

รอยสักจากความทรงจำ

นาย กิตติศักดิ์ กิริตอังกูร

ศิลปินแห่งชาติ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2556 - 2557

รอยสักจากความทรงจำ

Tattoos of memories

นายกิตติบดี กิริตอังกูร

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2556 – 2557

หัวข้อศิลปนิพนธ์	รอยสักจากความทรงจำ
	Tattoos of memories.
ชื่อ	นายกิตติ์บดี กิริติอังกูร
รหัสนักศึกษา	53020404
สาขาวิชา	จิตรกรรม
คณะ	สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา	2556 - 2557
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์อนุพงษ์ จันทร

บทคัดย่อ

ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมชุดนี้ ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจจากความทรงจำต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้าไม่ว่าจะผ่านทางความรู้สึกจากบุคคลหรือจากภาพความทรงจำต่างๆก็แล้วแต่ ข้าพเจ้าอยากที่จะบันทึกเรื่องราวทั้งดีร้ายเหล่านั้นไว้แต่ไม่มีวิธีการไหนที่ข้าพเจ้าจะบันทึกความทรงจำของข้าพเจ้าไว้ตลอดชีวิตได้ ทุกสิ่งล้วนมีการสลายหายไปตามกาลเวลา ข้าพเจ้าจึงหยิบรอยสักมาเป็นเครื่องมือในการบันทึกความทรงจำเหล่านั้นของข้าพเจ้า จากการที่ข้าพเจ้าได้ทำงานเป็นช่างสักข้าพเจ้าจึงได้รู้ว่าการสักของแต่ละบุคคลรวมถึงตัวข้าพเจ้าด้วย ต่างมีเรื่องราวเหตุผลมากมายที่นำมาบันทึกลงไปบนผิวหนังของตนเอง สองสิ่งนี้ ระวัง ความทรงจำของข้าพเจ้า กับงานสัก มันมีความเหมือนกันอยู่ตรงที่ผมต้องเจอกับความตายเท่านั้นผมถึงจะทำให้มันหายไปจากชีวิตได้ ข้าพเจ้าจึงนำรูปแบบรอยสักปะติดปะต่อสร้างเรื่องราวและบทสนทนาขึ้นมาใหม่เป็นต้นแบบเพื่อสร้างงานจิตรกรรมที่ต้องการเล่าทัศนคติตนเองผ่านภาพความทรงจำจากรอยสัก

กิตติกรรมประกาศ

ศิลปนิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา อนุพงษ์ จันทร์ ที่ให้ความช่วยเหลือ ให้คำชี้แนะช่วยแก้ปัญหาตลอดจนให้ความรู้และประสบการณ์ที่ดีแก่ข้าพเจ้า

ขอบคุณครอบครัว กิริติอังกูร ที่คอยช่วยเหลือข้าพเจ้ามาตลอดเวลา และผู้อื่นที่ข้าพเจ้าไม่ได้เอ่ยนาม รวมถึงเพื่อน รุ่นพี่ คนรัก ของข้าพเจ้า ที่คอยช่วยเหลือข้าพเจ้าในการทำศิลปนิพนธ์นี้ตลอดมา

สำหรับคุณงามความดีอันใดที่เกิดจากศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอมอบให้กับครอบครัว ซึ่งเป็นที่รักและทุกๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนครูอาจารย์ที่เคารพทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีให้แก่ข้าพเจ้า

กิตติบดี กิริติอังกูร

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญภาพประกอบ	ง
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	2
1.3 ขอบเขตของโครงการ	2
บทที่ 2 อิทธิพลจากงานศิลปะกรรม	3
2.1 อิทธิพลที่ได้รับ	3
2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิsurrealism	6
2.3 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน	9
2.4 แนวความคิดสร้างสรรค์	15
บทที่ 3 วิธีดำเนินการสร้างสรรค์	17
3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง	17
3.2 กระบวนการสร้างงาน	23
บทที่ 4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์	25
4.1 วิเคราะห์ทัศนธาตุ	25
4.2 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบภาพ	36
บทที่ 5 บทสรุป	40
บรรณานุกรม	41
ภาพผลงานศิลปะ	42
ประวัติผู้เขียน	46

สารบัญภาพประกอบ

รูปที่	หน้า
1. ทริบอด สไตล์ - เป็นลวดลาย เช่นเถาวัลย์ ใบไม้ หรือลายกราฟิก	3
2. เจแปน สไตล์ - มีลวดลายที่บ่งบอกความเป็นตะวันออก เช่น ปลาการ์ป มังกร	4
3. ไกเกอร์ สไตล์ - ลวดลายนามธรรม รวมถึงเฉพาะกลุ่มเช่นฮิปฮอป	4
4. โอลด์ สกูล สไตร์ - ลวดลายย้อนยุค กาดูนร์วินเทจ	5
5. นิว สกูล สไตร์ - ลวดลายกาดูนร์ สมัยใหม่	5
6. นีโอ เทคดิเซนนอล - ลวดลายอาร์ตนูโว (Art Nouve) กับ บาโรค (Barque)	6
7. salvador dali burning giraffe 1936	8
8. Salvador Dali Leda Atomica 1949	8
9. Emily Rose Murray	9
10. Emily Rose Murray Women 2012	10
11. Emily Rose Murray women with moon 2011	10
12. Emily Rose Murray Girl with wolf 2010	11
13. Emily Rose Murray Cry 2011	11
14. David Tevenal	12
15. ภาพเขียนของ David Tevenal	12
16. Tattoo by David Tevenal	13
17. Tattoo by David Tevenal	13
18. ประติป คชบัว	14
19. "เคลิ้ม" Absent - Minded Oil on Linen 100 x 150 cm /2013	14
20. "Mother Earth " พระแม่ธรณีบีบมวยผม. 2012 Oil on Canvas 200x130 cm	15
21. "พรุ้งนี้หยุด 3 วัน " Big Holidays 2001 / Acrylic on Canvas 110x150 cm	15
22. ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่1 ชั้นที่ 1	17
23. ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่1 ชั้นที่ 2	18
24. ภาพร่างศิลปนิพนธ์ชุดที่2 ชั้นที่ 1	19
25. ภาพร่างศิลปนิพนธ์ชุดที่2 ชั้นที่ 2	19
26. ภาพร่างศิลปนิพนธ์ชุดที่3 ชั้นที่1	20

สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)

รูปที่	หน้า
27. ภาพร่างศิลปนิพนธ์ชุดที่3 ชั้นที่2	21
28. ภาพร่างศิลปนิพนธ์ชุดที่3 ชั้นที่3	21
29. ภาพร่างศิลปนิพนธ์ชุดที่4 ชั้นที่1	22
30. ภาพร่างชั้นศิลปนิพนธ์ชุดที่4 ชั้นที่2	23
31. ภาพร่างชั้นศิลปนิพนธ์ชุดที่4 ชั้นที่3	23
32. ภาพวิเคราะห์รูปทรงผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่1	25
33. ภาพวิเคราะห์ลักษณะผิวผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่1	26
34. ภาพวิเคราะห์สีผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่1	26
35. ภาพวิเคราะห์หน้าหนักผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่1	27
36. ภาพวิเคราะห์เส้นผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่1	27
37. ภาพวิเคราะห์รูปทรงผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่2	28
38. ภาพวิเคราะห์ลักษณะผิวผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่2	28
39. ภาพวิเคราะห์สีผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่2	29
40. ภาพวิเคราะห์หน้าหนักผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่2	29
41. ภาพวิเคราะห์เส้นผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่2	30
42. ภาพวิเคราะห์รูปทรงผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่3	30
43. ภาพวิเคราะห์ลักษณะผิวผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่3	31
44. ภาพวิเคราะห์สีผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่3	31
45. ภาพวิเคราะห์หน้าหนักผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่3	32
46. ภาพวิเคราะห์เส้นผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่3	32
47. ภาพวิเคราะห์รูปทรงผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่4	33
48. ภาพวิเคราะห์ลักษณะผิวผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่4	33
49. ภาพวิเคราะห์สีผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่4	34
50. ภาพวิเคราะห์หน้าหนักผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่4	34

สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)

รูปที่	หน้า
51. ภาพวิเคราะห์เส้นผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่4	35
52. ภาพวิเคราะห์ความกลมกลืน	36
53. ภาพวิเคราะห์ความหลากหลาย	37
54. ภาพวิเคราะห์ความสมดุล	37
55. ภาพวิเคราะห์ความเป็นเด่น	38
56. ภาพวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว	38
57. ภาพวิเคราะห์พื้นที่ว่าง	39
58. ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่1	42
59. ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่2	43
60. ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่3	44
61. ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่4	45

บทที่ 1

บทนำ

คนทุกคนล้วนมีความผูกพัน และแต่ละความผูกพันย่อมมีความทรงจำเป็นส่วนประกอบอยู่ด้วย ซึ่งความทรงจำมักมีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันไป ต้นเหตุของความทรงจำอาจจะขึ้นอยู่กับระดับความสัมพันธ์ ความผูกพัน ความรู้สึก หรือ ผลประโยชน์ในทางด้านใดด้านหนึ่ง อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความทรงจำนั้นสมบูรณ์แบบมากขึ้น คือ สิ่งแทนค่า อาจจะเป็นวัตถุสิ่งของ บรรยายกาศและสถานที่ เพื่อเป็นตัวบ่งชี้ว่าเหตุการณ์เหล่านั้นมีที่ไปที่ไป แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างที่เราไม่สามารถคาดเดาได้นั้นอาจเป็นตัวแปรที่ทำให้ความจำเหล่านั้นบิดเบือน ลบเลือน แล้วค่อยๆ หายไปจากเราอย่างไม่ทันรู้ตัว แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่จะต้องสูญเสียในสิ่งที่เราพยายามจะประคับประคองรักษาให้อยู่กับให้ได้ยาวนานที่สุด

1.1 ความสำคัญของโครงการ

ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอรูปแบบของการบันทึกความทรงจำต่างๆ ที่ข้าพเจ้าจดจำ ในรูปแบบ รอยสักเพื่อเป็นการสะท้อนเรื่องราวส่วนตัวเกี่ยวกับความผูกพัน ต่อบุคคลต่างๆ ในชีวิต โดยข้าพเจ้าเห็นว่า กระบวนการนี้ตอบสนองความคิดข้าพเจ้า ได้อย่างดี เพราะทุกวันนี้ข้าพเจ้ามีอาชีพเป็นช่างสักและข้าพเจ้าได้มองเห็นถึงรอยสักต่างๆ รอยสักของคนรอบข้างของข้าพเจ้าหรือทั้งรอยสักของลูกค้าที่ให้ข้าพเจ้าเป็นคนออกแบบให้ ซึ่งคนเหล่านั้นก็ได้มีความมั่นใจและความเชื่อใจที่จะให้ข้าพเจ้าบันทึกเรื่องราวต่างๆ ของพวกเขาให้ติดตัวไปตลอดชีวิต และข้าพเจ้าคิดว่า การที่คนเราจะมียอยสักนั้น เราควรมีความทรงจำอะไรบางอย่างเราถึงควรที่จะสักมันลงไปบนผิวหนัง และในตัวของเราเองก็มียอยสักจากความทรงจำของข้าพเจ้าเอง คือ สักชื่อบุคคลในครอบครัวลงไป เพราะอยากให้บุคคลเหล่านั้นอยู่ในความทรงจำของข้าพเจ้าตลอดไปจนถึงวันที่หมดลมหายใจ ถึงแม้จะเป็นแค่ตัวอักษรเท่านั้น แต่มัน ได้เตือนข้าพเจ้าเสมอว่านี่คือครอบครัวของข้าพเจ้า และคอยเตือนสติของข้าพเจ้าอยู่เสมอให้ระลึกถึงคุณงามความดีที่พ่อแม่เคยสั่งสอน

ดังนั้นข้าพเจ้าจึงนำารอยสักของแต่ละบุคคลที่ข้าพเจ้ารู้จักและมีความทรงจำที่ดีด้วยอย่างเช่น เพื่อนสนิท แฟน หัวหน้างาน ญาติ ลูกค้า นำมาผูกต่อกันเพื่อสร้างเป็นผลงานจิตรกรรมในศิลปะ นิพนธ์ชุดนี้ ซึ่งองค์ประกอบในตัวงานนั้นล้วนมีความหมายต่อข้าพเจ้าทั้งสิ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.2.1 แสดงออกถึงความทรงจำต่างๆที่มีผลต่อความรู้สึกของข้าพเจ้า
- 1.2.2 แสดงออกถึงการผูกเรื่องราวต่างๆผ่านรอยสักต่างๆ
- 1.2.3 สะท้อนความทรงจำและความผูกพันที่ผ่านมาในอดีตกับบุคคลต่างๆ โดยผ่านการปะติดปะต่อเรื่องราวขึ้นมาใหม่

1.3 ขอบเขตของโครงการ

- 1.3.1 สร้างสรรค์ผลงานโดยการนำรอยสักต่างๆมาผูกเรื่องราวจัดองค์ประกอบใหม่เป็นภาพใหม่ขึ้นมา
- 1.3.2 สร้างเป็นผลงานจิตรกรรม เทคนิคสีอะครีลิค
- 1.3.3 ผลงานทั้งหมด4ชิ้น

บทที่ 2

อิทธิพลจากงานศิลปกรรม

2.1 อิทธิพลที่ได้รับ

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากงานสักเพราะเป็นงานและได้พัฒนาเป็นอาชีพของข้าพเจ้าในปัจจุบัน ซึ่งในการสักนั้น เริ่มต้นจากที่กรีก การสักเป็นการทำสัญลักษณ์เฉพาะใบหน้าของทาส และ อาชญากร ต่อมาการสักเริ่มแพร่หลายในทวีปยุโรป ในอดีตชนเผ่าต่างๆนิยมสักเพื่อแสดงถึงความกล้าหาญ และแข็งแกร่ง การแสดงถึงความเป็นผู้นำในเผ่าต่างๆ ในปัจจุบันการสักแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับเป็นอย่างมาก มีการแบ่งแนวของการสักรูปแบบไปมากมาย เช่น



ภาพที่1 ทริบอล สไตล์ - เป็นลวดลาย เช่นเกอวัลด์ โบไม้ หรือลายกราฟิก



ภาพที่2 เจแปน สไคล์ - มีลวดลายที่บ่งบอกความเป็นตะวันออก เช่น ปลาการ์ป มังกร



ภาพที่3 ไกเกอร์ สไคล์ - ลวดลายนามธรรม รวมถึงเฉพาะกลุ่มเช่นฮิปฮอป



ภาพที่4 โอล สคูล สไตร์ – ลวดลายขอมยุค กาทูนร์วินเทจ



ภาพที่5 นิว สคูล สไตร์ – ลวดลายกาตูนร์ สมัยใหม่



ภาพที่6 นีโอ เทคดิเซนอล – ลวดลายอาร์ตนูโว (Art Nouve) กับ บาโรค (Barque)

ข้าพเจ้าได้หิยบิ่มงานสัก สไตร์ neo traditional และ new school tattoo มาสร้าันสรรค้เป็น ผลงานจิตรกรรมเพราะข้าพเจ้าได้ทำงานสักแนวนี้บ่อยครั้งให้กับลูกค้าเพื่อนคนรัก ในเวลาที่ ข้าพเจ้าทำงาน งานประเภทนี้มีเอกลักษณ์ที่เด่นชัด เช่นสี ลายเส้น องค์กรกะอบ จึงนำมาเป็น ดันแบบการสร้าสรค้ในศิลปนิพนธ์ชุดนี้

2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิsurrealism

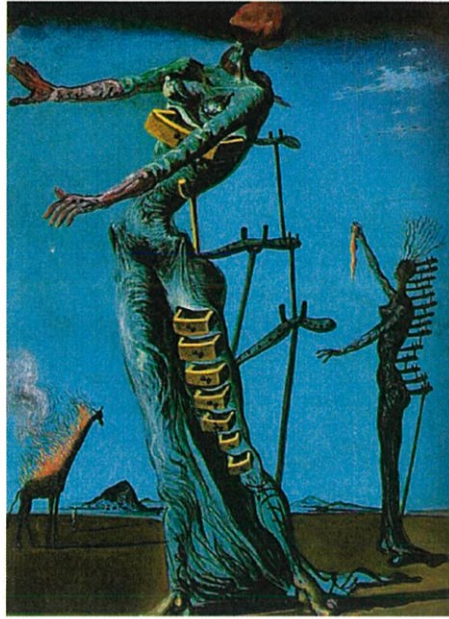
ลัทธิเหนือจริง หรือ เซอร์เรียลลิซึม เป็น “ลัทธิ” หรือ “ขบวนการ” ทางวรรณศิลป์และทัศนศิลป์ที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง อ็องเดร เบรอตง (Andre Breton) เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มดาดา (Dadaism) ที่มีเป้าหมายใช้ความก้าวร้าวรุนแรงเพื่อต่อต้านสงครามต่อต้านค่านิยมของชนชั้นกลางทุกชนิครวมทั้งคริสต์ศาสนา ต้องการทำลายขนบประเพณีที่ชนชั้นกลางสะสมไว้รวมทั้งศิลปวรรณคดีด้วย หลังจากร่วมทำกิจกรรมกับกลุ่มดาดาอยู่ระยะหนึ่งเบรอตงกับเพื่อนก็แยกตัวออกมาตั้งกลุ่มใหม่ คือ กลุ่มเซอร์เรียลลิซึม ซึ่งยังรับเอาความก้าวร้าวมุ่งทำลายค่านิยมของชนชั้นกลางของดาดามาเป็นฐานแต่มุ่งสร้าสรค้ค่านิยมใหม่

เอกลักษณ์ของศิลปะเซอร์เรียลลิซึมก็คือการใช้สิ่งทีเรียกว่า ความบังเอิญ (Chance) มาเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอผลงาน โดยเฉพาะการหิยเอาสิ่งของสองอย่างหรือมากกว่านั้นซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกันมาวางไว้ด้วยกัน เหมือนเป็นการพบกันโดยบังเอิญที่ก่อให้เกิดความหมาย แม้แต่

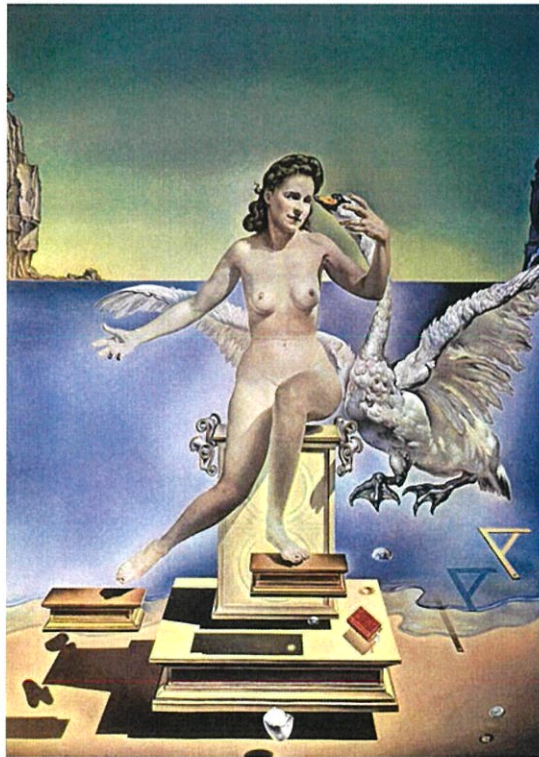
ละอย่างจะไม่มีมีความเกี่ยวเนื่องกันเลย แต่เมื่อมาอยู่ร่วมกันในพื้นที่เดียวกัน ก็ย่อมจะกระตุ้นให้ผู้ชม เกิดจินตนาการและความรู้สึกถึงเอกภาพแบบใหม่ ซึ่งไม่ขึ้นกับเหตุผลหรือตรรกะใดๆ ในโลก ภายภาพ รูปแบบผลงานศิลปะจะใช้วิธีการนำเอาสิ่งที่เป็นสภาวะปกติวิสัยตั้งแต่ 2 สิ่งที่คุณเข้ากันไม่ได้มาจัดรวมประกอบกัน และแต่งเติมผสมผสานให้ดูเป็นสิ่งเดียวกันอย่างกลมกลืน รวมถึงการ เชื่อมโยงความรู้สึกสัมผัสและประสบการณ์ทางการเห็นให้สอดคล้องกับความคิด เชื่อมโยงให้เป็น เรื่องใหม่

ก่อตั้งขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2459 ซึ่งพัฒนาต่อเนื่องมาจากกลุ่มดาดา โดยในปี พ.ศ. 2465 สมาชิกในกลุ่มดาดาได้แยกตัวออกไปและรวมกันใหม่อีกครั้งที่กรุง ปารีส ประเทศฝรั่งเศส จากการแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรชื่อว่า แถลงการณ์ เซอร์เรียลลิซึม (Manifeste du Surrealisme) โดยเบรอตง ได้รับการเผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2467 โดยนับ เองจากการรวมตัวกันของบรรดาผู้จัดทำวรรณกรรมที่พวกเซอร์เรียลลิสต์เป็นกองบรรณาธิการ ซึ่ง ตอนนั้นวารสารฉบับนี้ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของดาดาในฝรั่งเศสอันเป็นที่สนะเดียวกับที่วอลเทอร์ เบนจามิน ได้เสนอไว้ในบทความ Surrealism: The Last Snapshot of the European Intelligentsia ซึ่งเนื้อหาสำคัญในแถลงการณ์ คือ การขบถต่อค่านิยมของชนชั้นกลางตลอดจนขนบ และกฎเกณฑ์ทุกชนิดเพื่อให้ได้มาซึ่งเสรีภาพในการแสดงออกซึ่ง “ตัวตนภายใน” หรือ “ความคิด บริสุทธิ์” หรือ “จิตไร้สำนึก” ที่ถูกเก็บกดไว้ต้องการแสวงหรือบรรลุถึงความจริงสูงสุดอันเกิดจาก การผสมรวมของความฝันกับความจริงแห่งโลกภายนอก กล่าวคือ ต้องการแสดงออกซึ่งความรู้สึก นึกคิดภายในออกมาอย่างเสรีในทุกรูปแบบ โดยปราศจากการควบคุมใดๆทั้งสิ้น อ็องเดร เบรอตง เป็นผู้ริเริ่มเผยแพร่แนวคิดของกลุ่มเซอร์เรียลลิซึม เขาเคยเป็นนักเรียนแพทย์ในช่วงสงครามโลก ครั้งที่หนึ่ง ซึ่งทำให้ได้มีโอกาสศึกษาแนวคิดของซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ที่เซอร์เรียลลิ ซิมต่างเห็นว่า ทฤษฎีเกี่ยวกับจิตไร้สำนึกของฟรอยด์มีความสำคัญยิ่งต่อชีวิตและการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมของมนุษย์ เบรอตงและพรรคพวกได้นำเอาวิธีการเชื่อมโยงเสรี (Free association) ของ ฟรอยด์มาประยุกต์ใช้กับศิลปะ โดยให้ศิลปินวาดรูปหรือเขียนสิ่งที่ลอยเข้ามาในความคิดโดยไม่ต้องสนใจเหตุผลตรรกะใดๆ งานศิลปะของเซอร์เรียลลิซึมจึงเป็นทั้งเนื้อหาและสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ ผุดบังเกิดจากจิตไร้สำนึก (หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็นการสร้างสรรค์จากโลกภายในของศิลปิน และโลกที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์ของโลกกายภาพ)

ข้าพเจ้าได้หยิบยืมความเหนือจริงของงานในลัทธินี้มาใช้ในผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้า เช่น ตัวละครของข้าพเจ้ามีความเหนือธรรมชาติ เกิดจากความเป็นจริง โดยการตัดต่อผสมผสาน สร้าง รูปแบบขึ้นมาใหม่



ภาพที่ 7 salvador dali burning giraffe 1936



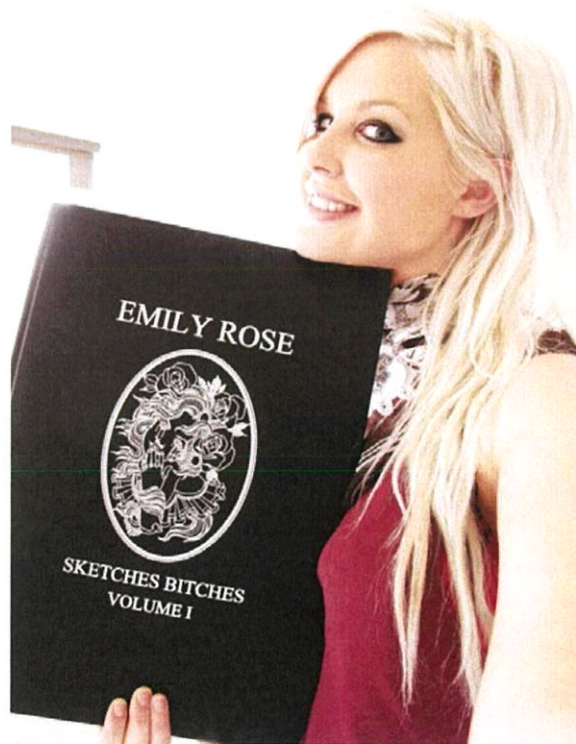
ภาพที่ 8 Salvador Dali Leda Atomica 1949

2.3 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน

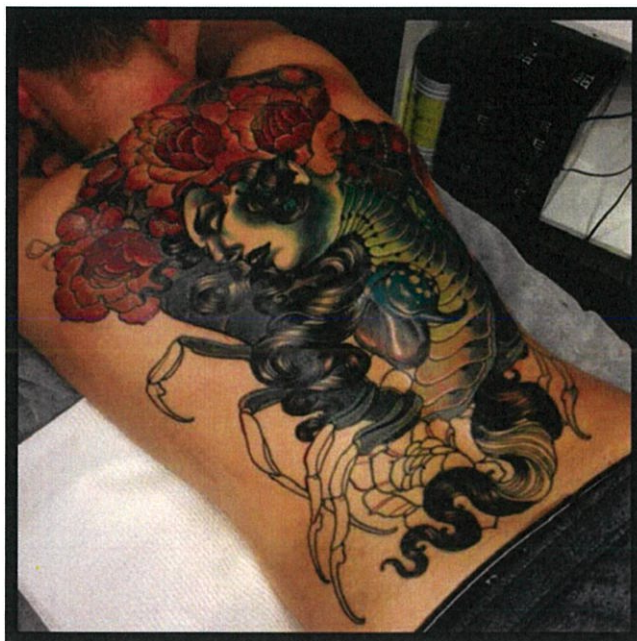
ศิลปินที่มีอิทธิพลต่อผลงานและยังเป็นแรงบันดาลใจในการทำโครงการศิลปินนิพนธ์นี้ของข้าพเจ้า

2.3.1 EmilyRose Murray ศิลปินหญิงชาวออสเตรเลีย ผลงานของเขามีทั้งภาพประกอบและงานสัก ในรูปแบบเฉพาะที่นำการประยุกต์เอารูปแบบการสักในอดีตมาผสมผสานกับรูปแบบและเทคนิคใหม่ๆ โดยมีศัพท์เฉพาะทางเรียกว่า “Neo – traditional “ ซึ่งศิลปะสมัย อาร์ตนูโว (Art Nouve) กับ บาโรค (Barque) เป็นแรงบันดาลใจที่ส่งผลต่อรูปแบบของผลงานเธอเป็นส่วนใหญ่ รูปแบบของการใช้สีหรือการจัดวางองค์ประกอบในผลงานของเธอเป็นอิทธิพลและแรงบันดาลใจต่อผลงานของข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก

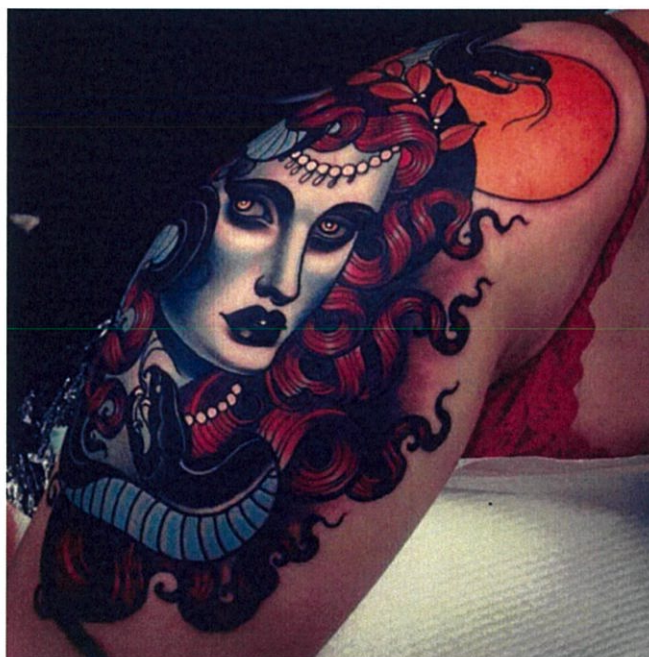
ข้าพเจ้าได้หยิบยืม องค์ประกอบของงานสักของเธอมาบางส่วนเช่น โบราณกรรมสีหน้าของตัวละครหรือแบล็คกราวในงานของเธอข้าพเจ้าก็หยิบยืมมาใช้ในงานจิตรกรรมของข้าพเจ้าเองด้วย



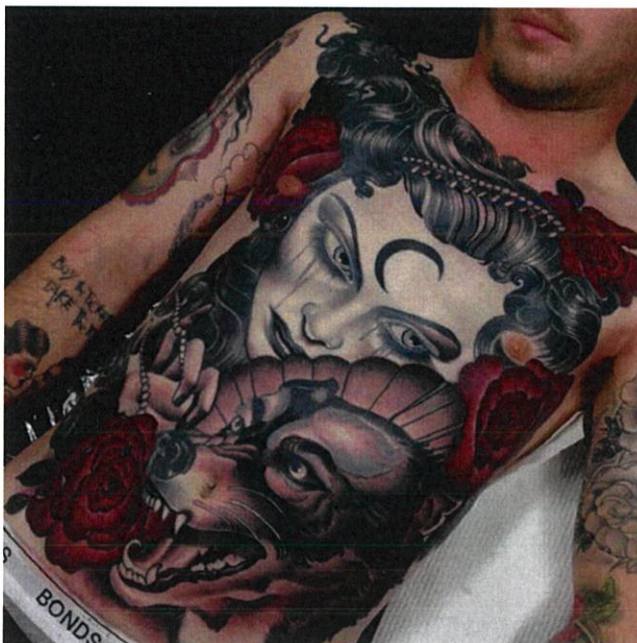
ภาพที่ 9 Emily Rose Murray



ภาพที่10 Emily Rose Murray Women 2012



ภาพที่11 Emily Rose Murray women with moon 2011



ภาพที่ 12 Emily Rose Murray Girl with wolf 2010



ภาพที่ 13 Emily Rose Murray Cry 2011

2.3.2 David Tevenal ศิลปินช่างสักที่ออกแบบลายสัก รูปแบบ new skool และศิลปินผู้นี้ยังมีงานเขียนภาพจิตรกรรม ที่เค้าได้ออกแบบเองจนเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวที่ทุกคนในแวดวงการสักจดจำ

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากงานศิลปะจากศิลปินคนนี้อย่างมากในการทำงานจิตรกรรมของข้าพเจ้าทั้งรูปแบบ ตัวละคร สี การวางรูป กางต่องาน ข้าพเจ้าได้หยิบยืมส่วนนั้นๆมาใส่ในตัวงานของข้าพเจ้าเอง



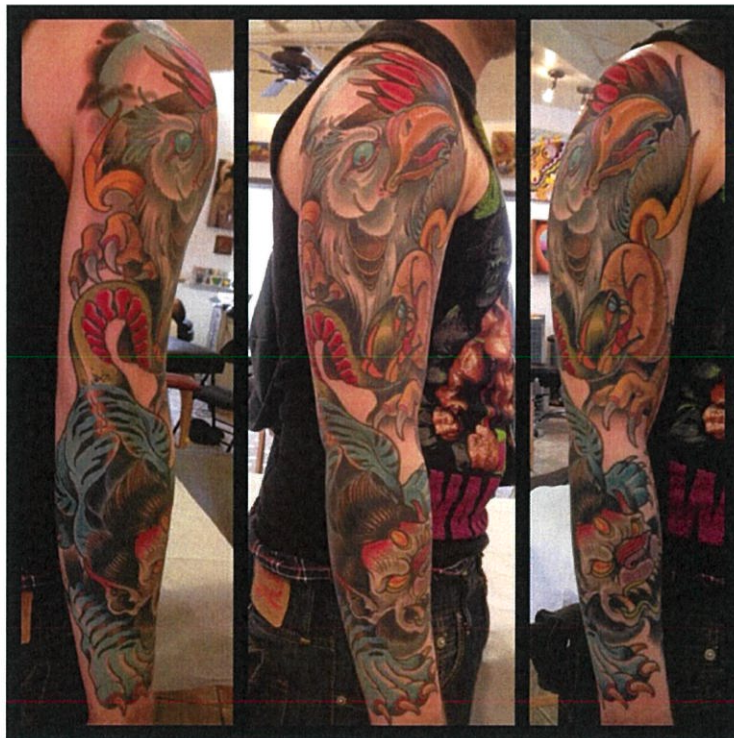
ภาพที่14 David Tevenal



ภาพที่15 ภาพเขียนของ David Tevenal



ภาพที่ 16 Tattoo by David Tevenal



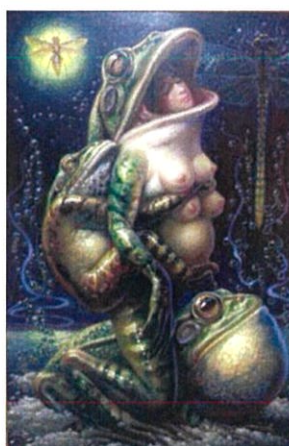
ภาพที่ 17 Tattoo by David Tevenal

2.3.3 ประทีป คชบัว ประวัตินิลปิน เกิดที่กรุงเทพฯ ปัจจุบัน อาชีพ ศิลปินอิสระ การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่อยู่ 9 / 361 - 363 หมู่บ้านนภาวัลย์ ถนนพหลโยธิน ก.ม. 25 สายไหม กทม. 10220 โทรศัพท์ 0 2990 3065 อีเมล lee15771577@hotmail.com ศิลปินแนว **surrealism** ชาวไทย ที่มีแนวความคิดเกี่ยวกับการเดินทางสู่โลกหน้า และ โลกในฝัน เป็นรูปแบบของงานแนวเซอร์เรียลลิสต์ ผสานแฟนตาซี ที่มีแนวคิดมาจาก ปัจจัยรอบด้านของชีวิต สะท้อนเรื่องราวตัวเอง ครอบครัวย เศรษฐกิจ สังคม การเมือง นำเสนอผ่านทางงาน ในมุมมองของศิลปะ ที่เป็นส่วนตัว

ข้าพเจ้าได้หยิบยืมเอาเทคนิคการลงสีบางส่วนจากศิลปินท่านนี้มาใช้ในงานจิตรกรรมของข้าพเจ้าแทบทุกชิ้น



ภาพที่18 ประทีป คชบัว



ภาพที่19 "เคลิ้ม" Absent - Minded Oil on Linen 100 x 150 cm /2013



ภาพที่ 20 "Mother Earth " พระแม่ธรณีปีบมวยผม. 2012 Oil on Canvas 200x130 cm



ภาพที่ 21 "พรั่งนี้หยุด 3 วัน " Big Holidays 2001 / Acrylic on Canvas 110x150 cm

2.4 แนวความคิดสร้างสรรค์

สาเหตุที่ข้าพเจ้าได้นำเรื่องนี้มาสร้างผลงานเพราะเหตุการณ์ความทรงจำที่ดีและไม่ดีของมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่เราทุกคนเลือกที่จะจดจำหรือไม่จำก็ได้ ซึ่งการจดจำนั้น มีหลายวิธี และการสัก ก็คือหนึ่งวิธีของการจดจำความทรงจำต่างๆ เพราะการสักคือการบันทึกลงตาย ไว้บนผิวหนังซึ่งมันจะติดตัวเราไปตลอดชีวิต ข้าพเจ้ามีความทรงจำหลายอย่างในชีวิตและต่อบุคคลที่ข้าพเจ้ารักหรือผูกพันและข้าพเจ้าก็ไม่อยากลืมเรื่องดีๆเหล่านั้นไปจากชีวิตหรือบุคคลที่มีอิทธิพลในการใช้ชีวิตของข้าพเจ้าไป จึงเชื่อว่าการสักนั้นไม่ใช่แค่ข้าพเจ้าคนเดียวที่คิดว่ามันคือการบันทึกเรื่องราวไว้บนผิวหนัง แม้คนใกล้ชิดตัวของข้าพเจ้าอย่างคนรัก ก็มีรอยสักที่แสดงถึงความทรงจำที่พร้อมติดตัวไปตลอดชีวิต ซึ่งสิ่งนั้นมันก็คือความผูกพันระหว่างข้าพเจ้าและเธอคนนั้นเพราะเธอก็ให้ข้าพเจ้าเป็นคนสักให้ ข้าพเจ้าจึงอยากนำลายสักของบุคคลนั้นและของข้าพเจ้ามาเชื่อมโยงกัน เพื่อให้เป็นการระลึกถึงบุคคลนั้นที่มีความทรงจำกับข้าพเจ้า เช่นพ่อแม่ เพื่อน ญาติพี่น้อง หรือพื้นที่ เหตุการณ์ต่างๆ ทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตของข้าพเจ้า

ความทรงจำดีๆของข้าพเจ้าที่มีต่อบุคคลอื่นๆนั้นข้าพเจ้าอยากจะจดจำมันไว้ตลอดไป ซึ่งคงไม่มีสมุดบันทึกเล่มไหนจะอยู่กับข้าพเจ้าได้ตลอดไป แต่รอยสักนั้นจะอยู่ติดตัวข้าพเจ้าไปตลอดชีวิตของข้าพเจ้าเอง การสร้างงานจิตรกรรมของข้าพเจ้าจึงเปรียบเสมือนการสร้างบทสนทนาใหม่จากการปะติดปะต่อภาพความทรงจำจากรอยสักของตนเอง พ่อ แม่ พี่ น้อง เพื่อน รวมไปถึงคนรักเสมือนเป็นการระลึกถึงบุคคลเหล่านั้นด้วย

บทที่ 3

วิธีดำเนินการสร้างสรรค์

ในงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้มีแนวความคิดสร้างสรรค์จากงานสัก(tattoo) ซึ่งเป็นงานที่ข้าพเจ้าทำอยู่ ข้าพเจ้าได้นำรูปแบบของงานสักมาผสมผูกเรื่องราวกับความทรงจำในชีวิตของข้าพเจ้า ทั้งความทรงจำเกี่ยวกับบุคคล เรื่องสะเทือนใจ เรื่องครอบครัว เป็นต้น เมื่อข้าพเจ้าได้ทำงานโดยการเก็บข้อมูลและรวบรวมเรื่องราวความทรงจำต่างๆที่ข้าพเจ้าคิดว่าน่าจะนำมาสร้างสรรค์ผลงานเพิ่มใช้ในการสร้างภาพร่างขึ้นมา

3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง

3.1.1 ภาพร่างชุดที่ 1



ภาพที่22 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่1 ชั้นที่ 1



ภาพที่23 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 1 ชั้นที่ 2

ภาพร่างชุดนี้ข้าพเจ้ามีแรงบันดาลใจจากงานสัก(tattoo) ซึ่งเป็นงานที่ข้าพเจ้าทำอยู่ และข้าพเจ้าได้นำเอารูปแบบของงานสักเหล่านั้นมาผสมผูกเรื่องราวในความทรงจำของข้าพเจ้าที่ผ่านมา เช่นในงานชิ้นที่ 1 มีงูเป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งเหตุผลของข้าพเจ้าที่ต้องเอางูมาใส่ในภาพร่างชุดนี้ เพราะข้าพเจ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับสัตว์ชนิดนี้ ตอนเด็กๆข้าพเจ้าจำได้ว่า ที่บ้านของข้าพเจ้ามีงูอยู่ในบ้านบ่อยครั้งและแม่ของข้าพเจ้าหวาดกลัวกับสัตว์ชนิดนี้มาก นี่คือเหตุผลที่ข้าพเจ้านำสัตว์ชนิดนี้เข้ามาใส่ในตัวตน ซึ่งงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าแสดงถึงความน่ากลัวของงูออกมา

ข้าพเจ้าได้นำภาพร่างชิ้นที่นี้ไปทำงานจริงเพราะ เรื่องราวทั้งหมดมีที่มาที่ไปจากเรื่องจริงในวัยเด็ก และมีความลงตัวที่สุดทั้งรูปทรงและสีที่ปะติดปะต่อกันอย่างลงตัว

3.1.2 ภาพร่างชุดที่ 2



ภาพที่24 ภาพร่างศิลปนิพนธ์ชุดที่2 ชั้นที่ 1



ภาพที่25 ภาพร่างศิลปนิพนธ์ชุดที่2 ชั้นที่ 2

ภาพร่างชุดนี้ข้าพเจ้ามีแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่ ในภาพร่างชิ้นที่1 ข้าพเจ้าได้นำ รูปทรงรอยสักของรุ่นพี่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยใช้ชีวิตทำงานอยู่กับบุคคลนี้ซึ่งข้าพเจ้ามีความผูกพันกับบุคคลนี้มาก ในทางความรู้สึกและข้าพเจ้าจึงนำเอางานสักบนตัวของบุคคลนั้นมาผสมกับงานสักแนวญี่ปุ่นเพราะงานญี่ปุ่นทำให้ข้าพเจ้านึกถึงบุคคลๆนี้ได้เสมอเพราะในในช่วงนี้ข้าพเจ้าได้ห่างกันออกมาไม่ได้พบเจอกันเหมือนเมื่อก่อนงานแบบร่างชิ้นที่1นี้ข้าพเจ้าสร้างขึ้นเพื่อนึกถึงคนๆนี้โดยเฉพาะ

ข้าพเจ้าได้นำภาพร่างชิ้นที่1ไปสร้างเป็นงานเพราะรูปแบบที่มาของภาพร่างชิ้นที่1มีความหมายโดยตรงกับตัวบุคคลที่ข้าพเจ้านำเสนอ และมีชุดสีและการปะติดปะต่อเรื่องราวจากความ เป็นจริงมากที่สุด

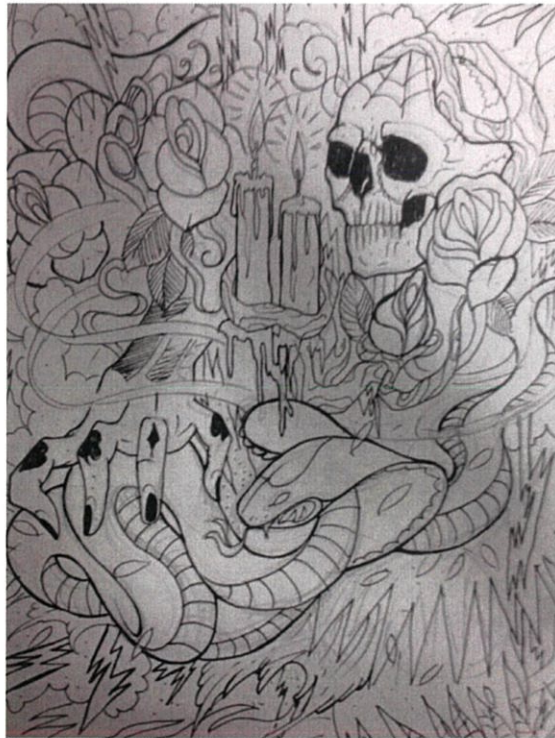
3.1.3 ภาพร่างชุดที่ 3



ภาพที่26 ภาพร่างศิลปนิพนธ์ชุดที่3 ชิ้นที่1



ภาพที่27 ภาพร่างศิลปนิพนธ์ชุดที่3 ชั้นที่2



ภาพที่28 ภาพร่างศิลปนิพนธ์ชุดที่3 ชั้นที่3

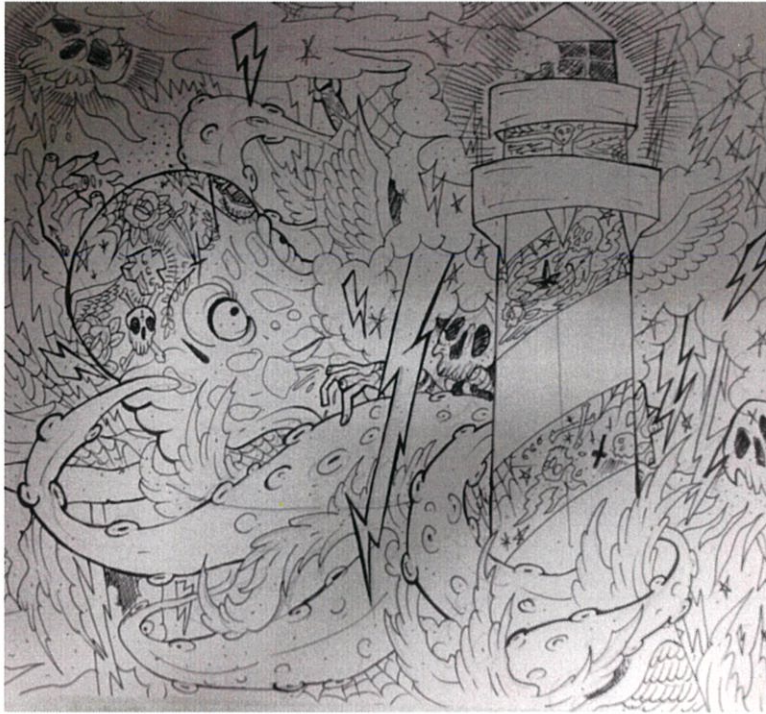
ในภาพร่างชุดที่3นี้ข้าพเจ้าได้นำเอาลอยสักของคนรักของข้าพเจ้าที่เคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในระยะเวลาหนึ่งจนข้าพเจ้ากับเธอผู้นั้นถึงวันที่แยกกัน ข้าพเจ้าจึงหยิบเอาลอยสักในตัวเธอที่ข้าพเจ้าเป็นคนสักให้เธอเองบางส่วนมาสร้างเป็นภาพร่างชิ้นนี้และได้เพิ่มเติมตัวละครและบรรยากาศที่ดูมีคหม่นปนความเศร้าความชั่วร้ายลงไปเพื่อให้ภาพดูโหดเสร้ายหมอง เหมือนความรู้สึกของข้าพเจ้าที่มีต่อผู้หญิงคนนั้นในช่วงเวลาที่แยกตลอดมา

ข้าพเจ้าได้เสนอภาพร่างชิ้นที่1เพื่อนำมาขยายเป็นงานชิ้นจริงเพราะเรื่องราวที่ข้าพเจ้าใส่ไปในภาพร่างนั้นเป็นเรื่องราวที่ส่งผลต่อความทรงจำมากที่สุดและรูปแบบที่ข้าพเจ้าสร้างสรรค์นั้นเป็นรูปแบบที่บ่งบอกถึงตัวบุคคลได้โดยตรง

3.1.4 ภาพร่างชุดที่ 4



ภาพที่29 ภาพร่างศิลปนิพนธ์ชุดที่4 ชิ้นที่1



ภาพที่30 ภาพร่างจีนศิลปนิพนธ์ชุดที่4 ชั้นที่2



ภาพที่31 ภาพร่างจีนศิลปนิพนธ์ชุดที่4 ชั้นที่3

ในภาพร่างชุดที่4นี้ข้าพเจ้าก็ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงคนเดิมกับในชุดที่3ซึ่งเรื่องราวในชุดที่4นี้ข้าพเจ้านำเอารอยสักของเธอคนนั้นมาใส่ไปในตัวงานซึ่งรอยสักที่ข้าพเจ้าหยิบมาจากตัวเธอนั้นเป็นอีกหนึ่งรอยสักที่ข้าพเจ้าจดจำได้ดีและทุกครั้งทีเห็นลายๆนี้ที่ไหนข้าพเจ้าก็อดนึกถึงเธอไม่ได้ และข้าพเจ้าไปใส่ตัวละครที่ข้าพเจ้าออกแบบมาแทนตนเองและผสมผูกเรื่องราวตามความรู้สึก ณ ตอนนั้นของข้าพเจ้าซึ่ง ณ ตอนนั้นก็คือดี

ข้าพเจ้าได้เลือกภาพร่างชิ้นที่3มาขยายเป็นงานจริงเพราะในชิ้นนี้ มีรอยสักและตัวละครที่ชัดเจนเป็นชิ้นงานนี้ข้าพเจ้าใส่รอยสักของบุคคลนั้นไว้ในภาพร่างชิ้นนี้อย่างชัดเจนที่สุด

3.2 กระบวนการสร้างงาน

ข้าพเจ้าได้นำภาพร่างที่มีความน่าสนใจทางเนื้อหาและองค์ประกอบมาขยายเป็นผลงานจิตรกรรมโดยมีขั้นตอนดังนี้

3.2.1 กระบวนการขยายภาพร่าง

ข้าพเจ้าได้เริ่มร่างภาพโดยใช้สีไม้ ร่างลายเส้นของภาพทั้งหมดลงบนเฟรมผ้าใบ

3.2.2 ขั้นตอนการลงสี

ข้าพเจ้าใช้สีอะครีลิคลงสีชั้นแรกโดยรวมจนเต็มชิ้นงาน และจึงมาเก็บรายละเอียดของส่วนต่างๆให้มีความเด่นชัดมากขึ้นและในขั้นตอนสุดท้าย ข้าพเจ้าจึงเอาปากกาเคมีตัดเส้นรอบนอกของภาพข้าพเจ้าได้ทำงานเน้นเส้นลวดลายของงานให้มีความเด่นชัดข้าพเจ้าใช้ลายเส้นจากปากกาเคมีเน้นระยະหน้าและหลังในขั้นตอนสุดท้ายนี้

บทที่ 4

วิเคราะห์การสร้างสรรค์

จากผลงานศิลปะนิพนธ์ของข้าพเจ้าหัวข้อ “Tattoos of memories” ในรูปแบบงานจิตรกรรม จำนวนผลงานทั้งหมด 4 ชิ้น แต่ละชิ้นมีองค์ประกอบและทัศนธาตุที่แตกต่างกันไป ซึ่งผลงานทั้งหมดนั้นยังคงอยู่ในเรื่องราวเนื้อหาแนวความคิดเดียวกัน และสามารถวิเคราะห์ความคิดและกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ได้ดังนี้

4.1 วิเคราะห์ทัศนธาตุ

ในศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์รูปแบบจากรอยสักดังนั้นในแต่ละชิ้นงานจึงมีทัศนธาตุที่หลากหลายแตกต่างกันไปมีความผิเคเพี้ยนจากความเป็นจริงมีการแสดงออกถึงความซับซ้อนและมีความหมายต่างๆโดยข้าพเจ้าได้วิเคราะห์ทัศนธาตุของแต่ละชิ้นไว้ดังนี้

4.1.1 วิเคราะห์ทัศนธาตุผลงานชิ้นที่ 1

รูปทรง (Forms)

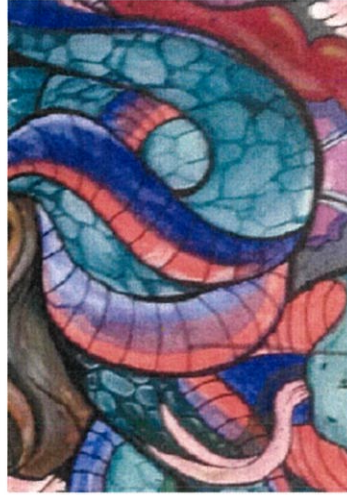
ข้าพเจ้าได้สร้างรูปทรงของสัตว์และปีศาจที่อยู่ในความทรงจำของข้าพเจ้าตอนวัยเด็ก นำมาผสมต่อกันเป็นเรื่องราวความทรงจำที่หน้ากลัว “งู” ข้าพเจ้าใช้แทนคำสัตว์ที่แม่ของข้าพเจ้ารู้สึกหวาดกลัวเพราะสัตว์ชนิดนี้เข้าบ้านของข้าพเจ้าบ่อยครั้งในวัยเด็กมันจึงเปรียบเสมือนปีศาจร้าย



ภาพที่ 32 ภาพวิเคราะห์รูปทรงผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 1

ลักษณะพื้นผิว (Textures)

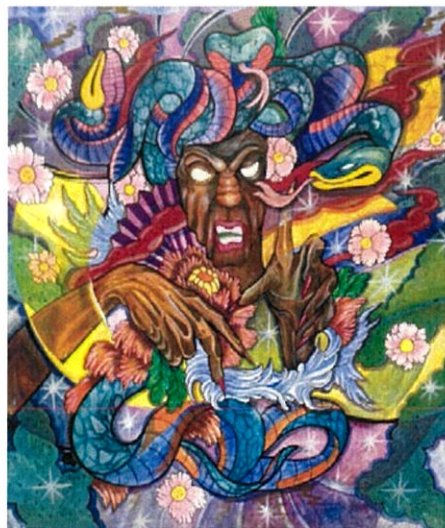
ข้าพเจ้าได้สร้างพื้นผิวที่คล้ายกับพื้นผิวของวัตถุแต่ไม่เหมือนจริงไปทั้งหมด ในลักษณะการตัดทอนแบบงานกราฟฟิกผสมกับวิธีการเขียนแบบเหมือนจริง



ภาพที่33 ภาพวิเคราะห์หลักลักษณะผิวผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่1

สี (Colour)

สีที่ข้าพเจ้าเลือกใช้ในงานชิ้นนี้เป็นสีโทนเย็นซึ่งขัดกับรูปทรงและเรื่องราวของภาพที่ดูน่าหวาดกลัว สีโทนเย็นนี้ข้าพเจ้าใช้แทนความหมายของเรื่องราวในอดีตตอนเด็กๆ ที่ข้าพเจ้ายังมีคนในครอบครัวดูแลข้าพเจ้าจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง



ภาพที่34 ภาพวิเคราะห์สีผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่1

น้ำหนัก (Volume)

น้ำหนักในงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าได้ใช้น้ำหนักอ่อนเป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้ภาพมีความสบายตาและใช้เส้นปากกาเคมีตัดค้ระยะหน้าหลัง เพื่อให้งานจิตรกรรมชิ้นนี้มีเทคนิคเหมือนงานสัก



ภาพที่35 ภาพวิเคราะห์น้ำหนักผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่1

เส้น (line)

ลายเส้นในงานชิ้นนี้มีให้เห็นอยู่ทุกส่วนของภาพข้าพเจ้าใช้เส้นในการเน้นรูปทรงและใช้ขนาดเล็กใหญ่ของเส้นเพื่อช่วยในการผลักระยะด้วย



ภาพที่36 ภาพวิเคราะห์เส้นผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่1

4.1.2 วิเคราะห์ทัศนธาตุผลงานชิ้นที่ 2

รูปทรง (Forms)

รูปทรงในงานชิ้นที่2ของข้าพเจ้า ได้หยิบเอารูปทรงของรอยสักของบุคคลที่รู้จักมาปรับค่า และนำรูปทรงของรอยสักในประเทศญี่ปุ่นมาผสมกันจนได้ชิ้นงานชิ้นที่ทำให้นึกถึงบุคคลคนนั้น

รูปทรงของรอยสักประเทศญี่ปุ่นแทนค่า การนึกถึงบุคคลคนนั้นที่ข้าพเจ้าพูดถึง เพราะเมื่อข้าพเจ้าเห็นรอยสักญี่ปุ่นข้าพเจ้าจะคิดถึงบุคคลคนนี้รูปทรงที่ข้าพเจ้าแบ่งเป็นช่อง คือรูปทรงรอบนอกของรอยสักบุคคลนั้น



ภาพที่37 ภาพวิเคราะห์รูปทรงผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่2

ลักษณะพื้นผิว (Textures)

ข้าพเจ้าได้ได้สร้างพื้นผิวลอกเลียนแบบงานสักของญี่ปุ่น แต่ข้าพเจ้าได้ลงสีให้มีความเป็นงานจิตรกรรมมากกว่าเพื่อให้ภาพดูไม่เป็งานสักจนมากเกินไป



ภาพที่38 ภาพวิเคราะห์ลักษณะผิวผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่2

สี (Colour)

เจดสีในงานชิ้นนี้เป็นเจดสีโทนเย็น เพราะข้าพเจ้าลงสีชิ้นนี้ตามความรู้สึกจากความทรงจำที่ดีกับบุคคลบุคคลนั้นและเพื่อเป็นการให้ภาพดูมีความเป็นรอยสักหลงเหลืออยู่บ้าง และการตัดช่องไฟด้วยการถมสีดำนั้นเพราะข้าพเจ้าต้องการเน้นรูปทรงนั้นให้ดูเด่นชัดเจน



ภาพที่39 ภาพวิเคราะห์สีผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่2

น้ำหนัก (Volume)

น้ำหนักในงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าได้เพิ่มน้ำหนักเข้มขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบงานสักชนิดนี้ และข้าพเจ้ายังใช้การตัดเส้นด้วยปากกาเคมีเพื่อเน้นระยะหน้าเด่นชัดเหมือนงานสักจริงอีกด้วย



ภาพที่40 ภาพวิเคราะห์น้ำหนักผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่2

เส้น (line)

เส้นในงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าใช้เส้นที่มีขนาดใหญ่เพื่อเว้นช่องไฟเหมือนเป็นการแยกชิ้นส่วนของภาพซึ่งลายเส้นใหญ่นั้นมีที่มาจากรอยสักของบุคคลที่ข้าพเจ้านึกถึง



ภาพที่41 ภาพวิเคราะห์เส้นผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่2

4.1.3 วิเคราะห์ทัศนธาตุผลงานชิ้นที่ 3

รูปทรง (Forms)

รูปทรงในงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าออกแบบขึ้นเองเป็นส่วนใหญ่และหยิบยืมรอยสักของอดีตคนรักของข้าพเจ้ามาผสมเพิ่มเติมเพื่อเป็นการนึกถึงความทรงจำทั้งดีร้ายเหล่านั้น ข้าพเจ้าจึงนำรูปแบบพวกนั้นมาผสมต่อเป็นเรื่องราวขึ้นมาในงานจิตรกรรมชิ้นนี้

ปีศาจหวัะโหลก ข้าพเจ้าแทนค่าความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่ดีของข้าพเจ้าระหว่างที่ยังคบกับคนรักคนนี้ ข้าพเจ้าจึงสร้างสรรค์ตัวละครนี้ขึ้นมา ข้าพเจ้านำรอยสักที่ข้าพเจ้าเห็นคนรักของข้าพเจ้าเขียนอยู่บ่อยๆนำมาใส่เป็นส่วนประกอบเล็กๆน้อยๆส่วนรูปทรง อื่นในงานชิ้นนี้ ข้าพเจ้าหยิบเอารอยสักและสิ่งที่ทำให้ข้าพเจ้านึกถึงเธอคนนั้นมาใส่ในงานชิ้นนี้เป็นภาพจิตรกรรมที่สมบูรณ์



ภาพที่42 ภาพวิเคราะห์รูปทรงผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่3

ลักษณะพื้นผิว (Textures)

พื้นผิวในงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าได้สร้างให้มีความมันวาวเหมือนสัตว์ทะเลมีความเป็นเมื่อกๆทำให้วัตถุมีลักษณะกลมมนดูไม่เป็นภาพแบนๆเหมือนงานชิ้นก่อนๆเพราะข้าพเจ้าอยากแสดงความโหดของงานมากขึ้นตามความรู้สึกที่มีกับความทรงจำนั้นๆ



ภาพที่43 ภาพวิเคราะห์หลักลักษณะผิวผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่3

สี (Colour)

เฉดสีในงานชิ้นนี้ออกไปในทางด้านมืดหมดหมองและเศร้าหมองปนกับสีโทนสว่างที่ข้าพเจ้าแทรกลงไปในระยะหลังของงาน เฉดสีมืดมนนั้นข้าพเจ้าแสดงถึงความเศร้าหมองจากความทรงจำที่ไม่ดีกับบุคคลนั้นส่วน โทนสีสว่างนั้นข้าพเจ้าแสดงถึงความทรงจำที่รุนแรงที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์จากอดีต



ภาพที่44 ภาพวิเคราะห์สีผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่3

น้ำหนัก (Volume)

น้ำหนักในงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าใส่น้ำหนักค้ำลงไปเป็นส่วนใหญ่ทำให้วัตถุระยะหน้านั้นเด่นชัดและดูมีมิติมากขึ้นและข้าพเจ้าลงน้ำหนักในระยะหลังให้อ่อนลงเพื่อให้ผลกวัตถุระยะหน้า และใช้ปากกาเคมีเน้นเส้นรอบนอกของรูปทรงต่างๆเพื่อให้เด่นชัดมากยิ่งขึ้น



ภาพที่45 ภาพวิเคราะห์น้ำหนักผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่3

เส้น (line)

ในงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าใช้เส้นสร้างความเคลื่อนไหวในดวงงานและใช้ขนาดเส้นต่างๆเน้นความชัดเจนของจุดเด่นและเน้นระยะหน้าและหลังของรูปทรง



ภาพที่46 ภาพวิเคราะห์เส้นผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่3

4.1.4 วิเคราะห์ทัศนธาตุผลงานชิ้นที่ 4

รูปทรง (Forms)

รูปทรงในงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าหยิบเอารอยสักของอดีตคนรักของข้าพเจ้ามาอย่างเด่นชัดและนำมาเป็นจุดเด่นในงาน ผสมกับรูปทรงของม้าที่แทนตัวตนของข้าพเจ้า และรูปทรงอื่นๆที่แสดงถึงความทรงจำของข้าพเจ้าที่มีต่อคนรัก ดวงตาสามเหลี่ยม (illuminati) คือรอยสักของคนรักข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้านำมาแทนตัวบุคคล ม้าแทนตัวตนของข้าพเจ้าซึ่งมาจากปีเกิด ข้าพเจ้าใช้แทนความทรงจำที่ร้ายๆเพราะข้าพเจ้าคิดว่างูคือสัตว์ที่น่ากลัวจากความทรงจำให้วัยเด็กของข้าพเจ้าเอง



ภาพที่47 ภาพวิเคราะห์รูปทรงผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่4

ลักษณะพื้นผิว (Textures)

พื้นผิวในงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าได้สร้างพื้นผิวที่ใกล้เคียงจากวัตถุจริงหรือต้นแบบจริงแต่ยังคงความเป็นรูปแบบรอยสักอยู่ และข้าพเจ้าได้เพิ่มลายเส้นลงไปในพื้นที่ผิวเพื่อให้ภาพมีความสมบูรณ์มากขึ้นด้วย



ภาพที่48 ภาพวิเคราะห์ลักษณะผิวผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่4

สี (Colour)

สีในงานชิ้นนี้ข้าพเจ้ายังคงความมืดหม่นของเฉดสีและแทรกสีโทนสว่างลงไปบนงาน แต่ข้าพเจ้าได้มีการใส่แสงขาวลงไปเพื่อไม่ให้ภาพดูมืดมิดเกินไป โทนสีลักษณะนี้ข้าพเจ้าแทนค่าความเศร้าหมองจากความทรงจำของข้าพเจ้าต่อบุคคลบุคคลนั้น แต่ข้าพเจ้าได้ลดความรู้สึกรุนแรงลงมาจากชิ้นก่อน



ภาพที่49 ภาพวิเคราะห์สีผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่4

น้ำหนัก (Volume)

น้ำหนักในงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าลงน้ำหนักค่าลงไปเป็นหลักและมีการตัดด้วยแสงขาวเพื่อให้น้ำหนักตัดกันอย่างเห็นได้ชัด มีแสงขาวในค่าอยู่จำนวนมาก ชิ้นนี้ข้าพเจ้าตัดเส้นน้ำหนักดำด้วยปากกาเคมีสีดำและใช้ปากกาเคมีสีขาวตัดเส้นซ้อนไปอีกรอบเพื่อการเน้นระยะที่เด็กชัดขึ้นมาในตัวเอง



ภาพที่50 ภาพวิเคราะห์น้ำหนักผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่4

เส้น (line)

ในงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าได้ใช้เส้นเป็นส่วนประกอบในงานมาก ข้าพเจ้าใช้เส้นสีขาวมาคัดให้รูปทรงโดดเด่นมากยิ่งขึ้น



ภาพที่ 51 ภาพวิเคราะห์เส้นผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4

4.2 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบภาพ

ในการวิเคราะห์องค์ประกอบของภาพข้าพเจ้าได้เหลือนำศิลปนิพนธ์ชิ้นที่นำมาวิเคราะห์เพราะในผลงานชิ้นนี้มีความกลมกลืน ความหลากหลาย ความสมดุล พื้นที่ จุดเด่น การเคลื่อนไหวเด่นชัด



ภาพที่52 ภาพวิเคราะห์ความกลมกลืน

1.ความกลมกลืน (Harmony)

ในการสร้างสรรค์งานของข้าพเจ้าเกิดจากการนำเอารูปแบบของรอยสักต่างๆมาปะติดปะต่อสร้างเรื่องราวจากความทรงจำของบุคคลแต่ละบุคคลที่ข้าพเจ้าจะพูดถึง โดยมีการใช้เฉดสีที่มีทั้งแฉดร้อนและเย็นผสมกันในตัวงาน โดยมีที่มาจากความรู้สึกของข้าพเจ้าที่มีต่อบุคคลนั้น และรูปทรงต่างๆที่ข้าพเจ้าสร้างสรรค์คัดแปลงมาจากรอยสักต่างๆของบุคคลนั้น ทำให้ในงานมีความสอดคล้องกลมกลืนกัน



ภาพที่53 ภาพวิเคราะห์ความหลากหลาย

2. ความหลากหลาย (Variety)

ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ตัวละครที่มีที่มาจากความทรงจำต่างๆของข้าพเจ้ามาปะติดปะต่อเรื่องราวเข้าด้วยกัน โดยสร้างขนาดของรูปทรงที่มีขนาดต่าง ๆ กัน และมีการเน้นความเด่นชัดของรูปทรงด้วยการตัดเส้นทำให้งานของข้าพเจ้ามีความหลากหลาย



ภาพที่54 ภาพวิเคราะห์ความสมดุล

3. ความสมดุล (Balance)

ความสมดุลในตัวตนข้าพเจ้าใช้ชุดสีที่มีความกลมกลืนกันมีรูปทรงต่างๆที่ขัดแย้งกันเอามาประกอบสร้างให้เข้ากับพื้นที่และข้าพเจ้าได้วางรูปทรงที่เป็นจุดเด่นไว้บริเวณกลางของภาพทำให้เกินความสมดุลกันในตัวตน



ภาพที่55 ภาพวิเคราะห์ความเป็นเด่น

4.ความเป็นเด่น (Dominance)

ข้าพเจ้าเน้นจุดเด่นของงานไว้ตรงการด้วยตัวละครเป็นจุดเด่นใหญ่ที่สุดและใช้รูปทรงอื่นๆ เป็นพ้องหลังเพื่อนเน้นให้จุดเด่นเด่นยิ่งขึ้น



ภาพที่56 ภาพวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว

5.ความเคลื่อนไหว

การเคลื่อนไหวของงานชิ้นนี้อาศัยรูปทรงและเส้นที่มีความรุนแรงและสีที่สว่างทำให้มองเห็นรู้สึกเคลื่อนไหวในตัวงาน



ภาพที่57 ภาพวิเคราะห์พื้นที่ว่าง

6. พื้นที่ว่าง

พื้นที่ว่างในงานชิ้นนี้มีไม่มากเพราะข้าพเจ้าต้องการให้งานไม่ดูว่างเปล่าจนเกินไปจึงใส่สีน้ำ
หนัก รูปทรง ลายเส้น เพิ่มเข้าไปทำให้พื้นที่ว่างมีรายละเอียดอยู่บ้าง

บทที่ 5

บทสรุป

จากการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ชุด “Tattoos of memories” ข้าพเจ้ามีแรงบันดาลใจจากเรื่องจริงที่ได้พบเจอมาในช่วงชีวิตและช่วงเวลาที่ได้ทำงานเป็นช่างสักมาตลอด 4 ปี เรื่องราวทั้งที่ดีและร้าย ทุกเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ซึ่งเรื่องราวเหล่านั้นข้าพเจ้าก็อยากจดจำไว้บ้างหรือไม่อยากจำบ้าง แต่ในผลงานชุดนี้ข้าพเจ้าหยิบเอาเรื่องดีๆ ที่ข้าพเจ้าอยากจดจำมันไว้มาสร้างสรรค์ในงานที่ออกแบบเป็นรูปแบบของรอยสัก เพราะข้าพเจ้าคิดว่าสิ่งที่น่าจดบันทึกคือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกดีเราจึงอยากที่จะบันทึกและเก็บความทรงจำนั้นๆ ไว้ตลอด และคงไม่มีสมุดบันทึกของเราเล่มไหนที่สามารถอยู่กับเราไปจนตาย แต่ข้าพเจ้าได้หยิบเอารอยสักมาเป็นตัวบันทึกเรื่องราวดีๆ แทนสมุดบันทึก ข้าพเจ้าเลือกที่จะบันทึกเรื่องราวดีๆ เป็นรูปภาพต่างๆ ไว้บนร่างกายเพราะเมื่อวันหนึ่งที่เรา รู้สึกนึกถึงมัน มันจะอยู่กับเราและไม่มีอะไรจะแยกรอยสักจากความทรงจำของข้าพเจ้าออกไปได้ นอกจากความตายเท่านั้นที่จะทำให้สมุดบันทึกเล่มนี้สลายหายไปพร้อมกับตัวข้าพเจ้าได้

ในงานศิลปะชุดนี้ข้าพเจ้าได้เก็บข้อมูลจากบุคคลที่ข้าพเจ้ามีความผูกพันหลายๆ คน ซึ่งบุคคลเหล่านั้นที่ข้าพเจ้าเลือกต่างมีรอยสักติดตัวอยู่ทุกคน ข้าพเจ้าได้หยิบเอารอยสักของแต่ละบุคคลมาแทนตัวตนของบุคคลนั้นๆ และนำมาผ่านกระบวนการการสร้างสรรค์โดยวิธีต่อลายและผูกเรื่องราวด้วยการออกแบบใหม่ทำให้จากรอยสักนั้นแปลงไปอยู่ในผลงานจิตรกรรมภาพเขียนสีอะครีลิคอย่างสมบูรณ์

ศิลปะนิพนธ์ชุดนี้จึงได้กลายเป็นงานศิลปะร่วมสมัยในอีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีลักษณะเฉพาะของตนเองและสามารถพัฒนาต่อได้ เนื่องมาจากกระบวนการค้นคว้าข้อมูลและการกำหนดขั้นตอนการทำงานที่มีเป้าหมายชัดเจนตั้งแต่เบื้องต้น

บรรณานุกรม

ประทีป คชบัว ประวัติ :: [http://www.sipang-](http://www.sipang-artgallery.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7.html)

[artgallery.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7.html](http://www.sipang-artgallery.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7.html)

ถัทธิเหนือจริง หรือ เซอร์เรียลลิซึม ::

<http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87>

Dali :: Ediciones poligrafa 2003 New York

David Tevenal – Tattoer :: <https://www.facebook.com/davetattoos?fref=ts>

Emily Rose Murray :: <https://www.facebook.com/emily.r.murray.96?fref=ts>

Mammoth book of tattoo art 1 :: lal hardy 2011 robinson

Mammoth book of tattoo art 2 :: lal hardy 2011 robinson

ภาพผลงานศิลปะ



ภาพที่58 ผลงานศิลปะนิพนธ์จีนที่1
ชื่อผลงาน Tattoos of memories
เทคนิค acrylic on canvas
ขนาด 170x140ซม.



ภาพที่59 ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่2

ชื่อผลงาน Tattoos of memories :: for brother

เทคนิค acrylic on canvas

ขนาด 170x140ซม.



ภาพที่60 ผลงานศิลปะนิพนธ์ชั้นที่3

ชื่อผลงาน Tattoos of memories :: for you (1)

เทคนิค acrylic on canvas

ขนาด 170x140ซม.



ภาพที่61 ศิลปะนิพนธ์ชั้นที่4

ชื่อผลงาน Tattoos of memories :: for you (2)

เทคนิค acrylic on canvas

ขนาด 170x140ซม.

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล	นายกิตติ์บดี กิริตอังกฤษ
วัน เดือน ปีเกิด	29 กรกฎาคม 2533 เกิดที่ กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่	205/261 พัฒนาการ 65 เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
ประวัติการศึกษา	2548 วิทยาลัยช่างศิลป์ ลาดกระบัง 2551 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะ ศิลปะวิจิตร เอก จิตรกรรม 2552 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชา จิตรกรรม
ประวัติการทำงาน	2553-ปัจจุบัน ช่างสัก อิสระ 2556-2557 ช่างสัก ที่ Rattle tattoo