

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

ความเจ็บปวด

PAINFUL

นางสาว วิไลมาศ เกตุสร้อย

Miss. Vilaimas Ketsroi

รฟว.
๖๖๖๑๕
๑๕๕๐

เลขหมู่.....
เลขทะเบียน.....**83799**
วัน,เดือน,ปี.....**16 ก.ย. 2551**

b.....**11๑๘3๖๗x**
i.....

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาจิตรกรรม ภาควิชาวิจิตรศิลป์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2550

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติ
ให้ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

.....คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

.....ประธานกรรมการ
(อาจารย์วุฒิกร คงคา)

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

.....กรรมการ (รองศาสตราจารย์สรณรงค์ สิงหเสนี)
.....กรรมการ (รองศาสตราจารย์มัลลิกา มังกรวงษ์)

.....กรรมการ (รองศาสตราจารย์อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์)
.....กรรมการ (รองศาสตราจารย์กันจมา คำโสภี)

.....กรรมการ (รองศาสตราจารย์สุรพงษ์ สมสุข)
.....กรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณากร คุษาชีวะ)

.....กรรมการ (อาจารย์มงคล เกิดวัน)
.....กรรมการ (อาจารย์ชนดล ศิริจิเจริญ)

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

.....กรรมการและเลขานุการ
(รองศาสตราจารย์อติดา จันฝิ่งเพชร)

.....อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์
(รองศาสตราจารย์สรณรงค์ สิงหเสนี)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่ส่งมอบไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อศิลปนิพนธ์	ความเจ็บปวด
	PAINFUL
ชื่อ	นางสาววิไลมาศ เกตุสร้อย
รหัสนักศึกษา	47020242
สาขาวิชา	จิตรกรรม
ภาควิชา	วิจิตรศิลป์
คณะ	สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา	2550
อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์สรณรงค์ สิงหนเสนี

บทคัดย่อ

ความรู้สึเจ็บปวดที่ได้รับจากคนรอบข้างของข้าพเจ้าเอง รวมทั้งความรู้สึก และการกระทำของข้าพเจ้าเอง ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความรู้สึกเจ็บปวดส่งผลกระทบต่อจิตใจของข้าพเจ้า แต่ความเจ็บปวดของข้าพเจ้ามักจะอยู่ภายในจิตใจของข้าพเจ้ามากกว่าที่จะแสดงออกให้คนอื่นรับรู้ และเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งของความรู้สึกที่มันอัดแน่นภายในจิตใจ ข้าพเจ้าจึงถ่ายทอด และปลดปล่อยความรู้สึกเจ็บปวด และรุนแรงเหล่านั้นออกมาในรูปแบบของการสร้างสรรค์ศิลปะ เพื่อตอบสนองความรู้สึกที่มีผลกระทบต่อจิตใจของข้าพเจ้าเอง

จากเหตุผลดังกล่าวข้าพเจ้าจึงนำเสนอผลงานศิลปะให้มีลักษณะของความไม่เป็นจริงในท่าทางต่างๆ ที่มนุษย์จะสามารถทำได้ในความเป็นจริง ข้าพเจ้าต้องการสื่อถึงอารมณ์ โดยนำรูปทรงท่าทางต่างๆ ของคนมานำเสนอเป็นรูปแบบของตัวการ์ตูนประกอบกับแนวความคิด และความรู้สึกส่วนตัวของข้าพเจ้า

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์สรธรรมรงค์ สิงหนเสนี ซึ่งเป็นที่ปรึกษา ให้คำชี้แนะ ทั้งเรื่องงาน และการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ในครั้งนี้ ขอโน้มรำลึกถึงพระคุณ บิดา มารดา ด้วยความรัก และความเคารพยิ่งที่เป็นผู้ให้กำเนิด อบรมสั่งสอน เลี้ยงดู

ขอขอบคุณคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ชี้แนะสิ่งทีถูกต้อง มีประโยชน์ และมอบความคิดที่กว้างไกลแก่ข้าพเจ้า และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ภาควิชาวิจิตรศิลป์ทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกในการติดต่อสอบถามจนนำมาซึ่งความสำเร็จของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ในครั้งนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ.....	ก
กิตติกรรมประกาศ.....	ข
สารบัญ.....	ค
สารบัญภาพ.....	ง
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญของโครงการ.....	2
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	2
1.3 ขอบเขตของโครงการ.....	3
บทที่ 2 ที่มาและแนวความคิดสร้างสรรค์	4
2.1 แนวความคิดสร้างสรรค์.....	5
2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน.....	6
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการสร้างสรรค์	10
3.1 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ.....	16
บทที่ 4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์	17
4.1 สี.....	22
4.2 เส้น.....	25
4.3 น้ำหนัก.....	28
4.4 พื้นผิว.....	30
4.5 ที่ว่าง.....	33
4.6 วิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์.....	39
บทที่ 5 บทสรุป	41
ปัญหาและข้อเสนอแนะ	42
บรรณานุกรม	43
ภาพผลงานศิลปะ	44
ประวัติผู้เขียน	49

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพประกอบ

รูป	หน้า
ภาพอิทธิพลที่ได้รับ และผลงานศิลปะที่เกี่ยวข้อง.....	8-9
ภาพประกอบภาพร่างผลงานศิลปะ.....	11-15
ภาพประกอบวิเคราะห์ทัศนธาตุ.....	18-33
ภาพวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์.....	34-38
ภาพผลงานศิลปะ “Painful”.....	45-48

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

บทนำ

ในชีวิตมนุษย์เรานั้นมีความรู้สึกมากมายมีทั้งรัก เกลียด ต้องการ ทุกข์ สุข และความรู้สึกอีกมากมาย และเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นกับจิตใจที่ไม่สัมพันธ์กับความต้องการ ก็จะส่งผลต่อความหวั่นไหวทางอารมณ์ภายใน เช่นความกลัว วิตกกังวล โกรธ เสียใจ รู้สึกเจ็บปวดภายในจิตใจ และการแสดงออกของผลกระทบเหล่านั้น มักจะซ่อนอยู่ภายในจิตใจ ไม่สามารถแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมโดยตรงได้ ซ้ำพเจ้าต้องการแสดงถึงความรู้สึกภายในจิตใจ และการแสดงออกของความ เป็นไปภายในใจเมื่อโดนสิ่งรอบข้างมากระทบ

ความรู้สึกของมนุษย์ที่ไม่สามารถแสดงออกมาได้นั้นมีมากมายหลากหลายความรู้สึก แต่ในความเป็นจริงเราอยู่ในสังคมที่ไม่ชอบความรุนแรง จึงเป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถแสดงออกได้มาก มนุษย์เราเมื่อเจอสิ่งต่างๆ ที่มากระทบกับจิตใจภายในก็มักจะเก็บไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวด ความ เศร้า ความทุกข์ เมื่อไม่สามารถแสดงออกมาได้ จึงกลายเป็นการสั่งสมทางความรู้สึกอัดแน่นที่ไม่มี ทางระบายออก

ความรุนแรงภายในใจมีทั้งความโลภ ความโกรธ เกลียด และความหลง หรือความไม่รู้ ซึ่งเป็นรากเหง้า หรือต้นเหตุแห่งความรุนแรงความไม่รู้ตัว ไม่รู้จักสิ่งที่ถูกต้องบางคนอาจทำด้วยความ โกรธ ซึ่งแม้ในบางคนจะไม่สามารถยับยั้งมัน ได้ก็ตาม ก็จะแสดงออกมาในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น เป็นทางความรู้สึก ความต้องการ แต่สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง!

อารมณ์หมายถึง สภาวะของจิตใจที่เปลี่ยนแปลงเมื่อสิ่งเร้ามากระตุ้นให้เกิดอารมณ์ ซึ่ง อารมณ์ทุกอย่างจะมีความรุนแรงที่ไม่เท่ากัน อารมณ์ระดับอ่อน เรียกว่าความรู้สึก อารมณ์ระดับ รุนแรงเรียกว่า อารมณ์ ความรู้สึก ความสะเทือนใจ อารมณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมักเกิดขึ้นจากสิ่งเร้าที่ทำให้ เกิดอารมณ์ ได้แก่ สิ่งเร้าภายนอก สิ่งเร้าภายใน

ถึงอย่างไรมนุษย์ที่ไม่เข้าใจความเปลี่ยนแปลงไปทางอารมณ์ภายในอย่างที่เราควบคุมไม่ได้แม้ ภายนอกจะสงบเพียงใด แต่ภายในก็แปรปรวน ที่เป็นเช่นนี้เพราะ จิตใจเข้ามากระทบจิต

¹ <http://www.bangkokbiznews.com/body heart>

วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2551 โคนคุณ: คุณกันจันเพ็ญ

1.1 ความสำคัญของโครงการ

ความเป็นมาของโครงการนี้เกิดมาจากความรู้สึกภายในจิตใจของข้าพเจ้านั้นมีความทุกข์ ความเจ็บปวดอยู่ในจิตใจ แต่ข้าพเจ้าไม่สามารถแสดงความเจ็บปวดเหล่านั้นออกมาได้ ข้าพเจ้าจึงตอบสนองความรู้สึกนั้นผ่านออกมาในรูปแบบของงานศิลปะ ความสำคัญคือความรู้สึกที่ข้าพเจ้าจะสามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างที่ความรู้สึก และจิตใจของข้าพเจ้ารู้สึกได้มากแค่ไหน และทำให้คนอื่นสามารถรับรู้ถึงความรู้สึกนั้น ได้มากแค่ไหน

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อต้องการสื่อถึงความรู้สึกอีกความรู้สึกหนึ่งของมนุษย์ที่ทุกคนต้องมี
2. เพื่อต้องการตอบสนองความรู้สึกที่ข้าพเจ้าไม่สามารถถ่ายทอดออกมาได้โดยตรง
3. เพื่อต้องการแสดงออกถึงอารมณ์ และสภาวะความรู้สึกภายในออกมาในรูปแบบของงานศิลปะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1. ด้านเนื้อหา ขอบเขตของโครงการเป็นการถ่ายทอดออกมาจากความรู้สึกเจ็บปวด เสียใจที่เกิดขึ้นกับตัวข้าพเจ้า
2. แนวทางการสร้างสรรค์ นำเสนอในลักษณะแบบรูปร่าง รูปทรงของตัวการ์ตูน แสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึก
3. กรรมวิธีในการสร้างสรรค์เป็นงานจิตรกรรมสีน้ำมันบนผืนผ้าใบในรูปแบบ 2 มิติ จำนวน 4 ภาพ
4. ขนาดผลงาน ภาพที่ 1 160 x 180 cm.
 ภาพที่ 2 160 x 180 cm.
 ภาพที่ 3 160 x 175 cm.
 ภาพที่ 4 170 x 180 cm.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

ที่มาและแนวความคิดสร้างสรรค์

ความเจ็บปวด ความรู้สึกรุนแรงภายในจิตใจของคนเรานั้นเกิดขึ้นได้หลายปัจจัยที่แตกต่างกันออกไป มีทั้งความเครียด ความผิดหวังจากการกระทำของคนรอบข้าง มีทั้งความเสียใจจากความรักเหมือนกับตัวข้าพเจ้าที่ได้รับประสบปัญหาทางด้านความรักที่ไม่สามารถแสดงออกทางอารมณ์ของความโกรธแค้นออกมาได้อย่างเปิดเผย เพราะมีปัจจัยหลายอย่าง เช่น ความกลัว ความคิดไม่ตรงกับใจ เมื่อไม่สามารถแสดงอารมณ์ออกมาได้ ข้าพเจ้ารู้สึกอึดอัด และกลายเป็นผู้รองรับอารมณ์แต่เพียงผู้เดียว

ข้าพเจ้ามีความรู้สึกที่ดี และจริงใจต่อความรักเสมอ แต่เมื่อความรักกลับไม่เป็นดังที่เราคาดหวัง ความรู้สึกต่างๆ ที่เราได้รับจากคนที่เรารักกลับกลายเป็นการทำร้ายจิตใจ และความรู้สึกของตัวข้าพเจ้าเป็นอย่างมากทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกผิดหวัง และเจ็บปวด ทำให้ข้าพเจ้าอยากจะแสดงอารมณ์ที่รุนแรงออกมา ซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก แต่เมื่อความคิด และความรู้สึกเหล่านั้นไม่สามารถระบายออกมาได้อย่างเปิดเผย จึงไม่สามารถทำให้เราทำตามอารมณ์ของเราได้

ตัวข้าพเจ้าจึงใช้ทางออกในการปลดปล่อยอารมณ์ที่คับข้องอยู่ในจิตใจ ที่ข้าพเจ้าได้พบเจอออกมาในรูปแบบของผลงานศิลปะ ซึ่งข้าพเจ้าได้ระบายเรื่องราวความรู้สึกต่างๆ เช่น เนื้อหารูปทรงของตัวการ์ตูนจินตนาการเรื่องราวที่ข้าพเจ้าอยากจะแสดงออกมาถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะ

2.1 แนวความคิดสร้างสรรค์

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้ามาจากความรู้สึกเจ็บปวดที่ได้รับจากคนรักของข้าพเจ้าเอง ที่ทำให้จิตใจของข้าพเจ้าเจ็บปวด จากการกระทำที่ข้าพเจ้าได้รับ รวมทั้งความรู้สึกและการกระทำของข้าพเจ้า มักอยู่ในจิตใจของข้าพเจ้า จนในบางครั้งข้าพเจ้ารู้สึกอยากจะแสดงออกมา แต่ในความเป็นจริงแล้ว ข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะแสดงการกระทำเหล่านั้นออกมาได้ ข้าพเจ้าจึงอยากถ่ายทอด และปลดปล่อยความรู้สึกเหล่านั้นออกมาได้ ข้าพเจ้าจึงอยากถ่ายทอด และปลดปล่อยความรู้สึกรุนแรงเหล่านั้นออกมาในรูปแบบของการสร้างสรรค์ศิลปะ เพื่อตอบสนองความรู้สึกที่มีผลกระทบต่อจิตใจของข้าพเจ้าเอง

อิทธิพลจากประสบการณ์ตรง

ผลงานข้าพเจ้าเป็นงานจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ (Oil on canvas) อิทธิพลที่ข้าพเจ้าได้รับเกิดจากประสบการณ์โดยตรงของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้ามีความรู้สึกเจ็บปวดกับเรื่องของความรัก ทำให้มุมมองทางด้านความรักของข้าพเจ้าเปลี่ยนไป

2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน

ฟรีดา คาร์โล มีชื่อจริงว่า แมกดาลีนา คาร์เม็น ฟรีดา คาร์โล อี คาลเดอรอน Magdalena (Carmen Frieda Kahlo y Calderon) เกิดที่เมืองเล็ก ๆ ชายแดนเม็กซิโกชื่อ Coyoacan บิดาเชื้อสายเยอรมันฮังการีชื่อ Guillermo Kahlo อพยพจากประเทศเยอรมนี และสมรสกับ Matilde Calderon y Gonzalez มารดาผู้สืบเชื้อสายมาจากชาวสเปน กับชาวอเมริกันของฟรีดา ภายหลังจากภรรยาคนแรกเสียชีวิตเพราะการคลอดบุตร ฟรีดาเติบโตมาในครอบครัวที่ไม่มีความสุข แต่ใกล้ชิดกับบิดามากกว่ามารดา เมื่อฟรีดาอายุ 6 ขวบ ป่วยเป็นโรคโปลิโอ ส่งผลให้ขาซ้ายลีบเล็กกว่าขาขวาแต่ก็สามารถพิชิตความพิการได้ในที่สุด

ในปี พ.ศ. 2468 รถประจำทางที่ฟรีดากำลังนั่ง ทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยเฉพาะที่กระดูกเชิงกราน และมดลูก เป็นสาเหตุให้ตั้งครรถ์ด้วยความเสี่ยง ภายหลังจากการบาดเจ็บฟรีดากลับมาเดินได้อีกแต่ก็กลับไปมีอาการเจ็บปวดตลอดชีวิต ทำให้ต้องเข้าโรงพยาบาลครั้งละนานๆ และได้รับการผ่าตัด ถึง 35 ครั้ง ที่หลังและขาขวา

ภายหลังจากอุบัติเหตุฟรีดาหันเหความสนใจไปปรึกษาศิลปะแทน ภาพเขียนของฟรีดาสะท้อนชีวิตอันขมขื่นอย่างตรงไปตรงมาจนน่าตกใจ ทั้งการสมรสที่ลือเลื่อง การตั้งครรถ์และการผ่าตัดต่างๆ 55 ภาพในจำนวน 143 ภาพเป็นภาพเหมือนของตัวเอง มักมีการสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์เกี่ยวกับบาดแผลทางกายและทางใจของฟรีดา ฟรีดาได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมพื้นถิ่นเม็กซิกันอย่างขึง โดยสะท้อนเป็นสีสันอันสดใสใน สัญลักษณ์ต่างๆ ในภาพเขียนแม้ว่างานของฟรีดาถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบเหมือนจริง และออกแสดงกับพวกลัทธิเหนือยุโรป แต่ฟรีดาไม่นับตัวเองเป็นพวกลัทธิเหนือจริง งานที่มีที่มุ่งทำนองส่วนใหญ่เกี่ยวกับสตรี ส่งให้ฟรีดากลายเป็นแม่แบบของนักสตรีนิยมในทศวรรษสุดท้ายของศตวรรษที่ 20

อิทธิพลที่เข้ามามีได้รับมานั้นจะเป็นอารมณ์ที่แสดงออกทางอารมณ์ของฟรีดา ที่สะท้อนชีวิตเรื่องราวอันขมขื่น เสรีโส และผิดหวังในเรื่องของความรัก การถ่ายทอดที่ตรงไปตรงมาภาพของฟรีดา มักเป็นภาพของตัวเองในอารมณ์ต่างๆ เพราะฟรีดาเคยบอกว่าเธอรู้จักตัวเองดีที่สุด แต่ส่วนใหญ่ที่สื่อออกมา ล้วนเป็นภาพอันเกิดจากความทุกข์ไม่ทางใจ ก็ทางร่างกาย

ตัวอย่างเช่น เธอเขียนภาพชื่อ Accident และ Rtable เพื่อสื่อถึงคราวที่เกิดอุบัติเหตุเขียนภาพ Henry Ford Hospital หรือ The Flying Bed หลังจากที่ท้องจนแท้งลูก และหมอบอกกับเธอว่าไม่สามารถมีลูกได้อีกต่อไป ความหวังที่เธอต้องการจะมีลูกกับดิเอโกเป็นนักหนา มีอันต้องสลายไปเธอเลิกแต่งกายด้วยเสื้อผ้าพื้นเมืองของเม็กซิโก ตัดผมที่ยาวสลวยของตนที่ดิเอโกชอบออก และเขียนภาพ A Few Small Nips เพื่อแสดงถึงความทุกข์ เมื่อรับรู้ว่ามีดิเอโกมีความผูกพันอย่างลับๆ กับคริสติน่า, เขียนภาพ Suicide of Dorothy Hale แสดงความรู้สึกลอยๆ ฆ่าตัวตายเนื่องจากแยกทางกับดิเอโก, เขียนภาพ Diego And I มีน้ำตาไหลหยดบนหน้าผากมีรูปหน้าดิเอโกที่มีตาอยู่สามตา

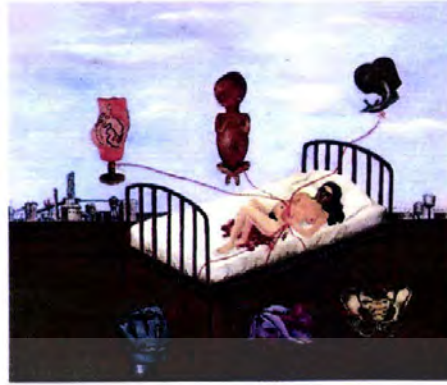
แสดงความหตุถึงการสูญเสีย, เขียนภาพ Broken Column ระหว่างที่ต้องใช้เครื่องรัดตัวเป็นหลัก
นาน 5 เดือน²

² <http://www.new6.com/composer/art/history/feda.php>

วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2551

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อภาพ Henry Ford Hospital 1932.

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ (Oil on canvas)

ขนาด 31.1 x 39.3 cm.

ชื่อภาพ A Few Small Nips 1935.

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ (Oil on canvas)

ขนาด 38 x 48.2 cm.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3

วิธีการดำเนินการสร้างสรรค์

การดำเนินการสร้างสรรค์ ผลงานทางศิลปะจำเป็นต้องมีขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานที่มีระบบระเบียบ และเป็นไปได้ด้วยความเหมาะสมตรงตามรูปแบบ แนวความคิด และความต้องการของผู้สร้างสรรค์ โดยเฉพาะต้องสอดคล้องกับอุปนิสัยของการสร้างสรรค์ของผู้คนนั้นด้วย ขั้นตอนการทำงานจึงถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะกระทำให้ผลงานมีความสำเร็จได้ เพราะขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานนั้น จะต้องเริ่มจากการศึกษาข้อมูล ที่นำมาเป็นภาพร่าง ตลอดจนนำภาพร่างมาขยายเป็นงานศิลปะด้วยเทคนิคตามแบบของผู้สร้างสรรค์เพื่อผลงานดังกล่าวจะสามารถถ่ายทอดความคิด อารมณ์ ความรู้สึกได้อย่างสมบูรณ์

ข้าพเจ้าจึงได้นำเสนอภาพผลงานศิลปะให้มีลักษณะสื่อถึงอารมณ์ โดยนำรูปทรงท่าทางต่างๆ ของคนมานำเสนอเป็นรูปแบบของตัวการ์ตูนประกอบกับแนวความคิด และความรู้สึกส่วนตัวของข้าพเจ้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่าง

ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพร่างชิ้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 1 นี้เป็นแนวความคิดที่เกิดจากอารมณ์ความรู้สึก ความผิดหวัง ความโกรธ ความรุนแรง อยากที่จะกระทำในบางสิ่งบางอย่าง ทำให้เกิดภาพคนในอิริยาบถที่แสดงถึงการกระทำอะไรบางอย่าง บรรยากาศโดยรอบและส่วนประกอบจะทำให้ดูอึดอัด รุนแรง หดหู่ เศร้าหมอง เพราะเป็นรูปทรงคนที่ไม่มีความสุข และมีสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้แทนค่าทางความรู้สึก

ข้าพเจ้าได้นำภาพร่างชิ้นที่ 1 มาเป็นภาพร่างต้นแบบในการนำไปขยายเป็นชิ้นงานจริงเพราะองค์ประกอบที่ดูแปลกตา แสดงถึงอิริยาบถที่แสดงออกถึงความรุนแรง และดูโหดร้าย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 2

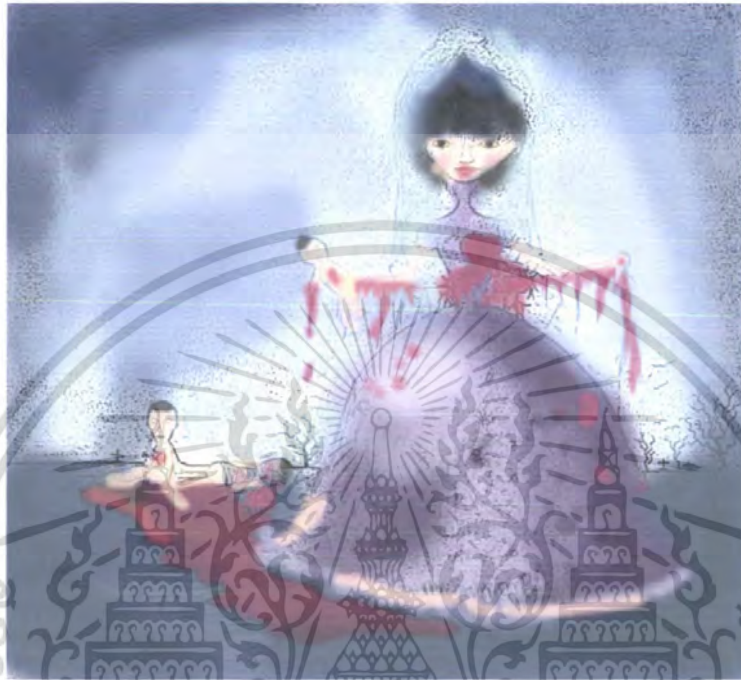

ภาพร่างชุดที่ 2 นี้สื่อถึงความรู้สึกของเรา ซึ่งแสดงออกภายในจิตใจออกมาเป็นรูปแบบของการกระทำ ที่ให้ความรู้สึกที่รุนแรงและเจ็บปวด ระหว่างสองตัว ภาพร่างชุดนี้ยังคงเป็นรูปทรงของคนที่คุณเคารพคุณ มีการแสดงออกทางอารมณ์ที่รุนแรง

ข้าพเจ้าได้นำภาพร่างชิ้นนี้มาเป็นภาพร่างต้นแบบในการนำไปขยายเป็นงานจริง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพร่างชุดที่ 3 นี้จะเน้นการแสดงอาการของคนที่คุณรุนแรงภายในจิตใจที่ไม่สามารถแสดงออกมาได้อย่างอิสระการนำเอาเข็มมาเย็บหรือทิ่มแทงตัวตุ๊กตาเพื่อทำให้เจ็บปวด ส่วนรูปทรงคนที่ใช้จะดูไม่แตกต่างจากงานชุดที่ 1 และ 2 มาก

ข้าพเจ้าได้นำภาพร่างชิ้นนี้มาขายเป็นผลงานจริงเพราะลักษณะการแสดงออกของรูปทรงนั้นสื่อให้เห็นถึงแนวความคิดที่ต้องการสื่อออกมา และนำเสนอได้อย่างชัดเจน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 4

ภาพร่างชุดที่ 4 นี้แสดงถึงอาการที่ตัวข้าพเจ้าเป็นผู้ถูกกระทำ แสดงออกถึงความรู้สึกเจ็บปวด ภาพร่างชิ้นนี้ยังคงเป็นรูปทรงคนแต่จะแตกต่างไปจากชิ้นที่ 1, 2 และ 3 เพราะเป็นรูปทรงคนที่ คล้ายจริง ซึ่งชิ้นที่ 1, 2 และ 3 นั้นจะเป็นในรูปทรงของตัวการ์ตูน ในภาพชิ้นนี้ข้าพเจ้าได้ใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้แทนค่าความรู้สึก ข้าพเจ้าได้นำเอาสตอร์เบอร์มาใช้เป็นสัญลักษณ์ ที่สื่อถึงหัวใจ แสดงออกถึงความรู้สึกที่ถูกตัดขาด

ข้าพเจ้าได้นำภาพร่างชิ้นนี้มาเป็นภาพร่างต้นแบบในการนำไปขยายเป็นชิ้นงานจริงเพราะตัวงานมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันออกไปกับงานชิ้นที่ผ่านมา ภาพชิ้นนี้มีการแสดงอิริยาบถในการถูกกระทำที่สื่อออกมาได้อย่างชัดเจน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.1 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชุด ความเจ็บปวด เป็นงานจิตรกรรมที่ใช้กรรมวิธีสร้างสรรค์ คือ เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบประกอบขึ้นเป็นผลงานจิตรกรรม 2 มิติ ดังขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์

1. เฟรมไม้
2. พู่กัน
3. ดินสอสี
4. สีน้ำมัน
5. สีน้ำอะคริลิก
6. ผ้าดิบ
7. แม็ดยิงเฟรม

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน

1. เตรียมเฟรมผ้าใบพร้อมที่จะรองพื้นด้วยสีขาว (สีน้ำอะคริลิกที่มีคุณสมบัติกันเชื้อรา) รองพื้นในลักษณะเดียวกันทั้งหมด 4 ชั้น โดย 3 ชั้นแรกรองพื้นด้วยสีน้ำอะคริลิก ทาในแนวนอนและแนวตั้งสลับกัน
2. การร่างภาพโดยการเขียนขึ้น โดยใช้ดินสอสี ร่างแค่พอเห็น ร่างเฉพาะเส้นรอบนอก
3. ขั้นตอนการลงสีซ้ำพู่กันจะลงสีในส่วนที่เป็นพื้นหลังก่อนเพื่อคลุมบรรยากาศและน้ำหนักทั้งหมดของภาพลงสีส่วนที่เป็นเงาก่อน แล้วจึงลงในส่วนที่เป็นแสง
4. ขั้นตอนการเก็บรายละเอียด โดยดูภาพรวมทั้งหมดในเรื่องของแสง น้ำหนักรายละเอียดปลีกย่อยรวมถึงเนื้อหาและเรื่องราวต่างๆ ภายในภาพเพื่อให้เกิดความกลมกลืนและความสมดุลสอดคล้องกับแนวความคิดสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างชัดเจน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

วิเคราะห์การสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในความงาม ความสะเทือนใจ ความคิด และอารมณ์ ผลงานที่ข้าพเจ้าสร้างขึ้นจึงมีจุดมุ่งหมายแสดงให้เห็นถึงการหลุดพ้นจากการกำหนด ทำให้การแสดงออกนอกจากจิตใจ โดยมีตัวข้าพเจ้าเป็นสื่อในการแสดงออก ฉะนั้นศิลปะจึงเป็นสื่อกลาง ในการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกความนึกคิดในการอยู่กับความผิดหวัง เจ็บปวดออกมาเป็น รูปธรรม เพื่อให้เกิดเป็นสุนทรียภาพสามารถรับรู้ และเข้าใจ ได้โดยง่ายแก่ผู้ที่พบเห็นผลงาน

ผลงานจึงมีส่วนประกอบของทัศนธาตุต่างๆ ทางศิลปะ ซึ่งสามารถวิเคราะห์แยกย่อยออกมา ได้ เพื่อให้มีความเข้าใจในภาพผลงานมากยิ่งขึ้น

วิเคราะห์ทัศนธาตุ

ผลงานของข้าพเจ้ามีรูปทรงคนเป็นหลักเพื่อสื่อความหมายตามแนวเรื่อง และแนวความคิดที่เป็นจุดมุ่งหมาย โดยที่ใช้เส้นสร้างรูปทรงในผลงาน จะมีที่ว่างหรือรูปร่างของที่ว่างปรากฏขึ้นพร้อมกับเส้นของทัศนธาตุจะมีทั้งเส้นที่เป็นขอบเขตของรูปร่างของสี มีน้ำหนักอ่อนแก่ของสี ดังนั้นการวิเคราะห์ทัศนธาตุในผลงานศิลปะจึงมีความจำเป็นอยู่มากเช่นกัน ทั้งนี้ก็เพื่อความเข้าใจที่จะเกิดขึ้นในผลงานของผู้เข้าชมงาน โดยทั่วไปซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้

รูปทรง (Form)

ข้าพเจ้าได้สร้างรูปทรงของคนที่ไม่มีความสมบูรณ์ เพื่อถ่ายทอดความคิด อารมณ์ ความรู้สึกภายในที่อยากจะกระทำ ใช้บรรยากาศ สี สัญลักษณ์แทนค่าตัวงานและจิตใจภายใน ซึ่งมีรูปทรงของคนเหมือนกัน และรูปทรงเดี่ยว รูปทรงต่างๆจะแสดงถึงอาการที่มีความคิด การแสดงออกของท่าทาง และความรู้สึกที่เจ็บปวด และรุนแรง ซึ่งซ่อนอยู่ภายในจิตใจ ในรูปทรงจะมีความชัดเจนของการแสดงออกสื่อถึงความคิดความรู้สึกภายใน ดังนั้นรูปทรงที่ปรากฏอยู่ในงานทั้งหมดนั้น จะประกอบไปด้วยรูปทรง และอิริยาบถที่คนมักจะไม่ค่อยแสดงออกมาเป็นส่วนใหญ่³

³ ชุต นิมเสมอ.องค์ประกอบศิลป์: โทศวัตินพานิช, 2543

ผลงานชิ้นที่ 1

รูปทรงในชิ้นงานนี้เป็นทรงเดี่ยวใช้ โทนสีของบรรยากาศที่อยู่ภายในห้องแสดงถึงจินตนาการของการกระทำอะไรบางอย่าง มีความน่าสนใจในการใช้รูปทรงของสัญลักษณ์ที่นำมาเป็นตัวกระทำ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 2

ผลงานชิ้นนี้เป็นรูปทรงเดี่ยวเหมือนกับผลงานชิ้นแรก เน้นอารมณ์ของรูปทรงแสดงออกถึงการกระทำ ชิ้นนี้มีการเพิ่มองค์ประกอบโดยใช้ตัวตุ๊กตาเป็นสื่อในการถูกกระทำ รูปทรงที่ใช้เป็นรูปทรงของคนที่ไม่เหมือนจริง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 3

ป.

ก.

ค.

ผลงานชิ้นนี้มีการเพิ่มรูปทรงของคนเข้าไปเพื่อองค์ประกอบที่สมบูรณ์ รูปทรงในชิ้นงานนี้ จะมีความชัดเจนรูปทรงเดี่ยว แต่จะมีรูปทรงที่เป็นตุ๊กตาที่เหมือนกันประกอบอยู่ด้วย และมีความเข้มของเงาที่หนักกว่า เหมือนเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกเล็กๆ ที่อยู่ภายในจากการถูกทำร้ายจิตใจที่ไม่สามารถแสดงออกได้อย่างชัดเจน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชั้นที่ 4

ผลงานชิ้นนี้มีการเพิ่มองค์ประกอบเข้าไปเพื่อความสมบูรณ์เช่นกัน ในผลงานชิ้นนี้ได้ใช้สตอร์เบอร์เป็นสัญลักษณ์ โดยสื่อถึงรูปหัวใจ แต่การแสดงออกของรูปทรงนั้นมีความแตกต่างกันจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างระหว่างรูปทรงและท่าทางความรู้สึก รูปทรงในงานชิ้นนี้ใช้รูปทรงของคนที่มีเหมือนจริงซึ่งแตกต่างกับชิ้นที่ 1 ชิ้นที่ 2 และชิ้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.1 เส้น (Line)

เส้นเป็นส่วนประกอบ และเป็นทัศนธาตุที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในการสร้างสรรค์ผลงานเพราะเส้นสามารถกำหนดขอบเขตรูปทรง เพื่อสร้างทิศทางให้เกิดขึ้นภายในผลงาน เส้นจึงสามารถสร้างความรู้สึกที่เป็นอิสระให้ได้ทั้งรูปทรงและพื้นที่ว่าง เพื่อสร้างขนาดและรายละเอียดของรูปทรงให้มีความสอดคล้องกันกับรูปทรงในชิ้นงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2 สี (Color)

สีเป็นส่วนประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งในผลงานศิลปะ มีบทบาทที่ทำให้ชิ้นงานมีความโดดเด่นมากขึ้นเพราะมันสามารถถ่ายทอดเรื่องราว อารมณ์ บรรยากาศ และยังสามารถแบ่งแยกส่วนประกอบต่างๆ ภายในชิ้นงานให้เห็นได้อย่างชัดเจน และสามารถทำให้รับรู้ความคิด ความรู้สึกได้อย่างรวดเร็ว โดยตัวชิ้นงานของข้าพเจ้าจะมีสีเป็นส่วนประกอบสำคัญเพื่อให้งานของข้าพเจ้าได้อารมณ์ และความรู้สึกมากขึ้น แต่ถึงอย่างไรสี ก็เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการถ่ายทอดอารมณ์ได้ชัดเจนมากที่สุด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 2

ข.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 3

ผลงานชิ้นที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.3 น้ำหนัก (Tone)

น้ำหนักอ่อน แก่ ที่เกิดขึ้นภายในภาพจะเป็นส่วนช่วยให้เกิดเนื้อหาในชิ้นงาน ทำให้ชิ้นงานมีความครบถ้วนสมบูรณ์ทางทัศนธาตุมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเส้น หรือ รูปทรง ในชิ้นงานของข้าพเจ้า จะมีน้ำหนักเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในชิ้นงานมากที่สุด

ผลงานชิ้นที่ 1

ผลงานชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 3

ผลงานชิ้นที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.4 พื้นผิว (Texture)

ลักษณะพื้นผิวที่เห็นได้ชัดเจนในผลงานทุกๆ ชิ้นของข้าพเจ้า คือ พื้นผิวที่มีลักษณะเรียบ ซึ่งเป็นเนื้อที่ส่วนมากบนชิ้นงาน ข้าพเจ้าต้องการคุมโทน และน้ำหนักของสี โดยรวมของผลงาน จะสื่อให้เห็นถึง พื้นผิวอันเกิดจากที่แปร่งของพู่กันที่เขียนอยู่ตามส่วนต่างๆ ของรูปทรง ต้องการ แสดงให้เห็นถึงอารมณ์ ความรู้สึก บรรยากาศ การเคลื่อนไหว และน้ำหนักของสี

ผลงานชิ้นที่ 1

ผลงานชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 3

ผลงานชิ้นที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.5 ที่ว่าง (Space)

ในชั้นงานที่ว่างจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้สร้างรูปทรงขึ้นมา ให้มีความสัมพันธ์กันในชั้นงานแล้ว และยังช่วยแสดงขอบเขตของรูปทรงให้เด่นชัดมากยิ่งขึ้น ที่ว่างที่มีอยู่ในงานจะเป็นพื้นที่สำหรับการพักสายตาจากจุดเด่นที่มีอยู่ในงาน แต่ถ้าในชั้นงานมีความเป็นที่ว่างนั้นๆ ก็อาจจะกลายเป็นจุดเด่นในภาพนั้นก็เป็นที่ได้ ในชั้นงานของข้าพเจ้าจะมีลักษณะที่ว่างจะอยู่รวมกันกับพื้นผิว

ผลงานชิ้นที่ 1

ผลงานชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 3

ผลงานชิ้นที่ 4

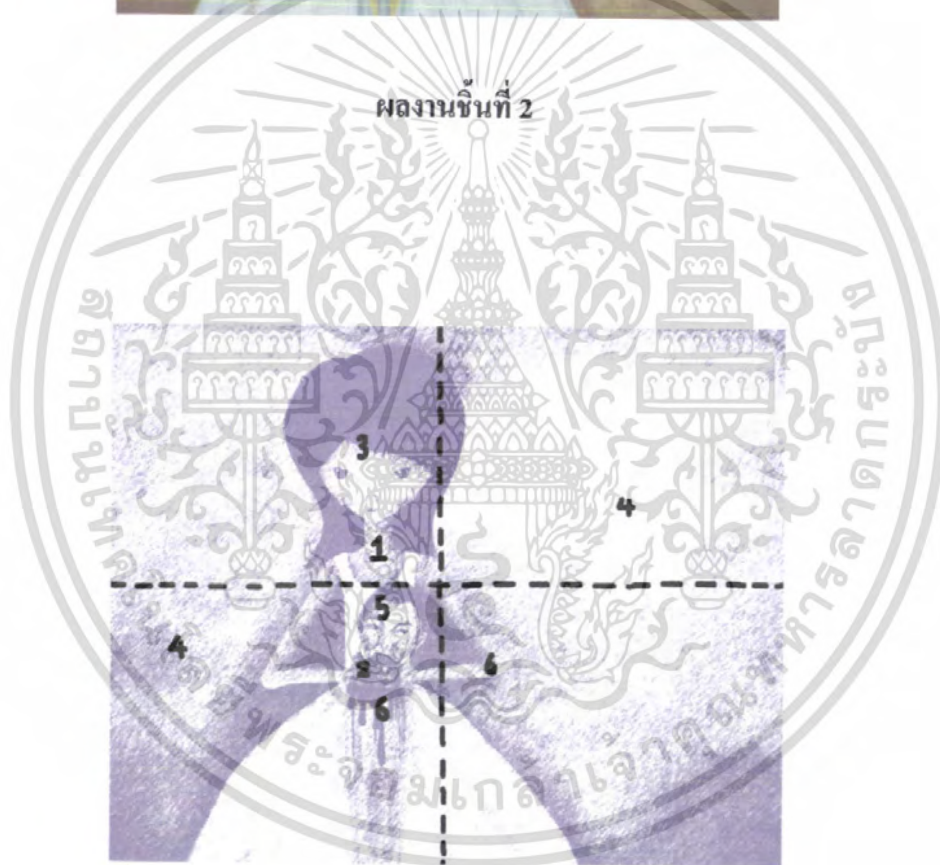
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์

ภาพวิเคราะห์ผลงานชิ้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

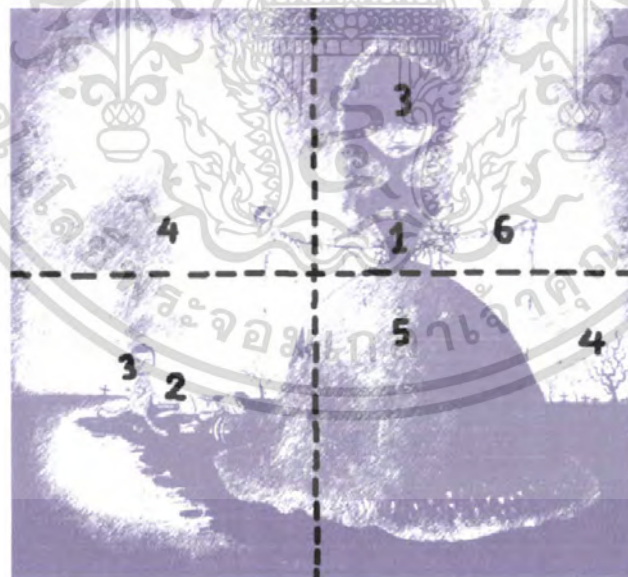

ภาพวิเคราะห์ผลงานชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 3

ภาพวิเคราะห์ผลงานชิ้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพวิเคราะห์ผลงานชิ้นที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.6 วิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์

1. ความกลมกลืน (Harmony)

นำรูปทรงของผู้หญิงที่สร้างขึ้นจากจินตนาการของตัวข้าพเจ้าเอง และสัญลักษณ์แทนความหมาย และความรู้สึกต่างๆ มาสร้างเป็นผลงาน ลักษณะและอิริยาบถที่แสดงออกน่านักอ่อนแก่ แสงเงาที่มีความต่าง ส่งผลให้ผลงานเกิดความกลมกลืนกันมากขึ้น

2. ความหลากหลาย (Variety)

ข้าพเจ้าได้นำรูปทรงของคนที่ไม่เหมือนจริงเพื่อใช้สื่อถึงตัวข้าพเจ้าเอง ความแตกต่างกันของน้ำหนัก และรายละเอียดที่เกิดขึ้น มีการนำเอาสัญลักษณ์ที่ใช้สื่อถึงความหมายมาใช้ในตัวของงานแต่ละชิ้นจะมีอิริยาบถที่แตกต่างกันไป แต่ก็จะทำให้ความรู้สึกที่แสดงออกถึงความเจ็บปวดได้เหมือนกัน

3. ความสมดุล (Balance)

ผลงานของข้าพเจ้าได้สร้างความสมดุล โดยการสร้างรูปทรงหลักที่มีขนาดใหญ่และชิ้นงานส่วนใหญ่มักจะมีจุดรวมของรูปทรงอยู่ตรงกลาง หรือไม่ก็จะกระจายอยู่ทางซ้าย ขวา ระหว่างรูปทรงหนึ่งกับอีกรูปทรงหนึ่ง อีกทั้งยังมีการใช้ลักษณะของเส้น เป็นส่วนประกอบในการช่วยให้เกิดความสมดุลในชิ้นงานมากขึ้น และทำให้เนื้อหาเรื่องราวจบสมบูรณ์ลงในงาน

4. สัดส่วน (Proportion)

โดยโครงสร้างของรูปทรงหลักและรูปทรงรอง มีลักษณะ สัดส่วน ที่ไม่มีความถูกต้องตามความจริงอย่างสมบูรณ์ แต่มีความสำคัญในเนื้อหาเท่าๆ กัน แต่ด้วยน้ำหนักที่ปรากฏทำให้เกิดความลดหล่นกันไปในความสำคัญของสายตา แต่เพื่อให้บรรยากาศในชิ้นงานดูค่อนข้างโปร่งตาขึ้น จำเป็นต้องลดทอนความสำคัญบางส่วนของภาพพื้นหลังลง เพื่อทำให้เกิดการลงตัวในความสำคัญของสัดส่วน

5. ความเป็นเด่น (Dominance)

จุดเด่นภายในชิ้นงานเกิดจากรูปทรงที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ และถูกจัดวางไว้อยู่ตรงกลาง จึงดูเด่นชัดเมื่อมองไปในชิ้นงาน รูปทรงและแสงเงาที่ดูเข้ม และอ่อนแตกต่างกันไป

6. ความเคลื่อนไหว (Movement)

ลักษณะจังหวะความเคลื่อนไหวเกิดจากลักษณะเส้นที่ปรากฏในงาน ความเชื่อมโยงระหว่างรูปทรง ต่อรูปร่าง และเกิดจังหวะของพื้นที่ว่าง ดูเป็นการเคลื่อนไหวโดยทิศทางอย่างไม่ตั้งใจ

นอกจากนี้ ด้วยความเชื่อมต่อของรูปทรง โดยทิศทางกรมองด้วยสายตา การยื่นมือออกไปเพื่อกระทำ
อะไรบางอย่าง ก็เป็นการเคลื่อนไหวนำสายตาอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวอย่าง
เป็นเอกภาพมากขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

บทสรุป

ชีวิตของมนุษย์เรานั้นต้องเจอเหตุการณ์ต่างๆ มากมายในแต่ละวัน แต่ละบุคคลนั้นย่อมมีความคิดความรู้สึก และอารมณ์ที่แตกต่างกันออกไป เมื่อบุคคลเหล่านั้นเจอปัญหาหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เข้ามา ทั้งเรื่องความรัก ผู้คนรอบข้าง ย่อมเกิด ความคิด ความรู้สึก ความสุข ความทุกข์ขึ้นภายในจิตใจแตกต่างกันไป บางคนอาจมีความรู้สึกกระทบมาก มันสามารถทำให้จิตใจเราอ่อนแอลงทุกเมื่อ เพราะการกระทำของตนเองและผู้ที่ทำให้กระทบเราและการแสดงออกของผลกระทบก็มักจะซ่อนอยู่ในจิตใจความรู้สึกเจ็บปวดจากเล็กๆ ภายในจิตใจ

ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกถึงความเป็นจริงอีกด้านหนึ่งของความรู้สึกที่ลึกภายในจิตใจที่ไม่สามารถแสดงออกมาได้ตามปกติ การกระทำที่มีผลต่อตัวเอง พฤติกรรมต่างๆ ทั้งความรู้สึกเจ็บปวด รุนแรง ความทุกข์ ความเศร้า ที่จับต้องไม่ได้ในความเป็นจริงและซ่อนอยู่ในจิตใจที่มีอยู่จริง และสามารถเจอจุดจบของความรู้สึกคั่งความตายเพราะเพียงแค่สิ่งที่เราเรียกว่า “ความรัก” (ที่ไม่สมบูรณ์)

การสร้างภาพผลงานเพื่อสื่อถึงความรู้สึก และอารมณ์ที่ต้องอยู่กับความเจ็บปวด ของตนเอง แต่ก็มีแค่ตัวเราเองเท่านั้นที่จะทำให้ความรู้สึกเหล่านั้นลดลงมาได้ ทำให้เกิดความรู้สึกที่ทุเลาลงมาได้โดยแสดงออกผ่านทางงานศิลปะ โดยใช้เทคนิคพื้นที่สีน้ำมันบนผ้าใบ (Oil on canvas)

ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ผลงานที่ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ชิ้นนี้ได้ประสบปัญหาในเรื่องของรูปทรงที่อาจจะดูผิดส่วน และการใช้สีเพื่อที่จะสื่อให้ถึงความรู้สึกจริงๆ ข้าพเจ้าจึงต้องกลับไปแก้ไขและสร้างงานใหม่อีกครั้ง

ผลงานศิลปะที่ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ชิ้นนี้ได้ผ่านกระบวนการ และขั้นตอนต่างๆ กว่าจะประสบผลสำเร็จออกมาเป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์ได้ จึงหวังว่าข้อมูลต่างๆ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจในแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ เช่นเดียวกับข้าพเจ้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บรรณานุกรม

ชลุด นิ่มเสมอ.องค์ประกอบศิลป์: ไทยวัฒนาพานิช,2543

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.2549.บัณฑิตวิทยาลัย.คู่มือเรียบเรียงวิทยานิพนธ์.

<http://www.bangkokbiznews.com/body heart>

วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2551 โดยคุณ: ฤกษ์กันจันเพื่อน

<http://www.mew6.com/composer/art/history/feda.php>

วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2551

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะชิ้นที่ 1

ชื่อผลงาน Distress NO.1, 2550

เทคนิค Oil on canvas

ขนาด 160 x 180 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 2

ชื่อผลงาน Distress NO.2, 2550
 เทคนิค Oil on canvas
 ขนาด 160 x 180 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 3

ชื่อผลงาน Distress NO.3, 25501

เทคนิค Oil on canvas

ขนาด 160 x 175 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชั้นที่ 4

ชื่อผลงาน Distress NO.4, 2550
 เทคนิค Oil on canvas
 ขนาด 170 x 180 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ นางสาว วิไลมาส เกตุสร้อย
Miss Vilaimas Ketsroi

เกิด 5 กรกฎาคม 2527

ที่อยู่ 1018/31 ซ.ตากสิน 22 ถ.ตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10160

Email vilaimas@hotmail.com

การศึกษา

- วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้