

๖๑
สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

สภาวะจิตที่ถูกกดกร่อน

MENTAL ABUSE

พงษ์พันธุ์ นาคดนตรี

PONGPAN KARDONTREE

รฟ.
พ.111ค
2549

เลขหมู่.....
เลขทะเบียน.....**78161**
วัน,เดือน,ปี.....**25 ก.พ. 2551**

b.....**1188 4953**
i.....

ศิลปนิพนธ์นี้พนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาจิตรกรรม ภาควิชาจิตรศิลป์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2549

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติ
ให้ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

.....*duje*.....คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

.....*Samran Sunat*.....ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์สรณรงค์ สิงหเสนี)

.....*Wlent*.....กรรมการ (ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนารถ)
.....*Samran Sunat*.....กรรมการ (ศาสตราจารย์เดชา วราขุน)

.....*Samran Sunat*.....กรรมการ (รองศาสตราจารย์อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์)
.....*Samran Sunat*.....กรรมการ (รองศาสตราจารย์มัลลิกา มังกรวงษ์)

.....*กัญจน คำสีก*.....กรรมการ (รองศาสตราจารย์กัญจน คำสีก)
.....*Samran Sunat*.....กรรมการ (รองศาสตราจารย์สุรพงษ์ สมสุข)

.....*Samran Sunat*.....กรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงษ์ ภูเขาชีวะ)
.....*Samran Sunat*.....กรรมการ (อาจารย์วุฒิกร คงคา)

.....*Samran Sunat*.....กรรมการ (อาจารย์มงคล เกิดวัน)
.....*Samran Sunat*.....กรรมการ (อาจารย์คมสัน หนูเขียว)

.....*Samran Sunat*.....กรรมการ (อาจารย์ศิรินิตย์ ตีรุจเจริญ)

.....*Samran Sunat*.....กรรมการและเลขานุการ
(รองศาสตราจารย์อลิตา จันทร์เพ็ชร)

.....*Samran Sunat*.....อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์
(อาจารย์วุฒิกร คงคา)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อศิลปนิพนธ์	สภาวะจิตที่ถูกกดกร่อน
	Mental Abuse
ชื่อ	นายพงพันธ์ นาคคนตรี
สาขาวิชา	จิตรกรรม
ภาควิชา	วิจิตรศิลป์
คณะ	สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา	2549
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์วุฒิกร คงคา

บทคัดย่อ

จิตที่ถูกกดกร่อนอันเกิดจากสภาพความรุนแรงในสังคมปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้รับข้อมูลข่าวสารจากโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ที่ได้ถ่ายทอดถึงเหตุการณ์ร้ายๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม จนเกิดความสะเทือนใจต่อจิตใจของข้าพเจ้า จิตใจที่ข้าพเจ้าถูกอำนาจแห่งจิตได้สำนึกเข้ามาทำให้ข้าพเจ้ามีความปรารถนาที่จะเห็นความสงบสุขในสังคม สภาวะอารมณ์ ความรู้สึกเล็กๆ ของข้าพเจ้าได้เกิดแรงบันดาลใจ ที่นำเอาสภาวะจิตของข้าพเจ้ามาสร้างสรรค์เป็นผลงานชุดนี้ ผลงานชุดนี้สร้างสรรค์ขึ้นมาจากจิตใจของข้าพเจ้าที่นำมาหลอมรวมกับศิลปะ โดยใช้เทคนิคการเขียนด้วยสีอะคริลิก ผลงานได้รับการขัดเกลาและพัฒนาแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ผลงานศิลปะชุดนี้จึงสามารถถ่ายทอดเรื่องราวของแนวความคิดที่ข้าพเจ้าได้นำเสนออย่างลงตัว และตรงตามวัตถุประสงค์ ซึ่งในผลงานศิลปะชุดนี้ยังอธิบายกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน ปัญหาและวิธีการแก้ไข รวมถึงข้อเสนอแนะในการสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาผลงานในชุดอื่นๆ ต่อไป

คำนำ

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศิลปนิพนธ์ในการศึกษาหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2549 ในหัวข้อ “สภาวะจิตที่ถูกกักร่อน” เพื่อให้ผู้ที่สนใจในงานศิลปะหรือที่ต้องการศึกษาเนื้อหาของศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอโน้มรำลึกถึง พระคุณบิดา มารดา อีกทั้งบรรดาคณาจารย์ทุกท่านทั้งในอดีต
และปัจจุบัน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และให้การสนับสนุนเสมอมา

นายพงษ์พันธุ์ นาคคนตรี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
คำนำ	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
บทที่ 1 บทนำ	1
ความสำคัญของโครงการ	1
วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
ขอบเขตของโครงการ	2
บทที่ 2 ที่มาและแนวความคิดสร้างสรรค์	3
ที่มา	3
อิทธิพลที่ได้รับ	5
แนวความคิดสร้างสรรค์	11
บทที่ 3 วิธีดำเนินการสร้างสรรค์	12
ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง	12
บทที่ 4 วิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์และการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์	21
วิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์	21
วิเคราะห์ทัศนธาตุ	22
บทที่ 5 บทสรุป	27
เอกสารอ้างอิง	27
ผลงานศิลปะ	28
ประวัติการศึกษาและการแสดงผลงานศิลปะ	33

บทที่ 1

บทนำ

ปัจจุบัน ในสังคมรอบๆตัวของข้าพเจ้า ที่เกิดสภาวะความรุนแรงเกิดขึ้นมากมาย และทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ร้ายๆขึ้นในสังคม มักจะมีผู้บริสุทธิ์ต้องเสียชีวิตบ่อยครั้ง จนทำให้เกิดความรู้สึกที่เจ็บปวดและสะเทือนใจต่อข้าพเจ้าในทุกๆครั้งที่ได้รับรู้ข่าวสารจากสื่อต่างๆ

ข่าวร้ายที่เกิดขึ้นกับสังคมอย่างต่อเนื่อง จนก่อกวนต่อจิตใจของข้าพเจ้าให้เกิดความเจ็บปวด จิตใจของผู้คนในสังคมคิดแต่เรื่องความรุนแรงเช่นฆ่ากัน จนรู้สึกว่าการสังคมน่ากลัวและมีความอันตรายอยู่รอบด้าน ผลของการที่ข้าพเจ้าได้รับข่าวสารเหล่านี้ที่อยู่ตลอดส่งผลให้อารมณ์ความรู้สึกที่มีอยู่ในจิตใจเกิดความห่อเหี่ยวเศร้าเสียใจในความโหดร้ายของสังคม จนข้าพเจ้านำเอาอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้มาสร้างเป็นจิตรกรรมในรูปแบบของข้าพเจ้าเอง

ความสำคัญของโครงการ

การที่ข้าพเจ้าได้รับข่าวสารจากสื่อต่างๆ จากทางโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ถึงเรื่องราวปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมและเหตุการณ์ด้านร้ายๆ ที่มีผลกระทบต่อจิตใจของข้าพเจ้า เช่น เหตุการณ์วางระเบิดในวันสิ้นปี พ.ศ.2549 ใจกลางเมือง ก.ท.ม เหตุการณ์ฆ่ากันรายวันใน 3 จังหวัดภาคใต้ เป็นต้น ทำให้จิตใจของข้าพเจ้าถูกก่อกวนจากความโหดร้ายของสังคม ที่เกิดการสูญเสียผู้บริสุทธิ์ไปมากมาย เปรียบเสมือนน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อน เช่นเดียวกับจิตใจของข้าพเจ้าที่ได้รับรู้ถึงเหตุการณ์ร้ายต่างๆทุกวัน ย่อมกร่อนลงไปเหมือนหินที่โดนน้ำกัดกร่อน

ข้าพเจ้าจึงได้นำเอาความเจ็บปวดที่มีภายในจิตใจที่รู้สึกต่อเหตุการณ์ร้ายในสังคม มาสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบ เซอร์เรียลลิสม์ (Surrealism) เป็นศิลปะที่แสดงถึงความละเอียดอ่อนของอารมณ์ ความรู้สึกที่ถูกซ่อนเร้นอยู่ในประสบการณ์ของบุคคลแต่ละบุคคล และตัวข้าพเจ้าเองที่ได้รับความสะเทือนใจจากสังคมในปัจจุบัน ความรู้สึกเล็กๆ ที่ยากจะอธิบาย จึงเกิดความผสมผสานระหว่างความจริงที่โหดร้ายกับจินตนาการที่ตัวข้าพเจ้าได้แต่ภาวนาให้เกิดปาฏิหาริย์ให้มีแสงสว่างส่องเอาความเลวร้ายในสังคมให้หายไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. สะท้อนสภาวะจิตใจที่เศร้าเสียใจต่อเหตุการณ์ร้ายๆจากสังคม
2. สะท้อนสภาวะจิตใจในการภาวนาให้เกิดความสงบสุขในสังคม
3. สะท้อนสภาวะจิตใจที่ถูกกักกั้นจากความสะเทือนใจในความน่ากลัวของมนุษย์

ขอบเขตของโครงการ

1. เหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมรอบตัวข้าพเจ้าที่มีผลต่อการสร้างความรู้สึกสะท้อนใจต่อชีวิตของข้าพเจ้า
2. ข้าพเจ้าสร้างผลงานในแนวทางแบบ Surrealism
3. เทคนิคที่ใช้ Oil on canvas, Acrylic
4. จำนวนผลงานมี 4 ชิ้น
 - 4.1 ขนาด 190 x 150 cm.
 - 4.2 ขนาด 200 x 150 cm.
 - 4.3 ขนาด 200 x 150 cm.
 - 4.4 ขนาด 170 x 140 cm.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

ที่มาและแนวความคิดสร้างสรรค์

ที่มา

สภาวะในจิตใจที่ถูกกักกร่อน เป็นการตอบรับของความรู้สึกในจิตใจ เมื่อข้าพเจ้าได้รับเอา ข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจ ความไม่เข้าใจในการกระทำอัน โหดร้ายของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ความเศร้าใจที่ไม่สามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่ถูกทำร้าย เมื่อถึงสุดท้ายที่ข้าพเจ้าพอจะทำได้คงได้แต่ตั้งจิตอธิษฐานให้เกิดแสงแห่งปาฏิหาริย์ส่องลงมาให้มีแต่ความสุขในทุกที่ที่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงอยู่

การที่ข้าพเจ้าเป็นคนต่างจังหวัด แต่ต้องมาศึกษาต่อในกรุงเทพฯ ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่มีแต่การแข่งขัน และเหตุการณ์อาชญากรรมต่างๆที่ข้าพเจ้าได้รับจากสื่อ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ที่เกิดขึ้นทุกวัน ไม่มีจบสิ้น เช่น แม่ฆ่าลูกอายุ 2 ขวบ นักเรียนฆ่ากันบนรถประจำทาง ข่มขืนเด็กอายุ 7 ขวบแล้วฆ่าทิ้ง พนักงานสาวถูกหลอกไปฆ่าชิงทรัพย์ เป็นต้น ทุกครั้งที่เห็นข่าวเหล่านี้ทำให้รู้สึกสะเทือนใจและเจ็บปวดมากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเปรียบเสมือนกับคนตัดไม้ทำลายป่า โดยไม่เคยคิดว่าต้นไม้กว่าจะโตเป็นต้นไม้ใหญ่ได้ต้องใช้ระยะเวลายาวนานแค่ไหน เหมือนกับเหตุการณ์ที่คนในสังคมฆ่าผู้บริโภคโดยใช้เวลาแค่นี้ก็ทำให้ชีวิตแต่ละชีวิตต้องสูญเสียชีวิตไป โดยไม่คิดว่าผู้บริโภคที่เขามาไปนั้นกว่าเขาจะเลี้ยงดูจนเติบโตสำเร็จหาความรู้มานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ แต่สิ่งที่อาชญากรกระทำต่อชีวิตมันช่างง่ายดาย และเหยียบย่ำชีวิตผู้อื่นอย่างไรจิตสำนึกของความเป็นมนุษย์ ทุกเหตุการณ์ร้ายๆในสังคมทุกคนก็คงไม่อยากให้เกิดขึ้น รวมทั้งตัวข้าพเจ้าด้วย แต่ในเมื่อในความเป็นจริงมนุษย์ก็ยังคงก่อความวุ่นวายเช่นฆ่ากัน ความรู้สึกภายในของข้าพเจ้าก็คงหนีไม่พ้น การถูกกักกร่อนจากความเศร้าเสียใจต่อเหตุการณ์ร้ายๆ

ฆ่าพระบิดาทบาศ โจรใต้ป่วนตรุษจีน
กตระบัด บิณฑลัม 4 จว.
ทหารตายเป็นร้อย เผาตายเจ็บอื้อ!

ภาพข้อมูลบางส่วนจากหน้าหนังสือพิมพ์ที่เกิดขึ้นใน 3 จังหวัดภาคใต้ที่ข้าพเจ้านำมาเพื่อ
สะท้อนให้เห็นถึงเหตุการณ์ร้ายๆ บางส่วนที่เกิดขึ้น เหตุการณ์ร้ายที่ทำให้ข้าพเจ้าเกิดแรงบันดาลใจ
ในการสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อจะสะท้อนให้ผู้ที่ได้รับชมงานชิ้นนี้ ได้เห็นถึงเหตุการณ์ที่ทำร้าย
จิตใจข้าพเจ้าอยู่ทุกวัน เมื่อข้าพเจ้าได้รับข่าวดารณเหตุกรรมที่เกิดขึ้นจากสงครามบอข่าง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อิทธิพลที่ได้รับ

ข้าพเจ้ามีการนำเสนอรูปแบบงานที่แสดงออกด้านความรู้สึกจิตใจและอารมณ์ที่สร้างสรรค์ผลงานอย่างอิสระที่มาจากจิตใต้สำนึก (Surrealism) เป็นการบรรยายถึงความละเอียดอ่อนของอารมณ์ โดยข้าพเจ้าจะได้กล่าวถึงประวัติของลัทธิเหนือความเป็นจริง Surrealism โดยย่อ

ลัทธิเหนือความเป็นจริง (Surrealism)

‘ลัทธิเหนือความเป็นจริง’ เป็นความเคลื่อนไหวทางจิตรกรรมและวรรณกรรม เริ่มขึ้นที่กรุงปารีส เมื่อ ค.ศ.1924 โดย อังเดร เบรอตง (Andre Breton,1896) จิตรกร-กวีชาวฝรั่งเศส จิตรกรกลุ่มนี้พยายามเน้นให้เห็นอำนาจแห่งความฝัน (The omnipotent of the dream) ทุกอย่างและการนำไปสู่การร่วมกันของภาวะจิตใต้สำนึก(Subconscious mind) ปราศจากความสัมพันธ์กับความเป็นจริงภายนอก (External realism) หรือเหตุผล อังเดร เบรอตงผู้มีสมญาว่า ‘สังฆราชแห่งลัทธิเหนือความเป็นจริง’ (Pope of Surrealism) กับฟิลิป ซู ปอลต์ (Philippe Soupault) ได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า ‘เซอร์เรียลลิสม์คือ สิ่งที่ดำเนินไปเองของจิตบริสุทธิ์(Pure psychic automatism) ซึ่งมุ่งเน้นในการแสดงออกทั้งด้วยคำ หรือในการเขียน หรือในวิถีทางอื่นๆ เป็นกรรมวิธีที่แท้จริงของความคิด เป็นการกำหนดเอาตามความใจชอบ บ้างจากการควบคุมด้วยเหตุผลใดๆ และความเป็นอิสระจากสุนทรียภาพ หรือจริยธรรมอันมีมาแต่ดั้งเดิม’ ศิลปินกลุ่มนี้รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณต่อกลุ่ม ‘คาตา’ ซึ่งสลายตัวไปและต่อจิตรกรรมเกี่ยวกับ ‘อภิปรัชญา’ (อภี = ยิ่ง วิเศษ เหนือ + ปรัชญา = หลักแห่งความรู้ และความเป็นจริง) หรือที่เรียกในภาษาอิตาลีว่า ‘Pittuar Metafisica’ (Metaphysic) มีงานของมิโร(Miro,1893)จิตรกรสเปน และแมกซ์ แอนสตัด(Max Ernst,1891) จิตรกรเยอรมัน และมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ศิลปินกลุ่มนี้รับเอาลักษณะซึ่งเป็นความรู้สึกทางประสาทและสิ่งที่เกิดจากจิตใต้สำนึกมาเป็นหัวใจหรือแก่นสารของงาน

ชื่อภาพ La Toilette de la mariee,1940

ศิลปิน Max Ernst

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ซัลวาดอร์ ดาลี (Salvador Dali, 1904) จิตรกรชาวสเปน และอีฟต์ังกี (Yves Tanguy, 1900-55) จิตรกรชาวฝรั่งเศสรวมทั้งศิลปินกลุ่มเหนือความจริงในระยะหลังได้ทำงานเกี่ยวกับความคิดฝันและรูปที่เกี่ยวกับสิ่งที่ไม่จริงจึงอาจกล่าวได้ว่างานในลัทธินี้เปรียบเสมือน ‘ภาพถ่ายแห่งความฝันที่ระบายสีด้วยมือ’ (Hand-painted dream photopgraphs) งานแบบนี้ นับว่ามีอิทธิพลต่อศิลปินร่วมสมัยอยู่มากเหมือนกันจิตรกรต่างๆ ที่ทำงานในลัทธิ ‘เหนือความจริง’ มีอยู่หลายท่านเช่น เรอเน่ ฆากริตต์ (Rene Magritte, 1898) และ โปล เดลวัวร์ (Paul Delvaux, 1903) ฟรานซิส เบคอน (Francis Bacon, 1910) เอ็ดเวิร์ด วัตสเวิร์ธ (Edward Wadsworth, 1884-1949) จิตรกรชาวอังกฤษ และอัลแบร์โต จาโคเมตี (Alberto Giacometti, 1901-66) จิตรกรและประติมากรชาวสวิส เป็นต้น

(อังเดร เบรอตง) ผู้สถาปนาเซอร์เรียลลิสม์

เมื่อสงครามโลกครั้งแรก ก็เกิดปฏิกิริยาอย่างใหญ่หลวงในงานศิลปะของโลก ปีคาสโซ่ คิดศิลปะแบบคิวบิสม์ มีสัญลักษณ์ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการแตกหัก ฉีกทำลาย รูปทรงกระจัดกระจาย ซึ่งย่อมไม่ผิดอะไรกับความพินาศของบ้านเรือน ผู้คนและสภาพของบ้านแตกสาแหรกขาด ศิลปะแบบนี้เกิดขึ้นที่ปารีสแต่ที่จริงนั้นมันเกิดจากทุกหนแห่งในยุโรป เพราะศิลปะที่เรียกว่า ดาดา หรือปาสทิลิสม์ก็เกิดที่ประเทศอื่น มีการเอาวัสดุต่างๆ รวมทั้งเศษกระดาษมาประดิษฐ์ประต้อกันเป็นรูปภาพ สภาพก็เหมือนกับลักษณะการฉีกขาดของคิวบิสม์นั่นเอง ขณะที่สงครามของโลกร้อนระอุทั่วไปนั้น (อังเดร เบรอตง) ทำงานอยู่ในห้องทดลองของจิตแพทย์ เขาได้สนิทสนมกับชายหนุ่มรูปงามผู้หนึ่งชื่อ จาค วาเซ่ ทำให้มีการประทะคารมกันอย่างสนุกสนานในเรื่องสภาพของจิตต่างๆ แต่พอสงครามสงบไม่ก็เคลื่อน ชายผู้นี้ก็ฆ่าตัวตายโดยปราศจากสาเหตุใดๆ มันทำให้เขาเกิดความมึนงงมากทำให้เขาครุ่นคิดถึงอาณาจักรของจิตได้สำนึก และความกดดันที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เห็นเพราะเหตุนี้เขาถึงครุ่นคิดที่จะเขียนเรื่องราวที่เกิดจากจิตได้สำนึก และเขาเป็นคนแรกที่สถาปนาลัทธิเซอร์เรียลลิสม์ มีผู้ร่วมแนวความคิดคือหลายคนได้เปิดการแสดงภาพครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2467 ผู้ริเริ่มนั้นนอกจาก เบรอตง ยังมี แมคเอนส์ ด้วยอีกผู้หนึ่ง ต่อจากนั้นก็ยังมีผู้ดำเนินรอยตามอีกหลายคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังคือ ซัลวาดอร์ ดาลี, จอห์น มิโร, เรเน่ ฆากริทท์

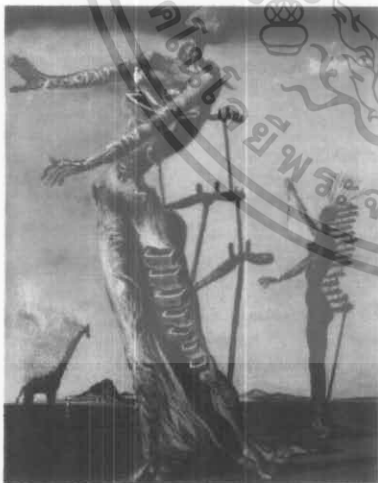
ชื่อภาพ The Wealer, 1937

ศิลปิน Rene Margritte

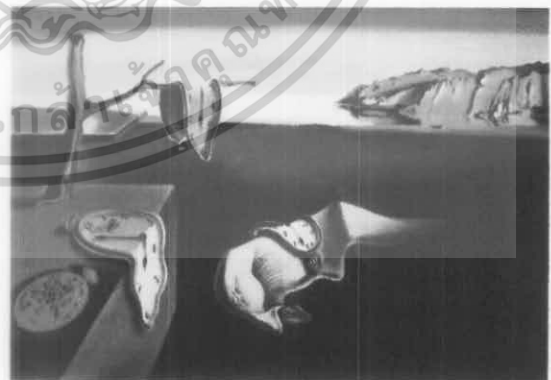
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ก่อนที่จะเกิดลัทธิเซอร์เรียลลิสม์ หรือลัทธิเหนือความเป็นจริงนี้ศิลปะยุโรปกำลังปฏิรูปอย่างถอนรากถอนโคน ด้วยคติแบบคิวบิสม์ ซึ่งไม่ยอมรับนับถือทรวดทรงใดๆ ในธรรมชาติ จิตรกรนำเอาเส้นสายเป็นเหลี่ยมตัน แบบลายในเรขาคณิตมาปลูกปั้นให้เป็นความงานของศิลปะ และต่อมาคิตาดาคา ซึ่งมีลักษณะคล้ายกันก็เกิดขึ้นพอคาดเดอได้ในปี พ.ศ.2465 (อังเดร เบอรตง) จึงรวบรวมพรรคพวกสถาปนาลัทธิเซอร์เรียลลิสม์ ขึ้นแทนทันทีจึงเห็นได้ว่าลัทธิเซอร์เรียลลิสม์ ก็มีบ่อเกิดวิวัฒนาการมาตามลำดับ มิใช่ว่าอยู่ที่ผู้คนเอง โดยไม่มีเหตุผลเซอร์เรียลลิสม์ อาจเป็นปฏิกิริยาที่เกิดต่อลัทธิคิวบิสม์ซึ่งไม่อาศัยธรรมชาติเอาเสียเลย โดยหันกลับมาสู่ธรรมชาติอีกครั้งหนึ่ง แต่ก็ยังเป็นธรรมชาติที่คอคคขึ้นมาจาก ซึ่งผู้เขียนจะบิดเบือนอย่างไรก็ได้ตามความต้องการทำให้ได้ข้อคิดว่เมื่อมนุษย์รอดที่จะหนีธรรมชาติไปให้พ้น แต่เนื่องจากมนุษย์นั้นยังต้องอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมของธรรมชาตินั่นเอง ดังนั้นเขาก็คไม่ได้ที่จะกลับมาหาธรรมชาติแล้วหลังจากที่ได้อยู่ในโลกของงานแอบสแตรคชันนาคพอควร

เบอรตง เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญของคนี เขาได้ตีพิมพ์ความคิดเห็นในการปฏิรูปศิลปะเป็นแบบเซอร์เรียลลิสม์นี้เมื่อปี พ.ศ.2468 ซึ่งความคิดเห็นของเขาเออนเอียงไปทางคอมมิวนิสต์อย่างไรก็คคิดคส่วนใหญ่ของจิตรกรรมประเภทนี้มึงที่จะแสดงคแปรผันในจิตสำนึกของมนุษย์มากกว่าจะ ไปยุ่งเกี่ยวในความเป็นอยู่ของสังคมมนุษย์ เหตุนี้ภาพเขียนเซอร์เรียลลิสม์สมัยต่อมาจึงแสดงคแปรปรวนหลายด้วยธรรมชาติอันวิคดารงวนขบขันและปวดเศียรเวียนเกล้าเนื่องจากผู้เขียนมีความรู้เรื่องแสงเงา และบรรยากาศของชีวิตยังมีฝีมือทางเซอร์เรียลลิสม์เป็นอย่างดี จึงทำให้งานแบบเซอร์เรียลลิสม์เป็นงานที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

ชื่อภาพ Burning Giraffe, 1936-7
ศิลปิน Salvador Dali

ชื่อภาพ Persistence de la memorie, 1931
ศิลปิน Salvador Dali

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ศิลปะเซอร์เรียลลิสม์ (Surrealism) หรือศิลปะเหนือความเป็นจริงเป็นปรัชญาศิลปะแบบใหม่ ของศตวรรษที่ 20 มีคตินิยมเขียนภาพ ในสิ่งที่แปลงไปจากความเป็นจริง (ดังเช่น ดาลี) เขียนภาพ นาฬิกาที่อ่อนปวกเปียกเป็นจี๊ซึ่ หรือเขียนผู้หญิงนั่งโล่งๆ และเปลือยร่าง มีลิ้นชักหลายลิ้นชัก ชัก ออกมาจากร่างได้

เป็นที่ยอมรับกันว่าศิลปะลัทธิ ดาดา (Dada) ที่เกิดในปี ค.ศ.1922 นั้น ก็ได้มีการก่อตัวขึ้นมา ใหม่โดย อังเดร เบรอตง ซึ่งรวบรวมสมัครพรรคพวกที่แตกออกมารวมกลุ่มใหม่ในนามว่า ‘เซอร์เรียลลิสม์’ ความคิดของ เซอร์เรียลลิสม์’ นั้นมุ่งเน้นที่จะให้หลุดพ้นจากเหตุผลกับทัศนคติความงาม อื่นๆ รวมทั้งภาวะของศีลธรรมจรรยานั้นก็ถือเป็นการแปลงให้แปลกไปจากทัศนคติและความคิดใน ศิลปะของศตวรรษก่อนๆ นั่นเองอาศัยความก้าวหน้าในวิทยาศาสตร์ของลิตัน กับเทคนิคลักษณะ เป็นเหลี่ยมสันของคิวบิสม์ ซึ่งได้เอาความคิดต่างๆ มาผสมผสานกันแต่ยังคงใช้เทคนิคใหม่ๆ มาใช้ ในงานของตน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ศิลปินผู้มีบทบาทสำคัญต่อลัทธิเซอเรียลลิสม์ และตัวข้าพเจ้ายกย่องให้ ดาลี เป็นบิดาแห่งเซอเรียลลิสม์ ดาลีเป็นต้นฉบับที่ดีสำหรับศิลปินในยุคสมัยใหม่ มีชีวิตส่วนตัวที่ค่อนข้างจะสลับซับซ้อน ซึ่งก็เหมาะกับแนวทางของเขาอยู่แล้ว หากชีวิตของเขาเรียบง่าย ดาลีคงไม่มีเรื่องมาเขียนหรือบรรยายบนผืนผ้าใบมากมายเช่นนี้ ผลงานของดาลีมีทั้ง งานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพยนตร์ ภาพถ่ายอยู่มากมาย ทำให้ดาลีเองเป็นนักคิดและเป็นนักปรัชญา ความสนใจในวิทยาศาสตร์บวกกับความศรัทธาในศาสนาของเขาทำให้เกิดความคิดมากพอที่จะบรรยายลงในผลงานรูปแล้วรูปเล่า ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ดาลีได้ย้ายถิ่นฐานจากสเปนซึ่งเป็นบ้านเกิด ไปตั้งรกรากชั่วคราว และสร้างชื่อเสียงที่ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่สหรัฐอเมริกาได้ตัดสินใจทิ้งระเบิดที่เมืองฮิโรชิมา(วันที่ 6 สิงหาคม 1945) ได้ทำให้ดาลีเกิดแรงบันดาลใจจากความกลัวในความสามารถในการทำลายล้างของมนุษย์จึงเป็นที่มาของงานที่ชื่อว่า 'The Temptation of St. Anthony' ซึ่งวาดในปี ค.ศ.1946 ความโล่ง ความว่างเปล่าของทะเลทรายอาจเป็นผลพวงของอำนาจการทำลายล้างของระเบิดนิวเคลียร์ก็ได้ ผู้หญิงที่เปลือยเปล่าบนแท่นน้ำพุเป็นสัญลักษณ์แทนความต้องการ และกิเลสค้นหาที่ทำให้มนุษย์มัวเมา ม้าที่ทะยานขึ้นเปรียบเสมือนอำนาจอันทรงพลังในมวงตรงกันข้ามช้างกัฒดุหงอยไม่มีพลังของกล้ามเนื้อเฉกเช่นกับม้า.....ดาลีกลัวเสนาว่าไม่มีอะไรกระตุ้นและปลุกเร้าอารมณ์เขาได้มากเท่าความคิดถึงเรื่องเหลวเขาต้องการวาดภาพของสวรรค์ และจากกรวดภาพของสวรรค์นี้ เขาอาจจะสามารถสื่อสารกับพระเจ้าได้

ชื่อภาพ The Temptation of St. Anthony, 1946

ศิลปิน Salvador Dali

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คำลึงความสนใจไปทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ รวมกับความศรัทธาทางศาสนาในการที่จะชำระจิตวิญญาณของเขาให้เกิดความว่างเปล่า ปราศจากอุปสรรคของสรีระจนเขาสามารถนำสิ่งที่เห็นและสัมผัสมาบรรยายเป็นภาพวาดได้ โดยไม่คำนึงและสนใจในเรื่องกฎของแรงดึงดูด ภาพข้างของเขาจึงมีขาที่ยาวและบอบบางสูง น้ำหนักและแรงถ่วงเป็นสาระที่คำลึงไม่ได้ยึดมั่น ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะตัวในผลงานของเขานั้นเอง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แนวความคิดสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกอารมณ์ของตัวข้าพเจ้าที่ได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจ จึงได้แสดงออกในรูปแบบของตนเองที่กำลังอยู่ในท่ากุ่มมือภาวนา ให้เกิดแสงสว่างมาปิดเป่าให้เหตุการณ์ร้ายๆ ที่เกิดขึ้นในสังคครอบตัวข้าพเจ้าให้เกิดความสงบสุข

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3

วิธีดำเนินการสร้างสรรค์

การดำเนินงานสร้างสรรค์ของข้าพเจ้า เริ่มต้นจากที่ข้าพเจ้ารู้สึกสะเทือนใจต่อเหตุการณ์ร้ายๆ ในสังคมปัจจุบันที่ข้าพเจ้าได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ ข้าพเจ้าจึงได้นำเอาความรู้สึกที่หุดหู่และเศร้าใจ ในรูปแบบของท่าทาง กิริยาของข้าพเจ้าที่กำลังกุมมือเป็นสื่อเชื่อมต่อ ความรู้สึกจากจิตใจของข้าพเจ้า ให้ผู้ชมผลงานได้รับรู้ถึงสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็น โดยการนำเอารูปของตัวข้าพเจ้ากำลังกุมมือภาวนามาพัฒนาเป็นผลงานภาพร่างจากชุดที่ 1 ไปสู่ชุดที่ 2 3 และ 4 เพื่อนำมาคัดเลือกภาพร่างที่แสดงออกด้านแนวความคิดที่ชัดเจนมาขยายเป็นผลงานจริง และยังคงถึงกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานด้วยวิธีต่างๆ

ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง

ภาพร่างชิ้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชิ้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพร่างชุดนี้ข้าพเจ้าได้มีการใส่เนื้อหาเรื่องราว ของรูปทรงผู้คนที่ได้พบประสบ กับเหตุการณ์ร้าย รูปทรงของคนทีแสดงอารมณ์ความรู้สึกออกทางกิริยาหน้าตา โดยแต่ละภาพจะมี รูปทรงสิ่งของบอกเรื่องราวในการสร้างระยะให้เกิดมิติในภาพ เกิดความลึก ความบางเบาของ น้ำหนักทำให้แต่ละภาพเกิดความรู้สึกถึงอารมณ์ของจิตใจที่มีความเศร้าเสียใจ

ภาพร่างที่นำมาขยายเป็นผลงานจริงคือ ภาพร่างชิ้นที่ 1 เพราะภาพร่างชิ้นที่ 1 ให้ ความรู้สึกของผู้คนที่ถูกสภาวะการถูกกักตรอนทางด้านจิตใจได้ชัดเจนที่สุด มีการสร้างเพอร์ สเปคทีฟว์ (ความลึก) ที่น่าสนใจ มีการใช้โทนสีให้ความรู้สึกลึกกลับได้อารมณ์ มีเนื้อหาและ องค์ประกอบที่นำไปพัฒนาได้

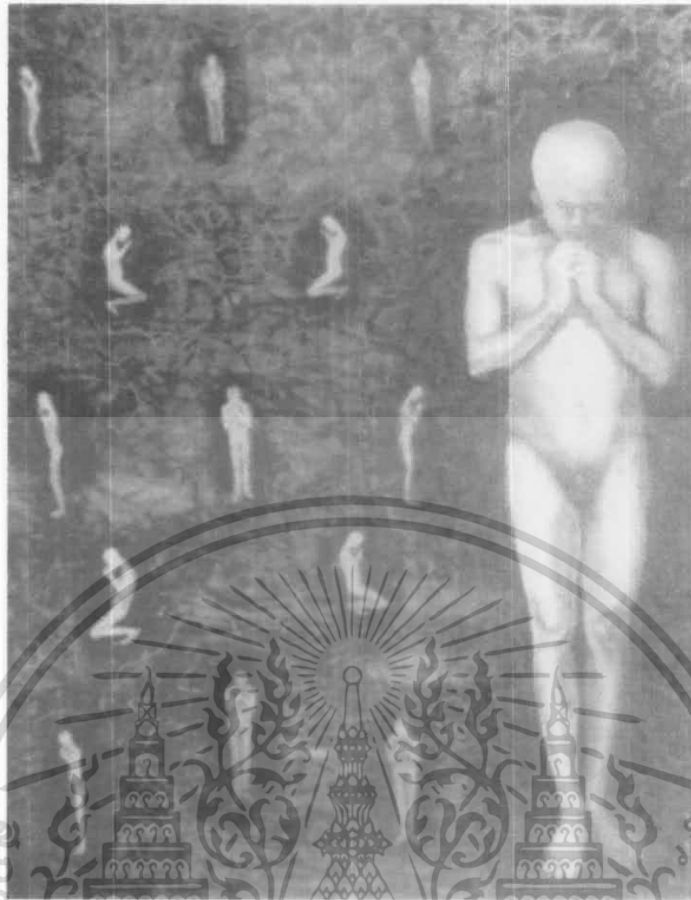
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 2

ภาพร่างชุดที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 2

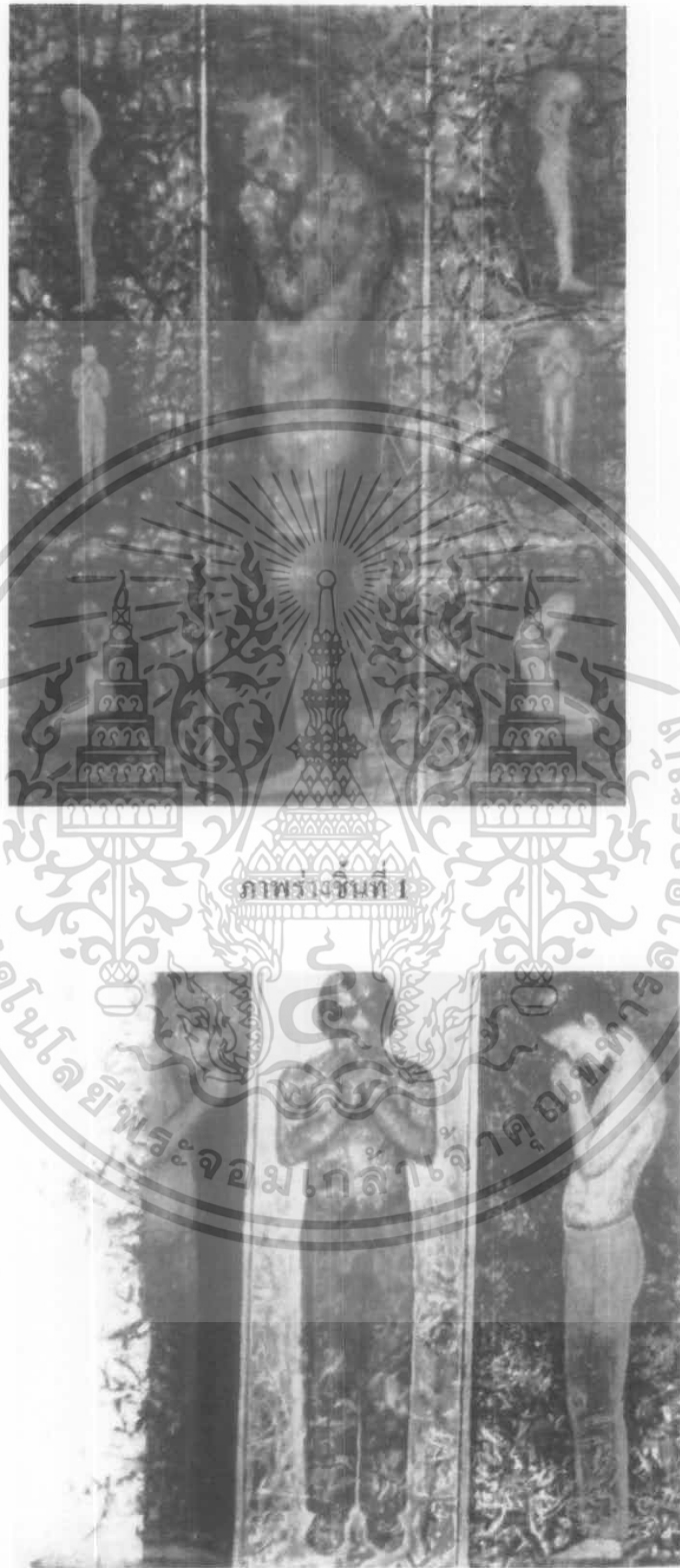
ภาพร่างชุดที่ 2 ข้าพเจ้าได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการจกภาพร่างชุดที่ 1 โดยมาการใช้เทคนิคของการใช้เส้นมาใส่พื้นหลัง (Background) ด้านหลังภาพเพื่อสร้างอารมณ์แบบใหม่ มีการลดเรื่องราวที่ทำให้ภาพดูเล่าเรื่องมากเกินไป และหันมาเน้นด้านอารมณ์ของเส้นและอารมณ์ของรูปทรงคนมากกว่าการเล่าเรื่อง

ภาพร่างที่ข้าพเจ้านำมาขยายเป็นผลงานจริงคือ ภาพร่างชิ้นที่ 3 เพราะภาพชิ้นนี้มี ความน่าสนใจในการนำไปพัฒนาต่อ โดยมีความเรียบง่ายของรูปทรงคนที่แสดงกิริยาที่เกิดจากจิต ได้ดำเนินของข้าพเจ้า โดยสร้างเส้นทับซ้อนแทรกอยู่ในพื้นหลัง (Background) ด้วย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ช่างหล่อสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

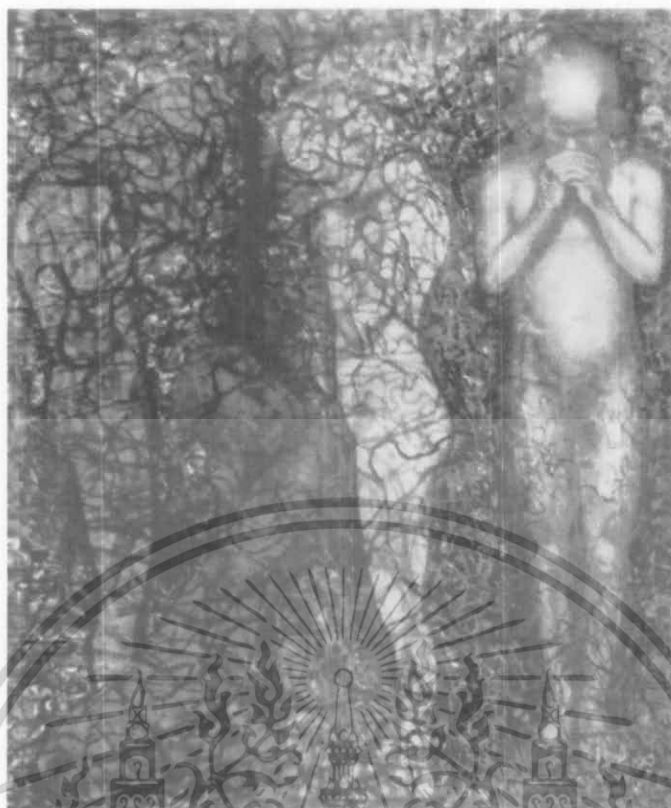
ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพร่างชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

78161

ภาพร่างชิ้นที่ 3

ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพร่างชุดที่ 3 ข้าพเจ้าได้มีการเพิ่มเติมเทคนิคลงในพื้นหลัง (Background) ลงไปอีกโดยไม่ได้มีแค่เส้นเหมือนชุดที่ 2 แต่มีการทำรอบสี ใต้เส้นสีเหลืองทองตัดแบ่งๆ ให้เห็นถึงการแบ่งแยกในสังคม แต่ภายในภาพก็ยังมีรูปทรงคน (Figure) ตัวของข้าพเจ้าคอยถ่ายทอดความรู้สึกอารมณ์ ที่ยื่นกุมมือกับหน้ากวางน้อยให้สิ่งร้ายๆ เกิดขึ้นอีก

ภาพร่างที่ข้าพเจ้านำมาขยายเป็นผลงานจริงคือ ภาพร่างชิ้นที่ 3 ภาพร่างชิ้นนี้มีการจัดวางองค์ประกอบใกล้เคียงกับผลงานชิ้นที่ 2 แต่ภาพร่างชิ้นที่ 3 มีการพัฒนาขึ้นมาหลายด้าน ทั้งอารมณ์ของภาพ สีและรูปทรงคน (Figure) ที่สร้างให้ดูจริงจังมากขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 4

ภาพร่างชุดที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชิ้นที่ 3

ภาพร่างชุดที่ 4

ภาพร่างชุดที่ 4 ได้มีการพัฒนาค่านิยม และการแสดงอารมณ์ของพื้นหลัง (Background) ที่สื่อความหมายของอารมณ์คน (Figure) ที่ข้าพเจ้าได้ใส่ลงไป ในภาพซึ่งอารมณ์ในสภาวะจิตของข้าพเจ้าที่ได้รับเอาความรู้สึกเศร้าเสียใจ จึงปรารถนาที่จะเห็นสิ่งดีๆ เกิดขึ้นในสังคมบ้าง ทุกภาพของภาพร่างจึงมาแสงส่องมาจากด้านบน เหมือนแสงสว่างมาเปิดเป่าความชั่วร้ายให้หายไป

ภาพร่างที่ข้าพเจ้านำมาขยายเป็นภาพจริง คือ ภาพร่างชิ้นที่ 3 เพราะมีองค์ประกอบที่ดูเรียบง่ายจริงใจ แสดงออกตามที่สภาวะจิตใจของตัวข้าพเจ้าได้ชัดเจน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

วิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์และการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์

วิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์

การสร้างองค์ประกอบในผลงานของข้าพเจ้าประกอบด้วยความหลากหลาย ความเป็นเด่น, ความกลมกลืน, ความสมดุล

1. ความหลากหลาย

ผลงานชิ้นที่ 1 ของข้าพเจ้ามีความหลากหลายอยู่พอสมควร

1.1 รูปทรงโดยการใช้รูปทรง คณิต ไม้ คน วัด แจกัน เป็นต้น

1.2 สีที่ใช้มีสีน้ำมันและสีอะคริลิก

1.3 ขนาดของรูปทรง มีใหญ่ กลาง เล็ก ตามความเหมาะสมในภาพ

2. ความเป็นเด่น

ในผลงานศิลปะชิ้นนี้ได้เน้นารูปร่างของคน (ตัวข้าพเจ้า) มาจัดวางในภาพผลงานให้เป็นจุดเด่น อีกทั้งขนาดของรูปคนที่ล้นพื้นที่ในผลงานเป็นส่วนใหญ่ และด้วยการใช้สีที่เป็นเด่นมีความคมชัดกว่าส่วนอื่น จนทำให้รูปทรงคน (Figure) เป็นจุดเด่นในผลงานทั้ง 4 ชิ้น

3. ความกลมกลืน

การใช้โทนสีและเทคนิคในผลงานทั้ง 4 ชิ้น ข้าพเจ้าได้คุมโทนสีแต่ละภาพให้มีความกลมกลืน และเทคนิคก็จะเป็นตัวสร้างความกลมกลืนให้กับผลงาน โดยเป็นเส้นที่แทรกอยู่ด้านหลังของพื้นหลัง (Background)

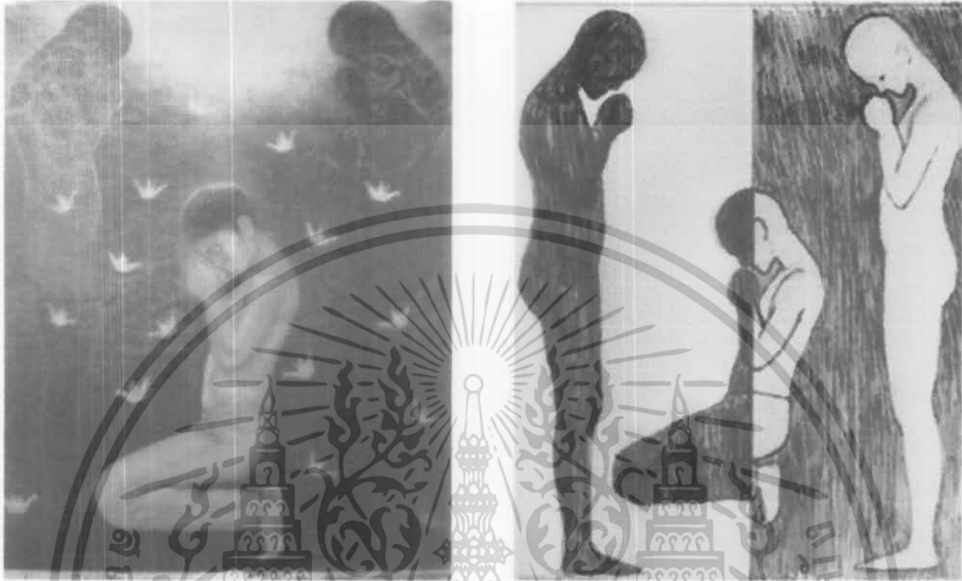

ตัวอย่างผลงานแสดงความกลมกลืน และความเป็นเด่น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4. ความสมดุล

การจัดวางองค์ประกอบโครงสร้างส่วนใหญ่ อยู่ด้านขวาและซ้ายของภาพในส่วนที่เท่ากัน รูปทรงที่ใช้เป็นรูปทรงแบบปิดส่งผลให้องค์ประกอบไม่กระจาย ให้เกิดความเป็นเอกภาพของชิ้นงาน

ตัวอย่างภาพแสดงความสมดุล

วิเคราะห์ทัศนธาตุ

ข้าพเจ้าได้ใช้ทัศนธาตุ เพื่อสร้างสรรคผลงานศิลปะทั้ง 4 ชิ้นนี้ด้วยการใช้รูปทรงลักษณะพื้นผิว สีและพื้นที่ว่าง การวิเคราะห์ทัศนธาตุเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างละเอียดและรู้ถึงการแทนความหมายในส่วนต่างๆ ของทัศนธาตุที่นำมาใช้สร้างสรรค์

รูปทรง

รูปทรงของคน (Figure) หรือตัวข้าพเจ้าจะเป็นรูปทรงที่เป็นจุดเด่นที่อยู่ในผลงานทั้ง 4 ชิ้นของข้าพเจ้า รูปคน (Figure) หรือตัวข้าพเจ้าได้สื่อถึงจิตใจที่เฝ้ามองโดยอยู่ในท่าทางกุมมือในท่ายืนและยืน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

น้ำหนัก

มีส่วนช่วยในการสร้างอารมณ์ในผลงานได้มากเพราะผลงานทุกชิ้นของข้าพเจ้าต้องใช้ น้ำหนักในการจัดเกลา รูปทรงคนให้ดูจริงจังในอารมณ์ของภาพและยังนำมาสร้างระยะในการมองเห็นในภาพด้วย

สี

ผลงานแต่ละชิ้นของข้าพเจ้าจะมีโทนสีที่ไม่ต่างกันมากนัก โดยจะมีสีน้ำเงินและสีคำคยอม โทนอยู่เกือบทุกชิ้น สีน้ำเงินที่ข้าพเจ้าชอบใช้ในภาพทำให้ภาพมีความรู้สึกลึกกลับ เนื่องจากตัวงานของข้าพเจ้าเกิดจากความรู้สึกลึกๆ ในโทนสีจึงมีบรรยากาศมืดๆ น้ำเงินๆ แต่ในผลงานชิ้นที่ 3 และ 4 จะมีสีทองอมสีเหลืองส่องลงมาจากร้านบนของภาพสีเหลืองทองที่เกิดขึ้นเพราะตัวข้าพเจ้าอยากให้มีแสงแห่ง ปฎิหาริย์ มาปิดเฝ้าเหตุการณ์ร้ายๆ ในสังคม

เทคนิควิธีการ

ในผลงานของข้าพเจ้าชิ้นที่ 1 ได้ใช้สีน้ำมันในการสร้างงานแต่สีน้ำมันมีข้อจำกัดด้านการใช้เทคนิคในชิ้นต่อไป ผลงานชิ้นที่ 2,3 และ 4 ข้าพเจ้าได้นำสีอะคริลิกมาใช้ในผลงาน เนื่องจากข้าพเจ้าต้องการใส่เส้นที่มีความคมชัดเจน ซึ่งสีน้ำมันไม่สามารถทำเส้นที่คมได้ ผลงานสร้างสรรค์ทั้ง 4 ชิ้น ได้ใช้เทคนิคการเขียนลงบนเฟรมผ้าใบทั้งสิ้น

พื้นผิว

ผลงานทั้ง 4 ชิ้น มีพื้นผิวของการรองพื้นแบบเรียบ แต่เมื่อผ่านการใช้เทคนิคของสีเข้าไปอยู่ในผลงาน จึงเกิดการหลอกสายตาของพื้นผิวจากเทคนิคที่ข้าพเจ้าสร้างขึ้น เพื่อให้เกิดพื้นผิวที่เข้ากับตัวผลงาน และสร้างสรรค์อารมณ์อย่างที่ข้าพเจ้าต้องการ

การพัฒนาผลงานสร้างสรรค์

การพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ศิลปะของข้าพเจ้าแบ่งเป็น 4 ระยะคือ

ภาพผลงานชิ้นที่ 1

ผลงานชิ้นนี้ใช้รูปทรงของคน ที่แสดงสีหน้าที่เหนื่อยล้ากับความเลวร้ายที่เกิดขึ้นในสังคม ระยะด้านหน้ามีรูปทรงของผู้คนที่ขึ้นส่วนของร่างกายมีการหลุดออก ที่หลุดออกมาเป็นกลีบดอกไม้ที่สภาวะจิตใจถูกกดคร่อน เปรียบเสมือนร่างกายที่กำลังถูกกดคร่อน เปรียบเสมือนร่างกายที่กำลังหลุดออกจากสภาวะเดิมๆ เปลี่ยนแปลงไปสู่กลีบดอกไม้ที่เหี่ยวแห้ง ภาพได้ใช้ความลึก (Perspective) สร้างขึ้นเพื่อวางองค์ประกอบให้เกิดมิติในระยะภาพมีการวางองค์ประกอบของรูปทรงต่างๆ เพื่อแทนค่าความหมายของภาพ ผลงานชิ้นนี้ได้ใช้โทนสีน้ำเงินเป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้ความรู้สึกของอารมณ์ที่เกิดความลึกลับ สิ่งที่ต้องการแก้ไขในผลงานชิ้นนี้คือ การสร้างรูปทรงที่ไล่ลงไปในภาพมากเกินไปโดยรู้สึกเหมือนจะพยายามเล่าเรื่องให้ภาพ และการจัดวางองค์ประกอบขาดความชัดเจน

ภาพผลงานชิ้นที่ 2

ผลงานชิ้นที่ 2 มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงจากชิ้นที่ 1 มากพอสมควรคือการเปลี่ยนสีน้ำมันเป็นสีอะคริลิก เพื่อให้เข้ากับเทคนิคเส้นที่ข้าพเจ้าได้นำมาใช้ในผลงานชิ้นที่ 2 ผลงานชิ้นที่ 2 ได้มีการลดจำนวนรูปทรง มาเน้นในเรื่องรูปทรงคน (Figure) ของตัวข้าพเจ้า ที่ยื่นกุ่มมือภาวนาให้เกิดความสงบสุขในสังคม และเน้นเส้นที่สร้างอยู่ใน (Background) ด้านหลังที่จะมาสร้างอารมณ์ในภาพมากขึ้น งานชิ้นนี้เน้นในเรื่องอารมณ์ของสี เส้นและรูปร่าง (Figure) มากกว่าที่จะสร้างเรื่องราวปัญหาที่เกิดคือเส้นและกิริยาของรูปทรงคน (Figure) ยังไม่สามารถดึงอารมณ์ของภาพออกมาได้เต็มที่

ภาพผลงานชิ้นที่ 3

ข้าพเจ้าได้พัฒนารูปแบบของตัวงานจากผลงานชิ้นที่ 2 โดยให้ความสำคัญเรื่องรูปทรงคน (Figure) มากขึ้น และได้ใช้เส้นกดทับบางรูปของคน (Figure) ไว้ด้วยและในผลงานชิ้นที่ 3 ได้มีการนำสีทองมาใช้ในผลงาน โดยใช้ทำเป็นแสงที่ต้องลงมาจากด้านบนของภาพ ที่เกิดจากแรงอธิฐานที่ข้าพเจ้าเฝ้ารอให้เกิดแสงขึ้นช่วยกันทำให้สังคมสงบสุข ทุกอย่างต้องเกิดจากความเชื่อและแรงใจจากผู้คนมากมายปาฏิหาริย์จึงจะเกิดขึ้น ทุกอย่างเกิดอารมณ์ความรู้สึกที่ออกมาจากจิตใจของข้าพเจ้า แม้ตัวองค์ประกอบของงานจะเรียบง่ายแต่ข้าพเจ้าได้ใส่ความจริงใจของอารมณ์งานไว้กับ

ตัวคน (Figure) ของข้าพเจ้า ปัญหาที่ต้องแก้ไขคือรูปทรงของตัวคน (Figure) ที่สัดส่วนยังไม่ถูกต้อง ดี กับความละเอียดในเนื้อหา

ภาพผลงานชิ้นที่ 4

ผลงานชิ้นที่ 4 ได้นำเอาอารมณ์ของจิตใจในส่วนลึกมาเขียนขึ้นอย่างจริงจัง โดยได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากผลงานชิ้นที่ 1 2 และ 3 สีของภาพที่ใช้คุมโทนเป็นสีค้ำอมแดงเลือดหมู ซึ่งแสดงให้เห็นถึงร่องรอยข้างมีแต่กลิ่นคาวเลือดที่เข้มข้นมากขึ้น แต่ยังมีแสงสีทองส่องลงมาเพื่อปิดป่าเหตุการณ์ร้ายๆ ให้หายไปหากแต่ทุกคนต้องหันหน้าเข้ามาช่วยเหลือกันรูปทรง (Figure) ของตัวข้าพเจ้าได้แสดงสภาวะของจิตใจที่ต้องการอ่อนน้อมภาวนาให้เกิดความสงบในสังคมผลงานชิ้นนี้อาจยังไม่สมบูรณ์ตรงกับความต้องการของข้าพเจ้า แต่อย่างน้อยก็ได้นำไปสู่การที่จะพัฒนาผลงานในชิ้นต่อไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5 บทสรุป

งานศิลปนิพนธ์ชุดนี้เป็นผลงานที่สะท้อนเหตุการณ์ร้ายๆ ในสังคมรอบตัวข้าพเจ้าเองที่มองเห็นความเสื่อมทางจิตใจของผู้คนในปัจจุบัน จนทำให้สภาวะจิตใจของข้าพเจ้าอยากที่จะให้สิ่งร้ายๆ ที่เกิดขึ้นหายไป และทุกๆ ที่ทุกๆ แห่งมีแต่ความสุข โดยข้าพเจ้าใช้การบอกเล่าเรื่องราวความรู้ที่เกิดขึ้นในจิตใจผ่านธาตุทางทัศนศิลป์ ซึ่งได้มีการพัฒนาและแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลงานที่มีความลงตัวทั้งในด้านองค์ประกอบและการแทนค่าความหมายได้ตรงตามแนวความคิด และเป็นไปตามความต้องการในการแสดงออกของข้าพเจ้า

ปัญหาที่เกิดขึ้นในศิลปนิพนธ์

เทคนิคที่ใช้ในตัวอย่างบางชิ้น ไม่เห็นผลอย่างที่ตั้งใจ - เส้นที่ทำขึ้นในภาพไม่ชัดเจนไม่ได้
อารมณ์อย่างที่ข้าพเจ้าต้องการ และสีที่ใช้ก็ไม่สามารถแสดงความรู้สึกของอารมณ์เท่าที่ควร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารอ้างอิง

ความเข้าใจในศิลปะโดย น.ณ.ปากน้ำ. สำนักพิมพ์เมืองโบราณ : พิมพ์ครั้งที่ 3, หน้า 200,
พฤษภาคม 2543.

บุญชัย เบญจรงค์กุล. นิตยสาร อาทิตย์ : คอลัมน์ เส้น สี แสง ความหมายแห่งชีวิต. ปีที่ 22
ฉบับที่ 1109, หน้า 92.

สงวน บุญรอด. อภิธานศิลป์ หนังสือประกอบวิชาศิลปศึกษา. โรงพิมพ์การศาสนา,
หน้า 98-100, พ.ศ.2516

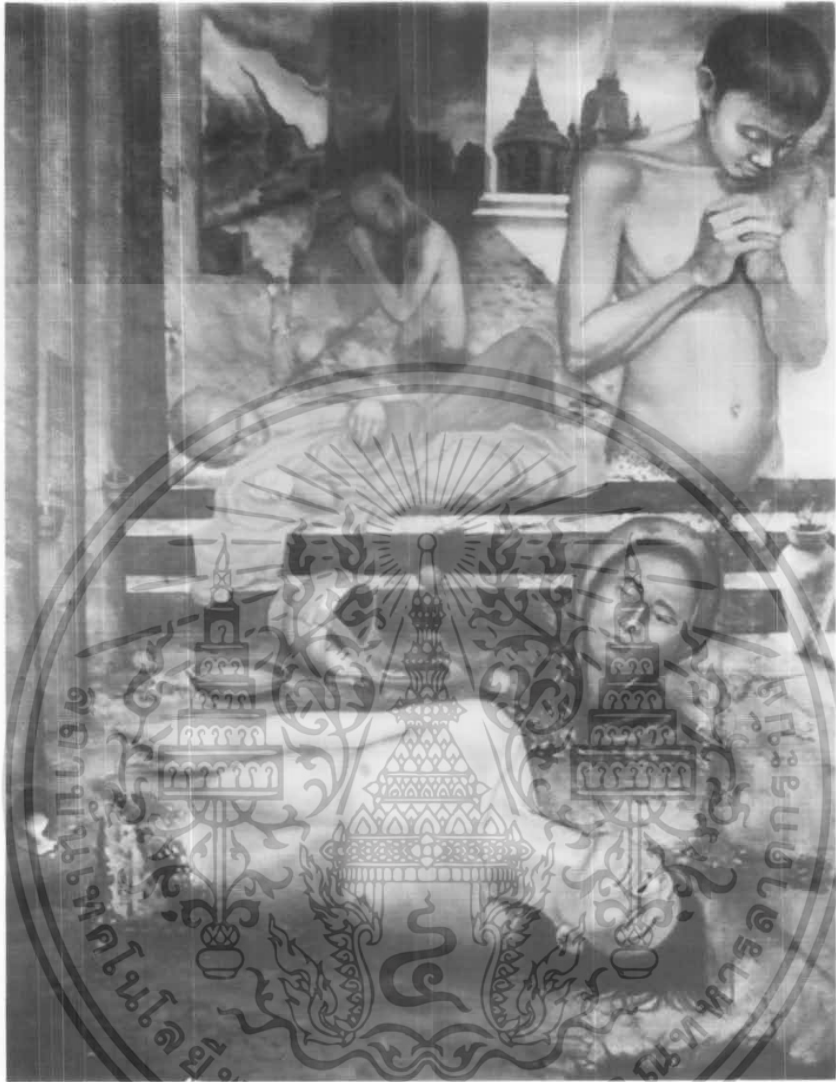

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

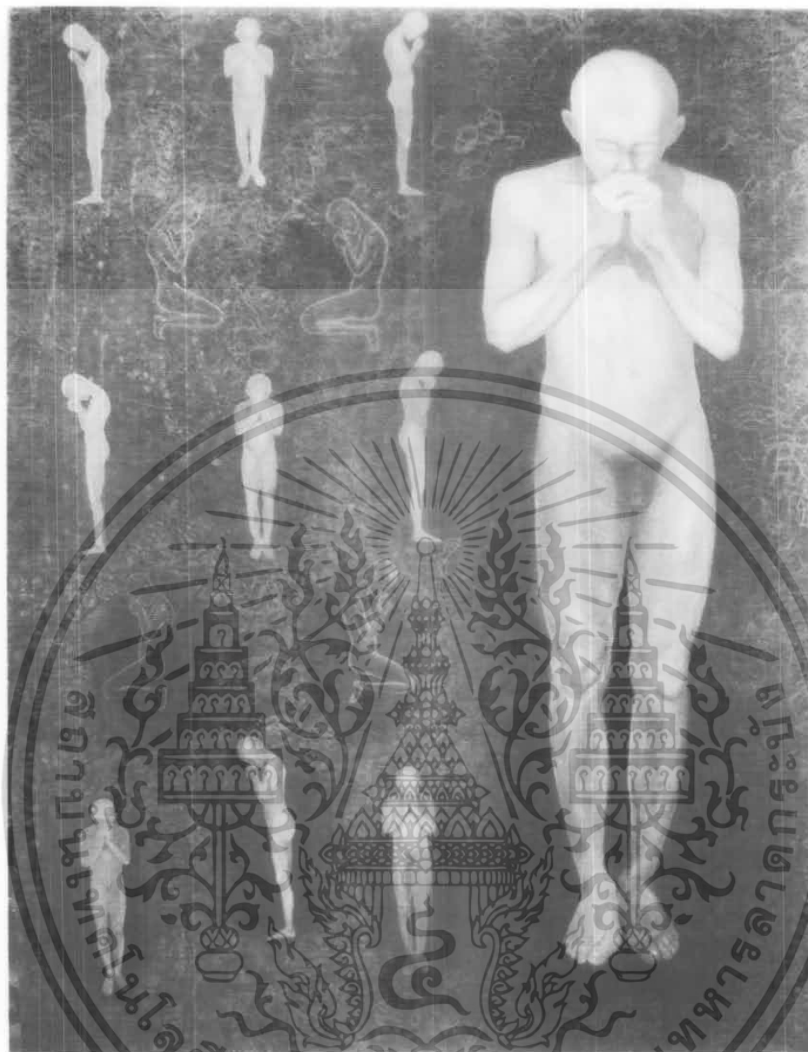
ผลงานศิลปะ

ชื่อภาพ	สภาวะจิตที่ถูกกีดกร่อน 1 Mental Abuse 1
ปี พ.ศ. ที่ทำ	2549
เทคนิค	Oil on Canvas
ขนาด	190 x 150 cm.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะ

ชื่อภาพ สภาะจิตที่เมื่อก็ดกรอน 2

Mental Abuse 2

ปี พ.ศ.ที่ทำ 2549

เทคนิค Acrylic on Canvas

ขนาด 200 x 150 cm.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะ

ชื่อภาพ	สภาวะจิตที่ถูกกดขี่ร่อน 3 Mental Abuse 3
ปี พ.ศ. ที่ทำ	2550
เทคนิค	Acrylic on Canvas
ขนาด	200 x 150 cm.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะ

ชื่อภาพ	สภาวะจิตที่ถูกกดกร่อน 4 Mental Abuse 4
ปี พ.ศ. ที่ทำ	2550
เทคนิค	Acrylic on Canvas
ขนาด	170 x 150 cm.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติการศึกษาและการแสดงผลงานศิลปะ

ชื่อ นายพงษ์พันธุ์ นาคคนตรี
 เกิด 17 กรกฎาคม 2524
 การศึกษา: โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร
 วิทยาลัยช่างศิลป์ลาดกระบัง
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการแสดงงาน

- 2543 ร่วมแสดงผลงานศิลปะนักศึกษาของวิทยาลัยช่างศิลป์
- 2547 ร่วมแสดงผลงาน 10 ปี วิจิตรศิลป์ของศีกวิจิตรศิลป์

เกียรติประวัติ

- 2541 รางวัลชมเชย ประกวดภาพ 50 ปี นายหลวงของกรมป่าไม้
- 2541 รางวัลชมเชย งานประกวดภาพโปสเตอร์ของ Mitsubishi
- 2542 รางวัลที่ 3 ประกวดภาพวาดด้านกัญยาเสพติดของกรมตำรวจ
- 2542 รางวัลดีเด่น รางวัลดีเด่น Hitachi ครั้งที่ 4
- 2543 รางวัลดีเด่น รางวัลดีเด่น Hitachi ครั้งที่ 5

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้