

กรมทอสมคตอง พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารม

จินตนาการชีวิตธรรมชาติ

IMAGINATION FROM NATURE'S LIFE

**ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตรกรรม ภาควิชาจิตรศิลป์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2550**

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติ
ให้ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

.....คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

.....ประธานกรรมการ
(อำนวยการผู้สมัคร คงคา)

.....กรรมการ (ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนารถ)
.....กรรมการ (ศาสตราจารย์เดชา วราขุน)

.....กรรมการ (รองศาสตราจารย์สรธรรมรงค์ สิงห์เสนี)
.....กรรมการ (รองศาสตราจารย์มัลลิกา มังกรวงษ์)

.....กรรมการ (รองศาสตราจารย์อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์)
.....กรรมการ (รองศาสตราจารย์กันจณา คำโสภี)

.....กรรมการ (รองศาสตราจารย์สุรพงษ์ สมสุข)
.....กรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณากร วิชาชีวะ)

.....กรรมการ (อาจารย์มงคล เกิดวัน)
.....กรรมการ (อาจารย์ชนตล ศิริจิเจริญ)

.....กรรมการ (อาจารย์คมสัน หนูเขียว)
.....กรรมการ (อาจารย์กิตติ แสงแก้ว)

.....กรรมการและเลขานุการ
(รองศาสตราจารย์ออลิตา จันฝั่งเพชร)

.....อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์
(รองศาสตราจารย์ออลิตา จันฝั่งเพชร)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อศิลปะนิพนธ์	จินตนาการชีวิตธรรมชาติ
	IMAGINATION FROM NATURE'S LIFE
ชื่อ	นายณัฐพล พานนา
รหัสนักศึกษา	47020223
สาขาวิชา	จิตรกรรม
ภาควิชา	วิจิตรศิลป์
คณะ	สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา	2550
อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์ อลิดา จันฝังเพชร

บทคัดย่อ

ผลงานชิ้นนี้มีเนื้อหาทั้งหมดเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของธรรมชาติ ที่ทำให้เกิดความประทับใจกับอารมณ์ความรู้สึกของข้าพเจ้า ผลงานแสดงถึงเนื้อหาของการดำรงชีวิตของธรรมชาติ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของชีวิตในธรรมชาติ ในรูปแบบงานจิตรกรรมกึ่งนามธรรม ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากความสวยงามของชีวิตธรรมชาติ ที่ได้รับอิทธิพลจากแหล่งข้อมูลทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นำข้อมูลต่างๆ เหล่านี้มาศึกษาค้นคว้า และใช้จินตนาการผนวกเข้ากับชีวิตธรรมชาติ โดยจินตนาการสีเส้น บรรยากาศลงไปให้สอดคล้องกับจินตนาการทางความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นผลงานที่มีรูปแบบเฉพาะตัว และมีลักษณะที่ผิดแปลกไปจากความเป็นจริงทางธรรมชาติ โดยผ่านกระบวนการพัฒนาทางทัศนธาตุด้วย รูปทรง พื้นผิว สีเส้น มิติ น้ำหนักพื้นที่ว่าง ศิลปะนิพนธ์ชุดนี้มีทั้งหมด 4 ชิ้น และมีความแตกต่างในแต่ละชิ้นที่แตกต่างกันออกไป ในเรื่องราวของเนื้อหา และรูปแบบที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอย่างกลมกลืน นอกจากนี้ยังส่งเสริมกันจนได้ผลงานศิลปะที่สมบูรณ์ลงตัวได้ตรงกับเจตนารมณ์ จากนั้นจึงนำเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ โดยยึดหลักการวิเคราะห์ในมาตรฐานการวิเคราะห์งานศิลปะคือการวิเคราะห์ทัศนธาตุและการวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์ เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการสร้างสรรค์ทั้งหมด รวมถึงการแก้ไขและการพัฒนาผลงานเป็นลำดับขั้นตอนซึ่งผลงานชุดนี้จะเป็นแนวทางในการแสวงหาเอกลักษณ์เฉพาะตนในการสร้างสรรค์งานศิลปะต่อไปในอนาคต

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอโน้มรำลึกถึงพระคุณของมารดา ผู้ให้กำเนิดและขอขอบคุณญาติพี่น้องที่คอยช่วยเหลือทางด้านกำลังใจและทุนทรัพย์มาโดยตลอด อีกทั้งบรรดาคณาจารย์ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนชี้แนะแก้ไขปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของข้าพเจ้า อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสั่งสมประสบการณ์และขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์อลิตา จันผิงเพ็ชร ผู้ซึ่งให้คำปรึกษาและให้คำชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาทุกขั้นตอน รวมถึงบรรดาเพื่อนๆทุกคนที่คอยให้กำลังใจและความช่วยเหลือข้าพเจ้ามาโดยตลอด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญภาพ	ง
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความสำคัญของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	2
1.3 ขอบเขตของโครงการ	2
บทที่ 2 ความบันดาลใจและแนวความคิดในการสร้างสรรค์	
2.1 อิทธิพลที่ได้รับจากธรรมชาติ	3
2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปกรรม	7
2.3 อิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปะของ ฮีโรนีมุส บอช	9
2.4 อิทธิพลจากงานศิลปกรรมของ ซาลวาดอร์ ดาลี	11
2.5 อิทธิพลจากงานศิลปกรรมของประทีป คชบัว	14
2.6 แนวความคิดในการสร้างสรรค์	17
บทที่ 3 การดำเนินงานสร้างสรรค์	
3.1 แหล่งข้อมูล	18
3.2 การสร้างภาพร่าง	18
3.3 การสร้างภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง	19
3.4 ขั้นตอนการสร้างสรรค์	28
3.5 เทคนิคการสร้างสรรค์	29
บทที่ 4 วิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์และพัฒนาผลงานสร้างสรรค์	
4.1 วิเคราะห์ทัศนธาตุ	30
4.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบ	33
บทที่ 5 บทสรุป	36
บรรณานุกรม	38
ภาพผลงานศิลปะ	39
ประวัติผู้เขียน	44

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพประกอบ

รูปที่	หน้า
ภาพประกอบข้อมูล	3
ภาพอิทธิพลที่รับ และผลงานศิลปะที่เกี่ยวข้อง	7
ภาพประกอบภาพร่างผลงานศิลปะ	19
ภาพประกอบวิเคราะห์ทัศนธาตุ	31
ภาพวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์	33
ภาพผลงานศิลปะ “จินตนาการชีวิตธรรมชาติ1”	40
ภาพผลงานศิลปะ “จินตนาการชีวิตธรรมชาติ2”	41
ภาพผลงานศิลปะ “จินตนาการชีวิตธรรมชาติ3”	42
ภาพผลงานศิลปะ “จินตนาการชีวิตธรรมชาติ4”	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

บทนำ

สิ่งมีชีวิตในธรรมชาติอันสงบที่อาศัยอยู่ตามสิ่งแวดล้อมทั่วไป ชีวิตเต็มไปด้วยเหล่าสรรพชีวิตที่มีสายสัมพันธ์ที่ซับซ้อน พัฒนามาหลายล้านปีเป็นจำนวนมาก และมีเรื่องราวที่น่าสนใจ สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่โดยการพึ่งพาอาศัยกันและกันได้อย่างกลมกลืน เพื่อประโยชน์ในการดำรง เพื่อการอยู่รอด และนอกจากนี้ธรรมชาติก็ยังจัดสรรความสวยงามให้มีความแตกต่าง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในช่วงเวลาของการดำรงชีวิตของธรรมชาติ การเจริญเติบโต ไปจนกระทั่งการดับสูญของชีวิต ทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นด้วยความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา และความสัมพันธ์อย่างสมบูรณ์ของระบบที่ประกอบจากหลากหลายชีวิต ด้วยเหตุผลข้างต้นนี้ ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับชีวิตในธรรมชาติ ดังเช่น ชีวิตของพืชที่มีระบบชีวิตที่น่าสนใจในการศึกษาค้นคว้า

ในระบบของสิ่งมีชีวิต พืชมีการปรับตัวได้ดีต่อสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ และสามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้ในธรรมชาติ ดังนั้นพืชเราสามารถพบเห็นพืชแปลกๆ ได้ในป่าทั่วไป พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถอยู่ในสถานที่ต่างๆ ของพื้นป่าทั่วไป พืชย่อมต้องการอาหาร เพื่อต้องการดำรงชีพเพียงเล็กน้อย พืชมีความสวยงามที่อยู่ในตัวของมันเอง เช่น ดอกไม้ สีส่วนของดอกไม้มีความพิเศษในเรื่องความสวยงาม และแปลกประหลาดอยู่ในตัวของมัน สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ย่อมมีการสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต และขยายพันธุ์ออกไป ทำให้พืชมีการปรับตัวเข้าหากัน และสร้างความแปลก ความพิเศษขึ้นมาใหม่

ฉะนั้นธรรมชาติที่เป็นจริงคือพืชที่แสดงออกถึงความเป็นธรรมชาติได้ดี บวกกับจิตใจสำนึกที่ประทับใจในธรรมชาติ จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดจินตนาการสร้างสรรค์งานศิลปะกึ่งนามธรรม โดยให้ความรู้สึกที่สื่อถึงธรรมชาติมากที่สุด

1.1 ความสำคัญของโครงการ

สิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ ย่อมมีการปรับตัวเข้าหากันเพื่อเป็นการดำรงชีวิต และเพื่อความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต ซึ่งสิ่งมีชีวิตสามารถรับรู้ได้ในลักษณะที่เหมือนกัน เพราะต่างได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมนั้นๆ แตกต่างกันไป ซึ่งทำให้ข้าพเจ้าได้เห็นถึงการดำรงชีวิตของธรรมชาติ และเกิดความประทับใจที่แสดงออกมาจากทางอารมณ์ความรู้สึกที่มีอยู่ภายใต้จิตสำนึก

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อต้องการแสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติ
2. เพื่อต้องการถ่ายทอดจินตนาการภายใต้จิตสำนึกที่พัฒนาสร้างสรรค์ออกมาใหม่ด้วยรูปแบบจินตนาการใหม่เฉพาะตัว
3. เพื่อต้องการศึกษาถึงการดำรงชีวิตของธรรมชาติ

1.3 ขอบเขตของโครงการ

เนื้อหา

1.3.1 แสดงออกถึงสภาวะการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติในรูปแบบของจินตนาการที่พัฒนาจากแบบเหมือนจริงในธรรมชาติ

1.3.2 เทคนิควิธีการนำมาสร้างโดยผ่านกระบวนการด้านงานจิตรกรรม 2 มิติ ด้วยเทคนิคสี อะคริลิก คบนผ้าใบ

1.3.3 จำนวนผลงานที่นำเสนอมีทั้งหมด 4 ชิ้น คือ

ขนาด 150 x 180 เซนติเมตร

ขนาด 150 x 190 เซนติเมตร

ขนาด 150 x 190 เซนติเมตร

ขนาด 160 x 200 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

ความบันดาลใจและแนวความคิดสร้างสรรค์

ธรรมชาติเป็นสภาพแวดล้อมที่สำคัญของชีวิต และเป็นแหล่งที่ดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิต พืชก็เป็นสิ่งมีชีวิตจำพวกหนึ่ง ซึ่งได้อาศัยอยู่ในธรรมชาติอย่างกลมกลืน และยังเป็นตัวที่คอยควบคุมความสมดุลในธรรมชาติ การรับรู้ได้ถึงความเป็นไปของธรรมชาติ มีโครงสร้างรูปลักษณะที่ผิดแปลกไปจากรูปทรงธรรมชาติ แสดงภาวะต่างๆ ที่ส่งผลให้เกิดการพึงพอใจ การชื่นชม และความแปลกใจ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อความรู้สึกนึกคิดของข้าพเจ้า และเป็นต้นกำเนิดที่มาของความบันดาลใจในการสร้างสรรค์จินตนาการขึ้นอย่างไร้ขอบเขต

2.1 อิทธิพลที่ได้รับจากธรรมชาติ

จากประสบการณ์ที่มีต่อธรรมชาติในวัยเยาว์ และเมื่อเติบโตขึ้นกลับถูกปัจจัยต่างๆ ของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ทำให้ความสัมพันธ์ที่มีต่อธรรมชาติเริ่มขาดหายไป ข้าพเจ้าตระหนักถึงความสวยงามของชีวิตในธรรมชาติ ที่ประทับใจและถูกส่งสมมาโดยตลอด

จากการชอบเดินทางไปท่องเที่ยวตามธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ ภูเขา แม่น้ำ ลำธาร หรือพืชพรรณดอกไม้ต่างๆ การที่ได้สัมผัสบรรยากาศสภาพแวดล้อมในป่าเขา ตลอดจนงมศึกษาข้อมูลทางธรรมชาติให้มีความชัดเจน และเพิ่มเติมจากข้อมูลที่มีอยู่แล้ว

ภาพประกอบข้อมูล

เอกสารฉบับเอกสารทางสงวนลิขสิทธิ์งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อนุญเตเตนาเบเซบระเฮชนด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพดอกกล้วยไม้สายพันธุ์ต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ

ภาพแสดงข้อมูลโครงสร้างของพืช

จากอดีตจนถึงปัจจุบันที่มนุษย์ได้แปรเปลี่ยน ทั้งมีวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้น การดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายแต่ก่อนเก่า กลับกลายเป็นการใช้ระบบชีวิตที่สับสนวุ่นวาย ทุกเวลาแม้แต่ความ ริบเร่งแข่งขันแย่งชิงอยู่ตลอดเวลา เพื่อความอยู่รอด อันเป็นความจำเป็นที่หลีกเลี่ยงด้วยความจำเป็น ของสิ่งมีชีวิต เพราะสภาพการณ์ของถาวรอยู่ในสังคมเมือง จึงทำให้รู้สึกว้าจิดใจที่สลดหดหู่ หม่นหมอง จากพฤติกรรมและสภาพเหล่านี้เอง มักถามตัวเองอยู่เสมอว่า เรามีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งใด คุณค่าที่ แท้จริงของชีวิตอยู่ไหน จึงได้ค้นหาจิตใจตัวเองที่แท้จริงแล้ว ที่ต้องการหลบหนีให้พ้นจาก สภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ จึงได้ย้อนกลับไปสู่ความเป็นธรรมชาติ ที่มีแต่ต้นไม้ ใบหญ้า ภูเขา แม่น้ำ ลำธาร และเต็มไปด้วยสรรพชีวิตมากมาย ที่เป็นสำนึกภายใต้จิตใจในอดีตที่สดชื่น รื่นรมย์ และทำให้เกิดความสบายใจ ความตื่นเต้น ความเปลิดเปลินยินดี ที่สำคัญช่วยผ่อนคลายความเครียดจนเกิด ความรู้สึกอ่อนโยน นุ่มนวล เบิกบาน และมีความสุข

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปกรรม

ศิลปะลัทธิเซอร์เรียลลิสม์ เป็นศิลปะที่แสดงออกอย่างเสรีของจิตไร้สำนึก มีรูปลักษณะของความฝันและความคิดที่ไม่ถูกชักนำ ศิลปะลัทธินี้ได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดของฟรอยด์ (Sigmund Freud) นักจิตวิทยาชาวออสเตรียและจุง (Carl Jung) นักจิตวิทยาชาวสวิส อาจารย์กัจจรวังได้กล่าวไว้ว่า (กัจจรวัง สุนพงษ์ศรี 2523:263) เซอร์เรียลลิสม์ คือ วิญญาณนิยม (Animism) ที่ถือว่าชีวิตมีอยู่ได้เพราะวิญญาณ

ศิลปินในลัทธินี้จึงเปรียบเหมือนกับบุคคลที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งไร้วิญญาณให้ฟื้นคืนกลับมาชีวิต เช่น ภาพ “ลางร้ายของสงครามกลางเมือง” (Premonition of Civil War) ของดาลี (Salvador Dali ค.ศ. 1904) ภาพ “วันเกิด” (Birthday) ของชากาเล (Marc Chagall ค.ศ. 1889) และผลงานต่างๆ ของพอล คลี (Paul Klee)

Paul Klee "Once Emerged from the Gray-of Night" (1918)

Watercolor on paper mounted on cardboard

นอกจากงานจิตรกรรมแล้ว นักประติมากรที่สำคัญในลัทธินี้ ได้แก่ อัลแบร์โต (Alberto Giacometti ค.ศ. 1901 – 1966) ซึ่งมีประติมากรรมที่น่าสนใจ คือ “รถศึก” (The Chariot) ทำด้วยทองสำริดสูง 57 นิ้ว ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถาน Modern Art กรุงนิวยอร์ก แห่งสหรัฐอเมริกาสรุปได้ว่า ศิลปะแบบเซอร์เรียลลิสม์จะแสดงออกซึ่งความกลัว ความผิดหวัง ความรัก และแสดงออกซึ่งความสัมพันธ์ของอดีตและปัจจุบัน ตลอดจนความเสื่อมสลาย อย่างไรก็ตาม ผลงานแบบเซอร์เรียลลิสม์นี้มีหลายภาพที่แสดงออกซึ่งความเกินจริง หลุดออกจากมิติแห่งความเป็นเหตุเป็นผลไปสู่โลกของจิตที่เต็มไปด้วยความฝันและจินตนาการ¹

¹ www.e curriculum.mv.ac.th/art/library/art11

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานของ อัลแบร์โต

Man Walking in the Rain (Homme qui marche sous la pluie)

1948 (bronze, 46.5 x 77 x 15 cm).

มาร์ค ซากาล ชาวรัสเซียได้สร้างงานจิตรกรรม และวาดเส้นไว้มาก เกิดในเมืองไวเทบสกี พ.ศ. 2430 ผลงานของเขาเหลือมก้นในลัทธิคิวบิสต์ มีอิทธิพลจากกวีนพนธ์ และ โลกของชาวยิวเชื้อสายรัสเซียซึ่งมีความเร้นลับคัจความฝัน สิ่งเหล่านี้ผนวกเข้าด้วยกันแล้วสร้างเป็นทัศนภาพใหม่ซึ่งมีความสำคัญมากที่สุดทัศนภาพหนึ่งในศิลปะสมัยใหม่ ผลงานของเขาแสดงถึงความอบอุ่นจากการมองโลกในแง่ดี และใส่ความเคลื่อนไหวที่เป็นมายาเชิงกวีเข้ากับ โลกแห่งความฝันหรือจินตนาการที่มีในเทพเจ้า เช่น คนที่บินบนฟ้าอากาศได้

Marc Chagall's *Birthday*

2.3 อิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปะของ ฮีโรนีมุส บอช Hieronymus Bosch

Hieronymus Bosch, Dutch painter.
Detail from "The Garden of Earthly Delights" (Art Renewal Center.)

Central panel of the triptych. 1500s.

Oil on panel. Akademie der bildenden Künste, Vienna, Austria

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Haywain, 1485-1490. Central panel of the triptych.
Oil on panel. Museo del Prado, Madrid, Spain

งานของฮีโรนีมุส บอชเป็นงานศิลปะที่ทำขึ้นมาเพื่อศาสนา เป็นศิลปินในค.ศ. 1450 – 1516 บอชได้เขียนภาพเกี่ยวกับความเป็นสวรรค์ นรก ซึ่งได้เขียนภาพจิตรกรรมนี้ไว้ในโบสถ์แห่งหนึ่งงานของบอช จะมีลักษณะที่เหมือนกับจินตนาการหรือลักษณะของกรคิดแบบ “เพื่อฝัน” โดยแสดงออกจากรูปลักษณะของรูปทรงต่างๆ เช่นรูปร่างของมนุษย์ที่มีลักษณะของการเปลื้องผ้า งานของบอช ยังบ่งบอกถึงชีวิต ของสวรรค์ โลกมนุษย์ และนรก ซึ่งแสดงออกให้เห็นถึงความเชื่อ³

³ เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.4 อิทธิพลจากงานศิลปกรรมของ ซาลวาดอร์ ดาลี(Salvador Dali)

ซาลวาดอร์ ดาลี เกิดเมื่อเวลา 8 นาฬิกา 45 นาที ของวันที่ 11 พฤษภาคม 1904 ที่เมืองฟีกูรัส ประเทศสเปน โดยมีพ่อเป็นเจ้าของร้านที่รับขึ้นทะเบียนหนังสือสัญญาและพินัยกรรม เป็นบุคคลสำคัญของสังคมที่นั่นพอสมควร ชื่อซาลวาดอร์นั้นแต่เดิมตั้งให้กับพี่ชายของเขา ซึ่งตายไป 3 ปี ก่อนหน้าที่จะถึงคิวเกิดของดาลี เขากลายเป็นเด็กเพียงคนเดียวในบ้าน จนกระทั่งถึงรอบวันเกิดของน้องสาวของเขา อานา มาเรีย จึงเป็นเหตุให้เด็กชาย ซาลวาดอร์ เป็นเด็กที่ถูกตามใจและได้รับอนุญาตให้ทำอะไรได้สารพัดตามที่เขาต้องการ จากหนังสือที่เขียนถึงตัวเอง ดาลีได้ให้ความเห็นอย่างแจ่มแจ้งราวกับตาเห็นของปีศาจว่า "พี่ชายของผมและตัวผม มีความคล้ายคลึงกันเหมือนกับน้ำ 2 หยด เพียงแต่เรามีแววสะท้อนที่แตกต่างกัน ซึ่งก็เหมือนกับผมเขียวและที่เขามีหน้าตาของอัจฉริยะ โดยแท้ เขามีลักษณะของความฉลาดเกินอายุอย่างน่าตกใจ แต่ดูผาดๆ ของเขาถูกปกปิดด้วยความเศร้าห่อหุ้ม ซึ่งแสดงออกถึงลักษณะที่ไม่สามารถจะก้าวข้ามไปสู่ความฉลาดหลักแหลม ส่วนผมซึ่งเป็นอีกฝ่ายหนึ่งฉลาดน้อยกว่ามาก แต่สะท้อนทุกสิ่งทุกอย่าง ผมกลายเป็นต้นตำรับอันสุดขั้วของความแปลกประหลาดซึ่งถ่วงความพิศดารสารพัดชนิดของมนุษย์เอาไว้ ผมถกถวงความพึงพอใจด้วยความไร้จุดหมาย ความกระตือรือร้นอย่างเห็นแก่ตัว และด้วยการเข้าเหยียดเพียงเล็กน้อย ผมอาจกลายเป็นตัวอันตรายได้"

The Persistence of Memory, 1931 ที่มาของนาฬิกาเหลว ได้แรงบันดาลใจจากเนื้องานหนึ่ง ที่กินเป็นประจำ สื่อสัญลักษณ์ของความไม่แน่นอน การเสื่อมสลาย ผุพัง นำเป็ของสรรพสิ่งนำเสนอ ภาพความตาย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การศึกษาของเขาเริ่มต้นเมื่อปี 1914 ในโรงเรียนประจำท้องถิ่น ซึ่งตอนนั้นก็คือ โรงเรียนแห่งพิ
กูร์ส ภายใต้การดำเนินงานของคณะบาทหลวงแห่งมาริสท์ ออร์เดอร์ เป็นช่วงการเรียนเล็กๆน้อยๆ สมุด
รายงานของโรงเรียนที่ส่งถึงผู้รับคือพ่อแม่ของเขาทำให้ต้องขวิญหนีดีฝ่อ ความปรารถนาที่จะทำอะไร
ได้ที่มีมันแตกต่างจาก ชาวบ้านอย่างสิ้นเชิงนั้น ก่อนข้างจะมีความสำคัญอย่างมโหฬารเสียเหลือเกินใน
สายตาของเขา วันเวลาของเขาถูกใช้ไปวันแล้ววันเล่า ผินเฟื่อง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นท่าทีที่ต่อต้านสังคม
บ้าง สร้างความประหลาดใจในหมู่เพื่อนฝูงในโรงเรียนบ้าง ซึ่งหลายๆอย่างได้แสดงออกมาในลักษณะ
ก้าวร้าว อย่างเช่นในวันหนึ่ง เขาเดินไปกับเด็กคนหนึ่ง แล้วผลักเด็กคนนั้นตกสะพานซึ่งสูงจากกองหิน
ข้างล่างถึง 15 ฟุต แล้วใช้เวลากลางวันทานเชอร์รี่บนเก้าอี้หินขณะนั่งมองอ่างน้ำเลอะเลือดที่นำมาจาก
ห้องนอน ครั้งหนึ่งเมื่อเขาอยู่ตามลำพังกับน้องสาววัย3ขวบ เขาเตะเธออย่างแรงที่ศีรษะ ซึ่งนำมาซึ่ง
ความสนุกสนานปลาบปลื้มแก่เขายิ่งนัก เขายังพบกับความสุขที่ไม่สามารถจะอธิบายได้กับการไหล
จากบันไดครวละหลายๆชั้น ความเจ็บปวดดูเหมือนจะไม่มี ความสำคัญ ส่วนความอภิมภยอันแรงกล้า
นั้นมือขลุ่ยเหลือ เขายังได้รับการช่วยเหลือให้ทำซ้ำ อีกหลายต่อหลายครั้ง โดยมี ได้ไม่รู้ตัวถึงผลที่จะเกิดกับ
เพื่อนร่วมห้องเรียน นอกจากนี้เขายังเคยชกไวโอลินของเด็กชายคนหนึ่งจนแตกสะเก็ดเพียงเพื่อพิสูจน์
ให้เห็นว่าการวาดภาพนั้นเหนือกว่าการเล่นดนตรี

ด้วยอายุที่ไม่ทันจะเข้าเกณฑ์เรียนหนังสือ คาลีได้แสดงออกถึงความสามารถพิเศษอันสำคัญ
มากต่อความเป็นศิลปินของเขา ด้วยภาพทิวทัศน์ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างดีในยุคต้นๆ มีไปสการ์ตามมา
ติดอีก2ภาพ อันแสดงถึงความทะเยอทะยานมากขึ้น ได้แก่ภาพ Portrait of Helen of Troy และ Josept
Greeting his Brethren ซึ่งเป็นผลงานรูปแบบวรรณคดีในศตวรรษที่19 เลย ส่วนเรื่องสตูดิโอ นั้น คาลี
ได้รับอนุญาตให้ใช้ห้องซักรีดห้องเก่าที่อยู่ชั้นบนสุดของบ้าน วันไหนที่อากาศร้อนเขาก็จะลากถังไม้ถึง
โถๆแล้วรองน้ำให้เต็ม จากนั้นก็แก้ผ้าแล้วเข้าไปพลาจวาดภาพไปพลาจได้เป็นชั่วโมงๆ ภาพวาดของเขา
ก็คือการนำฝากล่องใส่หมวกที่เอามาจากร้านขายหมวกผู้หญิงของป้ามาจอกคิดผืนเต็มไปหมด รวมทั้ง
ผลงานในสมัยเรอเนอซองซ์ที่ฉีกจากนิตยสาร ที่นี่คือที่ปลอศภักซ์ของเขาและข้างเป็นความสัน โดยที่เขา
ไฝหาเสียนี้กระไร ความโดดเดี่ยวกลายเป็นความบ้าคลั่ง เมื่อเกิดเหตุการณ์อันน่าสะอายหรืออึดอัดใจ เขา
ก็จะรีบเร่งขึ้นไปชั้นบนยังห้องซักรีดของเขา ที่นี่เขารู้สึกเหมือนมีเพียงเขาคนเดียวในโลก เขางมอยู่ใน
ความเพื่อฝันของเขา เล่นเป็นอัจฉริยะบุรุษด้วยความคิดที่ว่า "ถ้าคุณเล่นเป็นอัจฉริยะ คุณก็จะ ได้เป็น
อัจฉริยะ"

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Soft Construction with Boiled Beans - Premonition of Civil War, 1936

ถูกรังสรรค์ขึ้นในวาระเดียวกับที่ ปิกัสโซ่เขียนภาพ Guernica

Leda Atomica

หงส์ในภาพเป็นสิ่งระลึกลึงจินตนาการบางส่วนในวัยเด็ก ซึ่งเขาเคยใช้ช้อนส้อมขูดโต๊ะจนเป็นรูปหงส์ ถือได้ว่าเป็นรูปแรกในชีวิต และผู้หญิงในภาพคือกาลา เทพีผู้เป็นแรงบันดาลใจของกลุ่มเซอร์เรียลลิสม์⁴

⁴<http://www.artgazine.com/shoutouts/viewtopic.php?t=1398> เท่านั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.5 อิทธิพลจากงานศิลปะกรรมของประทีป คชบัว (Prateep Kochabua)

ประทีป คชบัว เกิด ณ.กรุงเทพมหานคร การศึกษาปริญญาตรี(คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร ประทีป คชบัว เป็นศิลปินไทยคนหนึ่งซึ่งหลงใหลในศิลปะแนวเหนือจริง ผลงานจิตรกรรมของเขานำเสนอรูปทรงสัญลักษณ์เพื่อสื่อสารบอกเล่าเรื่องราวความคิด ผสมผสาน จินตนาการ ความรู้สึกในลักษณะศิลปะแนวเหนือจริง ที่ถือเป็นรูปแบบแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะประทีปสร้างแนวทางไปแบบของศิลปะลัทธิ Surrealism สำหรับศิลปินที่ทำงานในลักษณะแนวเหนือจริงของเมืองไทยที่อยู่เพียงน้อยนิดจนนับตัวได้ แต่ประทีปยังคงหนักแน่นพัฒนาคลี่คลาย ปรับเปลี่ยน คัดแปลง กลั่นย่อยเอาข้อมูลประสบการณ์หลากหลายเหล่านั้นมาสร้างสรรค์ให้เกิดกลายเป็นรูปทรงสัญลักษณ์แบบเหนือจริง มีลักษณะเฉพาะตัว ด้วยความเหมาะสมสอดคล้องกับอุปนิสัยของเขากายใต้การหล่อหลอมของทักษะฝีมือ และความสามารถที่สั่งสม ฝึกฝน เคี้ยวกรำมาเนิ่นนานถือเป็น ภาวะ ส่วนสำคัญที่ประทีป คชบัว ใช้รับรองจินตนาการความคิด ใช้ถ่ายทอดบอกเล่าประสบการณ์ อารมณ์ความรู้สึกที่คลอเคล้นเหตุการณ์เรื่องราวต่าง ๆ นานา ที่เขาประสบพบเจอสังกมรอบตัวดังเช่นที่เรา ได้พบเห็นอยู่ในทุกๆ ชิ้นงาน ผลงานเซอเรียลลิสต์ยุคแรกๆ ของประทีป เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากร 2523 สมัยยังเป็นนักศึกษาคณะจิตรกรรม โดยส่วนตัวของประทีปแล้ว สนใจงานศิลปะกรรมที่มีการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกที่มาจากจิตใต้สำนึกเช่นผลงานศิลปะในลัทธิเหนือจริง Surrealism เพราะการแสดงออกของอารมณ์และความรู้สึกจากจิตใต้สำนึกนั้นมีความเป็นอิสระเป็นการบรรยายถึงความละเอียดอ่อนของอารมณ์ความรู้สึกที่ถูกซ่อนเร้นอยู่ในประสบการณ์ ของบุคคลแต่ละบุคคลซึ่งมีความหมายแตกต่างกันออกไป และมีความหมายอยู่ในตัวเองผลงานศิลปะจากลัทธิดังกล่าวนี้ ล้วนมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมของประทีป จากแนวคิดดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการสร้างผลงานของประทีปเป็นการนำภาพชีวิตของวัตถุในอดีต และปัจจุบันมาเป็นจุดมุ่งหมายโดยเน้นการแสดงออกของอารมณ์ส่วนตัวจากประสบการณ์ที่ถูกซ่อนเร้นอยู่ภายใต้จิตสำนึกนั้น เป็นการนำมาเรียบเรียง ผสมผสานกับจินตนาการ และการเปลี่ยนแปลงเลื่อนไหลของอารมณ์อย่างต่อเนื่อง

ภาพผลงาน ประทีป คชบัว

ชื่อผลงาน การเดินทางสู่โลกหน้า III / 2550 (ทางน้ำ)

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 160 x 260 ซม.

ชื่อผลงาน การเดินทางสู่โลกหน้า IV / 2550 (ทางน้ำ)

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 160 x 260 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อผลงาน การเดินทางสู่โลกหน้า V / 2550 (ทางบาดาล)

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 160 x 260 ซม.

งานเขียนชุดนี้ ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ตัวผู้วาดผสมปนเปกับสัตว์ ซึ่งโดยส่วนตัวก็ชอบเขียนรูปสัตว์อยู่แล้ว สัตว์ที่เขียนเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ 12 ชนิด 12 นักษัตร ประจำปีเกิดมีความหมายหรือความต่างกันไปตามตำรา งานที่ได้หยิบยกมานี้เป็นผลงานในชุดแสดง ที่มีชื่อว่า “เพื่อเจอ” แสดงถึงจินตนาการในการเดินทางสู่โลกหน้า ไม่ว่าจะเส้นทางบก ทางน้ำ หรือทางบาดาล ซึ่งในงานเป็นตัวของศิลปินเองที่ประกอบเข้าไปในจินตนาการของตน⁶

⁶ www.uisualizer-club.com

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.6 แนวความคิดในการสร้างสรรค์

ด้วยความประทับใจต่อสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “พืช” ซึ่งข้าพเจ้าได้มุ่งศึกษาในเรื่องของสภาพแวดล้อมในธรรมชาติที่คนทั่วไปมองผ่านเลย และสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ ทำให้ข้าพเจ้าได้มองเห็นถึง ความสวยงาม ความอบอุ่น ความสงบสุขของธรรมชาติ โดยการแสดงออกถึงเรื่องราวตามวิถีที่ซับซ้อน และละเอียดอ่อนต่างจากวิถีของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ โดยทั่วไปถ่ายทอดความรู้สึกโดยใช้จินตนาการรูปทรงของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ขึ้นมาใหม่ บวกกับสีสันสภาพแวดล้อมที่เป็นไปในธรรมชาติอย่างมีเอกภาพ

83830

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3

การดำเนินการสร้างสรรค์

การทำงานศิลปนิพนธ์ ของข้าพเจ้าในชุดนี้ เริ่มจากการพิจารณาว่าเรามีความสนใจหรือมีความประทับใจสิ่งใดเป็นพิเศษและมีความรู้สึกเพียงพอมากน้อยแค่ไหนที่จะเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์ในชุดนี้ใน จนกระทั่งข้าพเจ้าได้พบว่าตัวเองนี้ มีความชื่นชอบความเป็นธรรมชาติกับสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ จากนั้นจึงค้นคว้าศึกษาถึงเนื้อเรื่อนั้นๆจนมาถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานจริง จึงได้นำข้อมูลที่มากพอจากการค้นคว้ามานำมาเป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ได้

3.1 แหล่งข้อมูล

ข้าพเจ้าได้ดำเนินการสร้างผลงาน เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตธรรมชาตินั่นก็คือ พืช ที่ดำรงชีวิตอยู่ตามธรรมชาติ และเมื่อได้เริ่มปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าได้หาข้อมูลต่างๆ มาจากแหล่งดังต่อไปนี้

จากการศึกษาสถานที่จริงตามธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ ภูเขา ลำธาร ข้อมูลเหล่านี้ได้มาจากการท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ของเมืองไทย โดยการเก็บเอาบรรยากาศของธรรมชาติที่ได้พบเห็น นั้น โดยวิธีการบันทึกข้อมูล ด้วยการถ่ายภาพ

ได้ค้นคว้าเนื้อหาเรื่องราวจากหนังสือต่างๆ เช่น ภาพบรรยากาศของธรรมชาติจาก หนังสือท่องเที่ยว อสท. หนังสือ นิตยสาร ต่างๆ และหนังสือเกี่ยวกับพืชพรรณตามธรรมชาติ

จากการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับพืช ตามธรรมชาติและสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ได้ผนวกกันมารวบรวมเป็นข้อมูล และนำมาสร้างสรรค์ใหม่ตามจินตนาการของตัวข้าพเจ้าเอง

3.2 การสร้างภาพร่าง

ข้าพเจ้าได้นำข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าที่ได้มานั้น นำมาสร้างสรรค์ขึ้นเป็นจินตนาการใหม่ และได้บวกกับจินตนาการของตัวข้าพเจ้าเอง โดยรูปแบบที่ได้พัฒนามาจากความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงเพื่อนำมาบวกกับอารมณ์ ความรู้สึก จินตนาการ การสร้างสรรค์งานศิลปะชุดนี้ ได้แสดงออกถึงความอบอุ่น ความเงียบสงบ โดยรูปทรงของธรรมชาติที่สวยงาม บวกกับบรรยากาศสภาพแวดล้อมในช่วงเวลานั้นๆ ไปตามระบบอย่างสมบูรณ์

ข้าพเจ้าได้หาข้อมูลจากการถ่ายภาพตลอดจนการศึกษาหาข้อมูลจากสถานที่จริง โดยการท่องเที่ยวไปตามธรรมชาติตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของเมืองไทย และได้นำข้อมูลจากภาพถ่ายมาสร้างสรรค์ขึ้นใหม่เป็นรูปทรงที่เราต้องการ โดยได้นำรูปแบบของสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ ซึ่งได้แก่ เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สิ่งมีชีวิตตระกูลพืช ต้นไม้ ดอกไม้ นำมาสร้างสรรค์ด้วยวิธีลวดทอง เพิ่ม ผสมรูปทรงแล้วนำจัดวางเป็นองค์ประกอบใหม่ในบรรยากาศตามที่จินตนาการไว้

การวิเคราะห์ผลงานเมื่อกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เป็นการวิเคราะห์หาข้อดีข้อเสีย ในผลงานของตัวเอง เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ที่ดียิ่งขึ้น

การสร้างผลงานจริง ข้าพเจ้าสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ออกมาได้ตามจินตนาการของเราที่ต้องการ แต่ยังคงอยู่ในโครงสร้างของภาพร่างโดยประมาณ

3.3 การสร้างภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง

ภาพร่างชิ้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชิ้นที่ 2

ภาพร่างชิ้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชั้นที่ 4

ภาพร่างชุดที่ 1

การนำเรื่องราวของพืชและสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ มาสร้างสรรค์รูปทรงขึ้นใหม่แสดงสภาวะสิ่งแวดล้อมของการดำรงชีวิตตามธรรมชาติ ในรูปแบบของภาพทัศนียภาพ สามารถบรรยายเนื้อหาเรื่องราวรูปทรง ลีลา และบรรยากาศ รวมไปถึงการจัดวางตำแหน่งของรูปทรงธรรมชาติ เข้าใจได้นำเสนอในวิธีการดำรงชีวิตของพืชที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ ในช่วงสภาวะบรรยากาศที่คู่แข่งแสดงให้เห็นถึงความแปลกตาของรูปทรงและการดำรงชีวิตของธรรมชาติ ในสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะแตกต่างจากธรรมชาติทั่วไป แต่ยังคงมีความใกล้เคียงกับความรู้และอารมณ์ทางธรรมชาติที่เป็นอยู่จริง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 2

ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพร่างชุดที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชั้นที่ 3

ภาพร่างชั้นที่ 4

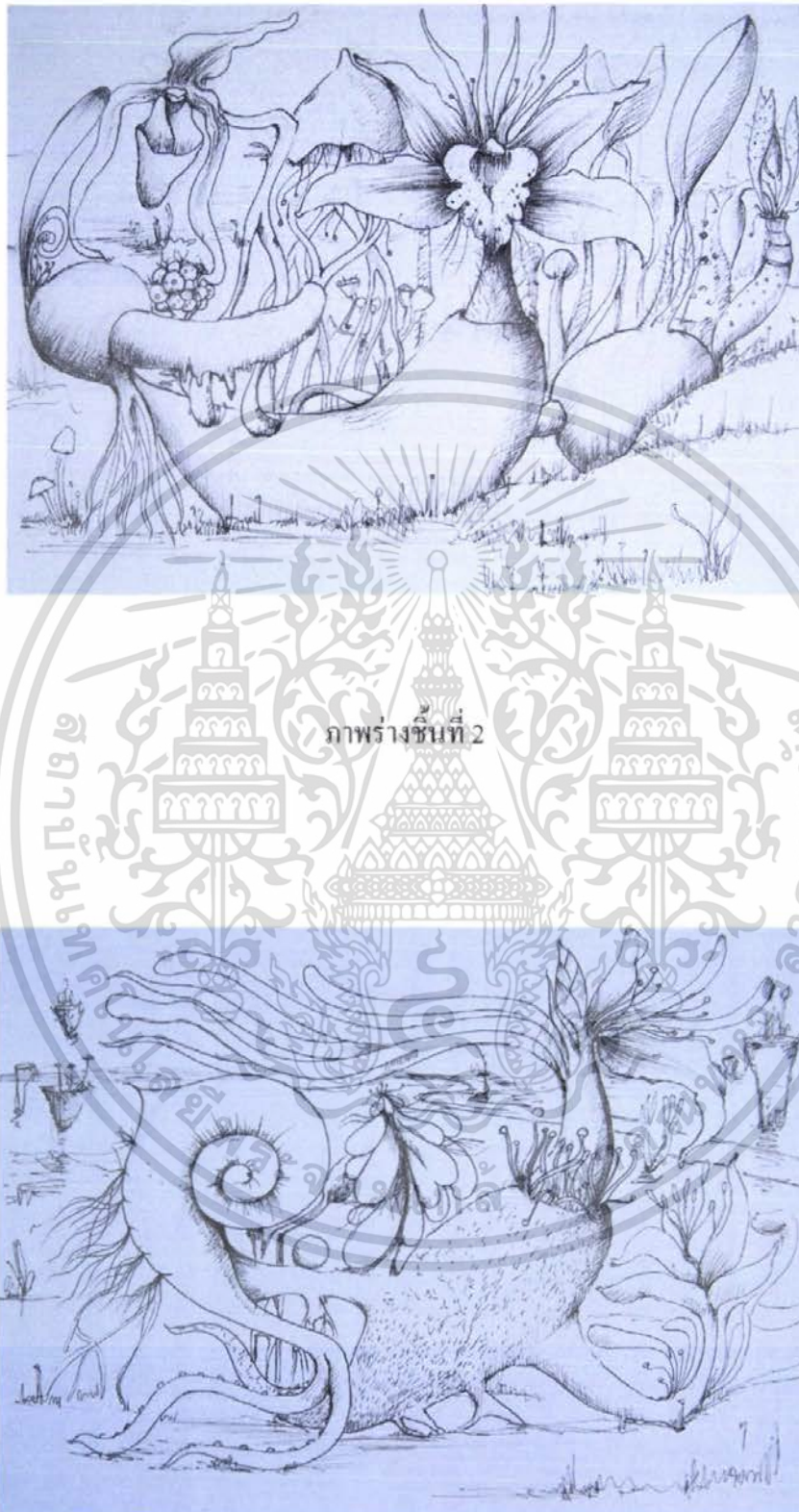
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 2

การจัดการเรื่องราวของการดำรงชีวิตของธรรมชาติ ในรูปแบบใหม่โดยมีการสร้างบรรยากาศขึ้นมาใหม่เพื่อสร้างเรื่องราวที่ดูแปลกตาและเพื่อให้เกิดความกลมกลืนของภาพ ตลอดจนทำให้เกิดความน่าสนใจในผลงานเพิ่มมากขึ้น โดยภาพร่างชุดที่ 2 นี้จะเน้นเรื่องราวของความเป็นบรรยากาศเพิ่มเข้ามา และได้จัดวางรูปทรงของพืชลงไปตามตำแหน่งต่างๆ ที่เหมาะสม และยังคงเน้นในเรื่องราวของโทนสีที่แสดงความเป็นบรรยากาศที่ดูเข้ากันทั้งภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชิ้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 3

เริ่มมีการเพิ่มเรื่องราวของสภาพการดำรงของสิ่งมีชีวิตเพิ่มเข้าไป เนื่องจากต้องการเน้นในเรื่องของแนวความคิดให้ชัดเจน ซึ่งได้เพิ่มความเป็นรูปทรงของพืชที่ได้ออกแบบรูปทรงขึ้นมาใหม่เข้าไปในผลงาน โดยชี้เฉพาะลงไปในสภาวะการดำรงชีวิตของพืช แต่ยังคงเน้นถึงเรื่องราวของรูปลักษณะของดอกไม้ ซึ่งเป็นพืชพรรณที่สวยงาม และอาศัยอยู่ตามธรรมชาติทั่วไป โดยสร้างจินตนาการบวกกับความรูสึกเพิ่มเข้าไปในผลงาน เพื่อให้สามารถโต้ตอบกับอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเต็มที่ยิ่งขึ้น

ภาพร่างชุดที่ 4

ภาพร่างชิ้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชั้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชิ้นที่ 4

ภาพร่างชุดที่ 4

งานชุดที่ 4 ยังคงเน้นความเป็นบรรยากาศซึ่งบวกกับ อารมณ์ ความรู้สึกอย่างคมชัด สามารถ
 แกะไขความขัดแย้งระหว่างรูปทรงของพืชกับบรรยากาศได้อย่างลงตัว มีความคมชัดรูปแบบของผลงาน
 ที่เป็นเอกภาพเฉพาะตัวอย่างเต็มที่ โดยยังคงเน้น โทนสีที่เป็นไปในทางเดียวกัน

3.4 ขั้นตอนการสร้างสรรค์

3.4.1 นำเนื้อหาเรื่องราวที่พัฒนารูปทรงออกมาเป็นรูปแบบของภาพร่าง เพื่อจัดสรรเป็น
 จินตนาการในบรรยากาศที่ต้องการ

3.4.2 หลังจากจัดสรรวางตำแหน่งด้วยการสร้างสรรค์ภาพร่างเสร็จแล้ว ได้ใช้เทคนิคการเขียน
 ภาพ ด้วยสี อะคริลิก โดยเทคนิคการระบายสีในโทนของสีบรรยากาศที่ได้สร้างขึ้น เพื่อได้ตอบกับ
 ความรู้สึกที่ต้องการให้สอดคล้องกับจินตนาการ

3.4.3 บางจุดของผลงานก็ยังมีกรสร้างรูปทรงของพืชเพิ่มเติมลงไปในผลงาน เพื่อให้เกิดความ
 สมบูรณ์ของภาพ โดยยังคงเน้น สี สัน บรรยากาศ น้ำหนัก และรูปทรงตามเดิม

3.4.4 ในการสร้างสรรค์ผลงานเมื่อได้ทำส่วนที่สำคัญของส่วนที่สำคัญ โดยเฉพาะระยะ
 ด้านหน้าแล้วจากนั้นก็เริ่มทำส่วนที่เป็นรายละเอียดในส่วนอื่นต่อไปอีก และเริ่มเก็บรายละเอียดตามที่
 ต้องการจนได้ผลงานที่สมบูรณ์ตามที่ต้องการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.5 เทคนิคการสร้างสรรค์

เป็นงานจิตรกรรมสีอะคริลิกบนผ้าใบ (Acrylic on canvas) โดยการผสมผสานระหว่างความคิด และจินตนาการส่วนตัว ในเรื่องของสี บรรยากาศส่วนตัวให้เข้ามามีส่วนร่วมกับผลงาน กลุ่มสีที่ใช้คือ ผลงานชิ้นที่ 1 ใช้โทนสีส้ม-แดง ในกลุ่มของสี แดง เหลือง ส้ม น้ำตาล ผลงานชิ้นที่ 2 และชิ้นที่ 4 ใช้โทนสีน้ำเงิน-ม่วง ในกลุ่มของสี น้ำเงิน ม่วง ฟ้า ชมพู สีเหลือง ผลงานชิ้นที่ 3 ใช้โทนสีเขียว ในกลุ่มของสีเขียว เหลือง ฟ้า น้ำเงิน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

วิเคราะห์การสร้างสรรค์

การสร้างผลงานศิลปะของข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดจุดมุ่งหมายสำคัญ คือ การเน้นเสนอเนื้อหาเรื่องราว แนวความคิด ให้สอดคล้องกับอารมณ์ความรู้สึก โดยอาศัยการแสดงออกด้วย “ศิลปะ”

คำนิยามของคำว่า “ศิลปะ” คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึก หรือความงามที่มีองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน คือส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งได้แก่ โครงสร้างทางวัตถุที่มองเห็นได้ หรือรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสส่วนหนึ่งกับส่วนที่เป็นการแสดงออกอันเป็นผลที่เกิดจาก โครงสร้างทางวัตถุเรียกว่า องค์ประกอบส่วนแรก รูปทรง หรือองค์ประกอบทางรูปธรรม และเรียกส่วนหลังว่า เนื้อหา หรือองค์ประกอบทางนามธรรม

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยการอาศัยรายละเอียดขององค์ประกอบศิลป์ที่นำมาใช้เพื่อผลงานจิตรกรรมอย่างเห็นได้ชัดจนสามารถวิเคราะห์ออกมาเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของการวิเคราะห์ทัศนธาตุ และส่วนของการวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์

4.1 การวิเคราะห์ทัศนธาตุ

จากผลงานของข้าพเจ้าเป็นงานเกี่ยวกับธรรมชาติ ซึ่งในผลงานแต่ละชิ้นจะเน้นรูปทรงที่จินตนาการขึ้นมาใหม่ทั้งหมด บวกกับบรรยากาศที่อยู่ในรูปแบบของภาพทัศนียภาพ ดังนั้นการวิเคราะห์ทางด้านทัศนธาตุจึงมีความหลากหลายออกไป

รูปทรง (Form)

มีการจัดสรรรูปทรงพัฒนาขึ้นมาใหม่ โดยใช้อินทรีย์รูป (Organic) ของพืช ดอกไม้ที่ผนึกเข้าด้วยกันที่ให้ลักษณะเป็นปริมาณของมวลที่ ผิดแปลกจากความเป็นจริงมีความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างที่เหมือนกันจนดึงดูดกันและทำให้สามารถนำสายตาไปตามจินตนาการ

พื้นผิว (Texture)

เกิดจากการสร้างสรรค์ด้วยเทคนิควิธีการเขียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการสื่อแสดงออกถึงสภาพสิ่งมีชีวิตและความประทับใจที่ได้จินตนาการออกมา โดยใช้วิธีแต้มที่ฟุ้งกันเป็นขีด ๆ ซึ่งสร้างความรู้สึกถึงขนของพืช ผิวที่บอบบางของกลีบดอกไม้ หรือผิวที่สร้างน้ำหนักให้เกิดความเป็นมวลหรือก้อน โดยการเกลี่ยไล่ค่าน้ำหนักเป็นต้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ หากเห็นข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยเป็นอย่างสูง และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สี (Color)

การประสานสัมพันธ์ของโทนสีที่ให้ความรู้สึกดังนี้คือ สีวรรณะเย็น แสดงถึงสภาพความเป็นชีวิตของธรรมชาติที่ดำรงอยู่อย่างสงบสุข ส่วนสีในวรรณะร้อนจะบอกถึงความอบอุ่น ที่มีลักษณะที่บอกถึงความอบอุ่น ที่มีพลังของการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิต หนึ่งยังเป็นส่วนที่เน้นในส่วนสำคัญของผลงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

พื้นที่ว่าง (Space)

มีการผนึกอยู่กับองค์ประกอบอื่นๆ สัมพันธ์กันอย่างกลมกลืน อีกทั้งยังเป็นส่วนที่แสดงถึงความเป็นบรรยากาศที่ดูลึกด้วยน้ำหนักที่ทำให้เกิดระยะใกล้ ไกล โดยการสร้างน้ำหนักไล่จากแก่ไปยังอ่อนด้านหลังของภาพ และเป็นสิ่งที่ใช้ผลักดันให้เห็นถึงจุดที่สำคัญของผลงานที่มีความเด่นชัดน่าสนใจเพิ่มขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
เนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

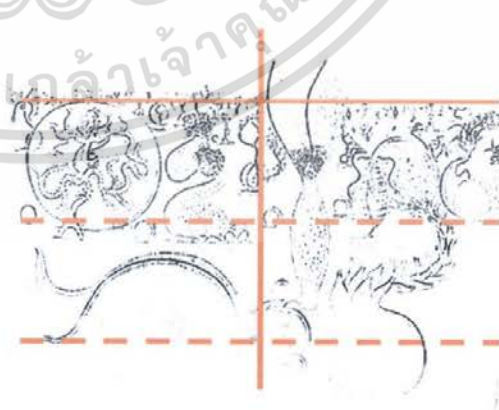
คำนำหน้า (Tone)

การใช้คำนำหน้าเกิดจากการจินตนาการให้เป็นไปตามบรรยากาศสภาพแวดล้อม และสอดคล้องกับความรู้สึกที่ต้องการแสดงออกถึงคำนำหน้าที่เข้ม เช่น คำนำหน้าสีน้ำเงินเข้ม สีม่วงเข้ม ได้เน้นในส่วนที่เป็นระยะหน้า คำนำหน้าที่อ่อน เช่น สีเหลือง เน้นในส่วนที่เป็นระยะเอียงส่วนที่เป็นส่วนของแสง และจัดว่าเป็นจุดที่เด่นของผลงาน คำนำหน้าในงานยังเป็นการสร้างปริมาตรให้กับรูปทรงที่เน้นความเป็นระยะ ใกล้-ไกล ลึกตื้น ด้วยระดับของคำนำหน้า

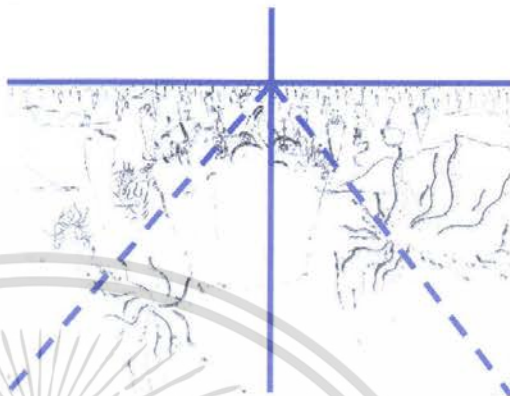
4.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบ

ผลงานชิ้นที่ 1

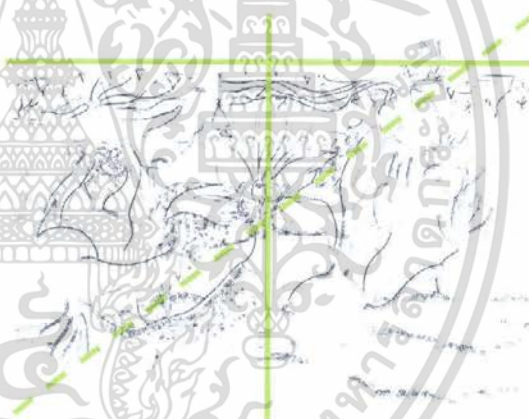

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

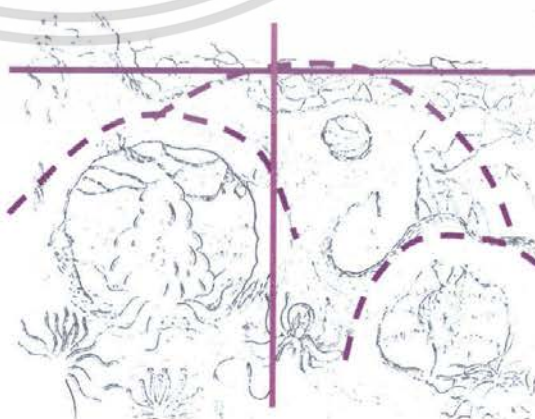
ผลงานชั้นที่ 2

ผลงานชั้นที่ 3

ผลงานชั้นที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การวิเคราะห์องค์ประกอบ

1. ความกลมกลืน (Harmony)

ผลงานของข้าพเจ้ามีความกลมกลืนที่แตกต่างกันออกไป แต่ยังคงมี เส้น สี น้ำหนัก และ รูปทรงที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่จัดวางให้เกิดความกลมกลืนในผลงานจิตรกรรมรูปแบบ จินตนาการ โดยมีความกลมกลืนในเรื่องของแสงเงาและยังคงบรรยากาศโดยรวมที่ปรากฏอยู่ในงาน ลักษณะวิธีการระบายสี ที่แสดงถึงความเป็นบรรยากาศสามารถรับกับรูปทรง ที่ประกอบอยู่ในผลงาน มีความเป็นแสง-เงา ที่ด้วยโทนสีที่กลมกลืนกัน

2. ความหลากหลาย (Variety)

ข้าพเจ้าได้สร้างรูปทรงของธรรมชาติขึ้นมาใหม่ และจัดวางลงไปตามตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดน่าสนใจของรูปทรงภายในผลงาน อีกทั้งรูปทรงธรรมชาติที่ได้สร้างขึ้นใหม่นั้นยังทำให้ผลงาน มีความหลากหลาย และยังเพิ่มความน่าสนใจให้กับผลงาน ความหลากหลายจึงเกิดจากรูปทรงที่ นำมาจากธรรมชาติล้วน ๆ และนำรูปทรงในธรรมชาติมาผสมขึ้นใหม่จนดูแปลกตา

3. ความสมดุล (Balance)

ความสมดุลในผลงานของข้าพเจ้าแต่ละชิ้น เกิดจากน้ำหนักของสีทั้งภาพ โดยรวม คือ น้ำหนักที่ มีการไล่ระดับอ่อนแก่ในบรรยากาศและรูปทรง มีการใช้โทนสีที่มีความกลมกลืนกันทั้งภาพเพื่อทำให้ ผลงานโดยรวมมีความสมดุลกันทั้งภาพ ผลงานชิ้นที่ 1, 3 และชิ้นที่ 4 ใช้หลักสมดุลแบบอสมมาตร (Asymmetrical) ส่วนผลงานชิ้นที่ 2 ใช้เป็นแบบสมมาตร (Symmetrical)

4. สัดส่วน (Proportion)

ข้าพเจ้าได้นำรูปทรงของธรรมชาติที่มีสัดส่วนที่แตกต่างกันมาจัดวางลงตามตำแหน่งที่ เหมาะสม และยังทำให้ผลงานมีองค์ประกอบที่สวยงามและมีจังหวะของค่าน้ำหนักที่แตกต่างกันออกไป เพื่อทำให้ผลงานดูมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น สัดส่วนที่ใช้มีทั้งความแตกต่างของใหญ่ กลาง เล็ก เพื่อให้เกิดความกลมกลืนกัน

5. ความเป็นเด่น (Dominance)

ลักษณะความโดดเด่นที่ชัดเจนในผลงานทุกชิ้น เกิดจากรูปทรงที่ดูแปลกตาและบรรยากาศใน งานรวมไปถึงความเป็นแสง-เงา โทนสีที่มีความตัดกัน คือ โทนสีม่วง-เหลือง แต่ภายในผลงานยังคง ความเป็นบรรยากาศอยู่ โดยรวมของผลงานมีการจินตนาการส่วนตัวเข้าไปเพื่อทำให้ผลงานมีความ โดดเด่นน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น ในแต่ละผลงานให้ความรู้สึกต่อรูปทรงและเน้นความเด่นด้วยสี หรือ ขนาด เมื่อต้องการให้เป็นจุดสนใจของภาพเช่น ผลงานชิ้นที่ 3 เน้นสีของดอกไม้ด้วยสีตรงกันข้าม จึงเด่นชัดขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

บทสรุป

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ได้จากธรรมชาติที่มีตัวตนอยู่จริงซึ่งต้องใช้ระยะเวลาอยู่กับความเป็นธรรมชาติ โดยการออกท่องเที่ยวและการศึกษาถึงการดำรงชีวิตของธรรมชาติ ซึ่งข้าพเจ้าได้ศึกษาในเรื่องของพืช จนทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกได้ถึงความประทับใจโดยไม่ได้สรรหาข้อมูลใดใดมาแอบอ้าง แต่หากว่าการรับรู้ได้ถึงความงามทางสุนทรียภาพขาดหายไป ก็จะทำให้จิตใจและความคิดไม่มีสิ่งใดที่จะนำมาใช้เป็นพลังผลักดันให้คิดสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้

ข้าพเจ้าได้แนวความคิดที่มีอิทธิพลและแรงบันดาลใจมาจากสภาพการดำเนินไปของชีวิตธรรมชาติที่มีปรากฏการณ์เปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวตามวิถีของการดำเนินชีวิตตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ผลต่อความสมดุลของธรรมชาติ ข้าพเจ้าได้ตระหนักถึงความสำคัญของเนื้อหาเรื่องราวเหล่านี้มาแสดงออกด้วยการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม โดยนำสภาพความเป็นจริงมาพัฒนาผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้า ทดลอง เรียนรู้ ทำให้เกิดรูปทรงในจินตนาการใหม่ที่สามารถสนองอารมณ์ ความรู้สึกได้อย่างชัดเจนด้วยการทู่เมและให้ความสำคัญกับงานที่ทำ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นจึงสามารถรับรู้ถึงสาเหตุปัจจัยในวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้ผลงานสำเร็จได้ตามเจตนาารมณ์

ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะฉบับนี้ในหัวข้อ “จินตนาการชีวิตธรรมชาติ” ข้าพเจ้าได้พบเจอปัญหามากมาย ปัญหาที่พบเจอมากที่สุดในการปฏิบัติงานคือ การจัดวางองค์ประกอบ เนื่องจากข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์จินตนาการรูปทรงของพืชขึ้นมาใหม่ ดังนั้นการจัดองค์ประกอบของภาพต้องอาศัยการศึกษาถึงจังหวะการวางองค์ประกอบที่ดีว่ามีขั้นตอนอย่างไร ตลอดจนการสร้างบรรยากาศตามจินตนาการที่ดีต้องมีการศึกษาถึงข้อมูลที่ถูกต้องด้วย ตลอดจนในเรื่องรายละเอียดของรูปทรงที่จะต้องสร้างความแปลกตาเพื่อให้เกิดความโดดเด่นที่ไม่เหมือนใคร ในงานแต่ละชิ้นจะมีความคิดพลาดทางทัศนธาตุที่แตกต่างกันออกไป ข้าพเจ้าได้จำแนกถึงปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ ไว้ดังนี้

ในผลงานชิ้นที่ 1 จะเป็นการวางรูปแบบของรูปทรงพืช ให้อยู่ในตำแหน่งต่างๆ โดยเน้นความเป็นภาพทิวทัศน์ภาพทิวทัศน์และความเป็นบรรยากาศที่ดูจงใจให้เกิดความแห้งแล้งแต่พืชที่จินตนาการลงไป ยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ในธรรมชาตินั้นได้ ปัญหาที่เกิดขึ้นในผลงานชิ้นนี้คือ การจัดวางองค์ประกอบยังคงดูเป็นการวางองค์ประกอบที่ดูธรรมดาเกินไป ควรมีลูกเล่นในการวางองค์ประกอบที่ดีกว่านี้ ในเรื่องของโทนสีควรทำให้ดูมีสีสันมากกว่านี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ในผลงานชิ้นที่ 2 ลักษณะคล้ายกับชิ้นที่ 1 แต่ได้เพิ่มความเป็นบรรยากาศที่ดูหดหู่ ซึ่งอยากแสดงให้เห็นถึงความหวัง ความหดหู่อะไรบางอย่าง ปัญหาที่เกิดขึ้นในผลงานชิ้นนี้คือ รูปทรงของธรรมชาติ นั่นก็คือ เกาะ ภูเขาที่สร้างขึ้นนั้นมีการวางตำแหน่งที่ดูตั้งใจจนเกินไป และลักษณะของรูปทรง เกาะ ยังดูไม่เป็นธรรมชาติหรือดูแล้วมันขัดกับความเป็นธรรมชาติ ในส่วนของพีชพันธุ์ก็ยังดูมีจำนวนน้อยเกินไป ในส่วนของลักษณะความเป็นน้ำคือความเป็นแสงเงา ยังดูคลุมเครือไม่ชัดเจน ดังนั้นควรมีการศึกษาหาข้อมูลจากของจริงเพิ่มเติมส่วนของภาพคือ โทนสีที่มีค่าน้ำหนักเล็กและชัดเจน

ผลงานชิ้นที่ 3 ได้มีการจัดวางองค์ประกอบคล้ายกับชิ้นที่ 1 และชิ้นที่ 2 แต่มีการปรับตำแหน่งการวางรูปทรงพีชพันธุ์ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมขึ้น และมีการเชื่อมโยงระหว่างรูปทรงของพีชให้มีความสัมพันธ์กัน ปัญหาที่เกิดขึ้นในผลงานชิ้นที่ 3 คือ โทนสีและความเป็นบรรยากาศของภาพยังดูขัดกัน สีของท้องฟ้ายังดูแข็งไม่ค่อยกลมกลืนกับภาพรวมมากนัก เรื่องของระยะเวลาการปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอเพราะงานชิ้นที่ 3 นี้มีส่วนของรายละเอียดค่อนข้างมาก

ผลงานชิ้นที่ 4 มีการปรับองค์ประกอบขึ้นใหม่ ซึ่งทำให้ผลงานชิ้นที่ 4 นี้มีความแปลกมากกว่าชิ้นอื่นๆ มีลักษณะของรูปทรงที่แปลกและจังหวะของการวางองค์ประกอบที่ดีขึ้น โทนสีก็มีความกลมกลืนไปในทางเดียวกัน แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในชิ้นที่ 4 คือ การจัดวางองค์ประกอบในชิ้นนี้ให้ลงตัวนั้นต้องใช้การปรับเสกต์หลายครั้งกว่าจะได้ผลงานที่ลงตัว รวมไปถึงการวางตำแหน่งของรูปทรง การลงสีต้องเน้นน้ำหนัก แสงจัด-เงาจัด ทำให้เกิดอุปสรรคในการระบายสีส่วนที่เป็นน้ำหนักก็จะต้องมีน้ำหนักในความมืด ดังนั้นจึงมีการลงสีในน้ำหนักเข้มถึง 3 ชั้น ทำให้ใช้เวลาในการปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยาวนานรวมถึงรายละเอียดของส่วนอื่นๆ อีกด้วย หลังจากที่ทำพเข้าได้ทราบถึงความต้องการในการพัฒนางานของตนเองแล้ว ทำให้ข้าพเจ้าได้มีประสบการณ์ในการทำงานเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งกรรมวิธีการทำงานการวิเคราะห์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของข้าพเจ้าต่อไปในอนาคต

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บรรณานุกรม

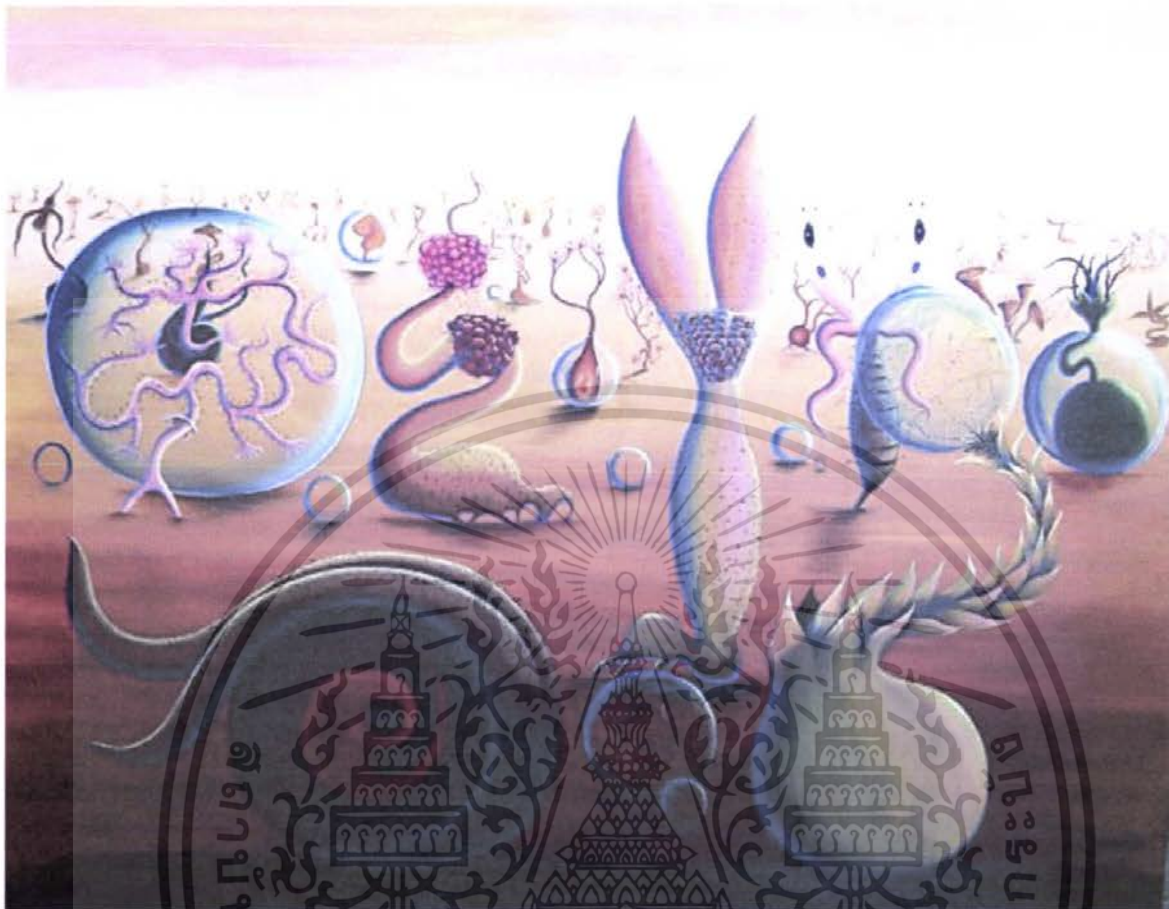
1. ประทีป คชบัว . 2546 . **ประทีป คชบัว Sur-Episode ท้องว่าง สมองพุด** . กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน).
2. ชลูด นิ่มเจริญ . **องค์ประกอบของศิลปะ** . พิมพ์ครั้งที่ 4 . กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช.
3. www.ecurriculum.mv.ac.th/art/library/art11
4. <http://students.ou.edu/P/Anne.K.Petzinger-1/>
5. <http://www.artgazine.com/shoutouts/viewtopic.php?t=1398>
6. www.uisualizer-club.com

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อผลงาน จินตนาการชีวิตธรรมชาติ 1

เทคนิค สีอคริลิกบนผ้าใบ

ขนาด 150 x 180 ซม.

ปี พ.ศ. ที่ทำ 2550

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อผลงาน จินตนาการชีวิตธรรมชาติ 2

เทคนิค สื่อกริลลิบนผ้าใบ

ขนาด 150 x 190 ซม.

ปี พ.ศ. ที่ทำ 2550

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อผลงาน จินตนาการชีวิตธรรมชาติ 3

เทคนิค สีอคริลิคบนผ้าใบ

ขนาด 150 x 190 ซม.

ปี พ.ศ. ที่ทำ 2550

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อผลงาน จินตนาการชีวิตธรรมชาติ 4

เทคนิค สีอคริลิกบนผ้าใบ

ขนาด 160 X 200 ซม.

ปี พ.ศ. ที่ทำ 2550

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

นายฉัฐพล พานนา

เกิดวันที่ 1 มกราคม 2528

ที่อยู่ 731/ ม.1 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150

โทรศัพท์ 089-0973160

Email choa_chao@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

- โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี
- โรงเรียนกุยบุรีวิทยา
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาจิตรศิลป์

ประวัติการแสดงผลงาน

- ปี 2548 - ร่วมแสดงผลงานผลงานนักศึกษา ณ ศูนย์การค้า ซีคอนสแควร์
- ปี 2549 - ร่วมแสดงผลงานศิลปะ New Mini Art ณ Hof art Gallery
- ปี 2550 - ร่วมแสดงผลงานนักศึกษาของภาควิชาจิตรศิลป์ ในงานลาดกระบังนิทรรศ
- ร่วมแสดงผลงานนักศึกษา ในงาน 100 ปี พระราชวังสนามจันทร์

เกียรติประวัติ

- ปี 2547 - รางวัลชมเชย ในการประกวดวาดภาพในสัปดาห์วิทยาศาสตร์
- ปี 2548 - รางวัลชมเชย ในการประกวดวาดภาพในสัปดาห์วิทยาศาสตร์
- ปี 2549 - รางวัลชมเชย ในการประกวดวาดภาพในสัปดาห์วิทยาศาสตร์
- ปี 2551 - รางวัลที่ 3 การประกวดวาดภาพ 80 พรรษามหาราชัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้