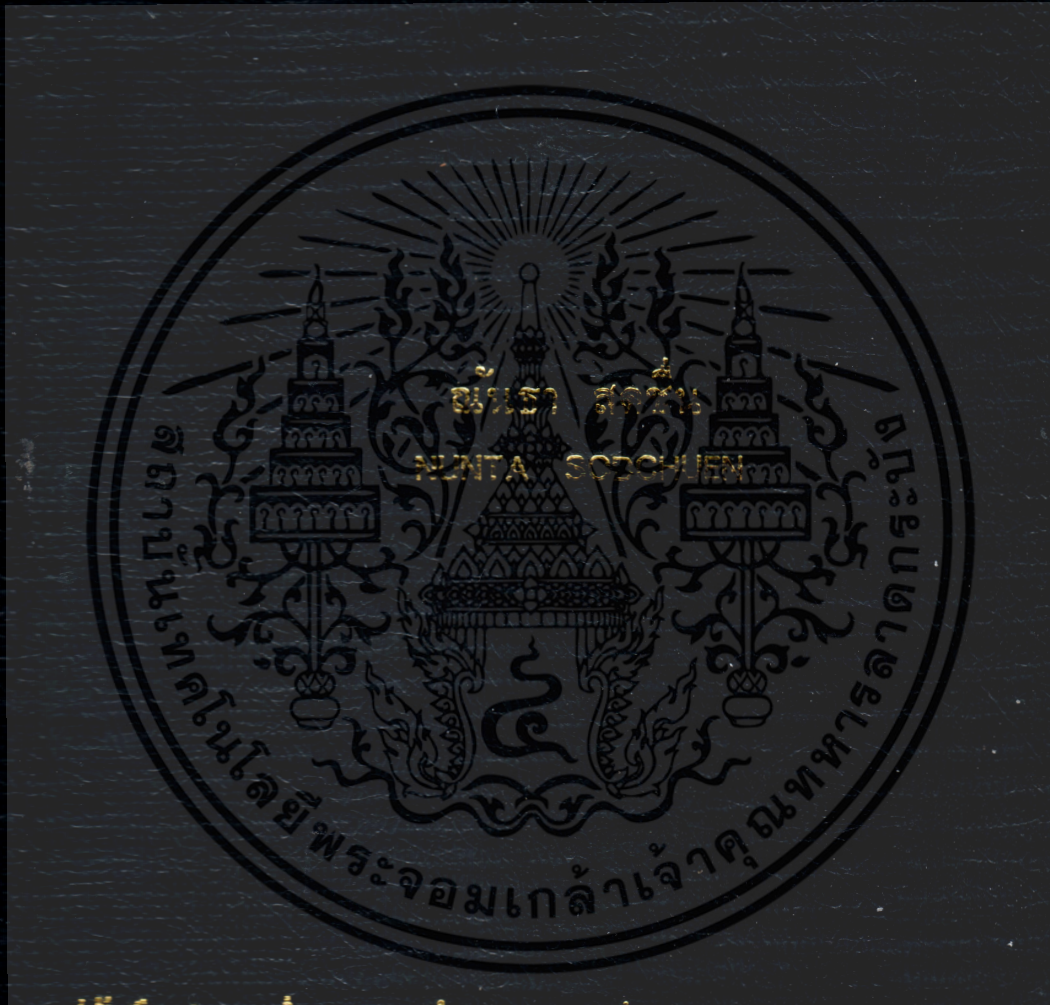

สภาวะการดำรงอยู่

CONDITIONS OF EXISTENCE

ลิขสิทธิ์ในหนังสือนี้เป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สงวนลิขสิทธิ์

สงวนลิขสิทธิ์

สงวนลิขสิทธิ์

พ.ศ. 2553

KMITL-2010-AR-M-005-003

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

สภาวะการดำรงอยู่

CONDITIONS OF EXISTENCE

เลขหมู่.....
เลขทะเบียน... 110476
วัน,เดือน,ปี... - 2 พ.ย. 2553

b..... 12260940
i.....

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ. 2553

KMITL-2010-AR-M-005-003

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

COPYRIGHT 2010

FACULTY OF ARCHITECTURE

KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ใบรับรองวิทยานิพนธ์

หัวข้อวิทยานิพนธ์ สภาวะการดำรงอยู่
Conditions of Existence
นักศึกษา นางสาวณัฏฐา สดชื่น
รหัสประจำตัว 51062606
ปริญญา ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา ทัศนศิลป์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์สุรพงษ์ สมสุข
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม -

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์		ลายมือชื่อ
ศ.ชอุด	นิมเสมอ	
ศ.เกียรติศักดิ์	ชานนารอด	
ศ.เดชา	วราชูณ	
รศ.อลิตา	จันผิงเพ็ชร	
รศ.สุรพงษ์	สมสุข	

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

KING MONKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

วัน / เดือน / ปี ที่สอบ 17 มีนาคม 2553 เวลา 11.00 น.

สถานที่สอบ สาขาวิชาศิลปกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์รับรองแล้ว

(รองศาสตราจารย์บุญสนอง รัตนสุนทรากุล)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วันที่... 1 ...เดือน... เมษายน ...พ.ศ. 2553

สำนักทะเบียนและประมวลผล สจล.
วันที่ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
วันที่... 1 ...เดือน... 6910 ...พ.ศ. 53
ลงชื่อ.....

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม หากมีเหตุเปลี่ยนแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เพื่อสะท้อนให้เห็นสภาพของชีวิตในธรรมชาติที่จำเป็นต้องมีการปรับตัว เพื่อให้มีชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยอันตรายอย่างปลอดภัย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Thesis	Conditions of existence
Student	Miss. Nantha Sotchuen
Student ID	51062606
Degree	Master of Fine Arts
Program	Visual Arts
Year	2010
Thesis Advisor	Assoc.Prof. Surapongse Somsuk

ABSTRACT

This art thesis under the topic of "Conditions of existence" is a presentation of the story of life and the way of living in nature. According to every creature in this world , we can say that everything in nature are great with its Aesthetics and varieties. All of them are composed of fertility, reproduction, struggling, competition, sharing and giving following the natural way of living, the implementation is not static existence.

Many things in nature and environment can be count as factors which critically influence to the living of life in the nature. All the above mentioned environments may include plants, rivers, skies, grounds, and mountains; ant hills and roots of the trees. Furthermore, it still includes with tropfstein, rock-bound the rocky tunnel which gradually eroded by the water current following the way of nature. We can notice, everything in nature has been linked and related to each other all the times. This is an involvement which they are not able to avoid or deny. Thus all other things in nature need associate to each other as well as need to take care and protect themselves in order to live their lives normally and safely.

From studying from many research and information together with my direct experience which I found in nature and environment related to "Conditions of existence", such as birds that live under eaves made because they could not find the trees to make a nest. Banyan tree grows on the building because the birds shit on it. But I did not use those stories directly, I just use the condition of their survival from those problems to inspire my creative art works following the concept of "Conditions of existence", that we have to live our lives with carefulness among dangerous environment.

I created my art works by designing their shapes in a style that appears in the stalagmite stalactite in the caves. Forming the shapes of art works will make audience to feel about trap,

obstruction or dangers existing around us. The free forms which are made all around, display struggling and living in the complicated environment. I made all the above mentioned free forms through my 2 dimensional paintings with acrylic colors on the canvas., which we are necessary to adapt ourselves in order to live safely amidst the dangerous nature and environment.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาและการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีก็เพราะข้าพเจ้าได้รับความอนุเคราะห์ ทั้งกำลังกายกำลังใจและกำลังทรัพย์จากบุคคลหลายๆ ฝ่าย จึงขอขอบพระคุณบุคคลดังต่อไปนี้

ขอกราบขอบพระคุณยิ่งต่อ คุณชูชัย เชียงฉวี มารดาผู้ให้กำเนิดและคอยอบรมสั่งสอนอีก ทั้งยังสนับสนุนในด้านต่างๆ และขอขอบพระคุณญาติพี่น้องที่คอยเป็นกำลังใจให้เสมอมา

ขอกราบขอบพระคุณ รศ.สุรพงษ์ สมสุข อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งคอยให้คำปรึกษาในการให้คำแนะนำในการทำวิทยานิพนธ์ครั้งนี้

ขอขอบพระคุณคณาจารย์และสถาบันการศึกษาที่ได้เข้ารับการอบรมศึกษาเล่าเรียนทุกสถาบัน รวมไปถึงพี่ๆ เพื่อนๆ ที่คอยให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้ด้วยดีเสมอมา

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณธรรมชาติและสังคมปัจจุบัน ที่ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ทั้งประสบการณ์และเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

ณัฏฐา สดชื่น

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	III
กิตติกรรมประกาศ.....	V
สารบัญ.....	VI
สารบัญภาพ.....	VIII
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์การสร้างสรรค์.....	2
1.3 ขอบเขตของการสร้างสรรค์.....	3
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	3
บทที่ 2 เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง.....	4
2.1 ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและประสบการณ์.....	4
2.2 ข้อมูลที่ได้จากนิตยสารและภาพถ่าย.....	5
2.3 ข้อมูลที่ได้จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.....	7
2.4 ข้อมูลที่ได้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรืออินเทอร์เน็ต.....	7
2.5 อิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปะ.....	8
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการสร้างสรรค์.....	15
3.1 แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน.....	15
3.2 แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน.....	15
3.3 วิธีดำเนินการและขั้นตอนในการสร้างสรรค์.....	15
3.4 การสร้างภาพหรือภาพต้นแบบ.....	16
3.5 การสร้างสรรค์ผลงานจริง.....	21
บทที่ 4 การวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์.....	28
4.1 เรื่องราวและเนื้อหา.....	28
4.2 รูปแบบ.....	28

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
4.3 การวิเคราะห์ทัศนธาตุ.....	28
4.4 วิเคราะห์การจัดโครงสร้างของภาพ.....	33
4.5 วิเคราะห์การจัดภาพ.....	34
4.6 วิเคราะห์ดุลยภาพ.....	34
4.7 วิเคราะห์ผลงานชิ้นที่ 1.....	35
4.8 วิเคราะห์ผลงานชิ้นที่ 2.....	37
บทที่ 5 สรุป.....	41
บรรณานุกรม.....	43
ประวัติผู้เขียน.....	44

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
2.1 แสดงลักษณะรูปภาพของธรรมชาติที่มีการกัดเซาะและเปลี่ยนรูปทรงไปตามกาลเวลา	5
2.2 แสดงลักษณะรูปภาพของธรรมชาติที่มีการกัดเซาะและเปลี่ยนรูปทรงไปตามกาลเวลา	6
2.3 แสดงลักษณะรูปภาพของธรรมชาติที่มีการกัดเซาะและเปลี่ยนรูปทรงไปตามกาลเวลา..	6
2.4 แสดงลักษณะภายในถ้ำที่มีหินงอกหินย้อย.....	8
2.5 แสดงลักษณะภายในถ้ำที่มีหินงอกหินย้อย.....	8
2.6 โจอัน มิโร (Joan Miro 1893 - 1983) จิตรกรเอกชาวสเปน.....	9
2.7 ห้องทำงานของ โจอัน มิโร.....	11
2.8 Harlequin’s Carnival” Oil on canvas.....	12
2.9 Potato, Oil on canvas.....	12
2.10 Dutch Interior” Oil on canvas.....	12
2.11 DAVID BOSUN.....	13
2.12 Dying Industry.....	14
2.13 Gelam Nguzu Kazi – Gelam My Son.....	14
3.1 แสดงภาพร่างต้นแบบในช่วงที่ 1.....	17
3.2 แสดงภาพร่าง ต้นแบบช่วงที่ 1 ที่ได้รับการแก้ไขและนำไปขยายเป็นงานจริง.....	17
3.3 แสดงภาพร่างต้นแบบในช่วงที่ 2.....	18
3.4 แสดงภาพร่าง ต้นแบบช่วงที่ 2 ที่ได้รับการแก้ไขและนำไปขยายเป็นงานจริง.....	18
3.5 แสดงภาพร่างต้นแบบในช่วงที่ 3.....	19
3.6 แสดงภาพร่าง ต้นแบบช่วงที่ 3 ที่ได้รับการแก้ไขและนำไปขยายเป็นงานจริง.....	19
3.7 แสดงภาพร่างต้นแบบในช่วงที่ 4.....	20
3.8 แสดงภาพร่าง ต้นแบบช่วงที่ 4 ที่ได้รับการแก้ไขและนำไปขยายเป็นงานจริง.....	20
3.9 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1.....	23
3.10 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 2.....	24
3.11 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 3.....	25
3.12 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 4.....	26
3.13 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 5.....	27
4.1 รูปทรงอินทรีรูป.....	29
4.2 รูปทรงอินทรีรูป.....	29

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
4.3 รูปทรงอิสระ.....	30
4.4 รูปทรงอิสระ.....	30
4.5 ไม้หนังสือ.....	30
4.6 ไม้หนังสือ.....	30
4.7 เส้น.....	31
4.8 เส้น.....	31
4.9 สี.....	32
4.10 สี.....	32
4.11 พื้นที่ว่าง.....	33
4.12 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1.....	34
4.13 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2.....	34
4.14 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1.....	35
4.15 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1.....	36
4.16 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2.....	37
4.17 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2.....	38

บทที่ 1

บทนำ

ธรรมชาติและสรรพสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต รูปทรงทางธรรมชาติ อัจฉางาม รวมไปถึงความเรียบง่าย ความสงบและซับซ้อนชวนน่าสงสัย น่าค้นหาจนทำให้นักวิจัยทุกคนอยากที่จะเข้าไปสัมผัสถึงความยิ่งใหญ่และความงามอันไร้ขีดจำกัด เหล่านั้น ไม่ว่าจะสิ่งนั้นจะเป็นอะไรต่างมีผลเกี่ยวโยงซึ่งกันและกัน ทั้งอากาศ แสงแดด ท้องฟ้า พื้นดิน พื้นน้ำ สัตว์ ป่า ภูเขา ต้นไม้ ล้วนเป็นวัฏจักรทางธรรมชาติที่ได้สร้างสุนทรียภาพที่มีความหลากหลาย มีการใช้ชีวิตและการดำรงอยู่ร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ อันประกอบไปด้วย การเจริญเติบโต การเอื้อเฟื้อเพื่อแม่ โอบอ้อมอารี การดูแลซึ่งกันและกัน และรวมไปถึง การต่อสู้ แ่งแย่ง แข่งขัน คัดสรร สิ่งต่างๆ เหล่านี้ถือได้ว่าเป็นวิถีทางธรรมชาติที่ทำให้ทุกสรรพสิ่งอยู่รวมกันได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการอยู่รวมกันตามธรรมชาติของทุกชีวิตนั้นล้วนเอื้อประโยชน์ต่อกัน และส่งผลให้มีการพัฒนาที่มีการเจริญเติบโต อย่างที่ไม่มีสิ้นสุดควบคู่ไปกับการดำรงชีวิตของสรรพสิ่งต่างๆทั้งหลายในธรรมชาติ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ

สรรพสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ ล้วนแล้วแต่มีการพัฒนาและหากกล่าวถึงสิ่งที่เป็นแม่แบบของการพัฒนาของทุกสรรพสิ่ง ก็คงจะต้องกล่าวถึงธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ ในธรรมชาตินั้นมีความงาม ความสมบูรณ์อยู่ในตัวเองอย่างชัดเจน อีกทั้งในธรรมชาติมีความงดงามในตัวเป็นความงดงามทั้งที่แจ่มชัด เป็นความจริงแท้ทางสุนทรียภาพมีความหลากหลาย ด้วยพลังความงามของเส้น สี รูปทรง พื้นผิว ที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าจากเรื่องราว เนื้อหามากมาย มีการกำเนิดของสรรพสิ่งที่หลากหลายทางธรรมชาติ เป็นวัฏจักรทางความงามความอุดมสมบูรณ์ ถือได้ว่าวัฏจักรนี้เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลสำคัญต่อการดำรงอยู่ของชีวิตทุกชีวิตทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น ต้นไม้ แม่น้ำ ท้องฟ้า พื้นแผ่นดิน ภูเขา หุบเหว จอมปลวก และรากไม้รวมไปถึงบริเวณภายในถ้ำ ซึ่งจะพบลักษณะของหินงอกหินย้อย แท่งหิน โขดหิน ช่องหินที่โดนน้ำกัดเซาะไปตามกาลเวลาของธรรมชาติ เป็นการรับรู้และสัมผัสได้ว่าทุกชีวิตในธรรมชาตินั้นมีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงอยู่ตลอดเวลา เป็นความเกี่ยวข้องที่มีอาจหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธได้เลย

ดังนั้นเมื่อทุกสรรพสิ่งในธรรมชาติล้วนจำเป็นต้องอยู่ด้วยกัน ทุกชีวิตจึงต้องรู้จักการดูแลปกป้องตนเอง พร้อมทั้งหลบหลีกและคืนรบบนสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยอันตราย อาจจะสามารถได้ว่า วิธีการเอาตัวรอดของทุกชีวิตเป็นวัฏจักรของชีวิตที่สำคัญ เพื่อให้สภาวะการดำรงอยู่ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ เป็นไปอย่างปกติเป็นปรากฏการณ์ทางสภาพแวดล้อมที่ดำเนินไปภายใต้สภาวะอันเหมาะสม และประสานสอดคล้องกันสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในช่วงเวลาต่างๆยังส่งผลต่อความรู้สึก และการรับรู้ของสิ่งมีชีวิตทุกๆชีวิตอีกด้วย โดยเฉพาะธรรมชาติที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้และสัมผัสของมนุษย์ สามารถสร้างบรรยากาศที่มีสีสันต่างๆทำให้มนุษย์เกิดภาวะอารมณ์ ความฝัน และจินตนาการที่กว้างไกลหรือทำให้เกิดพลังความคิดจนส่งผลถึงการกระทำที่หลากหลายนานมา เนื่องจากมนุษย์และธรรมชาติมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เพราะมนุษย์ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ

ดังนั้นถือได้ว่าธรรมชาติเป็นข้อมูลจากประสบการณ์ตรง ที่ได้พบเจอตามสภาพแวดล้อมรอบๆตัวและจากจุดเริ่มต้นทางความคิดของข้าพเจ้าที่ได้สนใจศึกษาสภาพแวดล้อมบริเวณภายในถ้ำ ซึ่งประกอบไปด้วยหินงอกหินย้อย เป็นปรากฏการณ์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นด้วยลักษณะพิเศษของเส้นที่คูดุ้งขึ้นและคิงลงสูงต่ำไม่เท่ากัน รวมไปถึงลักษณะของแท่งหินที่มีขนาดใหญ่อะเล็กต่าง ๆ กัน เป็นการปะทะและตอบโต้ทางอารมณ์ความรู้สึก ทั้งในเรื่องของความยิ่งใหญ่และอลังการทางธรรมชาติต่อผู้พบเห็นยากนักที่มนุษย์จะเอาชนะได้ เพราะหินงอกหินย้อยทางธรรมชาตินั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและยาวนาน ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ผ่านขบวนการทางเทคนิค โดยการใช้ปากกาและสีอะคริลิกบนผ้าใบ ด้วยการประสานกันของเส้นที่คูดุ้งและซับซ้อน เป็นการสร้างเส้นให้วกวนไปมาจนไม่รู้จักจบสิ้นบนรูปทรงที่เป็นนามธรรม เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงพลังความงามและสัจธรรมทางธรรมชาติที่ทุกชีวิตต้องแข่งขัน แข่งแย้ง และจำยอมควบคุมไปกับชีวิตของสรรพสิ่งที่ต้องดิ้นรน อย่างระมัดระวังในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วย ความอันตราย กับดัก และขวากหนาม

1.2 วัตถุประสงค์การสร้างสรรค์

1.2.1 เพื่อเสนอการดำรงชีวิตที่มีความดิ้นรน แข่งแย้ง แข่งขันซึ่งเต็มไปด้วย กับดักและขวากหนามทางธรรมชาติภายใต้สภาวะการดำรงอยู่ของชีวิตในธรรมชาติ

1.2.2 เพื่อต้องการเน้นอารมณ์ ความรู้สึก ให้คนดูเข้ามามีส่วนร่วมในงานและสามารถรับรู้ถึงสภาวะการดำรงอยู่ของชีวิต ที่ได้แรงบันดาลใจที่ได้มาจากธรรมชาติโดยใช้ บริเวณภายในถ้ำหินงอกหินย้อยนำมาสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ตามจินตนาการเพื่อสร้างความงามทางสุนทรียศาสตร์ใหม่ปรากฏขึ้น

1.2.3 เพื่อสร้างสรรค์ผลงานในลักษณะจิตรกรรมร่วมสมัย 2 มิติโดยใช้เทคนิคปากกาและสีอะคริลิกบนผ้าใบ ในรูปแบบกึ่งนามธรรม (Semi - Abstract)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.2.4 เพื่อเป็นวิธีการในการศึกษา ค้นคว้า แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม สำหรับนักศึกษาผู้ที่สนใจ แนวทางเดียวกันนี้อันจะเป็นการขยายขอบเขตการสร้างสรรค์ให้กว้างขึ้นและมีการพัฒนาต่อไป ทั้งนี้ข้าพเจ้ายังต้องการเผยแพร่ความรู้ในผลงานวิจัยทางด้านศิลปะในแนวทางการศึกษาสร้างสรรค์ศิลปะต่อไป

1.3 ขอบเขตการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์งานในชุดนี้ เป็นการเสนอเรื่องราวและเนื้อหาในรูปแบบมุมมองที่เป็นส่วนตัว โดยการนำเอาธรรมชาติและสภาพแวดล้อมมาจัดสรรขึ้นใหม่ ในขบวนการทางศิลปะ โดยใช้หลักการของทัศนธาตุ เช่น เส้นปากกาที่ได้รับอิทธิพลจากหินงอกหินย้อย พร้อมทั้งยังเขียนรูปทรงดังกล่าว ด้วยปากกาขึ้นมาใหม่โดยผสมผสานกับจินตนาการส่วนตัว เพื่อให้ได้ลักษณะของรูปทรงที่มีรูปแบบการพุ่งขึ้นและดิ่งลง คูคล้าย กับดัก เป็นการเสนอผ่านเรื่องราวของสถานะการดำรงอยู่ ของชีวิตในธรรมชาติที่จำเป็นต้องปรับสภาพตัวเอง เพื่อการอยู่รอดของชีวิต สร้างสรรค์ ขึ้นด้วยรูปแบบของผลงานประเภทจิตรกรรมร่วมสมัย โดยการแสดงออกผ่านเทคนิคปากกาและสีอะคริลิกบนผ้าใบ

ผลงานจำนวน 5 ชิ้น

ชิ้นที่ 1	ขนาด 150x190	เซนติเมตร	ปากกาน้ำเงิน
ชิ้นที่ 2	ขนาด 200x200	เซนติเมตร	ปากกาน้ำเงิน
ชิ้นที่ 3	ขนาด 190x230	เซนติเมตร	ปากกาน้ำเงิน
ชิ้นที่ 4	ขนาด 200x200	เซนติเมตร	ปากกาน้ำเงิน
ชิ้นที่ 5	ขนาด 200x230	เซนติเมตร	ปากกาน้ำเงิน

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 ได้เห็นถึงความสำคัญในการดำรงอยู่ร่วมกันของทุก ๆ สรรพสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ เป็นสถานะของการดำรงอยู่ที่ประกอบไปด้วย อากาศ แสงแดด ท้องฟ้า พื้นดิน พื้นน้ำ สัตว์ ป่า ภูเขา ต้นไม้ อันเป็นพื้นฐานของวัฏจักรชีวิต

1.4.2 ได้ศึกษาและเรียนรู้ ชีวิตทางธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ที่มีการเปลี่ยนแปลง ไปตามกาลเวลา

1.4.3 ได้สร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในชุด สถานะการดำรงอยู่ เพื่อเป็นการเผยแพร่ และ สร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นแนวทางในการศึกษาผลงานศิลปะต่อผู้สนใจในแนวทางดังกล่าว

บทที่ 2

เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

การสร้างสรรคผลงานศิลปะนั้น ผู้สร้างจะต้องศึกษาค้นคว้าแหล่งข้อมูลต่างๆ มากมาย ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการสร้างสรรคผลงานและมีความสำคัญมาก ข้อมูลที่ศิลปินจะนำมาถ่ายทอดผลงานนั้น อาจจะได้มาจากประสบการณ์ตรง หรือการค้นคว้าในรูปแบบวิธีอื่น ๆ แล้วแต่ ขบวนการสร้างสรรคผลงานของแต่ละบุคคล ซึ่งข้อมูลที่จะถูกนำมาจัดสรร ในการแสดงออกของ ผลงานวิทยานิพนธ์ที่ชื่อว่าสภาวะการดำรงอยู่ ชูคดีได้สร้างสรรคและรวบรวมข้อมูลทั้งจาก ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมรวมถึงสื่ออื่น ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างผลงานศิลปะไว้ดังนี้

2.1 ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและประสบการณ์

การมีชีวิตที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ทำให้ข้าพเจ้ามีความคิดมีอารมณ์และมีประสบการณ์ ซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงที่ได้จากธรรมชาติ โดยส่วนตัวของข้าพเจ้าจะอยู่กับธรรมชาติ ป่า เขา และน้ำตกมาตั้งแต่เกิด คั้งนั้นจากสภาพแวดล้อมดังกล่าวจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อตัวข้าพเจ้า และยังเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดประสบการณ์รวม ไปถึงการ ได้เก็บเกี่ยวบรรยากาศและสะสม ความทรงจำ จนอาจจะถือได้ว่าเป็นประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ ที่มีความหมาย มีอารมณ์ มี เอกภาพ และส่งผลให้เกิดความรู้สึกประทับใจในรูปทรงทางธรรมชาติด้วยที่ข้าพเจ้ามีโอกาส ได้สัมผัส บริเวณภายในถ้ำที่เต็มไปด้วยสิ่งสวยงาม ความยิ่งใหญ่ ความลึกกลับที่ซับซ้อน และ น่ากลัว ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม สำหรับข้าพเจ้าคั้งนั้นการรู้จักสังเกต สามารถนำมาสร้างสรรค ทั้งพร้อมถ่ายทอดเป็นผลงานด้วยการแสดงอารมณ์ ความรู้สึกผ่าน ทัศนธาตุทางศิลปะอย่างเช่น ผลงานวิทยานิพนธ์ชูดนี้ ได้สร้างสรรคพร้อมทั้งจากสภาวะการ ดำรงอยู่ของชีวิตโดยได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติภายในถ้ำ รูปทรงของหินงอกหินย้อย ที่ดู ลึกลับ ลึกกลับ เป็นสิ่งที่ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความประทับใจ และใช้เป็นข้อมูลหลักในการสร้าง แนวความคิดร่วมไปถึงการจัดองค์ประกอบในภาพให้เกิดขึ้นในผลงานวิทยานิพนธ์ชูดนี้ คั้งที่ กล่าวไว้ในหนังสือสุนทรียศาสตร์ที่ว่า ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ นอกจากจะแก้ปัญหาการอยู่ รอดด้วยอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรคแล้ว มนุษย์ยังต้องการความสุข เพลิดเพลินพอใจ การสัมผัสกับธรรมชาติโดยตรง โดยชื่นชมความเขียวจีของทะเลข้าว ความ เปลี่ยนแปลงของท้องฟ้ายามเย็น ซึมซับซาบซึ้งกับความอ่อน โยนของดอกหญ้ายามดูลม ฯลฯ เหล่านี้ ล้วนเป็นประสบการณ์ทางสุนทรียะที่ช่วยกล่อมเกลารมณ์มนุษย์ให้เกิดความรู้สึกเยือก เย็นชื่นชมและซาบซึ้งในความงาม จึงกล่าวได้ว่า ความงามเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งของชีวิต เป็น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สิ่งที่ทำให้ชีวิตรื่นรมย์แจ่มใส ถ้าชีวิตมนุษย์ขาดสิ่งนี้ไปเสียอย่างหนึ่งแล้ว ก็คงจะมีแต่ความแห้งแล้งไร้ชีวิตชีวา (ประเสริฐ ศิลรัตน์. 2542, 2.)

2.2 ข้อมูลที่ได้มาจากนิตยสารและภาพถ่าย

การเก็บและรวบรวมข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ได้ศึกษารูปแบบที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและสภาพแวดล้อม โดยได้ค้นคว้าหาความรู้จากนิตยสาร รวมไปถึงรูปถ่ายของแหล่งท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติ ภูเขา และถ้ำ เป็นการหาข้อมูลรูปภาพของหินงอกหินย้อยและรายละเอียดต่างๆที่เราไม่สามารถค้นหาได้ด้วยตัวเอง ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเก็บและรวบรวมข้อมูลไม่เป็นการยุ่งยากและซับซ้อนในการค้นหา และไม่เป็นการเสียเวลาในการเดินทางไปค้นคว้าด้วยตนเองจากสถานที่จริงการเก็บข้อมูล และรวบรวมข้อมูลดังกล่าวก็เพื่อนำมาประกอบกับการพัฒนารูปแบบผลงาน โดยใช้จินตนาการผสมผสานรูปทรงต่างๆ ที่ได้จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำมาคลี่คลายแล้วจัดสรรรูปทรงเหล่านั้นเข้าด้วยกัน ซึ่งถ้าหากไม่มีข้อมูลจากนิตยสารและภาพถ่าย ก็อาจจะส่งถึงปัญหาในขั้นตอนการร่างภาพ และสร้างสรรค์ผลงานจริงขึ้นมาได้ การเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูลจากนิตยสารหรือภาพถ่ายเหล่านี้ ถือได้ว่าสำคัญยิ่งในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า

ภาพที่ 2.1 แสดงลักษณะรูปภาพของธรรมชาติที่มีการกัดเซาะและเปลี่ยนรูปทรงไปตามกาลเวลา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 2.2 แสดงลักษณะรูปภาพของธรรมชาติที่มีการกัดเซาะและเปลี่ยนรูปร่างไปตามกาลเวลา

ภาพที่ 2.3 แสดงลักษณะรูปภาพของธรรมชาติที่มีการกัดเซาะและเปลี่ยนรูปร่างไปตามกาลเวลา

2.3 ข้อมูลที่ได้จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จากธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลาย อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นแหล่งกำเนิด เป็นจุดเริ่มต้นของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานในหลากหลาย รูปแบบแล้วแต่ผู้สร้างสรรค์จะกำหนดแนวความคิดในการนำเสนอ รูปแบบการดำรงชีวิตที่ เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้เพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น เมื่อนำมาใช้เผยแพร่หรือขึ้นต้นการวิจัย ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เปลี่ยนไปตามเวลาทำให้เห็นถึงความแตกต่างในทุกๆด้านได้อย่างชัดเจน ด้วยเหตุนี้ความศรัทธาในธรรมชาติจึงก่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่ทำให้ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ โดยได้รับอิทธิพลจากธรรมชาติในส่วนของหินงอกหินย้อย ที่ดูเป็นหินปลาในรูปแบบของเส้น (Line) เป็น การสร้างสรรค์ที่ผสมผสานกับจินตนาการความรู้สึก ในเรื่องของทัศนธาตุ

การรวบรวมข้อมูล เพื่อนำมาเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน ของข้าพเจ้าชุดนี้ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากประสบการณ์ตรงที่ได้มาจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนำข้อมูลดังกล่าวมาถ่ายทอด โดยสร้างผ่านกระบวนการทางศิลปะและนำเสนอผลงานเพื่อสะท้อนอารมณ์ความรู้สึก ที่ได้มาจากการได้รับเอาสถานะต่างๆ รอบตัว ตามแต่ประสบการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อโดยตรงทางด้านจิตใจ

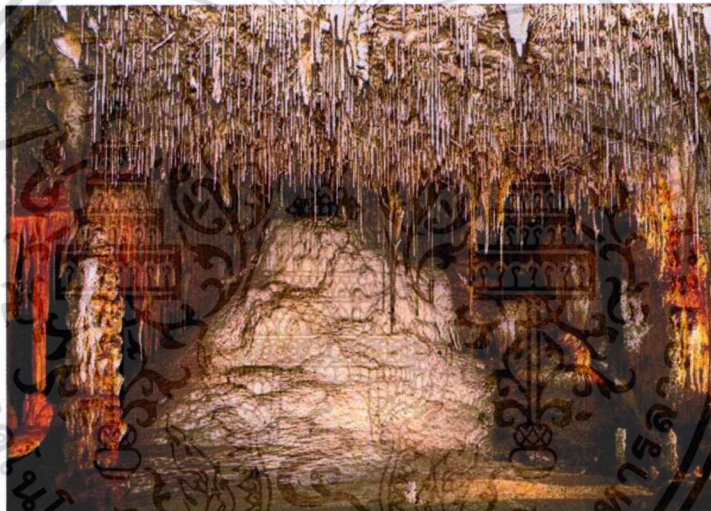
2.4 ข้อมูลที่ได้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรืออินเทอร์เน็ต

ปัจจุบันสื่อดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก การค้นหาข้อมูลและค้นหาความรู้จากสื่อดังกล่าวก็มีความสะดวกรวดเร็ว ข้าพเจ้าเองก็ใช้สื่อดังกล่าวเพื่อค้นหาข้อมูลด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหินงอกหินย้อย อย่างเช่น

หินงอก - หินย้อย คือหินที่งอกจากพื้น หินย้อยคือหินที่ย้อยลงมาจากด้านบน เกิดมา โดยเฉพาะภูเขาหินปูนฝนที่ตกลงมามีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(CO₂)ซึ่งละลายในน้ำฝนกลายเป็นกรดคาร์บอนิก (H₂CO₃) ไหลไปตามก้อนหิน และทำปฏิกิริยากับแคลเซียมคาร์บอเนต ที่มีอยู่ในหินปูน เกิดเป็นสารละลายแคลเซียมไฮโดรเจน คาร์บอเนต ซึ่งไหลไปตามพื้นผนังถ้ำ เมื่อน้ำระเหยหมดก็เหลือตะกอน สะสมเป็นหินงอกหินย้อย จัดเป็นการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก แบบช้าๆ ([Http://www.geocities.com/witit_mink/rock.html](http://www.geocities.com/witit_mink/rock.html))

ภาพที่ 2.4 แสดงลักษณะภายในถ้ำที่มีหินงอกหินย้อย

ภาพที่ 2.5 แสดงลักษณะภายในถ้ำที่มีหินงอกหินย้อย

2.5 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน

หากจะกล่าวถึงวงการศิลปะที่สืบเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบันได้ทำให้ข้าพเจ้าเห็นวิวัฒนาการของศิลปินที่ต้องการถ่ายทอดและแสดงแนวความคิดออกไปในรูปแบบที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อตัวของข้าพเจ้าได้เรียนรู้ซึ่งการสร้างสรรคผลงานวิทยานิพนธ์นี้ เป็นการมุ่งแสดงออกตามความรู้สึกของรูปทรงทางธรรมชาติและจินตนาการที่ใช้ในด้านสร้างสรรคผลงานของข้าพเจ้าให้เป็นไปตามรูปแบบส่วนตัวและค้นหาวิธีการสร้างสรรคเฉพาะตัวตนเป็นสำคัญซึ่งรูปแบบ (Style) ของผลงานมีความสอดคล้องกับการสร้างสรรคอันเป็นแนวทางของศิลปินที่มีอิทธิพลต่อผลงานและแนวความคิดของข้าพเจ้ามีดังนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.5.1 ชื่อศิลปิน Joan Miró

ชื่อศิลปิน Joan Miró

ชื่อศิลปิน Gelam Nguzu Kazi เทคนิค ภาพพิมพ์

ภาพที่ 2.6 โจอัน มิโร (Joan Miro 1893 - 1983) จิตรกรเอกชาวสเปน

ประวัติย่อ

โจอัน มิโร เกิดเมื่อวันที่ 20 เมษายน ค.ศ.1893 ที่ Passatge del Credit เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน บิดาเป็น ช่างทอง และ ช่างนาฬิกา มิโรเข้าเรียนที่วิทยาลัยธุรกิจก่อนที่จะเข้าศึกษาใน สถาบันศิลปะแห่งบาร์เซโลนา (The Barcelona Ecole des Beaux-Arts) และสถาบันกาลิ (Academie Gali) แต่เรียนไปได้เพียงสามปี ในปี ค.ศ.1910 เขาล้มป่วยด้วยไข้ ไทฟอยด์ อย่างรุนแรง ครอบครัวของเขาจึงย้ายไปอยู่ในชนบทที่มงเตรียง (Montroig) มิโรได้เริ่มวาดรูปหรือสร้างงาน จิตรกรรม อย่างจริงจังที่บ้านใหม่นั้น ในปี ค.ศ.1918 มิโรจัดแสดงผลงานของเขาขึ้นเป็นครั้งแรกที่ดัลมาเกิ้ล (Dalmau Gal) เป็นผลงานที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากคิตีพ็อนบ้าน ผสมกับกรรมวิธีของคิตีโฟว์ (Fauvism, Fauves) นิยมใช้สีสว่าง สดใส รุนแรง ให้ความสำคัญกับอารมณ์ จินตนาการและความงาม

ในปี ค.ศ.1919 มิโรเดินทางไปปารีส ที่นั่นเองเขาได้พบกับศิลปินรุ่นพี่เชื้อชาติเดียวกันคือ ปิกัสโซ ซึ่งคบหากันเรื่อยมา มิโรได้รับอิทธิพลทางความคิดเกี่ยวกับ ศิลปะลัทธิคิวบิสม์ ผสานกับแนวคิดแบบดั้งเดิม เมื่อมิโรเดินทางกลับไปสเปน เขาพยายามแสวงหาแนวทางการสร้างสรรค์ของตนเอง แต่ก็ยังไม่พบแนวทางของตนเองอย่างแท้จริง

ในปีต่อมา มิโรเดินทางไป กรุงปารีส อีกครั้งหนึ่ง ในครั้งนี้เขาเข้าร่วมกลุ่มกับศิลปินหัวก้าวหน้าในขณะนั้น ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ ศิลปะคิดาคา กำลังได้รับความนิยมจากศิลปินรุ่นใหม่ ต่อมาลัทธินี้ได้สลายตัวไป เกิด ลัทธิเหนือจริง (Surrealism) มิโรสนใจแนวคิดของลัทธิที่เกิดขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ใหม่นี้มากจึงได้เข้าร่วมกับกลุ่มดังกล่าว ซึ่งมีอิทธิพลต่อเขามาก เพื่อสะท้อนความคิดฝันและแรงปรารถนาที่ออกมาจากจิตใต้สำนึกอย่างฉับพลันและเป็นอิสระ ผลงานของมิโรสร้างความตื่นตัวให้กับกลุ่มเซอร์เรียลลิสม์มาก เขาตัดทอน รูปทรงธรรมชาติ ออกไป เหลือเพียงรูปสัญลักษณ์ ที่อาจแทนค่าด้วยรูปทรงเรขาคณิตหรือสีที่เรียบง่าย โดยนำมาจัดวางเป็นองค์ประกอบอย่างง่าย ๆ ดังนั้น ผลงานจิตรกรรมของมิโรจึงมีลักษณะเฉพาะตน ที่ต่างไปจากจิตรกรแนวเซอร์เรียลลิสม์คนอื่น ๆ ที่ยังอาศัยรูปทรงของธรรมชาติเป็นสื่อ

อย่างไรก็ตาม ผลงานศิลปะของมิโร โดยเฉพาะผลงานจิตรกรรม ได้รับการยอมรับว่ามีคุณค่าสูงและมีความโดดเด่น เขาจึงเป็นศิลปินที่ได้รับเกียรติจากวงการศิลปะของโลกอย่างกว้างขวางคนหนึ่ง ในช่วงต้นในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 มิโรได้รับเชิญให้เดินทางไปเยือนและแสดงผลงานในประเทศต่าง ๆ ทั้งใน ยุโรป และ สหรัฐอเมริกาหลายครั้ง และได้สร้างผลงานศิลปะให้กับสถานที่สำคัญ ๆ ของโลกหลายแห่ง โจอห์น มิโร เป็นศิลปินชาวสเปนคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จมาก เขามีอายุยืนถึง 90 ปี ในปี พ.ศ. 2526 สุขภาพของเขาทรุดลงเรื่อย ๆ จนในที่สุดก็ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ที่ ปัลมาเดลมายอร์กา (Palma del Mallorca) และร่างที่ไร้วิญญาณของเขาได้ถูกเผาที่บาร์เซโลนาแผ่นดินเกิดของเขานั่นเอง

โจอัน มิโร จิตรกรรมของมิโร ศิลปินกาตาลัน เริ่มต้นเกิดจากความไม่มีอะไรเลย (TO START WITH NOTHING) ผสมผสานกับสัญชาตญาณโดยลำพัง ทั้งนี้จากการแสวงหาจินตภาพใหม่ของศิลปินปารีสในต้นศตวรรษที่ 20 เป็นกระแสศิลปะสมัยใหม่ (MODERN ART) ที่น่าตื่นตัวเร้าใจ และการแสวงหาจินตภาพจากจิตใต้สำนึก (SUBCONSCIOUS) ของมิโรถือเป็นเรื่องแปลกใหม่ โดยมิโร ทำงานวาดเส้นเกือบจะทั้งหมดจากสภาวะการเกิดภาพหลอน (HALLUCINATION) มิโรอดอาหารจนร่างกายเกิดปฏิกิริยาต่อความหิวโหย เกิดภาพหลอนซึ่งเป็นการค้นพบจินตภาพที่ไม่คาดฝันถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะ โดยอัตโนมัติ (จิระพัฒน์ พิตรปรีชา. 2547 : 172)

ภาพที่ 2.7 ห้องทำงานของ โจอัน มิโร

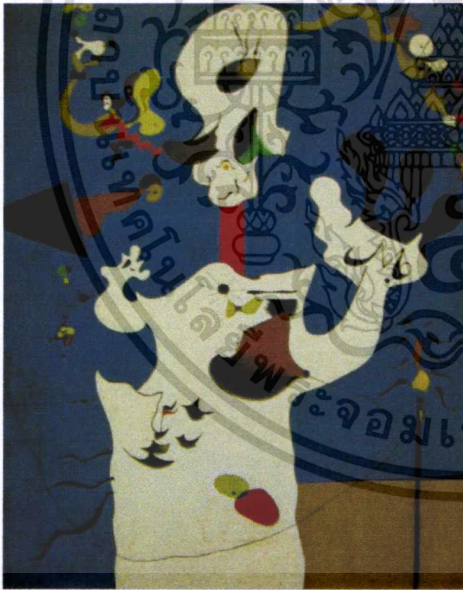
แม้ว่ามิโร จะนำเอาลักษณะการทำงานที่พวกลัทธิเหนือจริง (SURREALIST) ที่เรียกว่า “อัตโนมัติ (AUTOMATIC)” มาใช้ในระดับหนึ่ง แต่เขาก็ได้ขยายขอบเขตมันออกไป โดยมุ่งไปที่ การแสดงออกระหว่างการทำงานอย่างเข้มข้นมากกว่าศิลปินคนอื่นๆ ในยุคนั้น

ในปี ค.ศ. 1925 มิโรเริ่มทำการทดลองทำงานอย่างอิสระ ใช้สีเป็นพื้นที่กว้างโดยใช้พู่กันวาด หรือบางครั้งก็ใช้ผ้าจุ่มสีป้ายปาดลงไปบนผ้าใบหลุดออกจากวิธีวาดภาพแบบธรรมดาที่เคยใช้ทัศนียวิทยาเข้าช่วย พื้นที่ว่างที่เกิดขึ้น รูปทรงและเส้นต่างๆ ได้ถูกพัฒนาเป็นภาษาและสัญลักษณ์ หรือ ภาษาแห่งสัญลักษณ์ (THE LANGUAGE OF SIGN) นับแต่นั้นเป็นต้นมา งานของมิโรได้ก้าวสู่ความเป็นเลิศในการสะท้อนโลกภายใน (INTERNAL WORLD) ออกมาเป็นงานศิลปะ (จิระพัฒน์ พิตรปรีชา. 2545 : 219)

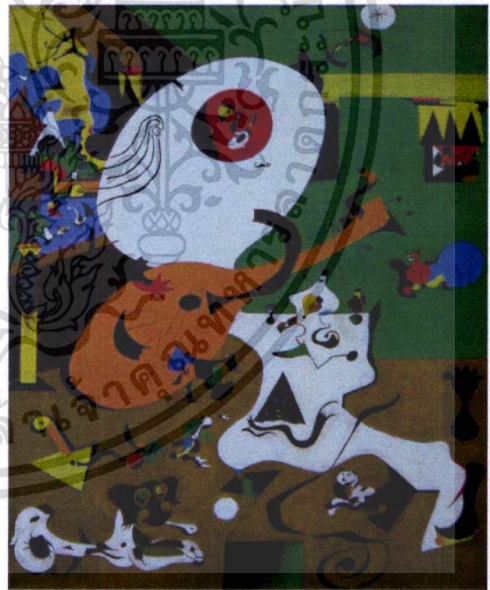
จากกรณีศึกษาผลงานของ โจอัน มิโร พบว่าการจัดวางองค์ประกอบในผลงานของมิโรมีส่วนช่วยให้การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้ามีการพัฒนาทั้งในเรื่องของรูปทรงทางธรรมชาติและ มีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจเนื่องจากได้นำรูปแบบลักษณะการจัดวางภาพมาประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเอง ทั้งนี้เพราะการจัดวางภาพและองค์ประกอบในลักษณะของ โจอัน มิโร หลายภาพสามารถถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกของงานที่เป็นลักษณะของจินตนา อารมณ์ และความเพื่อฝันตลอดจนแสดงถึงรูปทรงอย่างอิสระได้

ภาพที่ 2.8 “Harlequin’s Carnival” Oil on canvas. 66 x 93 cm. 1924-25 Joan Miro.

ภาพที่ 2.9 “Potato” Oil on canvas.
1928 Joan Miro.

ภาพที่ 2.10 “Dutch Interior” Oil on canvas.
1928 Joan Miro.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.5.2 ชื่อศิลปิน DAVID BOSUN เทคนิค ภาพพิมพ์

ภาพที่ 2.11 DAVID BOSUN

เทคนิคภาพพิมพ์

เกิดเมื่อ 1973 ประเทศ Islands ด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบดั้งเดิมทำให้ DAVID BOSUN เริ่มสนใจศึกษาเกี่ยวกับมรดกและประเพณีท้องถิ่น เลยทำให้ผลงานของ DAVID BOSUN ได้รับอิทธิพลในการสร้างผลงานศิลปะจากการบันทึกเรื่องราว ที่มีมาจากความเชื่อ ประเพณี ผ่านออกมาเป็นรูปแบบเทคนิคภาพพิมพ์โดยมีเส้นในการสร้างเนื้อหาและมิติ เป็นการเอารูปทรงทางธรรมชาตินำอยู่ร่วมกันกับเส้นได้อย่างกลมกลืน ซึ่งปัจจุบันนี้ DAVID BOSUN ก็ยังคงสร้างผลงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนเองอยู่และแสดงผลงานไปตามประเทศต่างๆ

จากกรณีศึกษาผลงานของ DAVID BOSUN พบว่าการจัดวางองค์ประกอบในผลงานมีส่วนช่วยให้การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องการใช้เส้นสร้างมิติและรูปทรงทางธรรมชาติ เนื่องจากได้นำรูปแบบลักษณะของเส้นที่ปรากฏอยู่ในผลงานของ DAVID BOSUNนำมาพัฒนาใช้กับการทำงานของข้าพเจ้าการจัดวางภาพและองค์ประกอบในลักษณะของ DAVID BOSUN หลายภาพสามารถถ่ายทอดการใช้เส้นที่ดูลักษณะแบบแบนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

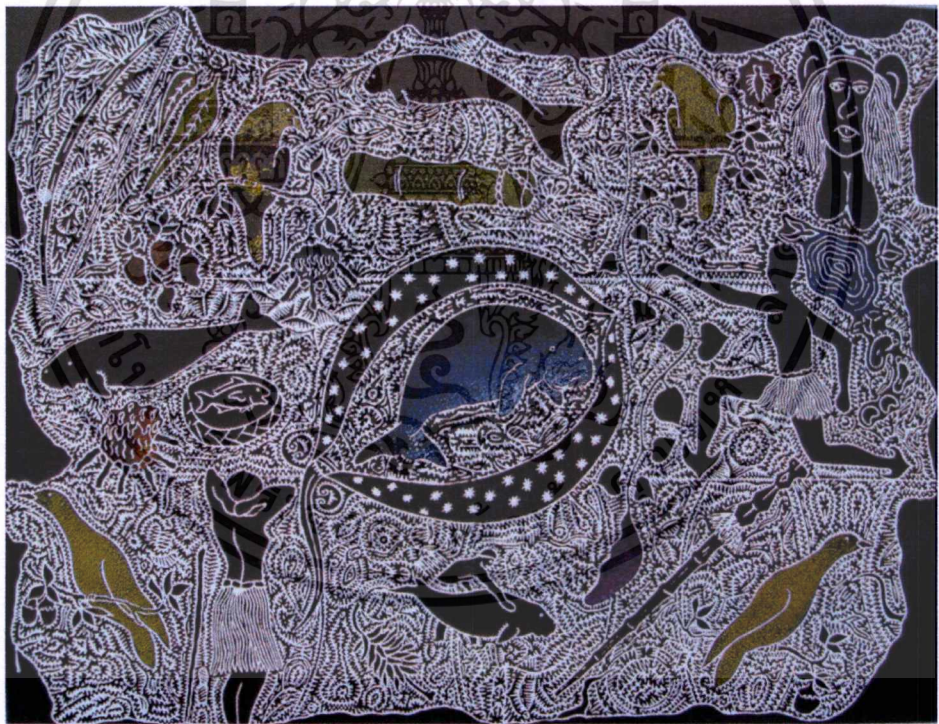

ภาพที่ 2.12 Dying Industry

DAVID BOSUN

Linocut Kaidaral, 2000

300 x 245 mm, Edition of 75

ภาพที่ 2.13 Gelam Nguzu Kazi – Gelam My Son

DAVID BOSUN

Linocut Kaidaral, 2001

460 x 610 mm, Edition of

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3

วิธีดำเนินการสร้างสรรค์

วิธีดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั้นถือได้ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญยิ่ง ในการกำหนดรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการสร้างผลงานซึ่งจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปเสียมิได้เลยก็คือ ที่มา ของความคิดต่างๆ เหล่านี้ ในการผ่านขบวนการสะสมสิ่งที่สังเกตเห็นกลายมาเป็นประสบการณ์ซึ่งได้ถูกจัดไว้เป็นสิ่งที่ต้องอยู่ร่วมกันระหว่าง แนวความคิดและแรงบันดาลใจ รวมไปถึงขั้นตอนการสร้างผลงานเพราะถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ศิลปินจะละเลยและขาดไปไม่ได้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

3.1 แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

งานจิตรกรรมชุดนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้แรงบันดาลใจจากการประสบพบเจอและสัมผัสกับธรรมชาติโดยตรงดังเช่น ภายในถ้ำ หุบเขา หรือแม้แต่รากไม้สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนได้สร้างความรู้สึกประทับใจอันเป็นตัวผลักดันทำให้ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานด้วยลักษณะของหินงอก หินย้อยที่ให้ความรู้สึก อันตราย กับดัก และขวากหนาม จากรูปทรงที่ดูเป็นพื้นปลาไหลมูกงขึ้น - ลง จึงเป็นที่มาของการมาสร้างผลงาน

3.2 แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน

ข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็นถึง สภาวะการดำรงอยู่ของชีวิต ที่ต้องอาศัยอยู่อย่างระมัดระวัง บนสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยอุปสรรคอันตราย โดยวิธีการใช้รูปทรงซึ่งถูกสร้างและออกแบบขึ้นมาใหม่ ในลักษณะของหินงอกหินย้อย เพื่อสร้างรูปแบบที่ให้ความรู้สึกถึงภัยอันตรายหรือกับดัก ขวากหนาม รอบล้อมรูปทรงอิสระ คล้ายกับว่าภัยอันตรายดังกล่าวได้ทำให้รูปทรงอิสระที่อยู่ภายในผลงานนั้นต้องคืบคลานและดำรงอยู่ในสภาพแวดล้อมดังกล่าว

3.3 วิธีดำเนินการและขั้นตอนในการสร้างสรรค์

การเริ่มต้นสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ข้าพเจ้าได้วางแผนแบบที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนและเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ไว้ก่อนจะลงมือปฏิบัติขั้นตอนการทำงานจริง ซึ่งข้าพเจ้าได้ศึกษาหาข้อมูลมาเป็นส่วนประกอบของผลงานและได้รวบรวมทั้งแนวความคิด เทคนิครวมไปถึงขบวนการลงมือสร้างสรรค์ปฏิบัติผลงานจริงให้ดูสมบูรณ์และลงตัวที่สุดในการดำเนินงานซึ่งมีขั้นตอนในการสร้างสรรค์ไว้ดังนี้คือ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.3.1 เริ่มจากการศึกษาจากเอกสาร ตำรา โดยสังเกตและเก็บบันทึกข้อมูลทาง ธรรมชาติ ที่เกี่ยวกับวิธีการดำเนินชีวิต จนเป็นที่มาของแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

3.3.2 รวบรวมข้อมูลต่างๆ จากเอกสาร หนังสือ วารสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้ง ทางธรรมชาติรวมทั้งการถ่ายภาพ เพื่อเป็นข้อมูลและแรงบันดาลใจกับเนื้อหา อารมณ์ความรู้สึก และมุมมองที่เกิดขึ้นผสมผสานกันจนเกิดเป็นแนวความคิดที่เหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น

3.3.3 วิเคราะห์และจัดลำดับ ขั้นตอน ทางขบวนการความคิดเพื่อเป็นหนทางไปสู่การพัฒนา แนวความคิดที่เหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น

3.3.4 เมื่อได้แนวความคิดที่เหมาะสมและชัดเจนจึงเริ่มเก็บข้อมูลแบบเจาะลึกถึงรายละเอียดที่ สำคัญกับการสร้างสรรค์และแนวความคิดมากที่สุด

3.3.5 ทดลองสร้างภาพร่างขึ้นเพื่อหาภาพร่างที่ลงตัวที่สุด พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลที่ได้รับ จากภาพร่างว่าสัมพันธ์กับแนวความคิดที่วางไว้หรือไม่

3.3.6 เลือกภาพร่างที่มีความลงตัวที่สุด มาสร้างเป็นผลงานจริงทางกระบวนการกลวิธีทาง จิตรกรรม โดยขั้นตอนนี้อาจมีการเพิ่มเติม หรือตัดทอนรายละเอียดข้อปลีกย่อยเพื่อให้เกิด ความลงตัวที่สุดในผลงานจริง

3.3.6.1 สร้างรูปทรงโดยมีโครงสร้างจากธรรมชาติในลักษณะเป็นแท่งของหินงอกหิน ย้อย เล็ก-ใหญ่แตกต่างกันขั้นตอนนี้เป็นจินตนาการส่วนตัวในรูปลักษณะของเส้นที่ดูสลับและสับ ซ้อนไปมาเพื่อสร้างมิติของภาพ

3.3.6.2 รูปทรงกราฟิกที่มีชีวิตอิสระในลักษณะแตกต่างกัน นำมาตัดปะบนผลงาน จริงเพื่อหาลักษณะประกอบของภาพให้ได้ก่อนเขียนจริง

3.3.6.3 นำพู่กันเบอร์เล็ก เพื่อมาแทรกสีครีมอ่อนระหว่างเส้นสีดำของปากกา

3.3.7 วิเคราะห์ผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อหาข้อดีและข้อเสีย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาเป็น ผู้ให้คำแนะนำแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นและพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ให้ออกมาสมบูรณ์ที่สุด

3.4 การสร้างภาพร่างหรือภาพต้นแบบ (Sketch)

เมื่อได้ผ่านขบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้นลงแล้ว จากนั้นจึงได้นำขบวนการ การร่างภาพ หรือภาพต้นแบบนำมาเริ่มเป็นอันดับแรก โดยการนำเอารูปทรงทั้งรายละเอียดต่างๆ ที่ เก็บรวบรวมมาได้นั้นลงน้ำหนักด้วยสายดินสอด ซึ่งจากวิธีดังกล่าวข้าพเจ้าได้กำหนดและแก้ไข รายละเอียดต่างๆของภาพได้อย่างลงตัวพร้อมทั้งยังใส่จินตนาการลงไปในภาพร่างหรือรูปทรงทาง จินตนาการส่วนตัวลงไปในภาพร่างหรือรูปทรงทางธรรมชาติที่ถูกคิดค้นและดัดแปลงที่แตกต่างกัน ออกไป เมื่อขั้นตอนดังกล่าวเป็นไปตามที่ข้าพเจ้ากำหนดไว้แล้ว จึงจะถือได้ว่าภาพร่างมีความ

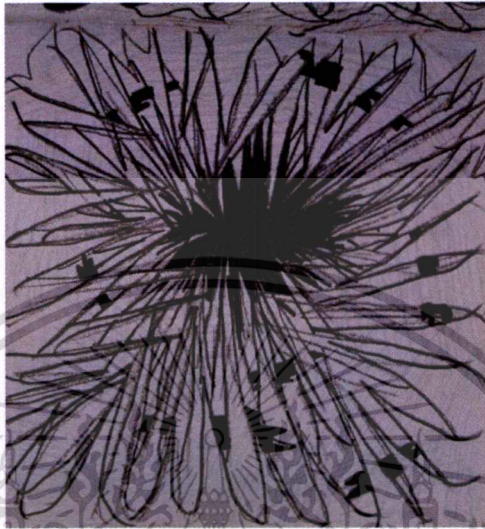
สมบูรณ์พร้อมที่จะไปเป็นภาพผลงานจริงต่อไป แต่บางครั้งภาพผลงานก็อาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามแต่เหตุที่เหมาะสม เพื่อพอผลงานจริงสำเร็จออกมาดูแล้วมีความลงตัวที่สุด

ภาพที่ 3.1 แสดงภาพร่างต้นแบบในช่วงที่ 1

ภาพที่ 3.2 แสดงภาพร่าง ต้นแบบช่วงที่ 1 ที่ได้รับการแก้ไขและนำไปขยายเป็นงานจริง

ภาพที่ 3.3 แสดงภาพร่างต้นแบบในช่วงที่ 2

ภาพที่ 3.4 แสดงภาพร่าง ต้นแบบช่วงที่ 2 ที่ได้รับการแก้ไขและนำไปขยายเป็นงานจริง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.5 แสดงภาพร่างต้นแบบในช่วงที่ 3

ภาพที่ 3.6 แสดงภาพร่าง ต้นแบบช่วงที่ 3 ที่ได้รับการแก้ไขและนำไปขยายเป็นงานจริง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.7 แสดงภาพร่างต้นแบบในช่วงที่ 4

ภาพที่ 3.8 แสดงภาพร่าง ต้นแบบช่วงที่ 4 ที่ได้รับการแก้ไขและนำไปขยายเป็นงานจริง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.5 การสร้างสรรค์ผลงานจริง

เมื่อได้ภาพร่างหรือภาพต้นแบบแล้ว ผู้สร้างสรรค์จะนำภาพร่างไปขยายเป็นผลงานจริงตามจินตนาการของภาพร่าง (Sketch) ผลงานชุดสภาวะการดำรงอยู่ในชุดนี้ ถูกสร้างขึ้นด้วยกรรมวิธีทางจิตรกรรม 2 มิติ โดยใช้ปากกาที่มีขนาดแตกต่างกันออกไปเป็นสื่อในการแสดงออก และสนองความต้องการของข้าพเจ้าซึ่งมีกระบวนการและ ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานดังนี้คือ

3.5.1 นำผ้าใบ (Canvas) มาขึงให้ตึงตามขนาดที่กำหนด

3.5.2 นำภาพร่างมาขยายด้วยเครื่องขยายแผ่นใสและนำดินสอมาร่างลงบนพื้นผ้าใบตามรายละเอียดของภาพร่าง

3.5.3 นำปากกาที่มีขนาดแตกต่างกัน และเริ่มสร้างสรรค์ผลงานตามแบบร่าง

3.5.4 นำสีอะคริลิก ผสมเป็นสีครีมอ่อน(สีของเปลือกไข่ไก่) โดยใช้พู่กันขนาดเล็กมาทาตามช่องว่างที่เป็นพื้นที่สีขาว

3.5.5 นำรูปทรงอิสระจากธรรมชาติที่ได้กำหนดเอาไว้มาใส่ในผลงานและลงสีคัดนำหนักตามที่แบบร่างกำหนดเอาไว้

3.5.6 ขั้นตอนสุดท้ายตรวจสอบและแก้ไขผลงานที่ได้ปฏิบัติจริงหรือปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามแต่เหมาะสม เพื่อให้ผลงานออกมาได้อย่างลงตัวที่สุด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

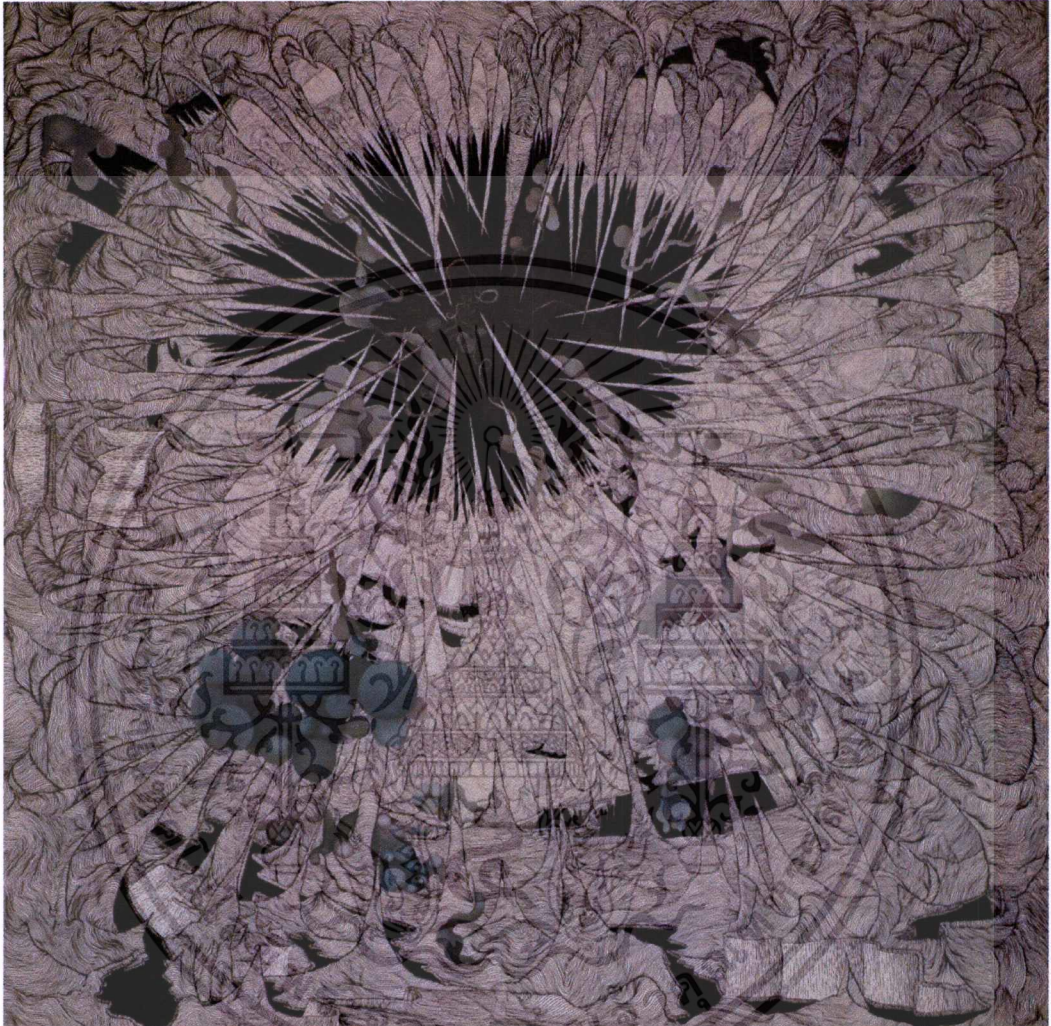
ภาพที่ 3.9 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1

ชื่อผลงาน สภาวะการดำรงอยู่ 1

เทคนิค ปากกา, สีอะครีลิคบนผืนผ้าใบ

ขนาด 150 X 190 cm.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.10 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน สภาวะการดำรงอยู่ 2

เทคนิค ปากกา, สีอะครีลิคบนผืนผ้าใบ

ขนาด 200 X 200 cm.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.11 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน สภาวะการดำรงอยู่ 3

เทคนิค ปากกา, สีอะคริลิกบนพื้นผ้าใบ

ขนาด 190 x 230

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

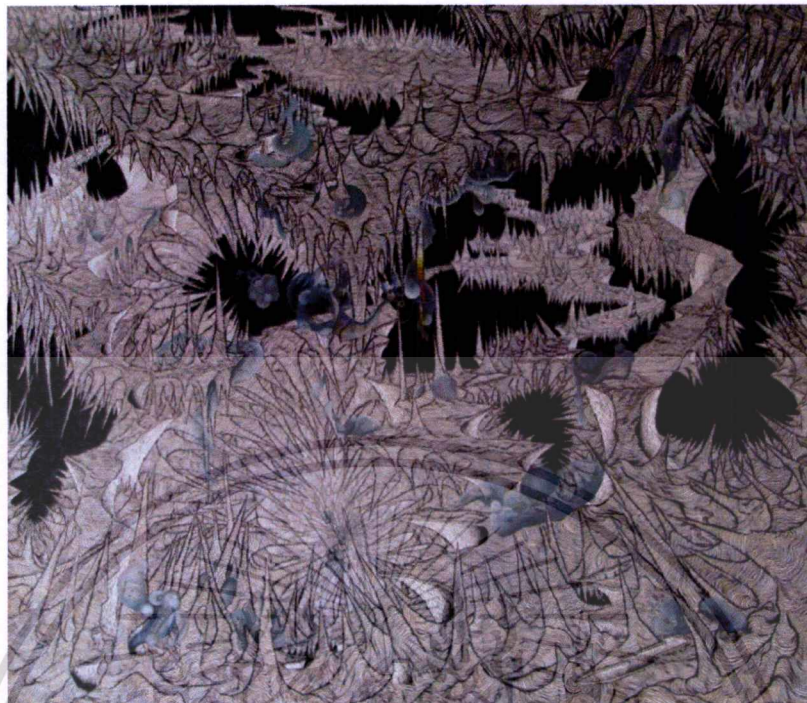
ภาพที่ 3.12 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4

ชื่อผลงาน สภาวะการดำรงอยู่ 4

เทคนิค ปากกา, สีอะครีลิคบนผืนผ้าใบ

ขนาด 200 x 200

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.13 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 5
ชื่อผลงาน สภาวะการดำรงอยู่ 5
เทคนิค ปากกา, สีอะครีลิคบนผืนผ้าใบ
ขนาด 200 x 230

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

การวิเคราะห์องค์ประกอบศิลปะ

ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจที่ข้าพเจ้าได้สัมผัสกับธรรมชาติต่างๆ ที่ ได้ถูกจัดสรรคั้งขึ้นมาใหม่ ทั้งความคิดและการนำเสนอเทคนิควิธีการ ซึ่งในผลงานศิลปะจึง จำเป็นต้องแยกรายละเอียดเพื่อการวิเคราะห์และบอกที่มาของความหมาย เป็นการแสดงออกโดย ผ่านส่วนประกอบที่เรียกว่าทัศนธาตุทางศิลปะ (Visual Elements) เช่น รูปทรง น้ำหนัก พื้นที่ ว่าง เส้น ธาตุเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นร่วมกันในผลงาน เพื่อผลของความสมบูรณ์และความเหมาะสมใน การสร้างสรรค์สำหรับผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าสามารถแยกส่วนประกอบต่างๆ ได้ ดังต่อไปนี้คือ

4.1 เรื่องราวและเนื้อหา

เป็นการนำเสนอถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับธรรมชาติของสภาวะการดำรงอยู่ เป็นการอยู่อาศัย อย่างระมัดระวังบนสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยอันตรายจากวิธีการใช้รูปทรง ซึ่งถูกออกแบบขึ้นมา ใหม่ในลักษณะของหินงอกหินย้อยที่ปรากฏอยู่ตามถ้ำ เพื่อสร้างรูปแบบที่ให้ความรู้สึกของกับดัก ขวากหนาม หรือแม้แต่อันตรายต่างๆ คล้ายกับว่าความอันตรายได้ทำให้รูปทรงอิสระที่อยู่โดยรอบ นั้นต้องดิ้นรน และดำรงอยู่ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ

4.2 รูปแบบ

ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานที่ชื่อว่า สภาวะการดำรงอยู่ด้วยการใช้รูปแบบทางศิลปะที่ เรียกว่า กึ่งนามธรรม (Semi Abstract) โดยมีการสร้างสรรค์ผลงานผ่านทางศิลปะในลักษณะ ต่างๆ เหล่านี้ว่าทัศนธาตุที่มาอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็น รูปทรง เส้น สี และพื้นที่ว่าง ซึ่งธาตุต่างๆ เหล่านี้ให้ถูกสร้างมาเพื่อให้เหมาะสมกับผลงานที่ข้าพเจ้าเสนอและสมบูรณ์ โดยมีการเลือกสรร ธาตุในแต่ละชนิดตามความจำเป็น โดยนำมาสร้างผ่านเทคนิคปากกานบนผืนผ้าใบ จึงทำให้ผลงาน ดังกล่าวสามารถสะท้อนสิ่งที่เป็นเรื่องราวตามเจตนารมณ์ดังที่ได้กล่าวมา

4.3 การวิเคราะห์ทัศนธาตุ

ทัศนธาตุทางศิลปะ (Visual Elements) เป็นสื่อสุนทรียศาสตร์ที่จะนำมาประกอบให้อยู่ รวมกัน เพื่อสื่อความหมายตามแนวเรื่องหรือแนวความคิดทัศนธาตุต่างๆ จึงล้วนมีความหมาย มี ความสำคัญต่อการสร้างสรรค์ผลงานทั้งสิ้น จึงต้องจำแนกทัศนธาตุออกเป็นต่างๆ แล้ววิเคราะห์ ถึงลักษณะและหน้าที่เฉพาะตัวของแต่ละธาตุตลอดจนการอยู่รวมกันกับธาตุอื่นๆ ในการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น เมื่ออนุญาตเห็นไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งวิทยานิพนธ์ชุดนี้มีการวิเคราะห์ทัศนธาตุที่สำคัญ คือ รูปทรง น้ำหนัก เส้น สี พื้นที่ว่าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.3.1 รูปทรง (Form)

รูปทรงถือว่าเป็นธาตุที่สำคัญยิ่งสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ดังผลงานชุดสภาวะการดำรงอยู่นี้ของข้าพเจ้าสามารถนำเสนอเรื่องราว เนื้อหาและสร้างความชัดเจนของแนวความคิดกับรูปทรงที่น่าเสนอ สำหรับผลงานชุดดังกล่าวนี้ ข้าพเจ้าได้สร้างรูปทรงขึ้นใน 3 ลักษณะ ทั้งนี้เพื่อสร้างความแตกต่างในรูปทรง และสร้างความสนใจให้เกิดขึ้นกับผลงานของข้าพเจ้าดังนี้

ภาพที่ 4.1 รูปทรงอินทรีย์รูป

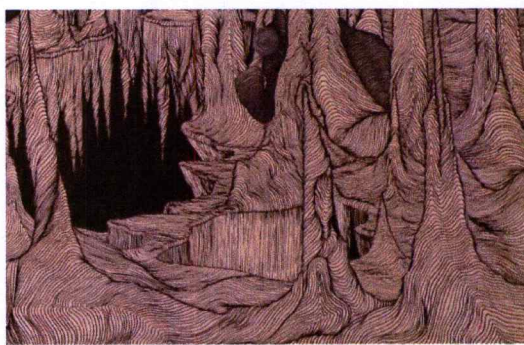
ภาพที่ 4.2 รูปทรงอินทรีย์รูป

4.3.2 รูปทรงอินทรีย์รูป (Organic Form)

ได้ถูกสร้างขึ้นจากรูปทรงของสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติในสภาพแวดล้อมต่างๆ เหล่านี้เป็นรูปทรงที่ข้าพเจ้าสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนความหมายและความรู้สึกของรูปทรงหลักหรือแม่แต่รูปทรงอิสระให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อสนับสนุนความหมายและความรู้สึกของรูปทรงหลักหรือแม่แต่รูปทรงอิสระให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 4.3 รูปทรงอิสระ

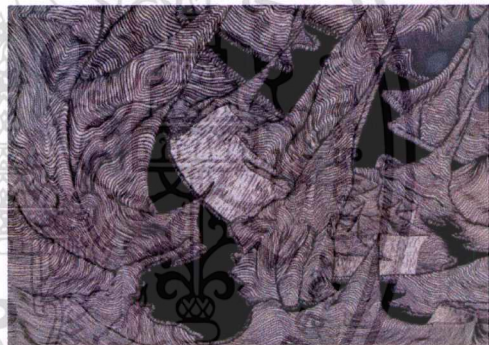
ภาพที่ 4.4 รูปทรงอิสระ

4.3.3 รูปทรงอิสระ (Free Form)

มีลักษณะรูปทรงที่ไม่ได้จำกัดอยู่ในแบบอินทรีรูป แต่เป็นรูปทรงที่เกิดขึ้นเองอย่างอิสระจากเส้นที่ก่อตัวและขดเป็นเกลียว และสร้างความหลากหลายให้เกิดขึ้นกับรูปทรงในผลงาน ซึ่งรูปทรงอิสระที่ปรากฏในผลงานของข้าพเจ้านั้น ถูกสร้างขึ้น โดยมีแหล่งที่มาจากรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้ถูกปรับปรุงแก้ไขจนกลายเป็นรูปทรงอิสระ

ภาพที่ 4.5 น้ำหนัก

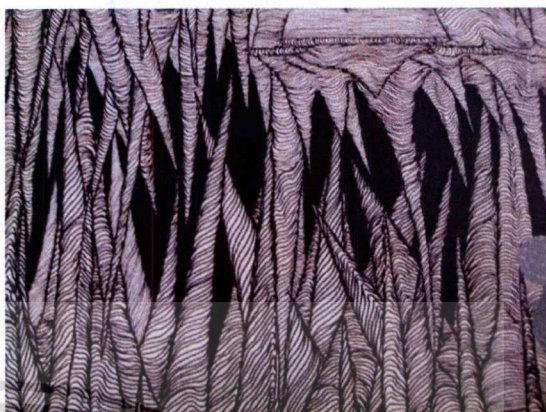
ภาพที่ 4.6 น้ำหนัก

4.3.4 น้ำหนัก (Tone)

น้ำหนักทางทัศนธาตุ ถือว่าสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะสามารถสร้างให้เกิด ระยะเวลา มิติ และปริมาตร ให้เกิดขึ้นกับรูปทรงทุกๆ ส่วนของผลงานได้ ซึ่งน้ำหนักในผลงานของข้าพเจ้า เกิดขึ้นได้จากการแบ่งขนาดและระยะของเส้นปากกา แต่น้ำหนักของรูปทรงอินทรีรูปนั้น จะมีการคัดน้ำหนักให้ดูกลมกลืนและยังสามารถสร้างน้ำหนักอ่อนหรือเข้มลงไปในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างอิสระ จึงทำให้รูปทรงเกิดปริมาตรเป็นการแบ่งน้ำหนักระหว่างเส้นกับรูปทรง ที่ดูแล้วเหมาะสมตรงกับความต้องการของแนวความคิดของข้าพเจ้า

ภาพที่ 4.7 เส้น

ภาพที่ 4.8 เส้น

4.3.5 เส้น (Line)

คำว่า เส้น กับการเคลื่อนไหวและทิศทางนั้น ปกติเป็นของคู่กันอยู่แล้วในตัวเองอย่างสมบูรณ์ คุณค่าดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้นจะเกิดขึ้นในความรู้สึกของเราโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้เพราะประสบการณ์ของเรากับความดึงดูดของโลกอันเป็นกฎธรรมชาติ ที่มีอิทธิพลต่อวัตถุทุกชนิดบนพื้นโลกและรวมทั้งตัวเราเองอีกด้วย ประสบการณ์ดังกล่าวเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกที่มีต่อทิศทางต่างๆ เช่น ทิศทางที่เป็นแนวนอนหรือที่เรียกอีกความหมายหนึ่งว่า เส้นระดับตาหรือเส้นขอบฟ้า (Horizontal Line) จะทำให้เรารู้สึกว่ามีความสงบราบเรียบ เสมือนตอนที่ร่างกายของเราได้รับรู้ตอนที่เรากำลังนอนตัวนอนลงกับพื้นที่แบนราบและสำหรับแนวตั้งหรือเส้นตั้ง (Vertical Line) จะให้ความรู้สึกคล้ายกับว่าเรากำลังยืนอย่างมั่นคง หรือความรู้สึกที่เกิดจากการเห็นดีดฟ้าขึ้นตรงหน้าเสียบฟ้าด้วยความแข็งแกร่งและมั่นคง หากเป็นเส้นแนวเฉียง (Diagonal) เป็นแนวที่ทำให้ความสัมพันธ์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวมากที่สุดแนวหนึ่ง อาจจะเป็นการรู้สึกเคลื่อนไหวพุ่งขึ้นหรือลาดลง ส่วนเส้นโค้งหรือเส้นคลื่น (Curved & Waving Line) ให้ค่าต่อการเคลื่อนไหวเช่นเดียวกับเกลียวคลื่น การที่เส้นให้คุณค่าทางการเคลื่อนไหวและทิศทางดังกล่าวนี้ เพราะว่าคุณสมบัติของเส้นทำปฏิกิริยากับการเห็นไม่อยู่นิ่งคงที่ และแน่นอน ลักษณะที่แสดงทิศทางของการเคลื่อนไหวที่กล่าวนี้เป็น การประเมินจากความรู้สึกนึกคิดและเกิดเป็นจินตนาการขึ้นได้จากการประเมินทางการเห็น (ดร.สุชาติ สุทธิ . เรียนรู้การเห็นพื้นฐานการวิจารณ์ทัศนศิลป์. หน้า14)

ผลงานของข้าพเจ้าชุดนี้ ประกอบไปด้วยเส้นเป็นรายละเอียดหลักของผลงาน ซึ่งเส้นแสดงความเคลื่อนไหวที่ให้อารมณ์แตกต่างกันออกไป ในผลงานสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าที่แสดงอารมณ์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- เส้นโค้งน้อยๆ หรือเส้นเป็นคลื่นน้อยๆ ให้ความรู้สึกสบาย เปลี่ยนแปลงได้ เลื่อนไหล ต่อเนื่อง มีความกลมกลืนในการเปลี่ยนทิศทาง ความเคลื่อนไหวช้าๆ นุ่ม ใช้เส้นแบบนี้มากเกินไปจะให้ความรู้สึกกังวล เรื่อยเฉื่อย

- เส้นโค้งวงแคบ เปลี่ยนทิศทางรวดเร็ว มีพลังเคลื่อนไหวรุนแรง

- เส้นโค้งของวงกลม การเปลี่ยนทิศทางที่ตายตัว ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ให้ความรู้สึกเป็นเรื่องซ้ำๆ เป็นเส้นโค้งที่มีระเบียบมากที่สุด แต่จี๊ดจ๊าดที่สุด ไม่น่าสนใจที่สุด เพราะขาดความเปลี่ยนแปลง

- เส้นโค้งก้นหอย ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว คลื่นคลาย และเติบโตเมื่อมองจากภายในออกมา ถ้ามองจากภายนอกเข้าไปจะให้ความรู้สึกที่ไม่สิ้นสุดของพลังเคลื่อนไหว เส้นก้นหอยที่พบในธรรมชาติมักจะมีวงทวนเข็มนาฬิกา

- เส้นฟันปลาหรือเส้นคดที่หักเหโดยกะทันหัน เปลี่ยนทิศทางรวดเร็วมาก ทำให้ประสาทกระทบ ให้จังหวะกระแทก เกร็ง ความรุนแรง

- เส้นซิกแซก กระตุ้นเร้าให้เกิดความรู้สึกอันตราย หวาดเสียว ฯลฯ

- เส้นขยุกขยิก กระตุ้นเร้าให้เกิดความรู้สึกสับสน ยุ่งเหยิง ปัญหาวุ่นวาน ฯลฯ เป็นต้น

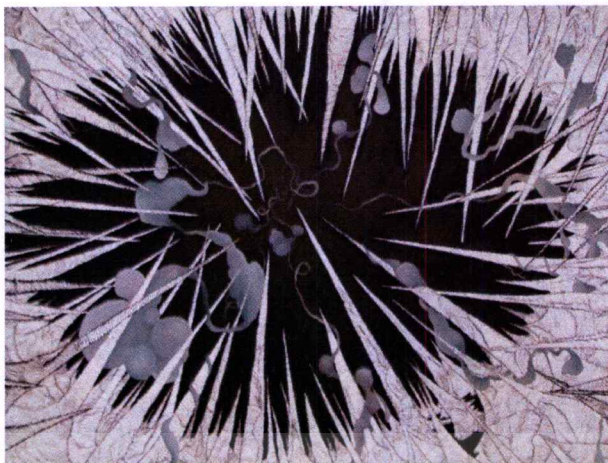
ภาพที่ 4.9 สี

ภาพที่ 4.10 สี

4.3.6 สี (Colour)

สีที่เกิดขึ้นในผลงานของข้าพเจ้านั้น เกิดจากปากกาที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไป ด้วยรูปทรงที่ไม่เท่ากันในการแบ่งน้ำหนักของสีแต่ละรูปทรง ของสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติแล้ว ข้าพเจ้าได้ใช้โทนสีในการสร้างน้ำหนักที่กลมกลืนกันทั้งภาพ อันเป็นแนวความคิดหลักของการสร้างสรรค์

ภาพที่ 4.11 พื้นที่ว่าง

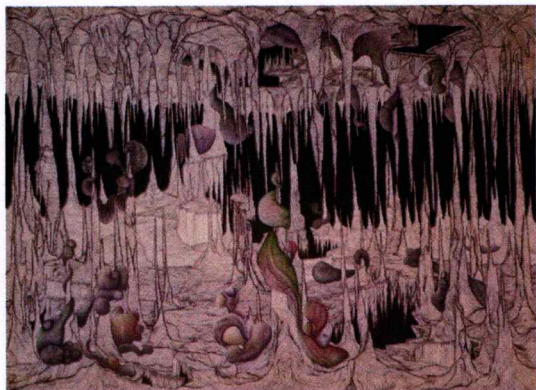
4.3.7 พื้นที่ว่าง (Space)

ในผลงานของข้าพเจ้าชุดดังกล่าวนี้ พื้นที่ว่างที่เกิดขึ้นโดยรอบนั้น โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นหลุมดำ ข้าพเจ้าจะเสนอถึงรูปแบบอันตรายของสิ่งมีชีวิตที่ดูใหญ่ และมีขนาดเล็กแตกต่างกันออกไป เพื่อส่งผลทำให้รูปทรงอิสระที่ต้องอาศัยโดยรอบนั้น หลบหลีกและดำรงอยู่นอกจากนั้นแล้วพื้นที่ว่างยังเป็นจุดที่พักสายตาไม่ทำให้ผลงานดูแน่นและอึดอัด และยังสร้างมิติที่เกิดจากวิธีการทางจิตรกรรมโดยนำเอา รูปทรง เส้น สี จังหวะของพื้นที่ว่างโดยการใช้ทัศนธาตุที่แตกต่างกันออกไป

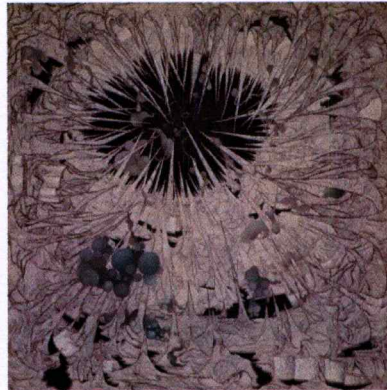
4.4 วิเคราะห์การจัดโครงสร้างของภาพ

ผลงานชุดสภาวะการดำรงอยู่นี้ ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานด้วยการใช้เส้นของปากกาในการก่อสร้างรูปทรง ในลักษณะซ้ำๆ ดูคล้ายหมามแหลมคมทั้งเส้นที่พุ่งขึ้นและลงมาประกอบกันด้วยขนาดที่แตกต่างกันออกไป จนกลายเป็นกลุ่มของรูปทรงแบบใหม่ตามจินตนาการ โดยการใช้เส้นเชื่อมต่อรูปทรงไปทั่วทั้งภาพ ซึ่งเส้นแต่ละเส้นของรูปทรงที่เป็นอิสระแต่เมื่อก่อตัวเป็นแท่ง หินงอกหินย้อยที่ดูสลับซับซ้อนไปมาแล้วกลับสร้างความมั่นคงและหนักแน่น ในส่วนบางจุดของภาพผลงานนั้น ข้าพเจ้าได้ใช้รูปทรงอิสระโดยวางไว้ตามจุดต่างๆของภาพในลักษณะรูปทรงชีวิตที่ต้องดำรงอยู่และหลบหลีกจากหมามอันตรายต่างๆ ดังที่ปรากฏอยู่ในภาพประกอบที่ 37 และ

38

ภาพที่ 4.12 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1

ภาพที่ 4.13 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2

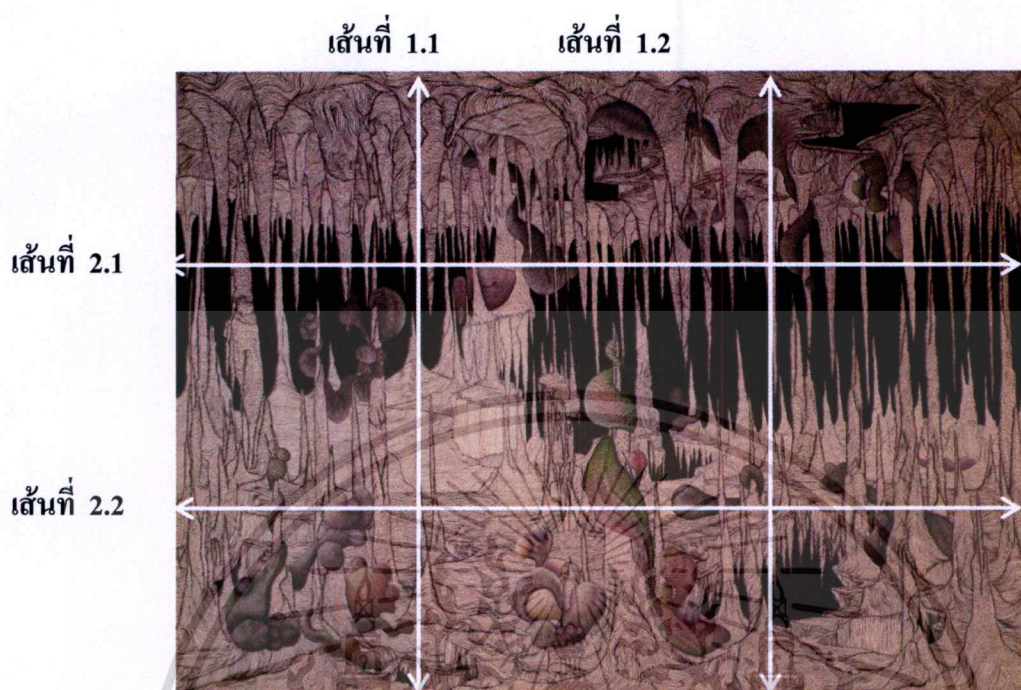
4.5 วิเคราะห์การจัดภาพ

งานสร้างงานศิลปะนั้นควรสร้างภาพให้ดูมีเอกภาพ เป็นการจัดดุลยภาพและความขัดแย้งให้รวมตัวอยู่ด้วยกันได้ รวมทั้งการจัดสรรองค์ประกอบต่างๆเป็นการนำเอาทัศนธาตุทางศิลปะมาใช้ร่วมกันในผลงานเพื่อผลของความสมบูรณ์เหมาะสม และสอดคล้องกับแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของตนเอง ข้าพเจ้าจึงสามารถแยกวิเคราะห์ลักษณะที่ปรากฏขึ้นในผลงานดังต่อไปนี้

4.6 ดุลยภาพ (Balance)

ดุลยภาพคือ การสร้างความกลมกลืน ความเหมาะสม ให้เกิดขึ้นกับผลงานทั้งนี้เพราะดุลยภาพเป็นคุณลักษณะสำคัญของเอกภาพ ดังนั้นสร้างผลงานให้เกิดดุลยภาพจึงต้องมีการกำหนดรูปทรง ขนาดของรูปทรงและตำแหน่งที่รูปทรงต่างๆ เหล่านี้จะปรากฏอยู่ในผลงานโดยอาศัยการกำหนดเส้นแกน (Axis) ซึ่งเส้นแกนเป็นโครงสร้างที่เห็นไม่ได้ด้วยตาแต่เห็นได้ด้วยจินตนาการ (ชลุค นิมเสมอ, องค์ประกอบศิลปะ, หน้า 130) และผลงานวิทยานิพนธ์นี้ เพื่อสร้างผลงานที่กำหนดด้วยเส้นแกนเป็นการใช้รูปทรงอิสระและเส้นที่มีขนาดแตกต่างกันออกไป ในทางด้านศิลปะของข้าพเจ้าให้เกิดดุลยภาพที่สมบูรณ์เหมาะสม

4.7 วิเคราะห์ผลงานชิ้นที่ 1

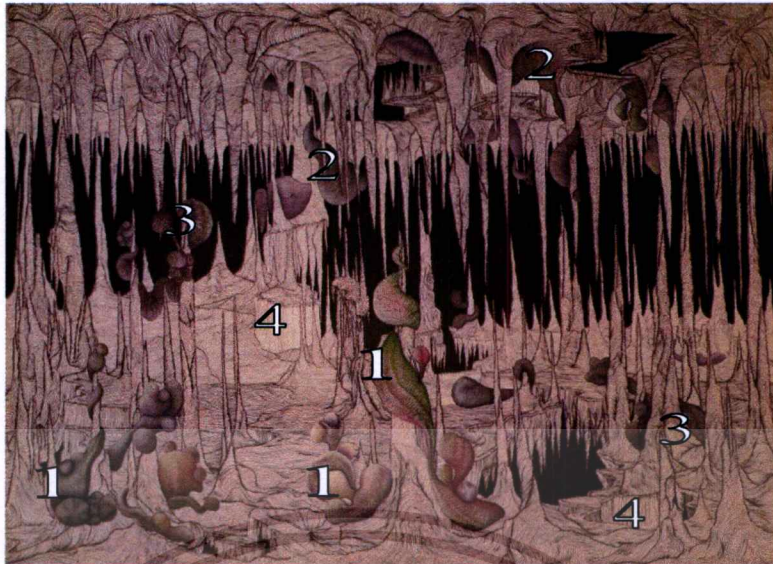
ภาพที่ 4.14 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1

4.7.1 เส้นแกนแนวดิ่ง (Vertical Axis)

ส่วนภาพผลงานชิ้นที่ 1 นี้ ข้าพเจ้าใช้เส้นแกนทางดิ่ง เพื่อทำการแบ่งและจัดหารูปทรงของภาพให้เกิดความดุลยภาพ เป็นการจัดวางทัศนธาตุของภาพให้เกิดความน่าสนใจ ซึ่งจะมีเส้นที่มีลักษณะใหญ่เป็นส่วนหน้าและขนาดเล็กลงอยู่ข้างหลัง เป็นการแบ่งประธานของภาพด้วยรูปทรงอิสระที่เคลื่อนไหวไปตามจุดต่างๆ ตามพื้นที่ของภาพ มีการนำจัดวางเพื่อลดปัญหาของภาพที่ดูธรรมดา และนั่งจนเกินไปให้น่าสนใจ (ภาพที่ 4.14)

4.7.2 เส้นแกนทางราบ (Horizontal Axis)

เป็นการแบ่งเส้นของหินงอกหินย้อยที่ดูพุ่งขึ้นและลงให้อยู่ในระยะหน้าและระดับเดียวกันเป็นการแบ่งภาพข้างล่าง ข้างบน ดังเส้นแกนที่ 2.1 และ 2.2 ให้มีปริมาตรใกล้เคียงกัน ภาพก็จะเกิดดุลยภาพ (ภาพที่ 4.14)

ภาพที่ 4.15 วิเคราะห้ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1

4.7.3 ความเป็นเด่น (Dominance)

จากผลงานดังกล่าวนี้ กลุ่มรูปทรงหมายเลข 1 มีความเป็นเด่นได้ถูกกำหนดขึ้นด้วย รูปทรงอิสระซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับความคิดและแสดงรูปทรงเป็นรอง(กลุ่มรูปทรงหมายเลข2-3) นั้นตามความต้องการของข้าพเจ้า เพราะจะทำให้ภาพเกิดส่งผลทำให้เส้นดูมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น (ภาพที่ 4.15)

4.7.4 ความเป็นรอง (Subordination)

ภาพผลงานชั้นที่ 1 นี้ ความเป็นรองของเรื่องเส้นดูเป็นการก่อตัว ขดเป็นเกลียวจน เกิดรูปทรงของแท่งหินงอกหินย้อย ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามจังหวะขององค์ประกอบ ของภาพ (ภาพที่ 4.15)

4.7.5 ความขัดแย้ง (Contrast)

ความขัดแย้งได้ถูกสร้างขึ้นมาในผลงาน(กลุ่มหมายเลข 4) ทางด้านศิลปะด้วย เหตุผลในการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดความน่าสนใจ และมีความหลากหลายในธาตุต่างๆ ที่ นำมาใช้แต่ก็ยังคงอยู่บนพื้นฐานของความเป็นเอกภาพ ซึ่งผลงานสามารถแยกวิเคราะห์ความ ขัดแย้งได้ดังนี้คือ

4.7.6 ความขัดแย้งของรูปทรง

ในภาพผลงาน รูปทรงถูกสร้างขึ้นในลักษณะและรูปร่างที่ต่างกันออกไปโดยสามารถ แยกออกได้เป็น 2 ลักษณะดังนี้

4.7.6.1 ความขัดแย้งในด้านของขนาด

รูปทรงในผลงานจะมีความขัดแย้งกันอยู่ระหว่างแท่งหินงอกหินย้อย ซึ่งจะมีขนาดที่แตกต่างกันออกไป (กลุ่มรูปทรงหมายเลข 4) แต่ในความขัดแย้งของขนาดนี้ ทำให้ภาพเกิดมีปริมาตรโดยการใช้เส้นที่ต่างกัน รวมถึงรูปทรงอิสระที่มีความขัดแย้งกับเส้น ซึ่งถือได้ว่าในความขัดแย้งระหว่างเส้นกับรูปทรงทำให้ภาพผลงานดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น (ภาพที่ 4.15)

4.7.6.2 ความขัดแย้งในเรื่องของรูปร่างและลักษณะ

เป็นการขัดแย้งกันระหว่างรูปทรงอิสระและเส้นที่มีขนาดแตกต่างกัน โดยที่ข้าพเจ้ามีเจตนาจะให้รูปทรงและเส้นดูมีความขัดแย้งกัน เพื่อส่งเสริมให้ผลงานดูมีคุณภาพทางความงามที่เหมาะสม (ภาพที่ 4.15)

4.7.7 พลังความเคลื่อนไหว

พลังความเคลื่อนไหวชั้นที่ 3 เป็นการใช้เส้นที่อยู่ระยะหน้าหรือความเป็นเด่น สร้างพลังของเส้นด้วยการซ้ำๆ กันและเคลื่อนไหวโดยไม่มีที่สิ้นสุด (ภาพที่ 4.15)

4.7.8 จังหวะการซ้ำ

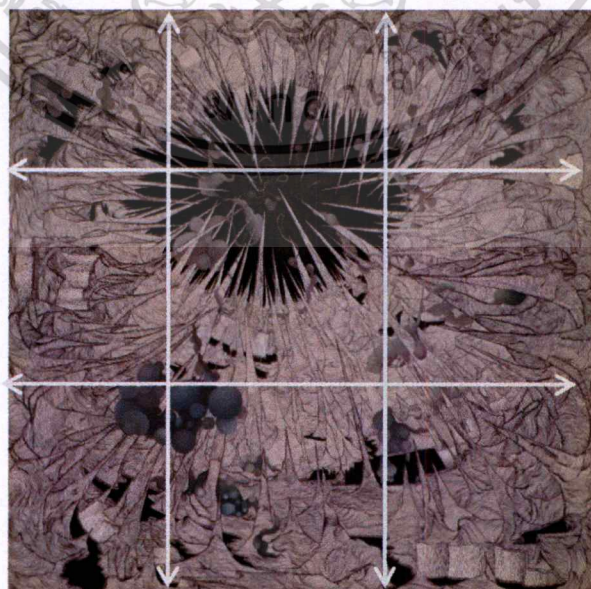
เป็นจังหวะและการซ้ำโดยไม่จำเป็นต้องมีกฎระเบียบ แบบแผน ที่ตายตัวในการสร้างผลงานดังกล่าวเป็นการใช้เส้นในรูปแบบจังหวะซ้ำๆ แต่อาศัยขนาดที่แตกต่างกันออกไป รวมไปถึงรูปทรงอิสระก็มีลักษณะคล้ายๆ กับดังที่กล่าวมาข้างต้น (ภาพที่ 4.15)

4.8 วิเคราะห์ผลงานชั้นที่ 2

เส้นที่ 1.1 เส้นที่ 1.2

เส้นที่ 2.1

เส้นที่ 2.2

ภาพที่ 4.16 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2

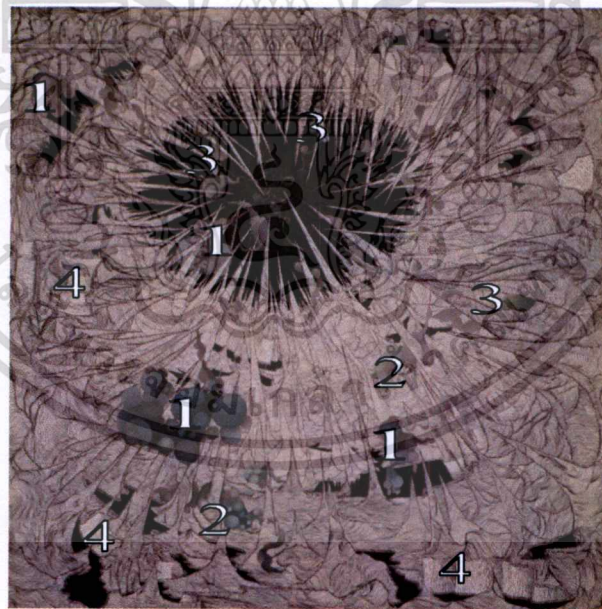
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.8.1 เส้นแกนทางตั้ง (Vertical Axis)

ข้าพเจ้าใช้เส้นแกนทางตั้ง เพื่อทำการจัดแบ่งและจัดวางรูปทรงของภาพให้เกิดดุลยภาพ พร้อมทั้งจัดวางพื้นที่สีดำให้มีความใกล้เคียงกันทั้งนี้ก็เพื่อให้รูปทรงของประธานตั้งอยู่ระหว่างเส้นแกนที่ 1.1 และ 1.2 เป็นการสร้างความมั่นคงให้กับภาพเกิดความสมดุลภาพ พร้อมทั้งจัดวางรูปทรงที่มีขนาดเล็กลงไปตามจุดต่างๆลงลงไปเพื่อเป็นการผลักระยะสายตาและทำให้ภาพดูลึกแต่ถ้าไม่มีรูปทรงนำมาจัดวางก็อาจจะทำให้ผลงานขาดความน่าสนใจ (ภาพที่ 4.16)

4.8.2 เส้นแกนทางราบ (Horizontal Axis)

ข้าพเจ้ากำหนดเส้นแกนทางราบขึ้นมา จำนวน 2 เส้น ให้มีระยะห่างจากรอบของผลงานที่ใกล้เคียงกัน โดยเส้นแกนที่ 2.1 ลากผ่านรูปทรงที่เป็นพื้นที่ว่างสีดำของผลงาน และเส้นแกนที่ 2.2 นั้นแบ่งรูปทรงอิสระด้านล่างออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งจะมีปริมาณใกล้เคียงกัน แต่จะตรงกันข้ามกับข้างบนที่จะดูหยุดนิ่งอยู่บนเส้นแกนที่ 2.1 ในลักษณะดังกล่าวทำให้กลุ่มของรูปทรงด้านล่างของภาพดูมีความเคลื่อนไหวด้วยขนาดของพื้นที่ว่างสีดำและรูปทรงอิสระทั้งหมดกับรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป (ภาพที่ 4.16)

ภาพที่ 4.17 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2

4.8.3 ความเป็นเด่น (Dominance)

สำหรับผลงานสร้างสรรค์นี้ ความเป็นเด่นได้ถูกสร้างขึ้นจากรูปทรงอิสระของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ตามธรรมชาติ (กลุ่มหมายเลข 1) ซึ่งมีความหมายในรูปทรงที่เกี่ยวเนื่องกับความคิดและความต้องการแสดงออกที่ชัดเจน หากแต่ว่ารูปทรงอิสระที่อาศัยอยู่ตามนามแหลมคมนั้น มีลักษณะเล็กกว่าและมีความหมายของรูปทรงไม่ชัดเจน บ้างก็ซ่อนตัวอยู่ตามแท่งหินงอกหินย้อย แต่หากว่ายังคงมีความสำคัญยิ่งต่อการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าทั้งนี้เพราะรูปทรงดังกล่าว มีส่วนช่วยทำให้ผลงานเกิดความน่าสนใจและมีความเป็นเด่นมากขึ้น (ภาพที่ 4.17)

4.8.4 ความเป็นรอง (Subordination)

ความเป็นรอง (กลุ่มหมายเลข 2-3) เกิดจากเส้นที่ก่อตัวกันขึ้นทั่วทั้งภาพ เป็นการใช้เส้นที่มีลักษณะขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกันออกไปด้วยลักษณะของเส้นที่ก่อตัวขึ้นจนเกิดความเป็นเด่นขึ้นดังเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น (ภาพที่ 4.17)

4.8.5 ความขัดแย้ง (Contrast)

ความขัดแย้งได้ถูกสร้างขึ้นมาในผลงาน (กลุ่มหมายเลข 4) ทางด้านศิลปะด้วยเหตุผลในการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดความน่าสนใจ และมีความหลากหลายในธาตุต่างๆ ที่นำมาใช้แต่ก็ยังคงอยู่บนพื้นฐานของความเป็นเอกภาพ ซึ่งผลงานสามารถแยกวิเคราะห์ความขัดแย้งได้ดังนี้คือ

4.8.6 ความขัดแย้งของรูปทรง

ในภาพผลงาน รูปทรงถูกสร้างขึ้นในลักษณะและรูปร่างที่ต่างกันออกไปโดยสามารถแยกออกได้เป็น 2 ลักษณะดังนี้

4.8.7 ความขัดแย้งในด้านของขนาด

รูปทรงในผลงานจะมีความขัดแย้งกันด้วยขนาดที่ไม่เท่ากันและแทนหินงอกหินย้อยที่ดูสลับซับซ้อน สันสน เป็นการขัดแย้งกันระหว่างรูปทรงในทิศทางของแท่งหินงอกหินย้อย (ภาพที่ 4.17)

4.8.8 ความขัดแย้งในเรื่องของรูปร่างและลักษณะ

เป็นความขัดแย้งของรูปทรงที่ปรากฏชัดเจนในการสร้างสรรค์ผลงานดังกล่าวของข้าพเจ้าเนื่องจากเป็นความตั้งใจต้องการให้เกิดความขัดแย้งดังกล่าว เพื่อสร้างความสมบูรณ์ของภาพดังเช่น รูปทรงสิ่งมีชีวิตที่ดำรงอยู่ตามแท่งหินงอกหินย้อย ซึ่งมีผลทำให้ผลงานเกิดความขัดแย้งกันในด้านของรูปร่างและลักษณะอย่างชัดเจน ดังที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด (ภาพที่ 4.17)

4.8.9 พลังความเคลื่อนไหว (Dynamic)

พลังความเคลื่อนไหวเกิดจากรูปร่างลักษณะ และทิศทางในการจัดวางองค์ประกอบที่ปรากฏอยู่ในผลงาน โดยเฉพาะแท่งหินงอกหินย้อยที่ดูสลับซับซ้อนไปมา จนเกิดมิติของภาพโดยการใช้เส้นสร้างปริมาตรแทนการใช้สีและเส้นที่มีลักษณะหน้าที่เคลื่อนไหวทั่วทั้งภาพ ตามลักษณะของรูปร่างและรูปทรง (ภาพที่ 4.17)

4.8.10 จังหวะและการซ้ำ

จังหวะการซ้ำของแท่งหินงอกหินย้อยนั้น จะไม่มีระเบียบแบบแผน เป็นไปตามจังหวะการวางองค์ประกอบของภาพ ซึ่งซ้ำเพ็ญเข้าใช้วิธีการซ้ำกันของแท่งหินงอกหินย้อยที่มีลักษณะขนาดแตกต่างกันออกไป เป็นจังหวะการซ้ำกันของเส้นที่กระจายโดยทั่วไป โดยเฉพาะด้านหลังทั้งหมดของผลงาน (ภาพที่ 4.17)

บทที่ 5

สรุป

ผลงานศิลปกรรมในวิทยานิพนธ์ชุดนี้สร้างสรรค์ขึ้นจากภายใต้หัวข้อเรื่อง สภาพการดำรงอยู่ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากการประสบพบเจอ และสัมผัสกับธรรมชาติโดยตรง ดังเช่นสภาพแวดล้อมภายในถ้ำหุบเขาธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมต่างๆ จึงอยากจะสะท้อนถึงความงดงาม ของธรรมชาติที่มีมนต์เสน่ห์ โดยการผ่านผลงานวิทยานิพนธ์ที่ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากกับการผสมผสานจินตนาการ และประสบการณ์ที่ผ่านมาโดยที่ข้าพเจ้ามีความสนใจในรูปทรงที่มาจากธรรมชาติเพราะตัวของข้าพเจ้านั้นสังเกตมองเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ทำให้เกิดความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในธรรมชาติที่มั่นคงสม่ำเสมอ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงศึกษาและค้นคว้าหาต้นแบบรูปทรงทางธรรมชาติ เช่น หินงอกหินย้อยบริเวณภายในถ้ำที่เกิดขึ้นภายในธรรมชาติ โดยเฉพาะรูปทรงที่มีจังหวะ สลับ ซับซ้อน ที่ดูแปลกตาของบริเวณภายในถ้ำและแท่งหินงอกหินย้อยอย่างที่เกิดขึ้นอัศจรรย์ ทำให้ข้าพเจ้าเกิดแนวคิดที่ต้องการให้เห็นถึงความงามและความลึกซึ้งของธรรมชาติสิ่งมีชีวิตที่ดำรงอาศัยอยู่ ที่มีอิสระ จากหลายแง่มุมที่วิเศษนั้นล้วนส่งผลทำให้เกิดความประทับใจในธรรมชาติยิ่งขึ้น

ในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้านี้ แม้จะเป็นเรื่องของสภาพการดำรงอยู่ในสภาพแวดล้อมของหินงอกหินย้อยในรูปแบบต่างๆ โดยมุ่งแสดงออกตามความรู้สึกของตนเองและค้นหาวิธีการสร้างสรรค์เฉพาะตัวเป็นสำคัญแต่กระบวนการ (Style) ของผลงานมีความใกล้เคียงและสอดคล้องกับการสร้างสรรค์ของกลุ่มศิลปินในอดีตและปัจจุบันอยู่บางประการกลุ่มศิลปินและลัทธิศิลปะเหนือจริง (Surrealism Art) ซึ่งลัทธินี้มีแนวทางประการหนึ่งที่สอดคล้องกันคือ การจัดวางองค์ประกอบที่เหนือจริงและรูปทรงที่มาจากธรรมชาติ

นอกจากนี้ยังได้รับอิทธิพลการสร้างสรรค์ที่เป็นแบบอย่างให้กับการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์นี้ 2 คน คือ JOAN MIRO และ DAVID BOSUN เป็นผลงานของศิลปินในอดีตและปัจจุบันทั้ง 2 ท่านนี้ได้เป็นแบบอย่างและขยายความคิดของข้าพเจ้ากันคงละแ่มุมซึ่งแต่ละแ่มุมที่ได้รับอิทธิพลมาไม่ได้นำมาใช้โดยตรงแต่หากว่านำมาปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับอุปนิสัยความชอบและทักษะพื้นฐานของตนเองเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ที่เริ่มจากการหาข้อมูลจากธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริงด้วยการศึกษาจากภาพถ่าย หนังสือสารคดีทางธรรมชาติมาเป็นจุดเริ่มต้น โดยการรวบรวมข้อมูลการสร้างภาพร่าง การสร้างผลงานจริง และทัศนธาตุทางศิลปะเหล่านี้ จากนั้นจึงสังเคราะห์ให้เป็นไปตามอารมณ์ความรู้สึกที่ใช้จินตนาการแสดงออกมา

เป็นการวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบของภาพทำให้งานดูมีเอกภาพโดยทำการวิเคราะห์ดูลย ภาพ ความเป็นเด่น ความเป็นรอง ความขัดแย้ง พลังเคลื่อนไหว การซ้ำ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจ และความชัดเจนให้เกิดขึ้นกับการสร้างสรรค์ที่สามารถพัฒนาสืบเนื่องต่อไปและข้าพเจ้าหวังว่าจะเป็นแนวทางให้แก่นักเรียน หรือนักศึกษาศิลปะที่สนใจศึกษาศาถะการดำรงอยู่ของชีวิตทาง ธรรมชาติอันจะเป็นการขยายขอบเขตของการสร้างสรรค์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นและข้าพเจ้าหวังว่าจะมี ผู้สนใจนำไปเป็นข้อคิดอันจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์สืบไปไม่มากนัก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บรรณานุกรม

- กัจจกร สุนพงษ์ศรี. ศิลปะสมัยใหม่. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523.
- จิระพัฒน์ พิตรปรีชา. โลกศิลปะศตวรรษที่ 20. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2545.
- ชลูด นิ่มเสมอ. องค์ประกอบศิลป์. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิชจำกัด, 2544.
- ประเสริฐ ศรีรัตนา. สุนทรียะทางทัศนศิลป์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2542.
- สุชาติ สุทธิ. เรียนรู้การเห็นพื้นฐานการวิจารณ์ทัศนศิลป์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2535.
- Jim, C. Robert, L. Jordana, M. and Adele, N. 2008. **Joan Miro Painting and Anti-Painting 1927-1937.** New York : The Museum of Modern Art.
- ([Http://www.geocities.com/witit_mink/rock.html](http://www.geocities.com/witit_mink/rock.html))

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล	นางสาวณัฏฐา สดชื่น
วัน เดือน ปีเกิด	1 ตุลาคม 2523
สถานที่อยู่ปัจจุบัน	634 หมู่ 1 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์	089 – 0488193
E-Mail	pt_nunta1@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

2535	โรงเรียนประถมศึกษารุ่นปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบ่อพลอย
2538	มัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนบ้านบ่อพลอยรัชดาภิเษก
2541	ประกาศนียบัตรศิลปะชั้นกลาง จากวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี
2543	ประกาศนียบัตรศิลปะชั้นสูง จากวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี
2545	ศ.บ. (จิตรกรรม) คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร
ปัจจุบัน	กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการแสดงผลงาน

2544	นิทรรศการศิลปกรรมจิตรกรรมและภาพพิมพ์ วิทยาลัยช่างศิลป์ สุพรรณบุรี ครั้งที่ 4
2544	ร่วมแสดงผลงานนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี
2545	ศิลปะนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 3
2546	นิทรรศการศิลปกรรม ART CAMP โดยกองทุนส่งเสริมการศึกษาและ การสร้างสรรค์ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” ครั้งที่ 1
2547	นิทรรศการศิลปกรรม ART CAMP โดยกองทุนส่งเสริมการศึกษาและ การสร้างสรรค์ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” ครั้งที่ 2
2549	- นิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ดำ และนิทรรศการศิลปกรรม ART CAMP “มูลนิธิรัฐบุรุษ พล เอกเปรม ติณสูลานนท์” ครั้งที่ 4 ณ หอศิลป์เจ้าฟ้า - นิทรรศการมหกรรมศิลปะเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทรงครองสิริราช สมบัติครบ 60 ปี ณ ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

