

ความสมดุลของวัตถุในโลกปัจจุบัน

THE BALANCE OF OBJECT IN THE PRESENT WORLD

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ.2561

KMITL-2018-AR-M-005-016

ความสมดุลของวัตถุในโลกปัจจุบัน

THE BALANCE OF OBJECT IN THE PRESENT WORLD

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ.2561

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

KMITL-2018-AR-M-005-016

THE BALANCE OF OBJECT IN THE PRESENT WORLD

A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT
OF THE REQUIREMENT FOR THE DEGREE OF
MASTER OF FINE ARTS PROGRAM IN VISUAL ARTS
FACULTY OF ARCHITECTURE
KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG
2018

KMITL-2018-AR-M-005-016

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

COPYRIGHT 2018

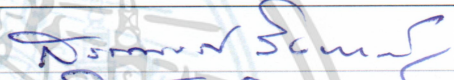

FACULTY OF ARCHITECTURE

KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ใบรับรองวิทยานิพนธ์

หัวข้อวิทยานิพนธ์ ความสมดุลของวัตถุในโลกปัจจุบัน
THE BALANCE OF OBJECT IN THE PRESENT WORLD
นักศึกษา นางสาวธนวัน สุขจิตต์
รหัสประจำตัว 59602067
ปริญญา ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา ทักษะศิลป์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ กิ่งจณา คำโสภี
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม -

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์	ลายมือชื่อ
รองศาสตราจารย์ สรรณรงค์ สิงห์เสนี	
รองศาสตราจารย์ มัลลิกา มังกรวงษ์	
รองศาสตราจารย์ กิ่งจณา คำโสภี	
รองศาสตราจารย์ คณากร คชาชีวะ	
ดร.ดลฤทัย ชลอมรักษ์	

วัน / เดือน / ปี ที่สอบ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.
สถานที่สอบ ภาควิชาศิลปกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์รับรองแล้ว

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อวิทยานิพนธ์	ความสมดุลของวัตถุในโลกปัจจุบัน
นักศึกษา	นางสาวธนวัน สุขจิตต์
รหัสนักศึกษา	59602067
ปริญญา	ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา	ทัศนศิลป์
พ.ศ.	2561
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	รศ.กัญจนา ดำโสภี

บทคัดย่อ

การค้นคว้าถึงการค้นหาความสงบจากความสับสนอลหม่านจากสภาวะสังคมในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของผู้คน ในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์เลวร้าย พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเกรี้ยวกราด เพื่อจัดการหรือจัดอารมณ์ในสภาวะเลวร้าย จำเป็นต้องเอาจิตที่ไม่ดีนั้นทิ้งไป โดยทำลายมันเสีย ในขณะที่การกระทำเช่นนี้ จะทำให้เข้าสู่สภาวะที่ไม่เครียด การกระทำเช่นนี้เป็นจิตวิญญาณของมนุษย์ที่แสดงออกในสภาวะที่เรียกว่า สมดุลทางจิต ดั่งจุดตัดระหว่างสภาพความเป็นจริงที่ซับซ้อนของชีวิตที่เป็นการค้นหาความสงบนิ่งเรียบง่ายตลอดจนหันไปใส่ใจเรื่องสมาธิมากขึ้น เพื่อคลี่คลายความสับสนในชีวิตปัจจุบันจึงเกิดการสร้างภาพจากความวุ่นวาย ให้เกิดความสงบนิ่งจากการสร้างจุดศูนย์กลางและการเท่ากันของตัวภาพทั้งสองฝั่ง ให้เห็นถึงความสมดุลและมุ่งไปสู่จุดศูนย์กลางที่ทำให้เกิดสมาธิ สู่การสร้างสรรค์ผลงานออกมาในลักษณะของงานจิตรกรรมบนผ้าใบ ในลักษณะของสีที่ทำให้ภาพออกมาดูสงบ เป็นการฝึกสมาธิสร้างความสงบจากจิตใจผ่านเมืองอันวุ่นวาย

Thesis	The balance of object in the present world
Student	Miss Tanawan Sookchit
Student ID	59602067
Degree	Master of Arts
Program	Visual Arts
Year	2018
Thesis Advisor	Assoc. Kunjana Dumsopee

ABSTRACT

This study aimed to discover peace during a chaotic moment from the society that affected mental conditions of people. When encountering terrible situation, aggressive behavior is expressed to manage or terminate emotional breakdown condition responsible for unhealthy mentality. By doing so, it leads to non-stress condition that is considered as a spiritual act of humans called mental balance. At an edge of a complex reality in life, peace and simplicity are sought. Many start paying attention to meditation for relaxation. Therefore, chaos created these images where peace is born at its center dividing both sides equally. Balance can be seen leading to a central meditation through this canvas painting using soothing and calm tone of colors to help audience meditate peacefully from this disarrayed society.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา รศ.กัญจนา ตำโสภี ที่ให้ความช่วยเหลือ ให้คำชี้แนะช่วยแก้ปัญหาตลอดจนให้ความรู้และประสบการณ์ที่ดีแก่ข้าพเจ้า สำหรับคุณงามความดีอันใดที่เกิดจากศิลปะนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอมอบให้กับบิดามารดา ซึ่งเป็นที่รักและเคารพยิ่ง ตลอดจนครูอาจารย์ที่เคารพทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีให้แก่ข้าพเจ้า

ธนวัน สุวจิตต์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ.....	I
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญภาพประกอบ.....	VI
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความสำคัญของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ.....	1
บทที่ 2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์.....	3
2.1 อิทธิพลและแรงบันดาลใจ.....	3
2.1.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสมดุล.....	5
2.1.1.1 สมดุลทางวิทยาศาสตร์.....	5
2.1.1.2 สมดุลทางปรัชญา.....	5
2.1.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสงบ.....	6
2.1.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสมาธิ.....	8
2.2 อิทธิพลและความหมายของศิลปะ Op Art.....	10
2.3 อิทธิพลทางความคิดจากศิลปิน.....	12
2.3.1 ไมเคิล แกรบ (Michael Grab).....	12
2.3.2 คาร์ลอสครูซ-ดิซ (Carlos Cruz-Diez).....	17
2.4 สรุปอิทธิพลที่ได้รับ.....	18
บทที่ 3 วิธีดำเนินการสร้างสรรค์.....	22
3.1 การกำหนดรูปแบบเนื้อหาและความคิด.....	22
3.2 ขั้นตอนการศึกษาข้อมูล.....	22
3.2.1 ศึกษาจากสถานที่จริง.....	22
3.2.2 ศึกษาจากศิลปินที่ตนเองชื่นชอบ.....	22
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์.....	23
3.4 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง.....	24
3.5 กระบวนการสร้างงาน.....	36

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

3.5.1 เตรียมอุปกรณ์ทำงาน.....	36
3.5.1.1 ตัวเร่งสีน้ำมันให้แห้ง Archival oil the healthier alternative.....	36
3.5.1.2 พู่กันหรือแปรงทาสี.....	37
3.5.1.3 ภาดใส่สี.....	38
3.5.1.4 สีน้ำมัน.....	38
3.5.1.5 ถังน้ำล้างพู่กัน.....	38
3.5.2 ลองพื้นผ้าใบและร่างภาพ.....	38
3.5.3 เริ่มลงสี.....	39
3.5.4 เสร็จสมบูรณ์.....	40
บทที่ 4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์.....	41
4.1 วิเคราะห์ผลงานโดยรวม.....	41
4.1.1 เรื่องราว (Subject).....	41
4.1.2 เนื้อหา (Content).....	41
4.1.3 การแสดงออก (Expression).....	41
4.2 วิเคราะห์ทัศนธาตุ.....	41
4.3 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบภาพ.....	42
บทที่ 5 บทสรุป.....	66
ภาพผลงานศิลปะ.....	68
บรรณานุกรม.....	73
ประวัติผู้เขียน.....	74

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
2.1 มั่นดาลา	9
2.2 ชื่อศิลปิน ฟิริเซ วาลินี	11
2.3 ชื่อศิลปิน ปีเตอร์ ค็อกเลอร์	11
2.4 ชื่อศิลปินแดน ฮาเวล ดิน รัค	12
2.5 รูปภาพศิลปิน ไมเคิล แกรบ	12
2.6 ชื่อศิลปิน ไมเคิล แกรบ, Gravity Glue, Varied by area, 2015	13
2.7 ชื่อศิลปิน ไมเคิล แกรบ, Gravity Glue, Varied by area, 2015	14
2.8 รูปภาพของ ท่านชอกยัล रिโมโปเซ	15
2.9 ชื่อศิลปิน ไมเคิล แกรบ, Breathing with the stones, Varied by area, 2015	15
2.10 ชื่อศิลปิน ไมเคิล แกรบ, Breathing with the stones, Varied by area, 2015	16
2.11 รูปภาพของ คาร์ลอสครูซ-ดิซ (Carlos Cruz-Diez)	17
2.12 ชื่อศิลปิน คาร์ลอสครูซ-ดิซ, Fisicromía 1, 51.5 x 51.5 cm, Physichromie	18
2.13 ชื่อศิลปิน คาร์ลอสครูซ-ดิซ, Fisicromía 5, 51 x 101 cm, Physichromie, 1960	19
2.14 ชื่อศิลปิน คาร์ลอสครูซ-ดิซ, Physichromie 506, 180 x 180 cm	20
2.15 ชื่อศิลปิน คาร์ลอสครูซ-ดิซ, Physichromie 625, 70 x 140 cm, Physichromie	20
3.1 ห้างเอ็มควอเทียร์	23
3.2 ห้างสยามพารากอน	23
3.3 ทางเชื่อมสยามพารากอน	23
3.4 ห้างเซ็นทรัลเวิลด์	23
3.5 ห้างเซ็นทรัลเวิลด์	23
3.6 ห้างสยามพารากอน	23
3.7 ห้างสยามพารากอน	23
3.8 ห้างสยามพารากอน	24
3.9 ห้างสยามพารากอน	24
3.10 ทางเดินสยามดิสคัฟเวอรี	24
3.11 สยามดิสคัฟเวอรี	24
3.12 ภาพร่างชั้นที่ 1 ชุดที่ 1	24
3.13 ภาพร่างชั้นที่ 2 ชุดที่ 1	24
3.14 ภาพร่างชั้นที่ 3 ชุดที่ 1	24

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
3.15 ภาพร่างชิ้นที่ 4 ชุดที่ 1	24
3.16 ภาพร่างชิ้นที่ 5 ชุดที่ 1	25
3.17 ภาพร่างชิ้นที่ 6 ชุดที่ 1	25
3.18 ภาพร่างชิ้นที่ 7 ชุดที่ 1	25
3.19 ภาพร่างชิ้นที่ 8 ชุดที่ 1	25
3.20 ภาพร่างชิ้นที่ 9 ชุดที่ 1	25
3.21 ภาพร่างชิ้นที่ 10 ชุดที่ 1	25
3.22 ภาพร่างชิ้นที่ 11 ชุดที่ 1	25
3.23 ภาพร่างชิ้นที่ 12 ชุดที่ 1	25
3.24 ภาพร่างชิ้นที่ 13 ชุดที่ 1	26
3.25 ภาพร่างชิ้นที่ 14 ชุดที่ 1	26
3.26 ภาพร่างชิ้นที่ 15 ชุดที่ 1	26
3.27 ภาพร่างชิ้นที่ 16 ชุดที่ 1	26
3.28 ภาพร่างชิ้นที่ 1 ชุดที่ 2	27
3.29 ภาพร่างชิ้นที่ 2 ชุดที่ 2	27
3.30 ภาพร่างชิ้นที่ 3 ชุดที่ 2	27
3.31 ภาพร่างชิ้นที่ 4 ชุดที่ 2	27
3.32 ภาพร่างชิ้นที่ 5 ชุดที่ 2	28
3.33 ภาพร่างชิ้นที่ 6 ชุดที่ 2	28
3.34 ภาพร่างชิ้นที่ 1 ชุดที่ 3	29
3.35 ภาพร่างชิ้นที่ 2 ชุดที่ 3	29
3.36 ภาพร่างชิ้นที่ 3 ชุดที่ 3	29
3.37 ภาพร่างชิ้นที่ 4 ชุดที่ 3	29
3.38 ภาพร่างชิ้นที่ 5 ชุดที่ 3	29
3.39 ภาพร่างชิ้นที่ 6 ชุดที่ 3	29
3.40 ภาพร่างชิ้นที่ 1 ชุดที่ 4	30
3.41 ภาพร่างชิ้นที่ 2 ชุดที่ 4	30
3.42 ภาพร่างชิ้นที่ 3 ชุดที่ 4	30
3.43 ภาพร่างชิ้นที่ 4 ชุดที่ 4	30

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
3.44 ภาพร่างชั้นที่ 5 ชุดที่ 4	30
3.45 ภาพร่างชั้นที่ 1 ชุดที่ 5	31
3.46 ภาพร่างชั้นที่ 2 ชุดที่ 5	31
3.47 ภาพร่างชั้นที่ 3 ชุดที่ 5	31
3.48 ภาพร่างชั้นที่ 4 ชุดที่ 5	31
3.49 ภาพร่างชั้นที่ 5 ชุดที่ 5	32
3.50 ภาพร่างชั้นที่ 6 ชุดที่ 5	32
3.51 ภาพร่างชั้นที่ 7 ชุดที่ 5	32
3.52 ภาพร่างชั้นที่ 8 ชุดที่ 5	32
3.53 ภาพร่างชั้นที่ 1 ชุดที่ 6	33
3.54 ภาพร่างชั้นที่ 2 ชุดที่ 6	33
3.55 ภาพร่างชั้นที่ 3 ชุดที่ 6	33
3.56 ภาพร่างชั้นที่ 4 ชุดที่ 6	33
3.57 ภาพร่างชั้นที่ 5 ชุดที่ 6	33
3.58 ภาพร่างชั้นที่ 1 ชุดที่ 7	34
3.59 ภาพร่างชั้นที่ 2 ชุดที่ 7	34
3.60 ภาพร่างชั้นที่ 3 ชุดที่ 7	34
3.61 ภาพร่างชั้นที่ 4 ชุดที่ 7	34
3.62 ภาพร่างชั้นที่ 5 ชุดที่ 7	35
3.63 ภาพร่างชั้นที่ 1 ชุดที่ 8	35
3.64 ภาพร่างชั้นที่ 2 ชุดที่ 8	35
3.65 ภาพร่างชั้นที่ 3 ชุดที่ 8	36
3.66 ภาพร่างชั้นที่ 4 ชุดที่ 8	36
3.67 ภาพร่างชั้นที่ 5 ชุดที่ 8	36
3.68 ภาพร่างชั้นที่ 6 ชุดที่ 8	36
3.69 ตัวเร่งสีน้ำมันให้แห้ง Archival oil the healthier alternative.....	37
3.70 ฟูกันหรือแปลงทาสี.....	37
3.71 ภาดใส่สี.....	38
3.72 สีน้ำมัน.....	38

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
3.73 ถังน้ำล้างพู่กัน.....	38
3.74 ภาพการลองพื้นผ้าใบและร่างภาพ.....	39
3.75 ภาพการเริ่มลงสี.....	39
3.76 ภาพที่เสร็จสมบูรณ์.....	40
4.1 ภาพแสดงการวิเคราะห์เส้น ผลงานชิ้นที่ 1.....	42
4.2 ภาพแสดงการวิเคราะห์รูปทรง ผลงานชิ้นที่ 1.....	42
4.3 ภาพแสดงการวิเคราะห์พื้นผิว ผลงานชิ้นที่ 1.....	43
4.4 ภาพแสดงการวิเคราะห์สี ผลงานชิ้นที่ 1.....	43
4.5 ภาพแสดงการวิเคราะห์น้ำหนัก ผลงานชิ้นที่ 1.....	44
4.6 ภาพแสดงการวิเคราะห์ที่ว่าง ผลงานชิ้นที่ 1.....	44
4.7 ภาพแสดงการวิเคราะห์เส้น ผลงานชิ้นที่ 2.....	45
4.8 ภาพแสดงการวิเคราะห์รูปทรง ผลงานชิ้นที่ 2.....	45
4.9 ภาพแสดงการวิเคราะห์พื้นผิว ผลงานชิ้นที่ 2.....	46
4.10 ภาพแสดงการวิเคราะห์สี ผลงานชิ้นที่ 2.....	46
4.11 ภาพแสดงการวิเคราะห์น้ำหนัก ผลงานชิ้นที่ 2.....	47
4.12 ภาพแสดงการวิเคราะห์ที่ว่าง ผลงานชิ้นที่ 2.....	47
4.13 ภาพแสดงการวิเคราะห์เส้น ผลงานชิ้นที่ 3.....	48
4.14 ภาพแสดงการวิเคราะห์รูปทรง ผลงานชิ้นที่ 3.....	48
4.15 ภาพแสดงการวิเคราะห์พื้นผิว ผลงานชิ้นที่ 3.....	49
4.16 ภาพแสดงการวิเคราะห์สี ผลงานชิ้นที่ 3.....	49
4.17 ภาพแสดงการวิเคราะห์น้ำหนัก ผลงานชิ้นที่ 3.....	50
4.18 ภาพแสดงการวิเคราะห์ที่ว่าง ผลงานชิ้นที่ 3.....	50
4.19 ภาพแสดงการวิเคราะห์เส้น ผลงานชิ้นที่ 4.....	51
4.20 ภาพแสดงการวิเคราะห์รูปทรง ผลงานชิ้นที่ 4.....	51
4.21 ภาพแสดงการวิเคราะห์พื้นผิว ผลงานชิ้นที่ 4.....	52
4.22 ภาพแสดงการวิเคราะห์สี ผลงานชิ้นที่ 4.....	52
4.23 ภาพแสดงการวิเคราะห์น้ำหนัก ผลงานชิ้นที่ 4.....	53
4.24 ภาพแสดงการวิเคราะห์ที่ว่าง ผลงานชิ้นที่ 4.....	53
4.25 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความกลมกลืน ผลงานชิ้นที่ 1.....	54

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
4.26 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความหลากหลาย ผลงานชิ้นที่ 1	54
4.27 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความสมดุล ผลงานชิ้นที่ 1	55
4.28 ภาพแสดงการวิเคราะห์สัดส่วน ผลงานชิ้นที่ 1	55
4.29 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเป็นเด่น ผลงานชิ้นที่ 1	56
4.30 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว ผลงานชิ้นที่ 1	56
4.31 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความกลมกลืน ผลงานชิ้นที่ 2	57
4.32 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความหลากหลาย ผลงานชิ้นที่ 2	57
4.33 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความสมดุล ผลงานชิ้นที่ 2	58
4.34 ภาพแสดงการวิเคราะห์สัดส่วน ผลงานชิ้นที่ 2	58
4.35 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเป็นเด่น ผลงานชิ้นที่ 2	59
4.36 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว ผลงานชิ้นที่ 2	59
4.37 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความกลมกลืน ผลงานชิ้นที่ 3	60
4.38 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความหลากหลาย ผลงานชิ้นที่ 3	60
4.39 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความสมดุล ผลงานชิ้นที่ 3	61
4.40 ภาพแสดงการวิเคราะห์สัดส่วน ผลงานชิ้นที่ 3	61
4.41 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเป็นเด่น ผลงานชิ้นที่ 3	62
4.42 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว ผลงานชิ้นที่ 3	62
4.43 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความกลมกลืน ผลงานชิ้นที่ 4	63
4.44 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความหลากหลาย ผลงานชิ้นที่ 4	63
4.45 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความสมดุล ผลงานชิ้นที่ 4	64
4.46 ภาพแสดงการวิเคราะห์สัดส่วน ผลงานชิ้นที่ 4	64
4.47 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเป็นเด่น ผลงานชิ้นที่ 4	65
4.48 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว ผลงานชิ้นที่ 4	65

บทที่ 1

บทนำ

ในการใช้ชีวิตของคนเราในยุคปัจจุบันมีแต่ความรีบเร่ง การแก่งแย่ง และความสับสน ขาดความสมดุลในการใช้ชีวิตทางด้านร่างกายและจิตใจ หากขาดความสมดุลในการใช้ชีวิตอาจทำให้เกิดความผิดปกติทั้งทางด้านอารมณ์และจิตใจ เกิดเป็นผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวได้

1.1 ความสำคัญของโครงการ

ในสังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่แข่งขันต้องการเอาชนะไม่รู้จึกคำว่าพอและมักเกิดปัญหาอุปสรรคต่างๆ ตามมา บางทีคนเราเผชิญกับสถานการณ์ที่ต่างๆ เช่น เรียนหนัก ทำงานหนัก รถติด ผิดหวังจากเรื่องแควดล้อมรอบตัว สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคนเรานั้นย่อมทำให้เรามีความรู้สึกท้อแท้ หดหวัง ไม่สบายใจ จิตใจสับสน ฯลฯ คนเราจึงแสดงอาการออกมาในสถานการณ์ในขณะนั้นคือ ระบายอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดออกมา โดยแสดงพฤติกรรมออกมาโดยการกรีดร้อง ร้องไห้ บ้างก็ทำลายข้าวของ ซึ่งกิริยาที่แสดงอาการนั้นคือ พฤติกรรมที่ได้ปลดปล่อยทางจิตวิญญาณ เพื่อแก้ไขปัญหากับสถานการณ์ในภาวะเลวร้ายในขณะนั้น โดยให้ออกมาในรูปของการเอาจิตที่ไม่ดีออกไป สิ่งนั้นเรียกว่า “จิตทางด้านลบ” ออกมาจากในตัวเราในสถานการณ์ขณะนั้น โดยทำลายมันทิ้งเสียในรูปแบบนั้น เมื่อกระทำเช่นนั้นจะทำให้จิตใจกลับสู่สภาวะที่ไม่เครียด เกิดความรู้สึกสบายใจมากขึ้น รู้สึกผ่อนคลาย หายกังวล สิ่งเหล่านี้เป็นพฤติกรรมทางจิตวิญญาณในตัวของผู้ที่แสดงออกมาเพื่อให้เกิดภาวะที่เรียกว่า “สมดุลทางจิต” เกิดเป็นความอุ่นใจที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเข้ามาอาศัยอยู่ภายในเมือง ดังนั้นเราจะหาความสงบนิ่งจากความสับสนอลหม่านจากสภาวะนี้ได้อย่างไร

ข้าพเจ้ามีความเชื่อที่ว่า ความสมดุลทางด้านจิตวิญญาณเป็นหนทางที่จะนำมนุษย์ไปสู่ทางรอดในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันได้อย่างมีความสุข ความสมดุลในด้านร่างกายเป็นทางที่จะนำมนุษย์ไปสู่ทางรอด ไปสู่แนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตอย่างสงบสุข ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้เราอยู่สภาวะสมดุลได้คือการ “รู้เท่าทันจิต” การที่เราเผชิญกับสถานการณ์ที่เลวร้ายในขณะนั้นสามารถแก้ไขปัญหาคือ เมื่อเราอยู่คนเดียว ไม่มีใครมารบกวน มันขึ้นอยู่กับเวลาจึงจะทำให้รู้ว่าจิตใจของตนเองรู้สึกนึกคิดอะไรอย่างแท้จริง ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาลดอุปสรรคได้ด้วยตนเอง มันเป็นอีกวิธีหนึ่งเพื่อให้เข้าสู่ “ภาวะสมดุลทางจิต” รวมถึงความสงบที่เป็นสิ่งที่ผู้คนปรารถนา หลายคนมักพูดเหมือนกันว่าชอบความสงบ แสดงให้เห็นว่าความสงบนั้นเป็นสิ่งที่ผู้คนปรารถนาขณะเดียวกันก็ชี้ว่าทุกวันนี้ความสงบกลายเป็นเรื่องหายากแล้ว ทุกสิ่งถูก “ความสงบ” ดูดเข้าไปหามันเสมอ ทำนองเดียวกับดวงอาทิตย์และจักรวาลซึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางแห่งการดึงดูด ดึงดูดดาวเคราะห์ต่างๆ ที่มีแรงดึงดูดในตัวของมันเอง ให้วิ่งอยู่รอบๆ ดวงอาทิตย์ แบบเดียวกับที่นามและรูปทุกชิ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรรมใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ทุกอันตกอยู่ภายใต้แรงดึงดูดของความสงบ การสงบใจเป็นเป็นสิ่งที่ผู้คนปรารถนามากกว่าความสงบกาย เมื่อเราได้มาอยู่ในสถานที่สงบกาย ไม่มีเสียงดัง ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก แวดล้อมด้วยธรรมชาติ ป่าเขา เรียกว่ามีความสงบกายแล้ว แต่ใช้ว่าจะสงบใจด้วย บางครั้งอยู่ในที่เงียบๆ อยู่ในป่าที่วิเวก แต่ใจไม่ได้วิเวกตาม เพราะจิตใจว้าวุ่น ฟุ้งซ่าน มีความวิตกกังวล มีความกลัว หรือไม่ก็มีเสียงดังระงมอยู่ในหัวเพราะมีความคิดต่างๆ มากมาย ดังนั้นถึงแม้จะมีความสงบกาย ก็ใช้ว่าจะสงบใจได้ทันที ต่อเมื่ออยู่ไปนานๆ สิ่งแวดล้อมรอบตัวก็ช่วยให้ใจสงบตาม เมื่อมองผ่านสิ่งต่างๆ รอบตัวที่มีความวุ่นวายอยู่ในขณะนี้ เราจะพบว่าการคืนรนของธรรมชาติและทุกๆ สิ่งที่ยังมีการคืนรนอยู่นั้น ก็คืนรนหาความสงบเช่นกัน ตลอดเวลาที่เรายังสงบไม่ได้ เรายังต้องคืนรนแบบไม่มีที่สิ้นสุด

ดังนั้นข้าพเจ้าได้นำเอาความเป็นเทคโนโลยีภาพถ่ายมาใช้ถ่ายทอดความวุ่นวายของสังคมเมืองในปัจจุบันผ่านแอปพลิเคชัน Cameringo Lite ที่มีการทำภาพให้ออกมาในลักษณะของการมีจุดศูนย์กลางที่มีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางต่างๆ แต่ก็ยังคงวนเข้าหาจุดกึ่งกลางของภาพ จะได้ภาพออกมาในลักษณะที่เกิดความสมดุลของภาพทั้ง 2 ด้าน เกิดเป็นดุลยภาพที่มีน้ำหนักของด้านทั้ง 2 ที่เท่ากัน เกิดเป็นความพอเหมาะพอดีของส่วนต่างๆ สะท้อนออกมาเป็นความสมดุลและความสงบจากความวุ่นวายในสังคมเมืองยุคปัจจุบันซึ่งนำไปสู่การค้นหาคำสงบนิ่งในความสับสนของการใช้ชีวิตในปัจจุบันจากการรับชมผลงาน ออกมาในลักษณะของงานจิตรกรรมบนผ้าใบ ในลักษณะของสีที่ทำให้ภาพออกมาดูสงบ เป็นการฝึกสมาธิสร้างความสงบจากจิตใจผ่านเมืองอันวุ่นวาย

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดความสมดุลของสังคมเมืองผ่านความวุ่นวายของโลกในปัจจุบัน โดยอาศัยแอปพลิเคชันในการสร้างสรรค์ต้นแบบในการทำงานจิตรกรรม
2. ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกให้เห็นถึงความสงบนิ่งจากความสับสนอลหม่าน ผ่านผลงานจิตรกรรมในลักษณะของการเกลี่ยสีน้ำมันที่มีความเรียบง่ายเพื่อให้เกิดสมาธิและความสงบในผลงาน
3. ข้าพเจ้าต้องการกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดการหยุดนิ่งตั้งลึกเข้าไปในผลงานและความรู้สึกถึงตัวภาพในรูปแบบของความสงบ

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1. ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ได้นำเสนอถึงความสมดุลของผลงานผ่านความวุ่นวายของสังคมเมืองในยุคปัจจุบันซึ่งนำไปสู่การค้นหาคำสงบนิ่งจากความสับสนจากการรับชมผลงาน
2. ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานออกมาในลักษณะศิลปะกึ่งนามธรรม (Semi Abstract)
3. นำเสนอผลงานออกมาในลักษณะสีน้ำมันบนผ้าใบ
4. จำนวนผลงานมี 4 ชิ้น ดังนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- 4.1 ขนาด 150 x 150 เซนติเมตร
- 4.2 ขนาด 150 x 150 เซนติเมตร
- 4.3 ขนาด 150 x 150 เซนติเมตร
- 4.4 ขนาด 150 x 150 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบันข้าพเจ้าต้องการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะรูปแบบที่ให้เกิดความสงบ เพื่อตอบสนองสังคมปัจจุบันที่มีแต่ความอลหม่าน สับสน วุ่นวาย ขจัดอารมณ์ในสภาวะที่เลวร้ายนั้นออกไป โดยแสดงเนื้อหาที่สร้างสรรค์จากประสบการณ์ตรงที่ศิลปินได้พบเจอ เกิดผลกระทบต่ออารมณ์ และ จิตใจโดยตรงเป็นแรงผลักดันในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อต้องการให้ผู้ชมงานได้ค้นหาความสงบนิ่งจากความสับสนอลหม่านจากสภาวะสังคมในปัจจุบัน

2.1 อิทธิพลและแรงบันดาลใจ

การนำเสนอผลงานของข้าพเจ้ากล่าวถึงเรื่องราวของสังคมเมืองที่มีความเร่งรีบและแข่งขันของสังคมเมือง ที่เป็นแรงผลักดันและกระตุ้นในใจอยู่ตลอดเวลา เหมือนดังลาวาภูเขาไฟที่พร้อมจะพุ่งออกมาจากปล่องได้ทุกเวลา ความรู้สึกภายในที่มีอยู่เสมอและมากขึ้นเรื่อยๆ จึงทำให้ข้าพเจ้าเองอย่างหลีกเลี่ยงและ หลุดพ้นจากความวุ่นวายของชีวิตสังคมเมืองใหญ่ แล้วกลับมาหาชีวิตสงบและเรียบง่ายค้นหาหนทางและการดำเนินชีวิตที่สงบสุขไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องวุ่นวายกับสิ่งแวดล้อมจากมนุษย์ที่แข่งขันกัน

การใช้ชีวิตในสังคมเมืองที่วุ่นวาย มีการแข่งขันกันอยู่ตลอดเวลา ทำให้เราต้องมึสติในการใช้ชีวิต ค้นหาความสมดุลจากความวุ่นวายในสังคมเมืองปัจจุบัน การค้นหาความสมดุลและมีสติในการอยู่ให้รอดในสังคมเมืองขณะนี้ หากหาความสมดุลทางจิตวิญญาณได้จะนำมนุษย์ไปสู่ทางรอดในการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ดังนั้นข้าพเจ้าจึงต้องการค้นหาความสงบนิ่งจากความสับสนอลหม่านจากสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ประสบพบเจอมา โดยกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้านั้น จะเริ่มต้นจากการตั้งหัวข้อที่สนใจขึ้นมาว่า ผลงานในชุดนี้ต้องการที่จะสื่อถึงสิ่งใดและจะมีสาระสำคัญในการกำหนดรูปแบบอย่างไร ในขั้นต้นนั้นข้าพเจ้าได้เลือกที่จะนำเสนอผลงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความสุขของวัตถุในโลกของความเป็นจริงนี้ โดยอ้างอิงจากความหมายของคำว่าสมดุลและโลกในปัจจุบัน ที่มีผลกระทบต่อตัวข้าพเจ้าอย่างไรและได้ทำการสร้างแนวทางในการกำหนดทิศทางการสร้างสรรค์ผลงานในชุดนี้

การสร้างสรรค์ผลงานและความเป็นไปได้ต่อการสร้างสรรค์ผลงานที่สมบูรณ์ขึ้นมาจึงได้มีการกำหนดขอบเขตของผลงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยผลงานของข้าพเจ้าอ้างอิงจากเหตุการณ์ที่ข้าพเจ้าเคยประสบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

พบเจอและรูปถ่ายของเมืองที่ข้าพเจ้าเพิ่งเห็นว่าเมื่อที่ใดมีห้างสรรพสินค้าขึ้นมาที่นั่นจะบ่งบอกถึงความเจริญที่เข้ามาสู่สถานที่นั้นๆ ตามมาด้วยการเกิดการจราจรที่ติดขัด ความสับสนวุ่นวายของผู้คนที่แออัด จะทำให้เกิดสภาวะจิตทางด้านลบขึ้นได้ จึงเห็นว่าการหาสมดุลและสติในการใช้ชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่มี การสร้างสรรค์ผลงานภายใต้หัวข้อ“ความสมดุลของวัตถุในโลกปัจจุบัน”จึงมีการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์ให้เกิดเป็นภาพโดยมีกระบวนการของการทำงานเป็นขั้นตอน เพื่อให้บรรลุตัวแนวความคิดของการสร้างสรรค์

2.1.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสมดุล

ความสมดุลเป็นการพึ่งพาอาศัยกันของสรรพสิ่งในโลก ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้ล้วนอยู่รอดได้ก็เพราะความสมดุลกันอย่างลงตัวและต้องสมดุลกันเท่านั้น สามารถแบ่งความสมดุลออกได้ 2 ประเภท หลักๆ คือ

2.1.1.1 สมดุลทางวิทยาศาสตร์

มีความเชื่อที่ว่า ความสมดุลในด้านกายเป็นสสารเท่านั้นที่จะนำมนุษย์ไปสู่ทางรอด ไปสู่แนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตอย่างสงบสุข ตัวอย่างการรักษาสมดุลของร่างกายมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิของร่างกายเมื่ออากาศร้อน โยโปทาลามัส จะไปกระตุ้นให้ต่อมเหงื่อขับเหงื่อออกมา เส้นเลือดฝอยที่นำเลือดมายังผิวหนังขยายตัวเพื่อระบายความร้อนเมื่ออากาศหนาวหรือจะเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อให้หดตัวจนเกิดอาการสั่น ตัวอย่างความสมดุลทางวิทยาศาสตร์ยังมีอีกมากมาย เช่น สมดุลกรดเบสในร่างกาย- ด้านระบบหายใจ บัฟเฟอร์ ระบบขับถ่าย ฯลฯ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์กระทำ ที่จับต้องได้ที่เป็นสสาร ต้องอยู่ในสภาวะสมดุลทั้งสิ้นจึงจะนำมนุษย์ไปสู่ทางรอดในการดำเนินชีวิตอยู่ในโลกแห่งนี้ (จอมยุทธ์, ออนไลน์, 2557)

2.1.1.2 สมดุลทางปรัชญา

มีความเชื่อที่ว่า ความสมดุลเท่านั้นทางด้านจิตวิญญาณเป็นออสสารที่จะนำมนุษย์ไปสู่ทางรอดในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ในสังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่แข่งขัน ต้องการเอาชนะ ไม่รู้จักคำว่าพอและมักเกิดปัญหาอุสรรคต่างๆตามมา บางทีคนเราเผชิญกับสถานการณ์ เช่น เรียนหนัก ทำงานหนัก ผิดหวังจากเรื่องต่างๆ สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคนเรานั้นย่อมทำให้เรามีความรู้สึกท้อแท้ หดหวัง ไม่สบายใจ จิตใจสับสน ฯลฯ คนเราจึงแสดงอาการออกมาในสถานการณ์ในขณะนั้นคือ ระบายอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดออกมา โดยแสดงพฤติกรรมออกมาโดยการกรีดร้อง ร้องไห้ บ้างก็ทำลายข้าวของ ชก กระสอบทราย ซึ่งกิริยาที่แสดงอาการนี้มันคือ พฤติกรรมที่ได้ปลดปล่อยทางจิตวิญญาณ เพื่อแก้ไขปัญหากับสถานการณ์ในภาวะเลวร้ายในขณะนั้น โดยให้ออกมาในรูปแบบอย่างนั้นคือ เอาจิตที่ไม่ดี “จิตทางด้านลบ” ออกมาจากในตัวเราในสถานการณ์ขณะนั้น “โดยทำลายมันทิ้งเสีย” ในรูปแบบเช่นนั้น เมื่อกระทำ

เช่นนั้นไปจะทำให้จิตใจกลับสู่สภาวะที่ไม่เครียด เกิดความรู้สึกสบายใจมากขึ้น รู้สึกผ่อนคลาย หานกังวล สิ่งเหล่านี้เป็นพฤติกรรมทางจิตวิญญาณในตัวของผู้ที่แสดงออกมาเพื่อให้เกิดภาวะที่เรียกว่า “สมดุลทางจิต” ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่เรียกว่า “รู้เท่าทันจิต” ที่เผชิญกับสถานการณ์ที่เลวร้ายในขณะนั้น สามารถแก้ไขปัญหาคือ เมื่อเราอยู่คนเดียว ไม่มีใครมารบกวน มันขึ้นอยู่กับเวลาด้วย จึงจะทำให้รู้ว่าจิตใจของตนเองรู้สึกนึกคิดอะไรอย่างแท้จริง ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้ด้วยตนเอง มันเป็นอีกวิธีหนึ่งเพื่อให้เข้าสู่ “ภาวะสมดุลทางจิต” เช่น

เวลาเราอกหักจากความรัก เรายังอยากอยู่กับตัวเองคนเดียวเลย (จอมยุทธ์, ออนไลน์, 2557)

2.1.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสงบ

ความสงบที่แท้จริงนั้น พวกเราทั้งหลายจงเข้าใจ พระพุทธองค์ตรัสว่า ความสงบอย่างแท้จริงนั้น ไม่ได้อยู่ห่างไกลจากพวกเรา มันอยู่กับพวกเรา แต่เราทั้งหลายมองข้ามมันอยู่เสมอ ต่างคนก็มีต่างอุปบายที่จะหาความสงบนั่นเอง แต่ก็ยังมีความฟุ้งซ่าน รำคาญ ไม่ถนัดใจอยู่ ก็ยังไม่ได้รับความพอใจในการปฏิบัติของตนเอง คือ ยังไม่ถึงเป้าหมาย เปรียบเทียบประหนึ่งว่า เราเดินทางออกจากบ้านเราแล้วก็เร่ร่อนไปสารพัดแห่ง ไม่มีความสบาย แม้จะไปรถ จะไปเรือ จะไปที่ไหนอะไรก็ตามที่ มันยังไม่ถึงบ้านเรา เมื่อเรายังไม่ถึงบ้านเรานั้นก็ไม่ค่อยสบายยังมีภาระผูกพันอยู่เสมอ นี้เรียกว่าเดินยังไม่ถึง ไม่ถึงจุดหมายปลายทาง ก็เร่ร่อนไปในทางทิศต่างๆ เพื่อแสวงหาโมกขธรรม ความสงบมี 2 อย่างคือ สงบกายกับสงบใจ สงบกายหมายถึงไม่มีเสียงรบกวน เช่นในป่า แม้จะมีเสียงบ้างแต่ไม่รู้สึกรบกวน เพราะไม่ใช่เสียงอีกทีก็กรีกโครม ความสงบอย่างนี้เรียกว่าสงบกาย สงบเพราะไม่มีเสียงดังรบกวน เสียงดังในที่นี้หมายถึงเสียงที่ไม่ชอบ เพราะถ้าเป็นเสียงที่ชอบก็คงไม่เรียกว่าเสียงดัง เช่น ห้องที่เปิดเพลงคลาสสิกหรือเพลงป๊อปที่คนอยากฟัง คนฟังก็จะไม่รู้สึกรบกวน หรือไม่สงบ จะเรียกว่าไม่สงบก็ต่อเมื่อมีเสียงคนคุยรบกวน หรือเสียงวิทยุโทรทัศน์ขณะที่ตัวเองกำลังอ่านหนังสือ แต่ที่จริงแล้ว ไม่ว่าจะเสียงดนตรี หรือเสียงพูดคุย ถ้าเป็นเสียงที่ดังมากก็จะรู้สึกรบกวนทั้งนั้น ความสงบอีกอย่างหนึ่งคือความสงบใจ ความสงบใจจะเกิดขึ้นไม่ได้หากสมองคิดไม่หยุด มีความทุกข์ หรือมีอารมณ์มาบีบคั้นเผาผลาญจิตใจ เมื่อมีความคิดเกิดขึ้นคนทั่วไปมักจะเข้าใจว่า ถ้าเป็นความคิดที่ชอบ เช่นคิดถึงเรื่องเที่ยว หรือจินตนาการว่ากำลังอยู่กับแฟน จะไม่เรียกว่าเป็นความไม่สงบ แต่จะเรียกว่าใจไม่สงบก็ต่อเมื่อคิดเรื่องไม่ดี คิดถึงเหตุการณ์ที่เจ็บปวด หรือคิดถึงงานการที่ทำให้เกิดความหนักอกหนักใจ แต่ที่จริงแล้ว ไม่ว่าจะคิดถึงความสุขหรือความทุกข์ จะคิดดีหรือคิดไม่ดีก็ถือว่าไม่สงบทั้งนั้น สงบกายก็คือไม่มีเสียงดัง สงบใจคือใจนิ่ง นิ่งเพราะไม่ถูกความคิดกระทบทำให้กระเพื่อม ไม่ถูกอารมณ์บีบคั้นเผาผลาญจนกระสับกระส่าย ถ้าจิตกระสับกระส่าย หรือจิตกระเพื่อม ไม่ว่าจะจิตดิ้นรนเพราะความอยากได้หรือผลักไสก็เป็นความไม่สงบทั้งนั้น ความสงบใจเป็นสิ่งที่ผู้คนปรารถนามากกว่าความสงบกาย เมื่อเราได้มาอยู่ในสถานที่สงบกาย ไม่มีเสียงดัง ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก

แวดล้อมด้วยธรรมชาติ ป่าเขา เรียกว่ามีความสงบกายแล้ว แต่ใจว่าจะสงบใจด้วย บางครั้งอยู่ในที่เงียบ ๆ อยู่ในป่าที่วิเวก แต่ใจไม่ได้วิเวกตาม เพราะจิตใจว่าวุ่น ฟุ้งซ่าน มีความวิตกกังวล มีความกลัว หรือไม่มีเสียงดังระงมอยู่ในหัวเพราะมีความคิดต่าง ๆ มากมาย ดังนั้นถึงแม้จะมีความสงบกาย ก็ใจว่าจะสงบใจได้ทันที ต่อเมื่ออยู่ไปนาน ๆ สิ่งแวดล้อมรอบตัวก็ช่วยให้ใจสงบตาม เช่นเวลาที่เรามาอยู่ท่ามกลางป่าเขา ที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ และไม่พูดคุยกันเอง ใจเราก็จะค่อย ๆ สงบลงได้ ความสงบใจมี ๒ อย่าง อย่างแรกคือสงบเพราะไม่รู้ หรือตัดการรับรู้ เช่น บังคับไม่ให้มีเสียงดัง หรือมาอยู่วัดก็ไม่เปิดวิทยุ โทรศัพท์ โทรศัพท์ ไม่พูดคุยกันเอง หรือแม้จะมีเสียงแต่เราตัดการรับรู้ เช่น หลับตา พยายามบังคับจิตใจให้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น อยู่กับลมหายใจ หรือเอาจิตมาเพ่งที่เท้าขณะเดิน แม้เสียงรอบตัวจะดังแค่ไหน แต่จิตไม่รับรู้ เพราะจดจ่ออยู่กับอารมณ์เดียว อย่างนี้ใจก็สงบได้ ในทำนองเดียวกันบางคนก็สงบได้เมื่อเก็บตัวอยู่ในห้องพระ ห้องแอร์ อยู่ในพื้นที่ส่วนตัว มีการตัดเสียงรบกวนและไม่ให้คนเข้ามาเยี่ยมยาม จึงไม่มีการรับรู้ที่จะทำให้จิตใจกระเพื่อมได้ ไม่ต้องรับรู้ข่าวสารเหตุการณ์บ้านเมือง อย่างนี้เรียกว่าสงบเพราะไม่รู้ หรือตัดการรับรู้ เกิดจากการควบคุมสิ่งแวดล้อม หรือควบคุมจิตใจให้แน่วแน้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความสงบใจอย่าง ที่ ๒ คือสงบเพราะรู้ หมายความว่าแม้หูได้ยินเสียง ตาเห็นรูป แต่ใจก็สงบได้ บางครั้งอาจจะกระเพื่อม เพราะเห็นรูปหรือได้ยินเสียง แต่เมื่อใจกระเพื่อมแล้วมีสติรู้ รู้แล้ววาง ก็ทำให้สงบต่อไปได้ ความสงบชนิดนี้อาศัยสติเป็นพื้นฐาน เสียงดังแต่ใจยังสงบได้ อย่างที่เคยเล่าเรื่องหลวงปู่ศุขว่า มีเสียงเกี้ยวดังเข้ามาในห้องที่ท่านจำวัดอยู่ ลูกศิษย์รู้สึกรำคาญ แต่ท่านไม่รู้สึกรำคาญ ใจยังสงบได้เพราะไม่เอาหูไปรองเสียงเกี้ยว ทำอย่างไรจึงจะไม่เอาหูไปรองเสียงเกี้ยวได้ ก็ต้องมีสติกำกับใจ หูก็จะไม่หาเรื่อง เสียงดังแต่ใจไม่กระเพื่อมเพราะเสียงนั้น อย่างนี้เรียกว่าสงบเพราะรู้ สงบทั้ง ๆ ที่ได้ยินเสียง แต่สงบได้ เพราะรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีผัสสะมากระทบ ธรรมชาติของใจอย่างหนึ่งคือ เมื่อรู้ทันอารมณ์ใด ก็จะวางอารมณ์นั้นได้ เมื่อรู้ว่าโกรธก็วางความโกรธ แต่คนทั่วไปพอได้ยินเสียงเกี้ยวก็ลืมตัว เกิดความหงุดหงิดรำคาญขึ้นมาแล้วก็ยังไม่รู้ตัว ความรำคาญจึงครอบงำจิต จนกระทั่งกลายเป็นความโกรธขึ้นมาได้ง่าย ๆ ความสงบเพราะรู้นี้หมายถึงใจสงบได้ทั้ง ๆ ที่รู้ คือ เห็นรูป ได้ยินเสียง ทั้งนี้เพราะรู้ทันผัสสะที่เกิดขึ้น ความสงบแบบนี้สำคัญมาก เพราะไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนก็สงบได้ทุกที่ แม้มีสิ่งให้ชวนให้ทุกขใจมากระทบ แต่ใจไม่หงุดหงิดตาม บางคนฝึกให้ใจสงบแบบตัดการรับรู้ แต่ไม่ได้ฝึกใจให้เข้าถึงความสงบเพราะรู้ ความสงบที่เกิดขึ้นจึงเป็นความสงบเพียงชั่วคราวชั่วคราวเท่านั้น ความสงบที่ดีที่สุดคือ สงบเพราะรู้ เริ่มต้นด้วยการรู้เพราะสติ ต่อจากนั้นก็รู้ด้วยปัญญา จะทำให้เกิดสภาวะจิตอย่างพระพุทธเจ้าตรัสว่า ตัวอยู่ในโลก แต่จิตอยู่นอกโลก หรือจิตอยู่เหนือโลก เปรียบเหมือนกับดอกบัวที่เกิดในน้ำ โตในน้ำ แต่สามารถเจริญพ้นน้ำได้ นี่คือสภาพจิตของคนที่มีปัญญา เกิดในโลก โตในโลก แต่จิตอยู่นอกโลกได้ น้ำไม่สามารถฉาบติดดอกบัวหรือใบบัวได้ฉันใด กิเลสหรือความทุกข์ก็ไม่อาจแปดเปื้อนจิตใจได้ฉันนั้น นี่แหละคือความสงบอันประเสริฐสุด ที่เราควรรู้จักและไปให้ถึง (วารสารธรรมมาตา ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒, ออนไลน์, 2558)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.1.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสมาธิ

สมาธิในความหมายของพจนานุกรม แปลว่า ที่ตั้งมั่นแห่งจิต แต่สมาธิในความหมายของการฝึกปฏิบัติ คือการทำใจให้นิ่ง ซึ่งต่างจากร่างกายที่ยิ่งเคลื่อนไหวยิ่งแข็งแรง แต่จิตใจนั้นตรงกันข้าม คือจิตใจหวั่นไหวย่อมอ่อนแอ แต่หากหยุดนิ่งเฉยได้แล้วจะยิ่งมีพลัง เหมือนการรวมโฟกัสของแสงให้เป็นจุดเดียวกัน ย่อมมีพลังที่จะจุดไฟให้ติดได้ การทำสมาธิ

ตามหลักของพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ได้แสดงพระธรรมเทศนาไว้ถึง 40 วิธี ทุกวิธีล้วนเป็นไปเพื่อจุดหมายเดียว คือการทำให้จิตใจสงบแต่ที่วิธีการมีเยาะนั้น ในทางพุทธศาสนาเรียกว่า สมถกรรมฐาน เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นฐานนิสัยของแต่ละคน โดยพระพุทธองค์ทรงแบ่งพื้นฐานนิสัยไว้ 6 ประเภท เรียกว่า จริต 6 อาทิเช่น คนที่มีราคะจริต คือหลงใหลในของสวยงามง่าย ควรพิจารณาความไม่งาม อสุภะ (ความไม่เที่ยง) ความไม่แน่นอนในสังขารต่างๆ -อนิจจัง) เพื่อให้ใจไม่ติดในราคะได้ง่ายจะได้ทำสมาธิได้ง่าย เพราะเมื่อหลับตาทำสมาธิแล้ว ใจเราชอบอะไร ค้นอะไร ก็จะมีภาพนั้นปรากฏขึ้นมาในใจ รวมถึงการเพ่ง กสิณเพื่อการทำสมาธิภาวนา แม้แนวทางในการปฏิบัติสมาธิภาวนาจะมีอยู่ด้วยกันหลายแนวทาง แต่การที่จิตจะเข้าสู่สมาธิได้นั้นจิตจำเป็นจะต้องมีเครื่องรู้ (อุบายกรรมฐาน) เพื่อให้จิตใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าสู่สมาธิ ซึ่งอุบายกรรมฐานก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสี่สิบกองและอีกสี่อุบายวิธี แต่ละอุบายวิธี ต่างมีความสำคัญและสามารถนำไปใช้ให้เกิดผลได้จริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าใครจะถูกจริตกับกรรมฐานกองใด และหากว่าใครมีจริตตรงกับกรรมฐานกองใด ก็จะสามารถนำกรรมฐานกองนั้นไปใช้อย่างได้ผล องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงรู้แจ้งในเรื่องการปฏิบัติสมาธิภาวนา และเรื่องการเข้าฌานทั้งรูปฌานและอรูปฌานได้ทรงชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติสมาธิภาวนาด้วยการใช้อุบายกรรมฐานไว้ทั้งหมดสี่สิบกองด้วยกัน ซึ่งภายใต้กรรมฐานทั้งสี่สิบกองนั้นจะประกอบไปด้วยกรรมฐานที่เกี่ยวข้องกับการเพ่ง กสิณอยู่ถึงสิบกอง อีกทั้งการเพ่ง กสิณยังเป็นกรรมฐานกองแรกๆ ของกรรมฐานทั้งหมด เป็นอุบายวิธีต้นๆ ในการปฏิบัติกรรมฐาน นั้นย่อมแสดงให้เห็นถึงว่า การเพ่ง กสิณจัดเป็นอุบายวิธีในการทำสมาธิที่มีดีอยู่ในตัวอย่างแน่นอน (พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก์ สติปัฏฐานสูตร เล่ม 17, 2556: 628-9) เช่นเดียวกับทางทิเบตที่มีการทำสมาธิในอีกรูปแบบหนึ่งของพระทิเบตที่เรียกว่า “มันดาลา” คำว่า ‘มันดาลา’ มาจากภาษาสันสกฤต ‘มันด (manda)’ แปลเป็นภาษาทิเบตตรงกับคำว่า ‘dkyil’ ซึ่งหมายถึง ‘แก่น ศูนย์กลาง หรือที่นั่ง’ โดยใช้ในความหมายควบคู่ไปกับคำว่า ‘โพธิ’ หรือการตื่น การบรรลุธรรม ซึ่งชี้ถึงสถานที่นั่งภายใต้ต้นโพธิ์ ที่ซึ่งการตรัสรู้อย่างสมบูรณ์ได้เกิดขึ้น ส่วนคำว่า ‘ลา’ (la) หมายถึง ‘วงล้อที่หลอมรวมแก่น’ ดังนั้น ‘มันดาลา’ จึงแปลว่า ‘ที่ประทับของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ต่างๆ ในขณะที่รู้แจ้ง’ และภาพเหล่านี้จะปรากฏในมนต์ศีลของวัชรจารย์อาจารย์ในพุทธศาสนานิกายวัชรยาน ซึ่งก็มีความหมายสอดคล้องกัน โดยทั่วไป มันดาลามักจะสร้างเป็นวิหารที่มีประตู 4 ทิศ ซึ่งแต่ละทิศจะแสดงถึงพรหมวิหารทั้ง 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา และก่อนที่ผู้ปฏิบัติธรรมจะเดินเข้าประตูได้นั้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จะต้องผ่านด่านทดสอบคือกำแพง 4 ชั้น มณฑลสามารถสร้างได้จากกระดาษ ผ้า หรือทรายก็ได้ โดยมักเริ่มจากโครงประกอบด้วยรูปทรงเรขาคณิตแบบง่ายๆ และค่อยๆ เพิ่มรายละเอียดภายในตามแต่จินตนาการหรือ ภาพนิมิตที่เห็น ดังนั้นการสร้างแต่ละครั้งสิ่งที่สำคัญคือ จิตใจที่มีสมาธิจดจ่อในสิ่งที่ กำลังสร้างพระลามาส่วนใหญ่รู้วิธีการสร้างมณฑล เพื่อใช้ในการประกอบพิธีต่างๆ ซึ่งมักสร้าง โดยการโรยทรายผสมสี มณฑลบางรูปใช้เวลาสร้างเป็นเดือน ดังนั้น โดยพื้นฐานแล้ว การสร้างมณฑลเป็นการฝึกฝนจิตอย่างหนึ่ง มโนจิตและสมาธิต้องดำเนินไปด้วยกัน การสร้างมณฑลไม่มีการร่างโครงร่างก่อน ไม่ว่าจะรูปมณฑลนั้นจะใหญ่หรือเล็กขนาดใด ดังนั้นมโนจิตในมณฑลนั้นต้องเที่ยงตรง สมาธิต้องมั่นคง บางครั้งพระบางรูปจะท่องมนตราและแผ่เมตตาในขณะที่สร้างด้วย

ภาพที่ 2.1 มณฑล ที่มา: <http://www.palungdham.com/t797.html> (สืบค้น 7 เมษายน 2561)

ส่วนปริศนาธรรมที่แฝงมาในมณฑลนั้นก็คือ ไม่ว่าจะสมบูรณ์สวยงามหรือมั่นคง เพียงใดสุดท้ายก็ต้องสูญสลายไปตามธรรมชาติ และก็เช่นกันเมื่อสูญสลายไปแล้ว ก็จะต้องถูกสร้างขึ้นมามาก เพราะความมีอยู่ทำให้เกิดความว่าง และความว่างก็เป็นบ่อเกิด ของความมีอยู่ นอกจากนี้ชาวทิเบตเองยังมีความเชื่อว่า มณฑลสร้างโดยพระผู้มีปัญญาอันบริสุทธิ์ เนื่องจากในขณะที่สร้าง พระสงฆ์ได้อัญเชิญพลังศักดิ์สิทธิ์มาสถิตในมณฑล ซึ่งจะ เป็นสิริมงคลให้กับผู้ที่ได้มาเยี่ยมชมมณฑล อีกทั้งยังช่วยคุ้มครองปกป้องสถานที่ซึ่งมณฑลนั้นตั้งอยู่อีกด้วย

ปัจจุบัน ได้มีการประยุกต์เรื่องมณฑลมาใช้ในการบำบัดรักษาโรคทางจิต โดยให้ผู้ รับการบำบัดวาดภาพมณฑล ซึ่งเป็นการแสดงออกทางอารมณ์และจิตใต้สำนึกของตัวตน ภายใน ทำให้นักจิตแพทย์สามารถเข้าใจถึงปมปัญหาของคนไข้ได้มากขึ้น มณฑลในยุค ปัจจุบันจึงมีรูปร่างและสีสันที่แตกต่างกันออกไป ตามแต่ละบุคคลจะสร้างออกมา อย่างไรก็ดี ภาพมณฑลเป็นเรื่องที่ลึกซึ้ง บางท่านอาจสนใจเพียงความสวยงาม และความสงบสุขเมื่อได้พบเห็น แต่แท้จริงแล้วมณฑล เป็นสัญลักษณ์ที่ถ่ายทอดสิ่งที่เป็น นามธรรมของพระพุทธศาสนาออกมาเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ ความหมายที่แท้จริงซึ่งแฝง คำสอนใน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

มันดาลาไม่ควรจะถูกมองข้ามไป และผู้ที่จะนำมันดาลาไปประยุกต์ใช้ในสาขาต่างๆ ควรมีความเข้าใจในหลักการพื้นฐานทางพุทธศาสตร์โดยเฉพาะในเรื่องสัพพัญญุตญาณ และหลักธรรมต่างๆ เป็นอย่างดีเสียก่อน และควรตระหนักอยู่เสมอถึงสาระของมันดาลา และประโยชน์ที่ได้รับต่อการปฏิบัติและการฝึกจิตในการพิจารณา (Palungdham, ออนไลน์, 2558)

2.2 อิทธิพลและความหมายของศิลปะ Op Art

จิตรกรรมแบบ อ็อป อาร์ (Op Art) เริ่มต้นตั้งแต่ ค.ศ. 1960 เป็นศิลปะลวงตาเป็นวิธีการเขียนที่คำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างความลวงตาและพื้นผิวของภาพ ระหว่างความเข้าใจและการมองเห็น จะเด่นมากในการสร้างภาพนามธรรมที่เน้นรูปทรงเรขาคณิต ที่มีขอบและเส้นรอบนอกที่คมชัด ทิศทางของรูปทรงและเส้นรอบนอกมักจะหักเห ยักเยื้อง ทำให้ตาของเราเห็นว่ามันเคลื่อนไหววูบวาบ โดยเฉพาะเมื่อเราจ้องมองมันนิ่งๆ สักพัก แล้วเหลือบสายตาให้เคลื่อนไปจากเดิมเล็กน้อย รูปทรงและเส้นที่ศิลปินวางไว้อย่างเหมาะสมจะทำปฏิกิริยากับการมอง ทำให้เห็นว่ามันเคลื่อนไหววูบวาบนิดๆ หรือในบางกรณีรูปทรงที่จิตรกรสร้างขึ้นจะดูสูงขึ้น เว้าต่ำลงหรือปูดออกอย่างสมจริง ทั้งๆ ที่มันเป็นภาพแบนๆ เท่านั้น ลักษณะเด่นอีกสองประการก็คือ ภาพเขียนเหล่านี้มักจะดูเนี่ยบเป็นระเบียบ รวากับถูกผลิตด้วยเครื่องจักรไม่ใช่งานฝีมือมนุษย์ แสดงถึงความสมัยใหม่ ทำให้นักไปถึงอะไรที่เป็นอุตสาหกรรม เป็นบุคลิกของเมืองใหญ่ จุดสำคัญที่สุดของภาพแบบนี้คือ เป็นภาพที่มีผลต่อการมองเห็น ทำให้เกิดการลวงตา ชื่อ อ็อป อาร์ตเป็นที่นิยมในยุโรปและสหรัฐฯ เป็นชื่อที่ย่อมาจากคำว่า อ็อปติเคิล อาร์ต (optical art) บางทีก็มีการเรียกว่า เรตินัล อาร์ต (retinal art) หรือ เพอร์เซ็ปชวล แอ็บสแตรคชัน (perceptual abstraction) หรือศิลปะที่เกี่ยวกับสายตาและการมองเห็นเอง

ตัวอย่างผลงานของศิลปินที่เป็นลักษณะงาน Op Art (Mywattanawit, 2012, Online) **ฟิรีเซ วาลินี ผลงาน “A Ciel Ouvert”**

ผลงานล่าสุดของ ฟิรีเซ วาลินี ศิลปินชาวสวิตเซอร์แลนด์ผู้บุกเบิกการสร้างสรรคผลงานที่เกี่ยวข้องกับภาพลวงตามากกว่า 30 ปี “A Ciel Ouvert” คือชื่อผลงานล่าสุดบนอาคาร La Cité Radieuse ที่ตั้งอยู่ในเมือง Marseille ประเทศฝรั่งเศส โดยผลงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของบริเวณ Open Sky บนตึก จุดมุ่งหมายคือการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวอาคารกับผู้คนที่ให้ออกมาแตกต่างกันยามที่เดินผ่าน

ภาพที่ 2.2 ชื่อศิลปิน ฟิริเซ วาลินี, A Ciel Ouvert, Paint on architecture, Varied by area, 2016 ที่มา: <https://mamo.fr/expositions> (สืบค้น 7 เมษายน 2561)

ปีเตอร์ ค็อกเลอร์ ผลงาน “Unlimited”

ปีเตอร์ ค็อกเลอร์ ศิลปิน วัย 30 ปี ชาวออสเตรีย ผู้เชี่ยวชาญในการสร้างศิลปะภาพลวงตาโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการคำนวณหาเส้นต่างๆ เพื่อสร้างภาพลวงตา และเปลี่ยนให้ศิลปะกลายเป็นภาพเสมือนที่ใครๆ ก็สามารถเข้าถึงมันได้ ทีเดียวผลงานนี้เป็นการนำเอาศิลปะภาพลวงตามาจัดตกแต่งในห้องว่างเปล่า ให้กลายเป็นเหมือนอีกหนึ่งมิติ โดยผลงานทั้งหมดถูกพิมพ์ขึ้นและปิดลงบนผนังกำแพง และเพดานทั้งหมดของแกลอรี ผลงานนี้ ถูกจัดแสดงอยู่ใน ING Art Center กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม

ภาพที่ 2.3 ชื่อศิลปิน ปีเตอร์ ค็อกเลอร์, Unlimited, Installation, Varied by area, 2014
ที่มา: <http://www.realclearlife.com> (สืบค้น 7 เมษายน 2561)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แดน ฮาเวล ดีน รัค ผลงาน “Inversion Tunnel House”

ศิลปะผลงานนี้สร้างขึ้นโดยสองศิลปิน Dan Havel และ Dean Ruck ที่เปลี่ยนบ้านธรรมดาให้กลายเป็นงานศิลปะตั้งโชว์โดยใช้กระดานไม้มาสร้างเป็นช่องเข้าไปในตัวบ้าน ที่มีรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยช่องนี้จะแคบลงเรื่อยๆ จนถึงทางออกที่หลังบ้านก็เหลือเป็นเพียงช่องเล็กๆ ให้คลานออกมาได้เท่านั้น แค่นี้ก็ให้ความรู้สึกเหมือนกำลังมองหลุมดำอยู่

ภาพที่ 2.4 ชื่อศิลปินแดน ฮาเวล ดีน รัค, Inversion Tunnel House, Installation, Varied by area, 2011
ที่มา: <https://www.taringa.net> (สืบค้น 7 เมษายน 2561)

2.3 อิทธิพลทางความคิดจากศิลปิน

2.3.1 ไมเคิล แกรบ (Michael Grab)

ภาพที่ 2.5 รูปภาพศิลปิน ไมเคิล แกรบ ที่มา: <https://www.widewalls.ch> (สืบค้น 7 เมษายน 2561)

ไมเคิลเกิดและเติบโตที่ประเทศแคนาดา แต่ได้ย้ายมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในเมืองโบลเดอร์ รัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา และที่นั่นเองที่เขาได้ค้นพบศาสตร์แห่งการจัดวางหินให้สมดุล ขณะเดิน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ลัดเลาะชมความงามของลำธารเล็กๆ ในช่องแคบโบลเดอร์ ตั้งแต่นั้นมา ความอยากรู้อยากเห็น ก็ค่อยๆ กลายเป็นความหลงใหลในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ในการสร้างกระบวนการจัดวางหินให้สมดุลและสวยงามของไมเคิล เป็นการทำสมาธิบนความสมดุล ซึ่งต้องอาศัยใจรักธรรมชาติ การพิจารณารูปแบบการจัดวาง ความอดทน การหายใจเข้าออกซ้ำๆ มือต้องนิ่ง มือกับใจต้องประสานเป็นหนึ่งเดียว

ไมเคิลใช้เวลายาวนานหลายชั่วโมงอย่างมีสมาธิ ในป่าบริเวณช่องแคบโบลเดอร์ เพื่อหาก้อนหินขนาดต่างๆ ทั้งเล็กและใหญ่ มาวางต่อกันบนจุดที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเชื่อมต่อกันได้ ซึ่งไมเคิลบอกว่า กาวที่ใช้เชื่อมต่อก้อนหินนั้น เป็นกาวธรรมชาติ ซึ่งก็คือแรงดึงดูดของโลกนั่นเอง ศิลปะที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นเป็นความสมดุลระหว่างการอยู่นิ่งของก้อนหิน และการเคลื่อนไหวของสายน้ำ ท่ามกลางป่าเขา ที่ดูราวกับบทกวีอันล้ำค่า ไมเคิลกล่าวว่าเหตุผลที่เขาเลือกทำ Stone Balance คือ “มันสนุก ช่วยปลดปล่อยความเครียด ผ่อนคลาย ได้เล่น ได้สร้างสรรค์ ได้เรียนรู้ ขณะเดียวกันก็ทำลายฝีมือของผม และเล่นกับความเป็นไปได้ อย่างไม่รู้จบ และมันยังเกี่ยวข้องกับการฝึกทำสมาธิ ซึ่งดูเหมือนจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติอย่างจริงจัง เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งซึ่งเหมือนการเล่นโยคะ ที่หลอมรวมตัวผมและสภาพแวดล้อมเข้าด้วยกัน จนเกิดความสมดุล ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลย มันอาจทำให้ผมท้อแท้จนถึงขีดสุด หรือมันอาจเผยถึงอำนาจวิเศษเหนือคำพูด ซึ่งทำให้ผมได้เรียนรู้กับมัน” (นิตยสารธรรมชาติ ฉบับที่ 175 กรกฎาคม 2558) นั่นก็คือ ไมเคิลได้รู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์ขณะฝึกสมาธิ บ่อยครั้งที่เขารู้สึกราวกับว่า กำลังเหลือบมองความจริงบางอย่าง ขณะกำลังโลดแล่นท่ามกลางบทกวีที่พลิ้วไหว อันเป็นความงดงามเหนือธรรมชาติ ตามการสื่อความหมายอันแหลมคมของเซน (พุทธศาสนานิกายเซน)

ภาพที่ 2.6 ชื่อศิลปิน ไมเคิล แกรบ, Gravity Glue, Varied by area, 2015. ที่มา: <http://twistedifter.com> (สืบค้น 7 เมษายน 2561)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 2.7 ชื่อศิลปิน ไมเคิล แกรบ, Gravity Glue, Varied by area, 2015. ที่มา: <http://twistedstifter.com>
(สืบค้น 7 เมษายน 2561)

องค์ประกอบสำคัญที่สุดทางกายภาพในการสร้างสรรค์ผลงานคือ การหาจุดที่เป็นเหมือน “ขาตั้ง” ที่ให้หินวางอยู่ได้ ในพื้นผิวหินทุกก้อนเต็มไปด้วยรอยบากหรือรอยเว้าขนาดใหญ่แตกต่างกันไป ซึ่งทำหน้าที่เป็นขาตั้งธรรมชาติ ให้เราวางหินตั้งขึ้น หรือในทิศทางที่ต้องการได้ การจัดวางหินให้สมดุล อาศัยจุดสัมผัสอย่างน้อยเมื่อเราใส่ใจกับการสั่นไหวของก้อนหินก็จะเริ่มรู้สึกได้ถึง “จุดคลิก” ขณะที่รอยบากบนก้อนหินต่างๆ เคลื่อนทับกันไปมา แม้จะเป็นจุดที่เล็กที่สุดก็ตาม จุดสมดุลบางจุดจะให้ความรู้สึกของภาพลวงตาในภาวะไร้น้ำหนัก เพราะดูเหมือนก้อนหินแทบจะไม่ได้สัมผัสกันเลย ส่วนการอธิบายองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดทางมโนภาพนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับการค้นหา “ขาตั้ง” อันเป็นองค์ประกอบทางกายภาพแล้ว ดูจะยากกว่า มันอาจจะเปรียบเหมือนการทำสมาธิ หากความเจ็บสงบภายในจิตใจ ซึ่งต้องอาศัยความเพียรพยายามและความอดทนของเรา จนกว่าเราจะบรรลุถึงจุดสมดุลที่สงบนิ่งภายใน” ไมเคิลยังแฝงข้อคิดผ่านผลงานอีกว่า เรายังคงสงบนิ่งได้ ท่ามกลางความวุ่นวาย ไมเคิลอยากจะทำให้เห็นถึงแนวคิดที่ว่า เราเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของตัวเอง มากกว่าจะเป็นเพียงผู้รับ การมีสติช่วยเราได้จริง เมื่อฝึกคิดเช่นนี้ จะทำให้เราสามารถสร้างสรรค์งานได้อย่างอิสระ แปรเปลี่ยนแนวคิดให้ออกมาเป็นรูปธรรมคือสิ่งที่สัมผัสได้จริง สำหรับเขาแล้ว การสร้างสิ่งที่ไม่คงทนถาวรเช่นการจัดวางหินให้สมดุล มันสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่เราจะยังคงสงบนิ่งได้ ท่ามกลางความวุ่นวายที่เราต้องเผชิญอยู่ตลอดเวลาชีวิต

ภาพที่ 2.8 รูปภาพของ ท่านชอกยัล ริมโปเช, ที่มา: <http://www.sookjai.com> (สืบค้น 7 เมษายน 2561)

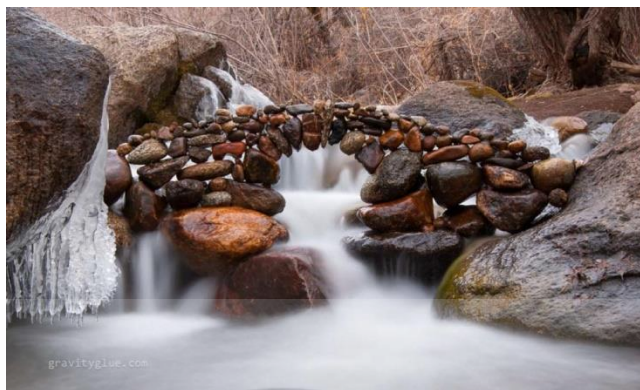
ไมเคิลได้กล่าวถึงคำสอนของชอกยัล ริมโปเช (Sogyal Rinpoche) ลามะชาวทิเบต ผู้ก่อตั้ง “Rigpa” องค์การพุทธสากล ซึ่งมีศูนย์และกลุ่มพุทธกว่า 100 แห่ง ใน 41 ประเทศทั่วโลก และเป็นผู้เขียนหนังสือขายดีชื่อ “The Tibetan Book of Living and Dying” ที่ถูกตีพิมพ์เป็นภาษาต่างๆ 30 ภาษา ใน 56 ประเทศ ซึ่งได้เขียนไว้ว่า “ไม่มีทางที่เราจะรู้จักกับความตายได้เลย หากมันเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว แต่นับว่าโชคดี ที่ชีวิตเป็นเรื่องที่วนเวียนอยู่กับการเกิดและดับ ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทุกครั้งที่อาตมาได้ยินเสียงกระแสน้ำซัดถูเขา หรือเกลียวคลื่นกระทบฝั่ง หรือเสียงหัวใจตัวเองเต้น อาตมาได้ยินเสียงแห่งความไม่เที่ยง การเปลี่ยนแปลงต่างๆ คือการเชื่อมโยงระหว่างการเกิดและดับ มันเป็นชีพจรของความตาย ที่กระตุ้นเตือนให้เราปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่ยึดมั่นไว้”

ปัจจุบัน ไมเคิลได้กลายเป็นผู้มีชื่อเสียงในการจัดวางหินให้สมดุลและสวยงามตลอดแนวช่องแคบโบลเดอร์ เขาได้เดินทางไปหลายประเทศ เพื่อจัดแสดงศิลปะที่ตัวเองได้สร้างขึ้นและถ่ายรูปเก็บไว้ รวมทั้งสร้างสรรค์ชิ้นใหม่ด้วย

ภาพที่ 2.9 ชื่อศิลปิน ไมเคิล แกรบ, Breathing with the stones, Varied by area, 2015
ที่มา: <https://www.shanqa.com> (สืบค้น 7 เมษายน 2561)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 2.10 ชื่อศิลปิน ไมเคิล แกร็บ, Breathing with the stones, Varied by area, 2015
ที่มา: <https://www.shanqa.com> (สืบค้น 7 เมษายน 2561)

องค์ประกอบหลักของผลงานชิ้นนี้ยังคงอยู่ที่การทำสมาธิ ความสมดุลและศิลปะ คุณจะพบคำสามคำนี้เป็นองค์ประกอบหลักของศิลปะการทรงตัวด้วยก้อนหิน ไมเคิลสร้างสรรค์ผลงานจากความอดทน การเข้าถึงธรรมชาติและความทุ่มเท โดยมีแรงดึงดูดของโลกเป็นกาวในการเชื่อมประสานผลงานของเขา ฤดูใบไม้ผลิปีค.ศ. 2015 ที่ Boulder Creek รัฐโคโลราโด ผลงานของเขามีความน่าอัศจรรย์ยิ่งขึ้น ในการทำงานของเขา เขามักจะทำหินกรวดอันเล็กๆ หล่นหายละมັกจะหามันไม่เจอ แต่เมื่อกลับมาในวันถัดไปก็หาจะหามันพบเอง ก้อนหินเล็กๆเหล่านั้นมีความพิเศษ และมีความเป็นเอกลักษณ์ของมันเอง มันจึงเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ผลงานแต่ละชิ้นของเขานั้นมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ไมเคิลกล่าวว่าผลงานการสร้างสมดุลด้วยหินของเขาไม่มีกลอุบายใดๆ ทั้งสิ้น ผลงานของเขาเป็นการแสดงให้เห็นถึงทักษะของตัวเอง เป็นการเชื่อมต่อกันของพลังภายในร่างกาย โดยมีแรงโน้มถ่วงเป็นกาวในการประสานผลงานของเขา เขากล่าวว่ามนุษย์มีความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ได้อย่างไม่รู้จบเพียงแค่เราเชื่อมั่นและดึงเอาขีดความสามารถเหล่านั้นที่อยู่ภายในออกมา เพียงแค่เราเชื่อมั่นในตัวของเราเอง และกัญแจสำคัญในการทำงานของเขาคือการรับรู้ท่ามกลางความวุ่นวายและการเคลื่อนไหวรอบตัว ซึ่งสถานที่ในการทำงานของเขาคือแม่น้ำที่ไหลอยู่ตลอดเป็นฉากหลังที่ดีที่สุดให้กับผลงานของเขา ยังทำให้จิตใจเกิดความสงบ รู้สึกได้ถึงความเงียบและความรื่นรมย์ของธรรมชาติ ภายในตัวของเขาเองจะมีความคิดที่เต็มไปด้วยเหตุผลและความสงสัย ความท้าทาย แต่ต้องเอาชนะเหนือเหตุและผลได้ นอกเหนือจากสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นไปได้ สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ทำให้ไมเคิลค้นพบความสมดุลของก้อนหินที่เขาเลือก ได้สังเกตทุกด้าน และรูปร่าง ความรู้สึกที่สัมผัสของก้อนหิน ความสามารถในการรองรับของหิน การหายใจให้อยู่กับปัจจุบัน กับที่นี่ และเดี๋ยวนี้ขณะดำเนินการสร้างสรรค์ผลงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.3.2 คาร์ลอสครูซ-ดิซ (Carlos Cruz-Diez)

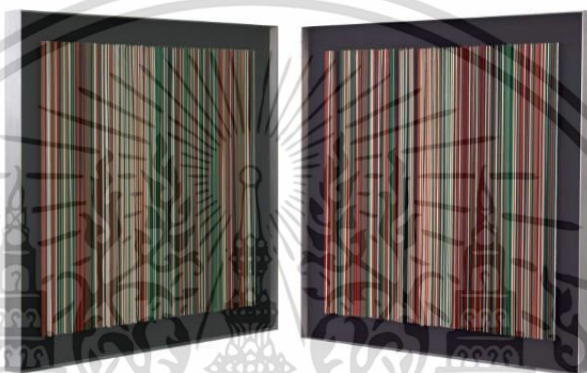
ภาพที่ 2.11 รูปภาพของ คาร์ลอสครูซ-ดิซ (Carlos Cruz-Diez) ที่มา: <https://america.cgtn.com>
(สืบค้น 7 เมษายน 2561)

คาร์ลอสครูซ-ดิซ เกิดเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ค.ศ.1923 ที่สาธารณรัฐโบลิเวียแห่งเวเนซุเอลา รัฐคารากัส คาร์ลอสถือเป็นหนึ่งในนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศตวรรษที่ 20 และ 21 เขาถือเป็นหนึ่งในบิดาของศิลปะภาพเคลื่อนไหวและการลวงตา และถูกยกย่องให้เป็นปรมาจารย์ของการสร้างเส้น สี ภาพเคลื่อนไหว และการรับรู้ทางภาพ คาร์ลอสเป็นหนึ่งในนักคิดที่สำคัญในศตวรรษที่ 20 ในการวิจัยเรื่องขอบเขตของสีของเขานั้น มีส่วนช่วยให้เข้าใจถึงปรากฏการณ์สีในงานศิลปะเป็นการขยายจักรวาลรับรู้อย่างมาก ในผลงานของเขาแสดงให้เห็นว่าผลงานของเขานั้นมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม สีจะกลายเป็นความอิสระในโลกความเป็นจริง คาร์ลอสได้ใช้เวลาในการทำงานและสอนในระหว่างที่อยู่ปารีส และคารากัส ผลงานของเขาได้รับเลือกให้จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์และสถานที่จัดแสดงศิลปะสาธารณะในระดับนานาชาติ เช่น Museum of Modern Art (MoMA) New York, Tate Modern, London, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, Centre Pompidou Paris, Museum of Fine Arts Houston, Wallraf-Richartz Museum Colonia เป็นต้น

ก่อนหน้าที่คาร์ลอสจะได้ถูกยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งศตวรรษที่ 20 นั้น ในปีค.ศ 1944-1945 เขาได้ทำงานเป็นนักออกแบบสิ่งพิมพ์ของบริษัทครีโอลปิโตรเลียมคอร์ปอเรชั่น เป็นบริษัทน้ำมันของอเมริกันที่ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ 1920 มีสาขาการผลิตที่เวเนซุเอลา ต่อมาในปีค.ศ 1946-1951 คาร์ลอสได้เป็นผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ที่บริษัท McCann Erickson Advertising Agency (McCANN) เป็นเครือข่ายตัวแทนโฆษณาระดับโลกของสหรัฐอเมริกาที่มีสำนักงานอยู่ใน 120 ประเทศ ในปีค.ศ 1957 คาร์ลอสได้เดินทางกลับมายังประเทศบ้านเกิด ณ เวเนซุเอลาและได้เริ่มทำงานที่สตูดิโอของเขา โดยเริ่มต้นหาบทบาทของสีในศิลปะงานเคลื่อนไหว นอกจากนี้เขายังทำงานเป็นนักออกแบบกราฟิกสำหรับ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กระทรวงศึกษาธิการสิ่งพิมพ์ของคารากัส และในปีค.ศ 1958-1960 คาร์ลอสได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการและศาสตราจารย์จากโรงเรียนวิจิตรศิลป์คารากัส เขายังได้สอนการพิมพ์และการออกแบบกราฟิกที่โรงเรียนวารสารศาสตร์มหาวิทยาลัยเซนต์ลเวเนซุเอลาคารากัส ต่อมาในปีค.ศ.1965 ได้ไปอยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมโนโวอิทอาร์ราสประเทศฝรั่งเศสในฐานะนักออกแบบกราฟิก ต่อมาอีกในช่วงปีค.ศ. 1972-1973 เขาได้สอนเทคนิคเกี่ยวกับจลนพลศาสตร์ที่ L'École nationale supérieure des Beaux-Arts ปารีสและหน่วยฝึกอบรมและวิจัยของปารีส และในปี 1986-1993 เขาเป็นศาสตราจารย์ประจำและผู้อำนวยการของสถาบันศิลปะแห่งสถาบัน Advanced Studies (IDEA), คารากัส

ภาพที่ 2.12 ชื่อศิลปิน คาร์ลอสครูซ-ดิซ, Fisicromia 1, 51.5 x 51.5 cm, Physichromie, 1959.
ที่มา: <http://www.cruz-diez.com/work/physichromie/1970-1979/> (สืบค้น 7 เมษายน 2561)

อิทธิพลที่คาร์ลอสได้รับมาก่อนจะสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบของเขา มาจากการศึกษางานของ Georges Seurat และ Josef Albers ศิลปินทั้งสองได้ทำการทดลองความสัมพันธ์ระหว่างสี สุนทรียศาสตร์และการรับรู้ ไม่ใช่เพียงแค่อิทธิพลทางด้านศิลปะที่เขาได้รับมา แต่ก็ยังได้รับอิทธิพลมาจากการใช้ชีวิตในแถบยุโรปโดยเฉพาะชีวิตในโรงงานซึ่งแตกต่างจากเวเนซุเอลาที่เขาจากมา ในแนวคิดด้านผลงานที่มีความแตกต่างในเรื่องของสีและรูปแบบการนำเสนอ โดยผลงานของเขามักจะมีความเกี่ยวข้องกับ Jesús Rafael Soto และ Alejandro Otero ศิลปินทั้ง 3 รวมถึงตัวเขาเองมีความคล้ายคลึงกันในด้านของสุนทรียศาสตร์ในด้านโครงสร้างและรูปแบบในการนำเสนอผลงาน และเขาเองก็ถูกยกย่องโดยเป็นที่ยอมรับในฐานะศิลปินของเวเนซุเอลาและในระดับนานาชาติ

หลังจากช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ศิลปินหลายๆ คนในเวเนซุเอลาสามารถที่จะออกไปศึกษาต่อต่างประเทศได้ ส่วนใหญ่มักจะไปศึกษาต่ออยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในขณะเดียวกันวัฒนธรรมก็เริ่มเปลี่ยนไปเนื่องจากอุตสาหกรรมและการกลายเป็นเมือง ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการส่งออกน้ำมันของเวเนซุเอลา ความท้าทายใหม่ที่ต้องเผชิญกับการพัฒนาของความทันสมัยนำเสนอผู้ชมที่เปิดกว้าง ในช่วงปีค.ศ. 1948-1958 เวเนซุเอลาอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ทางทหาร ศิลปินของเวเนซุเอลาส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มสังคมชนชั้นสูงเนื่องจากการได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและได้รับการสนับสนุนว่าจ้างจาก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาคอุตสาหกรรมและบริษัท ต่างๆ ศิลปะ Op-Art ของคาร์ลอสกลายเป็นที่นิยมของชนชั้นสูงเพราะผลงานไม่มีข้อความทางการเมืองใดๆ แอบแฝงอยู่ ผลงานของเขามีองค์ประกอบที่ผู้คนที่เข้ามาชมงานมีผลต่อการรับชมผลงานจากการเคลื่อนไหวของตัวผู้ชมงานเอง จะทำให้เห็นสีและเส้นที่มีการเคลื่อนที่ตามการเคลื่อนไหวของผู้ชมงาน โดยเฉพาะองค์ประกอบของเส้นเนื่องจากภาพลักษณะของผลงานของเขาเปลี่ยนแปลงไปในขณะที่ผู้ชมเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง เขากล่าวถึงผลกระทบที่เปลี่ยนแปลงไปของภาพว่าเป็น "การสั่นสะเทือน" คาร์ลอสเริ่มทำงานโดยการฉายแสงสีหลักๆ ในรูป

ภาพที่ 2.13 ชื่อศิลปิน คาร์ลอสครูซ-ดิซ, Fisicromia 5, 51 x 101 cm, Physichromie, 1960.
ที่มา: <http://www.cruz-diez.com/> (สืบค้น 7 เมษายน 2561)

แบบของความยาวคลื่น มักเรียกว่าสภาพแวดล้อมและเหตุการณ์ต่างๆว่าเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ในการชมงานศิลปะของเขา เพราะเขาทำงานด้วยแสง และการรับรู้สภาพแวดล้อมของเขาส่วนใหญ่จำเป็นต้องได้รับการจำกัดพื้นที่ เนื่องจากการรับรู้ของชิ้นงานเปลี่ยนแปลงไปตามการเคลื่อนไหวของผู้ชมภาพ แต่ละภาพจึงถูกพิจารณาว่าเป็นเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ สิ่งที่น่าสนใจเหล่านี้เป็นคำที่ใช้โดยกลุ่ม Fluxus ผู้ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและทำงานในช่วงเวลาเดียวกัน ในการทดลองด้วยสีทั้งหมดของเขามุ่งเน้นไปที่รูปแบบของตำแหน่งของผู้สังเกต ในการให้เกิดความสัมพันธ์กับงานรวมถึง แสงที่นำไปสู่งานและความสัมพันธ์ระหว่างสีที่นำเสนอ จากที่กล่าวถึงข้างต้นดูเหมือนว่าผลงานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและทำให้เห็นถึงผลของการเคลื่อนที่ของคนดูได้มากที่สุดคือผลงานชื่อ "Physichromie" ผลงานทั้งหมดจะมีตัวเลขระบุไว้เพื่อบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของมัน นอกจากนี้เขายังได้สร้างห้องทดสอบความรู้สึกทางประสาทสัมผัสที่ให้ประสบการณ์ในการสัมผัสภาพและเสียงอีกด้วย

ภาพที่ 2.14 ชื่อศิลปิน คาร์ลอสครูซ-ดิซ, Physichromie 506, 180 x 180 cm, Physichromie, 1970. ที่มา: <http://www.cruz-diez.com/work/physichromie/1970-1979/> (สืบค้น 7 เมษายน 2561)

ภาพที่ 2.15 ชื่อศิลปิน คาร์ลอสครูซ-ดิซ, Physichromie 625, 70 x 140 cm, Physichromie, 1973. ที่มา: <http://www.cruz-diez.com/work/physichromie/1970-1979/> (สืบค้น 7 เมษายน 2561)

ผลงานของคาร์ลอสมีความเกี่ยวข้องกับศิลปะการเคลื่อนไหวของวัตถุ (Kinetic Art Movement) ในขณะที่ ศิลปะภาพลวงตา (Op art) อาศัยการเคลื่อนไหวของผู้ชมมากกว่าการเคลื่อนไหวของวัตถุศิลปะเอง การเคลื่อนไหวของภาพลวงตามักถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งกับการเคลื่อนไหวของวัตถุ เช่นเดียวกับผลงานของคาร์ลอสที่มีความสอดคล้องกันของสีและเส้น โดยนำเสนอผ่านความรู้สึกของเขา โดยนำเสนอโดยรูปแบบของเรขาคณิต ที่มีการเน้นเส้น และสีเส้นที่มีความโดดเด่นเพื่อสร้างประสบการณ์การมองเห็นให้กับผู้ชมงาน โดยผลงานของเขาดึงดูดผู้คน ถึงในระดับอารมณ์โดยไม่ต้องใช้ภาพที่เป็นธรรมชาติ เขาได้กำหนดอารมณ์สุนทรียศาสตร์เพื่อตอบสนองต่อประสบการณ์ของผู้ชมในขณะที่กำลังมีส่วนร่วมในตัวเอง โดยใช้มุมมองของผู้ชมและสีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้เกิดประสบการณ์ในการรับรู้ตัวผลงานให้แบบที่ไม่เหมือนกันตลอดเวลา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.4 สรุปอิทธิพลที่ได้รับ

สังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมของการแข่งขัน ในการประสบปัญหาอุปสรรค จึงส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของผู้คน ในการเผชิญหน้ากับ สถานการณ์เลวร้าย พหุติกรรม ที่แสดงออกถึงความเครียด วิตกกังวล เพื่อจัดการหรือขจัดอารมณ์ในสภาวะเลวร้าย จำเป็นต้องเอาจิตที่ไม่ดีนั้นทิ้งไป โดยทำลายมันเสีย ในขณะที่การกระทำเช่นนี้ จะทำให้เข้าสู่สภาวะที่ไม่เครียด การกระทำเช่นนี้เป็นจิตวิญญาณของมนุษย์ที่แสดงออกในสภาวะที่เรียกว่า สมดุลทางจิต ดังจุดตัดระหว่างสภาพความเป็นจริงที่ซับซ้อน ของชีวิตที่เป็น การค้นหาความสงบนิ่ง เรียบง่ายตลอดจนหันไปใส่ใจเรื่องสมาธิมากขึ้น เพื่อคลี่คลายความสับสนในชีวิต ปัจจุบัน จึงเกิดการสร้างภาพ จากความวุ่นวาย ให้เกิดความสงบนิ่งจากการสร้างจุดศูนย์กลางและการ เท้ากันของตัวภาพทั้งสองฝั่ง ให้เห็นถึงความสมดุลและมุ่งไปสู่จุดศูนย์กลางที่ทำให้เกิดสมาธิ ผ่านการลงสี และเขียนเส้นเพื่อให้เกิดถึงสมาธิและความสงบระหว่างทำงานและตัวผู้ชมเองด้วย

บทที่ 3

วิธีดำเนินการสร้างสรรค์

ผลงานแต่ละชิ้นของข้าพเจ้ามีการสร้างสรรค์ผลงานจากความวุ่นวายของสังคมเมืองในปัจจุบัน ให้เกิดความสงบนิ่งจากการสร้างจุดศูนย์กลางในตัวภาพและการเท่ากันของตัวภาพทั้งสองฝั่ง ให้เห็นถึงความสมดุลและมุ่งไปสู่จุดศูนย์กลาง โดยผ่านกระบวนการสีน้ำมันบนผ้าใบ โดยใช้การเกลี่ยสีเข้าหากันให้เกิดความเนียนของสีไม่ให้เห็นถึงรอยแปรงที่หูนออกมาเป็นการฝึกฝนเพื่อทำให้เกิดสมาธิ

3.1 การกำหนดรูปแบบเนื้อหาและความคิด

การสร้างสรรค์ผลงานในชุดนี้มีความเกี่ยวข้องกันระหว่างความเป็นสถาปัตยกรรมของห้างสรรพสินค้ากับความสมดุลจากความวุ่นวายในสังคมเมืองปัจจุบัน โดยค้นหาจากการกระบวนการทำงานที่ต้องการเข้าถึงสมาธิ ความสงบและความสมดุลจากลักษณะของเส้น สีและความสมดุลของตัวภาพ เป็นการสร้างแนวทางในการกำหนดทิศทางการสร้างสรรค์ผลงานในชุดนี้

3.2 ขั้นตอนการศึกษาข้อมูล

3.2.1 ศึกษาจากสถานที่จริง

โดยศึกษาจากสถานที่ภายในเมืองที่เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเจริญและความสับสนวุ่นวายของชีวิตคนเมืองในปัจจุบัน โดยเน้นรายละเอียดไปที่โครงสร้างสถาปัตยกรรมทั้งภายในและภายนอกที่มีเส้นโครงสร้างที่ชัดเจน การทับซ้อนกันของเสาภายในหรือพื้นที่ว่างภายในห้างที่ไม่มีผู้คนสนใจ รวมถึงสีและบรรยากาศโดยรวมของห้างที่เหมาะสมกับการนำมาทำงาน

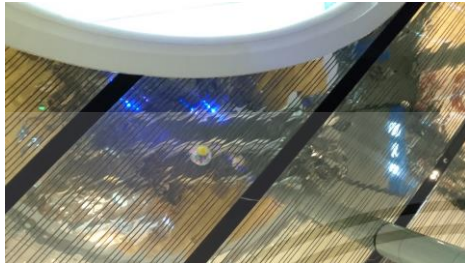
3.2.2 ศึกษาจากศิลปินที่ตนเองชื่นชอบ

ข้าพเจ้าได้ศึกษาแนวความคิดและเทคนิคของศิลปินที่ชื่นชอบและมีแนวความคิดหรือกระบวนการทำงานที่มีความใกล้เคียงกันในรูปแบบของการฝึกสมาธิและภาพที่ลวงตา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าใช้วิธีการถ่ายภาพจากสถานที่จริงเป็นการหาข้อมูลในการทำงาน โดยภาพที่ข้าพเจ้าใช้ในการทำงานจะเป็นรูปภาพที่มีระนาบเดียวและภาพที่มีจุดนำสายตา

ภาพที่ 3.1 ห้างเอ็มควอเทียร์

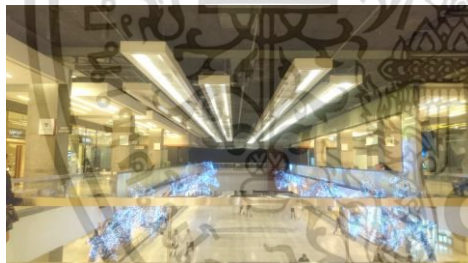
ภาพที่ 3.2 ห้างสยามพารากอน

ภาพที่ 3.3 ทางเชื่อมสยามพารากอน

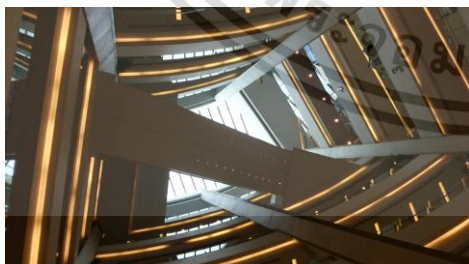
ภาพที่ 3.4 ห้างเซ็นทรัลเวิลด์

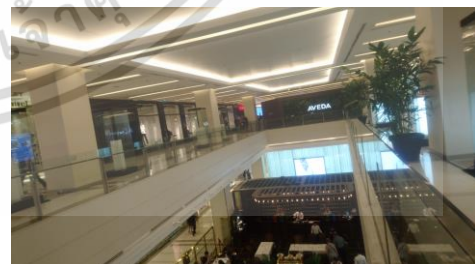
ภาพที่ 3.5 ห้างเซ็นทรัลเวิลด์

ภาพที่ 3.6 ห้างสยามพารากอน

ภาพที่ 3.7 ห้างสยามพารากอน

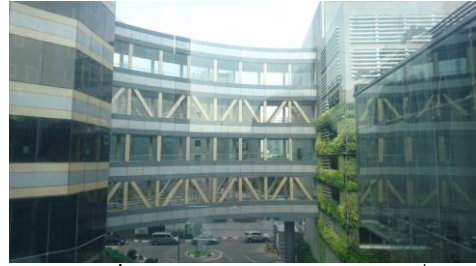

ภาพที่ 3.8 ห้างสยามพารากอน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.9 ห้างสยามพารากอน

ภาพที่ 3.10 ทางเดินสยามดิสคัฟเวอรี

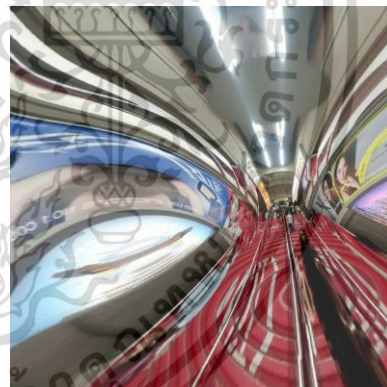
ภาพที่ 3.11 สยามดิสคัฟเวอรี

3.4 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง

ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพที่ 3.12 ภาพร่างชั้นที่ 1 ชุดที่ 1

ภาพที่ 3.13 ภาพร่างชั้นที่ 2 ชุดที่ 1

ภาพที่ 3.14 ภาพร่างชั้นที่ 3 ชุดที่ 1

ภาพที่ 3.15 ภาพร่างชั้นที่ 4 ชุดที่ 1

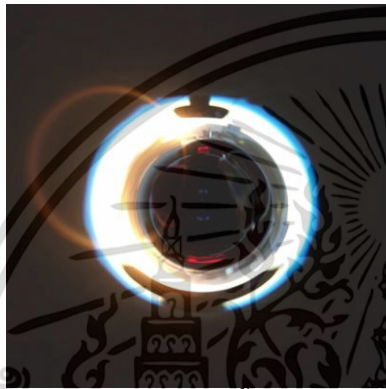
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

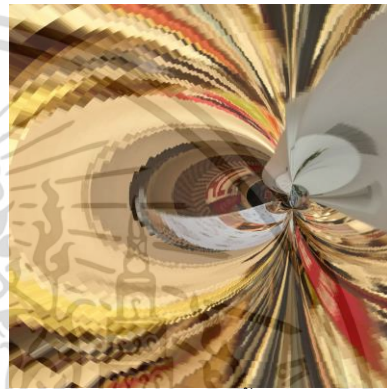
ภาพที่ 3.16 ภาพร่างชิ้นที่ 5 ชุดที่ 1

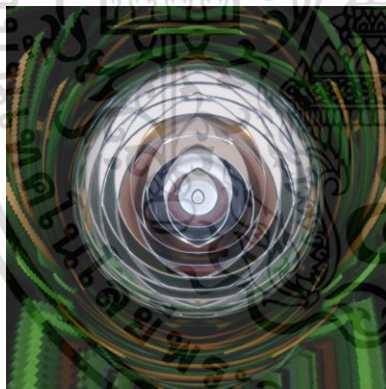
ภาพที่ 3.17 ภาพร่างชิ้นที่ 6 ชุดที่ 1

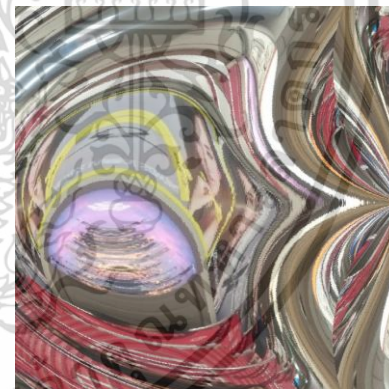
ภาพที่ 3.18 ภาพร่างชิ้นที่ 7 ชุดที่ 1

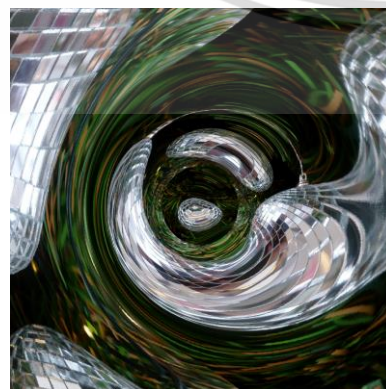
ภาพที่ 3.19 ภาพร่างชิ้นที่ 8 ชุดที่ 1

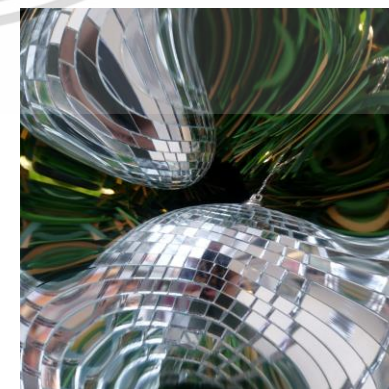
ภาพที่ 3.20 ภาพร่างชิ้นที่ 9 ชุดที่ 1

ภาพที่ 3.21 ภาพร่างชิ้นที่ 10 ชุดที่ 1

ภาพที่ 3.22 ภาพร่างชิ้นที่ 11 ชุดที่ 1

ภาพที่ 3.23 ภาพร่างชิ้นที่ 12 ชุดที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.24 ภาพร่างชิ้นที่ 13 ชุดที่ 1

ภาพที่ 3.25 ภาพร่างชิ้นที่ 14 ชุดที่ 1

ภาพที่ 3.26 ภาพร่างชิ้นที่ 15 ชุดที่ 1

ภาพที่ 3.27 ภาพร่างชิ้นที่ 15 ชุดที่ 1

ภาพที่ 3.28 ภาพร่างชิ้นที่ 16 ชุดที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

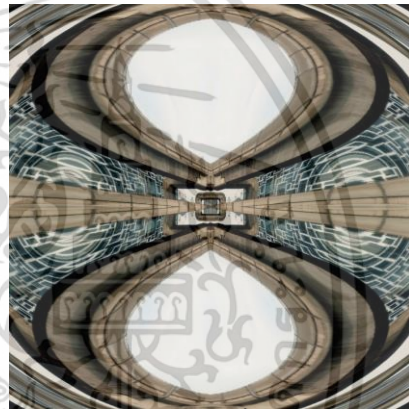
วิเคราะห์ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพร่างในชุดที่ 1 นี้เน้นการทำภาพในลักษณะวงกลมและการกระจายออกด้านใดด้านหนึ่งเป็นหลัก ทำให้ตัวผลงานงานยังไม่ตรงกับแนวความคิดที่ว่าด้วยความสมดุลและสมานธิ ซึ่งความสมดุลในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความสมดุลที่มีภาพทั้ง 2 ด้านที่เหมือนกันแต่หากว่าจะมีด้านใดด้านหนึ่งที่น้อยกว่าก็ได้ รวมถึงตัวสีที่ใช้ทำภาพร่างมีสีที่ฉูดฉาดและเข้มไปในบางภาพทำให้ไม่ตรงกับแนวความคิดที่ว่าด้วยสมานธิ สมานธิในผลงานจะเกิดจากตัวสีและเส้นที่มีความคลุมเครือทั้งด้วยสีและเส้นที่มีการเคลื่อนไหวที่ดูนุ่มนวลไปในทิศทางเดียวกัน แต่ในภาพร่างชุดนี้ผลงานกลับออกมาในลักษณะของการหมุนวนด้วยความรวดเร็วและพุ่งกระจายตัวไม่ทำให้เห็นถึงสมานธิและความสงบ

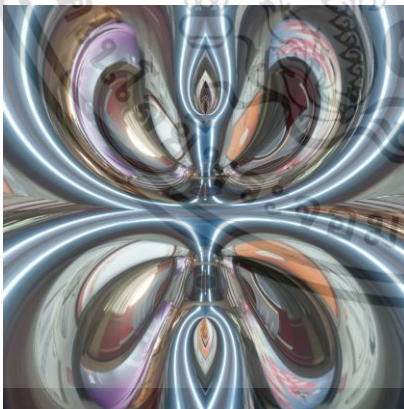
ภาพร่างชุดที่ 2

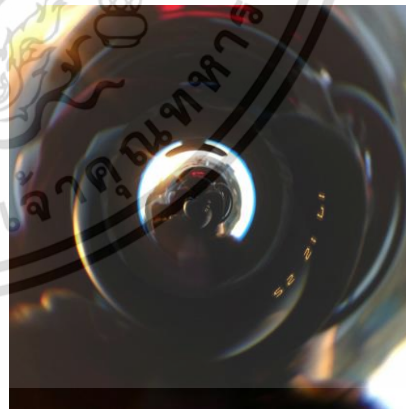
ภาพที่ 3.29 ภาพร่างชิ้นที่ 1 ชุดที่ 2

ภาพที่ 3.30 ภาพร่างชิ้นที่ 2 ชุดที่ 2

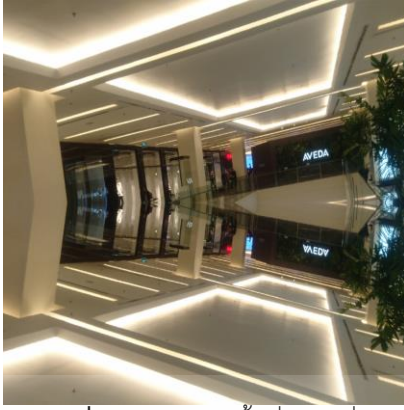

ภาพที่ 3.31 ภาพร่างชิ้นที่ 3 ชุดที่ 2

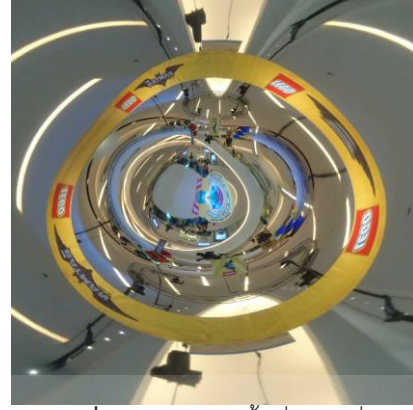

ภาพที่ 3.32 ภาพร่างชิ้นที่ 4 ชุดที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.33 ภาพร่างชั้นที่ 5 ชุดที่ 2

ภาพที่ 3.34 ภาพร่างชั้นที่ 6 ชุดที่ 2

วิเคราะห์ภาพร่างชุดที่ 2

ภาพร่างในชุดที่ 2 นี้ยังคงไม่ลงตัวด้วยความที่ยังตีโจทย์ในเรื่องของความสมดุลและสมาธิไม่ออก ทำให้ภาพร่างที่ออกมายังคงไม่แสดงให้เห็นถึงความสมดุลและสมาธิ จากตัวภาพร่างที่ใช้เป็นวงกลมและเน้นสีส้มที่ดูฉูดฉาดเพื่อต้องการแสดงให้เห็นถึงความเป็นสมัยใหม่ของห้างสรรพสินค้า แต่กลับลืมไปว่าประเด็นหลักในการทำงานชุดนี้คือการทำให้ผลงานให้ออกมาเห็นถึงสมาธิและความสงบ

ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพที่ 3.35 ภาพร่างชั้นที่ 1 ชุดที่ 3

ภาพที่ 3.36 ภาพร่างชั้นที่ 2 ชุดที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

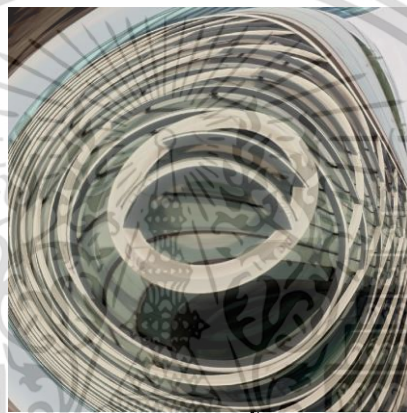

ภาพที่ 3.37 ภาพร่างชั้นที่ 4 ชุดที่ 3

ภาพที่ 3.38 ภาพร่างชั้นที่ 5 ชุดที่ 3

(นำไปสร้างสรรค์เป็นงานจริง)

ภาพที่ 3.39 ภาพร่างชั้นที่ 6 ชุดที่ 3

(นำไปสร้างสรรค์เป็นงานจริง)

วิเคราะห์ภาพร่างชุดที่ 3

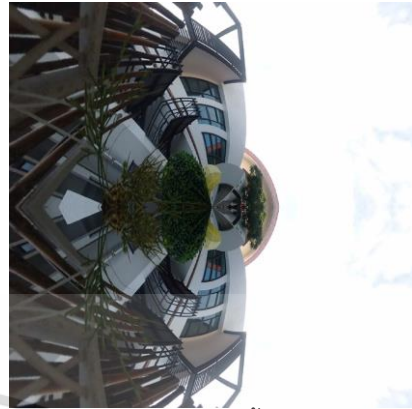
ภาพร่างในชุดที่ 3 นี้ มีภาพร่างอยู่ 2 ชั้นที่ได้นำไปขยายสู่งานจริงคือ ภาพร่างชั้นที่ 5 ชุดที่ 3 และภาพร่างชั้นที่ 6 ชุดที่ 3 เนื่องจากภาพร่าง 2 ชั้นนี้ตรงกับแนวความคิดในการทำงานมากที่สุดมีความสมดุลและทำให้รู้สึกสงบถึงแม้ภาพร่างชั้นที่ 5 ชุดที่ 3 จะสามารถมีจุดศูนย์กลางได้หลายจุดแต่ก็ยังคงแสดงให้เห็นถึงการเท่ากันของภาพทั้งสองฝั่ง และภาพร่างชั้นที่ 6 ชุดที่ 3 ถึงแม้จะไม่ได้มีการเท่ากันทั้งสองด้านอย่างชัดเจนแต่ก็ยังแสดงให้เห็นถึงจุดศูนย์กลางของตัวภาพที่เส้นขอบรอบๆ ภาพหมุนวนอยู่โดยรอบจุดศูนย์กลาง ทำให้ภาพทั้งสองที่ได้นำมาขยายเป็นผลงานจริงแสดงถึงความสมดุล ทำให้เกิดสมาธิ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

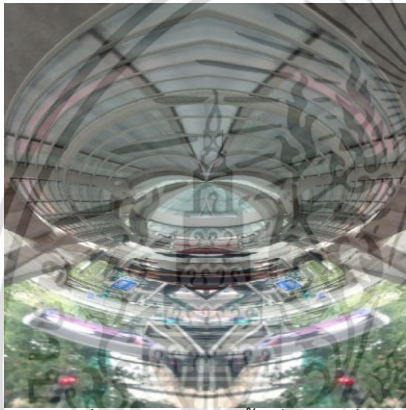
ภาพร่างชุดที่ 4

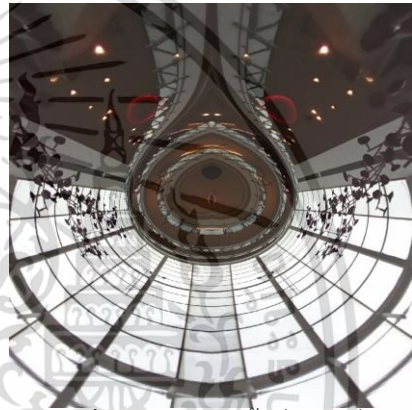
ภาพที่ 3.40 ภาพร่างชั้นที่ 1 ชุดที่ 4

ภาพที่ 3.41 ภาพร่างชั้นที่ 2 ชุดที่ 4

ภาพที่ 3.42 ภาพร่างชั้นที่ 3 ชุดที่ 4

ภาพที่ 3.43 ภาพร่างชั้นที่ 4 ชุดที่ 4

ภาพที่ 3.44 ภาพร่างชั้นที่ 5 ชุดที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

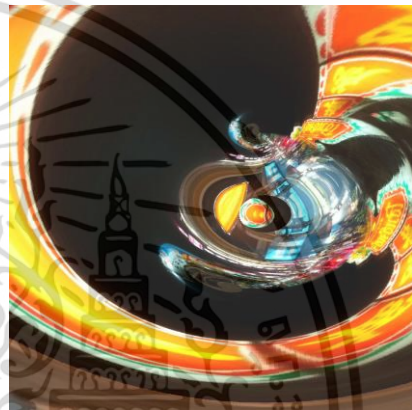
วิเคราะห์ภาพร่างชุดที่ 4

ภาพร่างในชุดที่ 4 นี้มีการจัดองค์ประกอบภาพให้มีจุดศูนย์กลางที่ชัดเจน รวมถึงการใช้เส้นโดยรอบที่หมุนวนและพุ่งเข้าหาจุดศูนย์กลางทำให้ตัวภาพร่างที่ออกมามีความรุนแรงไม่สอดคล้องกับแนวความคิดที่ว่าด้วยความสมดุลและความสงบ รวมถึงการใช้สีบางภาพมีการใช้สีที่ฉูดฉาดเกินไปไม่แสดงให้เห็นถึงความสงบและสีไม่สอดคล้องกับภาพร่างในสองชิ้นแรกที่ผ่านมา จึงต้องไปแก้ไขภาพร่างในชุดต่อไป

ภาพร่างชุดที่ 5

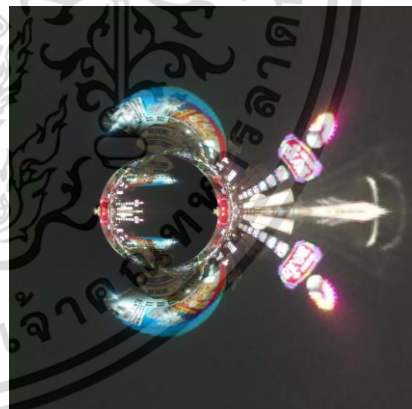
ภาพที่ 3.45 ภาพร่างชิ้นที่ 1 ชุดที่ 5

ภาพที่ 3.46 ภาพร่างชิ้นที่ 2 ชุดที่ 5

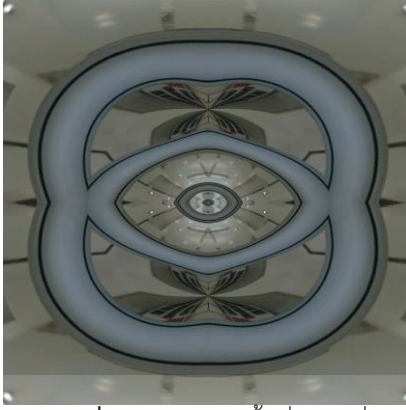

ภาพที่ 3.47 ภาพร่างชิ้นที่ 3 ชุดที่ 5

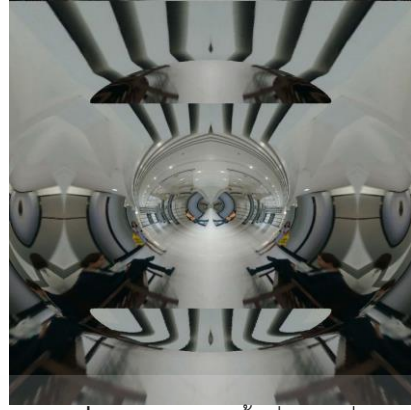

ภาพที่ 3.48 ภาพร่างชิ้นที่ 4 ชุดที่ 5

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.49 ภาพร่างชั้นที่ 5 ชุดที่ 5

ภาพที่ 3.50 ภาพร่างชั้นที่ 6 ชุดที่ 5

(นำไปสร้างสรรค์เป็นงานจริง)

ภาพที่ 3.51 ภาพร่างชั้นที่ 7 ชุดที่ 5

ภาพที่ 3.52 ภาพร่างชั้นที่ 8 ชุดที่ 5

วิเคราะห์ภาพร่างชุดที่ 5

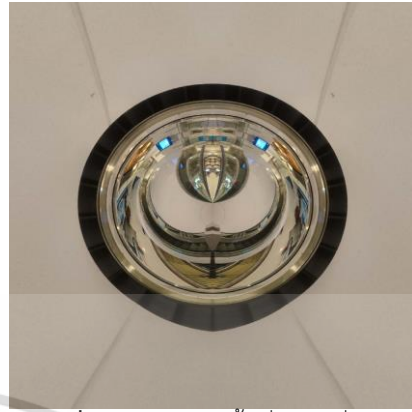
ภาพร่างชุดที่ 5 นี้มีผลงานที่ได้นำไปขยายเป็นผลงานจริงอีกหนึ่งคือภาพร่างชั้นที่ 6 ชุดที่ 5 ด้วยโทนสีของภาพที่มีความสมดุลไม่เข้มและอ่อนจนเกินไป ตัวเส้นถึงแม้จะกระจายออกแต่ก็ยังแสดงให้เห็นถึงความนิ่งความสงบของภาพร่างโดยรวมจึงถูกเลือกให้นำมาขยายเป็นผลงานจริง ส่วนภาพร่างอื่นในชุดที่ 5 นี้ บางภาพมีสีฉูดฉาดและตัดคำจนเกินไปทำให้ภาพที่ออกมาดูไม่นิ่งไม่สงบ จึงไม่เหมาะจะเอามาทำงาน ซึ่งผลงานในชุดนี้บางภาพยังสามารถนำไปต่อยอดเป็นภาพร่างในชุดต่อไปได้ โดยการเพิ่มรายละเอียดของภาพในบางจุดและตัดทอนเส้นในบางตำแหน่งให้ตัวภาพเกิดความสมดุล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 6

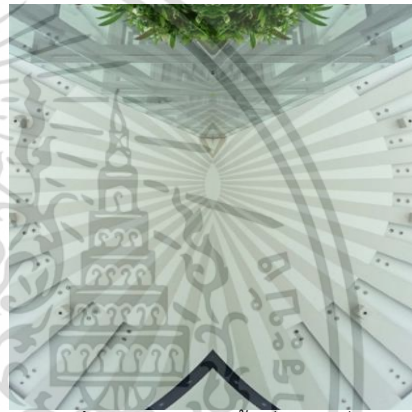
ภาพที่ 3.53 ภาพร่างชั้นที่ 1 ชุดที่ 6

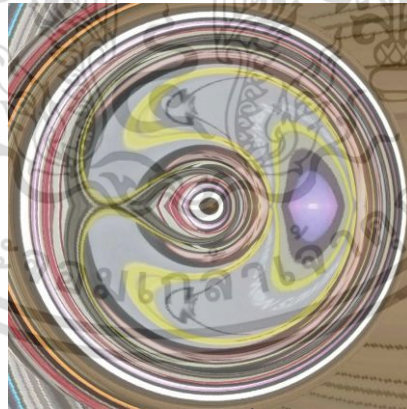
ภาพที่ 3.54 ภาพร่างชั้นที่ 2 ชุดที่ 6

ภาพที่ 3.55 ภาพร่างชั้นที่ 3 ชุดที่ 6

ภาพที่ 3.56 ภาพร่างชั้นที่ 4 ชุดที่ 6

ภาพที่ 3.57 ภาพร่างชั้นที่ 5 ชุดที่ 6

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วิเคราะห์ภาพร่างชุดที่ 6

ภาพร่างในชุดที่ 6 นี้ไม่มีภาพไหนได้นำไปขยายเนื่องจากขณะทำภาพร่างในชุดนี้ต้องการให้ภาพสื่อออกมาเห็นถึงความสมดุลของด้านทั้งสองด้านของภาพจึงเลือกทำภาพออกมาในลักษณะวงกลมแต่เมื่อนำมาวิเคราะห์ การทำภาพให้ออกมาเป็นวงกลมชัดเจนแบบนี้ทำให้ภาพที่ได้มาดูแข็งไม่มีการเคลื่อนไหว เหมือนภาพเป็นแค่จุดศูนย์กลางแต่ไม่มีการเคลื่อนไหวโดยรอบๆจุดศูนย์กลาง ทำให้ภาพร่างที่ออกมาดูยังไม่สมบูรณ์ สามารถนำไปประกอบกับตัวภาพร่างๆ อื่นๆ ได้เพื่อให้ออกมามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ภาพร่างชุดที่ 7

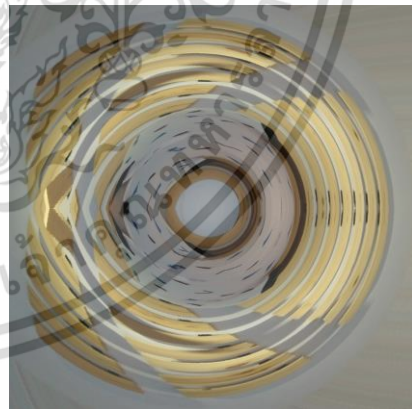
ภาพที่ 3.58 ภาพร่างชั้นที่ 1 ชุดที่ 7

ภาพที่ 3.59 ภาพร่างชั้นที่ 2 ชุดที่ 7

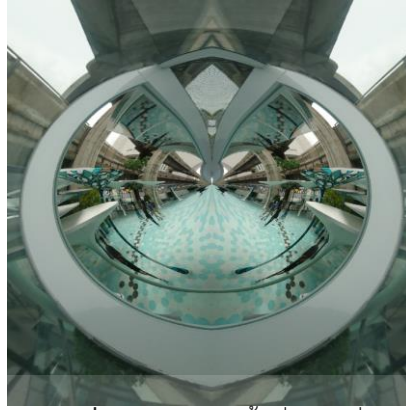

ภาพที่ 3.60 ภาพร่างชั้นที่ 3 ชุดที่ 7

ภาพที่ 3.61 ภาพร่างชั้นที่ 4 ชุดที่ 7

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.62 ภาพร่างชั้นที่ 5 ชุดที่ 7

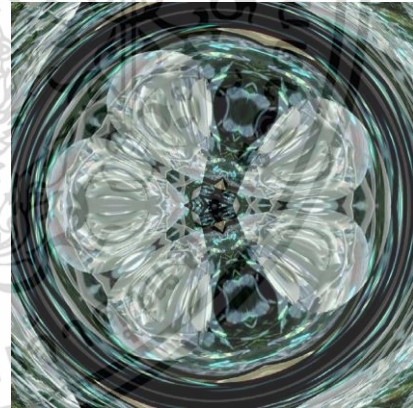
วิเคราะห์ภาพร่างชุดที่ 7

ภาพร่างในชุดที่ 7 นี้บางภาพที่ทำออกมามีบางภาพสีที่ใช้แสดงให้เห็นถึงความสงบแต่องค์ประกอบภาพกลับยังไม่เห็นถึงความสงบ บางภาพองค์ประกอบแสดงถึงความสมดุลแต่สีที่ใช้กลับไม่ทำให้เห็นถึงความสงบในภาพและองค์ประกอบของภาพก็ยังคงใช้เป็นวงกลมซึ่งก็ยังไม่แสดงให้เห็นถึงความสงบและสงบถึงสมาธิในตัวภาพ

ภาพร่างชุดที่ 8

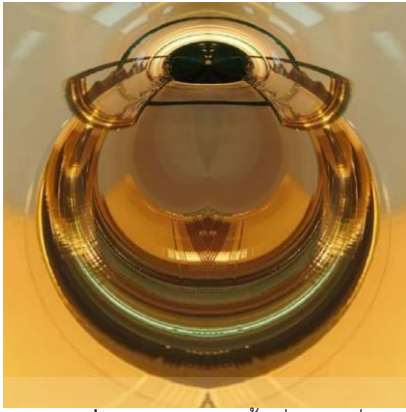
ภาพที่ 3.63 ภาพร่างชั้นที่ 1 ชุดที่ 8

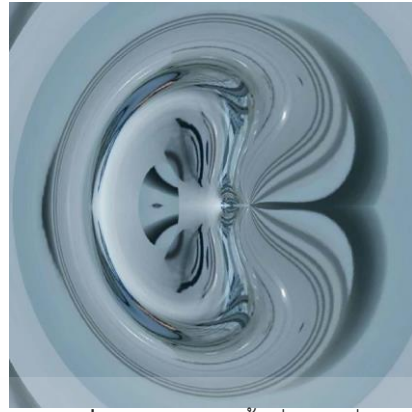
ภาพที่ 3.64 ภาพร่างชั้นที่ 2 ชุดที่ 8

(นำไปสร้างสรรค์เป็นงานจริง)

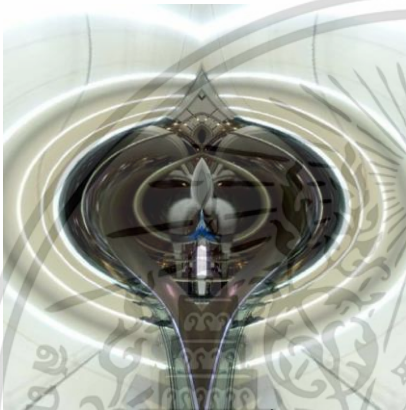
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.65 ภาพร่างชั้นที่ 3 ชุดที่ 8

ภาพที่ 3.66 ภาพร่างชั้นที่ 4 ชุดที่ 8

ภาพที่ 3.67 ภาพร่างชั้นที่ 5 ชุดที่ 8

ภาพที่ 3.68 ภาพร่างชั้นที่ 6 ชุดที่ 8

วิเคราะห์ภาพร่างชุดที่ 8

ภาพร่างชุดที่ 8 มีภาพที่ได้นำไปขยายจริงจากการนำภาพร่างในชุดที่ 5 และ 6 มารวมกันเป็นภาพร่างชั้นที่ 1 ชุดที่ 8 โดยยึดเอาโครงของภาพร่างในชุดที่ 5 มาใช้ผสมกับภาพร่างในชุดที่ 6 ทำให้ภาพที่ออกมามีความละเอียดมากขึ้นทำให้ได้ภาพที่ออกมาที่มีความสงบและสมดุล รวมถึงมีรายละเอียดในจุดศูนย์กลางทำให้ภาพมีความน่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิม ส่วนภาพร่างในชั้นอื่นก็มีความเป็นไปได้ที่จะนำมาขยายแต่ชุดนี้อาจจะไม่สอดคล้องกับผลงานชิ้นอื่นๆ ที่ได้นำขยาย

3.5 กระบวนการสร้างงาน

ผลงานที่นำมาทำงานงานคือภาพร่างชั้นที่ 5 ชุดที่ 3 นำมาขยายลงบนผ้าใบใช้เทคนิคสีน้ำมันในการทำงาน ขั้นตอนในการทำงาน

3.5.1 เตรียมอุปกรณ์ทำงาน

3.5.1.1 ตัวเร่งสีน้ำมันให้แห้ง Archival oil the healthier alternative

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.69 ตัวเร่งสีน้ำมันให้แห้ง Archival oil the healthier alternative

3.5.1.2 พู่กันหรือแปรงทาสี

ภาพที่ 3.70 พู่กันหรือแปรงทาสี

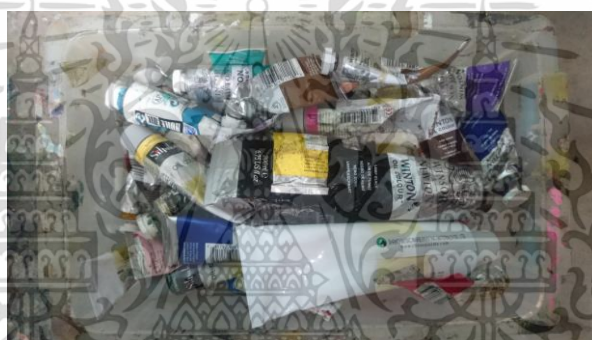
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.5.1.3 ภาตใส่สี

ภาพที่ 3.71 ภาตใส่สี

3.5.1.3 สีน้ำมัน

ภาพที่ 3.72 สีน้ำมัน

3.5.1.4 ถังน้ำล้างพู่กัน

ภาพที่ 3.73 ถังน้ำล้างพู่กัน

3.5.2 ลองพื้นผ้าใบและร่างภาพ

ลองพื้นผ้าใบด้วยการทาสีอคริลิกลงบนผ้าใบทั้งหมด 2 รอบ เมื่อแห้งจึงเริ่มการล้างภาพตามแบบลงบนผ้าใบที่รองพื้นเสร็จ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.74 ภาพการลองพื้นผ้าใบและร่างภาพ

3.5.3 เริ่มลงสี

เริ่มลงสีจากพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ทั้งหมด ตามด้วยพื้นที่เล็ก

ภาพที่ 3.75 ภาพการเริ่มลงสี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.5.4 เสร็จสมบูรณ์

เก็บรายละเอียดของภาพทั้ง ใสแสงเงาให้ครบ พร้อมตัดเส้นในบางจุด

ภาพที่ 3.76 ภาพที่เสร็จสมบูรณ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

วิเคราะห์การสร้างสรรค์

ในการวิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของการวิเคราะห์ทัศนธาตุ (Visual Element) ซึ่งได้แก่ เส้น (Line) รูปทรง (Forms) พื้นผิว (Textures) สี (Color) น้ำหนัก (Volume) และที่ว่าง (Space) เป็นเรื่องของการจัดวางทัศนศิลป์ให้เกิดความงามที่ลงตัวเป็นเอกภาพ (Unity) และส่วนที่สองคือ ส่วนของการวิเคราะห์การจัดวางองค์ประกอบศิลป์ ได้แก่ ความกลมกลืน (Harmony) ความหลากหลาย (Variety) ความสมดุล (Balance) สัดส่วน (Proportion) และความเป็นเด่น (Dominance) โดยมีจุดประสงค์ในการวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการของการสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นระบบ และเพื่อเป็นการค้นหาแนวทางและลักษณะเฉพาะตนในการสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคต

4.1 วิเคราะห์ผลงานโดยรวม

ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “ความสมดุลของวัตถุในโลกปัจจุบัน” เป็นผลงานที่สะท้อนถึงความสงบจากความวุ่นวายในโลกปัจจุบัน แสดงออกผ่านกระบวนการทำงานผ่านการเกลี่ยเรียบของสีให้เกิดความกลมกลืนกัน

4.1.1 เรื่องราว (Subject)

เรื่องราวที่ปรากฏในวิทยานิพนธ์ชุดนี้ บอกเล่าถึงเรื่องราวของสังคมเมืองที่มีความเร่งรีบและแข่งขันของสังคมเมือง ที่เป็นแรงผลักดันและกระตุ้นในใจอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นข้าพเจ้าได้นำเอาความเป็นเทคโนโลยีภาพถ่ายมาใช้ถ่ายทอดความวุ่นวายของสังคมเมืองในปัจจุบันผ่านแอปพลิเคชัน Cameringo Lite ที่มีการทำภาพให้ออกมาในลักษณะของการมีจุดศูนย์กลางที่มีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางต่างๆ เกิดเป็นดุลยภาพที่มีน้ำหนักของด้านทั้ง 2 ที่เท่ากัน เกิดเป็นความพอเหมาะพอดีของส่วนต่างๆ สะท้อนออกมาเป็นความสมดุลและความสงบจากความวุ่นวายในสังคมเมืองยุคปัจจุบัน

4.1.2 เนื้อหา (Content)

เนื้อหาในผลงานของข้าพเจ้า ต้องการสื่อถึงความสมดุลและความสงบจากความวุ่นวายของสังคมเมืองในยุคปัจจุบัน โดยการนำเอาภาพของเมืองที่แสดงออกถึงความวุ่นวายในปัจจุบันมาดัดแปลงใหม่

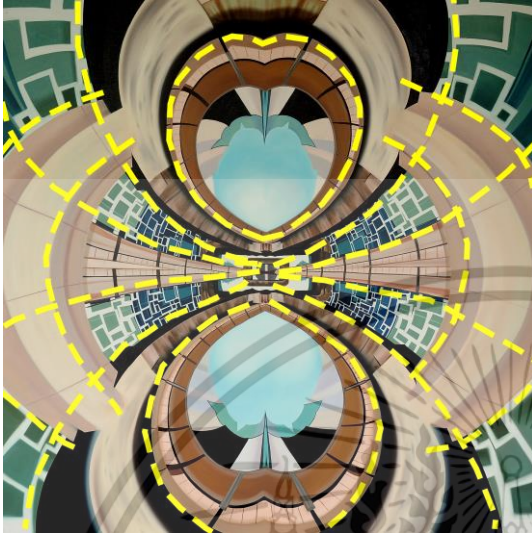
4.1.3 การแสดงออก (Expression)

ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้แสดงออกในรูปแบบของเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ โดยแสดงออกผ่านการเกลี่ยเรียบของสีน้ำมัน ผ่านความรู้สึกสงบนิ่ง โดยลอกเลียนความเหมือนจริงจากภาพต้นแบบที่แสดงออกให้เห็นถึงความสมดุล และความนิ่งสงบจากตัวภาพ ด้วยการใช้สีโทนเย็นที่มีความหม่น แสดงถึงความสงบและดิ่งลึกเข้าสู่ตัวงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2 วิเคราะห์ทัศนธาตุ

ผลงานชิ้นที่ 1 เส้น (Lines)

ภาพที่ 4.1 ภาพแสดงการวิเคราะห์เส้น ผลงานชิ้นที่ 1

เส้นโค้งสร้างความเคลื่อนไหวภายในตัวภาพ เส้นจะเป็นตัวกำหนดขอบเขตเพื่อให้รูปทรงเกิดขึ้นในผลงาน ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวที่ไม่มีที่สิ้นสุดภายในตัวภาพ เป็นการสร้างภาพให้ไม่มีขอบเขตในการมอง รวมถึงการนำเส้นมาทับซ้อนกันทำให้เกิดการลวงตาภายในตัวภาพ

ผลงานชิ้นที่ 1 รูปทรง (Forms)

ภาพที่ 4.2 ภาพแสดงการวิเคราะห์รูปทรง ผลงานชิ้นที่ 1

ผลงานชิ้นนี้ของข้าพเจ้าไม่มีจุดเด่นที่แน่นอน ทุกจุดสามารถเป็นจุดเด่นของผลงานได้ เป็นการบังคับให้เห็นนัยยะที่ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกมา มีการใช้รูปทรงที่โค้งมน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวของตัวรูปทรงที่ข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็น

ผลงานชิ้นที่ 1 พื้นผิว (Textures)

ภาพที่ 4.3 ภาพแสดงการวิเคราะห์พื้นผิว ผลงานชิ้นที่ 1

ใช้เทคนิคการเคลือบสีน้ำมันให้เรียบเพื่อแสดงออกให้เห็นถึงความสงบนิ่งและสมาธิ มีการใช้สีที่อ่อน ออกไปทางหม่นๆ เพื่อให้ภาพออกมาเห็นถึงความสงบและดึงลึกเข้าสู่ตัวงาน มีการใช้สีเข้มเข้ามาตัดเพื่อให้ตัวภาพมีมิติที่มากขึ้น

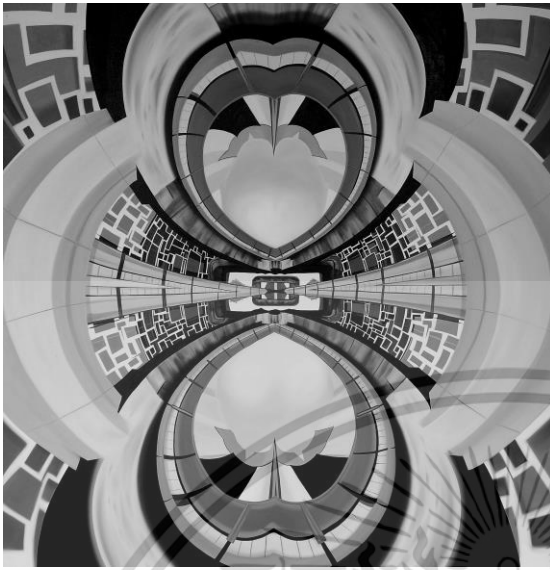
ผลงานชิ้นที่ 1 สี (Color)

ภาพที่ 4.4 ภาพแสดงการวิเคราะห์สี ผลงานชิ้นที่ 1

ใช้การไล่สีในบางจุดเพื่อให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของรูปทรง และใช้สีเรียบแบบไม่ไล่สีเพื่อให้เห็นถึงความแข็งของภาพในบางจุด ส่วนใหญ่ผลงานชิ้นนี้จะใช้สีโทนเย็นในการสร้างสรรค์ มีการใช้สีโทนเดียวกันเพื่อให้เกิดความกลมกลืนกันของตัวภาพ

ผลงานชิ้นที่ 1 น้ําหนัก (Volume)

ภาพที่ 4.5 ภาพแสดงการวิเคราะห์น้ําหนัก ผลงานชิ้นที่ 1

ใช้สีเข้ม เพื่อสร้างน้ําหนักและมิติให้กับตัวผลงาน ทำให้มองแล้วรู้สึกมีความตื้นลึก มีการกระจายน้ําหนักให้เท่าๆ กันในแต่ละระนาบ เพื่อแสดงออกถึงระยะที่ตื้นลึกในตัวผลงาน

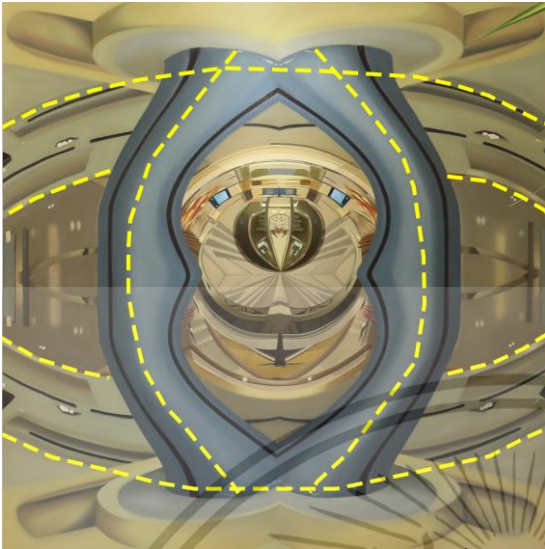
ผลงานชิ้นที่ 1 ที่ว่าง (Space)

ภาพที่ 4.6 ภาพแสดงการวิเคราะห์ที่ว่าง ผลงานชิ้นที่ 1

พื้นที่ตรงกลางของผลงานเป็นพื้นที่ว่าง เพื่อให้ที่ว่างนั้นโดดเด่นขึ้นมาจากพื้นหลังที่มีความละเอียด ทำให้ภาพตรงกลางมีความเด่นชัดมากขึ้น

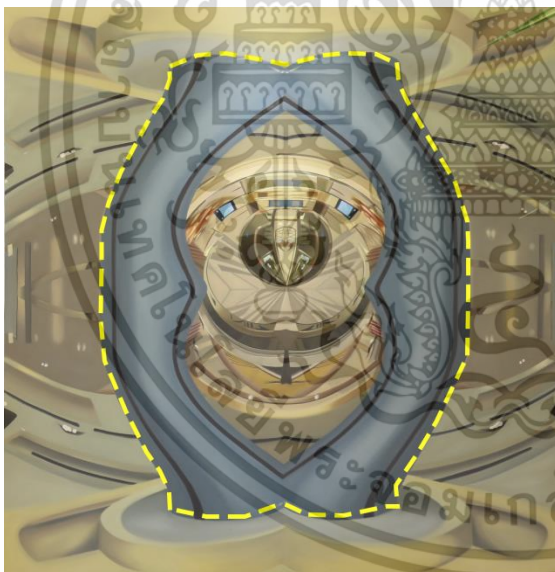
ผลงานชั้นที่ 2 เส้น (Lines)

ภาพที่ 4.7 ภาพแสดงการวิเคราะห์เส้น ผลงานชั้นที่ 2

เส้นโค้งสร้างความเคลื่อนไหวภายในตัวภาพ เส้นจะเป็นตัวกำหนดขอบเขตเพื่อให้รูปทรงเกิดขึ้นในผลงาน ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวที่ไม่มีที่สิ้นสุดภายในตัวภาพ เป็นการสร้างภาพให้ไม่มีขอบเขตในการมอง รวมถึงการนำเส้นมาทับซ้อนกันทำให้เกิดการลวงตาภายในตัวภาพ เกิดเป็นความโค้งมนของภาพทำให้ภาพเกิดความสงบและสมาธิ

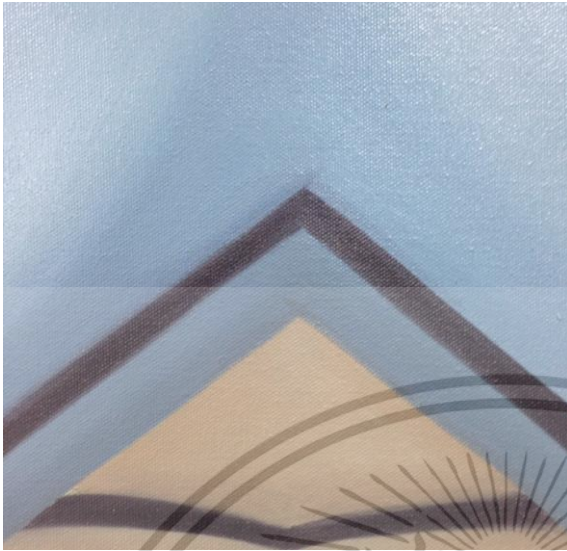
ผลงานชั้นที่ 2 รูปทรง (Forms)

ภาพที่ 4.8 ภาพแสดงการวิเคราะห์รูปทรง ผลงานชั้นที่ 2

ผลงานชั้นนี้ของข้าพเจ้ามีจุดเด่นอยู่ตรงกลางภาพ เป็นการบ่งชี้ให้เห็นนัยยะที่ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกมา มีการใช้รูปทรงที่โค้งมนเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวของตัวรูปทรงที่ข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็น

ผลงานชั้นที่ 2 พื้นผิว (Textures)

ภาพที่ 4.9 ภาพแสดงการวิเคราะห์พื้นผิว ผลงานชั้นที่ 2

ใช้เทคนิคการเคลือบสีน้ำมันให้เรียบ เพื่อแสดงออกให้เห็นถึงความสงบนิ่งและสมาธิ มีการใช้สีที่อ่อน ออกไปทางหม่นๆ เพื่อให้ภาพออกมาเห็นถึงความสงบและดึงลึกเข้าสู่ตัวงาน มีการใช้สีเข้มเข้ามาตัดเพื่อให้ตัวภาพมีมิติที่มากขึ้น

ผลงานชั้นที่ 2 สี (Color)

ภาพที่ 4.10 ภาพแสดงการวิเคราะห์สี ผลงานชั้นที่ 2

ใช้การไล่สีในบางจุดเพื่อให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของรูปทรง และเพื่อให้เห็นถึงระยะของภาพ ส่วนใหญ่ผลงานชิ้นนี้จะใช้สีโทนเย็นในการสร้างสรรค์ มีการใช้สีโทนที่ใกล้เคียงกัน เพื่อให้เกิดความกลมกลืนกันของตัวภาพ

ผลงานชั้นที่ 2 น้ำหนัก (Volume)

ภาพที่ 4.11 ภาพแสดงการวิเคราะห์น้ำหนัก ผลงานชั้นที่ 2

ใช้สีเข้มเพื่อสร้างน้ำหนักและมิติให้กับตัวผลงาน ทำให้มองแล้วรู้สึกมีความตื้นลึก มีการกระจายน้ำหนักให้เท่าๆ กันในแต่ละระนาบ เพื่อแสดงออกถึงระยะที่ตื้นลึกในตัวผลงาน

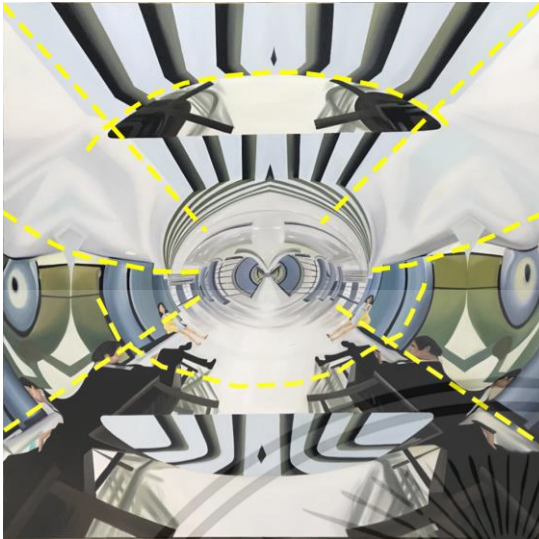
ผลงานชั้นที่ 2 ที่ว่าง (Space)

ภาพที่ 4.12 ภาพแสดงการวิเคราะห์ที่ว่าง ผลงานชั้นที่ 2

พื้นที่ทั้ง 2 ด้านของผลงานเป็นพื้นที่ว่าง เพื่อให้ที่ว่างนั้นเป็นตัวลักระยะของจุดเด่นในผลงานเพื่อให้เกิดมิติภายในตัวภาพ

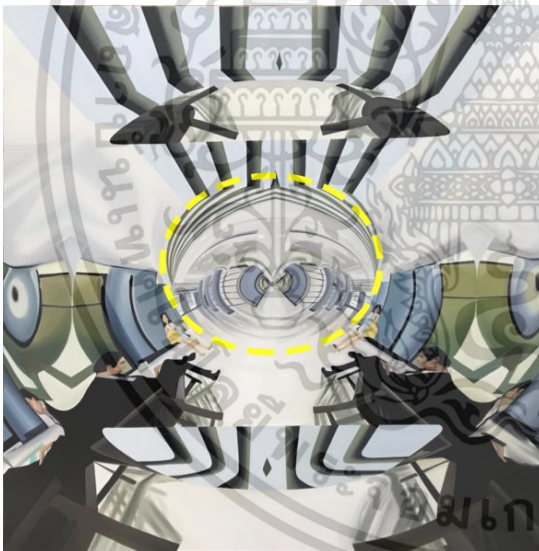
ผลงานชิ้นที่ 3 เส้น (Lines)

ภาพที่ 4.13 ภาพแสดงการวิเคราะห์เส้น ผลงานชิ้นที่ 3

เส้นโค้งสร้างความเคลื่อนไหวภายในตัวภาพ เส้นจะเป็นตัวกำหนดขอบเขตเพื่อให้รูปทรงเกิดขึ้นในผลงาน ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวที่ไม่มีที่สิ้นสุดภายในตัวภาพ เป็นการสร้างภาพให้ไม่มีขอบเขตในการมอง รวมถึงการนำเส้นมาทับซ้อนกันทำให้เกิดการลวงตาภายในตัวภาพ เกิดเป็นความโค้งมนของภาพทำให้ภาพเกิดความสงบและสมาธิ

ผลงานชิ้นที่ 3 รูปทรง (Forms)

ภาพที่ 4.14 ภาพแสดงการวิเคราะห์รูปทรง ผลงานชิ้นที่ 3

ผลงานชิ้นนี้ของข้าพเจ้ามีจุดเด่นอยู่ตรงกลางภาพ เป็นการบ่งชี้ให้เห็นนัยยะที่ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกมา มีการใช้รูปทรงที่โค้งมนเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวของตัวรูปทรงที่ข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็น

ผลงานชั้นที่ 3 พื้นผิว (Textures)

ภาพที่ 4.15 ภาพแสดงการวิเคราะห์พื้นผิว ผลงานชั้นที่ 3

ใช้เทคนิคการเกลี่ยสีน้ำมันให้เรียบเพื่อแสดงออกให้เห็นถึงความสงบนิ่งและสมาธิ มีการใช้สีที่อ่อน ออกไปทางหม่นๆ เพื่อให้ภาพออกมามีความสงบและดึงดูดเข้าสู่ตัวงาน มีการใช้สีเข้มเข้ามาตัดเพื่อให้ตัวภาพมีมิติที่มากขึ้น

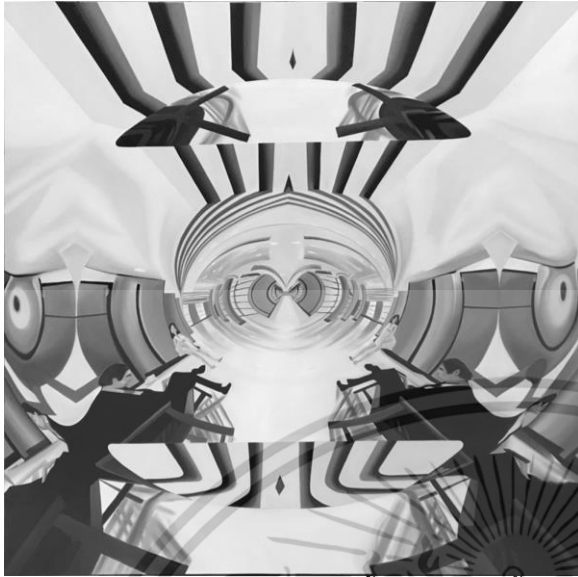
ผลงานชั้นที่ 3 สี (Color)

ภาพที่ 4.16 ภาพแสดงการวิเคราะห์สี ผลงานชั้นที่ 3

ใช้การไล่สีในบางจุดเพื่อให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของรูปทรง และเพื่อให้เห็นถึงระยะของภาพ ส่วนใหญ่ผลงานชั้นนี้จะใช้สีโทนเย็นและสว่างในการสร้างสรรค์ มีการใช้สีโทนที่ใกล้เคียงกันเพื่อให้เกิดความกลมกลืนกันของตัวภาพ

ผลงานชั้นที่ 3 น้ำหนัก (Volume)

ภาพที่ 4.17 ภาพแสดงการวิเคราะห์น้ำหนัก ผลงานชั้นที่ 3

ใช้สีเข้มเพื่อสร้างน้ำหนักและมิติให้กับตัวผลงาน ทำให้มองแล้วรู้สึกมีความตื้นลึก มีการกระจายน้ำหนักให้เท่าๆ กันในแต่ละระนาบ เพื่อแสดงออกถึงระยะที่ตื้นลึกในตัวผลงาน

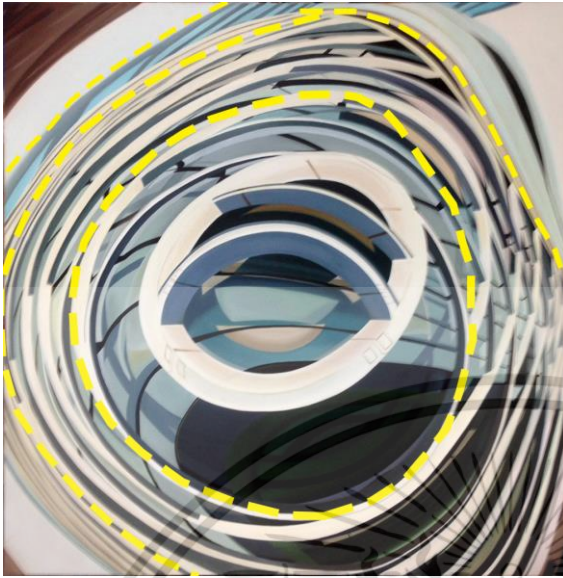
ผลงานชั้นที่ 3 ที่ว่าง (Space)

ภาพที่ 4.18 ภาพแสดงการวิเคราะห์ที่ว่าง ผลงานชั้นที่ 3

พื้นที่ด้านบนของผลงานเป็นพื้นที่ว่าง เพื่อให้ที่ว่างนั้นเป็นตัวผลกระทบของจุดเด่นในผลงานเพื่อให้เกิดมิติภายในตัวภาพ เป็นการปล่อยให้เกิดบรรยากาศภายในตัวภาพ

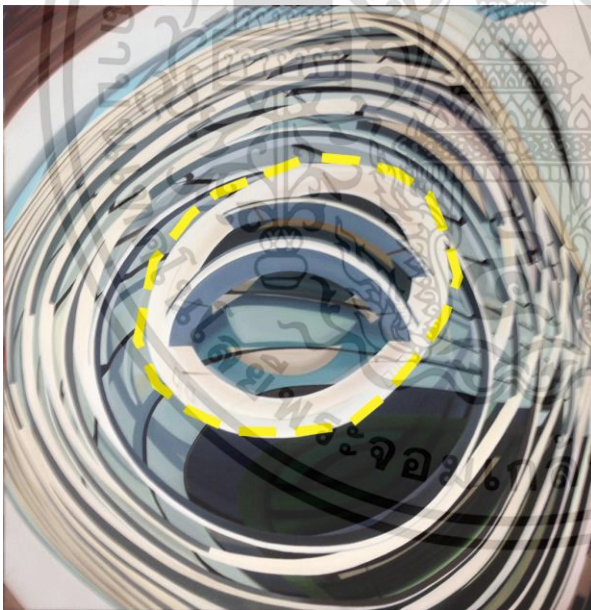
ผลงานชิ้นที่ 4 เส้น (Lines)

ภาพที่ 4.19 ภาพแสดงการวิเคราะห์เส้น ผลงานชิ้นที่ 4

เส้นโค้งสร้างความเคลื่อนไหวภายในตัวภาพที่มีจำนวนมาก จะเป็นตัวกำหนดขอบเขตเพื่อให้รูปทรงเกิดขึ้นในผลงาน ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวที่ไม่มีที่สิ้นสุดภายในตัวภาพ เป็นการสร้างภาพให้ไม่มีขอบเขตในการมอง รวมถึงการนำเส้นมาทับซ้อนกันทำให้เกิดการลวงตาภายในตัวภาพ เกิดเป็นความโค้งมนของภาพทำให้ภาพเกิดความสงบและสมาธิ

ผลงานชิ้นที่ 4 รูปทรง (Forms)

ภาพที่ 4.20 ภาพแสดงการวิเคราะห์รูปทรง ผลงานชิ้นที่ 4

ผลงานชิ้นนี้ของข้าพเจ้ามีจุดเด่นอยู่ตรงกลางภาพ มีการใช้รูปทรงที่โค้งมน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวของตัวรูปทรงที่ข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็น

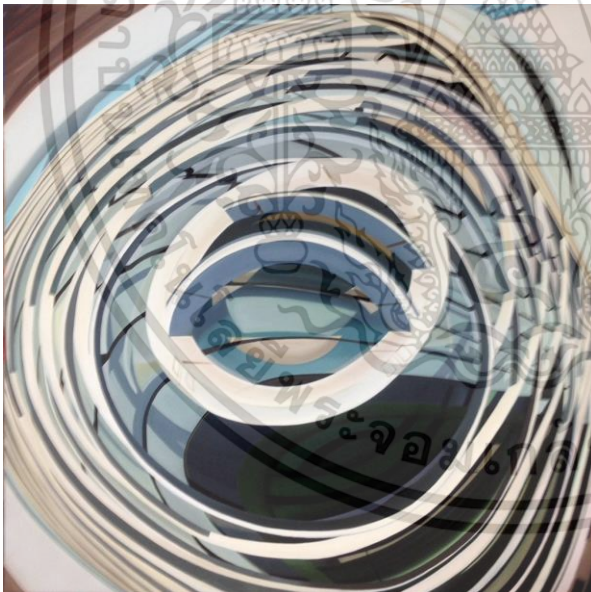
ผลงานชิ้นที่ 4 พื้นผิว (Textures)

ภาพที่ 4.21 ภาพแสดงการวิเคราะห์พื้นผิว ผลงานชิ้นที่ 4

ใช้เทคนิคการเกลี่ยสีน้ำมันให้เรียบ เพื่อแสดงออกให้เห็นถึงความสงบนิ่งและสมาธิ มีการใช้สีที่อ่อน ออกไปทางหม่นๆ เพื่อให้ภาพออกมาเห็นถึงความสงบและดิ่งลึก เข้าสู่ตัวงาน มีการใช้สีเข้มเข้ามาตัดเพื่อให้ตัวภาพมีมิติที่มากขึ้น

ผลงานชิ้นที่ 4 สี (Color)

ภาพที่ 4.22 ภาพแสดงการวิเคราะห์สี ผลงานชิ้นที่ 4

ใช้การไล่สีในบางจุดเพื่อให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของรูปทรง และเพื่อให้เห็นถึงระยะของภาพ ส่วนใหญ่ผลงานชิ้นนี้จะใช้สีโทนเย็นและสว่างในการสร้างสรรค์ มีการใช้สีโทนที่ใกล้เคียงกันเพื่อให้เกิดความกลมกลืนกันของตัวภาพ

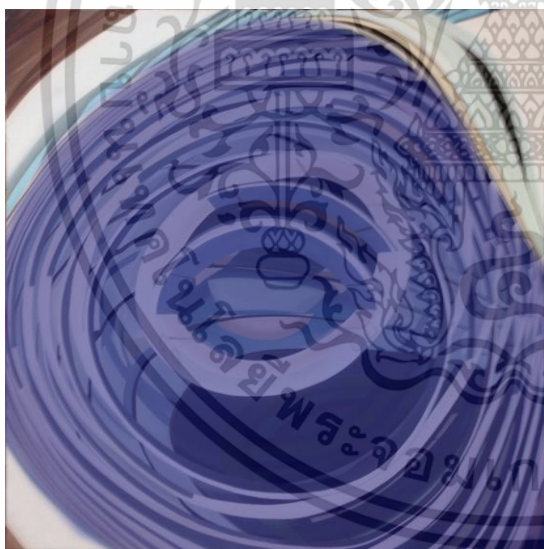
ผลงานชิ้นที่ 4 น้ําหนัก (Volume)

ภาพที่ 4.23 ภาพแสดงการวิเคราะห์น้ำหนัก ผลงานชิ้นที่ 4

ใช้สีเข้มเพื่อสร้างน้ำหนักและมิติให้กับตัวผลงาน ทำให้มองแล้วรู้สึกมีความตื้นลึก มีการกระจายน้ำหนักให้เท่าๆ กันในแต่ละระนาบ เพื่อแสดงออกถึงระยะที่ตื้นลึกในตัวผลงาน

ผลงานชิ้นที่ 4 ที่ว่าง (Space)

ภาพที่ 4.24 ภาพแสดงการวิเคราะห์ที่ว่าง ผลงานชิ้นที่ 4

พื้นที่บางส่วนรอบของผลงานเป็นพื้นที่ว่าง เพื่อให้ที่ว่างนั้นเป็นตัวผลักระยะของจุดเด่นในผลงานเพื่อให้เกิดมิติภายในตัวภาพ เป็นการปล่อยให้เกิดบรรยากาศในตัวภาพ

4.3 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์

การสร้างผลงานศิลปะ เป็นการถ่ายทอดการแสดงออก ซึ่งจะถ่ายทอดการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึก ความคิด ความงาม ผลงานที่สร้างขึ้น ประกอบไปด้วย รูปทรงที่ใช้แทนค่าทางความคิดและเนื้อหาที่ทำให้เกิดองค์ประกอบทางนามธรรมได้เช่นกัน รูปทรงของผลงานเป็นสื่อที่จะสามารถอธิบายความคิดที่จะแสดงออกให้ได้รูปทรงที่ต้องการไปในแนวทางเดียวกันกับแนวความคิด เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ถ้าแยกกันก็จะทำให้ขาดความเป็นเอกภาพ การนำหลักทัศนธาตุมาประกอบกับวิธีการจัดวางองค์ประกอบภาพในส่วนของรูปแบบงานศิลปะจะต้องใช้ความเข้าใจในหลักองค์ประกอบศิลป์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำมาวิเคราะห์ในวิทยานิพนธ์ดังนี้

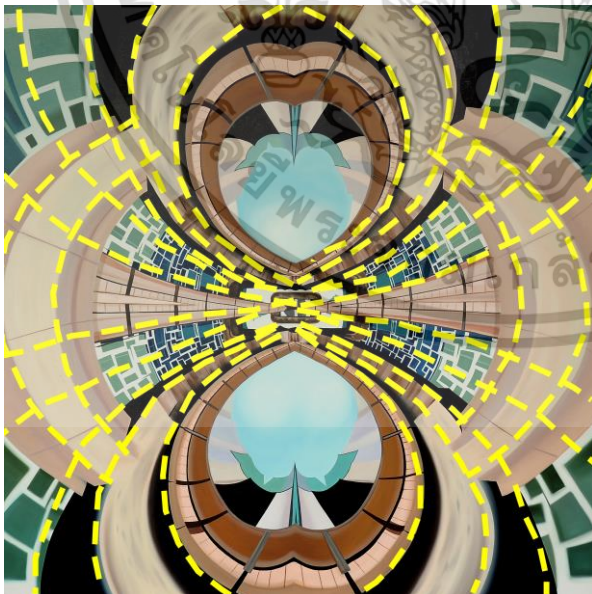
ความกลมกลืน (Harmony)

ภาพที่ 4.25 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความกลมกลืน ผลงานชิ้นที่ 1

ในความกลมกลืนของข้าพเจ้า มีความกลมกลืนทางการเส้นที่ทับซ้อนกัน เพื่อสร้างพื้นที่ให้เกิดความกลมกลืนกันด้วยการใช้เส้นจำนวนมากมาสร้างจังหวะที่มีแบบแผนสามารถควบคุมส่วนต่างๆ ที่รวมตัวกันอยู่ โดยเฉพาะเส้น ที่เป็นการสร้างแบบให้เกิดความต่อเนื่องในผลงาน และเกิดความเคลื่อนไหวในผลงาน

ความหลากหลาย (Variety)

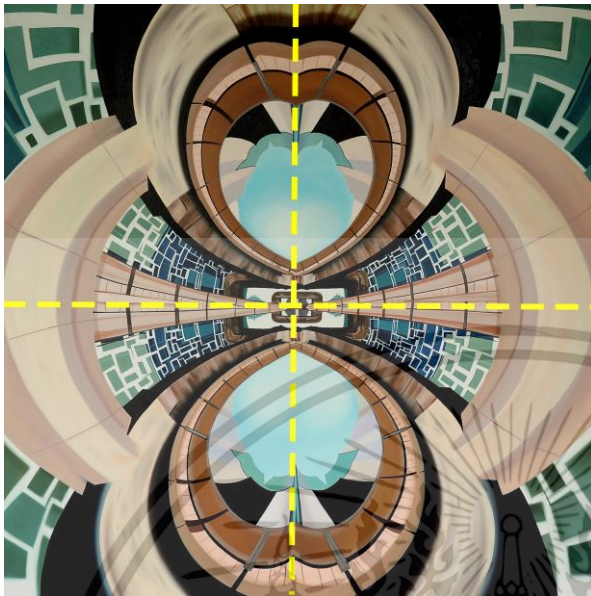

ภาพที่ 4.26 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความหลากหลาย ผลงานชิ้นที่ 1

ความหลากหลายในผลงานของข้าพเจ้านั้นที่ความละเอียดของการทับซ้อนกันของเส้นที่มีความวิจิตรประณีต ความละเอียดในผลงานของข้าพเจ้าเป็นความหลากหลายทางการใช้รูปทรงลงตา แล้วยังเพิ่มความละเอียดของพื้นผิวด้วยเส้น น้ำหนัก โดยการซ้ำและการแปรเปลี่ยนของรูปทรงเดียวกัน พร้อมๆ กับการใช้การเปลี่ยนของค่าสี ทำให้เกิดความรู้สึกถึงความสงบจากสี และเกิดเป็นการประสานกันทั้งผลงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

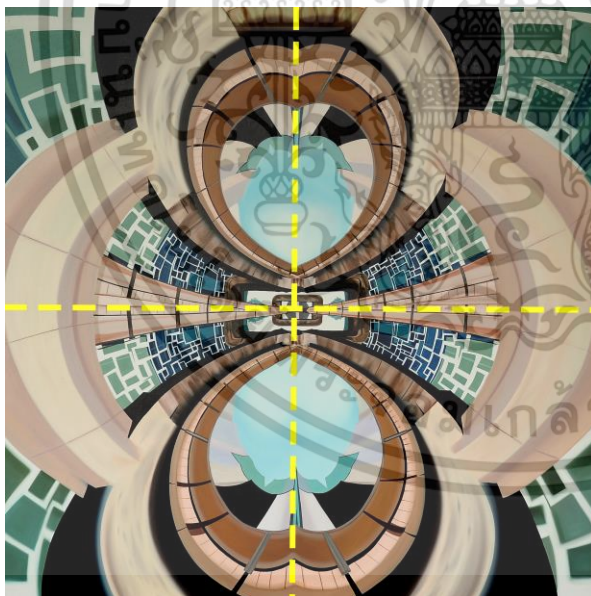
ความสมดุล (Balance)

ภาพที่ 4.27 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความสมดุล ผลงานชิ้นที่ 1

การจัดวางองค์ประกอบในผลงานของข้าพเจ้า ให้ความสำคัญด้านดุลยภาพ โดยนึกถึงการถ่วงน้ำหนักให้เกิดแรงปะทะที่เท่ากัน ซึ่งเป็นดุลยภาพแบบสมมาตร ต้องการแสดงความเคลื่อนไหวด้วยเส้น เพื่อผลลัพธ์ทางการสร้างมิติ

สัดส่วน (Proportion)

ภาพที่ 4.28 ภาพแสดงการวิเคราะห์สัดส่วน ผลงานชิ้นที่ 1

สัดส่วนในผลงานของข้าพเจ้า เป็นเอกภาพที่เกี่ยวกับความสมส่วนซึ่งกันและกัน ของความเป็นมิติของรูปทรง น้ำหนัก สี ที่เป็นความสัมพันธ์ที่กลมกลืนกันทั้ง 4 ด้าน ให้ความรู้สึกทางสุนทรีย์และทางอุดมคติ เป็นสัดส่วนที่ประสานกันอย่างสมบูรณ์ โดยมีการซ้ำมีการเปลี่ยนแปลงในปริมาณที่เหมาะสม และมีพลังความเคลื่อนไหวที่สมดุล

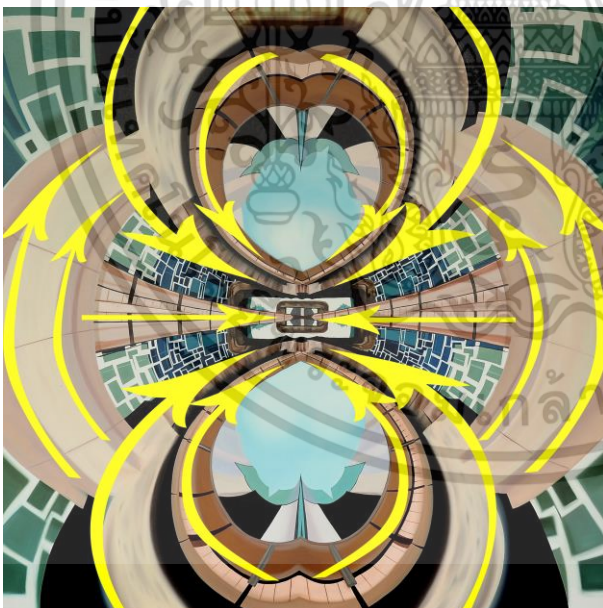
ความเป็นเด่น (Dominance)

ภาพที่ 4.29 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเป็นเด่น ผลงานชิ้นที่ 1

ข้าพเจ้าสร้างมิติที่เกิดจากการทับซ้อนกันของจุดและเส้นจำนวนมาก ให้บทบาทสำคัญแก่จุดและเส้นเหนือทัศนธาตุอื่นๆ ซึ่งทำให้รูปแบบของผลงานสอดคล้องกับแนวความคิด และทำให้ผลงานเกิดความสมบูรณ์ชัดเจนในสิ่งที่นำเสนอ

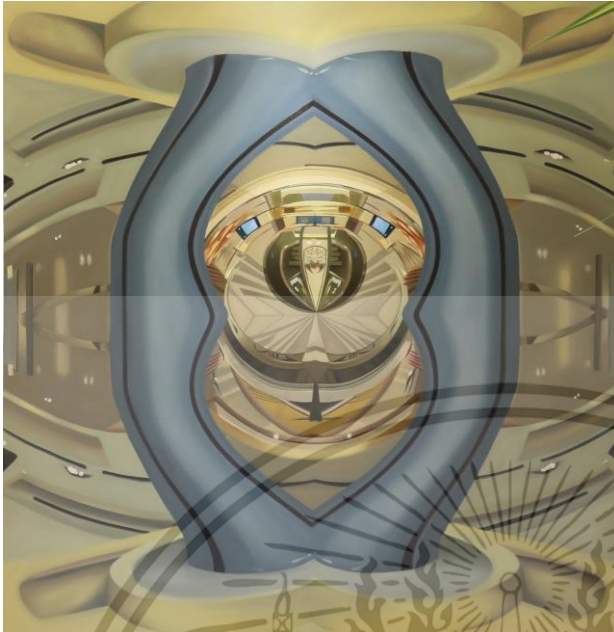
ความเคลื่อนไหว (Movement)

ภาพที่ 4.30 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว ผลงานชิ้นที่ 1

ความเคลื่อนไหวในผลงานของข้าพเจ้า ได้กำหนดให้ทัศนธาตุ เช่น จุด เส้น สี น้ำหนัก สร้างสรรค์ให้เกิดการเคลื่อนไหว และสร้างผลกระทบทางสายตาของคนดูด้วยการทับซ้อนกันของจุดและเส้นจำนวนมาก ประสานรวมกัน ทำให้ลวงสายตา และก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางอารมณ์สามารถรับรู้ได้ถึงมิติแห่งการทับซ้อน

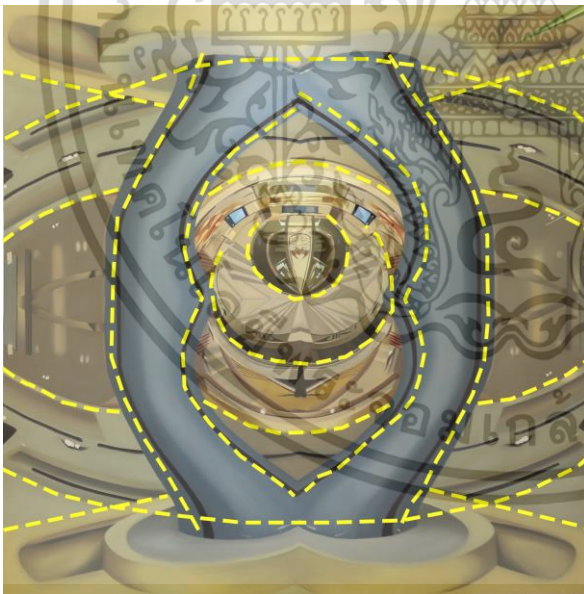
ความกลมกลืน (Harmony)

ภาพที่ 4.31 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความกลมกลืน ผลงานชั้นที่ 2

ในความกลมกลืนของข้าพเจ้า มีความกลมกลืนทางการเส้นที่ทับซ้อนกัน เพื่อสร้างพื้นที่ให้เกิดความกลมกลืนกันด้วยการใช้เส้นจำนวนมากมาสร้างจังหวะที่มีแบบแผน สามารถควบคุมส่วนต่างๆที่รวมตัวกันอยู่ โดยเฉพาะเส้น ที่เป็นการสร้างแบบให้เกิดความต่อเนื่องในผลงาน และเกินความเคลื่อนไหวในผลงาน

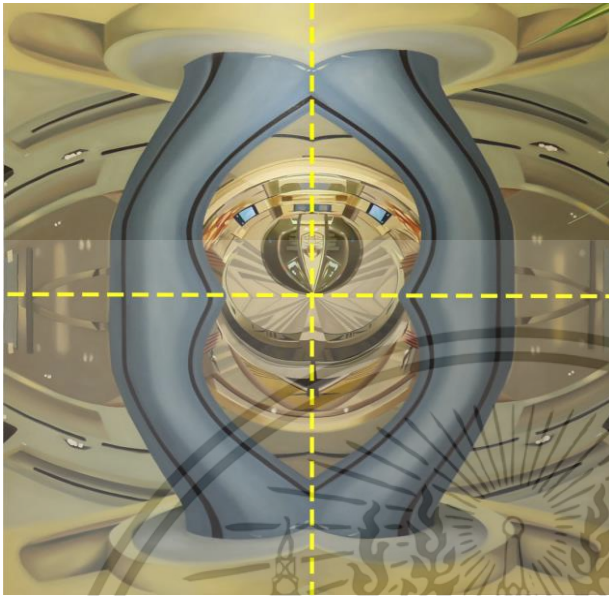
ความหลากหลาย (Variety)

ภาพที่ 4.32 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความหลากหลาย ผลงานชั้นที่ 2

ความหลากหลายในผลงานของข้าพเจ้านั้นที่ความละเอียดของการทับซ้อนกันของเส้นที่มีความวิจิตรประณีต ความละเอียดในผลงานของข้าพเจ้าเป็นความหลากหลายทางการใช้รูปทรงลงตา แล้วยังเพิ่มความละเอียดของพื้นผิวด้วยเส้น น้ำหนัก โดยการซ้ำและการแปรเปลี่ยนของรูปทรงเดียวกัน พร้อมทั้งกับการใช้การเปลี่ยนของค่าสี ทำให้เกิดความรู้สึกถึงความสงบจากสี และเกิดเป็นการประสานกันทั้งผลงาน

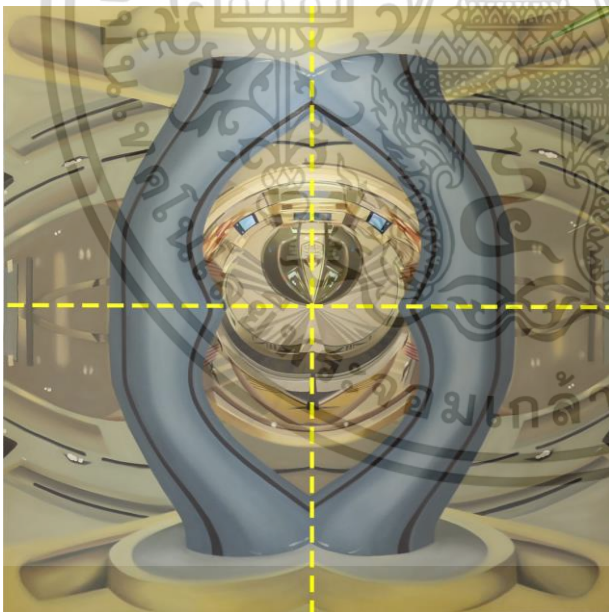
ความสมดุล (Balance)

ภาพที่ 4.33 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความสมดุล ผลงานชั้นที่ 2

การจัดวางองค์ประกอบในผลงานของข้าพเจ้า ให้ความสำคัญด้านดุลยภาพ โดยนึกถึงการถ่วงน้ำหนักให้เกิดแรงปะทะที่เท่ากัน ซึ่งเป็นดุลยภาพแบบสมมาตร ต้องการแสดงความเคลื่อนไหวด้วยเส้น เพื่อผลลัพธ์ทางการสร้างมิติ

สัดส่วน (Proportion)

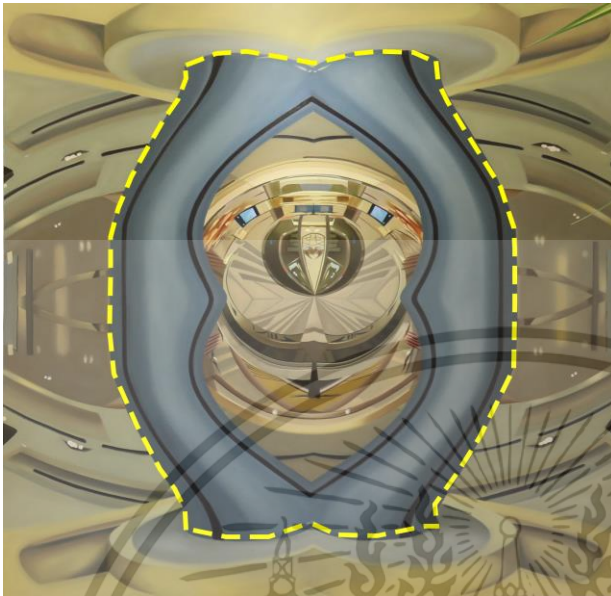

ภาพที่ 4.34 ภาพแสดงการวิเคราะห์สัดส่วน ผลงานชั้นที่ 2

สัดส่วนในผลงานของข้าพเจ้า เป็นเอกภาพที่เกี่ยวกับความสมส่วนซึ่งกันและกันของความเป็นมิติของรูปทรง น้ำหนัก สี ที่เป็นความสัมพันธ์ที่กลมกลืนกันทั้ง 4 ด้าน ให้ความรู้สึกทางสุนทรียะและทางอุดมคติ เป็นสัดส่วนที่ประสานกันอย่างสมบูรณ์ โดยมีการซ้ำมีการเปลี่ยนแปลงในปริมาณที่เหมาะสม และมีพลังความเคลื่อนไหวที่สมดุล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความเป็นเด่น (Dominance)

ภาพที่ 4.35 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเป็นเด่น ผลงานชั้นที่ 2

ข้าพเจ้าความเป็นเด่นขึ้นมาตรงกึ่งกลางภาพ เพื่อสร้างมิติที่เกิดจากการทับซ้อนกันของจุดและเส้นจำนวนมาก ให้บทบาทสำคัญแก่จุดและเส้นเหนือทัศนธาตุอื่นๆ ซึ่งทำให้รูปแบบของผลงานสอดคล้องกับแนวความคิด และทำให้ผลงานเกิดความสมบูรณ์ชัดเจนในสิ่งที่นำเสนอ

ความเคลื่อนไหว (Movement)

ภาพที่ 4.36 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว ผลงานชั้นที่ 2

ความเคลื่อนไหวในผลงานของข้าพเจ้าได้กำหนดให้ทัศนธาตุ เช่น จุด เส้น สี น้ำหนัก สร้างสรรค์ให้เกิดการเคลื่อนไหว และสร้างผลกระทบทางสายตาของคนดูด้วยการทับซ้อนกันของจุดและเส้นจำนวนมากประสานรวมกัน ทำให้ลวงสายตา และก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางอารมณ์ สามารถรับรู้ได้ถึงมิติแห่งการทับซ้อน

ความกลมกลืน (Harmony)

ภาพที่ 4.37 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความกลมกลืน ผลงานชั้นที่ 3

ในความกลมกลืนของข้าพเจ้า มีความกลมกลืนทางการเส้นที่ทับซ้อนกัน เพื่อสร้างพื้นที่ให้เกิดความกลมกลืนกันด้วยการใช้เส้นจำนวนมากมาสร้างจังหวะที่มีแบบแผน สามารถควบคุมส่วนต่างๆที่รวมตัวกันอยู่ โดยเฉพาะเส้น ที่เป็นการสร้างแบบให้เกิดความต่อเนื่องในผลงาน และเกินความเคลื่อนไหวในผลงาน

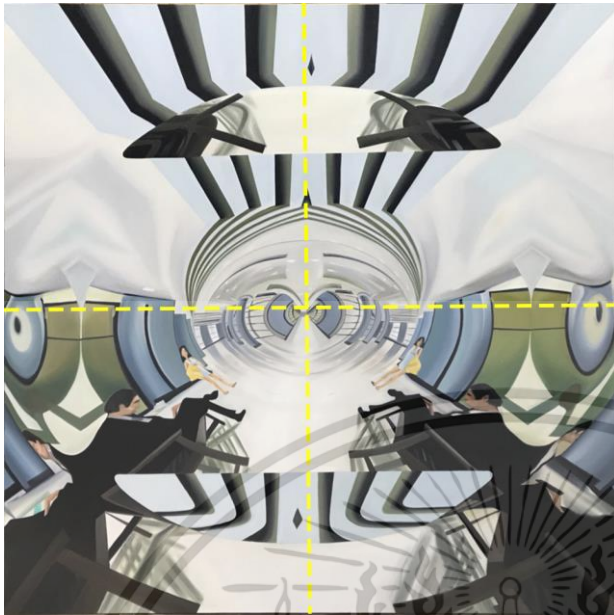
ความหลากหลาย (Variety)

ภาพที่ 4.38 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความหลากหลาย ผลงานชั้นที่ 3

ความหลากหลายในผลงานของข้าพเจ้าเน้นที่ความละเอียดของการทับซ้อนกันของเส้นทั้งแนวโค้งและแนวตั้งที่มีความละเอียด ในผลงานของข้าพเจ้าเป็นความหลากหลายทางการใช้รูปทรงวงตา แล้วยังเพิ่มความละเอียดของพื้นผิวด้วยเส้น น้ำหนัก โดยการซ้ำและการแปรเปลี่ยนของรูปทรงเดียวกัน พร้อมๆกับการใช้การเปลี่ยนของค่าสี ทำให้เกิดความรู้สึกถึงความสงบจากสี และเกิดเป็นการประสานกันทั้งผลงาน

ความสมดุล (Balance)

ภาพที่ 4.39 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความสมดุล ผลงานชิ้นที่ 3

การจัดวางองค์ประกอบในผลงานของข้าพเจ้า ให้ความสำคัญด้านดุลยภาพ โดยนึกถึงการถ่วงน้ำหนักให้เกิดแรงปะทะที่เท่ากัน ซึ่งเป็นดุลยภาพแบบสมมาตร ต้องการแสดงความเคลื่อนไหวด้วยเส้น เพื่อผลลัพธ์ทางการสร้างมิติ

สัดส่วน (Proportion)

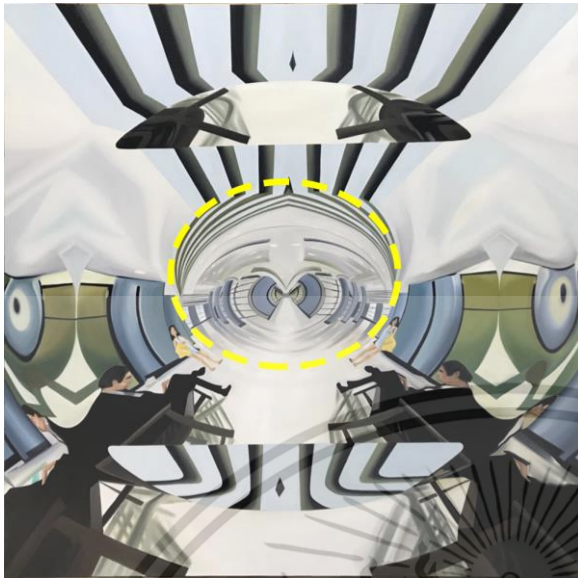

ภาพที่ 4.40 ภาพแสดงการวิเคราะห์สัดส่วน ผลงานชิ้นที่ 3

สัดส่วนในผลงานของข้าพเจ้า เป็นเอกภาพที่เกี่ยวกับความสมส่วนซึ่งกันและกันของความเป็นมิติของรูปทรง น้ำหนัก สี ที่เป็นความสัมพันธ์ที่กลมกลืนกันทั้ง 4 ด้าน ให้ความรู้สึกทางสุนทรียะและทางอุดมคติ เป็นสัดส่วนที่ประสานกันอย่างสมบูรณ์ โดยมีการซ้ำมีการเปลี่ยนแปลงในปริมาณที่เหมาะสม และมีพลังความเคลื่อนไหวที่สมดุล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

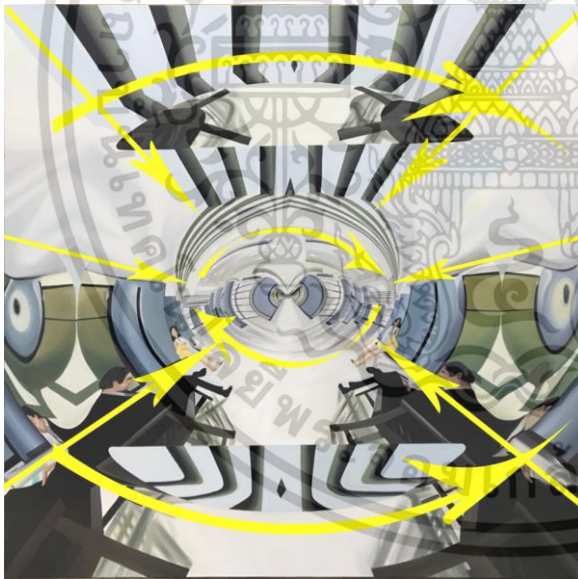
ความเป็นเด่น (Dominance)

ภาพที่ 4.41 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเป็นเด่น ผลงานชิ้นที่ 3

ข้าพเจ้าสร้างมิติที่เกิดจากการทับซ้อนกันของจุดและเส้นจำนวนมาก ให้บทบาทสำคัญแก่จุดกึ่งกลางของผลงาน ซึ่งทำให้รูปแบบของผลงานมีการนำสายตาจากจุดศูนย์กลางไปสู่จุดอื่นๆ ในผลงานสอดคล้องกับแนวความคิด และทำให้ผลงานเกิดความสมบูรณ์ชัดเจนในสิ่งที่นำเสนอ

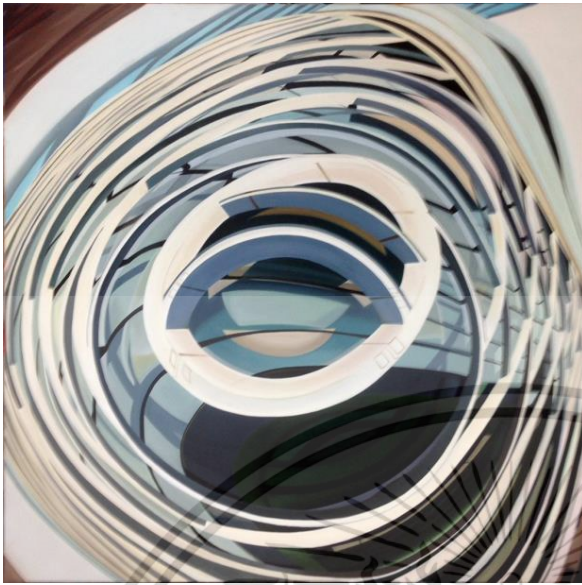
ความเคลื่อนไหว (Movement)

ภาพที่ 4.42 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว ผลงานชิ้นที่ 3

ความเคลื่อนไหวในผลงานของข้าพเจ้า ได้กำหนดให้ทัศนธาตุ เช่น จุด เส้น สี น้ำหนัก สร้างสรรค์ให้เกิดการเคลื่อนไหว และสร้างผลกระทบทางสายตาของคนดูด้วยการทับซ้อนกันของจุดและเส้นจำนวนมากประสานรวมกัน ทำให้ลวงสายตา และก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางอารมณ์ สามารถรับรู้ได้ถึงมิติแห่งการทับซ้อน

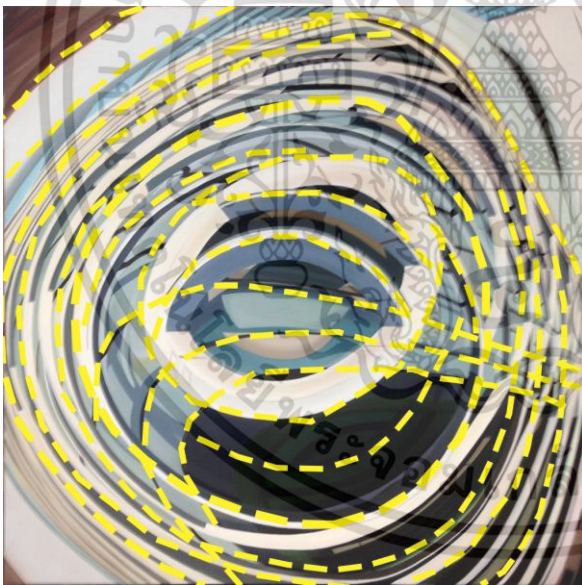
ความกลมกลืน (Harmony)

ภาพที่ 4.43 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความกลมกลืน ผลงานชิ้นที่ 4

ในความกลมกลืนของข้าพเจ้า มีความกลมกลืนทางการเส้นที่ทับซ้อนกัน เพื่อสร้างพื้นที่ให้เกิดความกลมกลืนกันด้วยการใช้เส้นจำนวนมากมาสร้างจังหวะที่มีแบบแผน สามารถควบคุมส่วนต่างๆที่รวมตัวกันอยู่ โดยเฉพาะเส้น ที่เป็นการสร้างแบบให้เกิดความต่อเนื่องในผลงาน และเกินความเคลื่อนไหวในผลงาน

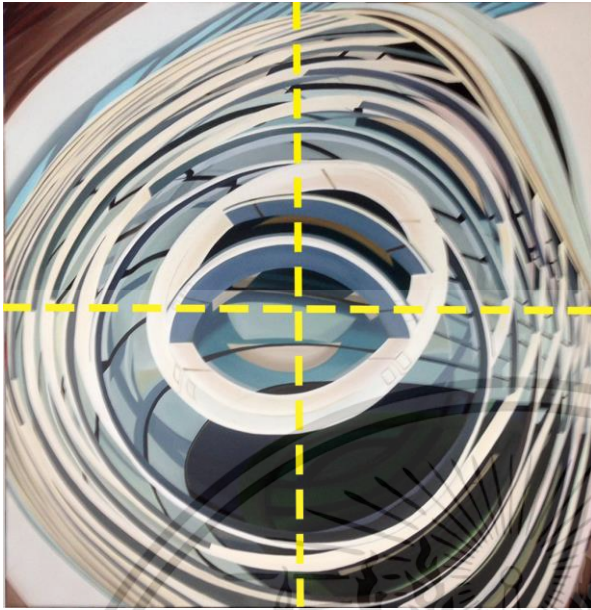
ความหลากหลาย (Variety)

ภาพที่ 4.44 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความหลากหลาย ผลงานชิ้นที่ 4

ความหลากหลายในผลงานของข้าพเจ้าเน้นที่ความละเอียดของการทับซ้อนกันของเส้นทั้งแนวโค้งและแนวตั้งที่มีความละเอียด ในผลงานของข้าพเจ้าเป็นความหลากหลายทางการใช้รูปทรงวงตา แล้วยังเพิ่มความละเอียดของพื้นผิวด้วยเส้น น้ำหนัก โดยการซ้ำและการแปรเปลี่ยนของรูปทรงเดียวกัน พร้อมๆกับการใช้การเปลี่ยนของค่าสี ทำให้เกิดความรู้สึกถึงความสงบจากสี และเกิดเป็นการประสานกันทั้งผลงาน

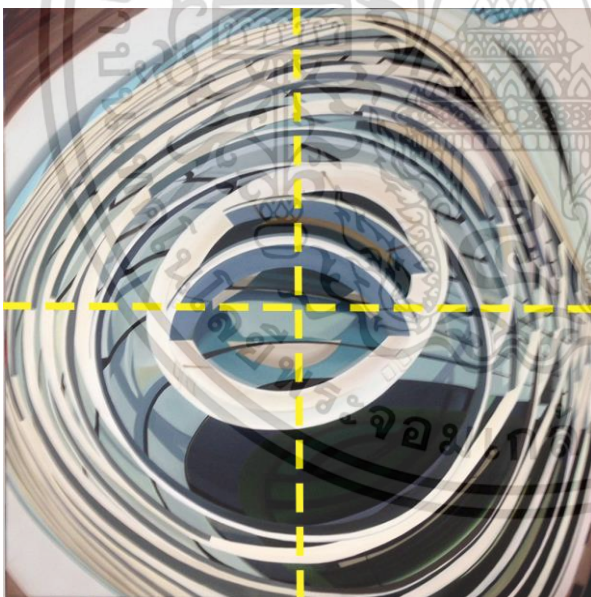
ความสมดุล (Balance)

ภาพที่ 4.45 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความสมดุล ผลงานชิ้นที่ 4

การจัดวางองค์ประกอบในผลงานของข้าพเจ้า ให้ความสำคัญด้านดุลยภาพ โดยนึกถึงการถ่วงน้ำหนักให้เกิดแรงปะทะที่เท่ากัน ซึ่งเป็นดุลยภาพแบบสมมาตร ต้องการแสดงความเคลื่อนไหวด้วยเส้น เพื่อผลลัพธ์ทางการสร้างมิติ

สัดส่วน (Proportion)

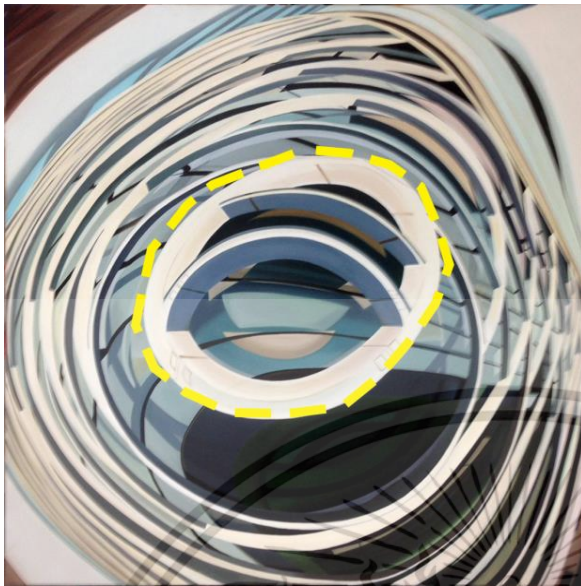

ภาพที่ 4.46 ภาพแสดงการวิเคราะห์สัดส่วน ผลงานชิ้นที่ 4

สัดส่วนในผลงานของข้าพเจ้า เป็นเอกภาพที่เกี่ยวกับความสมส่วนซึ่งกันและกัน ของความเป็นมิติของรูปทรง น้ำหนัก สี ที่เป็นความสัมพันธ์ที่กลมกลืนกันทั้ง 4 ด้าน ให้ความรู้สึกทางสุนทรีย์และทางอุดมคติ เป็นสัดส่วนที่ประสานกันอย่างสมบูรณ์ โดยมีการซ้ำมีการเปลี่ยนแปลงในปริมาณที่เหมาะสม และมีพลังความเคลื่อนไหวที่สมดุล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

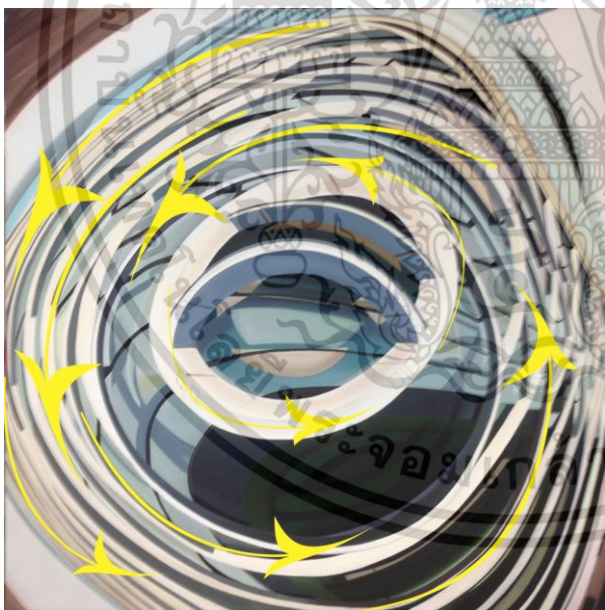
ความเป็นเด่น (Dominance)

ภาพที่ 4.47 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเป็นเด่น ผลงานชิ้นที่ 4

ข้าพเจ้าสร้างมิติที่เกิดจากการทับซ้อนกันของจุดและเส้นจำนวนมาก ให้บทบาทสำคัญแก่จุดกึ่งกลางของผลงาน ซึ่งทำให้รูปแบบของผลงานมีการนำสายตาจากจุดศูนย์กลางไปสู่จุดอื่นๆ ในผลงานสอดคล้องกับแนวความคิด และทำให้ผลงานเกิดความสมบูรณ์ชัดเจนในสิ่งที่นำเสนอ

ความเคลื่อนไหว (Movement)

ภาพที่ 4.48 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว ผลงานชิ้นที่ 4

ความเคลื่อนไหวในผลงานของข้าพเจ้า ได้กำหนดให้ทัศนธาตุ เช่น จุด เส้น สี น้ำหนัก สร้างสรรค์ให้เกิดการเคลื่อนไหว และสร้างผลกระทบทางสายตาของคนดู ด้วยการทับซ้อนกันของจุดและเส้นจำนวนมาก ประสานรวมกัน ทำให้ดวงสายตา และก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางอารมณ์ สามารถรับรู้ได้ถึงมิติแห่งการทับซ้อน

บทที่ 5

บทสรุป

การสร้างสรรคผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “ความสมดุลของวัตถุในโลกยุคปัจจุบัน” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความสงบนิ่งจากการสร้างจุดศูนย์กลางและการเท่ากันของตัวภาพทั้งสองฝั่ง ให้เห็นถึงความสมดุลและมุ่งไปสู่จุดศูนย์กลางที่ทำให้เกิดสมาธิ ผ่านการลงสีและเขียนเส้นเพื่อให้เกิดถึงสมาธิและความสงบระหว่างการทำงานและตัวผู้ชมผลงาน เพื่อขจัดอารมณ์ในสภาวะเลวร้ายที่สังคมไทยในปัจจุบันประสบอยู่แสดงออกถึงความเกรี้ยวกราด เพื่อจัดการหรือขจัดอารมณ์ในสภาวะเลวร้าย จำเป็นต้องเอาจิตที่ไม่ดีนั้นทิ้งไป โดยทำลายมันเสีย การกระทำเช่นนี้เป็นจิตวิญญาณของมนุษย์ที่แสดงออกในสภาวะที่เรียกว่า สมดุลทางจิต ตั้งจุดตัดระหว่างสภาพความเป็นจริงที่ซับซ้อนของชีวิตที่เป็นการค้นหาความสงบนิ่ง เรียบง่ายตลอดจนหันไปใส่ใจเรื่องสมาธิมากขึ้น เพื่อคลี่คลายความสับสนในชีวิตปัจจุบันโดยสร้างสรรคผลงานออกมาในลักษณะของศิลปะในแบบ Op art

ข้าพเจ้าได้ศึกษาและวิเคราะห์ถึงลักษณะของแรงบันดาลใจที่ได้รับผ่านการศึกษาด้านเนื้อหา รูปแบบ และเทคนิคการสร้างสรรคจากผลงานศิลปะของศิลปินหลากหลายท่าน รวมถึงทฤษฎีที่นำมาส่งเสริมกับตัวผลงาน ส่งผลให้ลักษณะของเนื้อหาและรูปแบบในผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้ามีการแสดงออกถึงความความสมดุลของตัวภาพที่ประกอบสร้างขึ้น จากภาพของสถานที่จริงโดยนำเอาความเป็นเทคโนโลยีภาพถ่ายมาใช้ถ่ายทอดความวุ่นวายของสังคมเมืองในปัจจุบันผ่านแอปพลิเคชัน Cameringo Lite ที่มีการทำภาพให้ออกมาในลักษณะของการมีจุดศูนย์กลางที่มีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางต่างๆ แต่ก็ยังคงวนเข้าหาจุดกึ่งกลางของภาพ จะได้ภาพออกมาในลักษณะที่เกิดความสมดุลของภาพทั้ง 2 ด้าน เกิดเป็นดุลยภาพที่มีน้ำหนักของด้านทั้ง 2 ที่เท่ากัน เกิดเป็นความพอเหมาะพอดีของส่วนต่างๆ สะท้อนออกมาเป็นความสมดุลและความสงบจากความวุ่นวายในสังคมเมืองยุคปัจจุบัน เป็นการฝึกสมาธิสร้างความสงบจากจิตใจผ่านเมืองอันวุ่นวาย

ในการสร้างสรรคผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าได้ศึกษา ค้นคว้า บันทึกข้อมูล เริ่มตั้งแต่ว่าที่มาของแรงบันดาลใจ อิทธิพลจากสิ่งต่างๆ ที่สอดคล้องกับการสร้างสรรค มาสู่กระบวนการของการสร้างสรรค มีการพัฒนาเพื่อคลี่คลายแนวความคิดและรูปแบบของวิธีการในการนำเสนอตลอดจนวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการสร้างสรรคผลงาน และปรับปรุงแก้ไขจนสำเร็จจุล่ง ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้จะเป็นรากฐานที่สำคัญที่จะนำมาพัฒนาและสร้างสรรคผลงานในขั้นต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการทำผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้มีข้อเสนอแนะจากทางคณาจารย์ว่า ผลงานยังมีการพัฒนาต่อไปได้แต่ต้องพัฒนาเรื่องของรูปแบบการเขียนให้มีความละเอียดมากกว่านี้ เนื่องจากแต่เดิมงานศิลปะนิพนธ์ตอนช่วงปริญาตรีผลงานของข้าพเจ้าเป็นผลงานในรูปแบบของการเขียนเกลี่ยสีเรียบผสมการเขียนแบบที่แปร่งที่เน้นความไวทำให้การเขียนผลงานในช่วงปริญาโทเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก รวมถึงแนวความคิดในผลงานที่ต้องมีความซับซ้อนและละเอียดมากกว่าเดิม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

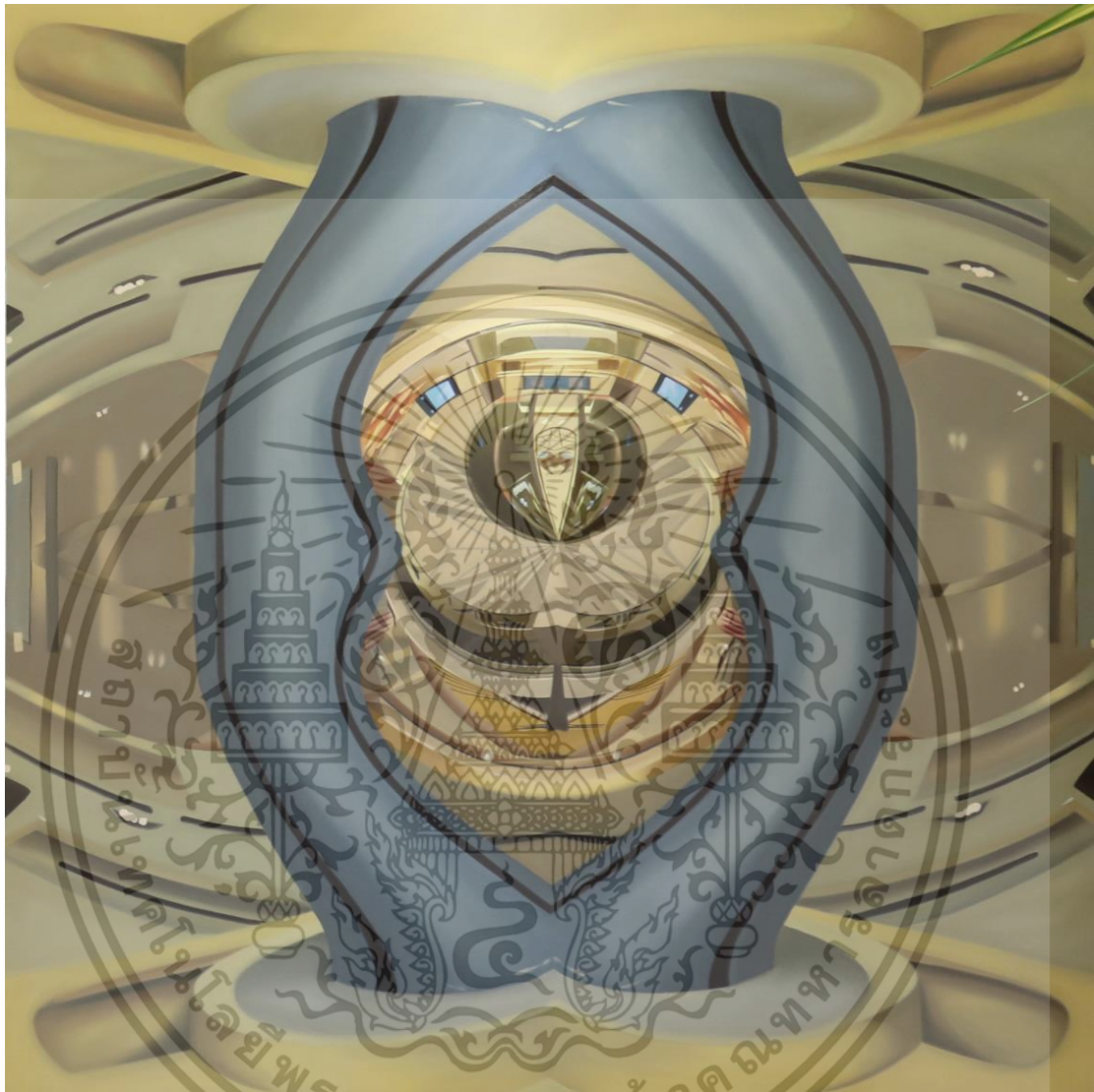

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

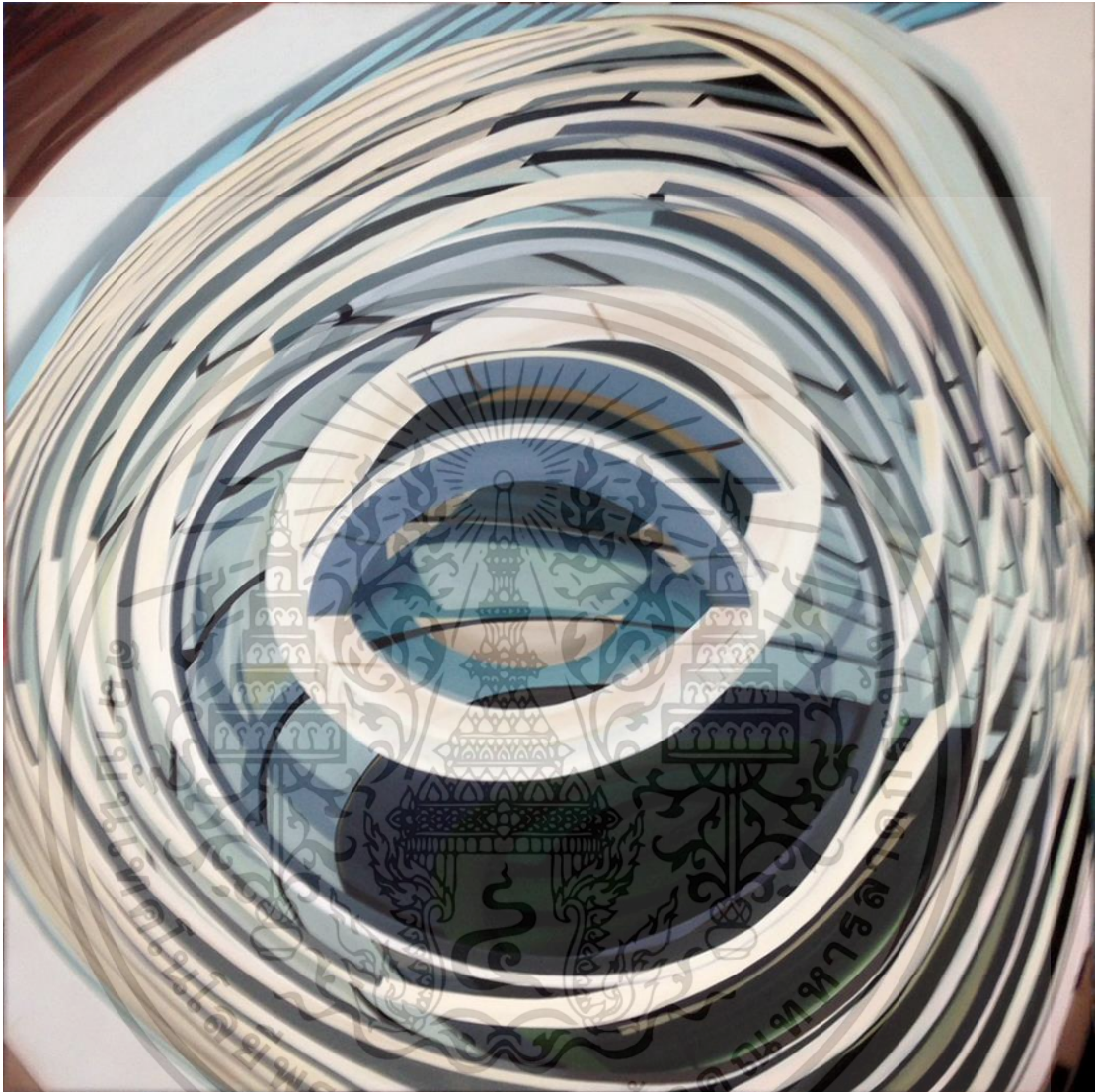
ภาพผลงานศิลปะนิพนธ์ชั้นที่ 1
ชื่อผลงาน ความสมดุล 1, 2561
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด 150 x 150 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพผลงานศิลปะนิพนธ์ชั้นที่ 2
ชื่อผลงาน ความสมดุล 2, 2561
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด 150 x 150 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพผลงานศิลปะนิพนธ์ชั้นที่ 3
ชื่อผลงาน ความสมดุล 3, 2561
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด 150 x 150 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพผลงานศิลปะนิพนธ์ชั้นที่ 4
ชื่อผลงาน ความสมดุล 4, 2561
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด 150 x 150 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บรรณานุกรม

- จอมยุทธ์. 2557. **ความสมดุล**. [Online]. Available : <https://www.jeeb.me/10/ความสมดุล-2-ประเภท-ปรัชญา>.
- บัวน้อย. 2558. **นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ 175**. กรุงเทพฯ. ธรรมลีลา.
- พระดอร์เจ ชุกเด็น. 2011. บุคคลสำคัญ. [Online]. Available : http://phradorjeshugden.net/?page_id=921.
- พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่ocha สุภัทโท). 2547. **ความสงบ บ่อเกิดปัญญา**. [Online]. Available : http://www.dharma-gateway.com/monk/preach/lp_cha/lp-cha_67.htm.
- พระไพศาล วิสาโล. 2558. **วารสารธรรมมาตา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2**. สุราษฎร์ธานี. ธรรมมาศรมธรรมมาตา.
- พลังธรรม. 2558. **'มันดาลา' มณฑลแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธองค์**. [Online]. Available : <http://www.palungdham.com/t797.html>.
- Brian De Palma. 1966. **The Responsive Eye (Motion picture)**.
- Bws_k. 2552. **เบื่อ...ชีวิตในเมือง**. [Online]. Available : <http://oknation.nationtv.tv/blog/bws/2009/05/28/entry-3>.
- Chris Vanderveen. 2014. **KUSA**.
- Cruz-diez. 2018. **Physichromie**. [Online]. Available : <http://www.cruz-diez.com/work/physichromie/>
- Davidsongallery. 2017. "Carlos Cruz-Diez received Turner Medal Award 2015 - News - Maxwell Davidson Gallery". [Online]. Available : www.davidsongallery.com.
- Francina, Francis. 1982. **Modern Art and Modernism: A Critical Anthology**. New York.Haper and Row Publishers.
- Michael Grab. 2017. **Stone balance compilations**. [Online]. Available : https://www.youtube.com/channel/UCoE5_mU8r5SQPshyK5Cl06Q
- Mywattanawit. 2012. **Op Art หรือ ศิลปะลวงตา**. [Online]. Available : <https://mywattanawit.wordpress.com/2012/03/31/op-art-หรือ-ศิลปะลวงตา/>.
- The Museum of Modern Art. 2017. **"The Collection - MoMA"**. New York.
- William C. 1965. **The Responsive Eye (exhibition catalog)**. New York. Museum of Modern Art.
- Widewalls. 2016. **Rock Sculptures and the Matter of Balance - Michael Grab in an Interview**. [Online]. Available : <https://www.widewalls.ch/rock-Sculptures>.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นิยมนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวธนวัน สุขจิตต์
วัน เดือน ปีเกิด	9 พฤษภาคม 2537 กรุงเทพฯ
ที่อยู่	บ้านเลขที่ 22/102 หมู่บ้านมณฑนา ซ.10 ถนนเลียบบคลองทวีวัฒนา ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
ประวัติการศึกษา	2554 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 2559 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์ 2561 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาศิลปกรรมศาสตร์

รางวัลและเกียรติประวัติ

- 2558 ร่วมแสดงนิทรรศการ Boom Boom Begin Again
- 2555 ร่วมแสดงนิทรรศการ Inside/Out
- 2555 ร่วมแสดงนิทรรศการ SEA (What you SEE?)
- 2555 ร่วมแสดงนิทรรศการ First Step Photo Exhibition
- 2559 ได้ร่วมแสดงศิลปะนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2559
- 2559 ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะนิพนธ์ 20+ ART THESIS EXHIBITION
- 2560 รางวัลดีเด่น การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิก ครั้งที่ 19
- 2561 ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมมหัศจรรย์ FUSE
- 2561 ร่วมแสดง การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิก ครั้งที่ 20

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้