

นามธรรมในธรรมชาติ
THE ADSTRACT IN NATURE

นางสาวณัฐสุรี เตชะวิริยะทวิสิน
NUTSUREE TECHAWIRIYATAWEESIN

เลขหมู่.....
เลขทะเบียน..... 83836
วัน,เดือน,ปี... 17 0 8 2551

b. 11๘๘4๙ 1๐
i.....

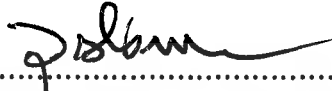
ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตรกรรม ภาควิชาจิตรศิลป์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2550

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติ
ให้ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

..........คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

..........ประธานกรรมการ
(อาจารย์วุฒิกร คงคา)

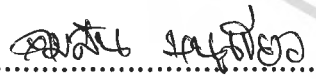
..........กรรมการกรรมการ
(ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนารอด) (ศาสตราจารย์เดชา วราขุน)

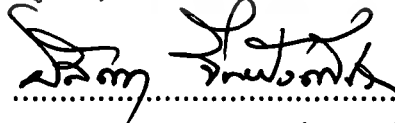
..........กรรมการกรรมการ
(รองศาสตราจารย์สรธรรมรงค์ สิงหนเสนี) (รองศาสตราจารย์มัลลิกา มังกรวงษ์)

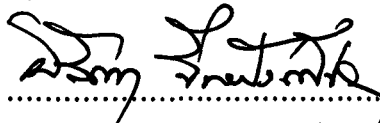
..........กรรมการกรรมการ
(รองศาสตราจารย์อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์) (รองศาสตราจารย์กัญจมา คำโสภี)

..........กรรมการกรรมการ
(รองศาสตราจารย์สุรพงษ์ สมสุข) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณากร คชาชีวะ)

..........กรรมการกรรมการ
(อาจารย์มงคล เกิดวัน) (อาจารย์ชนดล ตีรจิเจริญ)

..........กรรมการกรรมการ
(อาจารย์คมสัน หนูเขียว) (อาจารย์กิตติ แสงแก้ว)

..........กรรมการและเลขานุการ
(รองศาสตราจารย์อลิตา จันฝังเพ็ชร)

..........อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์
(รองศาสตราจารย์อลิตา จันฝังเพ็ชร)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่ส่งมอบไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อศิลปนิพนธ์	นามธรรมในธรรมชาติ THE ADSTRACT IN NATURE
ชื่อ	นางสาวณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน
รหัสนักศึกษา	47020271
สาขาวิชา	จิตรกรรม
ภาควิชา	วิจิตรศิลป์
คณะ	สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา	2550
อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์อลิตา จันฝั่งเพชร

บทคัดย่อ

จากสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวและโดยเฉพาะภูมิลำเนาบ้านเกิดเนื่องจากข้าพเจ้าเติบโตมากับสังคมเมืองที่เต็มไปด้วยตึกสูงใหญ่ลัดฟ้าซึ่งมองไปทางไหนก็เห็นแต่สถาปัตยกรรมที่เป็นรูปโครงสร้างสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม ตึกรูปทรงใหม่ๆ เต็มไปหมดแต่เมื่อข้าพเจ้าได้ออกมาจากสิ่งแวดล้อมเดิมๆดังกล่าวข้าพเจ้าได้มีโอกาสซึมซับวิถีชีวิตชนบทรวมถึงบรรยากาศของธรรมชาติข้างคูคลองและนำหลงไหล ในฐานะของข้าพเจ้าซึ่งเป็นตัวแทนของคนเมืองมองย้อนดูวิถีชนบทข้าพเจ้ากับมองเห็นสิ่งที่ขัดแย้งระหว่างเมืองกับธรรมชาติอย่างชัดเจน ธรรมชาติที่พึ่งพาอาศัยกันในระบบนิเวศใช้ชีวิตตามวัฏจักรของธรรมชาติเติบโตในแต่ละวันตามวงจรชีวิต ดังเช่นต้นไม้อาศัยแสงแดดสังเคราะห์เป็นอาหาร ธรรมชาติหรือพืชพรรณทำหน้าที่ปรุงอาหารเลี้ยงลำต้นและคลายก๊าซออกซิเจนกลับคืนสู่ชั้นบรรยากาศของโลก นี่คือการพึ่งพาอาศัยกันของธรรมชาติโดยไม่มีเกรงใจตรงกันข้ามกับสังคมเมืองที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบแข่งขัน แข่งขันตามการพัฒนาไปของระบบเศรษฐกิจซึ่งมองดูแล้วช่างวุ่นวาย โดยส่วนตัวของข้าพเจ้าแล้วยังคงเห็นความสำคัญของธรรมชาติทั้งระบบการศึกษาและระบบการดำเนินชีวิต ข้าพเจ้าจึงนำเรื่องราวของธรรมชาติมาสร้างสรรค์ในรูปแบบของงานศิลปะทางทัศนศิลป์จิตรกรรมและสะท้อนเรื่องราวความงามความประทับใจโดยใช้ธรรมชาติเป็นตัวสื่อความหมายและความรู้สึก โดยนำเข้าสู่การสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการทางศิลปะเริ่มจากการร่างภาพ (Sketch Drawing) และเลือกภาพที่สมบูรณ์ขยายเป็นผลงานจริงจำนวน 4 ชิ้น

ผลงานศิลปะของข้าพเจ้าจึงสะท้อนถึงเรื่องราวของธรรมชาติอย่างแท้จริง โดยถ่ายทอดเป็นงานจิตรกรรม 2 มิติ ในลักษณะนามธรรม (Abstract) ให้อารมณ์ความรู้สึกด้วยสีอะคริลิกบนผ้าใบสอดคล้องกับแนวความคิด ผลงานได้ถูกพัฒนาและแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง ในการใช้สัญลักษณ์แทนความหมายรวมถึงการวิเคราะห์ทัศนธาตุและองค์ประกอบทำให้ผลงานศิลปะสัมฤทธิ์ผลตามที่ข้าพเจ้าหวังไว้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์ผลงานในขั้นต่อไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอโน้มจิตระลึกถึงพระคุณของบิดา มารดาผู้ให้กำเนิดพร้อมทั้งอบรมเลี้ยงดูด้วยความรักความปรารถนาดี สถาบันการศึกษาและคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ อบรมสั่งสอนชี้แนะในสิ่งที่ควรและเป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้า โดยเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ อลิตา จันผิงเพ็ชร ในการแนะนำการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีทุกประการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ.....	ก
กิตติกรรมประกาศ.....	ข
สารบัญ.....	ค
สารบัญภาพ.....	ง
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์.....	4
1.3 ขอบเขตของโครงการ.....	4
บทที่ 2 อิทธิพลที่ได้รับ	
2.1 อิทธิพลจากสภาพแวดล้อม.....	5
2.2 อิทธิพลจากผลงานศิลปะ.....	5
2.3 แนวความคิดในการสร้างสรรค์.....	16
บทที่ 3 การดำเนินงานสร้างสรรค์	
3.1 การหาข้อมูล.....	17
3.2 การสร้างภาพร่าง.....	17
3.3 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง.....	18
3.4 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน.....	26
บทที่ 4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์	
4.1 การวิเคราะห์ทัศนธาตุ.....	27
4.2 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์.....	31
บทที่ 5 บทสรุป	
บรรณานุกรม.....	36
ภาพผลงานศิลปะ.....	37
ประวัติผู้เขียน.....	42

สารบัญภาพประกอบ

รูปภาพ	หน้า
ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากสิ่งแวดล้อม.....	2
ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน กำจร สุนพงษ์ศรี.....	7
ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน Emily Kngwarreye.....	11
ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน GUSTAV KLIMT	14
ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง.....	18
ภาพประกอบการวิเคราะห์ทัศนธาตุ.....	27
ภาพ วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์.....	31
ภาพผลงานชั้นที่ 1.....	38
ภาพผลงานชั้นที่ 2.....	39
ภาพผลงานชั้นที่ 3.....	40
ภาพผลงานชั้นที่ 4.....	41

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ

มนุษย์มีความชื่นชมมีศรัทธาอันแรงต่อการดำเนินชีวิตที่ผิดแผกแตกต่างกันออกไปข้างขึ้น ชอบศรัทธาในศาสนา อำนาจ เทคโนโลยี เครื่องจักรกล มันเป็นเหมือนสิ่งฝังแน่นในส่วนลึกของจิตใจในช่วงเวลาของการดำเนินชีวิต ซึ่งเป็นศรัทธาและความชื่นชอบส่วนตัวถ้าจะกล่าวถึงรูปแบบศิลปะที่ยึดถือธรรมชาติเป็นต้นแบบทางความคิดของผู้สร้างสรรค์ ส่วนมากมักคุ้นเคยและมีประสบการณ์อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ได้สัมผัสตอนเยาว์วัยหรือมีความชื่นชอบเป็นพิเศษ ผลงานลักษณะนี้จึงเป็นประสบการณ์ที่ฝังลึกในจิตสำนึกของผู้สร้างสรรค์ ซึ่งในธรรมชาติสิ่งมีชีวิตล้วนมีชีวิตวินยวนด้วยกันทั้งสิ้น รากไม้ สายน้ำ พุงหญ้า พื้นดินก็มีชีวิต มีวิญญาณและอารมณ์ที่ผู้สร้างสรรค์รับรู้และสัมผัสนำมาเป็นแนวเรื่องในการแสดงออก

ธรรมชาติมีความสำคัญและมีความพิเศษในตัวของมันเอง ธรรมชาติทำให้ข้าพเจ้าเข้าถึงความเป็นเอกภาพในการพึ่งพาอาศัยกันเป็นอย่างดี ธรรมชาติมีความสวยงามแปลกตาที่น่าค้นหาหลายอย่างที่ไม่เป็นที่สิ้นสุด มีผลต่อสภาพจิตใจและมีส่วนในการผลักดันความฝันและจินตนาการให้เป็นไปได้เป็นอย่างดี ไม่มีมนุษย์คนใดปฏิเสธธรรมชาติได้เพราะในธรรมชาติมีความสวยงามทั้งรูปธรรมและนามธรรม รวมถึงการพึ่งพาอาศัยกันในรูปแบบวัฏจักร นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังประทับใจสีสันของพันธุ์ไม้งาม อันมีเอกลักษณ์ของแต่ละสายพันธุ์รูปแบบที่อ่อนช้อยด้วยความพิเศษนี้เอง จึงเป็นแรงบันดาลใจในการสะท้อนความงามมาเป็นผลงานศิลปะในชุดโครงการศิลปนิพนธ์ข้าพเจ้าได้หยิบเนื้อหาเรื่องราวความประทับใจส่วนตัวจากแนวคิด จากมุมมองความงามของธรรมชาตินำมาสร้างสรรค์ใหม่ในรูปแบบศิลปะนามธรรมดั่งคำพูดของศิลปิน จัง จ้ากส์ รุสโซ ที่ว่า “จงกลับไปสู่ธรรมชาติ” เพราะคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่ได้เดินทางห่างธรรมชาติไปมากแล้วพวกเขา กำลังหลงระเหิดกับการนิยมวัตถุ วัตถุที่เป็นผลผลิตทางจักรกล พวกเขาพากันทำทุกอย่างเพื่อแสวงหาเงินทอง มาซื้อหาเครื่องจักรกลและวัตถุจอมปลอมทั้งหลายจึงถึงกับกล้าที่จะทำลายสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่พักพิงอันสันติสุขต่อบรรพบุรุษของพวกเขา ดังนั้นจึงเห็นผลงานศิลปะของศิลปินจำนวนไม่น้อยแสดงการคัดค้าน ประณาม และเหยียดหยามการกระทำดังกล่าว ในส่วนตัวไม่มีความสามารถและถนัดในแนวนี้ จึงคิดว่าถ้านำสิ่งทั้งดงามมาทดแทนมาชดเชยและชักจูงให้บังเกิดความสำนึกก็คงได้ผลไม่น้อย

ภาพความสับสนวุ่นวายในเมือง

ภาพความงดงามของธรรมชาติ

รูปเปรียบเทียบระหว่างเมืองกับธรรมชาติ ที่มีความแตกต่างโดยสิ้นเชิงทางกายภาพ ซึ่งขณะเดียวกันการพัฒนาของเศรษฐกิจและเทคโนโลยีกำลังรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วพร้อมๆกับความหนาแน่นของเมืองซึ่งมีผลทำให้ธรรมชาติลดน้อยลงไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ธรรมชาติมีจังหวะของเส้น สี บรรยากาศ

เทียบกับทัศนธาตุทางศิลปะซึ่งประกอบด้วยจุด เส้น รูปทรงพื้นที่ว่าง

ภาพถ่ายข้อมูล ที่มาและแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ภาพถ่ายข้อมูลถ่ายจาก จังหวัดเชียงราย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.2 วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

- 1.2.1 เพื่อแสดงออกถึงความงามของธรรมชาติของเส้น มวลสี รูปทรง ถ่ายทอดความงามในรูปแบบของงานจิตรกรรม
- 1.2.2 เพื่อค้นหาเทคนิควิธีการเฉพาะตนในการสร้างสรรค์
- 1.2.3 เพื่อแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาและการแก้ปัญหาของแนวความคิดและการสร้างสรรค์ที่ผ่านมาในรูปแบบของงานทัศนศิลป์จิตรกรรมและสามารถให้ประโยชน์กับผู้ศึกษาและผู้สนใจคนอื่นๆต่อไป

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1.3.1 ขอบเขตของเนื้อหา

- ข้าพเจ้าต้องการสะท้อนจินตนาการและความประทับใจส่วนตัวโดยมุ่งเน้นแนวความคิด อันเกี่ยวข้องกับธรรมชาติเป็นหลัก

1.3.2 ขอบเขตด้านรูปแบบ

- ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอผลงานจิตรกรรมในรูปแบบของงานสร้างสรรค์ตัดทอนบางส่วนจากธรรมชาติและเพิ่มแนวคิดและจินตนาการกับความประทับใจส่วนตัวของข้าพเจ้า

1.3.3 ขอบเขตของงาน

- สร้างสรรค์ในรูปแบบของผลงานทัศนศิลป์จิตรกรรม 2 มิติ เทคนิค สีอะครีลิคบนเฟรมผ้าใบ โดยถ่ายทอดเป็นผลงานจิตรกรรมสีอะครีลิคในลักษณะนามธรรม

1.3.4 จำนวนผลงาน

ผลงานนามธรรมในธรรมชาติ 1	180 x 250 cm.
ผลงานนามธรรมในธรรมชาติ 2	180 x 250 cm.
ผลงานนามธรรมในธรรมชาติ 3	180 x 250 cm.
ผลงานนามธรรมในธรรมชาติ 4	180 x 250 cm.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2 อิทธิพลที่ได้รับ

2.1 อิทธิพลจากสภาพแวดล้อม

ข้าพเจ้ามีความประทับใจในความสวยงามของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ต้นไม้นานาชนิด อันมีสีสันสดใส สวยงาม ดอกไม้แต่ละชนิดที่มีความงามอันเกิดขึ้นจากรูปทรง เส้นสี น้ำหนักลักษณะ พื้นผิวทุกอย่างที่ธรรมชาติสร้างขึ้น บางสิ่งบางอย่างก็แตกต่างกันในจังหวัดละของมัน โดยเฉพาะถ้าพูดถึงธรรมชาติแล้วในส่วนตัวของข้าพเจ้าประทับใจและยังตราตรึงอยู่ในความรู้สึกตลอดเวลา ในความรู้สึกของข้าพเจ้าช่างดูน่าหลงใหลในฐานะที่ข้าพเจ้าศึกษาศิลปะชีวิตและประสบการณ์ที่ผ่านมา จึงอยากสะท้อนความประทับใจที่ได้จากธรรมชาติจังหวัดที่นำหลงใหลข้าพเจ้าจึงอยากสะท้อนความประทับใจที่ได้จากธรรมชาติเป็นผลงานจิตรกรรมทั้งมีผลทางด้านประทับใจส่วนตัวและมีผลกรณีในการศึกษาและยังเป็นผู้เฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติโดยหวังว่าผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้าจะเป็นส่วนผลักดันให้มนุษย์ตระหนักในคุณค่าของธรรมชาติและช่วยอนุรักษ์ให้ธรรมชาติยังคงอยู่สืบไป

ที่มาของแรงบันดาลใจในผลงานชุดนี้มีเรื่องสิ่งแวดล้อมประสบการณ์ส่วนตัวรวมถึงอิทธิพลที่ได้รับมีความสำคัญและเป็นที่มาของผลงานศิลปะชุดนี้ทั้งสิ้น

ภาพความงดงามของธรรมชาติ

2.2 อิทธิพลจากผลงานศิลปะ

เกิดจากภาพประทับใจผลงานศิลปะหลายยุคหลายสมัยที่ได้จากการค้นคว้าและความส่วนตัว ทำให้เกิดความรู้และมุมมองใหม่ของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะส่วนตัวของข้าพเจ้าซึ่งได้รับอิทธิพลจากศิลปิน 3 ท่านคือ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กัจจกร สุนพงษ์ศรี

กัจจกร สุนพงษ์ศรี เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2480 ที่จังหวัดลพบุรี การศึกษา 2505 ศิลปบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 2514 ศิลปมหาบัณฑิตจาก Otis Art Institute of Los Angeles Country, California, USA (วิชาเอกประติมากรรม วิชาโทจิตรกรรม)

กัจจกรเป็นศิลปินที่สร้างสรรค์ศิลปะอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยผลงานของเขาสร้างสรรค์ใน ลักษณะนามธรรมเทคนิควิธีการในผลงานส่วนใหญ่ของกัจจกรเขียนด้วยสีน้ำมันมากกว่ากลวิธีอื่น ด้วย เขามีความชื่นชอบ และวิธีการเขียนสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ ข้อสำคัญ การวาดด้วยสีใส (glaze) บางทับได้สลับซับซ้อนหรือจะระบายด้วยสีหนา (impasto) มีเนื้อสีมาก หรือเป็นสีแบบทึบ (opaque) ทำให้สะดวกหรือจะใช้วิธีการระบายด้วยวิธี Dry Brush painting ก็ทำได้ง่าย ซึ่งวิธีดังกล่าว ช่วยเน้นส่วนที่ต้องการให้เด่นชัดขึ้น ด้วยสีสดใส กลวิธีใช้จะปาดสีที่ชั้น ระบาย พื้นผิวที่ขรุขระสีที่ปาดจะติดอยู่เฉพาะส่วนที่ขรุขระเท่านั้น ซึ่งกลวิธีนี้จะใช้มากในผลงานชุดหลังๆ

กลวิธีการใช้สีของบางส่วนของกัจจกรค่อนข้างเลือกวิธีสร้างภาพให้ได้รับความบริสุทธิ์ของสีให้ เปล่งประกายมั่งมีเงา ดูสดใส ด้วยวิธีการแต้มสีเป็นจุดทำนองการใช้สีแบบลัทธิประทับใจนิยม (Impressionism) ในอดีต แต่ทว่า กัจจกรได้นำมันมาพัฒนาให้ก้าวหน้ามีความอุดมสมบูรณ์ในลักษณะ ส่วนตนและดูเหมือนเข้าทำได้อย่างโดดเด่นแสดงความเป็นต้นแบบอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะการใช้ ทักษะภาพของสี (Color Perspective) ให้มีความลึกชั้นใกล้ไกล กัจจกรเป็นศิลปินคนแรกที่ค้นพบ วิธีการแบบนี้

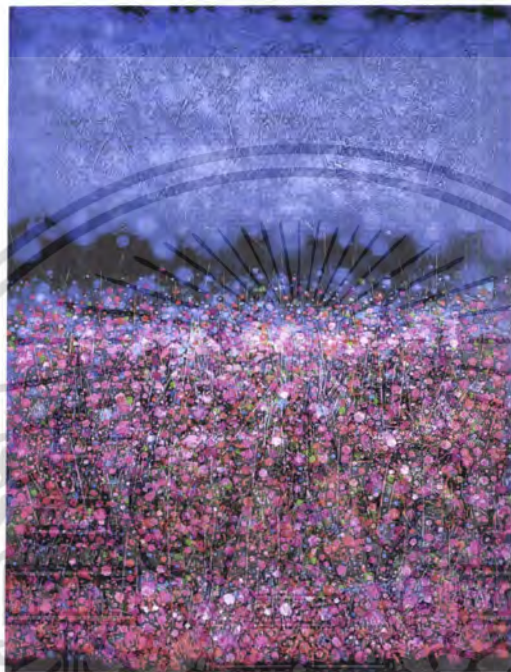
เส้นของกัจจกร (Kamchorn's Line) เป็นเทคนิควิธีการใช้เส้นที่มีความลวดลายมีพลัง และ สร้างมิติลวงให้ดูใกล้ไกล ลึกตื้นบนระนาบได้อย่างน่าสนใจ มีชีวิต ซึ่งกัจจกรใช้เส้นในภาพเขียนหลาย สถานภาพ และหลายจุดมุ่งหมายด้วยกัน ด้วยความถี่และการย่ำบ่อยครั้งในหลายๆ โอกาสของการ แสดงออก มีผลให้กลวิธีการใช้กลายเป็นอัตลักษณ์ของกัจจกรไปในที่สุด

บุคลิกลักษณะของเส้น เขาใช้การสร้างมิติเช่นเดียวกับสี ด้วยการสังเคราะห์ขึ้นใหม่ให้มี บทบาทเชิงมิติ จัดวางให้เกิดความทับซ้อน ดังเช่นที่ปรากฏอยู่ในธรรมชาติ เช่น คล้ายดินหญ้า หรือ ต้นไม้ที่เคลื่อนไหวสะบัดใบยามต้องลม ต้องบอกก่อนว่า มันคล้ายดินหญ้ามากกว่าจะทำให้เป็นจริง เพราะเขาต้องการให้ผู้ชมคิดฝัน มากกว่าให้มองดูรู้ว่ามันเป็นอะไรอย่างไรด้วยความต้องการที่จะให้ ผู้ชมได้เข้าถึงแก่นความสวยอันบริสุทธิ์ ไม่ว่าจะป็นรูปทรงบรรยากาศ หรือสีสันก็งาม

นอกจากนั้นบริบทเส้นของกัจจกรในบางมิติ ยังเป็นทัศนธาตุสำคัญที่ช่วยเชื่อมโยงรูปทรงที่ กระจัดกระจายให้อยู่รวมกันอย่างเป็นเอกภาพดูเส้นเป็นสายใยเมฆมุ่มที่ยึดโยงส่วนต่างๆเข้าหากันเป็น กลุ่มก้อนอีกทั้งรูปแบบของเส้นที่ใช้ยังเลือกเส้นที่ลักษณะต่างๆกันไป เช่น เส้นเล็กละเอียดราวกับใย ไหม เส้นแข็งแรงราวกับเหล็ก เส้นนูนเด่นจากภาพ เป็นต้น จนบุคลิกของเส้นข้างต้นได้รับกล่าวถึงว่า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เป็น “เส้นของกำจร” ไปในที่สุดซึ่งจากการตรวจสอบผลงานของศิลปินไทยและต่างประเทศจะไม่เคยพบเห็น มีการใช้เส้นท่วงทำนองนี้มาก่อน²

ชื่อผลงาน จินตภาพแห่งท้องทุ่ง (สีฟ้า)

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 40 นิ้ว X 50 นิ้ว

ผลงานของกำจร เป็นการแสดงออกของจิตใต้สำนึกซึ่งสะท้อนภาพธรรมชาติ ตามมโนคติของเขาโดยใช้ทัศนธาตุ เส้น สี น้ำหนัก รูปทรง และพื้นผิว ผ่านการคุมบรรยากาศของสีโดยเขาใช้เทคนิคจุดขีด สลัก องค์กรประกอบโดยรวมของภาพจะแบ่งเป็น 2 ระนาบ ระยะเวลาเป็นระยะหน้า ระยะที่สองเป็นส่วนของพื้นหลัง โดยกำจรใช้จุดเรียงต่อกันผสมไปด้วยเส้นซึ่งมองดูแล้วราวกับว่าทุ่งในยามเย็น

2

ข้อมูลจากนิตยสาร FINE ART

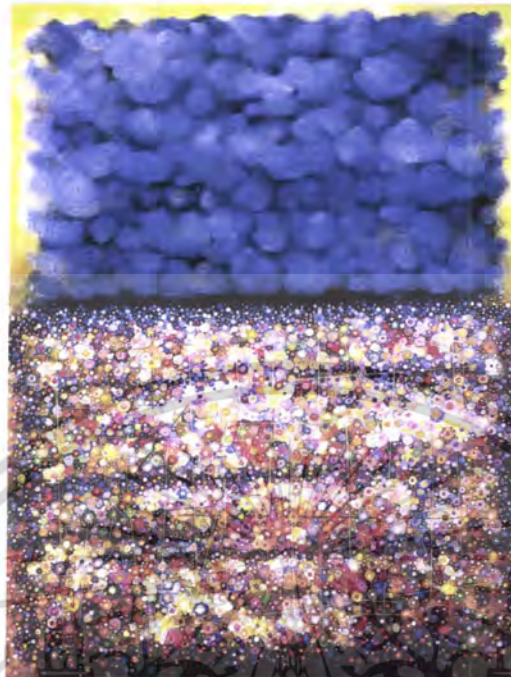
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อผลงาน แสงตะวัน
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด 36 นิ้ว X 36 นิ้ว

ผลงานชิ้นนี้กำลังได้นำรูปทรงของดอกไม้ให้นำมาเป็นรูปทรงหลักของภาพ โดยยังคงใช้ทัศนธาตุเส้น สี น้ำหนัก รูปทรง มาสื่อความหมาย โดยให้บรรยากาศของภาพราวกับว่าแสงแดดได้สาดส่องดอกไม้ คุระยิบระยับดูดอกไม้ในความฝันซึ่งภาพที่ออกมาดูแล้วเป็นเอกลักษณ์ของกำลังจริง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อผลงาน อารชธรรมใหม่
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด 45 นิ้ว X 40 นิ้ว

กัจจกรเป็นศิลปินที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นจริงผ่านผลงานนามธรรมซึ่งมองแล้วยังมี
ความรู้สึกถึงความจริงที่ยังหลงเหลืออยู่ ผลงานชิ้นนี้ของกัจจกรเป็นการทัศนธาตุมาใช้โดยแท้จริง
โดยภาพรวมของทั้งภาพไม่มีรูปทรงคงเหลือ เหลือเพียงจุด เส้น สี น้ำหนัก พื้นผิว นับว่านามธรรมบริ
สุทธิ์ จุดที่เรียงต่อกันหากถอยหลังมาดูช่วงระยะยิบระยะยิบคั้งน้ำค้างต้องแสงแดดกลางทุ่ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Emily Kngwarreye

อิมิลี (Emily) เกิดเมื่อปี 1910 เป็นชาว ออสเตรเลีย(Australian) เป็นศิลปินดั้งเดิมของเผ่าอะบอริจิน(Aborigin) จากชุมชน ยูโทเปีย (Utopia) ในอาณาเขตทางตอนเหนือ มูลค่างานศิลปะของอิมิลีทั้งหมดมีค่ามากกว่าศิลปินใดๆของชนเผ่าอะบอริจินทั้งหมด ภาพเขียนของอิมิลี ในปี 1995 ที่มีชื่อว่า Earth's creation ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับชนเผ่าอะบอริจิน ได้ถูกบันทึกในปี 2007 ว่าขายได้ในราคาถึง AUD \$ 1,056,000

อิมิลี ไม่ได้เขียนรูปอย่างจริงจังจนกระทั่งอิมิลี อายุได้เกือบ 80 งานส่วนใหญ่ของอิมิลี เป็นที่รู้จักคืองานเกี่ยวกับผ้าบาติกซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนที่อิมิลี อาศัยอยู่ จนกระทั่งงานศิลปะอิมิลี ได้ถูกแนะนำไปที่ชุมชนที่อิมิลี อาศัยอยู่โดย Australina Aboriginal Media Association (CAAMA) ในปี 1988-89 CAAMA ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดการเกี่ยวกับงานแสดงของศิลปินเหล่านี้ ที่เรียกว่า A Summer Project

งานของอิมิลีได้รับความสนใจจากนักวิจารณ์ศิลปะและพอดี้เป็นช่วงที่งานศิลปะกำลังเป็นที่นิยม ในขณะที่เดียวกันรูปแบบงานของชาวอะบอริจิน ได้ถูกพัฒนาด้วยความช่วยเหลือของอาจารย์ Geoffrey Bardon โดยนำวิธีการจุดมาใช้ ซึ่งลักษณะจุดมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งอิมิลีก็ได้นำวิธีการจุดมาใช้โดยเป็นวิธีการส่วนตัวของอิมิลีเอง รูปแบบแรกของอิมิลีเป็นผลงานภาพเขียน ปี 1989และปี 1991 ซึ่งใช้วิธีการของจุดนำมาเรียงกันหรือซ้อนกันในหลายขนาดและหลากหลายวิธีการ โดยใช้จุดหลายสีมาซ้อนกัน

ผลงานภาพเขียนเหล่านี้ซึ่งมีรูปแบบที่แตกต่างกัน ได้ถูกนำไปประมูลและมีเงินสำหรับศิลปินในกลุ่มยูโทเปีย มากกว่าหนึ่งล้านเหรียญในปี 1989

อิมิลีได้สร้างรูปแบบที่เป็นเฉพาะตัวหลากหลายแบบในช่วงสั้นๆในอาชีพการเขียนรูปของอิมิลี ในปี1992 จุดหลายจุดได้เริ่มเชื่อมกับเส้นซึ่งขนานกันทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ซึ่งเส้นเป็นตัวแทนของแม่น้ำและขอบของพื้นดิน โดยใช้สีที่มีลักษณะแตกต่างกันอิมิลีได้ใช้แปรงที่มีลักษณะใหญ่ขึ้นกว่าเก่า งานของอิมิลีเริ่มประกอบด้วยจุดขนาดใหญ่มาหลายจุดการที่อิมิลีเปลี่ยนมาใช้แปรงใหญ่ขึ้นทำให้อิมิลีคิดว่าเป็นงานที่ละเอียดซับซ้อนยิ่งขึ้น

ในปี 1993 เธอเริ่มต้นการเขียนสีที่เป็นจุด จุดเล็กๆของสีคล้ายกับวงแหวนซึ่งเขียนด้วย Shaving Brush เรียกว่า “dump dump” stye

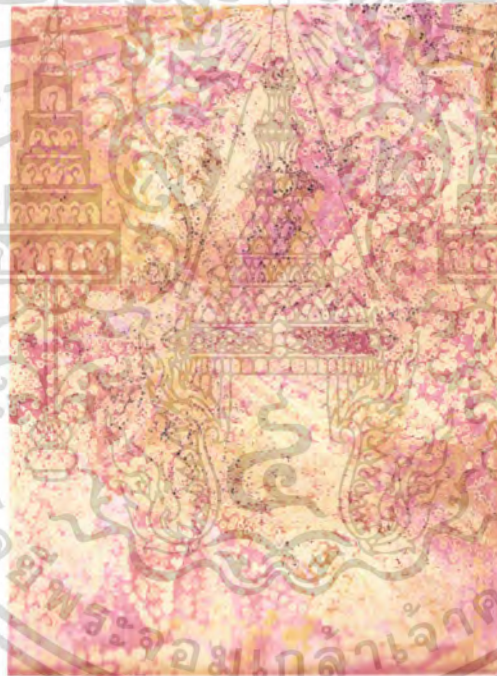
ในปีถัดมารูปแบบของอิมิลี ยิ่งงดงามและทันสมัยมากขึ้นอิมิลีเริ่มเขียนรูปในรูปแบบเส้นผ่านผืนผ้าใบ บ่อยครั้งที่อิมิลีได้นำลักษณะสวดลายของหัวมันเทศมาสร้างสรรค์ผลงานในลักษณะแปลกแตกต่างกัน โดยเรื่องราวที่อิมิลีนำมาสร้างเป็นผลงานศิลปะมักเกี่ยวข้องกับชีวิตกับชุมชนและสิ่งที่คุ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชินอิมิตีให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวรวมไปถึงพืชพันธุ์ต่างๆซึ่งน้อยคนจะรู้จักและเห็นคุณค่าถึงรอบตัวเหมือนดั่ง อิมิตี

ความสำเร็จของผลงานภาพเขียนของอิมิตี ก่อให้เกิดปัญหามากมายระหว่างชุมชนอิมิตีพยายามที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวไว้ นิยามของผู้หญิงคนนี้ในช่วงอายุ 80 อิมิตีไม่เคยออกไปนอกทะเลทราย นั่นคือเหตุผลที่อิมิตีได้เป็นศิลปินที่ยิ่งใหญ่และได้รับการนิยมนั้น

อิมิตีได้รับความกดดันมากมายจากชุมชนชาวผิวขาว แต่ผลงานภาพเขียนกลับเป็นที่นิยมประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่น 8 รูปจาก 2000 ชิ้นจากการประมูลที่ Sotheby ขายได้ราคาประมาณ 570,550 เหรียญอิมิตีจึงเป็นตัวแทนของคนพื้นเมืองที่ทำงานศิลปะอย่างจริงจังและพิสูจน์ได้ว่าศิลปะไม่มีพรมแดนแบ่งแยกระหว่างชนเผ่ากับโลกภายนอก

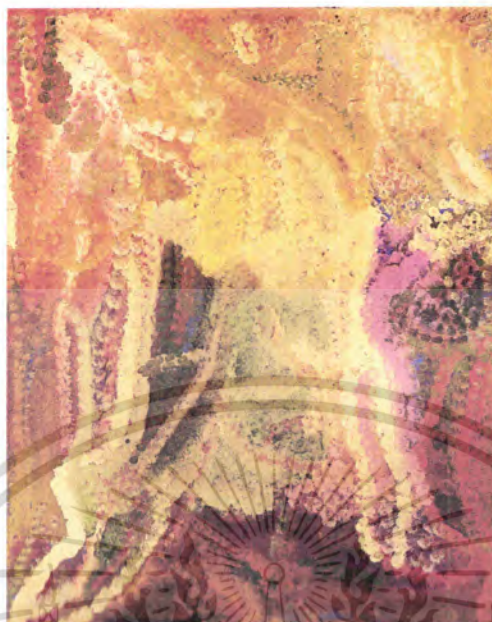
ชื่อผลงาน Spring Yam Flowers ,921154,1992

ขนาด 120 x 90 cm

เทคนิค Synthetic polymer on canvas

ผลงานชิ้นนี้ของ อิมิตี เป็นลักษณะการเขียนภาพในลักษณะผลงานจิตรกรรมนามธรรมโดยใช้โครงเรื่องของธรรมชาติ โดยภาพนี้เป็นลักษณะของดอกไม้ โดยใช้วิธีการของจุดซ้อนเรียงกันบนภาพ โดยใช้จุดที่มีน้ำหนักแตกต่างกันจนทำให้ภาพเกิดมิติ กลุ่มโทนสีในลักษณะในกลุ่มโทนสีเดียวกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อผลงาน Winter Abstraction 93F014,1993

ขนาด 151 x 120 cm

เทคนิค Synthetic polymer on canvas

ผลงานชิ้นนี้สะท้อนความรู้สึกต่อสภาพแวดล้อมฤดูหนาว โดยใช้ลักษณะกลุ่มสีที่เป็นกลุ่มของน้ำหนักซ้อนอยู่ในชั้นล่างของภาพและนำสีกลุ่มแสงสว่างซ้อนลงบนกลุ่มของน้ำหนักโดยวิธีการของจุดซ้อนกัน ซึ่งจุดมีหลายขนาดหลายกลุ่มสี เมื่อนำลักษณะดังกล่าวมารวมกันจนเกิดเป็นภาพผลงานจิตรกรรมนามธรรม ชิ้นนี้จึงสมบูรณ์งดงามและลงตัว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อผลงาน Wild Yam V ,95L013,1995

ขนาด 15 x 240 cm

เทคนิค Synthetic polymer on canvas

ผลงานจิตรกรรมชิ้นนี้ของอิมิตีมีลักษณะรุนแรงจากการใช้สีแปร่ง ปาดป้ายลงบนพื้นผ้าใบในลักษณะฉวัดเฉวียน ทิศทางไม่แน่นอน ผลงานของอิมิตีให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง เต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์เหมาะสมกับศิลปินหญิงที่มีถิ่นกำเนิดจากดินแดนร้อนระอุดั่งทะเลทราย ผลงานของเธอได้สะท้อนตัวตนถึงวิถีชีวิตและอารมณ์ของเธอได้อย่างชัดเจน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กุสตาฟ คลิมท์ (GUSTAV KLIMT)

คลิมท์ เกิดที่ Baumgarten ใกล้กรุงเวียนนา เป็นบุตรชายคนโตของช่างทอง ซึ่งได้มีส่วนช่วยปลูกฝังศิลปะนิสัยให้กับคลิมท์มาตั้งแต่เยาว์วัย ความสามารถทางด้านศิลปะของเขาเริ่มปรากฏให้เห็นได้ในงานวาดเส้นและระบายสี คลิมท์สร้างผลงานศิลปะได้ระยะหนึ่ง เขาก็เริ่มใช้ชีวิตเป็นศิลปินอย่างจริงจัง

ชื่อภาพ Farm Garden, 1905-06

เทคนิค Oil on canvas

ขนาด 110 x 110 cm

ในระยะแรกผลงานของคลิมท์เป็นผลงานลักษณะเหมือนจริงต่อมาผลงานของเขาได้ปรับเปลี่ยนหันมาสนใจธรรมชาติจึงมีผลงานในลักษณะภาพทิวทัศน์ออกมาหลายชิ้น การจัดวางองค์ประกอบในภาพทิวทัศน์ของคลิมท์มักจะแสดงให้เห็นส่วนที่เป็นท้องฟ้าเพียงเล็กน้อย เขามักจะเน้น ต้นไม้ น้ำที่มีเงาสะท้อน และอาคารบ้านเรือนเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้คลิมท์ยังชอบเขียนภาพสวนดอกไม้ ดูเหมือนว่า ทานตะวันจะเป็นพันธุ์ไม้ที่เขาโปรดปรานเป็นพิเศษ ภาพสวนดอกไม้ของเขาจะบานสะพรั่งไปด้วยดอกไม้สีนานาชนิด มีขนาดแตกต่างกัน ชูดอกเรียงราย มีสีสันสดใส เช่น สีแดง สีเหลือง ซึ่งตัดกับสีเขียวของกิ่งใบและต้นหญ้าจุดสีหรือดอกไม้ที่แต้มไปเป็นดวงนั้นดูราวกับเป็นสีของอัญมณีที่ส่องประกายแข่งกันไปทั้งภาพบางครั้งคลิมท์จะใช้เส้นดำตัดกรอบนอกของรูปทรงบ้าง เพื่อช่วยให้รูปทรงของดอกไม้หรือใบไม้แยกออกจากพื้นหลังของภาพและช่วยไม่ให้ภาพดูแบนจนเกินไป

ระยะภายในภาพดอกไม้หรือทิวทัศน์ของเขาเกิดขึ้นจากการใช้ขนาดของฝีแปรงที่ป้ายลงไปบนผืนผ้าใบ เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บริเวณที่อยู่ใกล้จะมีขนาดใหญ่ ส่วนบริเวณที่อยู่ไกลขนาดก็จะเล็กลงไปตามลำดับ การแต้มสีหรือการใช้ฝีแปรงของศิลปินมีผลต่อการสร้างผิว(Texture)ให้กับภาพเป็นอย่างมาก นอกเหนือจากการใช้สีที่ดูมีชีวิตชีวาแล้วพื้นผิวยังเป็นส่วนหนึ่งทำให้ภาพทิวทัศน์ของศิลปินที่ดูมีพลังความรู้สึก ซึ่งถ่ายทอดมาจากจิตวิญญาณของศิลปินอย่างแท้จริง เป็นที่น่าสังเกตว่าการเขียนภาพคนและทิวทัศน์ของศิลปินที่ค่อนข้างแตกต่างกัน ลวดลายที่แสดงความรู้สึกอันละเอียดอ่อนจะนำมาใช้กับการเขียนภาพคน ในส่วนภาพทิวทัศน์ฝีแปรงจะเป็นสื่อที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระ ความเด็ดเดี่ยวและความกล้าของศิลปิน บุคลิกของศิลปินค่อนข้างมีลักษณะตรงกันข้ามกับความละเอียดอ่อนละเมียดละไม ดังปรากฏให้เห็นในผลงานศิลปะของเขา

ชื่อภาพ	Mohnblumenfeld
เทคนิค	Oil on canvas
ขนาด	60cm x 50cm

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อภาพ Beech Wood I
 เทคนิค Oil on canvas
 ขนาด 60cm x 60cm

2.3 แนวความคิดในการสร้างสรรค์

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชุดนี้ ข้าพเจ้าได้แสดงความรู้สึกที่มนุษย์มีต่อธรรมชาติ รูปแบบการแสดงออกของข้าพเจ้าสื่อความหมายผ่านผลงานศิลปะในรูปแบบนามธรรมโดยนำเรื่องความรู้สึก ความประทับใจที่มีต่อธรรมชาติ นำความรู้สึกดังกล่าวมาผ่านกระบวนการทางจิตรกรรม

ข้าพเจ้าถ่ายทอดสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวันผสมผสานทัศนะส่วนตัวโดยใช้ทัศนธาตุ เส้น สี น้ำหนัก รูปทรง พื้นผิว โดยนำโครงเรื่องความเป็นจริงมาลดทอนลงเหลือแต่บรรยากาศและ เส้น สี แสงเงา และยังได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปินนามธรรมจากยุคก่อนทำให้การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้สามารถสะท้อนบรรยากาศของธรรมชาติได้อย่างมีชีวิตชีวาโดยมองเพียงแค่ความสวยงามของธรรมชาติ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3

การดำเนินงานสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะถือเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ทรงคุณค่ายิ่งของมนุษย์ศิลปะถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยศิลปิน เพื่อแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกและความคิดสร้างสรรค์ โดยศิลปินนำเอารูปทรง เนื้อหา องค์ประกอบทางนามธรรมและทัศนธาตุต่างๆมาประกอบกันจนเกิดมาเป็นภาพ สามารถสื่อความหมาย และเรื่องราวความคิดของศิลปินผ่านการสร้างสรรค์ศิลปะที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์และจินตนาการของศิลปินเพื่อแสดงออกถึงความรู้สึกภายใน

3.1 การหาข้อมูล

ข้าพเจ้าเริ่มหาข้อมูลด้วยการศึกษาและทำความเข้าใจ จากหนังสือและตำราหลายเล่ม อีกทั้งการ ได้ซึมซับบรรยากาศจริงของธรรมชาติทำให้การหาข้อมูลของข้าพเจ้าสมบูรณ์มากขึ้น เหตุนี้จึงทำให้ ข้าพเจ้าสามารถสะท้อนแนวความคิดที่ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะ ได้สมบูรณ์แบบตาม ทัศนคติที่ข้าพเจ้าต้องการ

3.2 การสร้างภาพร่าง

ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทั้งหมดจะนำเข้าสู่การสร้างภาพร่างอย่างหยาบในข้างต้นและเลือก ชิ้นงานที่ดีที่สุดซึ่งมีองค์ประกอบการจัดวางภาพที่น่าสนใจ ขณะที่ปฏิบัติงานสามารถเพิ่มเติม บรรยากาศ สี พื้นผิว ให้กลมกลืนตอบสนองความคิด อารมณ์ความรู้สึกภายในตามที่ข้าพเจ้าต้องการ

83836

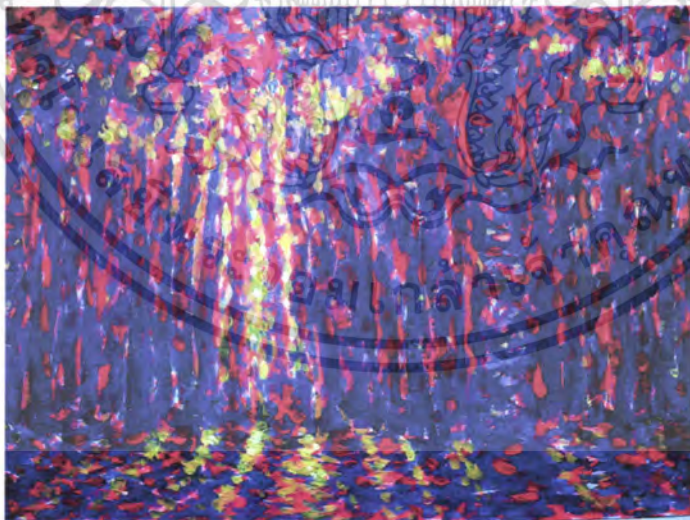
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.3 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง

ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพร่างชิ้นที่ 1

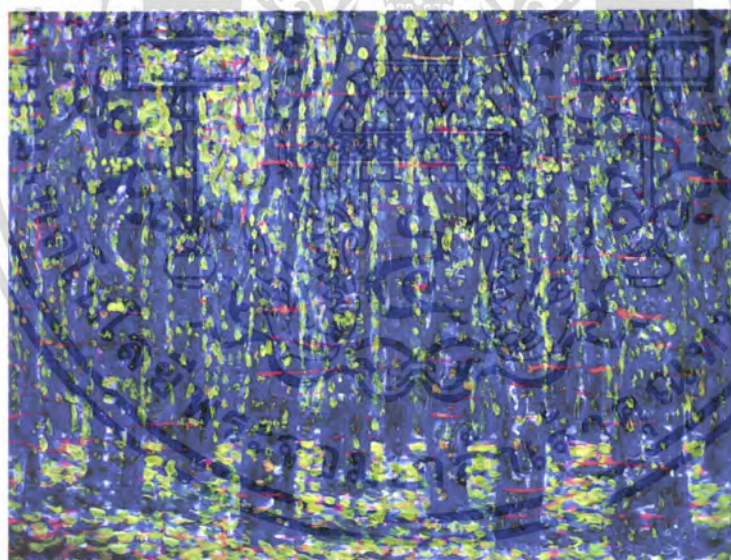

ภาพร่างชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชั้นที่ 3

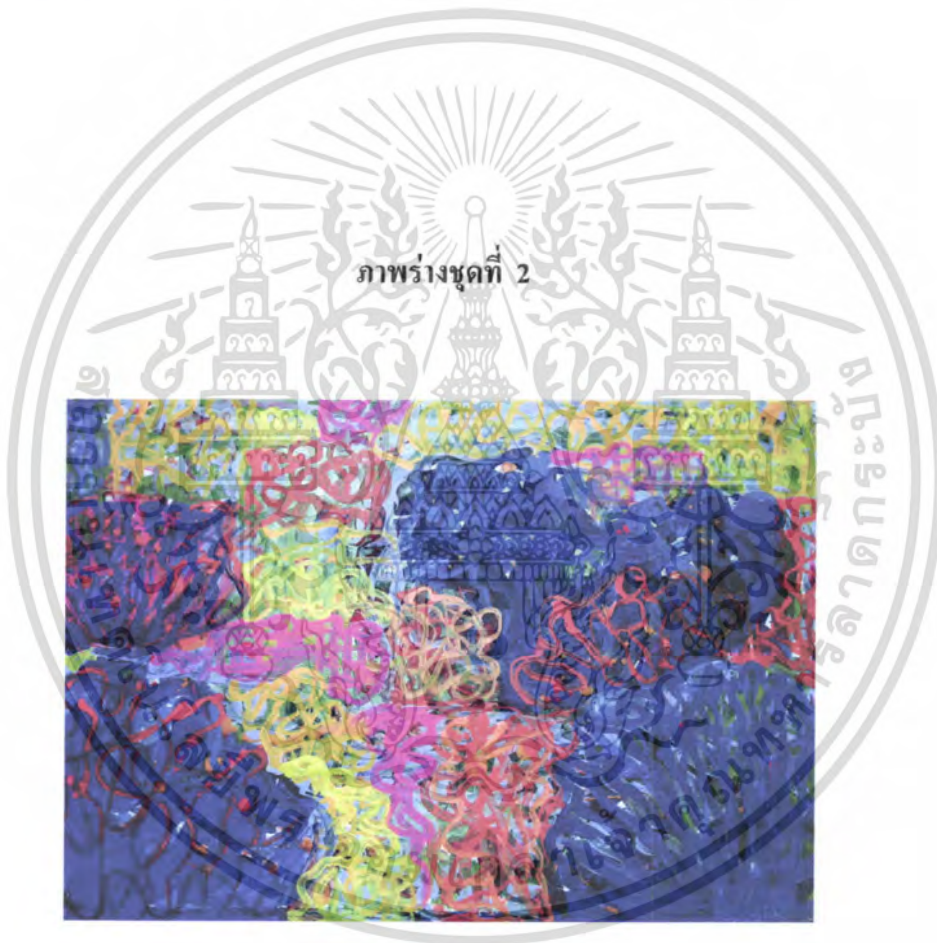
ภาพร่างชั้นที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 1

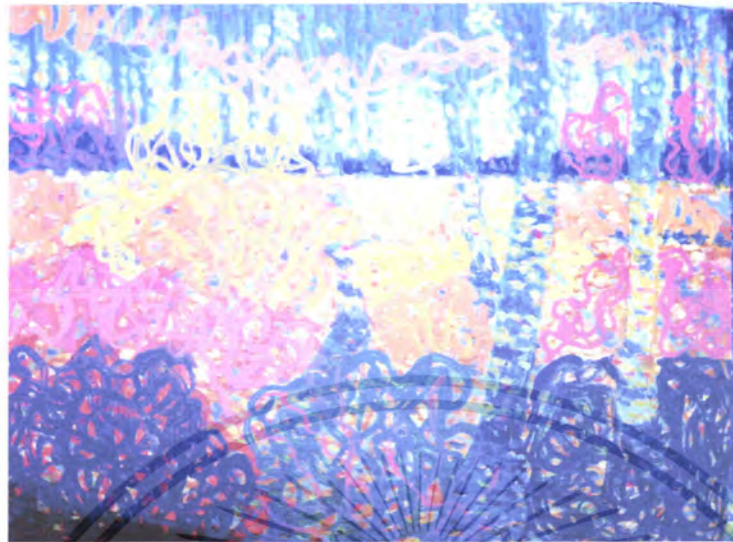
ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจจากความประทับใจทางธรรมชาติความงดงามของสีสรรที่ถูกสร้างขึ้น โดยธรรมชาติมาจัดวางองค์ประกอบในลักษณะพื้นระนาบซ้อนกันให้เกิดจังหวะของการทับซ้อน โดยภาพร่างชุดที่หนึ่งยังมีโครงสร้างของความเป็นจริงอยู่พอสมควร โดยการใช้ทัศนธาตุ เส้น สี น้ำหนัก รูปทรง มาจัดการ ภาพโดยรวมเป็นลักษณะศิลปะนามธรรม

ภาพร่างชิ้นที่ 4 ถูกนำมาสร้างเป็นผลงานจริงเพราะมีองค์ประกอบ จังหวะและน้ำหนักดู น่าสนใจสอดคล้องกับแนวความคิดทำให้ผลงานมีเอกภาพ

ภาพร่างชิ้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชิ้นที่ 2

ภาพร่างชิ้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชั้นที่ 4

ภาพร่างชุดที่ 2

ผลงานชุดนี้ถูกพัฒนามาจากผลงานชุดแรกสำหรับชุดนี้เริ่มห่างออกจากความเป็นจริงมากขึ้น เหลือเพียงโครงสร้างความจริงของธรรมชาติบางส่วน และนำบรรยากาศเข้าไปใส่ในงานมากขึ้นทำให้ภาพมีระยะใกล้ไกลการใช้สีอิสระมากขึ้นและยังคงใช้เส้น สี จุด น้ำหนัก เป็นเทคนิคเฉพาะในการสร้างสรรค์

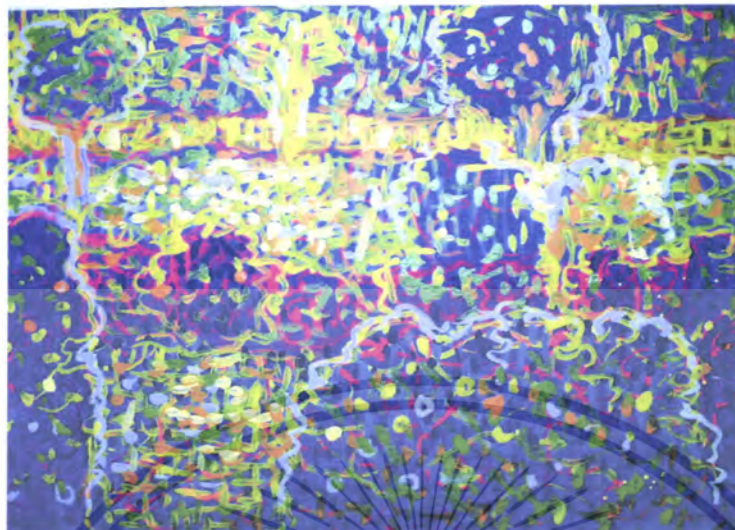
ผลงานชุดที่ 2 ภาพร่างชั้นที่ 3 ถูกขยายเพื่อนสร้างสรรค์เป็นผลงานจริงมีการเน้นรูปทรงเพื่อนผลักระยะใกล้ไกลทำให้ดูแล้วมีจังหวะกลมกลืนทำให้ภาพดูน่าสนใจ

ภาพร่างชุดที่ 3

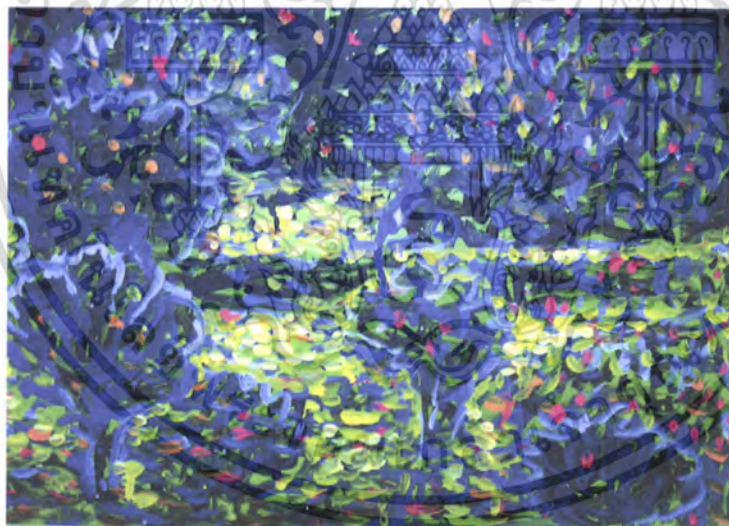

ภาพร่างชั้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

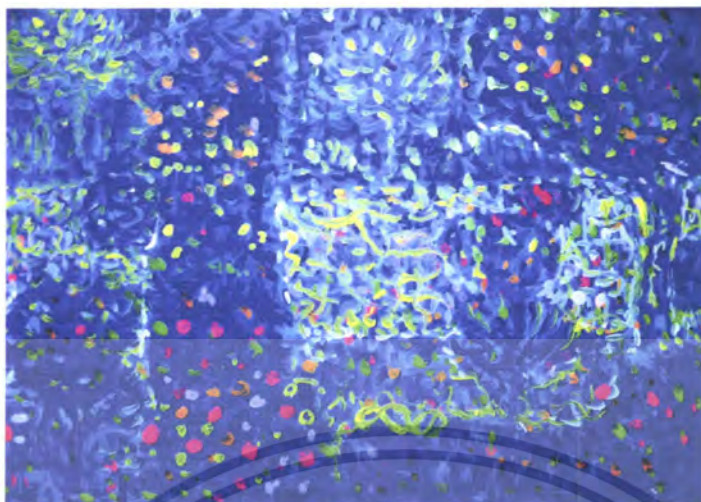

ภาพร่างชิ้นที่ 2

ภาพร่างชิ้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

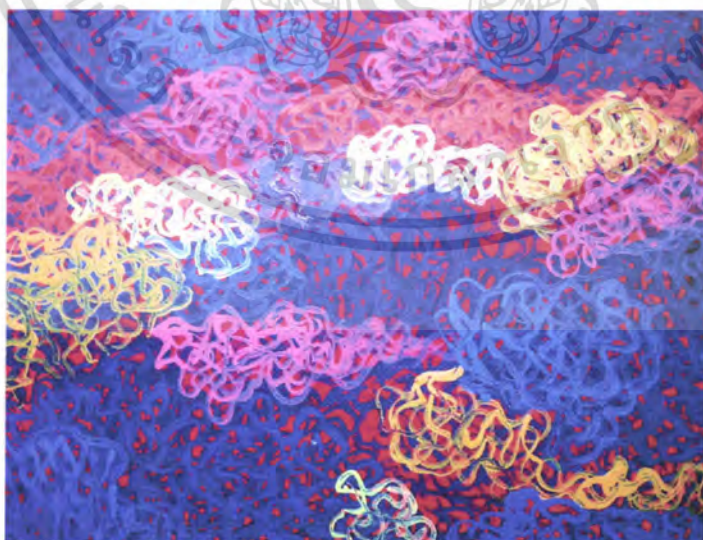
ภาพร่างชั้นที่ 4

ภาพร่างชุดที่ 3

ผลงานชุดนี้มีการนำบรรยากาศของสีมาใช้ในภาพมากขึ้น รูปทรงธรรมชาติที่ถูกสลายรูปทรงเหลือเพียงแค่ระนาบที่ซับซ้อนกันทำให้เกิดมิติและระยะ ผลงานชุดนี้ใช้สีสั้นค่อนข้างมาก เมื่อนำสีบรรยากาศ พื้นผิว น้ำหนัก มารวมกันจึงเกิดความลงตัวและสื่อความหมายชัดเจน

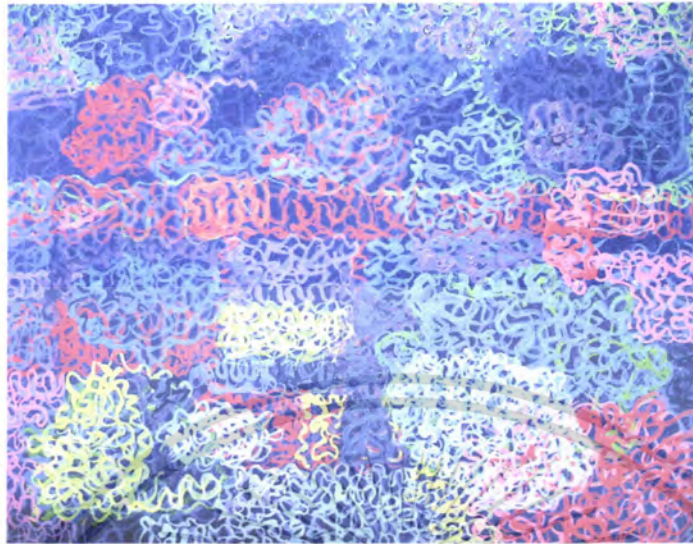
ภาพร่างชั้นที่ 4 จึงถูกเลือกมาขยายเป็นผลงานจริงเพราะการสร้างองค์ประกอบที่ดูน่าสนใจทั้งโครงสร้างที่เชื่อมโยงกับเนื้อหา ให้อารมณ์ความรู้สึกสอดคล้องกับแนวความคิดที่สุด

ภาพร่างชุดที่ 4

ภาพร่างชั้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชิ้นที่ 2

ภาพร่างชิ้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 4

ภาพร่างชุดที่ 4

ภาพร่างชุดนี้เป็นภาพร่างชุดสุดท้ายเป็นการนำเอาภาพร่างตั้งแต่ชุดที่ 1 – 3 กลับมาวิเคราะห์ เพื่อให้ผลงานชุดนี้มีความสมบูรณ์มากที่สุดการพัฒนาของรูปทรงให้สอดคล้องกับเนื้อหามากที่สุด

ภาพร่างชุดที่ 1 ถูกนำมาขยายเป็นผลงานจริงเพราะจากองค์ประกอบคุณสมบัติลงตัวทัศนธาตุที่นำมาใช้ อีกทั้งรูปทรงที่จัดวางกันอย่างทับซ้อนทำให้ภาพมีมิติ โดยใช้สีจากจินตนาการส่วนตัวสีที่ใช้จึงหลุดออกมาจากความเป็นจริงตั้งในธรรมชาติในจินตนาการ

3.4 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชุด นามธรรมในธรรมชาติ เป็นงานจิตรกรรมที่ใช้กรรมวิธีสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคสีอะคริลิกบนผ้าใบประกอบขึ้นเป็นผลงานจิตรกรรม 2 มิติ ดังขั้นตอนต่อไปนี้

3.3.1 การร่างภาพโดยการขยายขึ้นแบบร่างโดยใช้ดินสอดำ black soft. 2907.5 ที่มีคุณสมบัติดำทึบ ชัดเจนไม่สะท้อนแสง ร่างเฉพาะเส้นรอบนอก

3.3.2 ขั้นตอนการลงสีเข้าพู่เจ้าจะลงสีในส่วนน้ำหนักเงาก่อนโดยใช้สี Ultramarine, Deep violet เพื่อคลุมน้ำหนักและระยะของภาพ แล้วจึงลงในส่วนที่เป็นแสงโดยใช้ Yellow Medium Cadmium Orange ทำให้ภาพดูมีมิติและระยะมากขึ้น

3.3.3 ขั้นตอนการเก็บรายละเอียด โดยดูภาพรวมทั้งหมดในเรื่องของแสง น้ำหนัก รายละเอียดปีกย่อยรวมไปถึงเนื้อหาและเรื่องราวต่างๆ ภายในภาพเพื่อให้เกิดความกลมกลืนและความสมดุล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ เป็นผลงานที่เกิดจากความคิดและจินตนาการส่วนตัว โดยถ่ายทอดออกมาด้วยทัศนธาตุทางศิลปะในรูปแบบผลงานจิตรกรรมนามธรรม ซึ่งนำเรื่องราวความประทับใจส่วนตัวเกี่ยวกับมุมมองธรรมชาติ โดยปรับเปลี่ยนเค้าโครงลดทอนความเป็นจริงลงเหลือเพียงบรรยากาศด้วยการแทนค่าด้วยมวลสี

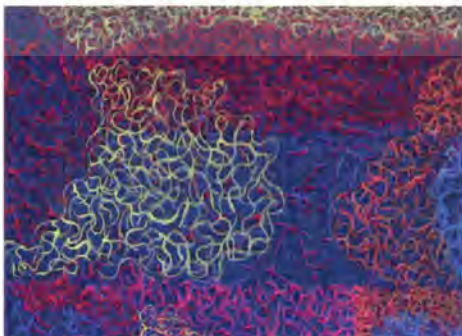
การวิเคราะห์การสร้างสรรค์การแยกแยะส่วนต่างๆของขบวนการสร้างสรรค์เพื่อแสดงรายละเอียดให้เข้าใจถึงการใช้ทัศนธาตุในการแทนค่าสื่อความหมายและวิธีการจัดองค์ประกอบการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์นี้ ข้าพเจ้าได้นำผลงานทั้งหมด 4 ชิ้น วิเคราะห์ให้เห็นถึงขบวนการสร้างสรรค์ดังรายละเอียดต่อไปนี้

4.1 การวิเคราะห์ทัศนธาตุ

รูปนามธรรมที่มองเห็นได้โดยตรงในงานจิตรกรรมของข้าพเจ้าเกิดจากสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ และประสบการณ์ส่วนตัวผสมผสานจินตนาการแนวความคิดถกเถียงกันจนเป็นงานศิลปะ โดยการใช้ทัศนธาตุไม่ว่าจะเป็นการใช้สีเพื่อสื่ออารมณ์ความรู้สึก การให้น้ำหนักเพื่อเพิ่มระยะและเป็นส่วนสำคัญที่เน้นจุดเด่นให้ชัดเจนขึ้นและการใช้เส้นที่เชื่อมโยงจากรูปทรงหนึ่งไปอีกรูปทรงหนึ่งอย่างมีจังหวะ ยังรวมไปถึงพื้นผิวที่ข้าพเจ้าบรรจงสร้างขึ้นเพื่อสอดคล้องกับแนวความคิด อีกทั้งเรื่องของรูปทรงซึ่งมีความสำคัญมากสำหรับผลงานจิตรกรรมเป็นหัวใจหลักสำหรับผลงานของข้าพเจ้าเช่นกัน โดยผลงานของข้าพเจ้าใช้รูปทรงของธรรมชาติเป็นรูปทรงที่แสดงเนื้อหาและเรื่องราวที่ต้องการนำเสนอแทนค่าสื่อความหมายในเชิงสัญลักษณ์ สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกถึงเจตนาของผู้สร้างให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นเอกภาพ การสร้างสรรค์ทัศนธาตุข้าพเจ้าสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

เส้น (Line)

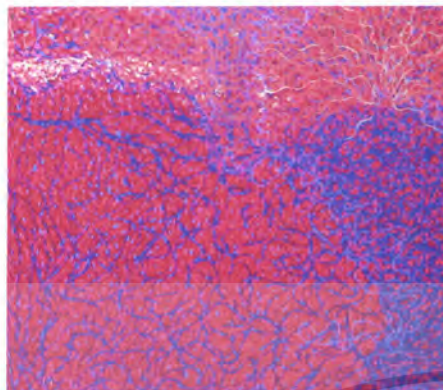
ก.

ก. เส้นในผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้านับเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุด การนำมาซ้อนลงผลงานจิตรกรรมเพื่อสานกันขึ้นเป็นกลุ่มรูปทรงและสร้างระยะและเป็นเส้นนำสายตาสู่ความลึกต้นของภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ข.

ข. เส้นยังมีความสำคัญกับผลงานชุดนี้ ของข้าพเจ้าอย่างมากเพราะผลงานทุกชิ้นล้วนมีเส้นเป็นทัศนธาตุหลักข้าพเจ้านำมาใช้ทำงานและถือเป็นเอกลักษณ์เด่นของข้าพเจ้า นอกจากนี้การใช้เส้นของสีที่ประสานกันไปมาสร้างให้เกิดความรู้สึกถึงความสั่นสะเทือน(Vibration) ของสี ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวไปทั่วภาพ

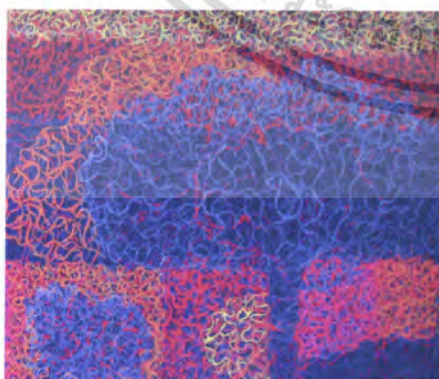
สี (Color)

ก.

ก. สีถูกใช้เพื่อสร้างอารมณ์ความรู้สึกทำให้ภาพดูน่าสนใจและสมบูรณ์และยังสะท้อนถึงเรื่องราวของข้าพเจ้าที่ได้สื่อความหมายผ่านผลงานจิตรกรรม

ข.

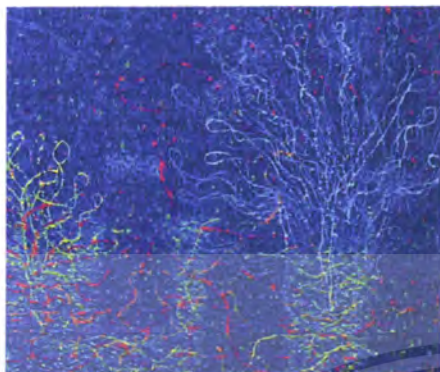

ข. สีนอกจากใช้สร้างอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ยังแทนค่าสื่อความหมายในคุณสมบัติของมันเองเช่น สีเหลืองใช้แทนค่าความรู้สึกของแสงสว่าง สีน้ำเงิน ม่วงให้ความรู้สึกถึงความมืดแต่เมื่อหลายสีมาซ้อนรวมกันจึงเกิดบรรยากาศช่วยให้ความรู้สึกสมบูรณ์ในภาพผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

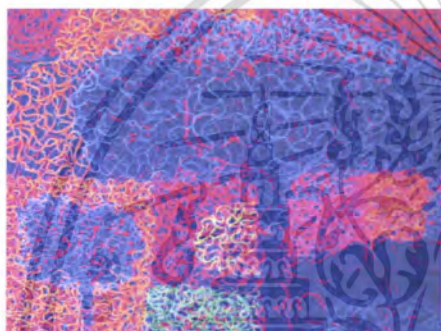
รูปทรง (Form)

ก.

ก. รูปทรงธรรมชาติในผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้า รูปทรงธรรมชาติถือว่ามีความสำคัญกับผลงานของข้าพเจ้ามากเพราะเป็นรูปทรงหลักที่แสดงถึงเนื้อหาและเรื่องราวที่ต้องการนำเสนอ รูปทรงที่เกิดขึ้นเกิดจากการประสานของเส้น

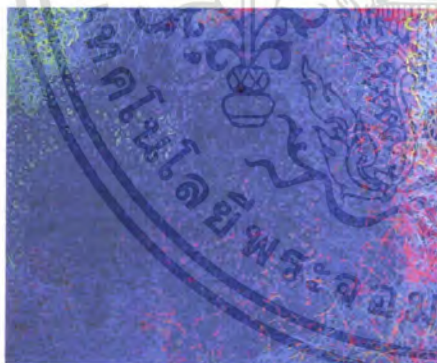
ข.

ข. การใช้รูปทรงธรรมชาติของข้าพเจ้าเป็นการแทนค่าสื่อความหมายในการใช้สัญลักษณ์ของต้นไม้ พุ่มไม้ เพื่อให้ได้บรรยากาศของธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

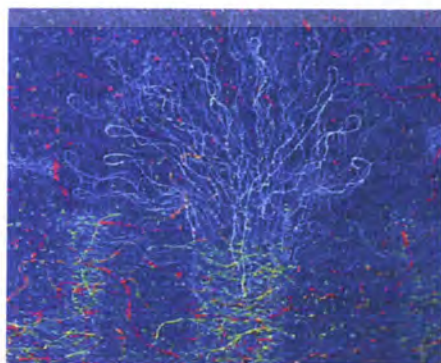
น้ำหนัก (Tone)

ก.

ก. น้ำหนักเป็นส่วนสำคัญช่วยให้เกิดความสมบูรณ์ของผลงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าใช้น้ำหนักแบ่งระยะใกล้ไกลความลึกและความชัดในภาพประกอบด้วยกันหลายน้ำหนัก เพื่อความกลมกลืนนอกจากนี้ น้ำหนักยังเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศทำให้ภาพมีอารมณ์ความรู้สึกน่าสนใจมาก

ข.

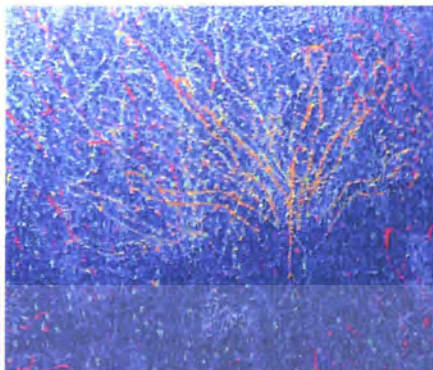

ข. น้ำหนักในผลงานของข้าพเจ้าบางจังหวะถูกแทนด้วยค่าน้ำหนักของสี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

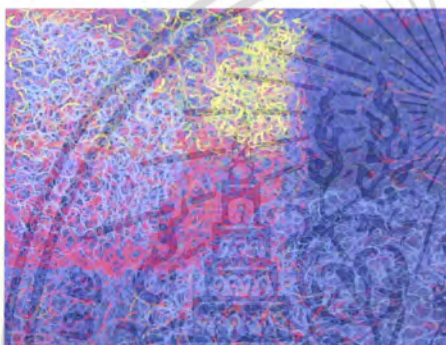
พื้นผิว (Texture)

ก.

ก. การสร้างพื้นผิวด้วยการปาดป้าย ขูดสี
ให้ดูขึ้นมาจากภาพเพื่อ สร้าง บรรยากาศ
เพิ่มความน่าสนใจทำให้ผลงานจิตรกรรม
นามธรรมของ ข้าพเจ้าดูโดดเด่นมีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

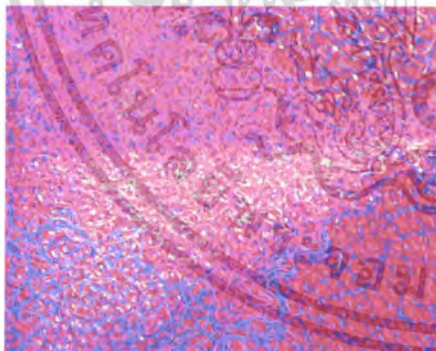
ข.

ข. ข้าพเจ้าสร้างพื้นผิวขึ้นนอกเหนือจากลูกเล่น
แล้วยังช่วยสร้างบรรยากาศ มิติลวงตาให้
ภาพดูซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

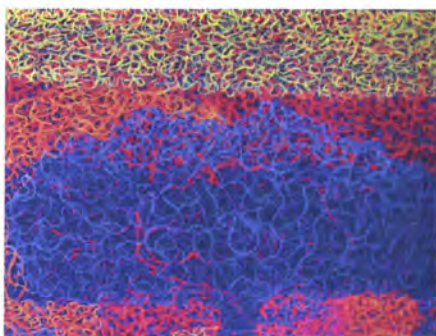
พื้นที่ว่าง (Space)

ก.

ก. พื้นที่ว่างในภาพเกิดจากความต่อเนื่อง
ของพื้นที่ว่างเล็กๆที่เกิดจากการผสมของ
เส้นทำให้เป็นส่วนสำคัญในการช่วยเชื่อม
รูปทรงระหว่างรูปทรงหนึ่งไปสู่อีกรูปทรง
หนึ่งพื้นที่ว่างยังแฝงอยู่ในบรรยากาศ
กลมกลืนไปกับภาพ

ข.

ข. พื้นที่ว่างยังช่วยกำหนดขอบเขตและคัด
รูปทรงที่มีความสำคัญให้เด่นชัด อีกทั้ง
ยังสร้างระยะความลึก ดัน โกล้ โกลด ทำให้
ภาพผลงานดูสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์

ภาพวิเคราะห์ชิ้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพวิเคราะห์ชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1. ความกลมกลืน (Harmony)

ในผลงานของข้าพเจ้าความกลมกลืนเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ผลงานเกิดความลงตัวโดยการเชื่อมโยงจากรูปทรงหนึ่งไปสู่อีกรูปทรงหนึ่ง การคลุมบรรยากาศด้วยสีและน้ำหนักทำให้ภาพมีอารมณ์ความรู้สึกเกิดความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันทัศนธาตุเหล่านี้จึงช่วยส่งผลให้เกิดความกลมกลืนเป็นเอกภาพในผลงานในศิลปะของข้าพเจ้าอย่างยิ่ง ดังภาพผลงานชิ้นที่ 2

2. ความหลากหลาย (Variety)

ในผลงานของข้าพเจ้ารูปทรงเป็นส่วนที่มีความหลากหลาย ดังภาพผลงานชิ้นที่ 2 โดยการใช้รูปทรงของธรรมชาติที่มีท่าทางและขนาดที่ต่างกันในส่วนทรายละเอียดมีการนำเส้น จุด ที่มีขนาดใหญ่เล็กช่วยให้เกิดความหลากหลายและความแตกต่างของขนาดรูปทรงและน้ำหนักที่แตกต่างกัน ทำให้ผลงานดูน่าสนใจมากขึ้น

3. ความสมดุล (Balance)

ผลงานของข้าพเจ้าจะใช้การถ่วงของรูปทรง ด้านหนึ่งมีขนาดใหญ่และอีกด้านหนึ่งจะใช้รูปทรงขนาดเล็กเพื่อแบ่งน้ำหนักทำให้เกิดความสมดุล สอดคล้องกับแนวความคิดทำให้ผลงานมีเอกภาพ ดังภาพผลงานชิ้นที่ 2 เป็นความสมดุลในลักษณะสมดุลแบบอสมมาตร (Asymmetrical Balance)

4. สัดส่วน (Proportion)

ข้าพเจ้าใช้รูปทรงธรรมชาติในการสื่อความหมาย สัดส่วนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะเพิ่มความสมจริงทำให้เกิดจังหวะและเน้นจุดเด่น จุดรอง ทำให้ผลงานดูมีมิติทางความรู้สึกและทางสายตาเพิ่มความน่าสนใจยิ่งขึ้น

5. ความเป็นเด่น (Dominance)

ในผลงานของข้าพเจ้ามีความเป็นเด่นถูกกำหนดด้วยรูปทรงใหญ่และเน้นรูปทรงด้วยแสง อีกทั้งการผลักระยะ เพิ่มความชัดเจนในผลงานทำให้ประธานของภาพมีความเป็นเด่นและมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

6. การเคลื่อนไหว (Movement)

ในผลงานของข้าพเจ้ารูปทรงและเส้นช่วยให้ผลงานมีการเคลื่อนไหวจากรูปทรงหนึ่งไปสู่อีกรูปทรงหนึ่งมีการต่อเนื่องของจังหวะของเส้นซึ่งสร้างให้เกิดความรู้สึกสั่นสะเทือนของสี (Vibration) ทำให้ภาพมีความรู้สึกเคลื่อนไหวและมีอารมณ์ความรู้สึกที่น่าสนใจอย่างยิ่ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

7. การจำกัด (Economy)

รูปทรงในธรรมชาติถูกจำกัด ตัดทอนลงจนเป็นรูปทรงโครงสร้างโดยรวมโดยแสดง อารมณ์ความเป็นธรรมชาติความเป็นสีสนั่นเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญยิ่ง เป็นส่วนสำคัญเพื่อ สอดคล้องกับเนื้อหาและแนวความคิดกำหนดขอบเขตของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของข้าพเจ้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

บทสรุป

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ข้าพเจ้าได้นำเสนอหัวข้อเรื่อง นามธรรมในธรรมชาติ ของ สะท้อนเป็นผลงานศิลปะจิตรกรรมนามธรรมโดยใช้เรื่องราวความประทับใจของธรรมชาติ มิติ การทับซ้อนของธรรมชาติที่มองแล้วรู้สึกงดงาม และคุณประโยชน์ของธรรมชาติดูแล้วยิ่งใหญ่และ เกี่ยวพันกับมนุษย์เป็นเวลายาวนาน

การสร้างสรรค์ผลงานชุดดังกล่าว ข้าพเจ้าสร้างสรรค์โดยนำจินตนาการอารมณ์ความรู้สึกและ แนวความคิดผ่านกระบวนการทางจิตรกรรม ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้เป็นช่วงหนึ่งของการพัฒนาการ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะของข้าพเจ้าและยังคงพัฒนาแนวคิดและเทคนิควิธีการ ไปอย่างต่อเนื่อง

ปัญหาและข้อเสนอแนะข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญในการใช้เป็นหลักฐานและข้อมูลอ้างอิงทำให้ ผลงานดูจริงจังหนักแน่นเข้มข้น มีหลักฐานจากการอ้างอิงไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวหรือการ ค้นคว้าด้วยตัวเองและส่วนเนื้อหาสาระบางประการนำมาจากหนังสือ ประวัติศาสตร์ศิลปะทำให้ผลงาน ดูชัดเจนขึ้น จากแนวคิดโครงเรื่องโครงสร้างทางองค์ประกอบศิลปะทัศนธาตุทั้งหลายได้นำมาสู่การ สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมในรูปแบบใหม่ตามแบบของข้าพเจ้า โดยได้นำข้อมูลที่ได้มาผ่าน กระบวนการสังเคราะห์ จนเกิดการนำเสนอผลงานจิตรกรรมในรูปแบบจิตรกรรมนามธรรม ข้าพเจ้าได้ ใช้ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบข้างและข้อมูลบางส่วนจากหนังสือทำให้รูปแบบถูกพัฒนาและปรับปรุง ให้สอดคล้องกับแนวความคิดแสดงอารมณ์ความรู้สึกอย่างชัดเจน จากผลงานจิตรกรรมสร้างสรรค์ ตั้งแต่ผลงานชิ้นที่ 1-4 ผลงานถูกนำมาสู่การวิเคราะห์แต่ละชิ้นมีข้อดีและข้อเสียต่างกันในระบบงาน สร้างสรรค์ของข้าพเจ้าได้เปรียบเทียบผลงานชิ้นก่อนหน้าและผลงานชิ้นปัจจุบันเพื่อให้เห็นการพัฒนาของ ผลงานจิตรกรรมโดยผ่านการวิเคราะห์ทัศนธาตุและวิเคราะห์องค์ประกอบจัดระเบียบและแสดงดุลย ภาพให้สิ่งที่ขัดแย้งรวมตัวกันได้ ข้าพเจ้าได้รวบรวมและจัดสรรองค์ประกอบต่างๆให้เกิดความ สมบูรณ์รวมทั้งทัศนธาตุอื่นๆ ข้าพเจ้าได้ให้น้ำหนักแก่ระยะภายในภาพน้ำหนักที่อ่อนน้ำหนักที่เข้ม รวมไปถึงจุดบัพทรวงอื่นๆทำให้เกิดความรู้สึกเคลื่อนไหวนำสายตาของผู้ชม บริเวณจุดเด่นของภาพจะ ดึงดูดความน่าสนใจที่ลงตัวกลมกลืนจะนำสายตาทำให้ภาพมีการเคลื่อนไหวจากรูปทรงหนึ่งไปอีก รูปทรงหนึ่งอย่างมีจังหวะทำให้ผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้าดูมีมิติสมจริงสามารถสื่อความหมาย อารมณ์ความรู้สึกและเรื่องราวแนวความคิดทำให้ผลงานที่ออกมามีความสมบูรณ์อย่างยิ่ง และเป็น แนวทางในการพัฒนา เพื่อค้นหาความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่อไปในอนาคต การสร้างสรรคงาน ศิลปะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บรรณานุกรม

- กัจจกร สุนพงษ์ศรี. **วิถีทางของข้าพเจ้า**. กรุงเทพมหานคร:บริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิชจำกัด.2528.
- จรูญ บุญสวน. **สี่สันพรรณพฤกษ์ รำลึกถึงครู**.เชียงใหม่:บริษัท โชตนาพรีน จำกัด 2551
- จิระพัฒน์ พิตรปรีชา. **โลกศิลปะศตวรรษที่ 20**.กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์เมืองโบราณ 2545
- ชลูด นิ่มเสมอ. **องค์ประกอบของศิลปะ**.กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช 2539
- นิตยสาร **FINE ART** เล่มที่ 26 เชียงใหม่
- อารี สุทธิพันธุ์. **ศิลปะนิยม**.กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์โอเดียนโตร์ .2535.
- อัสนีย์ ชูอรุณ. **ประวัติศาสตร์ศิลปะ ยุคฟื้นฟูและยุคใหม่**.กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์โอเดียนโตร์.2537.
- GUSTAV KLIMT** by George Braziller, Newyork, 1975
- KLIMT** by Fernando Huici , Arch Cape Press, Newyork , 1989

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพผลงานศิลปะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

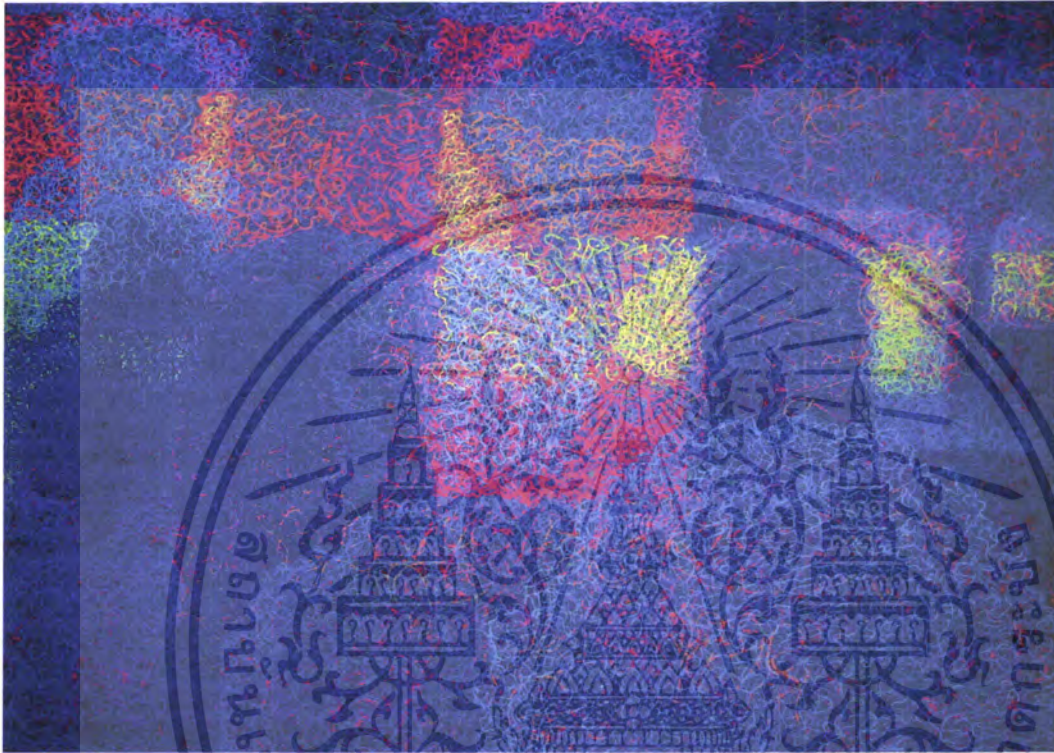
ชื่อผลงาน นามธรรมในธรรมชาติ 1
 เทคนิค สีอะครีติก
 ขนาด 180 x 205 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

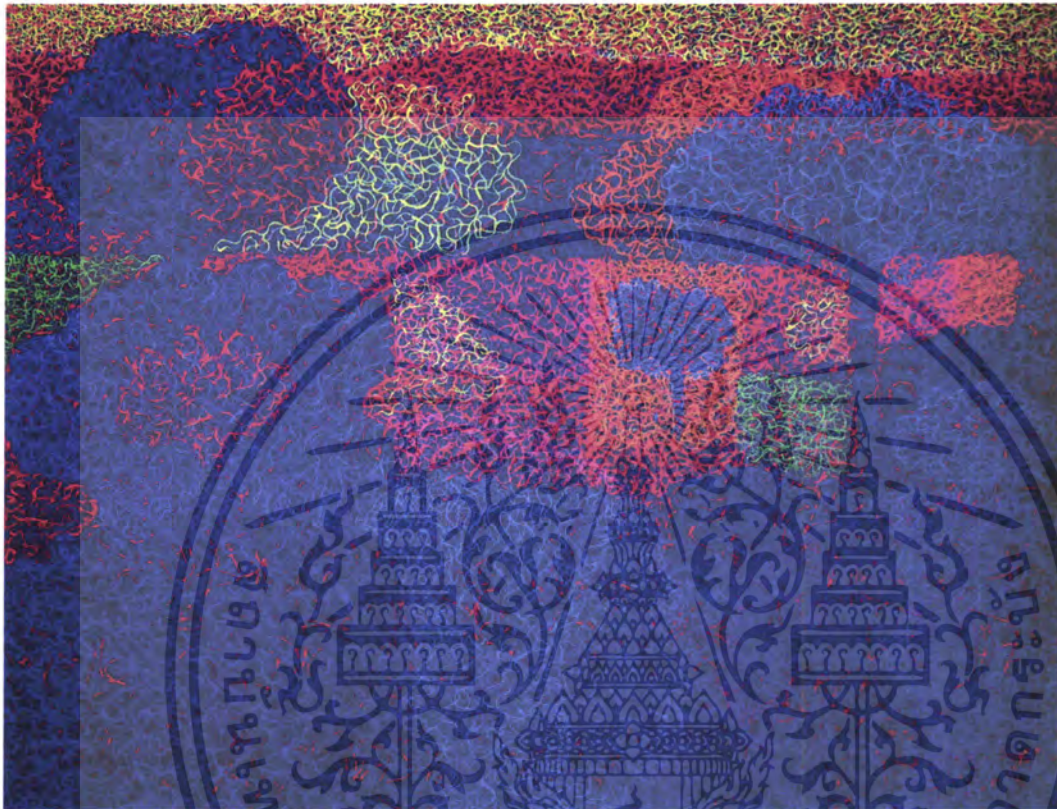
ชื่อผลงาน นามธรรมในธรรมชาติ 1
 เทคนิค สีอะครีลิค
 ขนาด 180 x 205 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อผลงาน นามธรรมในธรรมชาติ 1
 เทคนิค สีอะครีติก
 ขนาด 180 x 205 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อผลงาน นามธรรมในธรรมชาติ 1
 เทคนิค สีอะครีลิค
 ขนาด 180 x 205 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติ

ชื่อ นางสาวณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน

เกิด 3 ตุลาคม 2527

ที่อยู่ปัจจุบัน 605/18 หมู่ 1 ซ.เพชรเกษม 92/2 แขวง บางแคเหนือ

เขต บางแค จังหวัด กรุงเทพฯ 10160

การศึกษา

- วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
- สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง
- ปริญญาตรี สาขาวิชาจิตรกรรม ภาควิชาจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการแสดงผลงาน

- 2545 - ศิลปะอาชีวศึกษาธนบุรีปริทัศน์ ครั้งที่ 24
- 2548 - ร่วมแสดงผลงานร่วมกับนักศึกษาหลายสถาบัน ณ ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์
- 2549 - ร่วมแสดงนิทรรศการผลงานประติมากรรมขนาดเล็ก ณ. เอรวิณบางกอก
 - การแสดงนิทรรศการศิลปกรรม New Mini Art ณ. Hofart Gallery
 - ร่วมแสดงผลงานศิลปกรรมลาดกระบังนิทรรศน์ ณ. ห้องแสดงผลงานภาควิชาจิตรศิลป์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- 2550 - ได้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ รุ่นที่ 4 ณ. หอศิลป์ปิ่น จังหวัดปทุมธานี
 - ร่วมแสดงผลงานเยาวชนสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ รุ่นที่ 4 ณ. นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
- 2551 - ร่วมแสดงผลงานจิตรกรรมกับศิลปินไทย อเมริกา และยูนิอัน ณ. หอศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เกียรติประวัติ

- 2545 - รางวัลชนะเลิศ จิตรกรรมไทย การประกวดผลงานนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
 - รางวัลชมเชย สีน้ำ การประกวดผลงานนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
 - รางวัลชมเชยภาพพิมพ์ การประกวดผลงานนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
- 2550 - ได้รับการคัดเลือกจากศิลปินแห่งชาติในโครงการสร้างสรรค์งานศิลป์กับ

ศิลปินแห่งชาติไปดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้