ Expressionism

- รูปทรงจะเป็นตัวแสดงออกให้เห็นว่า ข้าพเจ้าพยายามลด และตัดทอนความเป็นจริงจนอยู่ในรูปแบบกึ่งนามธรรม หน้าตาที่บุคเบี้ยวไปตามอารมณ์ แสดงให้เห็นถึงความมั่นในอารมณ์ และเสียงเพลงในขณะนั้น

แนวความคิดสร้างสรรค์

เมื่อข้าพเจ้าได้สังเกตเห็นความสามารถในการสร้างสรรค์ทางอารมณ์ที่เกิดจากจังหวัดและทำนองของคนตรี จึงทำให้ได้ทราบถึงจังหวัดของคนตรีที่มีลักษณะสอดคล้องกับเส้นและสีสันในทัศนธาตุทางศิลปะ ข้าพเจ้าจึงต้องการแสดงออกถึงลีลาความเคลื่อนไหว อันเกิดจากตอบสนองทางอารมณ์ที่มีต่อเสียงดนตรี ซึ่งเป็นสิ่งที่ซึมซับอยู่ในร่างกายและจิตใจของพวกเขาเหล่านั้นอย่างเต็มที่ โดยใช้เส้นสีที่ฉูดฉาด และน้ำหนักที่ประสานกันแสดงถึงความเร็วทางจิตใจที่มีสูง ในขณะนั้น อีกทั้งความต้องการในเสียงดนตรีของศิลปินอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และสามารถบ่งบอกได้ถึงอิทธิพลของคนตรีที่มีผลต่อจิตใจของข้าพเจ้าและมนุษย์โดยส่วนรวมของสังคม

บทที่ 3

วิธีการดำเนินการสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าได้ใช้คุณค่าของเส้นและสีจากเครื่องคอมพิวเตอร์มาจัดวางองค์ประกอบเพื่อให้เกิดคุณค่าและความงามทางด้านศิลปะ ซึ่งขบวนการทางคอมพิวเตอร์นั้นสามารถตอบสนองความคิดและจินตนาการของข้าพเจ้าได้อย่างเต็มที่และรวดเร็ว ในภาพร่างชุดต่อไปนี้ ข้าพเจ้าเองได้ใช้เส้นและสีมาเป็นส่วนสำคัญในการจัดองค์ประกอบ เพื่อแสดงออกถึงเรื่องราวของจังหวัดและถิ่นกำเนิดจากคนตรีที่ข้าพเจ้ามีความรู้สึกผูกพันและฝังลึกอยู่ในจิตใจมาเป็นเวลานาน

ภาพร่างและการพัฒนา

จากการได้รับรู้และสัมผัสด้วยตนเองในเรื่องราวของคนตรีเป็นเวลานานและได้สังเกตเห็นใน ความสำคัญของคนตรีอันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิด ท่านอง จังหะ คำร้องรวมทั้งลีลาของนักคนตรี ข้าพเจ้าจึงต้องการแสดงออกถึงความรู้สึกภายในจิตใจของข้าพเจ้าที่มีต่อคนตรีออกมาในรูปแบบ กิ่งนามธรรม โดยค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน โดยการถ่ายภาพอิริยาบถต่าง ๆ ของนักคนตรีในขณะที่แสดงอยู่จริง ดังต่อไปนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ขั้นตอนการสร้างแบบร่าง

การสร้างแบบร่างของข้าพเจ้ามีรูปแบบวิธีการเพื่อให้ได้ภาพแบบร่างตามที่ต้องการ โดยมีขั้นตอนต่างๆดังนี้

1. เริ่มต้นจากการเตรียมเครื่องดนตรี แสงสี รวมไปถึงนักดนตรีที่ข้าพเจ้ารู้จักและมีความคุ้นเคยเป็นอย่างดี
2. จัดฉากสถานที่ รวมทั้งคิดออกแบบท่าทางและลีลา ที่สอดคล้องกับแนวความคิดโดยส่วนตัวของข้าพเจ้าที่มีต่อเสียงดนตรี
3. ถ่ายภาพอากัปภิกิริยาท่าทางต่างๆของนักดนตรีตามที่ต้องการ
4. นำภาพถ่ายที่ได้มาเข้ากระบวนการทางคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Photoshop ในการตัดต่อเพิ่มเติมเส้นและสีเส้นต่างๆตามต้องการ
5. นำภาพร่างอันได้มาจากคอมพิวเตอร์ Print เป็นภาพร่างที่สมบูรณ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพร่างชั้นที่ 1

ภาพร่างชั้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชั้นที่ 3

ภาพร่างชุดที่ 1

ในภาพร่างชุดที่ 1 นี้ ข้าพเจ้าได้ทดลองการวางและการจัดองค์ประกอบของเส้นและสีในคอมพิวเตอร์ โดยพยายามให้ความสำคัญกับเส้นและสีที่มีความเป็นส่วนตัวที่ข้าพเจ้าชื่นชอบ องค์ประกอบของภาพจะถูกแบ่งออกเป็นช่วง ๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงอิริยาบถต่าง ๆ ของการเล่นดนตรี โดยมีน้ำหนักเข้มของสีดำ เป็น BACK GROUND ในทุก ๆ ภาพร่าง สีสันในภาพร่างชุดนี้จะมีมากมายหลากหลายสีใน 1 ภาพ และมีเส้นเป็นตัวควบคุมในการกำหนดเรื่องราวต่าง ๆ ของการเล่นดนตรีในภาพร่าง

จากภาพร่างชุดที่ 1 ข้าพเจ้าได้เลือกภาพร่างของผลงานในชั้นที่ 3 เป็นต้นแบบเพื่อขยายเป็นผลงานจริง ด้วยเหตุผลเพราะความสัมพันธ์ของเส้นและสีรวมทั้งองค์ประกอบของภาพร่างชั้นนี้มีความสมบูรณ์ที่สุด โดยเส้นที่พันกันอย่างยุ่งเหยิง รวมทั้งใบหน้าอันบูดเบี้ยว ให้ความรู้สึกถึงความเร่าทางอารมณ์ เมื่อได้สัมผัสกับดนตรีได้มากที่สุดของภาพร่างชุดนี้

ตำหนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

ภาพร่างชุดที่ 2

ภาพร่างชิ้นที่ 1

ภาพร่างชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งาน **71347** เท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชั้นที่ 3

ภาพร่างชั้นที่ 4

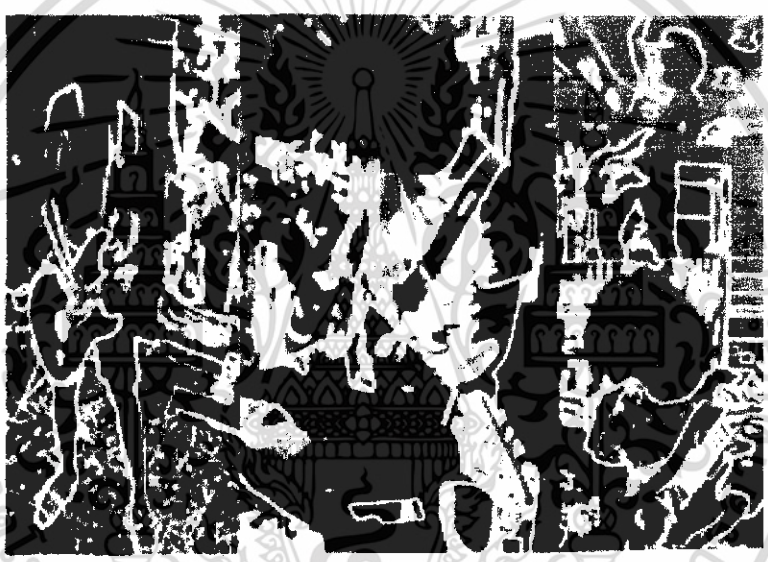
ภาพร่างชุดที่ 2

ในภาพร่างชุดที่ 2 นี้ ข้าพเจ้าได้ทดลองเทคนิคในคอมพิวเตอร์วิธีการใหม่ ๆ โดยข้าพเจ้าได้นำวิธีการทับซ้อนของรูปทรงของนักดนตรีรวมทั้งเครื่องดนตรีต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความแปลกใหม่ในด้านองค์ประกอบและทำให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น แต่ยังคงมีการแบ่งองค์ประกอบออกเป็นช่วง ๆ ผสมกันไป เพื่อให้เกิดความแตกต่างของการทับซ้อน และการแบ่งเป็นช่วง ๆ โดยใช้เส้นและสีที่อยู่ในโทนที่ใกล้เคียงกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ข้าพเจ้าได้เลือกภาพร่างของผลงานในชั้นที่ 3 นำมาขยายเป็นผลงานจริงเพราะมีองค์ประกอบโดยรวมทั้งเรื่องเส้นและสี รวมไปถึงโครงสร้างที่สมบูรณ์ที่สุด และตอบสนองมโนภาพในขณะการแสดงดนตรีที่เป็นกลุ่มได้ เพราะมีกลองชุดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของภาพร่างชั้นนี้ ส่วนภาพร่างชั้นอื่น ๆ ที่ข้าพเจ้าไม่ได้เลือกมาขยายเป็นผลงานจริง เพราะมีองค์ประกอบของเส้นและสีที่ยังไม่ลงตัวตามที่ข้าพเจ้าต้องการ

ภาพร่างชุดที่ 3
ภาพร่างชั้นที่ 1

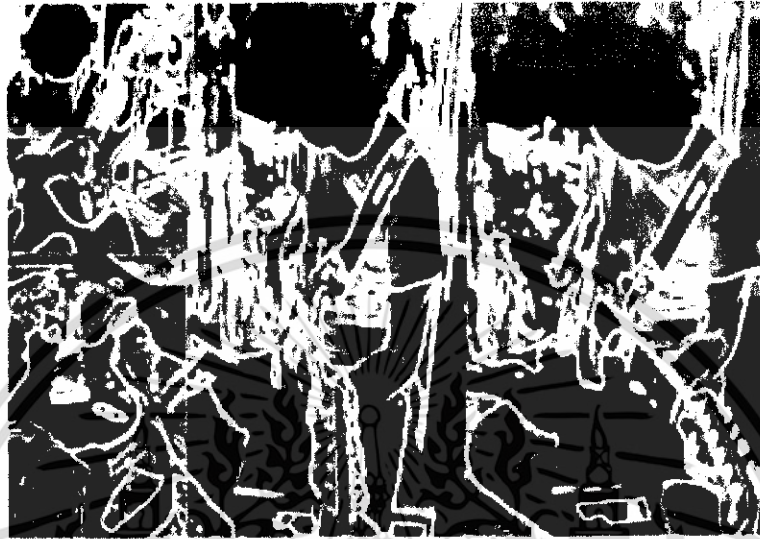

ภาพร่างชุดที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่เผยแพร่เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น เมื่อผู้เผยแพร่เห็นประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชิ้นที่ 3

ภาพร่างชิ้นที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชิ้นที่ 5

ภาพร่างชิ้นที่ 6

ภาพร่างชุดที่ 3

จากภาพร่างชุดที่ 2 ข้าพเจ้าได้พบกับปัญหาที่เกิดขึ้น คือ ความเด่นชัดของนักดนตรีที่อยู่ด้านหน้า เมื่อใช้เทคนิคที่ทับซ้อนกันนั้นลดน้อยลงกว่าที่ควรจะเป็น ทำให้ผลงานเกิดความเป็นจุดเด่นน้อยลงด้วยเส้นที่กลืนกันหมดทั้งภาพ ในภาพร่างชุดที่ 3 นี้ ข้าพเจ้าจึงนำเทคนิคเดิมมาใช้ คือ การแบ่งเป็นช่วง ๆ ที่จะแสดงให้เห็นถึงลีลาที่ชัดเจนของนักดนตรี โดยใช้เครื่องดนตรีเพียงอย่างเดียว เพื่อให้เห็นถึงความชัดเจนของนักดนตรียิ่งขึ้น ลีลาที่ดูมีการแสดงออกมากขึ้น รวมทั้งเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้กับโรงเรียนเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อผู้ใดเห็นประโยชน์ในการนำไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การวางองค์ประกอบแบบซ้ำกัน กล่าวคือ การจัดวางรูปภาพที่ได้จากภาพถ่ายในมุมใกล้เคียงกัน มาเป็นจุดเด่นกันในภาพร่าง แต่ยังคงใช้สีที่อยู่ในโทนเดียวกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสีวรรณะร้อนเพื่อแสดงอารมณ์อันเร้าร้อนของนักดนตรีที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

ข้าพเจ้าได้เลือกภาพร่างชิ้นที่ 3 และ 5 มาขยายเป็นผลงานจริง เนื่องจากมีความเคลื่อนไหวของเส้น สี และรูปทรงที่ลงตัว รวมทั้งยังสามารถบอกถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดและลีลา อันเกิดจากท่วงทำนองดนตรีและก่อให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกที่ตอบสนองความต้องการของข้าพเจ้าได้เป็นอย่างดี

กระบวนการสร้างสรรค์ทางจิตรกรรม

การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้ามีกระบวนการสร้างสรรค์ขึ้น ตามลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้

วัสดุอุปกรณ์

1. เฟรมผ้าใบ ขนาด 150x220 ซม. 3 ชิ้น และ 140x180 1 ชิ้น
2. สีพลาสติก ดำ แดง และน้ำเงิน
3. พู่กันและแปรงทาสี
4. น้ำมันสน
5. ดินสอสี
6. สีน้ำมัน
7. น้ำมันลินสีด

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน

1. เริ่มต้นด้วยการรองพื้นเฟรมด้วยสีพลาสติกสีดำ แดง และน้ำเงิน เพื่อสร้างให้บรรยากาศโดยรวมอยู่ในโทนเข้ม เพื่อความสะดวกในการควบคุมบรรยากาศโดยรวมของงานตามที่ต้องการ
2. นำภาพแบบร่างที่ได้มาขยายในขนาดและสัดส่วนที่กำหนดไว้ ลงบนเฟรมผ้าใบ
3. ร่างรูปทรง เส้น สี ต่าง ๆ ด้วยดินสอสีอ่อนๆ เพื่อให้เห็นโครงสร้างของภาพได้ชัดเจน และเสริมองค์ประกอบนอกเหนือจากแบบร่างในบางส่วนตามสมควร
4. ใช้สีน้ำมันที่มีเนื้อสีสด ลงตามเนื้อหาของเส้นที่ร่างเอาไว้
5. สำรองความกลมกลืนของสีและเส้นให้มีการประสานกันโดยไม่ขัดต่อสายตาโดยรวม
6. แต่งเติมรายละเอียดต่าง ๆ เช่น จุด เส้น และสี ตามที่ต้องการจนได้ผลงานที่สมบูรณ์ที่สุด และสามารถสื่อถึงความรู้สึกในปรากฏอยู่ในผลงานได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

วิเคราะห์การสร้างสรรค์

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ศิลปินผู้สร้างจำเป็นต้องมีความเข้าใจในรูปแบบของเนื้อหาและแนวความคิดของตนเอง อีกทั้งยังต้องมีความเข้าใจในรูปแบบกระบวนการสร้างสรรค์รวมถึงทัศนธาตุต่าง ๆ ในองค์ประกอบของศิลปะ ซึ่งในผลงานของข้าพเจ้านั้นได้นำเอาทัศนธาตุหลายชนิดนำมาประกอบขึ้นเป็นผลงานในชุดศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้า

วิเคราะห์ทัศนธาตุ

เนื่องด้วยผลงานของข้าพเจ้าได้นำเสนอเรื่องราวและรูปแบบเป็นถึงนามธรรม ดังนั้นทัศนธาตุที่นำมาใช้เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าส่วนใหญ่จึงเป็นทัศนธาตุที่สร้างความเป็นอิสระอันเกิดจาก โครงสร้างที่ตายตัว และเนื่องด้วยผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้าทั้ง 4 ชิ้นนี้มีทัศนธาตุโดยรวมที่มีความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมาก ข้าพเจ้าจึงขอวิเคราะห์ทัศนธาตุต่าง ๆ ที่ปรากฏโดยรวมทุก ๆ ชิ้นดังนี้

รูปทรง (Forms)

ก. ลักษณะรูปแบบของรูปทรงที่นิยมนำมาสร้างสรรค์คือ รูปทรงของคนหรือนักดนตรีซึ่งปรากฏอยู่ในผลงานสร้างสรรค์ในทุก ๆ ชิ้น โดยรูปทรงคนหรือนักดนตรีในผลงานของข้าพเจ้าเพื่อเป็นตัวแทนหรือตัวแสดงให้เห็นถึงสิ่งเร้าภายในของข้าพเจ้าเมื่อได้สัมผัสกับเสียงดนตรีออกมาเป็นลีลาท่าทางต่าง ๆ ตามอารมณ์และความต้องการของข้าพเจ้า

ข. รูปทรงที่ข้าพเจ้านิยมนำมาใช้อีกอย่างในผลงานของข้าพเจ้าได้แก่ รูปทรงของเครื่องดนตรี ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้รูปทรงของกีตาร์เป็นหลัก ซึ่งปรากฏอยู่ในผลงานทุก ๆ ชิ้นของข้าพเจ้าเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนเรื่องราวของดนตรี รวมไปถึงเรื่องราวของท่วงทำนอง และจังหวะที่ได้มาจากกีตาร์ไฟฟ้า ข้าพเจ้าจึงนำรูปทรงเครื่องดนตรีดังกล่าวมาประกอบอยู่ในผลงานทุก ๆ ชิ้น เพื่อยืนยัน

แนวความคิดและแหล่งที่มาของความรู้สึกร่วมของข้าพเจ้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สี (Colour)

ก. สีที่มีลักษณะอยู่ในกลุ่มสีวรรณะเย็นนี้ข้าพเจ้าได้นำมาใช้เพื่อให้เกิดการผสมดงลักษณะของอารมณ์ที่แตกต่างกันออกไปจากสีในวรรณะอื่น ๆ ซึ่งสีวรรณะเย็นนี้จะปรากฏอยู่ในผลงานการสร้างสรรคศิลป์พนธ์ในชั้นที่ 1 และ 3 ในผลงานของข้าพเจ้านั้น ได้ใช้สีเป็นทัศนธาตุหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน เนื่องจากสีเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถทำให้เกิดอารมณ์และบรรยากาศภายในผลงานได้เป็นอย่างดี สีในวรรณะเย็นนี้ข้าพเจ้าต้องการแสดงถึงอารมณ์ดนตรีที่มีความนุ่มนวล รวมไปถึงความเศร้าในบางอารมณ์

ข. สีวรรณะร้อน ข้าพเจ้าได้นำมาใช้เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของงานศิลป์พนธ์ชุดนี้ ด้วยเหตุผลที่ว่าเพื่อการแก้ไขในลักษณะต่างๆ ขององค์ประกอบทางศิลปะและเพื่อแสดงถึงความมั่นใจในอารมณ์ที่สนุกสนานร่าเริง รวมไปถึงเสียงของดนตรีและท่วงทำนองที่เราาร้อน ซึ่งสีในวรรณะร้อนนี้ได้ปรากฏอยู่ในผลงานสร้างสรรค์ชั้นที่ 2 และ 4 ของข้าพเจ้าโดยแสดงออกในปริมาณที่เป็นส่วนมาก

ค. ในผลงานของข้าพเจ้าในชุดศิลปะพนธ์ทั้ง 4 ชั้นนี้ มีที่หลากลายและถูกสร้างขึ้นเป็นจำนวนมาก รวมไปถึงสีดำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้นำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานโดยปรากฏอยู่ในผลงานทุก ๆ ชั้น โดยมีหน้าที่เป็นพื้นผิวด้านหลังของงานแสดงให้เห็นถึงพื้นฐานของดนตรีและจังหวะในแนวร็อคที่มีความหนักแน่น เค่นซัด และยังต้องการประทับความรู้สึกในท่วงทำนองนั้นไว้

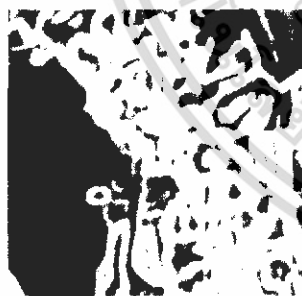
เส้น (Lines)

ก. เส้นที่ข้าพเจ้านำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดดังกล่าวนี้ ส่วนใหญ่เกิดจากขอบเขตการเคลื่อนไหวของสีที่แตกต่างกัน โดยเส้นที่มีขนาดใหญ่และหนานั้น ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกถึงความชัดเจนของนักดนตรีที่มีต่อเสียงเพลงและน้ำหนักของเสียงเพลงที่มีความทุ้มและต่ำ โดยกำหนดขอบเขตและระยะทางการเคลื่อนไหวของสีที่มาจากอารมณ์ซึ่งแตกต่างกัน ข้าพเจ้าได้นำลักษณะของเส้นดังกล่าวนี้มาช่วยให้เกิดความหลากหลายขึ้นในผลงานทุก ๆ ชิ้นของข้าพเจ้า

ข. ลักษณะของเส้นที่เล็กและบางที่ข้าพเจ้าได้นำมาสร้างสรรค์ในผลงาน มีลักษณะและเหตุผลคล้ายคลึงกับลักษณะของเส้นหนา หากแต่มุ่งเน้นเพื่อการแสดงออกถึงจังหวะและทำนองที่มีความแหลมสูง อีกทั้งเพื่อนำมากำหนดขอบเขตและปริมาณของสีที่ปรากฏอยู่บนผลงานของข้าพเจ้า ซึ่งลักษณะของเส้นที่เล็กดังที่กล่าวมานั้นได้อยู่ในผลงานทุก ๆ ชิ้นของข้าพเจ้า

ค. ลักษณะของเส้นน้อยใหญ่ที่พันกันอย่างยุ่งเหยิงในผลงานทุก ๆ ชิ้นของข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็นถึงเสียงดนตรีที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนั้นที่มีความต่อเนื่องและหลากหลายไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด รวมไปถึงการกำหนดขอบเขตและปริมาณของสีที่ปรากฏอยู่บนผลงาน

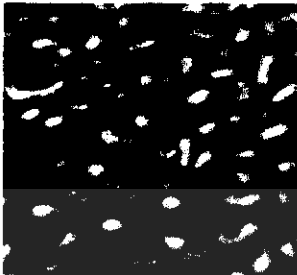
นํ้าหนัก (Volumes)

ก. ในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าในชุดนี้ นํ้าหนักถือเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า ซึ่งมีปรากฏอยู่ในผลงานทุก ๆ ชิ้น อีกทั้งนํ้าหนักเข้มที่ข้าพเจ้าต้องการ แสดงออกถึงความจริงจังและความหนักแน่นของผู้เล่นดนตรีและจังหวะทำนองที่มีความเด่นชัดในความรู้สึกของนักดนตรี

ข. นํ้าหนักในส่วนที่มีความเบาด้วยสีอันอ่อนหวาน ข้าพเจ้าต้องการบ่งบอกถึงลักษณะของดนตรีที่มีความไพเราะอ่อนหวานในตัวของมันเองถึงแม้จะเป็นดนตรีในแนวร็อคก็ตาม อีกทั้งยังแฝงความร้อนแรงอยู่ในตัวของมันเองอีกด้วย โดยนํ้าหนักดังที่กล่าวมาแล้วนี้จะปรากฏอยู่ในผลงานทุกชิ้นของข้าพเจ้าเช่นกัน

พื้นผิว (Textures)

ก. ลักษณะของพื้นผิวที่เห็นได้ชัดในผลงานทุก ๆ ชิ้นของข้าพเจ้าคือพื้นผิวที่ถูกแต่งแต้มด้วยสีหลากหลายบนชิ้นงานอันเกิดจากเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ที่ข้าพเจ้ามีส่วนช่วยในการสร้างสรรค์พื้นผิวต่าง ๆ ด้วยเส้นและสีอันหลากหลาย โดยพื้นผิวที่กล่าวถึงนี้แสดงให้เห็นถึงการแผ่กระจายของดนตรีที่มีต่อสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ภายของนักดนตรี และทำให้ผู้ที่รับฟังเกิดอารมณ์ร่วมกับดนตรีที่พวกเขานำเสนอ

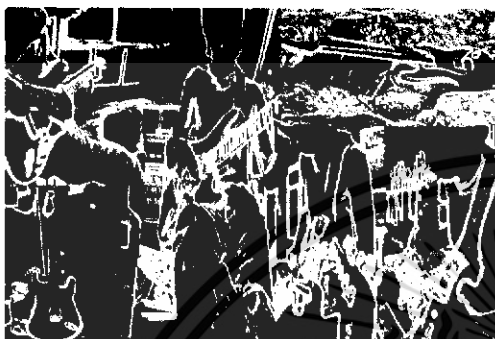
ข. พื้นผิวอันเกิดจากที่เปรงของพู่กันพัวพันกันอยู่ตามร่างกายของนักดนตรีและบรรยากาศรอบ ๆ ต้องการแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวของเนื้อสีที่สอดคล้องกับดนตรีและจังหวะแห่งท่วงทำนองที่ซึมซับอยู่ในร่างของศิลปินนักดนตรี รวมไปถึงความรู้สึกอันลึกซึ้งของข้าพเจ้าที่มีต่อดนตรี โดยพื้นผิวลักษณะนี้จะปรากฏอยู่ในผลงานทุก ๆ ชิ้น

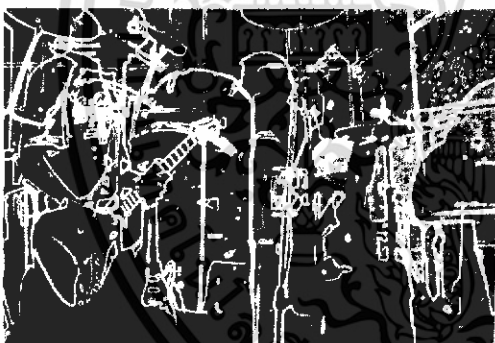
ค. พื้นผิวที่มีลักษณะที่เรียบไร้การเจือด้วยสีอันต่าง ๆ ซึ่งเป็นเนื้อที่เพียงส่วนน้อยบนชิ้นงาน ข้าพเจ้ามีเจตนาที่ต้องการจะควบคุมโทนและน้ำหนักโดยรวมของผลงาน และสื่อให้เห็นถึงความชัดเจนและหนักแน่นของผู้ที่มีใจรักในเสียงดนตรี ซึ่งพื้นผิวลักษณะนี้ได้ปรากฏอย่างชัดเจนในผลงานของข้าพเจ้าทุกๆ ชิ้นเช่นกัน

ภาพวิเคราะห์องค์ประกอบ

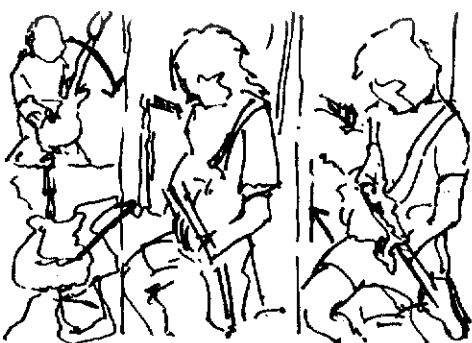
ผลงานชิ้นที่ 1

ผลงานชิ้นที่ 2

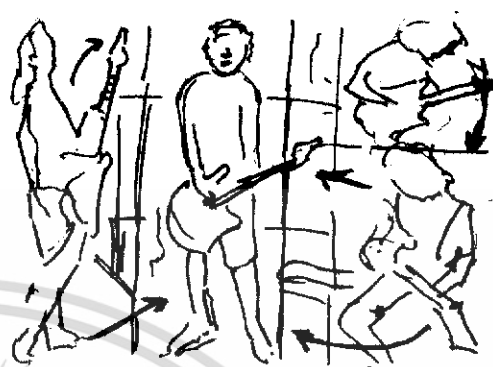

ผลงานชิ้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 4

การวิเคราะห์องค์ประกอบ

1. ความกลมกลืน (Harmony)

ในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าทุก ๆ ชิ้นเกิดจากการนำเส้น สี และรูปทรงที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาจัดวางให้เกิดความกลมกลืน โดยมีพื้นสีดำเป็นสีที่ควบคุมโทนและน้ำหนักโดยรวม และมีสีอื่นมากระจายอยู่ทั่วทั้งชิ้นงาน จากลักษณะดังที่กล่าวมาจึงถือเป็นการสร้างความกลมกลืนให้กับภาพได้เป็นอย่างดี

2. ความหลากหลาย (Variety)

ข้าพเจ้าได้นำเส้น สี และรูปทรงที่มีความแตกต่างกันนำมารวมอยู่ในผลงานในทุก ๆ ชิ้น แต่ด้วยทิศทางของเส้นที่แตกต่างกันออกไป จึงทำให้ดูไม่ซ้ำซากและน่าเบื่อหน่าย รวมไปถึงรูปทรงของนักดนตรีที่มีลีลาอันหลากหลาย ข้อมสร้างให้เกิดความน่าสนใจในตัวผลงานได้อย่างเต็มที่

3. ความสมดุล (Balance)

ความสมดุลในงานทุก ๆ ชิ้นของข้าพเจ้าเกิดจากน้ำหนักของสีทั่วทั้งภาพโดยรวม คือน้ำหนักที่มีการไล่ระดับอ่อนแก่ และคลุมอยู่ในโทนเดียวกันในแต่ละชิ้นงาน จึงทำให้ทัศนธาตุโดยรวมของผลงานอยู่ในทิศทางที่สมดุลกันและมีลักษณะความหนักแน่นที่ดูเท่ากันทั่วทั้งภาพ

4. สัดส่วน (Proportion)

ข้าพเจ้าได้นำสัดส่วนที่แตกต่างกันของรูปทรง ไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีหรือเครื่องดนตรีมาจัดเป็นส่วน ๆ ในทุก ๆ ชิ้นงาน ลีลาและรูปแบบที่แตกต่างกันทำให้เกิดเป็นลูกเล่นที่น่าสนใจมากขึ้น ดังเช่นจังหวะของดนตรีอันหลากหลายในหนึ่งบทเพลง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5. ความเป็นเด่น (Dominance)

ข้าพเจ้ามักจะเน้นจุดเด่นและจุดสนใจของผลงานในแต่ละชิ้นอยู่บริเวณตรงกลางของภาพ โดยใช้รูปทรงของนักดนตรีที่มีลีลาเร้าร้อนเป็นจุดเด่นในทุก ๆ ชิ้นงาน ส่วนประกอบของภาพที่เหลือก็จะเป็นจุดรองไปตามลำดับทั้งด้านซ้ายและขวาของจุดเด่นของภาพ โดยจุดที่เป็นเด่นจะมีความใหญ่กว่าจุดรอง เพื่อให้เห็นถึงความชัดเจนอันสอดคล้องกับเรื่องราวของผลงาน

6. ความเคลื่อนไหว (Movement)

การเคลื่อนไหวมีความสำคัญต่อผลงานของข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก โดยข้าพเจ้าได้ใช้เส้นที่มีความโค้งและอ่อนไหวพร้อมทั้งกลมกลืนไปกับสีอื่น ๆ กระจายอยู่ทั่วทั้งภาพ รวมไปถึงเส้นหักและเส้นที่พัวพันกันอย่างอิสระบนชิ้นงาน เพื่อสร้างให้สายตาของผู้ที่ได้รับชมเกิดการเคลื่อนไหวไม่อยู่กับจุดสนใจเพียงจุดใดจุดหนึ่ง

บทที่ 5

บทสรุป

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ในหัวข้อ จังหวะแห่งจิตวิญญาณ ได้แรงบันดาลใจมาจากความรู้สึกและความต้องการส่วนตัวที่มีต่อดนตรีอันมีเรื่องราวที่หลากหลายและสวยงาม และคาดหวังว่าดนตรีจะเป็นสิ่งที่ช่วยขัดเกลาจิตใจของมนุษย์ให้คงามยิ่งขึ้น ข้าพเจ้ามุ่งเน้นสร้างสรรค์ผลงานเพื่อจะนำคุณค่าของทัศนธาตุที่สำคัญคือ เส้นและสีเส้นที่สด แสดงออกให้เห็นถึงพลังความต้องการของข้าพเจ้าที่มีต่อจังหวะของดนตรี จากกระบวนการแนวความคิดและแรงบันดาลใจดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบจิตรกรรม ซึ่งเรื่องราวต่าง ๆ ของข้าพเจ้าเกิดจากระยะเวลาอันสั่งสมประสบการณ์มาเป็นเวลานานกว่าสิบปีที่มีความผูกพันกับดนตรีอย่างจริงจัง ทำให้เกิดการสร้างสรรค์เป็นผลงานในชุดศิลปะนิพนธ์จำนวน 4 ชิ้น จากภาพร่างต้นแบบจำนวน 13 ชิ้น โดยมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปเป็นระยะ พร้อมทั้งได้รับอิทธิพลจากคอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งถือเป็นเทคนิคที่ช่วยทำให้งานของข้าพเจ้าเกิดผลลุล่วงตามที่ต้องการ และแสดงให้เห็นถึงสีที่สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ที่มนุษย์มีอาจสร้างได้เท่าเทียมปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหาที่ข้าพเจ้าได้พบในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าเนื่องจากภาพแบบร่างมีพื้นที่ของสีดำเป็นส่วนใหญ่ แต่ด้วยความต้องการผลงานที่สอดคล้องกับแนวความคิดของข้าพเจ้านั้น ต้องมีสีเส้นมากที่สุด ดังนั้นจึงต้องใช้วิธีการเติมสีเส้นที่สดและต้องมีความสอดคล้องกับแบบร่างมากที่สุด จนได้ผลออกมาน่าพอใจในระดับหนึ่ง รวมไปถึงสีที่ข้าพเจ้าใช้คือสีน้ำมันนั้น ข้าพเจ้าเห็นว่ามีความสมบัติที่เหมาะสมกับข้าพเจ้าคือ ไม่แห้งไวและสามารถแต่งเติมได้เรื่อยๆจนได้งานที่สมบูรณ์ โดยผลงานของข้าพเจ้านั้นต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานที่ยาวนานพอสมควรเนื่องจากมีเส้นและสีอยู่มากมายในผลงานแต่ละชิ้น สีน้ำมันจึงถือเป็นสีที่ข้าพเจ้าคิดว่าเหมาะสมที่สุด

ข้อเสนอแนะดังนี้จึงได้เป็นส่วนกำหนดทัศนธาตุโดยรวมของผลงาน คือเส้นและสีที่มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับจังหวะลีลา และความเคลื่อนไหวอันเกิดจากเสียงดนตรีได้ตรงตามที่ข้าพเจ้าต้องการ จนเกิดเป็นผลงานศิลปะนิพนธ์ที่สมบูรณ์จำนวน 4 ชิ้นด้วยกัน

จากผลงานศิลปะนิพนธ์ในชุดนี้ ข้าพเจ้าได้พบเจอกับปัญหามากมาย และได้รับรู้ถึงวิธีการแก้ไขปัญหานั้นอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งได้รับความสุขอย่างเต็มที่ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ในทุก ๆ ชิ้น และได้ทราบถึงความต้องการอันแท้จริงหลังจากได้สั่งสมประสบการณ์มาพอสมควร ทำให้เกิดกำลังใจที่จะสามารถออกไปสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมภายนอกต่อไป เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รวมทั้งเรื่องราวกรรมวิธีและการวิเคราะห์ต่าง ๆ อาจเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มีแนวความคิดและ
แนวทางใกล้เคียงกับข้าพเจ้าตามสมควร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 1

ชื่องาน Rhythm of Soul #3

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 150 × 220 เซนติเมตร

ปี พ.ศ. 2548

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 2

ชื่องาน Rhythm of Soul #4

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 150 × 220 เซนติเมตร

ปี พ.ศ. 2548

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 3

ชื่องาน Rhythm of Soul #5

เทคนิค สีนํ้ามันบนผ้าใบ

ขนาด 150 × 220 เซนติเมตร

ปี พ.ศ. 2548

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 4

ชื่องาน Rhythm of Soul #6

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 140 × 180 เซนติเมตร

ปี พ.ศ. 2548

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ นายนิรันดร์ ศรีหัยัน

เกิด 7 กุมภาพันธ์ 2526

ที่อยู่ 151 หมู่ 11 ถนนวิหารธรรมวัตร ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ 0-2463-4617

การศึกษา

- โรงเรียนอาชีวศึกษา
- โรงเรียนวัดทรงธรรม
- วิทยาลัยช่างศิลป์ กรุงเทพฯ
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาจิตรศิลป์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารอ้างอิง

กำจร สุนพงษ์ศรี. ศิลปะสมัยใหม่ , กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2528

Elger,Dirtmar. **Epressionism**. Benedikt Taschen, 1998.

Hills,Patricia. **Stuart Davis**. Abrams, 1996.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้