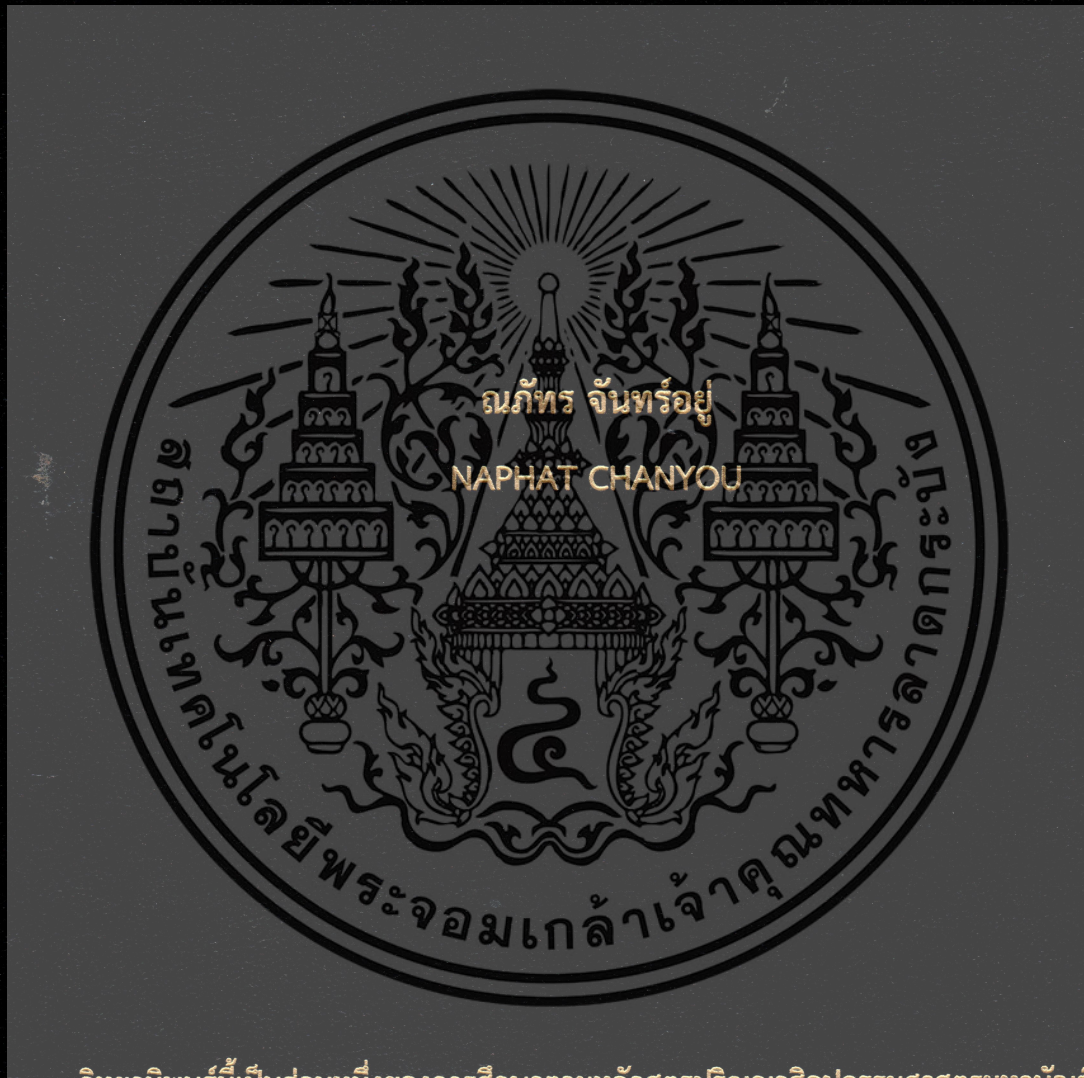

ความงามของงานจิตรกรรมจากความสุขในพื้นที่ความทรงจำ

THE AESTHETIC OF PAINTING FROM HAPPINESS IN THE REMEMBRANCE
PLACES

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ.2561

KMITL-2018-AR-M-005-033

ความงามของงานจิตรกรรมจากความสุขในพื้นที่ความทรงจำ

THE AESTHETIC OF PAINTING FROM HAPPINESS IN THE REMEMBRANCE PLACES

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ.2561

KMITL-2018-AR-M-005-033

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

**THE AESTHETIC OF PAINTING FROM HAPPINESS IN THE REMEMBRANCE
PLACES**

**A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT
OF THE REQUIRMENT 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-005-033**

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

COPYRIGHT 2018

FACULTY OF ARCHITECTURE

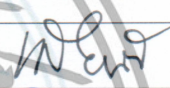

KING MON GKUT 'INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ใบรับรองวิทยานิพนธ์

หัวข้อวิทยานิพนธ์ ความงามของงานจิตรกรรมจากความสุขในพื้นที่ความทรงจำ
THE AESTHETIC OF PAINTING FROM HAPPINESS IN THE REMEMBRANCE PLACES

นักศึกษา นายณภัทร จันทร์อยู่
รหัสประจำตัว 58602059
ปริญญา ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา ทักษะศิลป์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มล.โอภาษจรัส นันทวัน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์		ลายมือชื่อ
ศาสตราจารย์ เกียรติศักดิ์	ชานน นารณ	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มล.โอภาษจรัส	นันทวัน	
รองศาสตราจารย์ อริยะ	กิตติเจริญวิวัฒน์	
รองศาสตราจารย์ สุรพงษ์	สมสุข	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณอมนวล	เดชาคนึงวงศ์	

วัน / เดือน / ปี ที่สอบ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.
สถานที่สอบ ภาควิชาศิลปกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์รับรองแล้ว

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วันที่... ๑๖... เดือน... กรกฎาคม... พ.ศ. ๒๕๖๑

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อวิทยานิพนธ์	ความงามของงานจิตรกรรมจากความสุขในพื้นที่ความทรงจำ
นักศึกษา	นายณภัทร จันทร์อยู่
รหัสนักศึกษา	58602059
ปริญญา	ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา	ทัศนศิลป์
พ.ศ.	2561
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.โอภาษจรัส นันทวัน

บทคัดย่อ

การได้กลับไปในพื้นที่ที่เคยมีประสบการณ์ร่วมกับผู้คนในชีวิตของข้าพเจ้า ทำให้รำลึกถึงช่วงเวลาที่มิคุณค่า ประสบการณ์ต่อพื้นที่นั้นมีความสัมพันธ์กับบริบทต่างๆในแต่ละช่วงเวลา ส่งผลให้ความทรงจำต่อพื้นที่เหล่านั้นกลายเป็นภาพความทรงจำที่จำเพาะเจาะจง ไม่สามารถเกิดขึ้นได้อีกครั้ง แต่เมื่อข้าพเจ้าย้อนกลับไปอยู่ในบรรยากาศของพื้นที่เหล่านั้นกลับให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไป ด้วยบริบทช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ถึงแม้กาลเวลาจะเปลี่ยนแปลงพื้นที่และบิดเบือนความทรงจำ แต่ความรู้สึกต่อพื้นที่เหล่านั้นยังคงชัดเจนภาพของพื้นที่ในอดีตจึงกลายเป็นพื้นที่ในความทรงจำส่วนตัวของข้าพเจ้า เป็นพื้นที่ที่แตกต่างออกไปจากความเป็นจริง เป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ทำงานในเชิงความจริงทางกายภาพ แต่เป็นพื้นที่ทางอารมณ์ความรู้สึกอยู่ภายในความทรงจำข้าพเจ้าจึงต้องการนำเสนอภาพของพื้นที่ในความทรงจำผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ในงานจิตรกรรม โดยใช้ความสมจริงเป็นต้นทางในการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกผ่านผลงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Thesis	The aesthetic of painting from happiness in the remembrance places
Student	Naphat Chanyou
Student ID	58602059
Degree	Master of Fine Arts
Program	Visual Arts
Year	2018
Thesis Advisor	Asst.Prof.Dr.M.L.Ophascharas Nandawan

ABSTRACT

To return to the place where I had experience with the people in my life. That make me remember to valuable moments. The experience of the area is related to the context in which each period occurs. As a result, memories of those areas become image of specific memories. That can not repeated again. But when I returned to the atmosphere of those areas, I felt different. With a different time context. Even time will change the space and distort memories. But the feeling towards those areas remains clear. The image of the area in the past became a space in my personal memory. The area is different from the reality. It is an area that does not work in physical reality. It is an emotional space in the memory. I would like to present an image of the area in memory through the process of creating a painting. I would like to present an image of the area in memory through the process of creating a painting. Use realism to convey emotions. The sense of visualization of the painting.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ข้าพเจ้าได้รับความช่วยเหลือในด้านต่างๆจากบุคลากรรอบข้าง และความกรุณาจากบุคคลหลายท่าน ซึ่งส่งผลให้ข้าพเจ้าสามารถทำงานให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งครอบครัวของข้าพเจ้าที่คอยให้การสนับสนุนในทุกด้าน อีกทั้งคอยเป็นกำลังใจ รวมถึงเพื่อน พี่ น้อง ที่คอยช่วยเหลือให้คำแนะนำ

ข้าพเจ้าขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.โอภาษจรัส นันทวัน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิทยานิพนธ์ ที่คอยชี้แนะ แนะนำแนวทางด้วยความเมตตาอย่างดียิ่ง และสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาทัศนศิลป์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ความคิด ให้คำปรึกษาต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และแนะนำแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้จนเสร็จสมบูรณ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญภาพ.....	VI
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์การสร้างสรรค์.....	2
1.3 แนวคิดในการสร้างสรรค์.....	2
1.4 ขอบเขตในการสร้างสรรค์ผลงาน.....	2
1.5 ขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์.....	3
1.6 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการสร้างสรรค์.....	3
บทที่ 2 อิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปกรรม.....	4
2.1 ศิลปะกับอารมณ์ความรู้สึก.....	5
2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลป์.....	8
2.2.1 แก์ฮาร์ด ริชเตอร์.....	8
2.2.2 ปีเตอร์ ดูอิก.....	13
2.3 สรุปอิทธิพลที่ได้รับจากผลงานศิลป์.....	17
2.4 แนวความคิดการสร้างสรรค์.....	18
บทที่ 3 การดำเนินการสร้างสรรค์.....	19
3.1 ขั้นตอนการสร้างสรรค์.....	19
3.2 สรุปผลที่ได้รับจากการดำเนินการสร้างสรรค์.....	27
บทที่ 4 การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์.....	28
4.1 วิเคราะห์ผลงาน.....	28
4.1.1 เนื้อหา.....	28
4.1.2 เทคนิควิธีการ.....	28
4.1.3 วิเคราะห์ทัศนธาตุ.....	29
บทที่ 5 สรุปผลการสร้างสรรค์.....	51

สารบัญ(ต่อ)

บรรณานุกรม.....	หน้า 52
ประวัติผู้เขียน.....	53

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
2.1 ชื่อผลงาน Wanderer above the Sea of Fog.....	6
2.2 ชื่อผลงาน Fort Vimieux.....	7
2.3 ชื่อผลงาน The Raft of the Medusa.....	7
2.4 ศิลปิน แกร์ฮาร์ด ริชเตอร์.....	8
2.5 ชื่อผลงาน Onkel Rudi.....	9
2.6 ชื่อผลงาน Mrs Niepenberg.....	10
2.7 ชื่อผลงาน Elizabeth II.....	11
2.8 ชื่อผลงาน Man Shot Down 2.....	12
2.9 ภาพที่ 2.9 ชื่อผลงาน Dead 2.....	12
2.10 ศิลปิน ปีเตอร์ ดูอิก.....	13
2.11 ชื่อผลงาน Skijacket.....	14
2.12 ชื่อผลงาน Pilican.....	15
2.13 ชื่อศิลปิน Echo lake.....	16
2.14 ภาพจากฉากในภาพยนตร์.....	16
2.15 ชื่อผลงาน White Canoe.....	17
2.16 ภาพจากฉากในภาพยนตร์.....	17
3.1 ภาพถ่าย “เกาะไหลน”.....	19
3.2 ภาพถ่าย “สะพานหิน”.....	20
3.3 ภาพร่างขั้นที่ 1.....	20
3.4 ภาพร่างขั้นที่ 2.....	21
3.5 ภาพร่างขั้นที่ 3.....	21
3.6 ภาพร่างขั้นที่ 4.....	22
3.7 ภาพขั้นตอนการเตรียมขยายภาพต้นแบบ.....	22
3.8 ภาพขั้นตอนการเตรียมพื้นผิว.....	23
3.9 ภาพการลงสีขั้นแรก.....	23
3.10 ภาพขั้นตอนการเคลือบสี.....	24
3.11 ภาพการเช็ดสีเพื่อให้เกิดร่องรอย.....	24

สารบัญภาพ(ต่อ)

ภาพที่	หน้า
3.12 ภาพขั้นตอนการทำรอยคราบ.....	25
3.13 ภาพรอยคราบ.....	25
3.14 ภาพขั้นตอนการเก็บรายละเอียด.....	26
3.15 ภาพขั้นตอนการเก็บรายละเอียด.....	26
4.1 ภาพรูปแบบของเส้นในผลงาน.....	29
4.2 ภาพรูปแบบของเส้นในผลงาน.....	30
4.3 ภาพรูปแบบของเส้นในผลงาน.....	30
4.4 ภาพลักษณะของสีในผลงาน.....	31
4.5 ภาพลักษณะของสีในผลงาน.....	32
4.6 ภาพลักษณะของรูปร่างรูปทรงในผลงาน.....	33
4.7 ภาพลักษณะของรูปร่างรูปทรงในผลงาน.....	34
4.8 ภาพลักษณะของน้ำหนักในผลงาน.....	35
4.9 ภาพลักษณะของน้ำหนักในผลงาน.....	36
4.10 ภาพลักษณะของพื้นที่ในผลงาน.....	37
4.11 ภาพลักษณะของพื้นที่ในผลงาน.....	38
4.12 ภาพลักษณะของพื้นผิวในผลงาน.....	39
4.13 ภาพลักษณะของพื้นผิวในผลงาน.....	40
4.14 ภาพลักษณะของพื้นผิวในผลงาน.....	40
4.15 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 1.....	41
4.16 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 2.....	42
4.17 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 3.....	43
4.18 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 4.....	44
4.19 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 5.....	45
4.20 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 6.....	46
4.21 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 1.....	47
4.22 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 2.....	48
4.23 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 3.....	49
4.24 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 4.....	50

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ

ความทรงจำต่อพื้นที่ในจังหวัดบ้านเกิดของตัวข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เติบโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมเหล่านั้นล้วนสร้างความทรงจำในแต่ละช่วงวัยที่ข้าพเจ้าเติบโตทั้งช่วงอายุประมาณ 10 ปี และช่วงอายุ 16 ปี ซึ่งเป็นช่วงศึกษาในระดับมัธยม ซึ่งเป็นความทรงจำที่มีคุณค่าต่อความรู้สึกสบายใจและความอบอุ่น ที่ถูกเก็บฝังไว้ภายในตัวตนของข้าพเจ้าเพราะประสบการณ์ต่อพื้นที่นั้นมี ความสัมพันธ์กับบริบทเหตุการณ์ที่ได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้คนในช่วงชีวิตของข้าพเจ้าทั้งในวัยเด็กซึ่งมีอายุประมาณ 10 ขวบปี คุณตาได้พาเราเที่ยวในสวนสาธารณะสะพานหิน อาจดูเหมือนไม่ใช่ความทรงจำที่พิเศษอะไรแต่สำหรับข้าพเจ้านั้น เป็นความทรงจำเดียวที่มีร่วมกับคุณตาซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเพียงแค่สองคน รวมถึงสถานที่ที่ชื่อว่าแหลมกระตัง ที่ได้ไปในสถานที่นั้นครั้งแรกพร้อมกับเพื่อนในช่วงอายุประมาณ 16 ปี ซึ่งสถานที่แห่งนี้ในช่วงเวลานั้นยังไม่ได้เป็นสถานที่ที่มีผู้คนรู้จัก และเป็นสถานที่ที่เดินทางได้ไม่สะดวกต้องเดินเท้าไปตามเขตกินอย่างลำบาก ด้วยวัยที่เติบโตขึ้นและภาระหน้าที่ของเพื่อนการใช้เวลาร่วมกันจึงเป็นเรื่องยาก อีกทั้งในปัจจุบันสถานที่แห่งนี้เริ่มถูกปิดทางเข้าด้วยการเติบโตขึ้นของธุรกิจโรงแรมได้มีการก่อสร้างกำแพงทำให้เป็นเรื่องยากที่จะเข้าไปในพื้นที่นั้นได้ ด้วยบริบทเหล่านี้ส่งผลให้ความทรงจำต่อพื้นที่กลายเป็นภาพความทรงจำที่จำเพาะเจาะจง ไม่สามารถเกิดซ้ำขึ้นได้อีกครั้ง เมื่อย้อนกลับไปอยู่ในบรรยากาศของพื้นที่ทั้งสวนสาธารณะสะพานหิน และแหลมกระตัง กลับให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไป ด้วยบริบทช่วงเวลาที่แตกต่างกันและความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมอย่างการเติบโตขึ้นของจังหวัดที่ศึนียภาพต่างๆจึงปรับเปลี่ยนไป ภาพของพื้นที่ที่มีร่วมกับคุณตาและเพื่อนจึงกลายเป็นพื้นที่ในความทรงจำส่วนตัว เป็นพื้นที่ที่แตกต่างออกไปจากความ เป็นจริง เป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ทำงานในเชิงความจริงทางกายภาพ แต่เป็นภาพของพื้นที่ที่เต็มไปด้วยรู้สึกทั้ง อบอุ่น ความสุข ความสบายใจ ที่ถูกฝังลึกและห่างไกลออกไป ภายในความทรงจำ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.2 วัตถุประสงค์การสร้างสรรค

เนื่องด้วยพื้นที่ในความทรงจำนั้นไม่ได้มีรูปลักษณะทางกายภาพอย่างชัดเจน แต่เป็นพื้นที่ในอารมณ์ความรู้สึก ความสุข ความสบายใจ และความอบอุ่น ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงต้องการนำเสนอภาพพื้นที่ในความทรงจำของข้าพเจ้าผ่านผลงานจิตรกรรม เพื่อเป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสื่อประเภทยิตรกรรม ที่ถ่ายทอดภาพแทนของความทรงจำเพื่อให้เกิดภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการศึกษาค้นคว้ารูปแบบของงานจิตรกรรมที่มีการรวม รูปแบบเหมือนจริง(Realistic)และนามธรรม(Abstract) เข้าด้วยกัน รวมถึงเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ด้วยสีน้ำมันบนผ้าใบ

1.3 แนวคิดในการสร้างสรรค

ข้าพเจ้าตั้งแรงบันดาลใจในบริบทของพื้นที่ความทรงจำที่มีความแตกต่างกับพื้นที่ความเป็นจริง เนื่องด้วยภาพของพื้นที่ในความทรงจำนั้นไม่ได้มีรูปธรรมที่ชัดเจนและบิดเบือนไปจากพื้นที่ในความเป็นจริงข้าพเจ้าจึงต้องการถ่ายทอดภาพของพื้นที่ในความทรงจำผ่านผลงานจิตรกรรม การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมชุดนี้ เป็นการผนวกความเป็นจริงเข้ากับการรับรู้ทางการมองเห็นและจดจำได้ ร่วมกับอารมณ์ความรู้สึก ที่มีรูปแบบร่วมกันระหว่างความเหมือนจริงและรูปแบบนามธรรม อีกทั้งยังเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ใช้กระบวนการทำงานร่วมกับความรู้สึก เพื่อให้เกิดภาพแทนของพื้นที่ในความทรงจำ ที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกถึงความสุข ความสบายใจ และความอบอุ่นภายในของข้าพเจ้าที่มีต่อสถานที่ภาพบรรยากาศของสถานที่ในความทรงจำออกมาด้วยเทคนิคจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ

1.4 ขอบเขตในการสร้างสรรค์ผลงาน

1.4.1 ด้านเนื้อหา แสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของความจำที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของข้าพเจ้า ที่แตกต่างจากพื้นที่ในความเป็นจริงของสองสถานที่ ทั้งสวนสาธารณะสะพานหินที่มีความทรงจำร่วมกับคุณตา และ แหลมกระทิงที่มีความทรงจำร่วมกับเพื่อน

1.4.2 ด้านรูปแบบ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ โดยใช้รูปแบบงานศิลปะแบบ กึ่งนามธรรม(Semi-Abstract) โดยใช้สีสร้างสุนทรียะที่สื่อถึงความทรงจำ

1.4.3 ด้านเทคนิค เป็นการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบโดยอาศัยคุณสมบัติและเทคนิคของสีน้ำมันในการแสดงออกผ่านพื้นผิวของงานจิตรกรรมทั้ง ลักษณะผิวเรียบ สีที่หนารวมถึงเรื่องชั้นสี

1.5 ขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์

1.5.1 เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งข้อมูลการทำงานและรูปแบบของความทรงจำ รวมถึงข้อมูลการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบกึ่งนามธรรม(Semi-Abstract)

1.5.2 การเก็บข้อมูลภาพถ่าย ด้วยการเก็บรวบรวมบันทึกภาพจากสถานที่จริง รวมถึงภาพที่มีอยู่เดิมแต่ล้าแล้วเป็นสถานที่ที่มีประสบการณ์และความทรงจำร่วมกับข้าพเจ้า

1.5.3 นำภาพข้อมูลที่รวบรวมมาสร้างภาพต้นแบบก่อนขึ้นผลงานจริง เพื่อเป็นการทดลองเทคนิควิธีการ รวมถึงรูปแบบของผลงาน

1.5.4 คัดเลือกผลงานต้นแบบ นำมาขยายเป็นผลงานจริง โดยใช้เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ

1.5.5 จัดบันทึกการสร้างสรรค์ผลงาน วิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย เพื่อนำมาพัฒนาในผลงานชิ้นต่อไป รวมถึงการเรียบเรียงข้อมูลเพื่อเขียนเป็นงานวิจัย

1.6 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการสร้างสรรค์

1.6.1 ข้อมูลเอกสาร ตำราวิชาการ รวมถึงบทความ ที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาของวิทยานิพนธ์

1.6.2 ข้อมูลเว็บไซต์ และ อินเทอร์เน็ต

1.6.3 ประวัติศาสตร์ศิลปะของศิลปินที่ได้รับอิทธิพล

1.6.4 ข้อมูลภาพ เก็บรวบรวมภาพจากพื้นที่จริง รวมทั้งภาพถ่ายที่มีอยู่แล้ว

บทที่ 2

อิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปกรรม

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ในหัวข้อเรื่อง ความงามของงานจิตรกรรมจากความสุขในพื้นที่ ความทรงจำ ต้องการนำเสนออารมณ์ความรู้สึกจากความทรงจำของข้าพเจ้าที่มีต่อพื้นที่ที่เคยได้ไป และจดจำได้ในวัยเด็ก ด้วยความทรงจำเป็นสิ่งที่ไม่อาจจดจำรายละเอียดได้อย่างแม่นยำชัดเจน ถูก แปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ในผลงานของข้าพเจ้าจึงไม่ได้ต้องการนำเสนอเหตุการณ์ในความทรงจำ หรือความสมจริงของพื้นที่ แต่เพียงต้องการนำอารมณ์ความรู้สึกที่ตกตะกอนมาจากช่วงเวลาในอดีต และยังคงอยู่ภายในตัวตนของข้าพเจ้าเสมอมา ถ่ายทอดเป็นความงามในงานจิตรกรรม ด้วยการใช้ เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ เพื่อเป็นการค้นหาพัฒนาเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีความเป็น เอกลักษณะเฉพาะตัว และเป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก ที่ข้าพเจ้ามี ต่อพื้นที่เหล่านั้นได้โดยการใช้ความเหมือนจริงของภาพถ่าย และการลงพื้นที่จริง เป็นต้นทางในการ แสดงออก

ในการสร้างสรรค์ผลงานในช่วงระยะเริ่มต้นนั้น จำเป็นที่จะต้องมีความรู้พื้นฐานในการศึกษาจาก ผลงานศิลปนิพนธ์ที่ประสบความสำเร็จ และข้อเสนอแนะการให้คำปรึกษาจากอาจารย์ผู้สอน แล้วจึงศึกษาค้นคว้า สร้างสรรค์พัฒนาผลงานตนเองในระดับขั้นต่อไปตามลำดับ การศึกษาทำความเข้าใจกับ ทฤษฎีทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ รวมไปถึงผลงานของศิลปิน เป็นสิ่งสำคัญในการวางรากฐานแนวทาง ในการศึกษา และพัฒนาผลงานของตนเอง โดยในขั้นตอนการศึกษาช่วงต้นนี้ข้าพเจ้าเลือกที่จะศึกษาค้นคว้า แนวทางทฤษฎีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินที่ความ สอดคล้องมีจุดร่วมที่จะเป็นแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าได้ โดยข้าพเจ้าได้แยกประเด็น สำคัญในการค้นคว้าผลงานของข้าพเจ้าเป็นในส่วนของวัตถุประสงค์ และเทคนิคกระบวนการในการ สร้างสรรค์ ด้วยผลงานของข้าพเจ้าเป็นการมุ่งเน้นนำเสนออารมณ์ความรู้สึก ข้าพเจ้าจึงศึกษา แนวทางทฤษฎีการสร้างสรรค์ศิลปะที่ถ่ายทอดความรู้สึกแบบอารมณ์นิยม ในส่วนของกระบวนการ ขั้นตอนการทำงานในผลงานข้าพเจ้าเป็นการทำงานที่อาศัยความเป็นจริงเป็นเครื่องมือในการ สร้างสรรค์ผลงาน ข้าพเจ้าจึงค้นคว้าศิลปินที่มีแนวทางการทำงานที่อาศัยความจริงจากภาพสำเร็จรูป อย่างภาพถ่าย สื่อสิ่งพิมพ์ หรือภาพประกอบต่างๆ เป็นต้นทางนำมาถ่ายทอดแปรเปลี่ยนเป็นผลงาน จิตรกรรม เพื่อเป็นการทำความเข้าใจต่อกระบวนการคิดของศิลปินถึงเหตุผลในการเลือกใช้ภาพต่าง และเทคนิคในการทำงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.1 ศิลปะกับอารมณ์ความรู้สึก

แม้ศิลปะจะเป็นการแสดงออกถึงอุดมการณ์อย่างชัดเจนถึงเจตนาในการสร้างสรรค์ แต่ศิลปินบางกลุ่มก็ไม่ได้ประกาศออกมาอย่างชัดเจนว่าเขาสร้างสรรค์ศิลปะเพื่ออะไร แต่ผลสัมฤทธิ์ของตัวผลงานประกาศออกมาให้เป็นที่ประจักษ์ได้เอง ศิลปินในกลุ่ม “อารมณ์นิยม” นี้ เป็นเช่นเดียวกับกลุ่ม “สุนทรียภาพนิยม” ที่เราสามารถสำรวจย้อนรำลึกกลับไปในประวัติศาสตร์ศิลป์ ว่าศิลปินกลุ่มนี้มีรากฐานเริ่มต้นมาตั้งแต่ยุคศิลปะลัทธิโรแมนติกซิสม์ (Romanticism) ศิลปินโรแมนติกกลุ่มนี้ยึดถือในอุดมคติและสุนทรียภาพเช่นเดียวกับศิลปินกลุ่มคลาสสิก แต่เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับกันแล้วก็จะพบความแตกต่างที่เด่นชัด ศิลปินคลาสสิกนิยมความงามที่สมดุล มั่นคง ถาวร ได้สัดส่วน และเรียบง่าย เป็นระเบียบกฎเกณฑ์ตามหลักตรรกะแห่งเหตุและผลพวกเขานิยมใช้ปัญญาความคิดมากกว่าอารมณ์และไม่แสดงตัวตนออกมาในผลงาน ตรงกันข้ามกับศิลปินโรแมนติกที่ต่อต้านต่อศิลปะคลาสสิกและระเบียบแบบแผนประเพณีที่เคยยึดถือกันมาผลงานของพวกเขาจึงเป็นการแสดงออกอย่างอิสระเสรีด้วยเรื่องราวที่ดูเพื่อฝันเต็มไปด้วยอารมณ์รุนแรง และจินตนาการราวกับกวี นพณ์ที่เป็นไปตามศรัทธาความเชื่ออย่างไม่คำนึงถึงเหตุผล

ศิลปะแบบโรแมนติก (Romanticism) หรือแบบจินตนาการนิยมเกิดขึ้นในยุโรปตะวันตกตอนปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 ต่อจากศิลปะแบบนีโอ-คลาสสิก เป็นศิลปะที่เน้นอารมณ์ความรู้สึกสะเทือนใจ เร้าใจ แก่ผู้พบเห็นและธรรมชาติโดยมีความเชื่อว่าคุณค่าของศิลปะเกิดจากอารมณ์ของผู้ชมและผู้สร้างสรรค์ โดยมากแนวคิดของศิลปะในยุคนี้จะสะท้อนออกมาในงานศิลปะแบบภาพวาด ดนตรี และวรรณกรรม งานศิลปะแบบโรแมนติกได้รับอิทธิพลมาจากการเปลี่ยนแปลงการทางเมือง สังคม และเศรษฐกิจในสมัยนั้นและความคิดแบบเสรีประชาธิปไตย โดยเฉพาะเหตุการณ์การปฏิวัติในฝรั่งเศส การปฏิวัติอุตสาหกรรมจึงส่งผลให้ชาวยุโรปละทิ้งเหตุผลตามแบบนีโอ-คลาสสิกที่ยึดติดกับเหตุผลแล้วหันมาทำตามอารมณ์ความต้องการและความรู้สึกของตนเองอย่างเสรีมากขึ้น ศิลปะโรแมนติกมีเป้าหมายหลักในการกระตุ้นอารมณ์สะเทือนใจของผู้ดู ทั้งโดยเรื่องราวที่ดูแปลกประหลาดไม่คุ้นเคย อย่างเช่นภาพทิวทัศน์ของดินแดนที่ห่างไกลมีแสงสีบรรยากาศแปลกตาเป็นโลกแห่งความเยือกเย็น ینگสงบและให้อารมณ์เร้นลับทางศาสนาของคาสปาร์ เดวิด ฟรีดริช (Caspar David Friedrich) หรือภาพทิวทัศน์ที่เรียบง่ายบริสุทธิ์แห่งแสง สี และบรรยากาศที่ดูเว้งว่างเปล่า ราวกับภาพจิตรกรรมนามธรรมที่ดูเร้าอารมณ์เร้าจินตนาการชวนฝันของโจเซฟ มัลลอร์ด วิลเลียม เทอร์เนอร์ (Joseph Mallord William Turner) และผลงานที่กล่าวได้ว่าเป็นจิตรกรรมชิ้นเอกของศิลปินโรแมนติก ก็คือจิตรกรรมชื่อ แพแห่งเมดูซา (The Raft of the Medusa) ของเธโอดอร์ เจริโกต์ (Theodore Gericault) ซึ่งเป็นภาพกลุ่มคนที่รอดจากเรืออัปปางลอยคออยู่บนแพจากเหตุการณ์จริงที่เป็นข่าวใหญ่ในยุคนั้น ทั้งเรื่องราวที่ตื่นเต้นตึงตึงดูเร้าอารมณ์ความรู้สึกที่รุนแรงของผู้คนที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนตามสัญชาตญาณการเอาชีวิตรอด จิตรกรรมขนาดใหญ่ชิ้นนี้พรรณนาถึงสภาพผู้คนที่บางคนต้องตาย บางคนเจ็บป่วย บางคนท้อแท้สิ้นหวัง แต่ก็ยังมีกลุ่มคนที่กล้าหาญต่อสู้ด้วยความหวัง จิตรกรรม “แพแห่ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เมดูซา” มีความงดงามทั้งทางรูปทรง องค์ประกอบ สี สัน แสงเงา รวมไปถึงขนาด สัดส่วน และจังหวะ สมบูรณ์ครบถ้วน แต่จุดหมายหลักของเจรีโกต์ ก็คืออารมณ์ความรู้สึกอันเป็นคุณค่าสำคัญของศิลปะโรแมนติก

ภาพที่ 2.1 ชื่อผลงาน Wanderer above the Sea of Fog ชื่อศิลปิน คาสปาร์ เดวิด ฟรีดิ
ปีที่ทำ ค.ศ.1817 ขนาดผลงาน 98 x 74 เซนติเมตร เทคนิคสีน้ำมัน
(ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/File:_Wanderer_above_the_sea_of_fog.jpg)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 2.2 ชื่อผลงาน Fort Vimieux ชื่อศิลปิน โจเซฟ มัลลอร์ด วิลเลียม เทอร์เนอร์
ปีที่ทำ ค.ศ.1831 ขนาดผลงาน 106.7 x 71.1 เซนติเมตร เทคนิคสีน้ำมัน
(ที่มา : <https://www.wikiart.org/en/william-turner/fort-vimieux>)

ภาพที่ 2.3 ชื่อผลงาน The Raft of the Medusa ชื่อศิลปิน เธโอดอร์ เจริโกต์
ปีที่ทำ ค.ศ.1819 ขนาดผลงาน 491 x 716 เซนติเมตร เทคนิคสีน้ำมัน
(ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/The_Raft_of_the_Medusa)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากตัวอย่างผลงานข้างต้นจะเห็นได้ว่าคุณค่าทางสุนทรียภาพและคุณค่าทางอารมณ์ทับซ้อนอยู่ในผลงานชิ้นเดียวกันอย่างไม่อาจแยกจากกันได้ ผู้ชมที่นิยมความงามก็จะยกย่องคุณค่าทางสุนทรียภาพ ส่วนผู้ชื่นชอบอารมณ์ก็จะยกย่องคุณค่าอารมณ์ความรู้สึกในผลงานชิ้นนั้นๆ ศิลปะตะวันตกในอดีตต้องมีคุณค่าทั้งสองด้านอยู่ร่วมกันอย่างสมบูรณ์ แตกต่างกันไปเพียงเป็นศิลปะลัทธิใดสมัยใด หรือศิลปินจะเน้นไปในด้านใดมากกว่ากัน จนมาถึงศิลปะสมัยใหม่(modernism)ศิลปะที่คุณค่าทางความงามและมีคุณค่าทางอารมณ์จึงแยกตัวออกจากกันอย่างชัดเจนเป็นเอกเทศ

2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน

2.2.1 แกร์ฮาร์ด ริชเตอร์ (Gerhard Richter)

ภาพที่ 2.4 ชื่อศิลปิน แกร์ฮาร์ด ริชเตอร์

(ที่มา : <https://news.artnet.com/market/gerhard-richter-criticizes-art-market-398694>)

แกร์ฮาร์ด ริชเตอร์ เกิดเมื่อปี 1932 ในเมืองเดรสเดน(Dresden) ประเทศเยอรมนี ในช่วงการปกครองของพรรคแรงงานสังคมนิยมเยอรมันแห่งชาติหรือพรรคนาซี ญาติของแกร์ฮาร์ดบางคนมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเคลื่อนไหวของนาซี ได้แก่ บิดาที่เป็นครู ลุง และแม่ของเขา ในปี 1948 ตอนอายุ 16 ปีริชเตอร์ได้ลาออกจากการศึกษาอย่างเป็นทางการและได้ฝึกงานในฐานะจิตรกรสำหรับโรงละคร เมื่อสงครามโลกได้เกิดขึ้นเขาเริ่มได้รับผลกระทบโดยตรงกลายเป็นบาดแผลในชีวิตของเขา ลุงของเขาสองคนถูกสังหารในสนามรบและพ่อของเขาต้องเสียการงาน ความสับสนวุ่นวายที่เกิดขึ้นในครอบครัวควบคู่ไปกับการฝึกศิลปะของศิลปินต้นแบบภายใต้อุดมการณ์คอมมิวนิสต์ ในปี 1951 แกร์ฮาร์ดริชเตอร์ ได้ศึกษาที่ **Kunstakademie** เมืองเดรสเดนซึ่งเขาได้วาดภาพจิตรกรรมฝาผนังและป้ายการเมืองที่ได้รับมอบหมายจากภาครัฐ ในช่วงเวลานี้ระบอบคอมมิวนิสต์เยอรมันตะวันออกได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กำหนดแนวความคิดทางสังคมให้กับศิลปินที่ฝึกซ้อมทุกคน นโยบายนี้มีผลต่อศิลปะการโฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่รัฐบาลห้ามจัดนิทรรศการ Pop Art และ Fluxus สถานการณ์เหล่านี้รุนแรงและเป็นข้อจำกัดศิลปะของแกร์ฮาร์ด ริชเตอร์ เขาได้รับคำสั่งให้วาดภูมิประเทศชนบทเพียงอย่างเดียวในลักษณะที่ถูกกำชับให้อยู่ในศิลปะรูปแบบโรแมนติก romanticism ส่งผลให้ผลงานของศิลปินได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ที่เกิดจากธรรมชาติ การเมืองศาสนา และปรัชญา

ภาพที่ 2.5 ชื่อผลงาน Onkel Rudi ชื่อศิลปิน แกร์ฮาร์ด ริชเตอร์
ปีที่ทำ ค.ศ.1965 ขนาดผลงาน 87 X 50 เซนติเมตร เทคนิคสีน้ำมัน
(ที่มา : <https://www.gerhard-richter.com/en/art/paintings/photo-paintings/death-9/uncle-rudi-5595>)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 2.6 ชื่อผลงาน Mrs Niepenberg ชื่อศิลปิน แกร์ฮาร์ด ริชเตอร์
ปีที่ทำ ค.ศ.1965 ขนาดผลงาน 140 x 100 เซนติเมตร เทคนิคสีน้ำมัน
(ที่มา : <https://www.gerhard-richter.com/en/art/paintings/photo-paintings/women-27/mrs-niepenberg-4950/?p=1&sp=32>)

งานภาพถ่ายได้เข้ามามีอิทธิพลสำคัญต่อแกร์ฮาร์ด ริชเตอร์ ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 1980 ศิลปินได้เลือกเอาภาพถ่ายจากงานสิ่งพิมพ์โฆษณา นิตยสารและภาพประกอบ นำมาเป็นแบบในการวาดลงบนผ้าใบหรือระบายสีทับ ต่อมาจึงเริ่มใช้ภาพถ่ายที่ศิลปินเป็นถ่ายเองมาใช้งานที่วาดขึ้นเหมือนภาพถ่ายที่ไม่ชัดเจนนั้นได้มาจากภาพถ่ายบุคคลในประวัติศาสตร์หรือบุคคลในสาขาอาชีพใดอาชีพหนึ่ง เช่น พยาบาล ภาพชุดเหล่านี้จะติดตั้งเรียงกันเป็นแถว

ภาพที่ 2.7 ชื่อผลงาน Elizabeth II ชื่อศิลปิน แกร์ฮาร์ด ริชเตอร์
 ปีที่ทำ ค.ศ.1966 ขนาดผลงาน 70 x 59.5 เซนติเมตร เทคนิคสีน้ำมัน
 (ที่มา : <https://www.gerhard-richter.com/en/art/editions/elizabeth-ii-12666/?p=1>)

แกร์ฮาร์ด ริชเตอร์ได้ต่อยุ้าถึงความสำคัญของภาพถ่ายในโลกยุคปัจจุบันที่ภาพจากเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม (Mechanical Imagery) ได้เข้ามามีบทบาทอย่างสูงในสังคมในภาพ Elizabeth II ศิลปินไม่ได้เพียงต้องการสร้างภาพเหมือนเพียงเท่านั้น แต่แสดงภาพผิวของภาพถ่ายในหนังสือพิมพ์ที่เกิดจากกระบวนการการผลิตในอุตสาหกรรม

ภาพที่ 2.8 ชื่อผลงาน Man Shot Down 2 ชื่อศิลปิน แกร์ฮาร์ด ริชเตอร์
ปีที่ทำ ค.ศ.1988 ขนาดผลงาน 100 x 140 เซนติเมตร เทคนิคสีน้ำมัน
(ที่มา : <https://www.gerhard-richter.com/en/art/paintings/photo-paintings/baader>)

ภาพที่ 2.9 ชื่อผลงาน Dead 2 ชื่อศิลปิน แกร์ฮาร์ด ริชเตอร์
ปีที่ทำ ค.ศ.1988 ขนาดผลงาน 62 x 67 เซนติเมตร เทคนิคสีน้ำมัน
(ที่มา : <https://www.gerhard-richter.com/de/art/paintings/photo-paintings/baader-meinhof-56/dead-7687>)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ในปี1988 ศิลปินได้นำเอาภาพถ่ายของกลุ่มผู้ก่อการร้ายกองกำลัง Red Army ในปี1977 มาสร้างเป็นงานจิตรกรรมเรื่องราวชวนตื่นเต้นผสมกับความสลดเวทนา เมื่อกลายเป็นงานจิตรกรรมแบบชาวคำ ได้สร้างความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไป ทำให้ผู้ชมอยากเห็นใครรู้ต่อความจริงต่อภาพที่วาดขึ้น โดยปราศจากการแสดงออกซึ่งอารมณ์ของศิลปิน และจินตนาการสร้างเรื่องราวได้ไปต่างๆนานาตามประสบการณ์ของแต่ละคนและนี่คือจุดเด่นในงานชุด ชาวคำ ของแกร์ฮาร์ดริชเตอร์

2.2.2 ปีเตอร์ ดูอิก(Peter Doig)

ภาพที่ 2.10 ศิลปิน ปีเตอร์ ดูอิก

(ที่มา : <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peter-Doig.jpg>)

ปีเตอร์ ดูอิก เกิดในเมือง เอดินเบิร์กประเทศสกอตแลนด์ ปี 1959 ด้วยช่วงวัยเด็ก ดูอิกและครอบครัวย้ายที่อยู่หลายต่อหลายครั้ง เนื่องด้วยหน้าที่การงานของบิดาที่ทำงานร่วมกับบริษัทขนส่ง ในปี1962 เขาย้ายไปอยู่ทรินแดด และย้ายไปแคนาดาในปี 1966 ประสบการณ์ต่อสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากยุโรปปรากฏอยู่ในผลงานของเขาเช่นเดียวกับธรรมชาติอันไม่หยุดนิ่งของมนุษย์ ดูอิกนำเสนอภาพทิวทัศน์หลายรูปแบบที่เขาเคยพบเห็นถ่ายทอดความประทับใจของเขาลงในงานจิตรกรรม นอกจากนี้เขายังใช้แรงบันดาลใจจากภาพถ่ายที่ได้จากสื่อ จากการถ่ายภาพของเขาเอง ไปสการ์ดและแผ่นพับส่งเสริมการท่องเที่ยว เขากล่าวว่าวัสดุที่เขานำมาใช้สร้างสรรค์ผลงานนั้นคือสิ่งธรรมดาๆ แต่เป็นสิ่งที่ตัวศิลปินจงใจเลือกเพราะความไม่สมบูรณ์เปิดช่องว่างให้ศิลปินค้นพบจินตนาการของตนเอง

ในการวาดภาพทิวทัศน์ดูอิกไม่เพียงแต่มองตรงไปที่ธรรมชาติแต่พยายามวางเฉยต่อความคิดของตนเอง ดังเช่นผลงานที่เขาสร้างสรรค์จากภาพถ่ายและสเก็ตช์ ซึ่งหลังจากผ่านการทำซ้ำหลายๆครั้ง ภาพก็จะผุดเพี้ยนไปจากเดิมอยู่มาก เขาเริ่มต้นจากภาพต้นแบบวาดภาพที่สืบทอดจากชิ้นหนึ่งไปสู่อีก

ชั้นหนึ่งอย่างต่อเนื่องด้วยขบวนการเหล่านี้เขาได้แปลงภาพเหล่านั้นไปจากเดิมกลายเป็นภาพที่เกิดจากสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของเขา

ภาพที่ 2.11 ชื่อผลงาน Skijacket ชื่อศิลปิน ปีเตอร์ ดูอิก
ปีที่ทำ ค.ศ.1995 ขนาดผลงาน 295 x 190 เซนติเมตร เทคนิคสีน้ำมัน
(ที่มา : <http://www.tate.org.uk/art/artworks/doig-ski-jacket-t06962>)

ภาพ ski jacket เป็นภาพวาดขนาดใหญ่ที่ประกอบขึ้นจากเฟรมภาพสองภาพที่มีขนาดส่วนสูงที่เท่ากันแต่ด้านความจะขนาดที่แคบกว่าภาพด้านซ้าย โดยเป็นภาพของภูเขาหิมะที่มีผู้คนเล่นสกีอยู่อย่างมากมาย ศิลปินมีการให้สีที่สร้างความรู้สึกแบบนามธรรม ทำให้บรรยากาศของภาพดูเหมือนจริงมากกว่าที่จะสะท้อนความจริงเป็นจริงของภาพและสร้างความชัดเจนต่อวัตถุในภาพ ราวกับเป็นโลกที่อยู่ในจินตนาการ โดยภาพดั้งมีที่มาจากหนังสือพิมพ์โดยภาพของผู้ที่เรียนรู้ฝึกฝนการเล่นสกี บนภูเขาหิมะในประเทศญี่ปุ่น

ภาพที่ 2.12 ชื่อผลงาน Pelican (stag) ชื่อศิลปิน ปีเตอร์ ดูอิก
ปีที่ทำ ค.ศ.2003 ขนาดผลงาน 276 x 200 เซนติเมตร เทคนิคสีน้ำมัน
(ที่มา: <https://www.artsy.net/artwork/peter-doig-pelican-stag>)

ในภาพ ภาพผลงาน Pelican (Stag) ผู้ชมจะมองเห็นสภาพแวดล้อมของป่าเขตร้อน ซึ่งทำให้เข้าใจว่าเป็นสภาพแวดล้อมของหมู่เกาะแถบทะเลแคริบเบียนแต่แท้จริงแล้ว จุดเริ่มต้นของในผลงานจิตรกรรมชิ้นนี้ ศิลปินมีจุดเริ่มต้นจากภาพโปสการ์ดวิวทิวทัศน์ในประเทศอินเดีย ศิลปินใช้ภาพนี้เป็นต้นในการสร้างสรรค์ ด้วยการเสกตซ์ภาพนี้ซ้ำๆ จนกลายเป็นภาพที่สะท้อนถึงตัวตนภายในของศิลปินจากประสบการณ์ที่ช่วงวัยเด็กได้ย้ายมาอาศัยอยู่ในเกาะตรินิแดดซึ่งอยู่ในสาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก (Republic of Trinidad and Tobago) เป็นเกาะที่อยู่ในแถบทะเลแคริบเบียน บรรยากาศสภาพแวดล้อมของป่าเขตร้อนโรแถบทะเลแคริบเบียน จึงถูกหล่อหลอมรวมมากับตัวของศิลปิน และถูกแสดงออกจากจิตใต้สำนึกผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

ในผลงานของ ปีเตอร์ ดูอิก มีความโดดเด่นในการสร้างบรรยากาศภาพที่มีความสวยงามตั้งแต่ความผันและองค์ประกอบของภาพมีความลึกซึ้งดึงดูดให้ผู้คนค้นหาคำตอบจากภาพผลงานของเขา แต่ในทางกลับกันแท้จริงแล้วผลงานของศิลปินไม่สามารถตีได้อย่างตายตัวกลับสะท้อนให้ผู้ชมสำรวจค้นหาพื้นที่ภายในจิตใจของตนเอง ด้วยศิลปินมีความคิดว่าผลงานของเขาไม่ได้สะท้อนภาพของความเหมือนจริงแต่ภาพเหล่านี้มาจากความคิดมากกว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าผู้ชม ผลงานของเขาได้รับแรงบันดาลใจจากสื่อภาพประกอบต่างๆ ที่หลากหลายอย่าง โปสการ์ด ภาพถ่าย ภาพประกอบ แสตมป์ รวมไปถึง ภาพของฉากต่างๆ ที่ปรากฏในภาพยนตร์ อย่างผลงาน White canoe 1990 และ Echo Lake 1998 ทั้งสองผลงานมีองค์ประกอบในภาพที่ชวนให้ถอดความหมายเรื่องราวในภาพ แต่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ในความจริงศิลปินได้รับแรงบันดาลใจมาจากฉากในภาพยนตร์ ชื่อตั้ง **Friday the 13th** ในปี1980 ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์ที่เป็นสัญลักษณ์(**Icon**)ของหนังสยองขวัญในยุคสมัยนั้นเป็นภาพยนตร์ที่อยู่ในวัฒนธรรมสมัยนิยม(**Pop Culture**)ฉากต่างๆในภาพยนตร์ จึงผ่านตาผู้คนอย่างมากมาเป็นภาพจำ การที่ศิลปินเลือกฉากจากภาพยนตร์เรื่องนี้มาสร้างสรรค์เป็นงานจิตรกรรมจึงเป็นการสร้างจุดร่วมระหว่างผู้ชมและผลงานให้จินตนาการต่อพื้นที่ที่เป็นดังจินตนาการแต่กลับมีความรู้สึกที่คุ้นเคยได้อย่างลงตัว

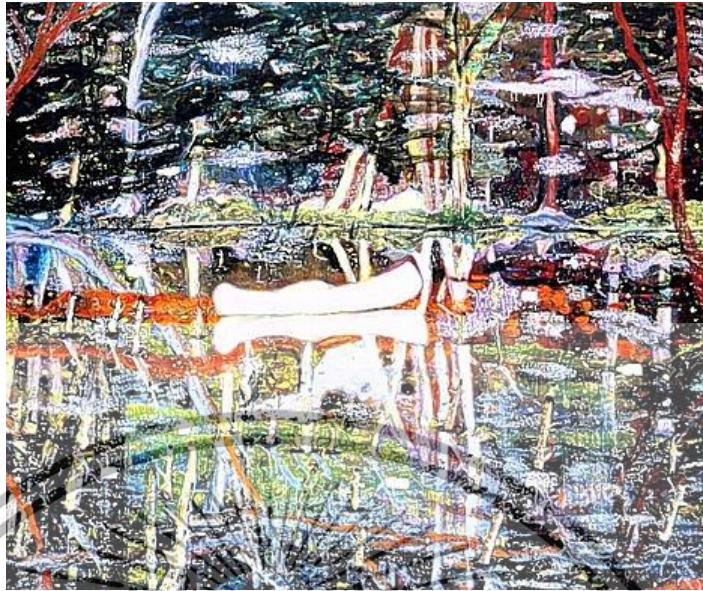

ภาพที่ 2.13 ชื่อศิลปิน Echo lake ชื่อศิลปิน ปีเตอร์ ดูอิก
ปีที่ทำ ค.ศ.2015 ขนาดผลงาน 231 × 361 เซนติเมตร เทคนิคสีน้ำมัน
(ที่มา : <https://www.artsy.net/artwork/54e3a5c07261690fa6150100>)

ภาพที่ 2.14 ภาพจากฉากในภาพยนตร์ Friday the 13th 1980
(ที่มา : <http://www.blu-ray.com/movies/Friday-the-13th-Blu-ray/2577/>)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 2.15 ชื่อผลงาน White Canoe ชื่อศิลปิน ปีเตอร์ ดูอิก
ปีที่ทำ ค.ศ.1991 ขนาดผลงาน 200X 243 เซนติเมตร เทคนิคสีน้ำมัน
(ที่มา : <http://www.artnet.com/artists/peter-doig/white-canoe-a>)

ภาพที่ 2.16 ภาพจากฉากในภาพยนตร์ Friday the 13th 1980
(ที่มา : <http://www.blu-ray.com/movies/Friday-the-13th-Blu-ray/2577/>)

2.3 สรุปอิทธิพลที่ได้รับจากผลงานศิลปิน

สื่อจากการศึกษาค้นคว้าผลงานศิลปิน ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจกับกระบวนการขั้นตอนการทำงาน
ทำงานของศิลปินแต่ละท่านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน โดยข้าพเจ้ามีความสนใจในการที่ศิลปินมีการ
ทำงานร่วมกับภาพถ่าย หรือภาพประกอบต่างๆที่มาจากเทคโนโลยีการสร้างภาพที่มีความสมจริง
ศิลปินได้ใช้ภาพเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ แต่ไม่ได้ให้ความสำคัญในการถ่ายทอด
ความเหมือนจริงของภาพๆนั้นที่เลือกนำมาใช้ ศิลปินกลับนำเสนอสิ่งที่แตกต่างกันออกไป คือผลงานที่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกเฉพาะตัวยากที่จะทำความเข้าใจด้วยการตีความเชิงเนื้อหาในภาพ เป็นการสร้างพื้นที่อิสระต่อผู้ชมในการจินตนาการผ่านทัศนศิลป์ในงานจิตรกรรม ด้วยเทคนิคการใช้สีที่หลากหลาย หรือสร้างภาพที่คลุมบรรยากาศแบบภาพขาวดำ เพื่อเป็นการสื่อสารทางอารมณ์

2.4 แนวความคิดการสร้างสรรค์

ในผลงานศิลปนิพนธ์ ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดความรู้สึกที่มาจากความทรงจำต่อพื้นที่ โดยใช้กระบวนการทำงานร่วมกับความสมจริงจากภาพถ่าย มุ่งเน้นนำเสนออารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวของข้าพเจ้า โดยไม่ต้องการให้ผลงานมีข้อจำกัดทางการตีความทำความเข้าใจต่อผู้ชมตามประสบการณ์แต่ละบุคคล ผลงานของข้าพเจ้าจึงไม่ได้เป็นการบอกเล่าเนื้อหาเรื่องราว ดังนั้นแนวทางการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าจึงมีความจำเป็นในการอาศัยหลักการ แนวทางการสร้างสรรค์จากศิลปินที่มีแนวทางไปในทิศทางเดียวกัน เพื่ออาศัยเทคนิควิธีการในการถ่ายทอด อย่าง สี หรือพื้นผิวในผลงานจิตรกรรม

บทที่ 3

การดำเนินการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ในหัวข้อ ความงามของงานจิตรกรรมจากความสุขในพื้นที่ความทรงจำ สิ่งสำคัญก่อนการเริ่มกระบวนการขั้นตอนดำเนินการ คือการรำลึกทำความเข้าใจต่อความความรู้สึก อารมณ์จากความทรงจำของตนเอง การได้เข้าไปอยู่ในสถานที่จริงจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งไม่ใช่เพียง แค่การเก็บภาพต้นแบบ แต่บรรยากาศของสถานที่ส่งผลให้เราได้ทบทวนต่อเรื่องราวในอดีตได้อย่าง แท้จริง เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจวางแนวทางขององค์ประกอบบรรยากาศของสีภาพรวมในงาน จิตรกรรม ส่วนของขั้นตอนของการสร้างสรรค์ผลงานจึงเป็นส่วนสำคัญที่เกิดขึ้นจากการศึกษา วิเคราะห์ จากหลักการทางศิลปะและผลงานของศิลปินต้นแบบ นำมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม เพื่อ พัฒนาขึ้นเป็นอัตลักษณ์ทางศิลปะเฉพาะตัว

3.1 ขั้นตอนการสร้างสรรค์

3.1.1 การเก็บข้อมูลภาพถ่าย ด้วยการเก็บรวบรวมบันทึกภาพจากสถานที่จริง เพื่อต้นทางใน การถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกเฉพาะตัว

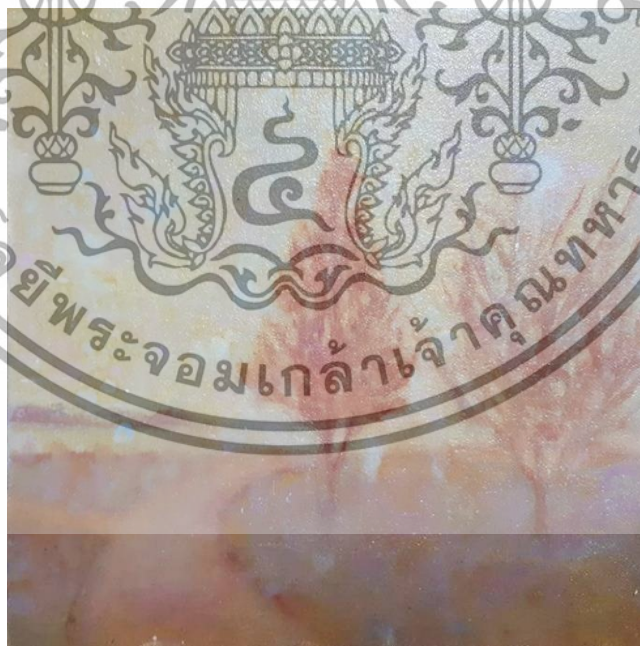
ภาพที่ 3.1 ภาพถ่าย “เกาะโหลน”

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.2 ภาพถ่าย "สะพานหิน"

3.1.2 นำภาพข้อมูลที่รวบรวมมาสร้างภาพต้นแบบก่อนขึ้นผลงานจริง เพื่อเป็นการทดลองเทคนิควิธีการ รวมถึงภาพรวมของสีและรูปแบบของผลงาน

ภาพที่ 3.3 ภาพร่างชิ้นที่1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

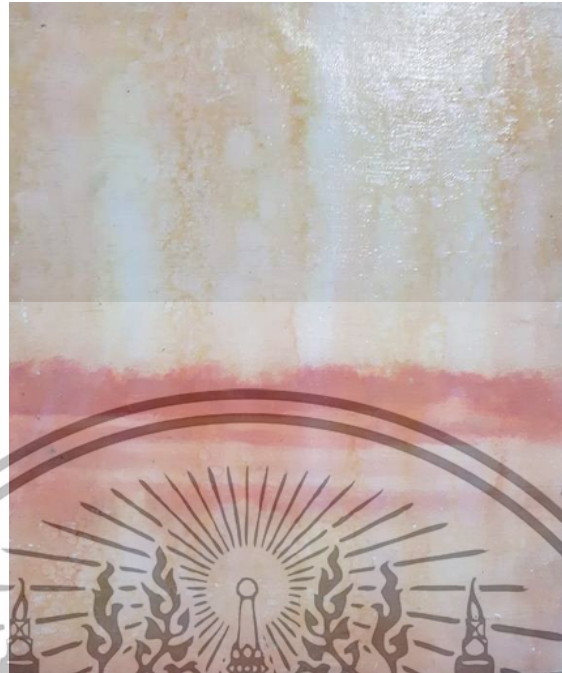

ภาพที่ 3.4 ภาพร่างชิ้นที่2

ภาพที่ 3.5 ภาพร่างชิ้นที่3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.6 ภาพร่างชั้นที่ 4

3.1.3 คัดเลือกผลงานต้นแบบ เตรียมนำมาขยายเป็นผลงานจริงบนผ้าใบ

ภาพที่ 3.7 ภาพขั้นตอนการเตรียมขยายภาพต้นแบบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.14 ลงพื้นผ้าใบด้วย Gesso และพองน้ำ เพื่อเป็นการเตรียมพื้นผิวสำหรับการลงสีน้ำมัน
ในขั้นต่อไป

ภาพที่ 3.8 ภาพขั้นตอนการเตรียมพื้นผิว

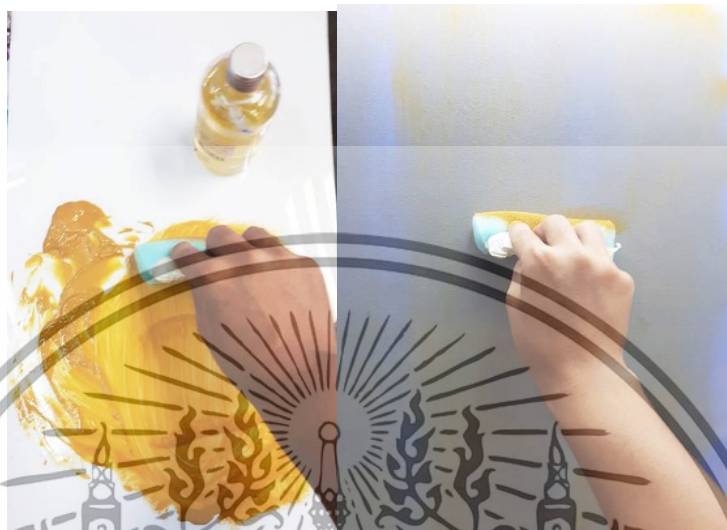
3.15 ลงสีน้ำมันในขั้นแรกโดยให้ความสำคัญกับความเหมือนจริงของภาพ และสีของภาพที่
เตรียมไว้สำหรับการลงสีในขั้นต่อไป

ภาพที่ 3.9 ภาพการลงสีขั้นแรก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.1.6 การลงสีในลำดับนี้เป็นการใช้สีที่มีคุณสมบัติโปร่งใส(Transparent) ผสมกับน้ำมันลินสีด (Linseed Oil) ในจำนวนมากขึ้นกว่าเดิมผสมเข้ากัน และค่อยๆเคลือบลงผลงานด้วยฟองน้ำ

ภาพที่ 3.10 ภาพขั้นตอนการเคลือบสี

3.1.7 เช็ดสีที่เคลือบออกด้วยผ้าสะอาดและฟูกัน ตามจุดที่ต้องการ

ภาพที่ 3.11 ภาพการเช็ดสีเพื่อให้เกิดร่องรอย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.1.8 สร้างร่องรอยคราบด้วยการหยดตัวทำละลาย(Distilled Turpentine)

ภาพที่ 3.12 ภาพขั้นตอนการทำรอยคราบ

ภาพที่ 3.13 ภาพรอยคราบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.19 เก็บรายละเอียดของคราบด้วยการใช้สีสร้างความชัดเจนให้มากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 3.14 ภาพขั้นตอนการเก็บรายละเอียด

ภาพที่ 3.15 ภาพขั้นตอนการเก็บรายละเอียด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.2 สรุปผลที่ได้รับจากการดำเนินการสร้างสรรค์

ในกระบวนการดำเนินการสร้างสรรค์ผลงาน ยังมีปัญหาการจัดการกับผลงานเมื่อนำมาขยายขนาดลงในผลงานจริง ในผลงานที่มีขนาดใหญ่จึงมีความยากในการควบคุมภาพรวมของผลงานทั้งหมด จึงต้องแก้ปัญหาด้วยการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ให้เหมาะสมกับขนาดของผลงาน และด้วยผลงานจิตรกรรมชุดนี้ มีการใช้เทคนิคทางจิตรกรรม การควบคุมเทคนิคให้สมบูรณ์จึงเป็นสิ่งสำคัญ อย่างการควบคุมร่องรอยของคราบที่เกิดจากการหยดตัวทำละลาย ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาคุณสมบัติของสีน้ำมัน จึงต้องอาศัยการพัฒนาให้เกิดความชำนาญในเทคนิคมากยิ่งขึ้น ในส่วนของสีในผลงาน ผลงานของข้าพเจ้ามีลักษณะการลงสีแบบไล่ระดับชั้นสี(Layer)ดังการเลือกใช้สีในชั้นแรกมีความสำคัญเพราะเมื่อเข้าสู่การลงสีชั้นที่สองซึ่งเป็นการเคลือบสีด้วยสีที่มีความโปร่งใส(Transparent)จะส่งผลให้บรรยากาศสีโดยรวมของภาพเปลี่ยนไปและทำให้เกิดสีที่เหลืองมัวกัน ซึ่งมีความน่าสนใจทำให้เกิดมิติของสี จึงควรศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาแนวทางของเทคนิคให้เกิดความชำนาญ และมีความแปลกใหม่ในผลงานมากยิ่งขึ้น

บทที่ 4

การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์

การสร้างสรรคผลงานศิลปะ ปัญหาสำคัญคือการทำความเข้าใจในผลงานของตนเองขั้นตอนการวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์จึงเป็นกระบวนการที่มีสำคัญในลำดับต่อมาเพื่อเป็นการศึกษาทำความเข้าใจกับผลงานทั้งข้อดีและข้อเสียนำมาแก้ไขพัฒนาผลงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ผลงานสามารถสื่อสารเนื้อหาที่ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอต่อผู้ชมได้อย่างตรงประเด็น อีกทั้งยังเป็นการศึกษาแนวทางในการพัฒนาเทคนิคทางจิตรกรรมให้เกิดคุณภาพและความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากยิ่งขึ้น ในขั้นตอนการวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์นี้ ข้าพเจ้าได้แยกออกเป็น ส่วนการของการวิเคราะห์รูปแบบผลงาน โดยใช้หลักการทางทัศนธาตุเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ และส่วนของภาพของผลงานทั้งหมด ที่สร้างสรรค์ขึ้นในช่วงการศึกษาผลงานศิลปะป็นขั้นตอนนี้ เพื่อให้เห็นลำดับพัฒนาการในการสร้างสรรค์ผลงาน

4.1 วิเคราะห์ผลงาน

4.1.1 เนื้อหา

ในผลงานศิลปะป็นขั้นหัวข้อ “ความงามของงานจิตรกรรมจากความสุขในพื้นที่ความทรงจำ” เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นจากอารมณ์ความรู้สึกถึงความสุข จากความทรงจำของข้าพเจ้าที่มีประสบการณ์ร่วมกับพื้นที่ต่างๆในอดีต เนื่องด้วยผลงานของข้าพเจ้านั้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นเนื้อหาที่ส่วนตัว จึงยากที่

ผู้รับชมจะทำความเข้าใจกับผลงาน รูปทิวทัศน์ที่ข้าพเจ้าเลือกนำมาใช้ในผลงานผู้รับชมไม่สามารถที่จะทำความเข้าใจได้ว่าเป็นสถานที่ใดหรือสถานที่เหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าอย่างไร ดังนั้นภาพความเป็นจริงของสถานที่ต่างๆซึ่งมีความเป็นรูปธรรมจึงไม่ได้เป็นใจความหลักของเนื้อหาในผลงาน แต่สิ่งที่ตัวผลงานถ่ายทอดได้ดีที่สุดคืออารมณ์ความรู้สึกความสุขความสงบ ที่ถูกถ่ายทอดผ่านทัศนธาตุของงานจิตรกรรม อย่างเส้น สี รูปร่างรูปทรง น้ำหนัก พื้นผิว และพื้นผิว อารมณ์ความรู้สึกจึงเป็นสิ่งที่ผู้รับชมสามารถรับรู้ได้ทันที โดยที่ไม่ต้องพยายามทำความเข้าใจกับเนื้อหาเรื่องราวในผลงานมากเกินไป

4.1.2 เทคนิคและวิธีการ

จากเนื้อหาในผลงานศิลปะป็นขั้นตอนนี้ ข้าพเจ้าเลือกใช้สื่อประเภทจิตรกรรมเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบเนื่องด้วยเนื้อหาในผลงานนั้นไม่ได้ต้องการนำเสนอพื้นที่ที่เป็นความจริงแต่ต้องการถ่ายภาพของพื้นที่ในอารมณ์ความรู้สึกรูปแบบของงานจิตรกรรมจึงมีความสอดคล้องกับผลงาน เพราะในกระบวนการสร้างสรรค์ของงานจิตรกรรมมีขั้นตอนที่เกิดจากสภาวะความรู้สึกของภายในสู่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กระบวนการความคิดและปฏิบัติ กล่าวได้ว่าโลกในงานจิตรกรรมแตกต่างจากโลกของความจริง ข้าพเจ้าเลือกใช้เทคนิคสีน้ำมันเนื่องด้วยสีน้ำมันเป็นสีที่มีคุณสมบัติวิธีการที่หลากหลาย โดยในผลงาน เทคนิคที่สำคัญคือการเขียนแบบเคลือบสีไล่ลำดับชั้น (layering) โดยใช้สีที่มีคุณสมบัติโปร่งแสงผสมกับ น้ำมันลิซิด เคลือบทับสีในชั้นแรกสีที่ซ้อนทับกันทำให้เกิดสีใหม่ขึ้น วิธีการนี้ทำให้สีมีมิติมากกว่าการ นำสีจากหลอดมาผสมกันและให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไป จึงควรศึกษาถึงคุณลักษณะของสี ต่างๆที่เมื่อเกิดการซ้อนทับกับแล้วจะเกิดผลที่แตกต่างกันอย่างไร เพื่อนำมาพัฒนาในการ สร้างสรรค์ผลงานต่อไป

4.1.3 วิเคราะห์ทัศนธาตุ เส้น(Line)

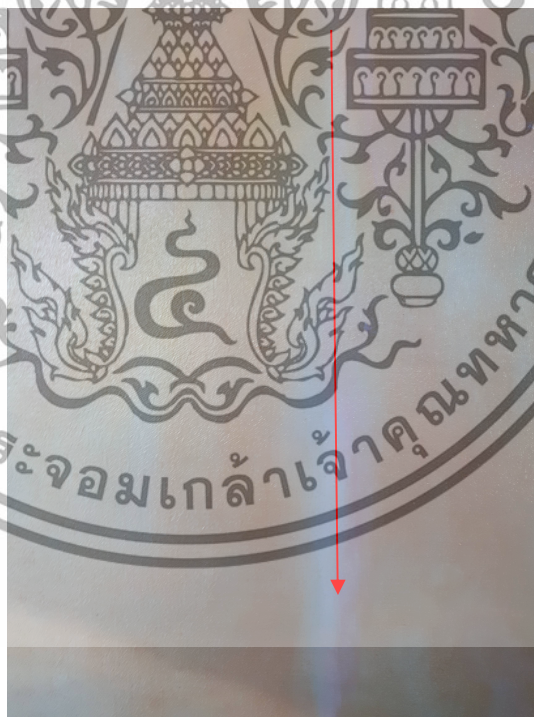
ด้วยผลงานศิลปะชุดนี้มีต้นทางจากภาพของความจริงของสถานที่ เส้นที่เกิดขึ้นจึงมากรูปร่าง ของสิ่งต่างๆ อย่างเส้นโค้ง ที่เกิดจากรูปร่างของภูเขา เส้นอิสระจากต้นไม้ และเส้นตรงแนวนอนจาก เส้นขอบฟ้าซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความรู้สึกนิ่งสงบให้กับงาน นอกจากนี้เส้นที่มาจากลักษณะ ของพื้นที่แล้ว ยังมีเส้นที่เกิดจากการเคลือบชั้นสีแล้วเช็ดออกทำให้เกิดเส้นในลักษณะแนวตั้ง

ภาพที่4.1 ภาพรูปแบบของเส้นในผลงาน

ภาพที่4.2 ภาพรูปแบบของเส้นในผลงาน

ภาพที่4.3 ภาพรูปแบบของเส้นในผลงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สี(Color)

เนื้อหาของผลงานมีจุดประสงค์หลักในการการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก สีจึงจึงเป็นทัศนธาตุที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะสีสามารถถ่ายทอดความรู้สึกและอารมณ์ต่อผู้ชมได้ โดยผลงานในศิลปนิพนธ์ชุดนี้มีการใช้สีทั้งวรรณะร้อน และสีวรรณะเย็นรวมกันในผลงานในอัตราส่วนประมาณ 75 ต่อ 25 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้บรรยากาศโดยรวมของผลงานมีความสมดุลไม่ไหว้วรรณะของสีตัดกันเกินไป สีที่ใช้ในผลงานมีส่วนสำคัญในสื่อสารเรื่องอารมณ์?ความรู้สึก อย่าง สีเหลืองสื่อถึงความสุข ความเบิกบาน ความมีชีวิตชีวา สีชมพูเป็นสีที่มีลักษณะปลอบประโลมให้จิตใจและความรู้สึกต่างๆ สีน้ำเงินสีฟ้าเป็นความหมายของการสงบ เป็นอิสระ ปลอดภัยสบาย และสีม่วงที่ให้ความรู้สึกอ่อนเร้น ลึกลับ เป็นต้น

ภาพที่ 4.4 ภาพลักษณะของสีในผลงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่4.5 ภาพลักษณะของสีในผลงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปร่างและรูปทรง(Shape and Form)

ในผลงานมีรูปร่างรูปทรงที่มาจาก ต้นไม้ ภูเขา โคดหินต่างๆ ที่ปรากฏในสถานที่จากพื้นที่จริง โดยในผลงานมีการเกี่ยยปิดลวดทอนความคมชัดของรูปร่างรูปทรงเพื่อสร้างความรู้สึกไม่ชัดเจนเหมือนภาพที่เกิดขึ้นจากความทรงจำ แม้เนื้อหาในผลงานจะเป็นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าเนื้อหาทาง ความความจริง แต่รูปร่างรูปทรงเหล่านี้เป็นองค์ประกอบในการบอกถึงลักษณะบรรยากาศของ สถานที่นั้นๆว่าเป็นสวนสาธารณะ เป็นทะเล และรูปร่างรูปทรงของสิ่งต่างๆยังเป็นต้นทางในการ จินตนาการที่เชื่อมความรู้สึกในผลงานกับผู้ชม

ภาพที่ 4.6 ภาพลักษณะของรูปร่างรูปทรงในผลงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.7 ภาพลักษณะของรูปร่างรูปทรงในผลงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

น้ำหนัก(Value)

น้ำหนักในผลงานโดยรวมมีความต่างระหว่างส่วนสว่างของท้องฟ้าและความเข้มในพื้นที่และวัตถุ เพื่อให้เกิดสัดส่วนของพื้นที่ที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจน และมีน้ำหนักแตกต่างออกไปในรายละเอียดของพื้นที่ส่วนต่างๆ เพื่อสร้างรายละเอียดของของต้นไม้หรือก้อนเมฆ แม้พื้นที่จะถูกแบ่งออกด้วยส่วนสว่างและส่วนที่น้ำหนักเข้ม แต่ในส่วนที่มีความมืดที่สุดของภาพก็ไม่ได้ใช้น้ำหนักที่เข้มที่สุดเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศของความเลือนลางและไม่ให้ส่วนสว่างของท้องฟ้าตัดกันมากเกินไป

ภาพที่ 4.8 ภาพลักษณะของน้ำหนักในผลงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่4.9 ภาพลักษณะของน้ำหน้กในผลงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

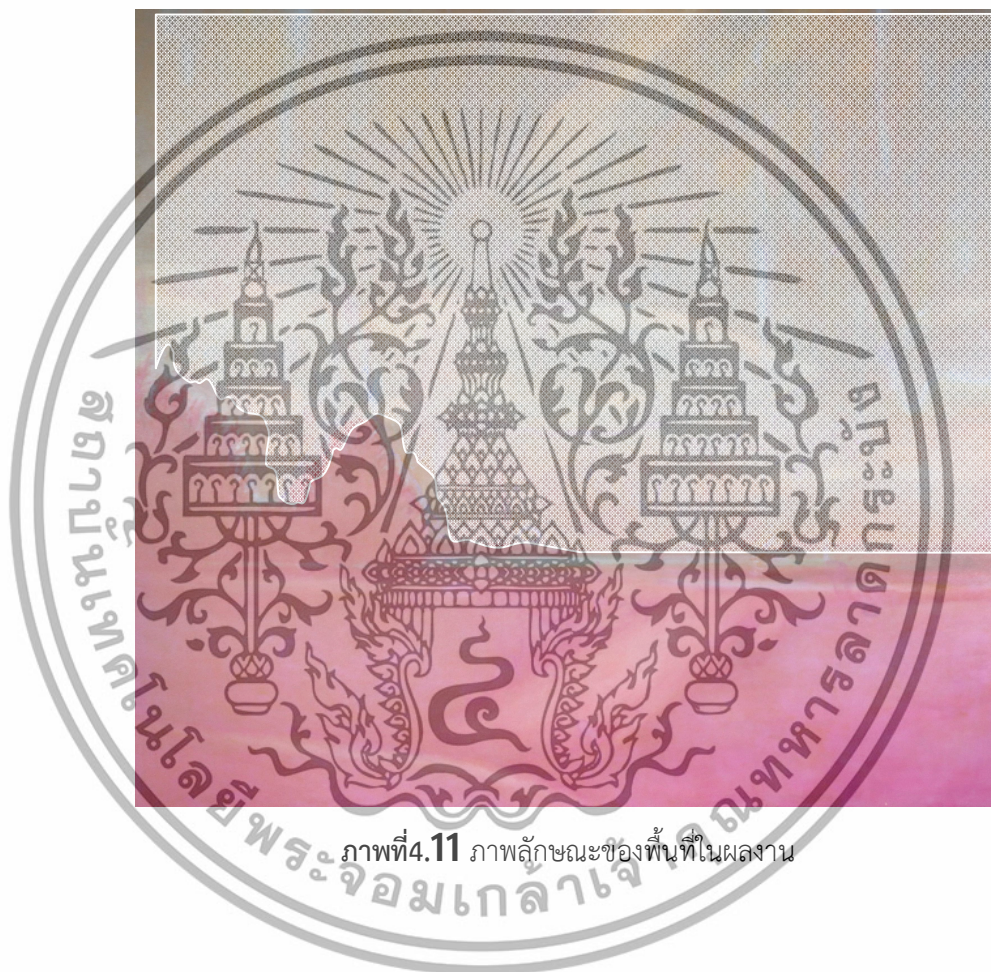
พื้นที่(Space)

พื้นที่โดยรวมในผลงานถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยเส้นขอบฟ้า พื้นที่ส่วนใหญ่ของผลงานจะเป็นพื้นที่ว่างแม้จะมีรายละเอียดของวัตถุต่างในแต่ละพื้นที่แต่ก็ถูกลดทอนค่าน้ำหนักให้มีความใกล้เคียงเป็นภาพรวมเดียวกันอย่างลักษณะของก้อนเมฆ ต้นไม้ หรือแสงต่างๆ พื้นที่ว่างเป็นส่วนสำคัญในผลงานเพื่อใช้สร้างบรรยากาศด้วยสีที่นำมาเคลือบชั้นสร้างรอยคราบต่างๆ บรรยากาศในพื้นที่ว่างเป็นส่วนสำคัญในการสร้างอารมณ์ความรู้สึกที่โล่งกว้างเป็นส่วนที่ปล่อยให้ผู้ชมได้จินตนาถึงอารมณ์ความรู้สึก

ภาพที่ 4.10 ภาพลักษณะของพื้นที่ในผลงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่4.11 ภาพลักษณะของพื้นที่ในผลงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

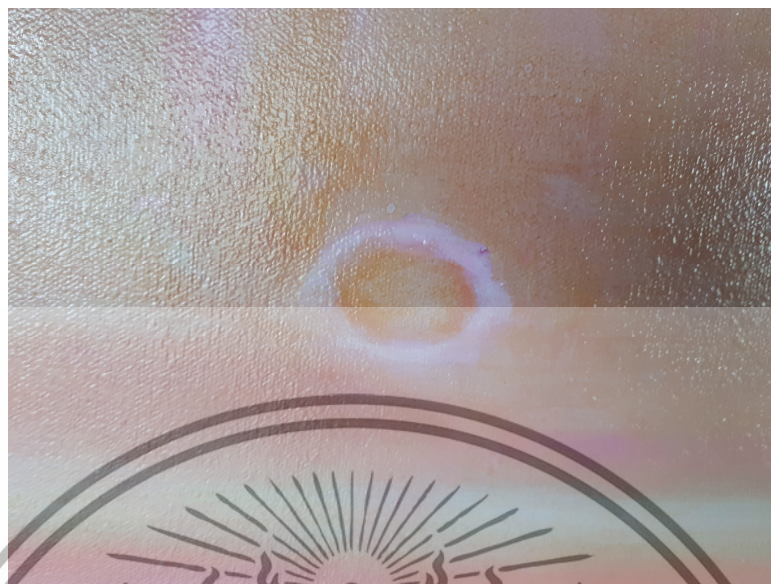
ลักษณะผิว(Texture)

ลักษณะพื้นผิวโดยรวมในผลงานจะมีลักษณะราบเรียบเป็นชั้นสีบางๆ เพื่อสร้างความรู้สึถึงการซ้อนความจางในระนาบเดียวกัน ที่ไม่เกิดรุนแรงทางทัศนภาพ และยังมีร่องรอยคราบที่เกิดจากการหยดตัวทำละลายบนชั้นสีน้ำมันที่เคลือบไว้ ทำให้เกิดคาบความล่องลอยหยดน้ำจางๆ สร้างมิติของชั้นสีให้กับผลงาน

ภาพที่ 4.12 ภาพลักษณะของพื้นผิวในผลงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.13 ภาพลักษณะของพื้นผิวในผลงาน

ภาพที่ 4.14 ภาพลักษณะของพื้นผิวในผลงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2 ภาพผลงาน

4.2.1 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์

ผลงานในช่วงระยะนี้เป็นการเริ่มต้นสร้างสรรค์จากเนื้อหาของพื้นที่ในความทรงจำ เป็นการทดลองค้นคว้าเพื่อศึกษาแนวทางในการถ่ายทอดเรื่องราวให้ตรงกับแนวความคิด โดยการใช้ภาพถ่ายเป็นต้นทางของการสร้างสรรค์

ภาพที่ 4.15 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่1

ชื่อผลงาน "Untitled"

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 80 x 60 เซนติเมตร

ภาพที่ 4.16 ภาพผลงานก่อนศิลปินนiran นiran ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน "Untitled"

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 80 x 60 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.17 ภาพผลงานก่อนศิลปินขึ้นชั้นที่3

ชื่อผลงาน “Untitled”

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 66 x 86 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.18 ภาพผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ชั้นที่4

ชื่อผลงาน "Untitled"

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 88 x 68 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.19 ภาพผลงานก่อนศิลปินพนธ์ชั้นที่5

ชื่อผลงาน "Untitled"

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 81 x 61 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.20 ภาพผลงานก่อนศิลปินพจน์ชั้นที่6

ชื่อผลงาน "Untitled"

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 76 x 111 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2.2 ภาพผลงานชุดศิลปนิพนธ์

ผลงานงานชุดศิลปนิพนธ์ไปผลงานที่พัฒนาต่อยอดจากการทดลองในผลงานช่วงต้น จากการได้ศึกษาค้นคว้าผลงานเพิ่มเติมและการได้รับการแนะนำจากคณาจารย์ผู้สอนได้มีการเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่องและลดทอนในส่วนที่ไม่มีความสำคัญเพื่อให้เกิดความสมดุลสอดคล้องกับเนื้อหาในผลงาน

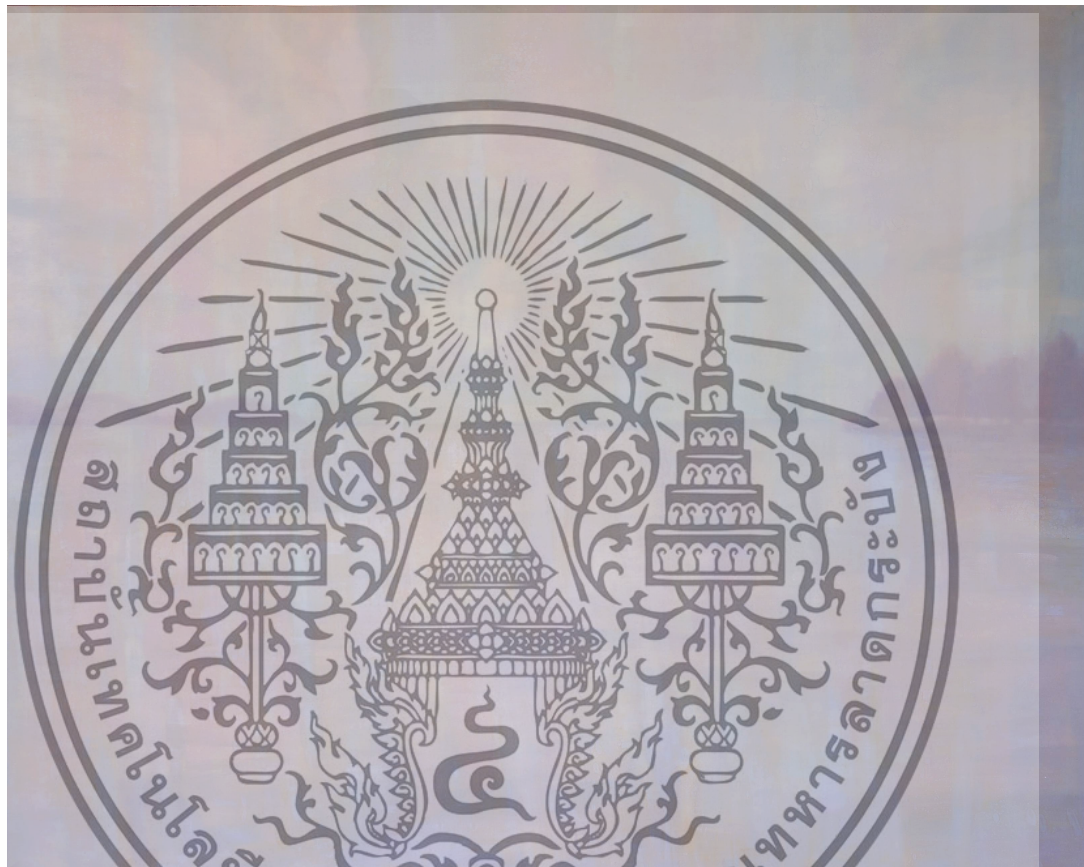
ภาพที่ 4.21 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1

ชื่อผลงาน "Untitled"

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 160 X 119 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.22 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน "Untitled"

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 200 x 160 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

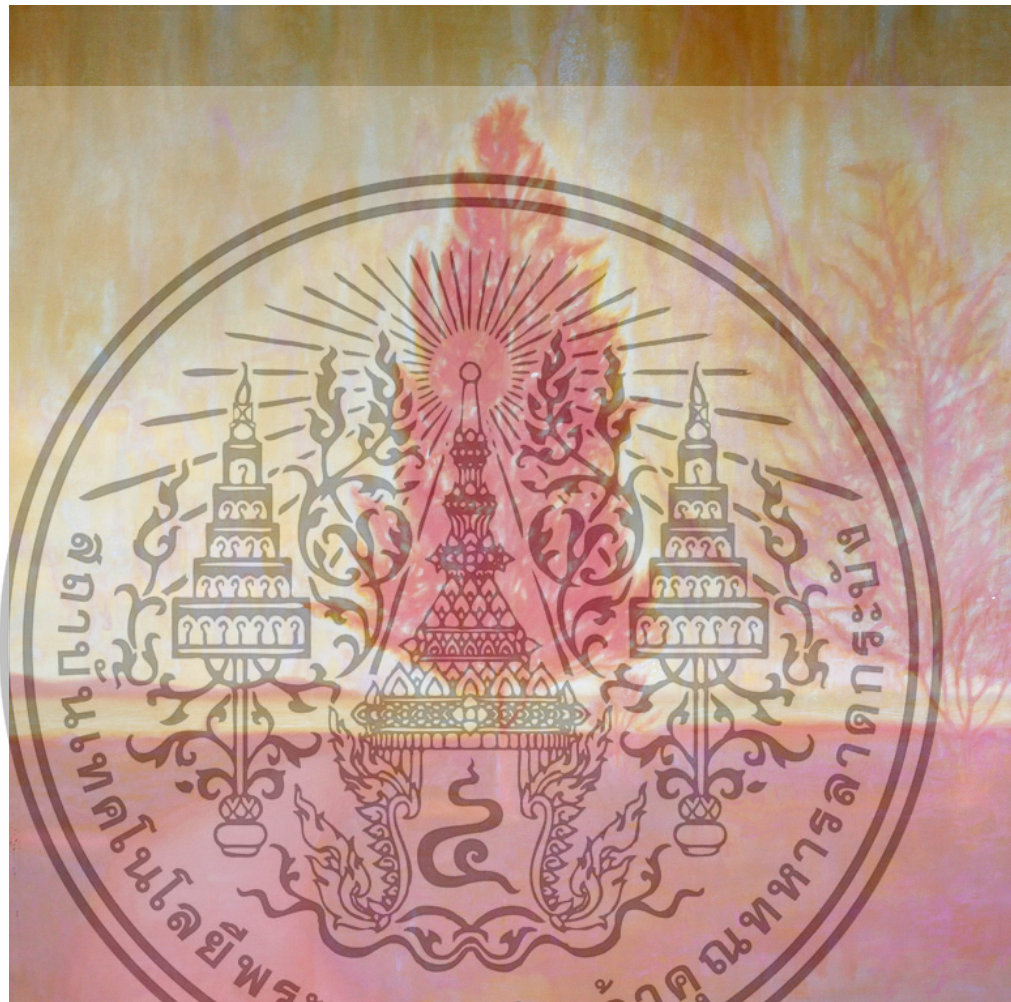
ภาพที่ 4.23 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่3

ชื่อผลงาน "Untitled"

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 200 x 1187 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.24 ภาพผลงานศิลปะนิพนธ์ชั้นที่4

ชื่อผลงาน "Untitled"

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 180 x 180 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

สรุปผลการสร้างสรรค์

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ จัดทำขึ้นโดยการกำหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ ผลงานจิตรกรรม โดยมีแนวความคิดที่ต้องการนำเสนอภาพแทนของพื้นที่ความทรงจำที่แตกต่างไป จากความเป็นจริงเป็นพื้นที่ทางอารมณ์ความรู้สึกที่มาจากกรำลึกถึงช่วงเวลา เหตุการณ์ ที่ได้มี ปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบตัวข้าพเจ้าในอดีต กลายเป็นความทรงจำที่มีคุณค่าฝังไว้ในจิตใจ ผ่าน ผลงานจิตรกรรมในรูปแบบกึ่งนามธรรม(Semi-abstract)ที่มีการใช้ภาพของสถานที่จริงเป็นต้นทางในการจินตนาการต่อพื้นที่ในความทรงจำ โดยมีเนื้อหาที่มุ่งเน้นแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกของความสุข ความสบายใจ ที่มาจากพื้นที่ภายในความทรงจำ ผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้าทดลองตลอดจนการพัฒนาเทคนิคในการสร้างสรรค์ ให้เกิดความงามในผลงานศิลปะประเภทสื่อจิตรกรรม จากการศึกษา ค้นคว้าสร้างสรรค์ผลงานตลอดจนการนำเสนอผลงาน ให้ผลสมฤทธิในระดับที่พึงพอใจ ทั้งรูปแบบ เทคนิค และเนื้อหา ที่สอดคล้องมีความเป็นเอกภาพในผลงาน อีกทั้งยังสามารถสื่อสารเนื้อหาเรื่องราว ได้ตามวัตถุประสงค์แม้ไม่อาจกล่าวสรุปได้ว่าผลงานชุดนี้ประสบความสำเร็จได้อย่างดีเยี่ยมที่สุด แต่ ประสพการณ์จากการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้จะสามารถเป็นแนวทางในการต่อยอดพัฒนาผลงานต่อไป

จากการศึกษาที่มีความต่อเนื่องในศิลปนิพนธ์ ได้สร้างองค์ความรู้ในเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ ความเข้าใจในสีน้ำมันที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันของความทึบ ความโปร่งแสงของสีแต่ละสีที่แตกต่าง กันออกไป สามารถนำมาใช้ร่วมกับวิธีการวาดภาพแบบซ้อนชั้นสี(layering)ทำให้เกิดบรรยากาศและ มิติในผลงานที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ในผลงานจิตรกรรมสีเป็นทัศนธาตุที่จะเป็นภาษาสื่อสารต่อผู้รับชม ผลงานได้ การได้เรียนรู้เรื่องสีกับความรูสึกว่าสีให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปอย่างไร รวมถึง วรรณะของสีโทนร้อนวรรณะของสีโทนเย็น เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการควบคุมเนื้อหาของผลงานให้ สามารถสื่อสารต่อคนดูได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์และมีความเป็นเอกภาพในผลงาน สิ่งสำคัญที่สุด ของการศึกษาศิลปนิพนธ์ชุดนี้คือการได้ทำความเข้าใจกับตัวตนภายในของข้าพเจ้าเอง ด้วยเนื้อหา ของผลงานที่เป็นการหยิบความทรงจำในอดีตมานำเสนอ การได้กลับไปในพื้นที่ต่างๆและได้รำลึกถึง ช่วงเวลานั้นๆเรื่องราวและประสบการณ์ที่เคยได้เกิดขึ้นและผ่านพ้นไป ได้ตอบสนองต่ออารมณ์ ความรู้สึก คิดถึง โหยหาของข้าพเจ้า ทำให้เห็นถึงคุณค่าของช่วงเวลา ข้าพเจ้าคาดหวังว่าผลงาน สร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดนี้จะสามารถสื่อสารถึงผู้ชมได้ตระหนักถึงพื้นที่ความทรงจำภายในจิตใจของ ตนเองได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บรรณานุกรม

- กัจจกร สุนพงษ์ศรี. 2524. ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์การ์เดียมเพรสบุค.
- จิระพัฒน์ พิตรปรีชา. 2552. โลกศิลปะศตวรรษที่20. พิมพ์ครั้งที่2. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ.
- ฉัตรชัย อรรถปักษ์. 2555. องค์ประกอบศิลปะ. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์.
- ซูเรียน วอลเตอร์. 2552. ศิลปะแฟนตาซติก. แปลโดย เมธาวิ เครืออ่อน. กรุงเทพฯ : เชียงใหม่ไฟน์อาร์ท.
- ชลูด นิมเสมอ. 2542. องค์ประกอบศิลปะ. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.
- นอร์แบร์ท โวลฟ์. 2552. เอกซ์เพรสชันนิสม์. แปลโดย ศันนชล น่วมนวล. กรุงเทพฯ : เชียงใหม่ไฟน์อาร์ท.
- วุฒิ วัฒนสิน. 2552. ประวัติศาสตร์ศิลปะ. ปทุมธานี : สิปประภา.
- อิทธิพล ตั้งโฉลก. 2550. แนวทางการสอนและสร้างสรรค์จิตรกรรมชั้นสูง. กรุงเทพฯ : อมรินทร์.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล	นายณภัทร จันทร์อยู่
วัน เดือน ปีเกิด	วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2535
ที่อยู่	109/42 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลวิจิต อำเภอมือง จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000
การศึกษา	
พ.ศ. 2542	ประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
พ.ศ. 2546	มัธยมศึกษาโรงเรียนสตรีภูเก็ต
พ.ศ. 2549	มัธยมศึกษาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต
พ.ศ. 2552	ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา
เกียรติประวัติ	
พ.ศ. 2555	ร่วมแสดงงานนิทรรศการ 75 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมแสดงงานแก้วเจ้าจอมครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมแสดงงานประติมากรรม Art For The King ลานเซ็นทรัลเวิลด์
พ.ศ. 2556	ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดวาดภาพ “มองสิ่ง สี่ สร้างศิลป์” ได้รับทุนการศึกษา “เก่งและดี” จากกองทุนส่งเสริมการศึกษาการ สร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้