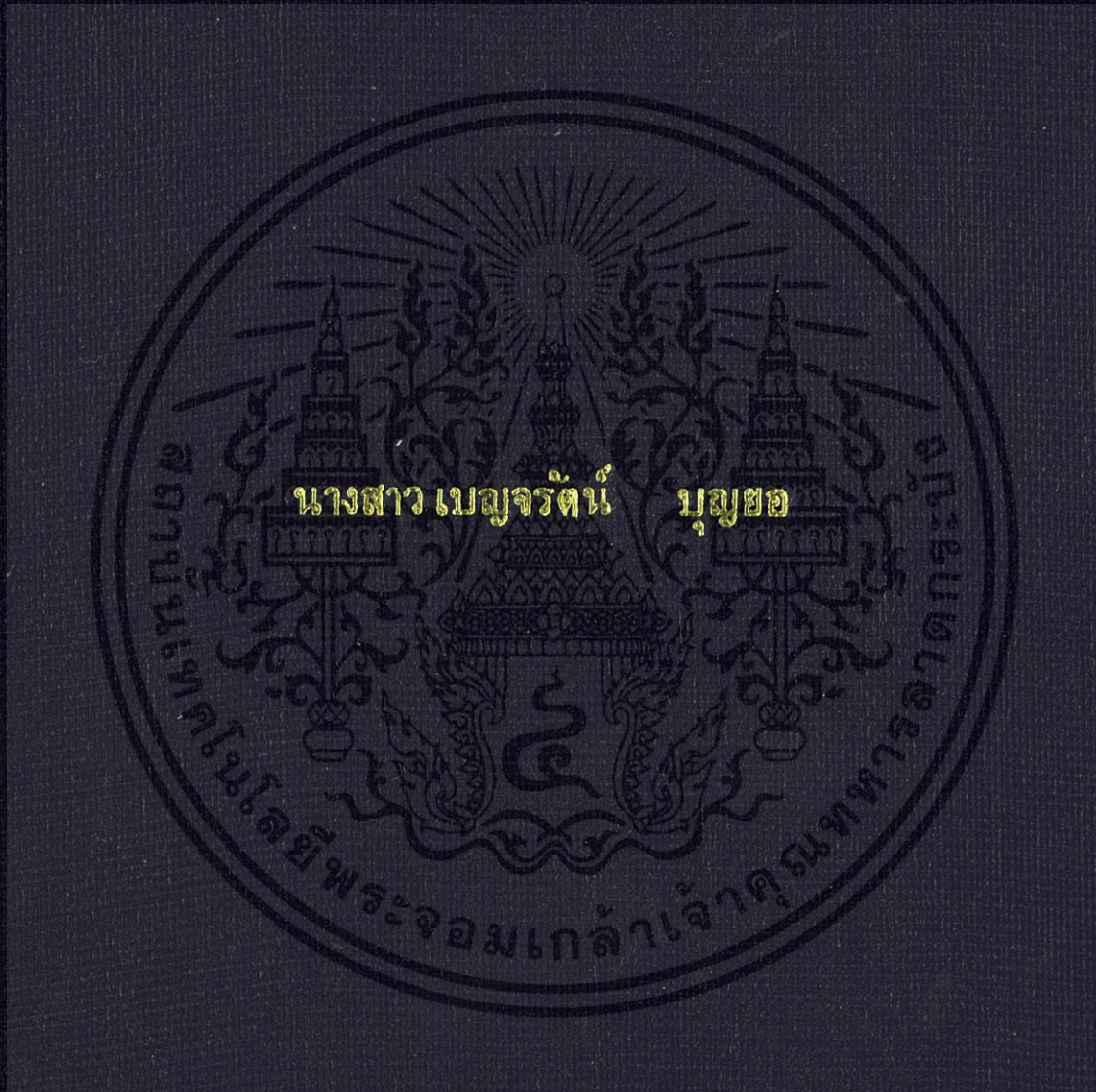

บ้านในใจ

คือปณิธานอันแน่วแน่ของภาควิชาภาษาไทย

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2556 - 2557

๘๘

บ้านในใจ

Inner House

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

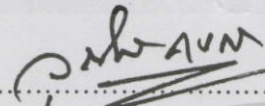
ปีการศึกษา 2556-2557

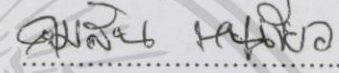
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติให้
ศิลปนิพนธ์ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

.....คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

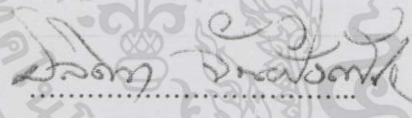
คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

..... ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิกร คงคา)

ม.ล.บุศยมาศ นันทวัน กรรมการ กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มล.บุศยมาศ นันทวัน) (อาจารย์คมสัน หนูเขียว)

 กรรมการ กรรมการ
(อาจารย์อัฐพร นิมาลัยแก้ว) (อาจารย์อนุพงษ์ จันทร)

 กรรมการ กรรมการ
(อาจารย์หทัยรัตน์ มณีรัตน์) (อาจารย์นิธิพัฒน์ หอยสังข์ทอง)

 กรรมการและเลขานุการ
(รองศาสตราจารย์อลิตา จันผิงเพ็ชร)

 อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์
(รองศาสตราจารย์อลิตา จันผิงเพ็ชร)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อศิลปนิพนธ์	บ้านในใจ
	Inner House
ชื่อ	นางสาว เบญจรัตน์ บุญยอ
รหัสนักศึกษา	53020457
สาขาวิชา	จิตรกรรม
คณะ	สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา	2556 - 2557
อาจารย์ที่ปรึกษา	รศ.อลิตา จันฝั่งเพชร

บทคัดย่อ

การเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมของสังคมนั้น เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาโดยเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยของสังคมและมนุษย์ซึ่งยังคงพัฒนาอยู่เสมอ ไม่มีสภาพแวดล้อมใดที่ปราศจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เพราะสภาพแวดล้อมของชีวิตเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา วิธีการดำรงชีวิตก็ต้องเปลี่ยนไปเพื่อให้เข้ากับสภาพใหม่ที่เกิดขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะดีขึ้นหรือเลวลงก็ได้ อย่างไม่รู้ตัว เมื่อกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมแล้ว ในปัจจุบันลักษณะของบ้านที่เกิดขึ้นใหม่ๆเรื่อยๆก็ได้เปลี่ยนแปลงไปมากจากอดีต ซึ่งในปัจจุบันบ้านรูปทรงของบ้านส่วนใหญ่จะถูกคิดแปลงเป็นรูปทรงบ้านสมัยใหม่ (Modern) ซึ่งมีลักษณะเป็นเหลี่ยมโดยส่วนใหญ่ของตัวบ้าน

สำหรับศิลปนิพนธ์เรื่อง บ้านในใจ (Inner House) นี้มุ่งแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกโดยส่วนตัวของข้าพเจ้าซึ่งมีต่อตัวบ้านรูปทรงสมัยใหม่ (Modern) และการแสดงออกในมุมมองที่เกิดจากความคิดและผ่านจินตนาการ และความรู้สึกเชิงลบผ่านผลงานจิตรกรรมบนผ้าใบจำนวน4ชิ้นในรูปแบบศิลปะรูปสัญลักษณ์(Representation)

แนวทางการสร้างสรรค์โดยรวม คือการนำเอารูปทรงตัวบ้านสมัยใหม่ (Modern) จากสื่อต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต หรือ นิตยสารที่เกี่ยวกับบ้าน นำมาเป็นรูปแบบแต่ได้มีการทำลายหรือบิดเบือนตัวบ้านและพื้นที่ ในความคิดจากความเป็นจริง เพื่อสื่อถึงความรู้สึกเชิงลบที่มีต่อบ้านและพื้นที่ ทั้งด้วยสีที่รุนแรงที่ถ่ายทอดลงไป ผ่านทางงานจิตรกรรมบนผ้าใบ

หลังจากผ่านขบวนการสังเคราะห์เป็นผลงานศิลปะแล้ว จึงได้นำเข้าสู่การวิเคราะห์เป็นเอกสารศิลปนิพนธ์เพื่อให้ผลงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้นผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้คาดหวังว่าจะเป็นแนวทางในการค้นหาความเป็นอัตลักษณ์ส่วนตัวในอนาคต

กิตติกรรมประกาศ

ศิลปนิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา รศ.อลิตา จันผิงเพชร ที่ให้ความช่วยเหลือ ให้คำชี้แนะช่วยแก้ปัญหาตลอดจนให้ความรู้และประสบการณ์ที่ดีแก่ข้าพเจ้า

สำหรับคุณงามความดีอันใดที่เกิดจากศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอมอบให้กับบิดามารดา ซึ่งเป็นที่รักและเคารพยิ่ง ตลอดจนครูอาจารย์ที่เคารพทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีให้แก่ข้าพเจ้า

เบญจรัตน์ บุญยอ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

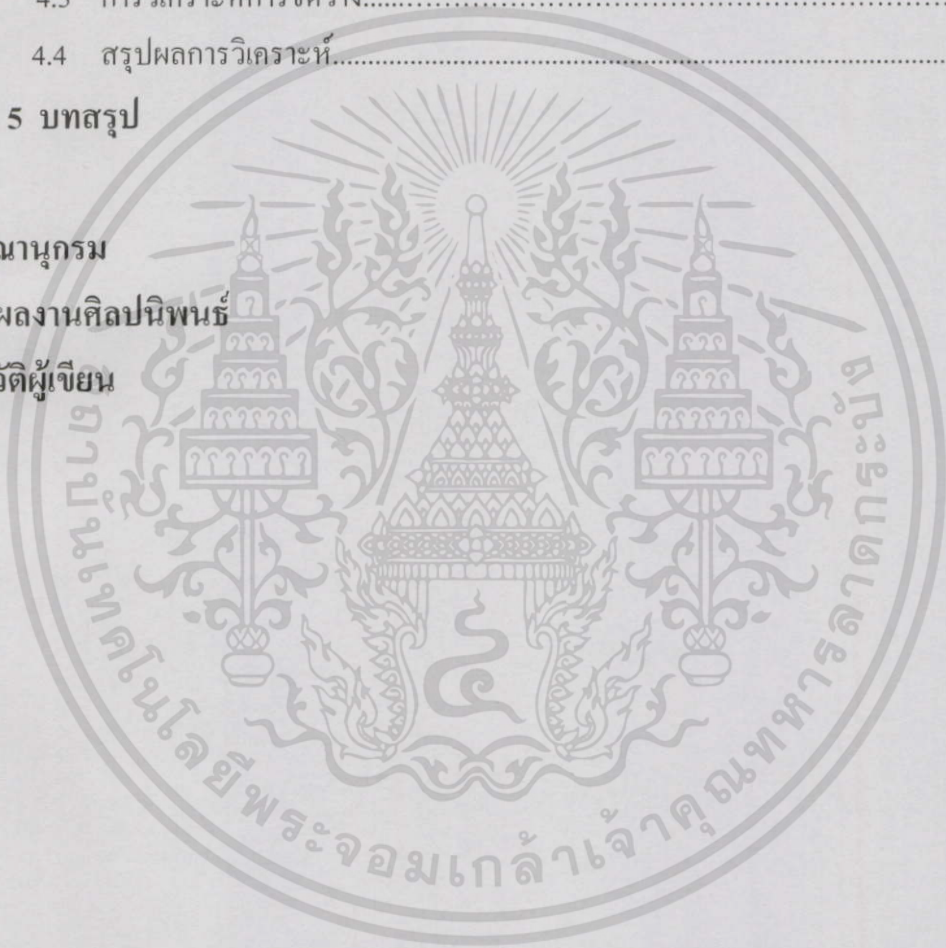
สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญ(ต่อ)	ง
สารบัญภาพประกอบ	จ
สารบัญภาพประกอบ(ต่อ)	ฉ
สารบัญภาพประกอบ(ต่อ)	ช
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญของโครงการ.....	1
1.2 แนวความคิดสร้างสรรค์.....	6
1.3 วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์.....	6
1.4 ขอบเขตของโครงการ.....	6
บทที่ 2 อิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปะ	7
2.1 อิทธิพลที่ได้รับจาก Anselm Kiefer.....	7
2.2 อิทธิพลที่ได้รับจาก Chuck Connelly.....	9
2.3 อิทธิพลที่ได้จาก David Hockney.....	11
2.4 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน.....	13
บทที่ 3 วิธีดำเนินการสร้างสรรค์	14
3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง.....	14
3.1.1 ภาพร่างผลงานชุดที่ 1.....	15
3.1.2 ภาพร่างผลงานชุดที่ 2.....	17
3.1.3 ภาพร่างผลงานชุดที่ 3.....	19
3.1.4 ภาพร่างผลงานชุดที่ 4.....	21
3.2 กระบวนการการสร้างงาน	23
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างงาน.....	24
3.2.1 อุปกรณ์.....	24
3.2.2 ชุดสี.....	24

สารบัญ(ต่อ)

หน้า

บทที่ 4 การวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์	25
4.1 การวิเคราะห์ผลงานโดยรวม.....	25
4.2 การวิเคราะห์ทัศนธาตุ.....	26
4.3 การวิเคราะห์การจัดวาง.....	34
4.4 สรุปผลการวิเคราะห์.....	36
บทที่ 5 บทสรุป	37
บรรณานุกรม	38
ภาพผลงานศิลปนิพนธ์	39
ประวัติผู้เขียน	48

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพประกอบ

	หน้า
ภาพที่ 1 ภาพ บ้าน	1
ภาพที่ 2 ภาพ บ้าน	1
ภาพที่ 3 ภาพ บ้าน	1
ภาพที่ 4 ภาพลักษณะการปาดป้ายในงาน.....	2
ภาพที่ 5 ภาพลักษณะการปาดป้ายในงาน.....	2
ภาพที่ 6 ภาพลักษณะการปาดป้ายในงาน.....	2
ภาพที่ 7 ภาพลักษณะการปาดป้ายในงาน.....	2
ภาพที่ 8 ภาพประกอบ วาปีชาปี.....	2
ภาพที่ 9 ภาพประกอบ วาปีชาปี.....	3
ภาพที่ 10 ภาพประกอบ วาปีชาปี.....	3
ภาพที่ 11 ภาพ Anselm Kiefer.....	7
ภาพที่ 12 ภาพผลงานของ Anselm Kiefer	8
ภาพที่ 13 ภาพผลงานของ Anselm Kiefer	8
ภาพที่ 14 ภาพผลงานของ Anselm Kiefer	8
ภาพที่ 15 ภาพ Chuck Connelly	9
ภาพที่ 16 ภาพผลงานของ Chuck Connelly	10
ภาพที่ 17 ภาพผลงานของ Chuck Connelly	10
ภาพที่ 18 ภาพผลงานของ Chuck Connelly	10
ภาพที่ 19 ภาพ David Hockney.....	11
ภาพที่ 20 ภาพผลงานของ David Hockney.....	12
ภาพที่ 21 ภาพผลงานของ David Hockney.....	12
ภาพที่ 22 ภาพผลงานของ David Hockney.....	12
ภาพที่ 23 ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 1.....	15
ภาพที่ 24 ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 2.....	15
ภาพที่ 25 ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 3.....	16
ภาพที่ 26 ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 4.....	16

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพประกอบ(ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 28 ภาพร่างชุดที่2ชั้นที่1.....	17
ภาพที่ 29 ภาพร่างชุดที่2ชั้นที่2.....	17
ภาพที่ 30 ภาพร่างชุดที่2ชั้นที่3.....	18
ภาพที่ 31 ภาพร่างชุดที่2ชั้นที่4.....	18
ภาพที่ 32 ภาพร่างชุดที่3ชั้นที่1.....	19
ภาพที่ 33 ภาพร่างชุดที่3ชั้นที่3.....	19
ภาพที่ 34 ภาพร่างชุดที่3ชั้นที่3.....	20
ภาพที่ 35 ภาพร่างชุดที่3ชั้นที่4.....	20
ภาพที่ 36 ภาพร่างชุดที่4ชั้นที่1.....	21
ภาพที่ 37 ภาพร่างชุดที่4ชั้นที่2.....	21
ภาพที่ 38 ภาพร่างชุดที่4ชั้นที่3.....	22
ภาพที่ 39 ภาพร่างชุดที่4ชั้นที่4.....	22
ภาพที่ 40 แยกแยะที่ศนะธาตุ.....	26
ภาพที่ 41 วิเคราะห์องค์ประกอบของเส้น.....	27
ภาพที่ 42 วิเคราะห์องค์ประกอบของสี.....	27
ภาพที่ 43 วิเคราะห์องค์ประกอบของน้ำหนัก.....	28
ภาพที่ 44 วิเคราะห์องค์ประกอบของโครงสร้าง.....	29
ภาพที่ 45 วิเคราะห์องค์ประกอบของพื้นผิว.....	29
ภาพที่ 46 แยกที่ศนะธาตุ.....	30
ภาพที่ 47 วิเคราะห์องค์ประกอบของเส้น.....	31
ภาพที่ 48 วิเคราะห์องค์ประกอบของสี.....	31
ภาพที่ 49 วิเคราะห์องค์ประกอบของน้ำหนัก.....	32
ภาพที่ 50 วิเคราะห์องค์ประกอบของโครงสร้าง.....	33
ภาพที่ 51 วิเคราะห์องค์ประกอบของพื้นผิว.....	33
ภาพที่ 52 วิเคราะห์การจัดวาง.....	34
ภาพที่ 53 ภาพผลงานศิลปะนิพนธ์ชั้นที่ 1.....	39
ภาพที่ 53 ภาพผลงานศิลปะนิพนธ์ชั้นที่ 1.....	40
ภาพที่ 53 ภาพผลงานศิลปะนิพนธ์ชั้นที่ 1.....	41

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

บทนำ

ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจมาจาก การที่ตัวข้าพเจ้าเองเป็นคนที่อยู่อาศัยอยู่ในตัวเมือง แล้วมักเดินทางไปในที่ต่างๆแล้วมองไปตามเห็นข้างทางที่ข้าพเจ้าผ่าน ในปัจจุบันมีบ้าน มีที่อยู่อาศัยเกิดขึ้นมากมาย และ มากขึ้นเรื่อยๆวันมองไปทาง ไหนก็มักจะเป็นแต่บ้านที่อยู่อาศัยเต็มไปหมด ซึ่งบ้านการออกแบบหรือลักษณะก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัย ซึ่งสมัยนี้เป็นสมัยใหม่ จึงมีบ้านรูปทรงที่แปลกใหม่เกิดขึ้นมากมายตามแบบที่สถาปนิกสมัยใหม่ได้ออกแบบ เพื่อให้มีความแปลกใหม่และรู้สึกถึงความทันสมัย สวยงามและโมเดิร์น ซึ่งบ้านรูปทรง โมเดิร์นนั้นจะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมๆ ทั้งหลัง หรือพื้นที่ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเหลี่ยม และเพื่อเพิ่มความน่าสนใจและงูใจให้ผู้คนมาซื้อ แต่ละที่ก็มีความ โมเดิร์นที่แตกต่างกันออกไป เพื่อแข่งขันกัน แต่เมื่อข้าพเจ้ามอง กลับรู้สึกแตกต่างจากสิ่ง ที่ผู้คนทั่วไปที่รู้สึกกับบ้านทรง โมเดิร์น ผู้คนทั่วไปอาจจะมองว่าบ้านรูปทรง โมเดิร์นนั้นมีความทันสมัย น่าอยู่ กะทัดรัด เก๋ไก๋ และแปลกใหม่ แต่สำหรับข้าพเจ้า ข้าพเจ้ากลับรู้สึกว่าบ้านรูปทรง โมเดิร์น มีลักษณะเหมือนกล่องสี่เหลี่ยมที่ดูอึดอัดและไม่น่าอยู่ ข้าพเจ้าจึงสื่อออกมาผ่านทางวิธีการเขียนภาพจิตรกรรมโดยนำภาพบ้านรูปทรง โมเดิร์นในรูปแบบต่างๆจากสื่อที่แสดงถึงความ สมัยใหม่ มาเปลี่ยนมุมมองในแบบที่ข้าพเจ้ามองเห็นและรู้สึกกับภาพในรูปแบบต่างๆ และใช้สี แสดงอารมณ์ที่แตกต่างกันออกไป

ภาพที่ 1.1

ภาพที่ 1.2

ภาพที่ 1.3

1.1 ความสำคัญของโครงการ

เนื่องด้วยข้าพเจ้ามีความสนใจในเรื่องของการเขียนภาพจิตรกรรมในรูปแบบของการใช้เทคนิคเกรียง หรือชื่อที่เป็นสากลว่า knife oil painting on canvas จึงทำให้ข้าพเจ้าสนใจในเทคนิคและแนวความคิดนี้ ซึ่งเมื่อได้มีการทดลองทำแล้ว ในหลากหลายรูปแบบจึงมาลงตัวที่เทคนิคและตัวรูปแบบนี้ ทำให้เกิดเป็นการเขียนภาพจิตรกรรมมีเทคนิคที่บวกกับตัวรูปแบบที่เข้ากัน จึงเกิดเป็นชิ้นงานที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ทั้งรูปแบบและตัวสีด้วยตัวของมันเอง ด้วยตัวสีที่ข้าพเจ้าใช้เป็นชุดสีที่ไม่มีอยู่จริง ไม่ใช่ชุดสีที่เหมือนกับคราบไม่เหมือนกับความเป็นจริง แต่สามารถทำให้รู้สึกได้ว่ามันเป็นคราบ ทำให้สามารถรู้สึกว่าเป็นพื้นที่ตรงนั้นได้โดยไม่ต้องใช้สีที่เหมือนจริง ซึ่งเป็นชุดสีที่ออกมาจากความรู้สึกที่เกิดจากการมองเห็นพื้นที่นั้นๆ เป็นชุดสีที่ข้าพเจ้ารู้สึกว่ามันเป็นสีที่แสดงถึง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความเก่า สกปรก ซึ่งถ้าเรามองคราบสกปรกเหล่านั้นใกล้ๆ จะเห็นจุดสีเหล่านี้ เพียงแต่เมื่อนำมาถ่ายทอดออกมาเป็นจุดสีของสีที่มาจากหลอดของสีน้ำมัน ทำให้เกิดจุดสีที่ดูสด และแสดงออกถึงอารมณ์เชิงลบ

ภาพที่ 1.4

ภาพที่ 1.5

ภาพที่ 1.6

ภาพที่ 1.7

ศิลปะแบบ (วามิ - ซาบี) ความงามไม่สมบูรณ์

หลักที่ใช้อ้างอิงในงานศิลปะแนวเซนมักจะกล่าวถึง

1. ความไม่สมส่วน ความไม่สมมาตร
2. ความเรียบง่าย แสดงถึงสิ่งที่แท้จริงของธรรมชาติอย่างตรงไปตรงมา
3. ความสมดุล เนื้อแท้ แก่นแท้ของวัตถุ
4. ความเป็นธรรมชาติอันไร้การปรุงแต่ง
5. ความกล้าลึก ความงามอันแท้จริงที่สามารถปลุกเร้าให้ตื่นจากความไม่รู้
6. ความเป็นอิสระจากกฎเกณฑ์ รูปแบบ ประเพณีนิยม
7. ความเรียบง่าย ความสงัดในจิตใจอันไม่ถูกเงื่อนไขใดใคร่ยึด

ภาพที่ 1.8

(เป็นการนำเอาคั่วคั่วซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นมาเผาเพื่อสื่อถึงความงามที่ไม่สมบูรณ์แบบ)

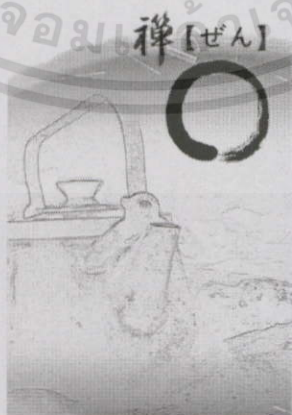
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 1.9

(เป็นภาพของกาต้มน้ำซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นแสดงถึงความงามที่เรียบง่ายไร้ซึ่งการปรุงแต่ง)

ซาบิ แปลว่า ความเรียบง่ายแห่งลง ชราภาพ "ซาบิ" ในปัจจุบัน คำนี้มีความหมายว่า "คราบสนิม" "ซาบิ" เป็นความรื่นรมย์ต่อสรรพสิ่งที่ชราภาพไปตามกาลเวลา มีความจิตใจแต่ให้ความรู้สึกพิเศษบางอย่าง สุนทรียะแบบ"ซาบิ"จะพบได้ใน "พิธีชา" ที่สงบเรียบง่าย สมถะ ซึ่งเครื่องใช้ในพิธี และตัวอาคารล้วนแล้วแต่มีร่องรอยของกาลเวลา "ซาบิ" ซึ่งให้เห็นถึงความงาม และคุณค่าของความไม่สมบูรณ์ วาบิ (wabi) "วาบิ" มีบางส่วนเกี่ยวพันกับ "ซาบิ" บางครั้งมันก็สลับที่กัน "วาบิ" แปลว่า ความหยابแบบเรียบง่าย อาจคล้ายกับ "ซาบิ" ถ้ามองในเชิงสถาปัตยกรรม "วาบิ" เป็นความหยาบที่ไม่สมบูรณ์ เป็นรูปทรงที่เรียบง่ายและไม่ต้องใช้ความพยายามมากในการสร้างเหมือนกับชีวิตคนธรรมดาสามัญที่เผชิญอยู่กับ"ความขาดแคลน ไม่สมบูรณ์"ตลอดเวลา เป็นเรื่องของ"จิตใจ" ที่มีคุณค่าเหนือกาลเวลาและสถานะทางสังคม"วาบิซาบิ" เป็นปรัชญาที่ว่าด้วยความไม่สมบูรณ์แบบเหมือนกับปรัชญาพุทธศาสนา "การไม่มีตัวตน" หรือ "อนัตตา" ตามลัทธิแนวความคิด"เซน" บอกว่า "วาบิซาบิ" เป็นการจัดระเบียบ สร้างความสมดุลแก่ จักรวาล ความสงบ ความเรียบง่าย และ ความเหงา คือ ลักษณะของ "วาบิซาบิ" สิ่งเหล่านี้ คือ ความงดงามในแบบของ "วาบิซาบิ"

ภาพที่ 1.10

(ภาพสัญลักษณ์ของ วาบิ ซาบิ)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วาทิ-ชาปิ เป็นวิถี เป็นตัวกระบวนการ เป็นศิลปะอันหยั่งลึกสู่เซน ทั้งเป็นหัวใจของสุนทรียภาพญี่ปุ่น วาทิชาปิ คือความงามของสรรพสิ่งที่ไม่สมบูรณ์แบบ ไม่คงทนถาวร และไม่เสร็จสมบูรณ์ คือความงามของวัตถุสิ่งของที่สงบเสงี่ยม และอ่อนน้อม ไม่ยึดติดในคติแบบแผน วาทิ-ชาปิ เป็นความงามในทัศนะของเซน ความงามที่ไม่ต้องการ ‘แบบ’ แห่งความสมบูรณ์ เป็นความงามที่หลุดออกจากแบบแห่งความสมบูรณ์แล้ว เพราะทุกสิ่งในโลกล้วนไม่สมบูรณ์แบบ สมบูรณ์อาจมีแต่สิ่งสมบูรณ์คงไม่จริง วาทิ-ชาปิ อาจอธิบายได้ว่าคือ ‘สิ่งที่เราเห็นความงามโดยไม่ได้ตั้งใจ’ ชาปิ

『寂』 แม้ในปัจจุบันจะแปลว่า คราบสนิม แต่ในศัพท์ดั้งเดิมแปลว่าแห่งลงมีอายุ ซึ่งบ่งชี้เป็นรูปธรรมเช่นคราบที่เกิดขึ้นบนเครื่องใช้สอย ในวรรณคดีโบราณมีประโยคที่ว่า “มันเป็นสถานที่เก่าแก่ซึ่งหินก้อนใหญ่ถูกตะไคร่น้ำปกคลุมไปหมดและเขาคิดว่าคงจะอิทธิฤทธิ์จะไปอาศัย” ทำให้เห็นว่า ชาปิ ไม่ใช่แค่ความเก่าแก่แต่เป็นความรื่นรมย์ที่เกิดจากสรรพสิ่งที่มีวัย มีความจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไปด้วกาลเวลาแต่ให้ความรู้สึกพิเศษบางอย่าง เช่นเครื่องปั้นดินเผาที่แม้ว่าเครื่องเคลือบใหม่เป็นมันเงาจะสะท้อนให้เห็นคุณลักษณะหลายอย่าง แต่ชิ้นที่เก่าแล้วผ่านการใช้สอย มีคราบขึ้นเกาะ นั้นทำให้เกิด “ความรู้สึกงดงามอย่างเร้นลับที่สงบนิ่ง” สุนทรียะแบบชาปิจะพบได้ในพิธีชาที่สงบเงียบ สมถะ เครื่องใช้ในพิธีอาคาร ล้วนแล้วแต่มีร่องรอยของกาลเวลา

นอกจากนี้ชาปียังชี้ให้เห็นถึงความงามและคุณค่าของความไม่สมบูรณ์ พร้อมหรือความขาดแคลนที่จะเป็นมาตรวัดความสมบูรณ์อีกทีหนึ่ง “เราจะมองเพียงแต่ดอกไม้ที่สะพรั่งภายใต้แสงจันทร์กระจ่างเท่านั้นหรือ เปล่าหรือรอ แต่การมองไปในสายฝน รอแสงจันทร์ ชักมูตึ้นและไม่สามารถหนีการผ่านไปของฤดูใบไม้ผลิจะกระตุ้นความรู้สึกส่วนลึกได้ดีกว่า ในสวนที่เต็มไปด้วยดอกไม้ที่แห้งเหี่ยวร่วงหล่นมีอะไรให้ดูมากกว่ากิ่งอ่อนเยาว์ที่กำลังจะมีดอกไม้ผลิบาน เป็นความผิดพลาดสำหรับผู้ที่ยังบอกว่า “กิ่งไม้นี้ที่ดอกและใบร่วงหล่นเหี่ยวแห้งหมดแล้ว ไม่มีอะไรจะให้ดูอีกต่อไป”

ความรู้สึกรักในดอกไม้หรือใบไม้ที่ร่วงหล่น แสงจันทร์ที่สลัวไม่กระจ่างเพราะเมฆและฝน กิ่งไม้ที่ไร้ใบ เป็นความรู้สึกที่แตกต่าง แต่ไม่ตรงกันข้ามกับยูเก็น ตรงที่ชาปิจะไม่บ่งชี้อะไรต่อจากนั้น นอกจากนี้ ยังต่างจากอวาเระตรงที่ชาปิจะชื่นชมและรักในใบไม้ที่ร่วงหล่น ส่วนอวาเระจะเป็นความอาดูรมากกว่า บทกวีไฮกุอาจเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงความรู้สึกนี้ได้ดี ซึ่งชี้ให้เห็นความรู้สึกที่หลากหลายของชาปิ ทั้งมานะสัมผัสและจักขุสัมผัส นอกจากนี้ตัวอย่างรูปธรรมที่พูดกันเสมอก็คือเมื่อคราวที่มีการปิดทองครั้งใหม่ที่ศาลาทอง วัดคินคาคุจินั้น แม้นักท่องเที่ยวจะตื่นตื่น ชื่นชมในความเปล่งปลั่ง สดใส ที่เกิดขึ้นจากความเวาววาวของทองสะท้อนกับแสง

วาทิ 『侘』 วาทิมิบางส่วนเกี่ยวพันกับชาปิอย่างแยกไม่ออก

บางครั้งมันก็สลับที่กัน วาทิอาจจะแปลว่า ความหยาบแบบเรียบง่าย ซึ่งก็เป็นความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับ ชาปิ มองในเชิงสถาปัตยกรรม วาทิได้ความรู้สึกจากการผสมผสานระหว่างรสนิยมประดิษฐ์แบบมิยาบิของราชสำนักกับรสนิยมแบบชาวบ้าน เช่นการสร้างบรรยากาศภายในอาคาร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ด้วยการใช้ไม้ที่มีร่องรอยของตาไม้หรือเปลือกไม้และความคดโค้งตามธรรมชาติเห็นได้ชัดว่ามันเป็นการยอมรับในปรัชญาที่ว่าด้วยความไม่สมบูรณ์พร้อมแบบซาบิ เช่นกัน โดยอ้างอิงถึงความคิดที่ว่า การขาดหายไปนั้นอาจจะเป็นระดับที่ไม่มีทั้งสิ่งของและไม่มีตัวตนหรืออนาคตตามปรัชญาพุทธศาสนาด้วย วาบีให้ความรู้สึกเกี่ยวกับลักษณะของความหยาบบางอย่างที่ไม่สมบูรณ์ ดังนั้นมันจึงกินความเลยไปยังรูปร่างที่เรียบง่ายและไม่ต้องพยายามมากที่จะทำให้รูปร่างนั้นสำเร็จขึ้นเฉกเช่นเดียวกับชีวิตสามัญที่เผชิญอยู่กับความขาดแคลนไม่สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา เพียงแต่ไม่ใช่แค่เรื่องของวัตถุ ความรวย อำนาจหรือเรื่องสถานะสังคมแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตภายในที่เป็นคุณค่าที่สูงสุดเหนือเวลาหรือสถานะทางสังคม การเข้าสู่ความสงบผ่านทางความรู้สึกไม่สมบูรณ์พร้อมแบบวาบีนี้ ในทางหนึ่งก็เป็นดังที่เล่าจื๊อบอกว่า มันเป็นการจัดระเบียบสมดุลย์แห่งจักรวาล ความสงบ ความเรียบง่ายและความเหงามเป็นคุณลักษณะประจำของวาบี การแยก ซาบิ ออกจาก วาบี อย่างชัดเจนนั้น เป็นไปไม่ได้ ดังที่มีผู้กล่าวว่าเป็นเช่นเดียวกับที่จะพยายามอธิบายผ่านภาษา ภาษาก็มี มืดทมิฬที่อาจจะช่วยชี้ให้เห็นความแตกต่างของสองอารมณ์นี้ได้ โดยที่วากันว่าบทแรกนั้นให้ความรู้สึกแบบวาบี ส่วนบทที่สองแบบซาบิ

หลักที่ใช้อ้างอิงในงานศิลปะแนวเซนมักจะกล่าวถึง

๑. ความไม่สมส่วน ความไม่สมมาตร
๒. ความเรียบง่าย แสดงถึงสิ่งที่แท้จริงของธรรมชาติอย่างตรงไปตรงมา
๓. ความสมถะ เนื้อแท้ แก่นแท้ของวัตถุ
๔. ความเป็นธรรมชาติอันไร้การปรุงแต่ง
๕. ความถ่อมถ่อม ความงามอันแท้จริงที่สามารถปลุกเราให้ตื่นจากความไม่รู้
๖. ความเป็นอิสระจากกฎเกณฑ์ รูปแบบ ประเพณีนิยม
๗. ความเรียบง่าย ความสงบในจิตใจอันไม่ถูกเงื่อนไขใดใคร่ยึด

จิตใต้สำนึก

ตามทฤษฎีของซิกมันด์ ฟรอยด์ นักจิตวิทยาคนดังของโลก กล่าวว่าไว้ว่า คนเรามีจิตสำนึกเพียงร้อยละ 7 อีกที่เหลือ ร้อยละ 93 เป็นจิตใต้สำนึก คล้ายกับน้ำแข็งที่ลอยน้ำอยู่ 1 ส่วน อีก 11 ส่วนอยู่ใต้น้ำ จิตสำนึกก็คือ ช่วงที่เรารู้ตัว มีสติ ภาษาอังกฤษเรียกว่า consciousness ส่วนจิตใต้สำนึกเรียกว่า sub consciousness จิตใต้สำนึกเป็นสิ่งที่ทำงานควบคุมระบบประสาท ฮอว์โมน ระบบกล้ามเนื้อสมอง จิตประสาท และระบบอวัยวะภายในของคนเรายู่อีกๆ โดยที่เราไม่รู้ตัว เช่น เวลาไฟไหม้บ้าน ต่อมอะดรีนาลินของเราจะทำงาน ทำให้เรายกของหนักๆหนีไฟได้สบายๆทั้งที่ปกติทำไม่ได้ เป็นต้น การนำประโยชน์ของจิตใต้สำนึกมาใช้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ นั่นคือความพยายามที่จะควบคุมจิตใต้สำนึก ด้วยการฝึกสมาธิ และสะกดจิต เป็นต้น หรือในหนังสือที่เราเห็นมีการเดินลมปราณ ฝึกวิชากำลึงภายใน นั่นเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกจิตใต้สำนึก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.2 แนวความคิดสร้างสรรค์

แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ เกิดจากความรู้สึกที่มีต่อพื้นที่ และสถาปัตยกรรมของบ้าน รูปทรงโมเดิร์น โดยนำความสนใจเหล่านี้มาผสมผสานกับความชอบพื้นผิวที่เกิดจากการสร้างด้วยเทคนิคเกรียงในวิธิต่างจิตรกรรมเพื่อแสดงความรู้สึกเชิงลบ

1.3 วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

1.3.1 เพื่อแสดงผลของผิวทางจิตรกรรม 2 มิติ ผ่านเนื้อหาสถาปัตยกรรมที่สร้างผิวขึ้นใหม่เป็นชุดสีที่ไม่เป็นจริงตรงข้ามกับสิ่งที่ตาเห็น

1.3.2 เพื่อถ่ายทอดมุมมองที่มีต่อพื้นที่ เป็นการแสดงความรู้สึกภายใน เพื่อผลทางจิตวิทยา

1.3.3 เพื่อค้นหาเทคนิควิธีการที่สนใจ โดยการสร้างพื้นผิวด้วยเกรียงในลักษณะต่างๆ โดยนำเนื้อหาที่เป็นคู่ตรงข้ามมาแสดงออกคือ โครงสร้างของสถาปัตยกรรมที่ดูนิ่ง มั่นคง กับการสร้างพื้นผิวที่ดูขัดแย้ง รุนแรง

1.4 ขอบเขตของโครงการ

1.4.1 เนื้อหาแสดงออกถึงความขัดแย้งภายในจิตใจที่มีต่อพื้นที่ โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของบ้าน รูปทรงโมเดิร์น มีผลที่แสดงออกมาในเชิงลบ รุนแรง ด้วยสี เทคนิค และ รูปแบบที่ผิดเพี้ยน

1.4.2 รูปแบบเป็นงานจิตรกรรม 2 มิติ ในรูปแบบศิลปะรูปลักษณะ (Representation Art)

1.4.3 เทคนิค จิตรกรรมสีน้ำมันด้วยเทคนิคเกรียง (Knife Oil Painting) บนผ้าใบจำนวน 4 ชิ้น

1.4.4 ขนาด 1. 153 X 200 เซนติเมตร

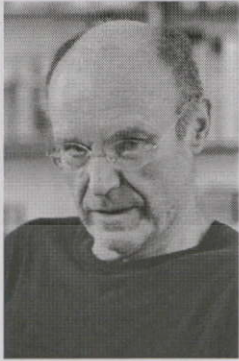
2. 113 X 200 เซนติเมตร

3. 163 X 200 เซนติเมตร

4. 150 X 200 เซนติเมตร

บทที่ 2

อิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปกรรม

ภาพที่ 2.1 Anselm Kiefer

เกิด 8 มีนาคม 1945)

เป็น จิตรกรเยอรมันและประติมากร

เขาศึกษากับ โจเซฟ บอยส์ และ ปีเตอร์ เกร (Peter Gray) ในปี 1970

ความเชื่อในบทบาทของศิลปะต่อการชำระล้างจิตใจมนุษย์เป็นสิ่งที่คีเฟอร์เชื่อเช่นเดียวกับที่นักปราชญ์และศิลปินเยอรมันในยุคก่อนๆเคยประกาศไว้ แต่สำหรับคนที่เกิดในปี 1945 ปีที่สงครามโลกครั้งที่สองยุติและเยอรมันแพ้สงคราม อุดมคติของ ฮิตเลอร์ ที่ก่อวีรกรรมที่โหดร้าย แต่ก็สามารถอ้างความบริสุทธิ์ให้เผ่าพันธุ์ของตัวเอง ด้วยการอ้างอิงกลับไปหาตำนานในสมัยโบราณ นี่จึงทำให้คนทุกวันนี้ยังรู้สึกหวาดผวามิหาย เมื่อหวนนึกถึงศิลปะและวรรณคดีเหล่านั้นเคยเป็นตัวแทนรำลึก ถ้าเป็นศิลปินคนอื่น คงเลี้ยงที่จะไม่ใช้ภาพและสัญลักษณ์ซึ่งเคยผิดพลาด แต่สำหรับคีเฟอร์เป็นเหมือนคำท้าทาย ที่สามารถนำกลับมาใช้ชัก โจนท์ ตั้งคำถามกับตัวตนของชาติเยอรมันได้ดีกว่าสิ่งไหน ๆ

การย้อนกลับไปมองหน้าประวัติศาสตร์อัปยศของเยอรมัน กลายเป็นเอกลักษณ์ในงานของคีเฟอร์ เขาไม่กลัวที่จะอ้างถึงศาสนา คัมภีร์โบราณ หรือตำนานต่าง ๆ เช่น ตำนานนีเบลุงเง่น (Nibelungen) ตำนาน พาร์ซีฟาล (Parceval) พร้อมกับโยงโยไปหาต้นสายของวัฒนธรรมเยอรมัน วรรณคดีโบราณของ ไอซ์แลนด์ ตำนาน โอซิริส-ไอซิส ของอียิปต์ เรื่อยมาถึงฝันฟุ้งของจอมจักรพรรดิ เนโร และฮิตเลอร์ โดย คีเฟอร์ นั้นได้เคยเปรียบเทียบ 2 ภาพจากปี 1974 ที่ชื่อว่า Painting = Burning (การวาดภาพคือการจุดไฟเผา) และ ภาพ Nero Paints อุปมาดั่งกับจักรพรรดิ เนโร เผากรุงโรม เป็นเหมือนการทำลายล้าง งาน 2 ชิ้นนี้มีลักษณะร่วมคล้ายกันคือเป็นรูปงานสีขนาดยักษ์ลอยฟ้า ในภาพหนึ่งผืนแผ่นดินที่อยู่เบื้องหลังนั้นกำลังถูกไฟลามไหม้เกือบทั่ว ปลายพู่กันที่เสียบคู่กับงานสีดูเหมือนจะทำหน้าที่แทนดินเพลิงเสียเอง ส่วนอีกภาพนั้นต้นไม้และพุ่มหญ้าก็มอดดำแห้งสนิททั่วทั้งผืนผ้าใบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพผลงาน

ภาพที่ 2.2

ภาพ : Painting = Burning ปี ค.ศ. 1974

เทคนิค : สีสผสม

ผลงานสะสมของ : Essl Museum – Contempora Art

ภาพที่ 2.3

ภาพ : Nero Paints ปี ค.ศ. 1974

เทคนิค : สีสผสม

ผลงานสะสมของ : Art Gallery of New South Wales

ภาพที่ 2.4

ภาพ : Athador ปี ค.ศ. 1983 – 1984

เทคนิค : สีสผสม

ผลงานสะสมของ : The Toledo Museum Of Art

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 2.5 Chuck Connelly

เกิด 7 มกราคม 1955 ในฟิตส์เบิร์ก

เป็นจิตรกรชาวอเมริกัน

การศึกษา มหาวิทยาลัยสูตตัน AICPA, American Institute of Certified Public Accountants

คอนเนลลี จบการศึกษาจากไทเลอร์ โรงเรียนศิลปะ ใน เอลกินส์ ปาร์ค ซิดเวเนีย ในปี 1977 หลังจากนั้น เขาได้ย้าย ออกจากพื้นที่ ฟิลาเดล ไปยังนครนิวยอร์ก ที่ โรเบิร์ต แอตกินส์ ซี ซึ่งกลายเป็นหนึ่งใน ลูกค้า คนแรกของเขา คอนเนลลี ยังใช้เวลาสองปีอยู่ในเยอรมนีและเขายังคงพัฒนางานศิลปะของเขา เขาได้รับการอุปถัมภ์จาก แอตกินส์ เมื่อเขากลับไป นิวยอร์ก ใน ยุค 80 ต้นๆ Annina Nosei แกลลอรี่ เริ่มที่จะ แสดงผลงาน ของเขา ในช่วงเวลานี้ คอนเนลลี เริ่มที่จะมีชื่อเสียงไปพร้อมกับ จูเลียน และฌอง มิเชล โลกศิลปะ มหานครนิวยอร์ก

ความล้มเหลวทางศิลปะของเขา ชัค คอนเนลลี เขา ได้ต่อสู้กับ อารมณ์ พิษสุราเรื้อรัง และ ท้อแท้ของเขา กับความเป็นจริง ปัจจัยเหล่านี้ มีผลทำให้เจ้าของ แกลลอรี่, นักสะสม และภรรยา ของเขาขาดความเชื่อมั่นในตัวเขา ทำให้ถูกปฏิเสธที่จะให้เขาได้มีส่วนร่วมในการแสดงงานต่อไป ทำให้ความเป็นศิลปินของเขาลดลง ในขณะที่เขาต่อสู้เพื่อรักษาศักดิ์ศรีและความซื่อสัตย์ของเขา เป็นหน้าที่ของโลกที่จะตัดสินว่า จะปฏิเสธหรือจะยอมรับในตัวเขา และท้ายที่สุดในวันที่ 15 มิถุนายน ปี ค.ศ 2010 เขาก็ได้เริ่มเปิด การแสดงงานชิ้นใหม่อีกครั้งในแนวความคิดที่เรียกว่า

“กระแส ของความคิด”

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพผลงาน

ภาพที่ 2.6

ภาพ : 6602 North 12th Street

เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด : 62 X 68 นิ้ว

ภาพที่ 2.7

ภาพ : 6800 North 13th Street

เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด : 60 X 68 นิ้ว

ภาพที่ 2.8

ภาพ : 6703 North 12th Street

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด : 50 X 38 นิ้ว

ภาพที่ 2.9 **David Hockney**

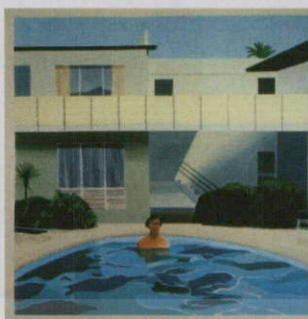
เป็น จิตรกรรม และ ช่างภาพ

เกิดวันที่ 9 กรกฎาคม 1937 (อายุ: 76) ที่ แบรดฟอร์ด ประเทศอังกฤษ
การศึกษา แบรดฟอร์ด วิทยาลัยศิลปะ, ลอนดอน

เดวิด ฮอว์กนี่ เขารักหนังสือและขี้มีความสนใจ ในงานศิลปะ ตั้งแต่อายุน้อย เขาชื่นชม ปีทัสโซ มาทิส และฟราโกนาร์ต พ่อแม่ของเขาจึงได้สนับสนุนทางด้านศิลปะ โดยการให้เริ่มจากการที่เขามีอิสระทางความคิดในการวาดเส้น ฮอว์กนี่ เข้าเรียน แบรดฟอร์ด วิทยาลัยศิลปะ 1953-1957 นั้น เพราะเขาปฏิเสธในการ รับราชการทหาร เขาใช้เวลาสองปีในการทำงาน ในโรงพยาบาลของรัฐในปี ค.ศ.1959 เขาเข้า เรียนปริญญาโท ที่วิทยาลัยศิลปะ ในลอนดอน ร่วมกับ ศิลปินหนุ่ม อื่นๆ เช่น ปีเตอร์ เบตค และ อัลเลน โจนส์ โดยเขาทดลองทำงานศิลปะในรูปแบบที่แตกต่างกัน รวมถึงการ แสดงออก ที่เป็นนามธรรมของเขาได้เป็นอย่างดี ในฐานะนักศึกษา ภาพวาดของเขา ได้รับรางวัล และได้รับการซื้อเข้าคอลเลกชัน ส่วนตัว ในช่วงต้นของการทำงาน ผลงานชิ้นแรกของเขา เขาใช้ ชิ้นส่วนของบทกวี ในการทำงานนี้ ซึ่งรวมไปถึงเขาได้ใช้บทกวีของเขามาเป็นแนวทางในการเขียน ภาพของเขาด้วย และในปี ค.ศ.1963 เขาได้ย้ายไปอยู่ที่ Los Angeles อย่างเป็นทางการ ในปี ค.ศ. 1966 เขาก็ได้กลายเป็นที่รู้จักอย่างมากกับผลงานที่โดดเด่น ในรูปแบบวิธีการของเขาและ ปี ค.ศ. 1970 เขาได้รับการยอมรับ มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีสระว่ายน้ำที่เขาทาสี ตกแต่งภายในและ ภายนอก ซึ่งเป็นบ้านในแคลิฟอร์เนียของเขา ใน ปี ค.ศ. 1970 ก็ได้นำไปสู่การสร้างงานครั้งแรก เขา รวบรวมภาพโพลารอยด์ออกมาวางไว้ ในกล่อง แม้ว่า สีนี้จะกลายเป็นหนึ่งในการที่เขาเคยใช้ในการ เรียกร้องเพื่อชื่อเสียง เขาสะดุดตาเข้ากับมัน โดยบังเอิญ ขณะที่เขากำลังทำงานวาดภาพ หองนึ่งเล่นที่ Los Angeles เขานำชุดของภาพถ่ายมาเพื่อที่จะใช้ในการอ้างอิงความเป็นตัวเองและ ได้ถูกนำมารวบรวมไว้ด้วยกันเพื่อที่จะแสดงว่าเขาสามารถวาดภาพจากภาพเหล่านี้เมื่อเขาวาดเสร็จ แต่ เขานำมาประติประต่อให้กลายเป็นรูปแบบศิลปะของตัวเอง และเริ่มที่จะสร้างให้เป็นรูปแบบ ของเขาเองขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพผลงาน

ภาพที่ 2.10

ภาพ : 6703 North 12th Steet

เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด : 50 X 38 นิ้ว

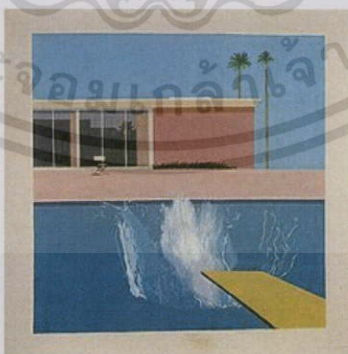

ภาพที่ 2.11

ภาพ : A Lawn Being Sprinkled ปี ค.ศ. 1967

เทคนิค : สีผสม

ผลงานสะสมของ : LA Louver

ภาพที่ 2.12

ภาพ : A Bigger Splash ปี ค.ศ. 1967

เทคนิค : สีผสม

ผลงานสะสมของ : Tate Collection, London

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.2 สรุปอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน

2.2.1 ได้รับอิทธิพลในเรื่องของเรื่องราวและความเป็นมาของอารมณ์ที่ถูกแสดงออกมาทางงานจิตรกรรม ที่มาที่มีผลกระทบทางจิตใจทำให้เกิดความรู้สึกเชิงลบต่อ ความเป็นสถานที่ บวกกับสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจได้สำนึกที่ที่รุนแรงต่อพื้นที่นั้นๆ และได้ถูกแสดงออกมาด้วยความเป็นพื้นผิวและสีที่สะท้อนความคิดของตนเอง

2.2.2 ได้รับอิทธิพลจากความผิดเพี้ยน บิดเบือน จากความจริงของพื้นที่และสถาปัตยกรรมตามความรู้สึกที่มีต่อสถานที่ และสีที่มีความหม่นหมองตามสภาวะที่อยู่ภายในจิตใจ ความเป็นบรรยากาศที่ถูกสร้างให้มีความรู้สึกหดหู่ แต่ก็ยังคงความเป็นตัวรูปแบบอย่างชัดเจน

2.2.3 ได้รับอิทธิพลในเรื่องของความเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสมจริง มีความคมชัดของเส้นสถาปัตยกรรม และ ความเป็นพื้นที่ที่มีความสมจริงในเรื่องของสี และเส้นที่มีลักษณะตรงเป็นรูปทรงโมเดิร์น ตัวบ้านที่เป็นสถาปัตยกรรมมีความเป็นลักษณะคล้ายกล่อง และรูปแบบที่ดูสมัยใหม่

บทที่ 3

วิธีดำเนินการสร้างสรรค์

การทำงานในครั้งนี้เป็นการทำงานภายใต้แนวความคิด ความรู้สึกในเชิงลบของตัวข้าพเจ้าเอง ที่มีต่อตัวพื้นที่ของบ้านรูปทรงโมเดิร์น ดังต่อไปนี้

3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง

ภาพร่างชิ้นที่1ในภาพร่างชิ้นที่1นี้เป็นภาพร่างเกี่ยวกับบ้านที่มีรูปทรงโมเดิร์นในปัจจุบันและมีความใหม่ที่ทันสมัยด้วยรูปทรงและการจัดวางมุมมองของภาพถ่ายจากสื่อต่างๆของบ้านทรงโมเดิร์น ซึ่งข้าพเจ้ามีความรู้สึกต่อภาพถ่ายของบ้านทรงโมเดิร์นในเชิงลบมีความรู้สึกที่บ้านมีลักษณะเป็นกล่อง ดูแล้วอึดอัด ไม่น่าอยู่ ถึงแม้ว่าจะถูกจัดตกแต่งอยู่ในสวนหรือบริเวณบ้านที่ตกแต่งอย่างสวยงามน่าอยู่ แต่ก็มีความรู้สึกเหมือนถูกจำกัดอยู่ในกรอบ อยู่ในกล่องที่มีลักษณะเป็นเหลี่ยม อาจจะมีบริเวณบ้านที่ดูกว้างขวาง แต่ก็ไม่รู้สึกถึงความสบายอย่างอิสระ จึงสอดคล้องกับการนำเสนอเป็นงานจิตรกรรมบนผืนผ้าใบ ด้วยเทคนิคที่สามารถแสดงออกความรู้สึก ได้อย่างชัดเจน ข้าพเจ้าจึงสื่อออกมาทางภาพวาดจิตรกรรม เปลี่ยนบ้านทรงโมเดิร์นน่าอยู่แบบสมัยใหม่ ให้กลายเป็นบ้านที่ไม่น่าอยู่ ให้มีความรู้สึกที่น่ากลัว อึดอัด ภายใต้อารมณ์ความรู้สึกที่พยายามจะดูสวยงามด้วยการ ใส่สีที่เป็นสีส้มต่างๆ แต่ก็ได้ทำให้รู้สึกว่าเป็นบ้านที่น่าอยู่ขึ้น แต่คุณแล้วมีความรู้สึกหดหู่ ยิ่งขึ้นข้าพเจ้าจึงนำภาพร่าง ชิ้นที่1 มาขยายเป็นผลงานจิตรกรรมชิ้นใหญ่ ที่มีการแสดงออกทางภาพวาดจิตรกรรม เพราะต้องการจะสื่อความรู้สึกภายใต้จิตใจของข้าพเจ้าที่มีต่อรูปทรงของบ้านทรงโมเดิร์นนั้น ด้วยเทคนิคเกรียงที่แสดงถึงอารมณ์ต่อรูปทรงข้างบ้าน ผสมกับการสร้างงานแบบเหมือนจริง เพื่อต้องการแสดงให้เห็นถึงความจริงของพื้นที่ว่า พื้นที่นี้มีอยู่จริงและถูกหยาบยกมาจากสื่อต่างๆ เพื่อมาทำการตัดแปลงเปลี่ยนจิตภาพให้ดูมีความรู้สึกขัดแย้งของอารมณ์ ที่แสดงออกอย่างชัดเจน โดยออกมาเป็นภาพร่าง 4 ชุดได้ได้แนวคิดเดียวกันนี้

แนวความคิด

ต้องการจะสื่อความรู้สึกภายใต้จิตใจของข้าพเจ้าที่มีต่อรูปทรงของบ้านทรงโมเดิร์นนั้นด้วยเทคนิคเกรียงที่แสดงถึงอารมณ์ต่อรูปทรงข้างบ้าน ผสมกับการสร้างงานแบบเหมือนจริง เพื่อต้องการแสดงให้เห็นถึงความจริงของพื้นที่ว่า พื้นที่นี้มีอยู่จริงและถูกหยาบยกมาจากสื่อต่างๆ เพื่อมาทำการตัดแปลงเปลี่ยนแปลงให้ดูมีความรู้สึกขัดแย้งของอารมณ์ ที่แสดงออกอย่างชัดเจน

ปัญหา

คือไม่สามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อภาพร่างแต่ละชิ้นให้มีความรู้สึกหลากหลาย , แดกต่างได้ จึงทำให้มีความรู้สึกคล้ายคลึงกันบ้างบางส่วนในแต่ละชิ้น

ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพที่3.1 ภาพร่างชั้นที่ 1

ภาพที่3.2 ภาพร่างชั้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.3 ภาพร่างชิ้นที่ 3

ภาพที่ 3.4 ภาพร่างชิ้นที่ 4

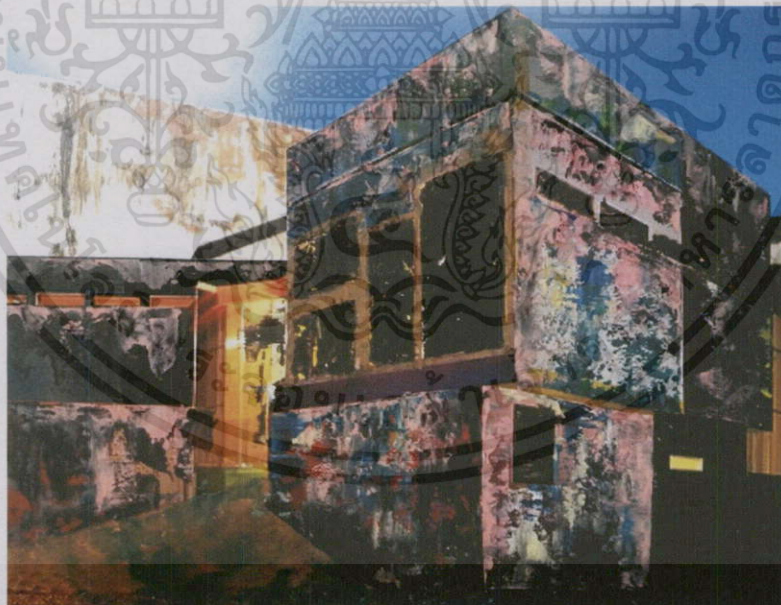
ภาพร่างชุดที่ 1 ได้เลือกภาพร่างชิ้นที่ 4 ภาพที่ 3.4 เพราะ มีความสมบูรณ์ด้านองค์ประกอบมากที่สุด แสดงความรู้สึกของเส้นนำสายตาที่ผิดเพี้ยนได้ชัดเจน และมีชุดสีที่รุนแรง ปะทะความรู้สึกอารมณ์คนดูได้ อีกทั้งยังมีพื้นที่ที่ดูมีบรรยากาศของความเป็นสมัยใหม่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 2

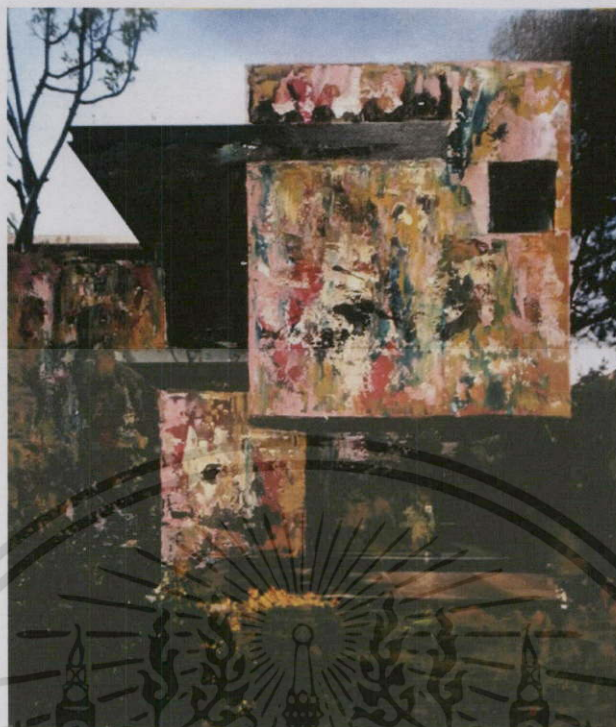

ภาพที่ 3.5 ภาพร่างชิ้นที่ 1

ภาพที่ 3.6 ภาพร่างชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.7 ภาพร่างชิ้นที่ 3

ภาพที่ 3.8 ภาพร่างชิ้นที่ 4

ภาพร่างชุดที่ 2 ได้เลือกภาพร่างชิ้นที่ 4 ภาพที่ 3.8 เพราะ มีความสมบูรณ์ด้านองค์ประกอบ แสดงความรู้สึกของเส้นนำสายตาที่ผิดเพี้ยนได้ชัดเจน และมีชุดสีที่ดูน่ากลัวแล ทำให้ความรู้สึกว่าเป็นคราบสกปรกแต่เป็นคราบความเก่าที่ไม่สมจริงแต่ดูรุนแรง อีกทั้งยังมีพื้นที่ที่ดูมีบรรยากาศที่เข้ากับตัวบ้าน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 3

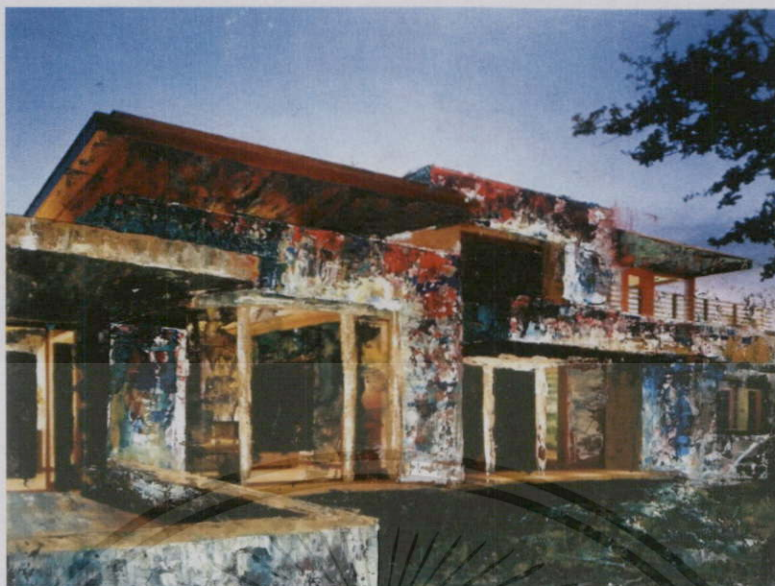

ภาพที่ 3.9 ภาพร่างชั้นที่ 1

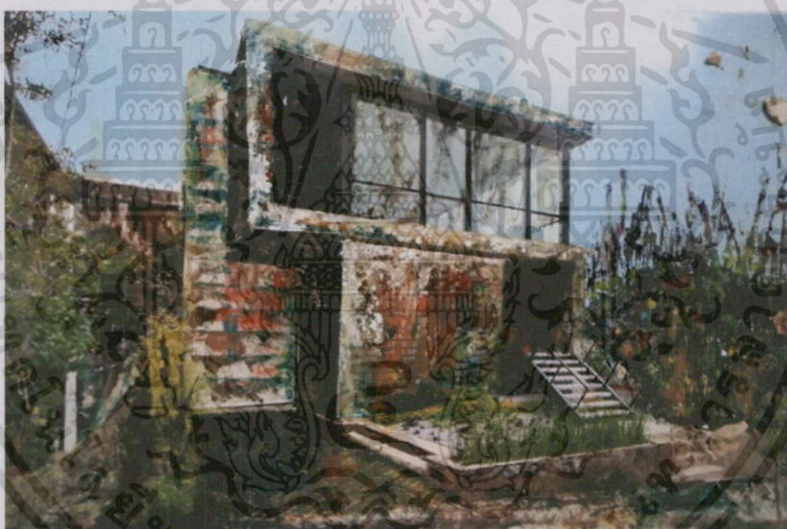

ภาพที่ 3.10 ภาพร่างชั้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.11 ภาพร่างชิ้นที่ 3

ภาพที่ 3.12 ภาพร่างชิ้นที่ 4

ภาพร่างชุดที่ 3 ได้เลือกภาพร่างชิ้นที่ 4 ภาพที่ 3.12 เพราะ มีความสมบูรณ์ด้านองค์ประกอบ แสดงความรู้สึกของความทันสมัยของรูปทรงตัวบ้าน เป็นรูปทรง โมเดิร์น และมีชุดสีที่ดูทำให้ ความรู้สึกว่าเป็นคราบสกปรกแต่เป็นคราบความเก่าที่ไม่สมจริงแต่ดูรุนแรง อีกทั้งยังมีพื้นที่ให้ ความรู้สึกกรร้างไม่น่าอยู่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 4

ภาพที่ 3.13 ภาพร่างชั้นที่ 1

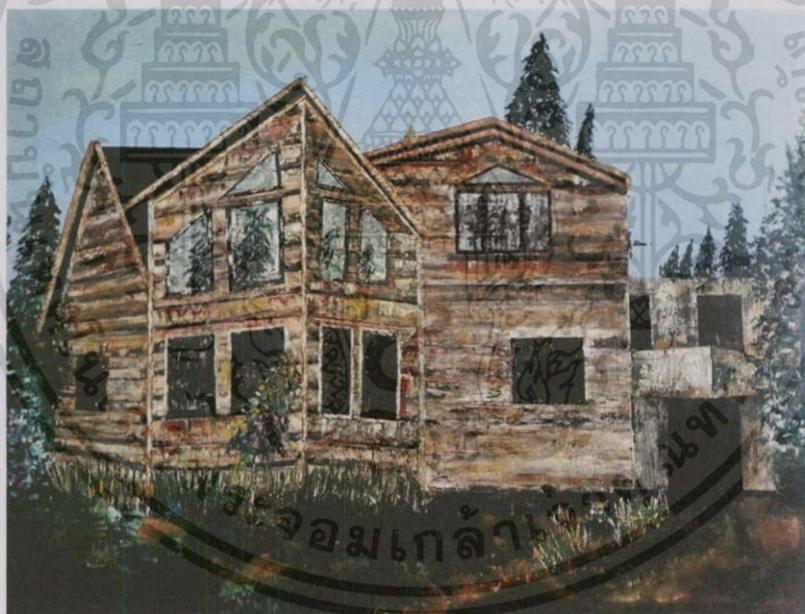

ภาพที่ 3.14 ภาพร่างชั้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.15 ภาพร่างชิ้นที่ 3

ภาพที่ 3.16 ภาพร่างชิ้นที่ 4

ภาพร่างชุดที่ 4 ได้เลือกภาพร่างชิ้นที่ 4 ภาพที่ 3.16 เพราะ มีความสมบูรณ์ด้านองค์ประกอบ แสดงความรู้สึกของของตัวบ้านที่มีพื้นผิวที่แตกต่างจากผลงานชิ้นอื่น และมีพื้นผิวที่ดูทำให้ ความรู้สึกแตกต่าง และดูน่ากลัว อีกทั้งยังมีพื้นที่ให้ความรู้สึกกร้างและวังเวงไม่น่าอยู่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.2 กระบวนการสร้างงาน

เทคนิคและกระบวนการโดยใช้การเขียนภาพด้วยเทคนิคเกรียงที่มีลักษณะและขนาดแตกต่างกันไป ปาด ป้าย ชูคขีด ไล่สี หลากหลาย เพราะเกรียงแต่ละอันจะให้ผลหรือพื้นผิวที่แสดงออกบนงานแตกต่างกัน ทำให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกในภาพต่างกัน แต่ก็ยังคงความเป็นตัวรูปแบบ คือ ความเป็นสื่อหรือสภาพความเป็นจริงของตัวต้นแบบไว้บ้าง ให้ตัวสีและรูปแบบ สามารถบอกได้ถึงอารมณ์โดยใช้สี ใช้นัยยะของสี และความรู้สึกที่มีต่อพื้นที่นั้นๆ กับสีที่ปาดป้ายลงไป ซึ่งชุดสีที่ใช้จะเป็นชุดสีที่มีลักษณะสีสด สลับกันสีที่หม่นๆ เพื่อให้เกิดความขัดแย้ง แต่ชุดสีสดที่ใช้นั้นจะเป็นชุดสีที่แรงและแสดงความรู้สึก อารมณ์ที่รุนแรง ส่วนชุดหม่นนั้น แสดงออกถึงความรู้สึกและอารมณ์เชิงลบต่อสถานที่จากภาพในสื่อที่ยกมา (ภาพบ้านรูปทรงโมเดิร์น) โดยลักษณะทิศทางการปาดป้ายลงบนเฟรมนั้น จะสื่อถึงความรู้สึกได้สื่ออีกด้วย แต่ก็ยังมีบางส่วนที่เป็นการเขียนแบบเหมือนจริง (Realistic) ให้ดูเหมือนคงความเป็นสื่อไว้ เช่น ในส่วนของท้องฟ้า

การแสดงออกทางอารมณ์ที่ผ่านรูปทรงของบ้าน โมเดิร์นหรือบ้านรูปทรงที่สมัยใหม่ที่มีความน่าอยู่ กะทัดรัด และแปลกใหม่ แต่ถูกนำมาดัดแปลงให้เกิดความรู้สึกขัดแย้งด้วยรูปทรงที่ผิดเพี้ยน สีที่ไม่มีอยู่จริง และพื้นผิวที่ดูแล้วมีความรู้สึกเหมือนคราบสกปรกและประกอบกันผิแปร่งที่รุนแรงและน่ากลัว ไปตามความรู้สึกที่ถูกถ่ายทอดออกมาตามอารมณ์และความรู้สึกที่เกิดขึ้น ณ ช่วงอารมณ์ขณะนั้น

อุปกรณ์

- โครงไม้ใช้สำหรับชิงเฟรมผ้าใบ
- ฝืนผ้าใบ(canvas)
- อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับชิงเฟรม แม็กยิง และเหล็กคิงเฟรม
- ดินสอสี และไม้บรรทัด ใช้สำหรับร่างภาพ
- เครื่องใช้สำหรับงานจิตรกรรม หลาย ขนาด หลายเบอร์
- ผู้กันเบอร์ใหญ่แบบขนนุ่ม ใช้ลงสีท้องฟ้าที่มีความเรียบเนียน
- ผู้กันหยาบ หรือผู้กันทาสีบ้าน ใช้ลงสีภาพโดยรวมด้วยสีอะคริลิกทั้งภาพ
- สีน้ำมัน และ สีอะคริลิก ยี่ห้อต่างกัน
- อุปกรณ์ ถาดหรือไม้กระดานห่อด้วยแผ่นพลาสติก ถุงพลาสติก ไว้สำหรับบีบสี และผสมสี

ชุดสี

TITANIUM WHITE

MARS BLACK

CADMIUM YELLOW LIGHT

NAPLES YELLOW HUE

YELLOW OXIDE

RAW SIENNA

BURNT UMBER

CADMIUM RED MEDIUM HUE

CADMIUM ORANGE

MEDIUM MAGENTA

PERMANENT SAP GREEN

PERMANENT GREEN DEEP

PHTHALO BLUE

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

การวิเคราะห์และผลงานการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “บ้านในใจ (Inner House) “ เป็นการถ่ายทอดอารมณ์และทัศนคติส่วนตัวต่อเนื้อหา ด้วยการบิดเบือนสิ่งที่มองเห็นเป็นงานจิตรกรรม 2 มิติ ที่สร้างพื้นผิวด้วยการใช้เกรียงปาดให้เกิดร่องรอย ความรุนแรงและความขัดแย้งของสี ผลงานจิตรกรรมชิ้นนี้ถูกวิเคราะห์ขึ้นโดยใช้การวิเคราะห์ 2 แบบคือการวิเคราะห์ทัศนธาตุ(Visual Elements)และการวิเคราะห์(Composition)การจัดวาง เพื่อให้ผลงานบรรลุตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ดังนี้

4.1 การวิเคราะห์ผลงานโดยรวม

4.1.1 เรื่องราว(suject)

นำเสนอโดยสะท้อนอารมณ์อารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวที่มีต่อบ้านรูปทรงสมัยใหม่ ซึ่งมีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่เป็นเส้นสี่เหลี่ยมโดยส่วนใหญ่ ดูแล้วมีความมั่นคงของรูปทรงในทางสถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์นในการก่อสร้าง ข้าพเจ้าได้นำโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมนี้มาสร้างผิวใหม่ด้วยการปาดเกรียง โดยใช้ชุดสีที่ดูขัดแย้งกับโครงสร้างเพื่อผลของผิวและผลทางจิตวิทยา

4.1.2 เนื้อหา (content)

นำเสนอความรู้สึกที่แตกต่างจากสิ่งที่คุณทั่วไปที่รู้สึกกับบ้านทรงโมเดิร์น ผู้คนทั่วไปอาจจะมองว่าบ้านรูปทรงโมเดิร์นนั้นมีความทันสมัย น่าอยู่ กะทัดรัด เก๋ไก๋ และแปลกใหม่ แต่ข้าพเจ้ากลับรู้สึกว่าเป็นบ้านรูปทรงโมเดิร์น มีลักษณะเหมือนกล่องสี่เหลี่ยมที่ดูอึดอัดและไม่น่าอยู่

4.1.3 การแสดงออก (Expression)

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ มีการแสดงออกทางอารมณ์ที่ผ่านรูปทรงของบ้านโมเดิร์น หรือบ้านรูปทรงที่สมัยใหม่ที่มีความน่าอยู่ กะทัดรัด เก๋ไก๋ และแปลกใหม่ แต่ถูกนำมาดัดแปลงให้เกิดความรู้สึกขัดแย้งด้วยรูปทรงที่ผิดเพี้ยน สีที่ไม่ได้อยู่จริง และพื้นผิวที่ดูแล้วมีความรู้สึกเหมือนคราบสกปรกและประกอบกันสีแปร่งที่รุนแรงและน่ากลัว ไปตามความรู้สึกที่ถูกถ่ายทอดออกมาตามอารมณ์และความรู้สึกที่เกิดขึ้น ณ ช่วงอารมณ์ขณะนั้น

4.1.4 สัญลักษณ์

ส่วนของการวิเคราะห์ทัศนธาตุในงานศิลป์หมายถึง การแสดงสัญลักษณ์ของการใช้เส้น รูปทรง สี น้ำหนัก พื้นผิว และบรรยากาศที่จะแยกวิเคราะห์ให้เห็นดังต่อไปนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2 วิเคราะห์ทัศนธาตุ (Visual Elements)

ภาพที่ 4.1 ภาพแยกทัศนธาตุผลงานชิ้นที่ 1 เป็น 4 ส่วน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบของ “เส้น” ในผลงานชิ้นที่ 1

4.2.1 เส้น (Line)

จากการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นถึงลักษณะ ของทิศทางของรูปทรงที่ดูบิดเบือนไปการความเป็นจริง ด้วยเส้นนำสายตาหรือแม้กระทั่งเส้นที่ก่อให้เกิดความสมดุลของรูปทรงของตัวบ้าน ก็ถูกดัดแปลงให้ผิดแปลกไปจากเดิมด้วย เพื่อตอบสนองความคิดทางอารมณ์ ในเชิงลบที่มีต่อรูปทรงที่สมัยใหม่ของบ้าน

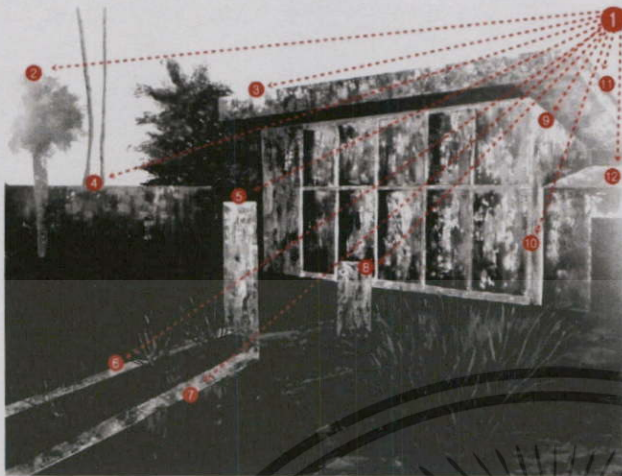
ภาพที่ 4.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบของ “สี” ในผลงานชิ้นที่ 1

4.2.2 สี (Colour)

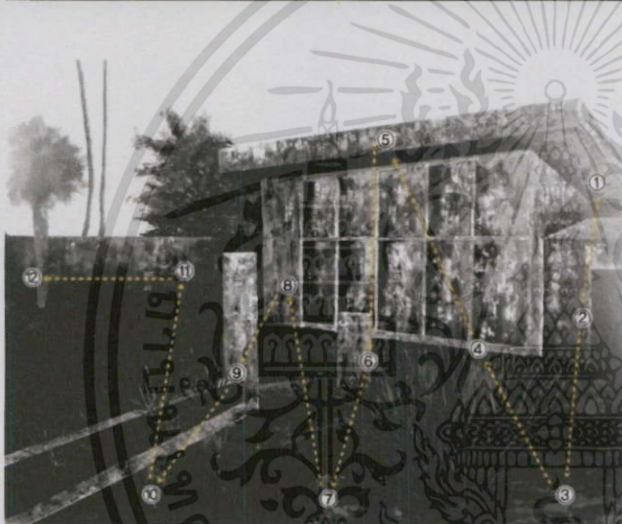
จากการวิเคราะห์ให้เห็นถึงโครงสร้างของสีโดยรวม แสดงให้เห็นการใช้โครงสร้างของสีที่เป็นสีสดและเป็นสีที่ถูกกำหนดขึ้นเองตามอารมณ์ของข้าพเจ้า จะมีลักษณะเป็นสีที่สดและมีความเข้มเด่นชัด แสดงถึงความรุนแรงในเชิงลบ กับตัวบ้าน และใช้สีที่หม่นๆกับพื้นที่บริเวณรอบๆเพื่อสร้างบรรยากาศให้ดูน่ากลัว และหดหู่ ด้วยวิธีการปาดป้าย ชูดขีด ขยี้ และตะแถมลงไป ตามสภาวะทางอารมณ์ที่มีต่อพื้นที่ เพื่อแสดงออกถึงความรุนแรงของอารมณ์เชิงลบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2.3 น้ำหนัก (Value)

น้ำหนักที่ 1 น้ำหนัก ขาว หรือ น้ำหนักที่สว่างที่สุดจะอยู่ในจุดที่เป็นขอบหรืออยู่ด้านบนสุดของภาพ เพื่อให้เกิดความสมจริงของพื้นที่ที่ตั้งอยู่กลางที่โล่งแจ้ง และทำให้ภาพดูมีชีวิตมากขึ้น และดูสว่างมากขึ้น

น้ำหนักที่ 2 น้ำหนักเทา หรือ น้ำหนักที่เป็นกลาง เป็นน้ำหนักที่ทำให้ภาพดูกลมกลืนกัน เป็นการคลุมสีภาพทั้งภาพให้ เป็นบรรยากาศเดียวกัน ให้มีความสมบูรณ์ภายใต้ความหม่นหมองของบรรยากาศ เพื่อให้เกิดอารมณ์หดหู่

น้ำหนักที่ 3 น้ำหนักดำ หรือน้ำหนักที่เข้มที่สุดของภาพ เพื่อคัดตัวบ้านให้เด่นขึ้นมา และยังช่วยให้บ้านดู หดหู่และน่ากลัวมากขึ้น บางตำแหน่งที่เป็นน้ำหนักเข้มเกิดจากตัวสีที่มีความทึบ เช่นเกิดจากสีแดง สู่ถึงความรุนแรงทางอารมณ์

ภาพที่ 4.4 การวิเคราะห์องค์ประกอบของ “น้ำหนัก” ในผลงานชิ้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.5 การวิเคราะห์องค์ประกอบของ “โครงสร้าง” ในผลงานชิ้นที่ 1

4.2.4 โครงสร้าง (Form)

จากการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นถึงการเน้นรูปทรงของบ้านที่มีความเหลี่ยม มีลักษณะเป็นคล้ายกล่อง แต่ถูกตัดแปลงให้มีความผิดเพี้ยน ไปจากความเป็นจริงเพื่อตอบสนองอารมณ์เชิงลบที่มีต่อรูปทรงของบ้านทรงโมเดิร์น หรือรูปทรงสมัยใหม่ในปัจจุบัน โดยสร้างและตัดแปลงส่วนที่เป็นตัวบ้านให้มีความรู้สึกเป็นลักษณะคล้ายกล่องสี่เหลี่ยมที่คู่อึดอัดไม่น่าอยู่ ตัดแปลงจุดนำสายตาให้ผิดแปลกไปจากความเป็นจริงเพื่อแสดงออกถึงทัศนคติส่วนตัวภายใต้จิตใจ

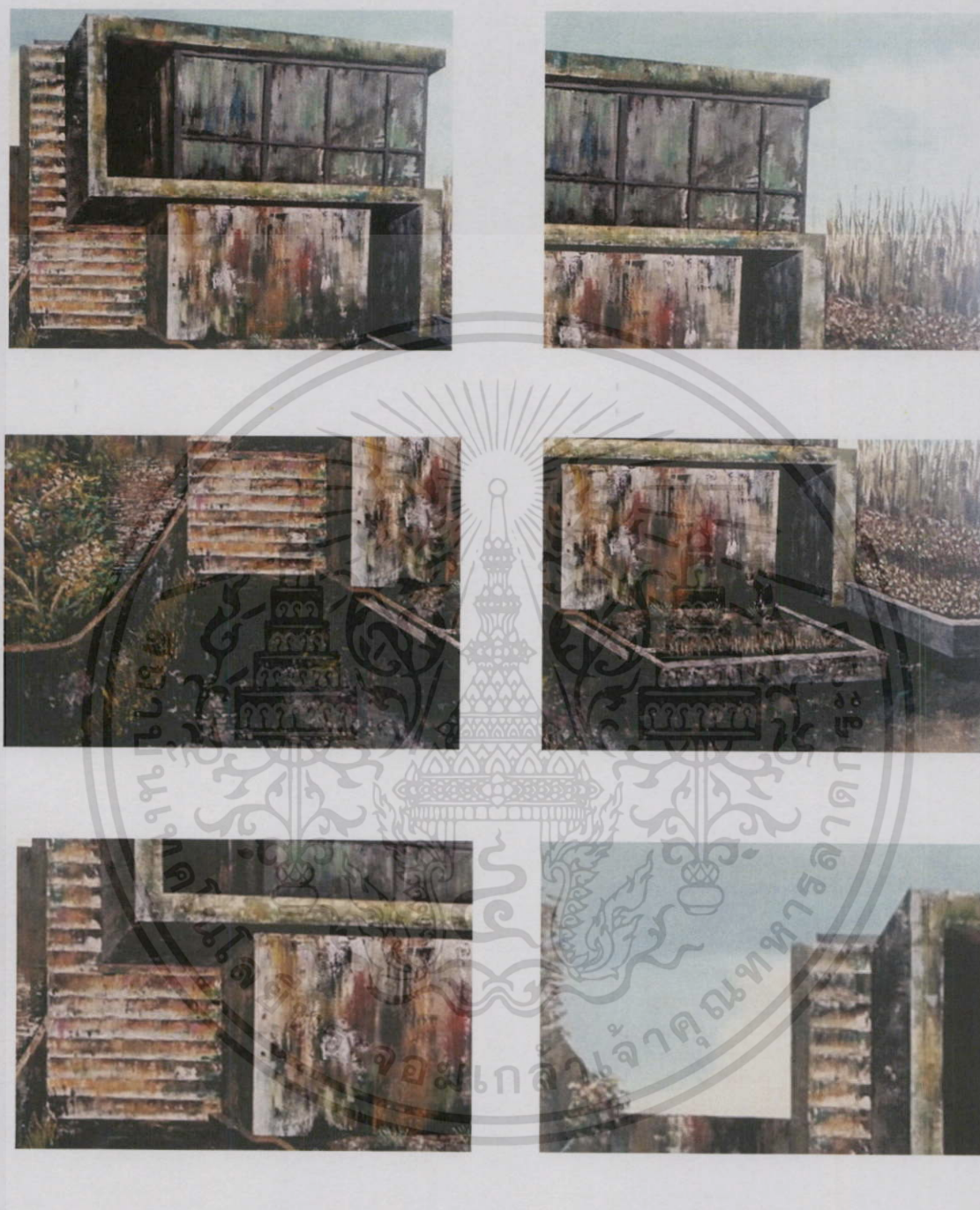
ภาพที่ 4.6 การวิเคราะห์องค์ประกอบของ “พื้นผิว” ในผลงานชิ้นที่ 1

4.2.5 พื้นผิว (Texture)

จากการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นถึงพื้นผิวที่ให้ความรู้สึกแตกต่างกัน ดังนี้

พื้นผิวในส่วนของท้องฟ้า เป็นพื้นผิวที่เรียบเนียน มีความเหมือนจริง ซึ่งเป็นการคงไว้ซึ่งความเป็นตัวต่อ ของภาพของบ้านที่ได้นำมา สร้างเป็นงานจิตรกรรม และเพื่อให้เกิดความขัดแย้งภายในภาพ พื้นผิวของตัวบ้านจะมีลักษณะ เป็นการ ปาดป้าย มีร่องรอยการ ชูดขีด ของตัวพื้นผิว มีการทิ้งรอยฝีแปรงแบบกระชาก รวมถึงการโปะสี และขยี้สี ลงไปในตัวชิ้นงานตามอารมณ์ ภายใต้จิตสำนึกที่เกิดในขณะนั้น พื้นผิวที่ เป็นที่แปร่ง ในส่วนของตัวพื้นที่ และบรรยากาศ ที่สร้างขึ้นให้ภาพดูมีความกลมกลืนกันทั้งภาพ และต้องทำให้ไม่ดูขัดแย้งกับส่วนของตัวบ้าน และยังทำให้ตัวบ้านดูเด่นขึ้นมาด้วย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.7 ภาพแยกทัศนะธาตุผลงานชิ้นที่ 3 เป็น 4 ส่วน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.8 การวิเคราะห์ห้องค้ำประกอบของ “เส้น” ในผลงานชิ้นที่ 3

4.2.6 เส้น (Line)

จากการวิเคราะห์ที่ แสดงให้เห็นถึงลักษณะ ของทิศทางของรูปทรงที่คิดขึ้นไปการความเป็นจริง ด้วยเส้นนำสายตาหรือแม้กระทั่งเส้นที่ก่อให้เกิดความสมดุลของรูปทรงของตัวบ้าน ก็ถูกตัดแปลงให้ผิดแปลกไปจากเดิมด้วย โดยมีเส้นโค้ง และลักษณะธรรมชาติของต้นไม้ต้นหญ้า เพื่อตอบสนองความคิดทางอารมณ์ ในเชิงลบที่มีต่อรูปทรงที่สมัยใหม่ของบ้าน

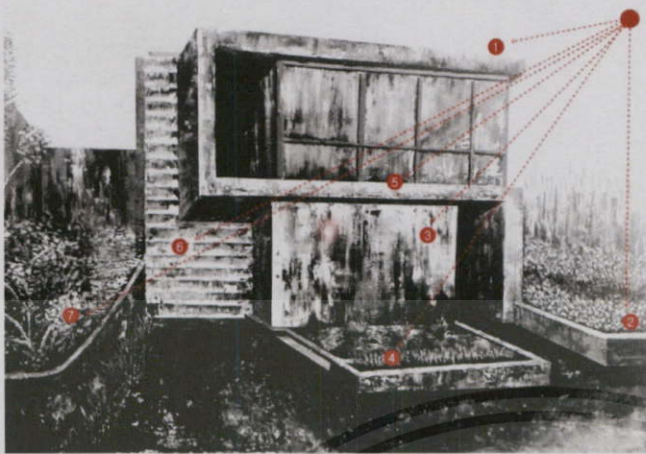
ภาพที่ 4.9 การวิเคราะห์ห้องค้ำประกอบของ “สี” ในผลงานชิ้นที่ 3

4.2.7 สี (Colour)

จากการวิเคราะห์ให้เห็นถึงโครงสร้างของสีโดยรวม แสดงให้เห็นการใช้โครงสร้างของสีที่เป็นสีสดและเป็นสีที่ถูกกำหนดขึ้นเองตามอารมณ์ของข้าพเจ้า จะมีลักษณะออกไปทางสีเขียวชะส่วนใหญ่เพื่อให้กลมกลืนกับบรรยากาศรอบข้างที่มีต้นไม้ ต้นหญ้า แสดงถึงความขัดแย้งในเชิงลบกับตัวบ้าน และมีสีสดๆที่บริเวณตัวบ้านเพื่อ เพิ่มความเด่นชัดของอารมณ์ ให้กับตัวบ้าน และใช้สีที่หม่นๆบวกกับสีหมื่นจริงของธรรมชาติ กับพื้นที่บริเวณรอบๆเพื่อสร้างบรรยากาศให้ดูน่ากลัว และหดหู่ที่มีความจริงผสมอยู่ ด้วยวิธีการปาดป้าย ชูจุดขีด ขยี้ และตะแแต้มลงไป ตามสภาวะทางอารมณ์ ที่มีต่อพื้นที่ เพื่อแสดงออกถึงความรุนแรงของอารมณ์เชิงลบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

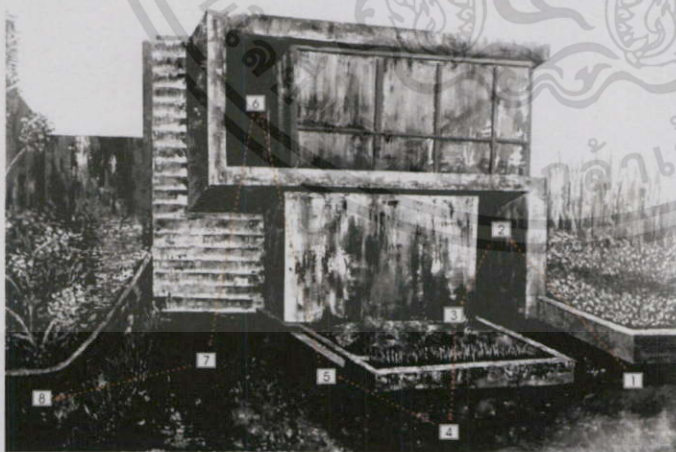
4.2.8 น้ำหนัก (Value)

น้ำหนักที่ 1 น้ำหนัก ขาว หรือ น้ำหนักทสว่างที่สุดจะอยู่ในจุดที่เป็น ขอบหรืออยู่ด้านบนสุดของภาพ เพื่อให้เกิดความสมจริงของพื้นที่ที่ตั้งอยู่กลางที่โล่งแจ้ง และทำให้ภาพดู มีน้ำหนักมากขึ้น และดูสว่างมากขึ้น

น้ำหนักที่ 2 น้ำหนักเทา หรือ น้ำหนักที่เป็นกลาง เป็นน้ำหนักที่ ทำให้ภาพดูกลมกลืนกัน เป็นการคลุมสี ภาพทั้งภาพให้ เป็นบรรยากาศ เดียวกัน ให้มีความละมุนภายใต้ ความหม่นหมองของบรรยากาศ เพื่อให้เกิดอารมณ์หดหู่

น้ำหนักที่ 3 น้ำหนักดำ หรือน้ำหนัก ที่เข้มที่สุดของภาพ เพื่อคัดตัวบ้าน ให้เด่นขึ้นมา และยังช่วยให้บ้านดู หดหู่และน่ากลัวมากขึ้น บาง ตำแหน่งที่เป็นน้ำหนักเข้มเกิดจาก ตัวสีที่มีความทึบ เช่นเกิดจากสีแดง สีส้มถึงความรุนแรงทางอารมณ์

ภาพที่ 4.10 การวิเคราะห์องค์ประกอบของ “น้ำหนัก” ในผลงานชิ้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.11 การวิเคราะห์ห้องประกอบของ “โครงสร้าง” ในผลงานชิ้นที่ 3

4.2.9 โครงสร้าง (Form)

จากการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นถึงการเน้นรูปทรงของบ้านที่มีความเหลี่ยม มีลักษณะเป็นคล้ายกล่อง แต่ถูกคิดแปลงให้มีความผิดเพี้ยน ไปจากความเป็นจริงแต่เพิ่มความเป็นบรรยากาศ ที่มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น โดยมี ส่วนที่เป็นรูปทรงอิสระและเส้นโค้งมาอยู่ในภาพ ทำให้ภาพดูเบา ลง ไม่เป็นเหลี่ยมและดูแข็ง เกินไป โดยสร้างและตัดแปลงส่วนที่เป็นตัวบ้านให้มีความรู้สึกเป็นลักษณะคล้ายกล่องสี่เหลี่ยมที่ดูอึดอัด ไม่น่าอยู่ คิดแปลงจุดนำสายตาให้ผิดแปลก ไปจากความเป็นจริง และยังเพิ่มความมีชีวิตให้กับบ้านมากขึ้นอีกด้วย โดยเพิ่มความเป็นชั้นๆ และ ที่ที่ มีดัดโค้งลงไป ทำให้ภาพมีความหลากหลายมากขึ้น

ภาพที่ 4.12 การวิเคราะห์ห้องประกอบของ “พื้นผิว” ในผลงานชิ้นที่ 3

4.2.10 พื้นผิว (Texture)

จากการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นถึงพื้นผิวที่ ให้ความรู้สึกแตกต่างกัน ดังนี้

พื้นผิวในส่วนของท้องฟ้า เป็นพื้นผิวที่เรียบเนียน มีความเหมือนจริง ซึ่งเป็นการคงไว้ซึ่งความเป็นตัวสื่อ ของภาพของบ้านที่ได้นำมา สร้างเป็นงานจิตรกรรม และเพื่อให้เกิดความขัดแย้งในภาพพื้นผิวของตัวบ้านจะมีลักษณะ เป็นการ ปาดป้าย มีร่องรอยการ ขูดขีด ของตัวพื้นผิว มีการทิ้งรอยฝีแปรงแบบกระซาก รวมถึงการโปะสี และขยี้สี ลงไปในตัวชิ้นงานตามอารมณ์ ภายใต้จิตสำนึกที่เกิดในขณะนั้น พื้นผิวที่ เป็นที่แปร่ง ในส่วนของตัวพื้นที่ และบรรยากาศ ที่สร้างขึ้นให้ภาพดูมีความกลมกลืนกันทั้งภาพ และต้องทำให้ไม่ดูขัดแย้งกับส่วนของตัวบ้าน และยังทำให้ตัวบ้านดูเด่นขึ้นมาด้วย ตัวพื้นที่เพิ่มความเป็นพื้นผิวของธรรมชาติที่ใช้สีเหมือนจริงเข้ามา ทำให้ภาพดูเบาลง ไม่รุนแรงจนเกินไป ทั้งยังเพิ่มลักษณะบ้านที่เป็นชั้นๆ เพื่อให้ภาพดู มีมิติมากขึ้น พื้นผิวแต่ละชั้นก็ต่างกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.3 วิเคราะห์การจัดวาง

การจัดวางองค์ประกอบศิลป์ในงานศิลปะประกอบไปด้วยหลักของความกลมกลืน ความสมดุล ความหลากหลาย ดังจะแยกวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้

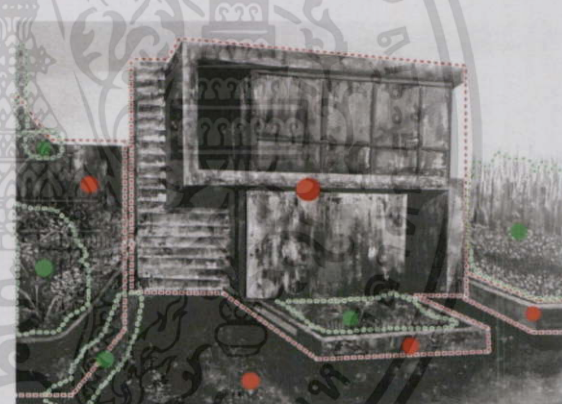
ภาพ ตัวอย่างภาพผลงานชั้นที่ 1

ภาพ ตัวอย่างภาพผลงานชั้นที่ 3

ภาพที่ 4.13 วิเคราะห์การจัดวางผลงานชั้นที่ 1

ภาพที่ 4.14 วิเคราะห์การจัดวางผลงานชั้นที่ 3

วิเคราะห์การจัดวางตัวอย่างผลงาน ชั้นที่ 1 และ ชั้นที่ 3

โครงสร้างองค์ประกอบไปด้วยตัวบ้านและพื้นที่รอบๆตัวบ้าน โดยเน้นประธานของภาพเป็นหลัก จุดเด่นของภาพคือ ตัวบ้าน ทำให้เกิดมิติและด้วยรูปทรงที่เป็นเหลี่ยม โดยส่วนใหญ่ และยังมีมิติอื่นที่ทับซ้อนกันเป็นชั้นๆอยู่ทำให้บ้านดูเด่น และ น่าสนใจ แล้วยังมีส่วนของพื้นที่ที่ทำให้ดูกลมกลืนกัน ไม่รู้สึกขัดแย้งกัน มีส่วนที่เป็นบรรยากาศของท้องฟ้าที่มีความขัดแย้งกับตัวบ้านและพื้นที่ และด้วยสีของตัวบ้านมีความกลมกลืนกับสีของธรรมชาติบริเวณพื้นที่รอบๆทำให้ภาพดูสมบูรณ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.3.1 ความกลมกลืน (Harmony)

ทิศทางของเส้นที่ที่ถูกบิดเบือน ทำให้ภาพดูผิดธรรมชาติ และ ด้วยสีที่มีความรุนแรงสะท้อนออกมาจากอารมณ์ของข้าพเจ้าทำให้ภาพดูรุนแรงเช่น สีแดง สีส้ม สีดำ เขียวหม่นๆ สีนํ้าตาล ฯ ขัดแย้งกับพื้นที่และตัวบ้านที่มีความทันสมัย ด้วยรูปทรงโมเดิร์น

4.3.2 ความหลากหลาย (Variety)

ความหลากหลายในงาน2ชิ้นนี้เกิดจากความรุนแรงของสี รูปทรง พื้นที่ และบรรยากาศ กล่าวคือมีการวางชุดสีที่แตกต่างกัน ตามอารมณ์ที่รู้สึกและตามสภาพรูปทรงของตัวบ้าน และตัวเส้นที่ตั้งใจสร้างให้ดูบิดเบือนเพื่อทำลายความเป็น โมเดิร์นที่มีลักษณะเป็นเส้นตรงที่สมบูรณ์ของตัวบ้าน พื้นที่ที่กว้างทำให้สามารถสร้างบรรยากาศให้กับภาพได้

4.3.3 ความสมดุล (Balance)

ความสมดุลของภาพนี้เป็นดุลยภาพแบบอสมมาตร (Asymmetrical balance) กล่าวคือเกิดการบิดเบือนเส้นให้ผิดแปลกไปจากความจริง มีเส้นนำสายตาที่ไม่ใช่จุดเดียวกัน ทำให้เกิดความรู้สึกขัดแย้ง

4.3.4 สัดส่วน (Proportion)

สัดส่วนที่เหมาะสมของผลงานเกิดจาก องค์ประกอบของภาพและตัวพื้นที่ ที่ทำให้เกิดความสมดุลในงาน การสร้างบรรยากาศที่ทำให้รู้สึกได้ถึงความเป็นพื้นที่เดียวกันและมีบรรยากาศที่ครอบคลุมไปด้วยโทนสีที่ต้องการ

4.3.5 ความเป็นเด่น (Dominance)

จากภาพมีการเน้นหรือจุดนำสายตา(Focal point) คือรูปทรงสีเหลี่ยม และเส้น โยงสายตาที่ถูกบิดเบือนจนเกิดความผิดแปลกจากความเป็นจริง และชุดสีที่รุนแรงสะท้อนความรู้สึก

4.3.6 ความเคลื่อนไหว (Movement)

ความเคลื่อนไหวในผลงานชิ้นนี้เกิดจาหลายส่วน คือความเคลื่อนไหวที่เกิดจากเส้นที่ให้ความหมายทางทัศนียภาพ (Landscape) ที่ให้ความรู้สึกในเชิงลบที่ขัดแย้ง ทำให้เกิดจุดเด่นในภาพ เพราะพื้นที่ภาพในภาพส่วนใหญ่จะเป็นเส้น

4.3.7 การจำกัด (Economy)

ในผลงานชุดนี้เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว อาจเห็นถึงความหลากหลายของรูปทรง แต่เมื่อมองเข้าไปในรายละเอียดของรูปทรงโดยย่อที่นำมาประกอบกันเหล่านั้นแล้ว จะเป็นได้ว่าการบิดเบือนในส่วนของรูปทรงที่ให้ความหมายทางทัศนียภาพ (Landscape) ในส่วนของตัวบ้านและพื้นที่ รวมทั้งมีการเพิ่มชุดสีที่ดูรุนแรงเข้าไปทำให้เกิดความรู้สึกปะทะในเชิงลบอีกด้วย

4.4 สรุปผลการวิเคราะห์

วิทยานิพนธ์ชุดนี้ มีนัยยะสำคัญในการสร้างสรรค์ที่สรุปได้คือ

4.4.1. ภาพเบื้องต้นที่แสดงการแสดงออกทางอารมณ์ของสีและรูปทรงอย่างชัดเจน ทำให้ส่งผลไปถึงอารมณ์ความรู้สึกในขณะที่ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี เช่น ภาพผลงานชิ้นที่ 1 และชิ้นที่ 3

4.4.2. การแสดงออกของอารมณ์โดยการปาดป้าย ชูคขีด ขยี้สี การดัดแปลงของตัวเส้นของตัวสถาปัตยกรรม บวกกับสีที่ถูกนำมาแสดงออก ทำให้ปรากฏภาพความรู้สึกเชิงลบที่มีต่อตัวสถาปัตยกรรมออกมาได้อย่างชัดเจน

4.4.3. การให้ความสำคัญต่อความแสดงออกทางศิลปะ โดยเน้นการแสดงออกทางอารมณ์เชิงลบที่อยู่ในจิตใต้สำนึก ผ่านทางรูปทรง และสีที่ใช้ ในภาพผลงานจิตรกรรม

กล่าวโดยภาพรวม ผลงานศิลปะนิพนธ์ เป็นการแสดงออกผ่านทางวิธีการสร้างสรรค์ผลงานทางจิตรกรรม โดยอาศัยรูปทรงของสถาปัตยกรรมที่เป็นบ้านสมัยใหม่เป็นสื่อเพื่อแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึก ที่ตัวข้าพเจ้ามีต่อพื้นที่และ โครงสร้างของบ้านทรงโมเดิร์นในเชิงลบที่เป็นภาวะทางความรู้สึกส่วนตัว โดยลักษณะผลงานส่วนใหญ่จะใช้การใช้สีที่มีความสดและรุนแรง บวกกับ การใช้อุปกรณ์ต่างๆสร้างพื้นผิวตามอารมณ์และความรู้สึกขณะนั้น สู่ถึงความรู้สึกด้านลบเกี่ยวกับความเป็นตัวบ้านรูปทรงโมเดิร์น โดยรวมไปถึงพื้นที่โดยรอบของตัวบ้านด้วย ซึ่งในผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ จะมีหลากหลายเนื้อหาหรือแหล่งที่มาของภาพต้นแบบที่ถูกนำเสนอ ผ่านทางผลงานจิตรกรรม แต่ยังคงความเป็นสื่อของภาพต้องแบบที่นำมาใช้ไว้และจะเป็นต้นทางต่อแนวการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าต่อไปในอนาคต

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

บทสรุป

ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจมาจาก ความรู้สึกที่มีต่อรูปทรงโมเดิร์น ด้วยความที่ข้าพเจ้าเป็นเด็กที่อยู่ในเมืองมาตั้งแต่เด็กทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของความเป็นตัวเมืองมากมาย ซึ่งเปลี่ยนไปตามยุคสมัยในเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องของบ้านในรูปแบบสมัยใหม่คือรูปทรงโมเดิร์น ซึ่งข้าพเจ้ามีความรู้สึกที่แตกต่างจากผู้อื่นที่รู้สึก คนอื่นๆอาจจะรู้สึกว่าบ้านรูปทรงโมเดิร์นมีความทันสมัยและสะดวกสบายน่าอยู่ แต่ในความคิดของข้าพเจ้ากลับมีความรู้สึกเชิงลบมีความรู้สึกถึงความอึดอัด มีความรู้สึกถึงว่าเป็นเหมือนกล่องสี่เหลี่ยมไม่มีความน่าอยู่เลย ข้าพเจ้าจึงต้องการเสนอ และแสดงออกในรูปแบบของการเขียนภาพโดยใช้สีที่สดแต่ให้รู้สึกถึงความน่ากลัวและอึดอัด ไม่น่าอยู่ โดยใช้การเขียนภาพด้วยเทคนิคเกรียง ปาด ป้าย ขูด ขีด ไล่สี หลากหลาย แต่ยังคงความเป็นตัวรูปแบบไว้ ให้ตัวสีและรูปแบบ สามารถบอกได้ถึงอารมณ์ โดยการไล่สี ความหมายของสี และความรู้สึกที่มีต่อ พื้นที่นั้นๆกับสีที่ปาดป้ายลงไป แสดงออกถึงความรู้สึกและอารมณ์เชิงลบต่อสถานที่จากภาพในสื่อที่ยกมา (ภาพบ้านรูปทรงโมเดิร์น) โดยลักษณะทิศทางกร ปาดป้าย ลงบนเฟรมนั้น จะสื่อถึงความรู้สึกได้ดียิ่งด้วย แต่ก็ยังมีบางส่วนที่เป็นการเขียนภาพจิตรกรรมแบบเหมือนจริง (Realistic) ให้ดูเหมือนคงความเป็นสื่อไว้ การนำเสนอ ข้าพเจ้านำเสนอโดย การใช้รูปแบบของรูปทรงโมเดิร์นจากสื่อทั่วไป นำมาเปลี่ยนความรู้สึก ทักษะคิดและรู้สึกกับภาพที่เห็น ให้ไปในเชิงลบ แสดงออกโดยใช้สีและเทคนิคในการสื่อออกมาภายใต้รูปแบบความทันสมัย โดยมีการวางแผนการทำงาน ศิลปนิพนธ์เป็นระบบ ขั้นตอนคือ ทำภาพร่างให้ดูน่าสนใจ พร้อมตั้งแนวความคิดให้กันภาพร่างชิ้นงานเมื่อได้ภาพร่างชิ้นงานที่สมบูรณ์แล้ว ก็ทำการร่างภาพ โดยก่อนลงสี มีการแปะขอบด้วยเทปกาวเพื่อให้เวลาลงสีไปแล้วเส้นขอบมีความคม และเริ่มลงสีจากท้องฟ้าด้วยสีอะคริลิกก่อน และรอให้แห้งแล้วลงอีก1ชั้นเป็น2ชั้นเพื่อความแน่นของสี แล้วลงสีพื้นทั้งภาพด้วยสีอะคริลิกเพื่อจะได้ สามารถทำงานได้เร็วขึ้นรอสีอะคริลิกที่ลงพื้นแห้ง แล้วจากนั้นก็ลงสีน้ำมัน ตามความรู้สึก แนวคิดที่ทำภาพร่างชิ้นงาน ทั้งไว้สัก2-3วันแล้วลงสีเพิ่ม อีกชั้นทำแบบนี้สัก3ชั้น รอสีทั้งหมดแห้งพอหมาดๆสัก2วัน แล้วเก็บความเรียบร้อยทั้งภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บรรณานุกรม

- กัจจกร สุนพงษ์ศรี. 2552. หนังสือศิลปะสมัยใหม่. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ศิลปประภา.
- กัจจกร สุนพงษ์ศรี. 2546. หลักปรัชญาศิลปะ ทฤษฎีทัศนศิลป์ ศิลปวิจารณ์ (AESTHETICS).
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ศิลปประภา.
- กัจจกร สุนพงษ์ศรี. 2551. หนังสือประวัติศาสตร์ศิลปะญี่ปุ่น (HISTORY OF JAPANESE ART)
. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ศิลปประภา.
- รองศาสตราจารย์อัสนีย์ ชูอรุณ. 2530. จิตรกรรมร่วมสมัย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.
- ชวลิต นิ่มเสมอ. 2554. องค์ประกอบของศิลปะ. กรุงเทพฯ: บริษัทไทยวัฒนาพานิช.

<http://www.chulabook.com/description.asp?barcode=9789740327653>

<http://www.weekendhobby.com/art/webboard/question.asp?id=50>

http://en.wikipedia.org/wiki/Anselm_Kiefer

http://en.wikipedia.org/wiki/Chuck_Connelly

<http://www.biography.com/people/david-hockney-9340738#awesm=~oCSY3Jw4ChB7A5>

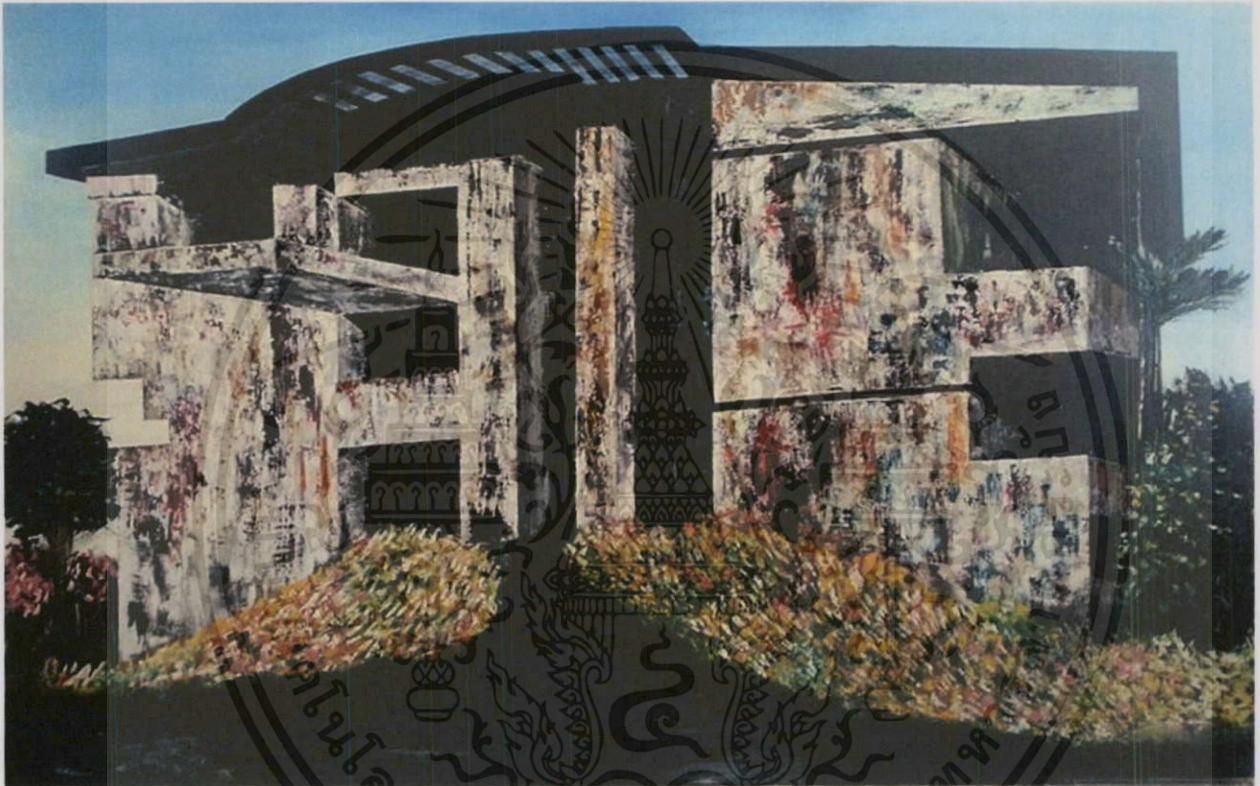

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.7 ภาพผลงานศิลปะประติมากรรม ภาพที่ 1
 INNER HOUSE (บ้านในใจ) หมายเลข 1
 เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 200 X 153 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.8 ภาพผลงานศิลปะนิพนธ์ ภาพที่ 2
 INNER HOUSE (บ้านในใจ) หมายเลข 2
 เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 200 X 113 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.9 ภาพผลงานศิลปะนิพนธ์ ภาพที่ 3

INNER HOUSE (บ้านในใจ) หมายเลข 3

เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 200 X 163 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.10 ภาพผลงานศิลปะปะนิพนธ์ ภาพที่ 4
 INNER HOUSE (บ้านในใจ) หมายเลข 4
 เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 200 X 150 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวเบญจรัตน์ บุญยอ
วัน เดือน ปีเกิด	25 กุมภาพันธ์ 2535
ที่อยู่	5552131ม.1 ซ.มังกร ถ.เทพารักษ์ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ. สมุทรปราการ 10280
ประวัติการศึกษา	2005 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล 2009 โรงเรียนสมุทรปราการ 2014 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้