

จิตรกรรมจากวัตถุทางความเชื่อ
PAINTING FROM THE FAITH

นายณัฐวุฒิ วัชรเดชากร

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตรกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2559

จิตรกรรมจากวัตถุทางความเชื่อ

Painting from the faith

นาย ณัฐวุฒิ วัชรเดชากร

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2559-2560

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติให้
ศิลปนิพนธ์ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม

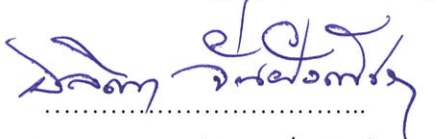
.....คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

ประธานกรรมการ

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิกร คงคา)

กรรมการ

.....
(รองศาสตราจารย์อลิตา จันผิงเพชร)

กรรมการ

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิพัฒน์ หอยสังข์ทอง)

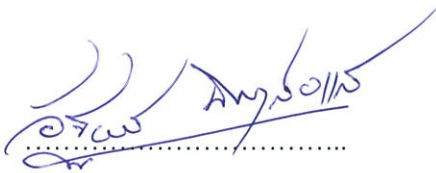
กรรมการ

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มล. โอภาจรรัส นันทวัน)

กรรมการ

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน หนูเขียว)

กรรมการ

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัฐพร นิมมาลัยแก้ว)

กรรมการ

.....
(อาจารย์หทัยรัตน์ มณีรัตน์)

กรรมการ

.....
(อาจารย์ฉัตรฐณรัตน์ บัวลอย)

กรรมการและเลขานุการ

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงษ์ จันทร)

อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์

.....
(อาจารย์ฉัตรฐณรัตน์ บัวลอย)

หัวข้อศิลปนิพนธ์	จิตรกรรมจากวัตถุทางความเชื่อ
	Painting from the faith
ชื่อ	นาย ณิชวุฒิ วัชรมาเชษกร
รหัสนักศึกษา	56020504
สาขาวิชา	จิตรกรรม
คณะ	สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา	2558 - 2559
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์ ณิชวุฒิ วัชรมาเชษกร

บทคัดย่อ

ศิลปนิพนธ์ชุด “จิตรกรรมจากวัตถุทางความเชื่อ” เป็นการนำเสนอแนวความคิดผ่านจิตรกรรมภาพแทนวัตถุที่ตุ๊กตาปูนปั้นที่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและเช่นไหว้ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน โดยสมัยโบราณนั้นมีการนำสัตว์ที่มีชีวิตจริงๆมาประกอบพิธีกรรมบูชาขัณฑ์ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นการบูชาเทพเจ้าตามความเชื่อของแต่ละศาสนาจนถึงปัจจุบันความเชื่อนั้นยังคงอยู่แต่สิ่งทีนำมาประกอบพิธีกรรมนั้นรูปร่างได้เปลี่ยนไปตามกาลเวลาจากสัตว์ที่มีชีวิตจริงๆ ถูกเปลี่ยนมาเป็นตุ๊กตาปูนปั้นที่มีลักษณะเป็นรูปสัตว์ต่างๆ ข้างพเจ้าเกิดความสนใจในตัววัตถุเหล่านั้นจึงนำมาสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคทางจิตรกรรมเป็นตัวสื่อสาร โดยการปิดสีของแต่ละรูปทรงเข้าหากันให้เกิดความ เบลอ คลุมเครือ บนตัวผลงานเพื่อส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ชมทำให้เกิดความอิสระในการตีความต่อตัวภาพ และในการทำศิลปนิพนธ์ชุดนี้เป็นการทดลองหาเทคนิควิธีการในการเพ้นท์เบลอให้ออกมาสมบูรณ์ที่สุด เพื่อเป็นการพัฒนาแก้ปัญหา และนำประสบการณ์ที่ได้มาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

ศิลปนิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ อนุรักษ์ บัวลอย ที่ให้ความช่วยเหลือ ให้คำชี้แนะช่วยแก้ปัญหาตลอดจนให้ความรู้และประสบการณ์ที่ดีแก่ข้าพเจ้า

สำหรับคุณงามความดีอันใดที่เกิดจากศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอมอบให้กับบิดามารดา ซึ่งเป็นที่รักและเคารพยิ่ง ตลอดจนครูอาจารย์ที่เคารพทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีให้แก่ข้าพเจ้า

ณัฐวุฒิ วัชรราชากร

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	4
2.1 อิทธิพลที่ได้รับ	4
2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน	6
2.3 แนวความคิดสร้างสรรค์	8
บทที่ 3 วิธีดำเนินการสร้างสรรค์	9
3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง	9
3.2 กระบวนการสร้างงาน	17
บทที่ 4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์	19
4.1 วิเคราะห์ผลงานโดยรวม	19
4.2 วิเคราะห์ทัศนธาตุ	20
4.3 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบภาพ	24
บทที่ 5 บทสรุป	37
บรรณานุกรม	38
ภาพผลงานศิลปะ	39
ประวัติผู้เขียน	44

สารบัญภาพประกอบ

ภาพที่	หน้า
1. ภาพตุ๊กตาม้าลายที่คนนำมาเก็บน	5
2. ภาพตุ๊กตาม้าลายเก็บน	5
3. ภาพ Betty 1988 102 cm x 72 cm Catalogue Raisonné: 663-5 Oil on canvas	6
4. ภาพ S. mit Kind S. with Child 1995 36 cm x 41 cm Catalogue Raisonné: 827-1 Oil on canvas	7
5. ภาพ Tales of Yesterday, Today and Tomorrow', 2009	8
6. ภาพ The Amusement of Dreams, Hope and Perfection', 2007	8
7. ภาพร่างชิ้นที่ 1 ชุดที่ 1	10
8. ภาพร่างชิ้นที่ 2 ชุดที่ 1	10
9. ภาพร่างชิ้นที่ 3 ชุดที่ 1	11
10. ภาพร่างชิ้นที่ 4 ชุดที่ 1	11
11. ภาพร่างชิ้นที่ 1 ชุดที่ 2	12
12. ภาพร่างชิ้นที่ 2 ชุดที่ 2	13
13. ภาพร่างชิ้นที่ 3 ชุดที่ 2	13
14. ภาพร่างชิ้นที่ 4 ชุดที่ 2	14
15. ภาพร่างชิ้นที่ 1 ชุดที่ 3	15
16. ภาพร่างชิ้นที่ 2 ชุดที่ 3	15
17. ภาพร่างชิ้นที่ 3 ชุดที่ 3	16
18. ภาพร่างชิ้นที่ 4 ชุดที่ 3	16
19. ภาพแสดงการวิเคราะห์เส้น ผลงานชิ้นที่ 1	20
20. ภาพแสดงการวิเคราะห์รูปทรง ผลงานชิ้นที่ 1	21
21. ภาพแสดงการวิเคราะห์พื้นผิว ผลงานชิ้นที่ 1	21
22. ภาพแสดงการวิเคราะห์สีวรรณะร้อน ผลงานชิ้นที่ 1	22
23. ภาพแสดงการวิเคราะห์สีวรรณะเย็น ผลงานชิ้นที่ 1	22
24. ภาพแสดงการวิเคราะห์น้ำหนัก ผลงานชิ้นที่ 1	23
25. ภาพแสดงการวิเคราะห์ที่ว่าง ผลงานชิ้นที่ 1	23
26. ภาพแสดงการวิเคราะห์ความกลมกลืน	24
27. ภาพแสดงการวิเคราะห์ความหลากหลาย	25

28.	ภาพแสดงการวิเคราะห์ความสมดุล	25
29.	ภาพแสดงการวิเคราะห์สัดส่วน	26
30.	ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเป็นเด่น	26
31.	ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว	27
32.	ภาพแสดงการวิเคราะห์ความกลมกลืน ผลงานชั้นที่ 2	27
33.	ภาพแสดงการวิเคราะห์ความหลากหลาย ผลงานชั้นที่ 2	28
34.	ภาพแสดงการวิเคราะห์ความสมดุล ผลงานชั้นที่ 2	28
35.	ภาพแสดงการวิเคราะห์สัดส่วน ผลงานชั้นที่ 2	29
36.	ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเป็นเด่น ผลงานชั้นที่ 2	29
37.	ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว ผลงานชั้นที่ 2	30
38.	ภาพแสดงการวิเคราะห์ความกลมกลืน ผลงานชั้นที่ 3	30
39.	ภาพแสดงการวิเคราะห์ความหลากหลาย ผลงานชั้นที่ 3	31
40.	ภาพแสดงการวิเคราะห์ความสมดุล ผลงานชั้นที่ 3	31
41.	ภาพแสดงการวิเคราะห์สัดส่วน ผลงานชั้นที่ 3	32
42.	ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเป็นเด่น ผลงานชั้นที่ 3	32
43.	ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว ผลงานชั้นที่ 3	33
44.	ภาพแสดงการวิเคราะห์ความกลมกลืน ผลงานชั้นที่ 4	33
45.	ภาพแสดงการวิเคราะห์ความหลากหลาย ผลงานชั้นที่ 4	34
46.	ภาพแสดงการวิเคราะห์ความสมดุล ผลงานชั้นที่ 4	34
47.	ภาพแสดงการวิเคราะห์สัดส่วน ผลงานชั้นที่ 4	35
48.	ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเป็นเด่น ผลงานชั้นที่ 4	35
49.	ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว ผลงานชั้นที่ 4	36

บทที่ 1

บทนำ

จิตรกรรมจากภาพแทนวัตถุทางความเชื่อของคนไทย ที่ถูกนำเสนอผ่านเทคนิคงานจิตรกรรมที่ต้องการสื่อสารถึงยุคสมัยที่เปลี่ยนไปจากสิ่งหนึ่งมาเป็นสิ่งหนึ่งจากการบูชาด้วยสัตว์จริงมาเป็นรูปปั้นสัตว์เพื่อตอบสนองความเชื่อความศรัทธาของแต่ละคนในสังคมปัจจุบัน

1.1 ความสำคัญของโครงการ

สังคมไทยผ่านระบบความเชื่อการไหว้ผีมาตั้งแต่อดีตก่อนที่ศาสนาพุทธจะเข้ามาเผยแพร่เพื่อให้ผู้นำศรัทธามากขึ้น โดยมีร่องรอยของการไหว้ผี บูชาผี พิธีกรรม หรือการบูชาัญญู สิ่งนั้นก็คือตุ๊กตา ที่ทำหน้าที่เสมือนเป็นตัวแทนของสิ่งที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญภายใต้พิธีกรรมตามความเชื่อของคนไทย เช่นการฆ่าสัตว์เพื่อเป็นการเซ่นไหว้ต่อเทพ หรือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตอบแทนต่อล่อง ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของคนไทย แต่ในสมัยปัจจุบันนั้นด้วยการเวลาที่เปลี่ยนไปสังคมไทยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางความคิดในสังคม ในเรื่องการฆ่าสัตว์ถือว่าเป็นการทารุณสัตว์เลยต้องหาสิ่งที่มาทดแทนแล้วใส่ความเชื่อนั้นลงไป ใน ตุ๊กตา สัตว์ต่างๆที่ถูกนำมาใช้ในพิธีกรรมมันได้แสดงให้เห็นถึงร่องรอยความเชื่อของสังคมไทยในสมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน

ความเชื่อการไหว้ผี บูชาผี ของคนไทยในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ยังคงอยู่และสามารถพบเห็นได้ทั่วไป เช่น ในวัด ในบ้าน หรือข้างถนน ซึ่งความเชื่อเหล่านี้ได้ฝังรากลึกลงไปของคนไทยเกือบทุกคน โดยเฉพาะบางพื้นที่ ที่ระบบความคิดแบบสากลยังไม่เข้าไปไม่ถึงสักเท่าไร หรือเข้าถึงแต่คนในสังคมนั้นเลือกที่จะปิดหรือปกป้องระบบความคิดของการบูชาผีให้คงอยู่ต่อไป โดย ตุ๊กตา นั้นแสดงให้เห็นถึงร่องรอยของความเชื่อที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่นตุ๊กตานางรำ ตุ๊กตาไก่ ตุ๊กตาม้าลาย ตุ๊กตาเสียบบาล ซึ่งหน้าตาของตุ๊กตานั้นก็จะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาตามความคิมาคติของคนในสังคมไทยที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ ขอบเขตการใช้งานของตุ๊กตานั้นก็ถูกเปลี่ยนไปตามกาลเวลาด้วยเช่นกัน ความเชื่อเรื่องการไหว้ผี บูชาผี ยังคงอยู่ต่อไปโดยการส่งต่อระบบความคิดผ่านการบอกเล่าในครอบครัว หรือสังคมที่อยู่อาศัย ซึ่งมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หน้าตา หรือสิ่งที่จะมาเป็นภาพแทนของร่องรอยของความเชื่อนั้นอีกต่อไปเรื่อยๆตามสังคมที่จะสร้างมาคติขึ้นมาใหม่

ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอภาพงานจิตรกรรมจากร่องรอยความเชื่อของการบูชาผี ที่เป็นความเชื่อของคนไทยมาช้านาน ก่อนที่ศาสนาพุทธจะเข้ามาบูรณะศาสนาผีให้ดูหน้าศรัทธามากขึ้น โดยผ่านภาพ วัตถุ ที่เป็นภาพแทนที่แสดงให้เห็นถึงร่องรอยความเชื่อของสังคมไทยคือ ตุ๊กตา โดย

รูปแบบของภาพงานจิตรกรรม เป็นภาพเบลอ คลุมเครือ พร่าเลือน เพื่อให้ตัวภาพนั้นสื่อสารถึงที่ข้าพเจ้าต้องการสื่อสาร ในเรื่องความเป็นร่องรอยของความเชื่อผ่านภาพแทนของวัตถุ ขอบเขตของงานตัวภาพกับตัวพื้นที่มีขอบเขตไม่ชัดเจนนั้นคือการที่วัตถุนั้นถูกทำลายขอบเขตการใช้งานด้วยกาลเวลา ความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปตามสังคม โดยตัวงานของข้าพเจ้าต้องการตั้งคำถามจากสังคมไทยในเรื่องระบบวัฒนธรรมทางความคิดนั้นมีความต่างจากสมัยอดีตมากน้อยแค่ไหนเพราะภาพตุ๊กตานั้นมีร่องรอยความเชื่อของมนุษย์ในสังคมไทยที่หมิ่นเหม่กันของระบบความเชื่อ 2 ระบบ ทำให้เห็นคุณสมบัติอิสระในการตีความ การตัดสินใจต่อตัวผลงานได้ตามพื้นฐานความคิดของบุคคลนั้น

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ต้องการค้นหากระบวนการในการสร้างภาพที่เกิดความรู้สึกไม่ชัดเจนด้วยเทคนิคของจิตรกรรม
2. ต้องการสร้างภาพที่สามารถสื่อสารความคลุมเครือของวัตถุให้ออกมาในงานจิตรกรรม
3. ต้องการตั้งคำถามกับคนที่ดูงานว่ารู้สึกอย่างไรต่อภาพที่เสนอต่อตัววัตถุ
4. ต้องการนำเสนอตัวภาพที่มีลักษณะเบลอคลุมเครือ ไม่ชัดเจน เพื่อให้ตัวส่งผลต่อการตัดสินใจของคน
5. ต้องการนำเสนอภาพที่มีความอิสระในการตีความของตัวบุคคลที่ได้ดูงานตามพื้นฐานความคิด

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1. ด้านประเด็นเนื้อหา ผมต้องการให้คนได้รับรู้ถึงร่องรอยความเชื่อของสังคมไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันที่ถูกการเปลี่ยนแปลงไปตามความคิดของสังคมผ่านตัวภาพที่ผมนำเสนอ
2. ด้านรูปแบบ ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอวัตถุ ตุ๊กตาที่แสดงให้เห็นถึงร่องรอยความเชื่อที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น ตุ๊กตานางรำ ตุ๊กตาม้าลาย ตุ๊กตาไก่ และอื่นๆ ด้วยตัวภาพที่ส่งผลต่อความอิสระในการตีความต่อตัวผลงาน นั่นคือความเบลอ ความคลุมเครือ ความไม่ชัดเจนของตัวภาพ
3. ด้านเทคนิค ข้าพเจ้าใช้เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ โดยการทำลายรูปทรง ขอบเขต ของภาพต้นแบบ การถ่ายเทของรูปทรง เพื่อให้เกิดความไม่ชัดเจน ความคลุมเครือ ความเบลอ ของตัวผลงานจังหวะตีแปรงที่เกิดขึ้นบนงานเพื่อให้เกิดความงามในรูปแบบของงานจิตรกรรม

จำนวนงานทั้งหมด 4 ชิ้น

1. ขนาด 200×170 เซนติเมตร
2. ขนาด 210×150 เซนติเมตร
3. ขนาด 230×175 เซนติเมตร
4. ขนาด 230×175 เซนติเมตร

บทที่ 2

อิทธิพลจากงานศิลปะกรรม

2.1 อิทธิพลที่ได้รับ

มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่โดยพึ่งพาอาศัยกัน ในสังคมต้องสร้างสิ่งที่เป็นแกนหลักเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นเสมือนกฎกติกาที่เข้าใจร่วมกัน นั่นคือ ความเชื่อ ความเชื่อนั้นเราสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือความเชื่อทางศาสนา ความเชื่อทางไสยศาสตร์ทั้ง 2 ความเชื่อนั้นมีสิ่งที่เรียกว่า พิธีกรรมที่อยู่ควบคู่กับความเชื่อมาตั้งแต่แรกเริ่ม พิธีกรรมเปรียบเสมือนการติดต่อสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพ เทวดา ตามหลักความเชื่อแต่ละประเภท เมื่อมีเทวดา หรือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือธรรมชาติย่อมมีการบนบานศาลกล่าวเพื่อขอในสิ่งที่ตนเองต้องการมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่มีความอยากคิดตัวมาตั้งแต่กำเนิดมากน้อยก็แล้วแต่ตัวบุคคลซึ่งทำให้ความเชื่อนั้นได้รับความนิยมนั้นอย่างแพร่หลายในและการร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ละครั้งก็ต้องมีสิ่งตอบแทนต่อเทพ เทวดาในสมัยโบราณนั้นจะใช้สิ่งของหรือการบูชาอันดีด้วยสัตว์ที่มีชีวิตจริงๆ โดยลักษณะของการบูชาอันดีนั้นเป็นการนำสัตว์นั้นมาฆ่าเสมือนเป็นการถวายสิ่งเหล่านั้นต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในยุคปัจจุบันรูปแบบของสิ่งที่นำมาใช้ในพิธีกรรมได้เปลี่ยนไปตามเวลาโดยเปลี่ยนมาเป็นการใช้ตุ๊กตาปูนปั้นที่มีลักษณะเหมือนสัตว์ที่ต้องการนำไปเช่น ไหว้เช่น ไก่ ช่าง ม้า ม้าลาย ซึ่งวัตถุจำพวกนี้จะพบเห็นได้ตามวัด ศาลพระภูมิ ศาลตามข้างทาง หรือหิ้งพระในบ้านเรือนชนบทหรือบริเวณที่อยู่อาศัยใกล้กับวัดและแหล่งชุมชนซึ่งแสดงให้เห็นถึงร่องรอยความเชื่อที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันของความเชื่อของคนไทยภายใต้ศาสนาพุทธ ซึ่งทำให้ข้าพเจ้าเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ข้าพเจ้ารู้สึกว่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งใกล้ตัวของข้าพเจ้ามาตั้งแต่สมัยเด็ก ตามบ้านเรือนของข้าพเจ้าและคนในชุมชนที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่มักจะมีวัตถุเหล่านี้ในบ้านเรือน หรือมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้กันอย่างแพร่หลายทำให้ข้าพเจ้าได้รับรู้สิ่งเหล่านี้มาตั้งแต่เด็กๆ ผู้คนในบริเวณทุกคนก็ได้รับรู้กับสิ่งเหล่านี้มาจากการบอกเล่าปากต่อปากมาเช่นกัน พอข้าพเจ้าโตขึ้นมีความคิดที่โตขึ้นข้าพเจ้าก็เริ่มมีความสงสัยในตัววัตถุนั้นว่าหน้าที่ของวัตถุนั้นไม่ได้มีเพียงเพื่อพิธีกรรมต่างๆตามความเชื่อเท่านั้น แต่กลับมีการนำวัตถุนั้นมาใช้ในการตกแต่งสวน ตกแต่งบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ซึ่งบทบาทหน้าที่มันช่างต่างกันอย่างสิ้นเชิงทำให้ข้าพเจ้าได้เกิดตั้งคำถามต่อตัววัตถุนั้นผ่านงานจิตรกรรมโดยให้ผู้ที่ได้เห็นของข้าพเจ้าได้มีอิสระในการตีความต่อตัวภาพบนงานจิตรกรรมของข้าพเจ้าซึ่งแต่ละคนอาจจะตีความแตกต่างกันออกไปแล้วแต่สภาพแวดล้อมการดำเนินชีวิตของแต่ละคนซึ่งมันส่งผลต่อการตัดสินใจว่าภาพวัตถุนั้นนั้นคืออะไรและข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปทางความคิดของสังคมต่อวัตถุนั้น

ภาพที่ 1 ภาพตุ๊กตาม้าลายที่คนนำมาเก็บ

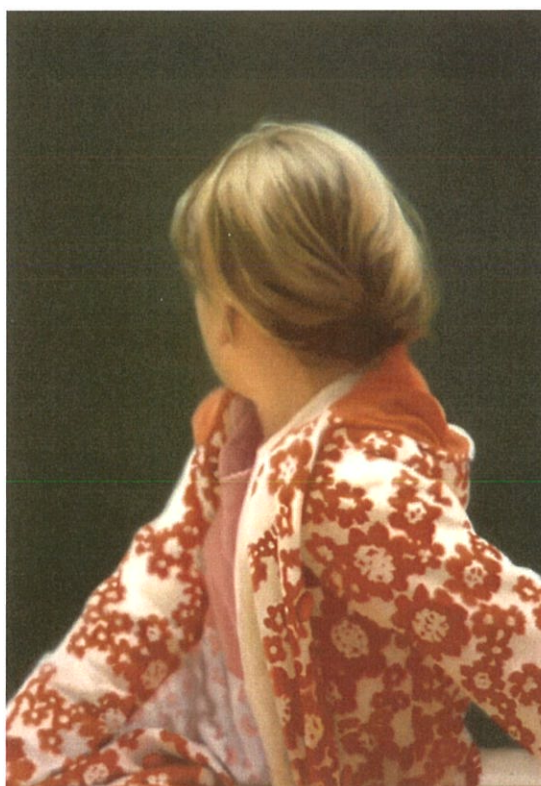

ภาพที่ 2 ตุ๊กตาม้าลายเก็บ

ข้อมูลและเรื่องราวต่างๆ ทำให้ข้าพเจ้าเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สามารถสื่อสารในสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการได้เพราะเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวข้าพเจ้าและข้าพเจ้าได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตุ๊กตาเหล่านี้มาตั้งแต่สมัยเด็กๆ ที่ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความแปลกในระบบความเชื่อของคนในสังคมที่ข้าพเจ้าได้เคยอาศัยอยู่ที่มีความเชื่อและศรัทธากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือ สิ่งที่ไม่มองเห็นเหนือธรรมชาติ ข้าพเจ้าเลยต้องการสื่อสารในแนวความคิดของข้าพเจ้าที่เริ่มโตขึ้นเริ่มมีความคิดที่เป็นของตัวเอง ความเชื่อต่อตุ๊กตาพวกนั้นที่มองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัยเด็กเริ่มลดลงทำให้เกิดการตั้งคำถามผ่านงานศิลปะของข้าพเจ้าและแสดงให้เห็นร่องรอยของความเชื่อของศาสนาพุทธที่มันเปลี่ยนรูปแบบตามกาลเวลาตามสภาพสังคมปัจจุบัน

2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน

งานจิตรกรรมที่ข้าพเจ้าสนใจคืองานพื้นที่ตั้ง ที่สื่อสารเนื้อหาของตัวศิลปินออกมาได้ด้วยภาษาของงานจิตรกรรม เช่น ความเบลอ ความชัด ความบิดเบือน ความพลา่เลื่อน ที่อยู่ในงานจิตรกรรม ศิลปินที่ข้าพเจ้าสนใจ คือ Gerhard Richter เป็นจิตรกรที่มีชื่อเสียงระดับโลกผลงานของเขานั้นเข้าใจได้ยากมากในความรู้ระดับของข้าพเจ้าแต่สิ่งที่ข้าพเจ้าชื่นชอบและได้รับอิทธิพลมานั้นคือตัวรูปแบบของตัวผลงาน ผลงานของ Gerhard Richter มีทั้งภาพพอร์ตเทรต วัตถุสิ่งของ และภาพนามธรรม ซึ่งผลงานของเขามีความน่าสนใจในเรื่องของพื้นผิว และรูปแบบของงานจิตรกรรมเรื่องราวที่เขาต้องการสื่อสารที่ซับซ้อนที่ค่อนข้างยากในการตีความต่อตัวผลงาน Gerhard Richter เขาได้สร้างผลงานในเรื่องส่วนตัวด้วยการนำรูปครอบครัวของเขามาเป็นต้นแบบ รูปของลูกสาวของเขา รวมไปถึงรูปที่อยู่บนสื่อสิ่งพิมพ์ ที่เขาได้รับรู้แล้วรู้สึกต่อภาพนั้นนำมาจัดการด้วยเทคนิคของงานจิตรกรรม โดยใช้งานจิตรกรรมสื่อสารในสิ่งที่เขาต้องการพูดหรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องราวต่างๆ ที่เขาหยิบยกมาเป็นประเด็นในการทำงาน

ภาพที่ 3 Betty 1988 102 cm x 72 cm Catalogue Raisonné: 663-5 Oil on canvas

ภาพที่ 4 S. mit Kind S. with Child 1995 36 cm x 41 cm Catalogue Raisonné: 827-1 Oil on canvas

ในงานจิตรกรรมชุดนี้ได้รับอิทธิพลมาจากผลงานส่วนหนึ่งของศิลปินที่ใช้ภาพแทนของวัตถุ มาสื่อความหมายตามที่เขาต้องการสื่อสารข้าพเจ้ารู้สึกว่สิ่งที่เขานำเสนอมันน่าสนใจ เลยใช้ภาพ แทนวัตถุเกี่ยวกับความเชื่อของคนในสังคมไทยนำมาเสนอผ่านเทคนิคของงานจิตรกรรม

งานจิตรกรรมของ นที อุตฤทธิ์ มีความน่าสนใจในการนำเสนอแนวความคิดภาพวัตถุผ่านงาน จิตรกรรมที่มีความงามในฝีมือการพ่นสี องค์ประกอบ การจัดวางภาพ แสงเงา และสีของวัตถุที่บาง ชื้นอาจจะถูกศิลปินเปลี่ยนสีเพื่อแสดงถึงความหมายที่ศิลปินต้องการสื่อสารที่แตกต่างออกไปจาก ความหมายเดิมที่คนอื่นมองวัตถุเหล่านั้น แล้วเขาทำออกมาได้อย่างสวยงามและเขาได้ตีความวัตถุ แต่ละชิ้นต่างกันออกไปเช่นการที่เขาพ่นสีพื้นปลอมเพื่อต้องการบอกเล่าประสบการณ์ของเขาการ ทำพื้นเป็นสิ่งที่เขากลัวมาก ทั้งการเสียดสีของเครื่องมือแพทย์กับพื้นของเขา เสียงกอพื้น ซึ่งข้าพเจ้า ได้รับอิทธิพลจากการใช้วัตถุมานำเสนอผ่านกระบวนการเทคนิคผ่านงานจิตรกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำ การสร้างสรรค์ชิ้น ในผลงานชุดศิลปะนิพนธ์ชุดนี้

ภาพที่ 5 'Tales of Yesterday, Today and Tomorrow', 2009

ภาพที่ 6 'The Amusement of Dreams, Hope and Perfection', 2007

2.3 แนวความคิดสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าสร้างงานจิตรกรรมด้วยเทคนิควิธีการของงานจิตรกรรม ที่มีความคลุมเครือ ความเบลอ มันแสดงให้เห็นถึงความไม่ชัดเจนและหมิ่นเหม่ในเรื่องของเนื้อหาซึ่งส่งผลให้ต่อการตัดสินใจของคนที่ได้ดูทำให้เกิดความอิสระในการตีความหมายของภาพ เช่นภาพของข้าพเจ้าจะแสดงให้เห็นที่มามีความสามารถคิดไปได้ใน 2 ด้าน เช่น คนหนึ่งเห็นภาพนี้แล้วคิดว่าเป็นสิ่งนี้ แต่อีกคนได้เห็นอาจจะมองว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งก็ได้ซึ่งขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคนสถานที่อยู่อาศัยบริบทต่างที่รับรู้ในชีวิตประจำวันและยังสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบความเชื่อ การพัฒนาการจากสิ่งหนึ่งมายังสิ่งหนึ่งผ่านผลงานจิตรกรรม

บทที่ 3

วิธีดำเนินการสร้างสรรค์

งานจิตรกรรมชุดนี้ข้าพเจ้ามีความสนใจในทัศนคติความเชื่อของคนไทยที่มีต่อความเชื่อเรื่องพิธีกรรม โดยมีตุ๊กตาปูนปั้นต่างๆ ถูกลำมาใช้เป็นเครื่องมือประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตั้งแต่ในสมัยอดีตจนถึงยุคปัจจุบันก็ยังคงมีความเชื่อกับวัตถุธ่เหล่านี้อยู่ แต่รูปลักษณะของวัตถุธ่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย แต่ยังคงเหลือร่องรอยความเชื่อทางศาสนาอยู่ในตุ๊กตาเหล่านั้น

3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานในชุดนี้มีการพัฒนามาจากงานชุดเก่าที่เริ่มเปลี่ยนจากภาพกลุ่มคน ภาพการแสดง โขน หรือศิลปวัฒนธรรม มาเป็นภาพวัตถุทางความเชื่อของคนในสังคมไทย ซึ่งการทำภาพร่างขึ้นมาต้องมีการจัดวางองค์ประกอบของภาพให้เกิดความน่าสนใจในกลุ่มวัตถุธ่ นั้น เช่นจะจัดองค์ประกอบภาพยังไงให้เกิดความรู้สึกต่อวัตถุธ่ นั้นไปอีกความรู้สึกหนึ่ง การสร้างสรรค์ภาพร่างเริ่มต้นจากการหาวัตถุที่เราสนใจที่ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ว่ามันน่าจะเป็นอะไรได้บ้าง เช่น ตุ๊กตาม้าลายตามศาล ถ้าถ้านำมาจัดวางองค์ประกอบภาพเลือกมุมมองของภาพ อาจจะทำให้เรารู้สึกว่านั่นภาพม้าลายตามสวนสัตว์ ที่เห็นได้ทั่วไปก็เป็นที่ซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละบุคคล พอได้ภาพที่เราต้องการแล้วก็นำมาจัดการด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ด้วยการปรับพิวเตอร์ของภาพ เพื่อหาความชัดความเบลอ ที่เราต้องการจะนำมาจัดการด้วยวิธีเพ้นต์อีกทีในขั้นตอนต่อไป พอได้จังหวะของภาพที่ต้องการแล้วก็จัดการกับพื้นหลังที่สามารถทำให้เกิดความลึกลับต่อการตีความภาพนั้นมาเป็นพื้นหลังของตัวงาน แล้วก็นำมาปรับพิวเตอร์ความเบลอให้ตัวภาพกับตัวพื้นหลังสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างลงตัว พอเสร็จจากการจัดการด้วยวิธีการทางโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ แล้วก็นำภาพนั้นมาเป็นต้นทางในการเพ้นต์ลงผ้าใบเป็นงานจริงขนาดเล็กเพื่อหาจังหวะของทีแปรงการเบลอ ของตัวภาพให้เกิดความแน่นอนและชัดเจนในการวางแผนการทำงาน เพื่อให้่ายในเวลาทำงานจริงชิ้นใหญ่

ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพที่ 7 ภาพร่างชิ้นที่ 1 ชุดที่ 1

ภาพที่ 8 ภาพร่างชิ้นที่ 2 ชุดที่ 1

ภาพที่ 9 ภาพร่างชิ้นที่ 3 ชุดที่ 1

ภาพที่ 10 ภาพร่างชิ้นที่ 4 ชุดที่ 1

วิเคราะห์ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพร่างชุดนี้มีแนวคิดมาจากตุ๊กตาปูนปั้นรูปไก่และม้าลาย ที่มีร่องรอยของความเชื่ออยู่ในตุ๊กตา แต่ละประเภทแตกต่างกันไป และนำมาประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อในหลากหลายรูปแบบไม่เหมือนกันเราจึงจะได้เห็นตุ๊กตาเหล่านี้อยู่ต่างสถานที่กระจายไปตามแหล่งที่มีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือธรรมชาตินี้อยู่ ข้าพเจ้าจึงเกิดความคิดที่จะนำตุ๊กตาเหล่านี้มาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ ด้วยการจัดการด้วยเทคนิควิธีการของงานจิตรกรรมที่มีความเบลอ ความคลุมเครือในตัวภาพเพื่อต้องการสื่อสารเกี่ยวกับตุ๊กตาปูนปั้นเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้นำภาพร่างที่ 3 และภาพร่างที่ 2 นำมาขยายเป็นผลงานชิ้นใหญ่เพราะในตัวเองมีตัววัตถุที่น่าสนใจและการจัดวางองค์ประกอบที่ไม่รู้สึกแปลกพอ ตัวภาพตุ๊กตาปูนปั้นอยู่กับตัวพื้นหลังที่เป็นภาพของทิวทัศน์มันส่งผลต่อการตัดสินใจในการตีความของภาพในแต่ละคนว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอมันคือภาพสัตว์จริงๆ หรือตุ๊กตาปูนปั้นซึ่งก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคนที่จะตีความต่อตัวภาพงานจิตรกรรมของข้าพเจ้า

ภาพร่างชุดที่ 2

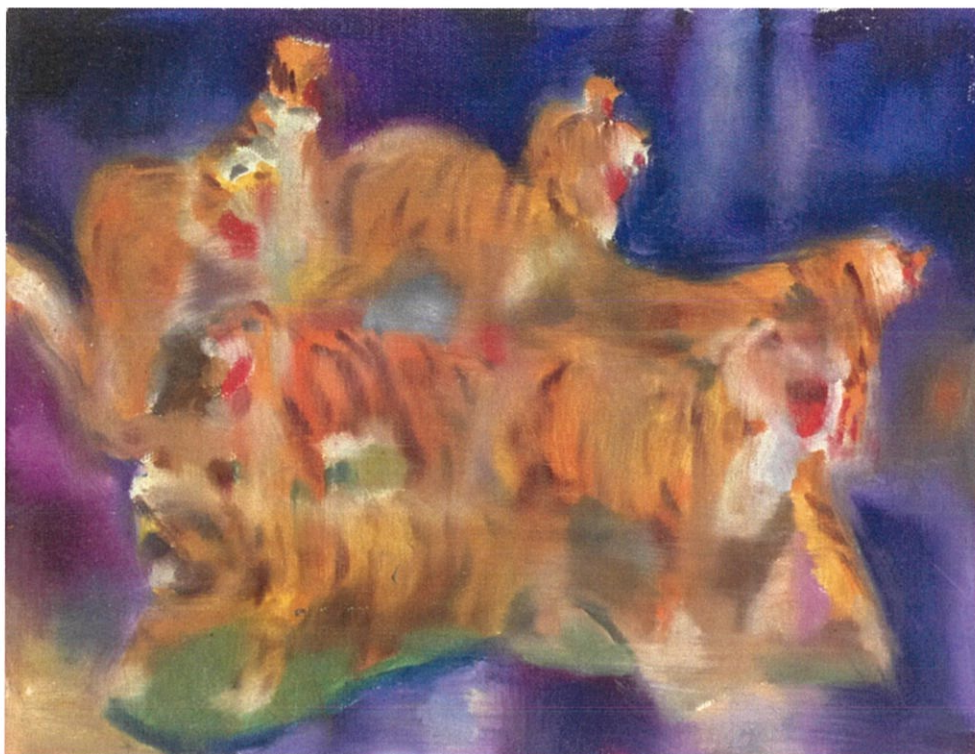
ภาพที่ 11 ภาพร่างชิ้นที่ 1 ชุดที่ 2

ภาพที่ 12 ภาพร่างชิ้นที่ 2 ชุดที่ 2

ภาพที่ 13 ภาพร่างชิ้นที่ 3 ชุดที่ 2

ภาพที่ 14 ภาพร่างชิ้นที่ 4 ชุดที่ 2

วิเคราะห์ภาพร่างชุดที่ 2

ภาพร่างชุดนี้มีแนวคิดมาจากตุ๊กตาปูนปั้นรูปเสื่อและยี่ราฟ ที่มีร่องรอยของความเชื่ออยู่ในตุ๊กตาแต่ละประเภทแตกต่างกันไป และนำมาประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อในหลากหลายรูปแบบไม่เหมือนกันเราจึงจะได้เห็นตุ๊กตาเหล่านี้อยู่ต่างสถานที่กระจายไปตามแหล่งที่มีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาตินี้อยู่ซึ่งตุ๊กตาเสื่อกี้อะพบได้ตามร้านค้าหรือศาลเจ้าต่างๆ และยี่ราฟที่ข้าพเจ้าพบเห็นมาคือที่มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่น่าสนใจทำให้ข้าพเจ้าอยากนำภาพตุ๊กตาเหล่านี้มาสร้างสรรค์เป็นงานจิตรกรรม

ข้าพเจ้าได้นำภาพร่างชิ้นที่ 3 รูปเสื่อมาขยายเพราะตัววัตถุมีความน่าสนใจแต่ความเบลอลความชัดเจนที่ลงตัวซึ่งดูแล้วจะใช่เสื่อหรือไม่ใช่และตัวภาพกับตัวพื้นลงตัวกันทั้งภาพ ส่วนชิ้นที่เป็นยี่ราฟนั้นมันเป็นวัตถุที่ดูเฉพาะที่เกินไปอาจจะทำให้คนที่ดูงาน ไม่เคยมีประสบการณ์ร่วมหรือไม่เคยพบเห็นวัตถุเหล่านั้นที่ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอ และตัวภาพยี่ราฟกับพื้นหลังมันมีความน่าสนใจที่น้อยกว่าภาพร่างรูปเสื่อซึ่งทำให้สิ่งที่ข้าพเจ้ากำลังสื่อสารออกไปได้ดีไม่พอเท่าที่ควร

ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพที่ 15 ภาพร่างชิ้นที่ 1 ชุดที่ 3

ภาพที่ 16 ภาพร่างชิ้นที่ 2 ชุดที่ 3

ภาพที่ 17 ภาพร่างชิ้นที่ 3 ชุดที่ 3

ภาพที่ 18 ภาพร่างชิ้นที่ 4 ชุดที่ 3

วิเคราะห์ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพร่างชุดนี้มีแนวคิดมาจากตุ๊กตาปูนปั้นรูปม้าและช้างและมีภาพรวมสัตว์ซึ่งภาพที่มีรูปปั้นสัตว์หลายๆ ชนิดข้าพเจ้าต้องการสร้างความคลุมเครือให้เกิดขึ้นต่อตัวภาพซึ่งมันส่งผลต่อการตัดสินใจในการตีความและปูนปั้นม้าทรงเครื่อง ช้างทรงเครื่อง ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอภาพให้เกิดความแตกต่างจากภาพแต่ละชิ้นที่ผ่านมาทำให้เกิดความหลากหลายในผลงานชุดนี้

ข้าพเจ้าเลือกภาพร่างชิ้นที่ 2 นำมาขยายเพราะด้วยเรื่องของจังหวะของความชัดความเบลอของภาพม้าทรงเครื่อง และภาพวัตถุที่คนอาจจะคุ้นเคยหรือเคยเห็นทั้งม้าทรงเครื่องจริงๆ และตุ๊กตาปูนปั้นทำให้ตัวภาพสามารถชักจูงคนดูให้ติดตามได้ง่ายขึ้นส่วนภาพอื่นส่วนภาพรวมสัตว์มันดูเกินจริงเกินไปด้วยขนาดของสัตว์แต่ละชนิดทำให้ภาพมันเกิดความลงตัวยากกว่าชิ้นอื่น

3.2 กระบวนการสร้างงาน

เตรียมเฟรมเขียนภาพแล้วก็จินตนาการด้านหลังของ โครงเฟรมเพื่อให้เฟรมดิ่งกว่าปกติ แล้วพอเฟรมแห้งจากน้ำที่ฉีดแล้วก็เริ่มจากการร่างภาพด้วยการลอกสายเส้นจากเครื่องฉายเพื่อให้ขนาดของภาพไม่ผิดเพี้ยนจากภาพร่างที่ผ่านแล้วด้วยดินสอสีเพราะถ้าใช้ดินสอปกติมันเป็นคาร์บอนอาจจะทำให้ตัวภาพสีเพี้ยนเป็นสีดำแทรกอยู่ได้ พอร่างภาพเสร็จแล้ว ก็เตรียมอุปกรณ์เทคนิคของข้าพเจ้าคือเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ อย่างแรกที่ต้องเตรียมคือ สีน้ำมัน สีน้ำมันที่ผมเลือกใช้ชิ้นบางสีก็ใช้เกรดธรรมดาแต่บางเฉดเช่นสีแดง ส้ม เหลือง ฟ้าสว่างข้าพเจ้าเลือกใช้สีเกรดอาร์ตติสเพื่อทำให้สีของตัวงานสดขึ้น ลินซีดแห้งช้า และน้ำมันสน หรือผงซักฟอกเพื่อไว้ทำความสะอาดแปรงหรือพู่กัน ผ้าเช็ดสี โดยขนาดของแปรงของข้าพเจ้าจะมีหลายขนาดประมาณ

2 นิ้ว – 3 นิ้ว และพู่กันก็จะมีหลายขนาดตั้งแต่เล็กไปจนถึงใหญ่ โดยเลือกขนาดก็ตามพื้นที่ที่จะลงสี พอเตรียมอุปกรณ์ครบแล้วก็เริ่มลงสีได้โดยเริ่มจากการผสมสีน้ำมันกับลินซีดให้ตัวสีไม่เหลวและไม่เหนียวเกินไปเพื่อสะดวกและสีน้ำมันจะมีความสดในตัวภาพและลงสีโดยอิสระในการป้ายสีพอสมควรเพราะถ้าลงสีตามที่ร่างภาพไว้อาจจะทำให้ภาพแข็งเพราะตัวงานของผมเป็นตัวงานเบลอโดยลงสีให้ได้พื้นที่กว้างๆ แล้วค่อยใช้แปรงขนาด 2 นิ้ว หรือ 3 นิ้วปัดสีที่ลงไว้เข้าหากันให้มันผสมกัน โดยต้องดูจังหวะของสีโดยหาสีที่มาเชื่อมกันเพื่อไม่ให้สีเนาเช่นสีเหลืองปัดไปหาสีม่วงข้าพเจ้าต้องใช้สีชมพูหรือม่วงแดงเพื่อมาเชื่อมสีไม่ให้สีเนาอย่างที่บอกไว้ข้างต้นพอลงสีแบบนี้เหมือนแบบในครั้งแรกเสร็จแล้วรอให้สีแห้งสนิทแล้วก็เริ่มลงสีชิ้นที่ 2 ใหม่ทั้งภาพเพื่อให้สีมันเกิดความแน่นขึ้นและสีชิ้นที่ 2 จะเป็นการใช้สีเกรดอาร์ตติสลงสีในบางเฉดที่ต้องใช้และพอเราลงสีชิ้นที่ 2 นั้นจะลงได้ง่ายขึ้นเพราะในตัวงานมีจังหวะและการเชื่อมของสีในชั้นแรกเสร็จเรียบร้อยชิ้นที่ 2 เหมือนเป็นการย้ำสี แก่นจุดที่สีเนาให้ได้มากที่สุดและการลงสีชิ้นที่ 2 นั้นต้องการความมั่นใจในการปิดแปรงในการจบแต่ละส่วนแต่ละจังหวะของตัวภาพและพอลงภาพเต็มแล้วก็ถอยหลังมาดูเพื่อเช็ค

ภาพแต่ละส่วนว่าจังหวะของภาพสมบูรณ์หรือยังถ้ายังไม่สมบูรณ์ในตอนที่ยังไม่แห้งสามารถแก้ไขได้แต่พอทุกอย่างลงตัวอย่างที่ภาพร่างแล้วตัวข้าพเจ้าพอใจกับงานก็คือเสร็จในการทำงานชิ้นนั้นอย่างสมบูรณ์แล้ว

บทที่ 4

วิเคราะห์การสร้างสรรค์

ในการวิเคราะห์การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้าชุดนี้ แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ทัศนธาตุ (Visual Element) ได้แก่ เส้น (Line) รูปทรง (Forms) สี (Color) น้ำหนัก (Volume) พื้นที่ว่าง (Space) พื้นผิว (Textures) เป็นการจัดวางทัศนธาตุที่ลงตัวทำให้เกิดความงามที่เป็นเอกภาพ (Unity) และส่วนที่สองคือการวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์ ได้แก่ ความกลมกลืน (Harmony) ความหลากหลาย (Variety) ความสมดุล (Balance) สัดส่วน (Proportion) ความเป็นเด่น (Dominance) ความเคลื่อนไหว (Movement) โดยมีจุดประสงค์ในการวิเคราะห์ผลงานเพื่อให้ข้าพเจ้าและผู้ชมหรืออ่านหนังสือศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้าจะได้เข้าใจถึงกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอนตลอดจนเป็นการค้นหาลักษณะเฉพาะตนไปสร้างสรรค์ผลงานต่อไปในอนาคต

4.1 วิเคราะห์ผลงานโดยรวม

ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ชุด “จิตรกรรมจากวัตถุทางความเชื่อ” ข้าพเจ้าได้จำแนกวิเคราะห์ผลงานโดยรวมแต่ละชิ้นในชุดนี้เป็นหัวข้อต่างๆ ได้ดังนี้

4.1.1 เรื่องราว (Subject)

เรื่องราวที่ปรากฏในผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ บอกเล่าถึงความเชื่อของคนไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่มองไม่เห็นเหนือธรรมชาติผ่านภาพแทนวัตถุนางานจิตรกรรม

4.1.2 เนื้อหา (Content)

การนำเสนอเนื้อหาของงานข้าพเจ้า เกิดจากการสร้างเนื้อหาผ่านภาพวัตถุ วัตถุตามป็นรูปสัตว์ต่าง เช่น เสือ ไก่ ยีราฟ และม้าทรงเครื่อง ที่พบเห็นได้ในสังคมไทยทั่วไป ซึ่งมีความน่าสนใจจากเรื่องราวของแต่ละตุ๊กตา มันทำให้สะท้อนถึงระบบความเชื่อและวิถีชีวิตที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณส่งต่อถึงในสมัยปัจจุบันความเชื่อเหล่านั้น ไม่ได้หายไปมันยังคงฝังรากลึกกลงไปในระบบความคิดของคนในสังคมไทยเพราะบทบาทของตุ๊กตาป็นนั้น ได้กลายเป็นเครื่องตอบแทน เช่น ไหว้ต่อผี เทวดา หรือเจ้าตามศาลต่างๆ โดยในสมัยอดีตมีการบูชาด้วยสัตว์ที่มีชีวิตจริงๆ แต่ในสมัยปัจจุบันด้วยสังคมที่เปลี่ยนไปรูปร่างของเครื่องเช่นนั้นได้เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยการใช่ว่าสิ่งที่มีรูปลักษณะที่คล้ายกับสัตว์ตามความเชื่อเป็นตุ๊กตามาถวายต่อสิ่งศักดิ์นั้นแทนการไหว้สัตว์ที่มีชีวิต เราจึงเห็นได้ว่าคนไทยนั้นยังคงมีระบบความเชื่อที่ค่อนข้างโบราณผ่านตุ๊กตาป็นเหล่านี้

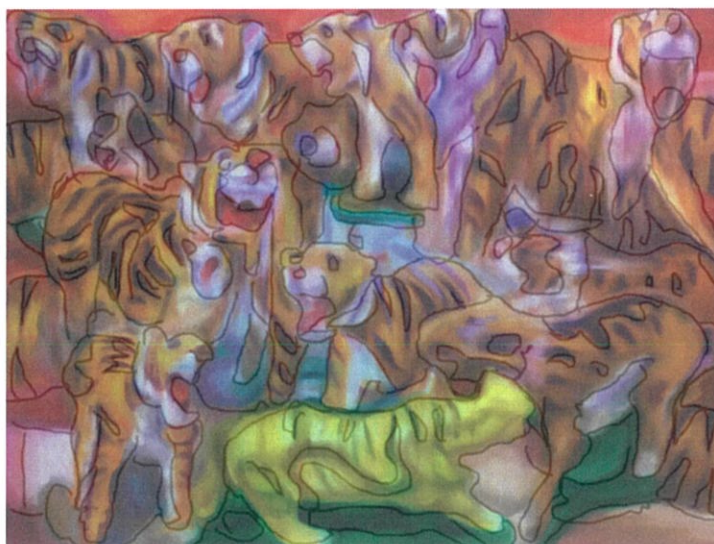
โดยใช้วิธีการทางจิตรกรรมด้วยการเบลอตัวภาพเพื่อให้เกิดความคลุมเครือที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ชม ซึ่งการตัดสินใจในการตีความเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตความคิดและการมีประสบการณ์ร่วมของแต่ละคน ต่อวัตถุเหล่านั้นและการเบลอภาพทำให้เกิดภาพเสมือนร่องรอยของสิ่งของที่ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอผ่านงานจิตรกรรมในศิลปนิพนธ์ชุดนี้

4.1.3 การแสดงออก (Expression)

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ มีการแสดงออกทางภาษาจิตรกรรมในรูปแบบกึ่งนามธรรม โดยประกอบไปด้วยทัศนธาตุต่างๆ ที่มีอยู่ในรูปแบบของงานศิลปะ จุด รูปทรง รูปร่าง น้ำหนัก สี แสงเงา ที่ว่าง โคนาทัศนธาตุต่างๆ รวมถึงจังหวะความเบลอ ความชัด ของภาพที่เกิดจากการจัดการด้วยเทคนิคทางจิตรกรรมที่ข้าพเจ้าได้รู้สึกต่อภาพต้นแบบและแสดงออกมาได้อย่างชัดเจนในผลงานแต่ละชิ้น

4.2 วิเคราะห์ทัศนธาตุ

ผลงานชิ้นที่ 1 เนื่องจากในผลงานชุด “จิตรกรรมจากวัตถุทางความเชื่อ” มีการใช้ทัศนธาตุที่คล้ายกัน ข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างวิเคราะห์ทัศนธาตุผลงานชิ้นที่ 1 ชุดที่ 1 เพียงชิ้นเดียวดังนี้

ภาพที่ 19 ภาพแสดงการวิเคราะห์เส้น ผลงานชิ้นที่ 1

เส้น (Lines)

เส้นในผลงานถูกทำให้หายไปเพื่อความคลุมเครือของรูปทรงและการถ่ายเทของรูปทรงหนึ่งไปยังรูปทรงหนึ่งซึ่งทำให้เกิดความรู้สึก ไม่ชัดเจนเพื่อส่งผลต่อการตัดสินใจในการตีความของผู้ชม

ผลงานชิ้นที่ 1 รูปทรง (Forms)

ภาพที่ 20 ภาพแสดงการวิเคราะห์รูปทรง ผลงานชิ้นที่ 1

รูปทรง (Forms)

รูปทรงถือเป็นจุดเด่นของงานชิ้นนี้ของข้าพเจ้า ซึ่งเป็นภาพแทนวัตถุทางความเชื่อที่ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอ ซึ่งวัตถุนั้นบ่งชี้ถึงนัยยะเกี่ยวกับความเชื่อของสังคมไทยในปัจจุบันที่ยังคงมีร่องรอยของความเชื่อตั้งแต่อดีตในเรื่องการบูชาผีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่

ผลงานชิ้นที่ 1 พื้นผิว (Textures)

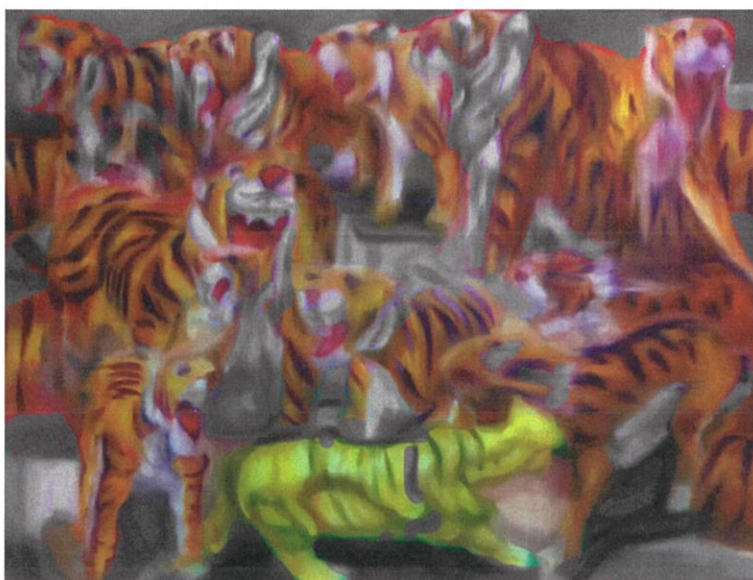

ภาพที่ 21 ภาพแสดงการวิเคราะห์พื้นผิว ผลงานชิ้นที่ 1

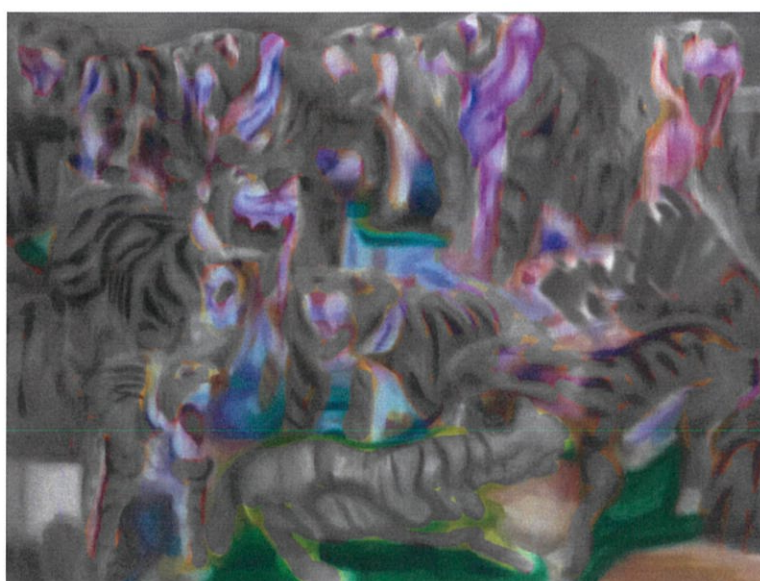
พื้นผิว (Textures)

ใช้เทคนิคการปิดสีเข้าหากันเพื่อสร้างความเบลอ เพื่อให้เกิดความคลุมเครือความไม่ชัดเจนให้รู้สึกเหมือนเป็นร่องรอยของวัตถุที่ข้าพเจ้านำเสนอซึ่งมันจะส่งผลต่อการตัดสินใจในการตีความต่อผลงาน

ผลงานชิ้นที่ 1 สี (Color)

ภาพที่ 22 ภาพแสดงการวิเคราะห์สีวรรณะร้อน ผลงานชิ้นที่ 1

ภาพที่ 23 ภาพแสดงการวิเคราะห์สีวรรณะเย็น ผลงานชิ้นที่ 1

สี (Color)

สีในงานของข้าพเจ้าใช้สีจากวัตถุจริงแต่ใช้การเกลี่ยเข้าหากันสร้างเฉดสีใหม่เพื่อให้ผู้ชมรู้สึกถึงวัตถุเหล่านั้น และเกิดความงามในรูปแบบของงานจิตรกรรม

ผลงานชิ้นที่ 1 น้ำหนัก (Volume)

ภาพที่ 24 ภาพแสดงการวิเคราะห์น้ำหนัก ผลงานชิ้นที่ 1

น้ำหนัก (Volume)

น้ำหนักของภาพสร้างความกลมกลืนของรูปทรงกับพื้นหลังด้วยการปรับสีเพื่อทำลายขอบเขตของรูปทรงแต่ละส่วนของภาพเพื่อให้เกิดความคลุมเครือ ความไม่ชัดเจนของตัวภาพซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของผลงานชุดนี้ของข้าพเจ้า

ผลงานชิ้นที่ 1 ที่ว่าง (Space)

ภาพที่ 25 ภาพแสดงการวิเคราะห์ที่ว่าง ผลงานชิ้นที่ 1

ที่ว่าง (Space)

พื้นที่ว่างของงานข้าพเจ้าไม่มี เพราะต้องการให้ผลงานของข้าพเจ้าไม่เป็นกลุ่มก้อนมากเกินไปเพื่อสร้างพื้นที่ออกไปในความรู้สึกของผู้ชม

4.3 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์

การสร้างผลงานศิลปะ เป็นการถ่ายทอดการแสดงออก ซึ่งจะถ่ายทอดการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึก ความคิด ความงาม ผลงานที่สร้างขึ้น ประกอบไปด้วย รูปทรงที่ใช้แทนค่าทางความคิดและเนื้อหาที่ทำให้เกิดองค์ประกอบทางนามธรรมได้เช่นกัน พื้นผิวบนผลงาน รูปทรงของผลงานเป็นสื่อที่จะสามารถอธิบายความคิดที่จะแสดงออกให้ได้รูปทรงที่ต้องการไปในแนวทางเดียวกันกับแนวความคิด ถ้าแยกกันก็จะทำให้ขาดความเป็นเอกภาพ การนำหลักทัศนธาตุมาประกอบกับวิธีการจัดวางองค์ประกอบภาพในส่วนของรูปแบบงานศิลปะจะต้องใช้ความเข้าใจในหลักองค์ประกอบศิลป์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำมาวิเคราะห์ในวิทยานิพนธ์ดังนี้

ความกลมกลืน (Harmony)

ในความกลมกลืนของข้าพเจ้า มีความกลมกลืนทางการใช้จุดและเส้นที่ทับซ้อนกัน เพื่อสร้างพื้นที่ให้เกิดความแตกต่างกันด้วยการใช้เส้นจำนวนมากมาสร้างจังหวะที่มีแบบแผน สามารถควบคุมส่วนต่างๆ ที่รวมตัวกันอยู่ โดยเฉพาะเส้น ที่เป็นการสร้างแบบให้เกิดความต่อเนื่องในผลงาน

ภาพที่ 26 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความกลมกลืน

ความหลากหลาย (Variety)

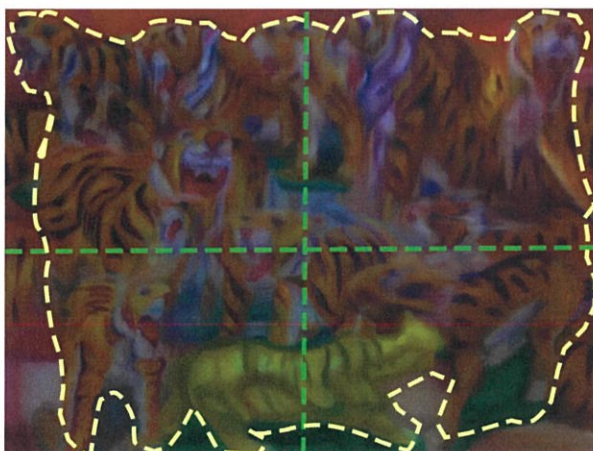
ความหลากหลายของตัวงานซ้ำพเจ้าเกิดจากการบิดสีเข้าหากันในแต่ละรูปทรงบนภาพ และมีการถ่ายเทจากรูปทรงหนึ่งไปยังอีกรูปทรงหนึ่งเพื่อให้อารมณ์ซ้อนท้อบ และผสมกันของเนื้อสีในตัวผลงานของซ้ำพเจ้า และมีจังหวะความซ้อด ความเบลอเพื่อให้เกิดความคลุมเครือในตัวผลงาน

ภาพที่ 27 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความหลากหลาย

ความสมดุล (Balance)

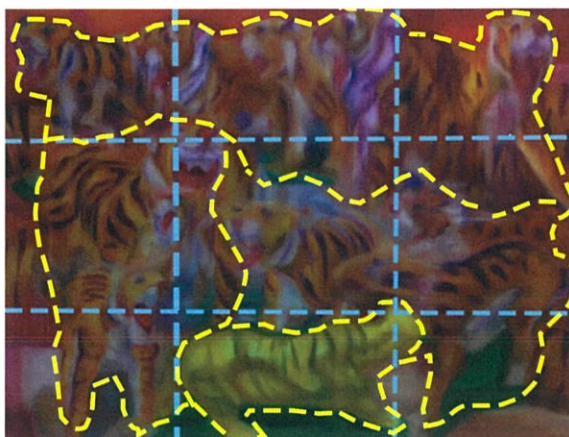
การจัดวางองค์ประกอบในผลงานของซ้ำพเจ้า ให้ความสำคัญด้านดุลยภาพ โดยน้อถึงการถ่วงน้ำหนักให้เกิดแรงปะทะที่เท่ากัน ซ้อเป็นดุลยภาพแบบสมมาตร ต้องการแสดงความเคลื่อนไหวด้วยเส้น เพื่อผลลัพธ์ทางการสร้างมิติ

ภาพที่ 28 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความสมดุล

สัดส่วน (Proportion)

สัดส่วนของงานข้าพเจ้า เป็นเอกภาพที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของความเป็นมิติของรูปทรง น้ำหนัก สี ที่เป็นความสัมพันธ์ที่กลมกลืนกัน ให้ความรู้สึกทางสุนทรีย์และทางอุดมคติ เป็นสัดส่วนที่ประสานกันอย่างสมบูรณ์ โดยมีการซ้ำมีการเปลี่ยนแปลงในปริมาณที่เหมาะสม มีการถ่ายเทของรูปทรงเพื่อให้เกิดพลังของการเคลื่อนไหวที่สมดุล

ภาพที่ 29 ภาพแสดงการวิเคราะห์สัดส่วน

ความเป็นเด่น (Dominance)

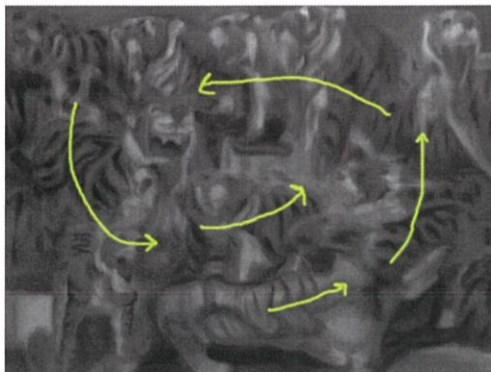
ข้าพเจ้าสร้างรูปทรงที่มีการเชื่อมต่อกันจากรูปทรงหนึ่งไปรูปทรงหนึ่งทำให้เกิดกลุ่มก้อนของรูปทรงที่มีความกลมกลืนกับตัวพื้นทำให้งานของข้าพเจ้าสอดคล้องกับมีความคลุมเครือความไม่ชัดเจนซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด และทำให้เกิดความสมบูรณ์ของผลงาน

ภาพที่ 30 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเป็นเด่น

ความเคลื่อนไหว (Movement)

ความเคลื่อนไหวในผลงานของข้าพเจ้า ได้กำหนดให้ทัศนธาตุ เช่น จุด เส้น สี น้ำหนัก สร้างสรรค์ให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนจนเกิดความนิ่ง ความคลุมเครือ ความพลาเบลอ ซึ่งส่งผลกระทบต่อทางสายตาของคนดูด้วยการทับซ้อนกันของแต่ละรูปทรง ประสานรวมกัน ทำให้ลือหลอกสายตา และก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางอารมณ์ สามารถรับรู้ได้ถึงมิติแห่งการทับซ้อนจนภาพเกิดความนิ่งของรูปทรง

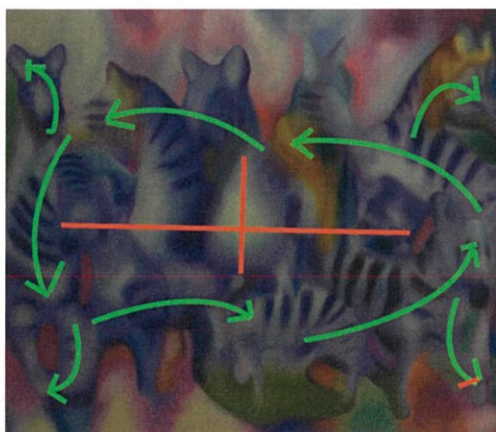

ภาพที่ 31 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว

4.3.2 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์ผลงานชิ้นที่ 2

ความกลมกลืน (Harmony)

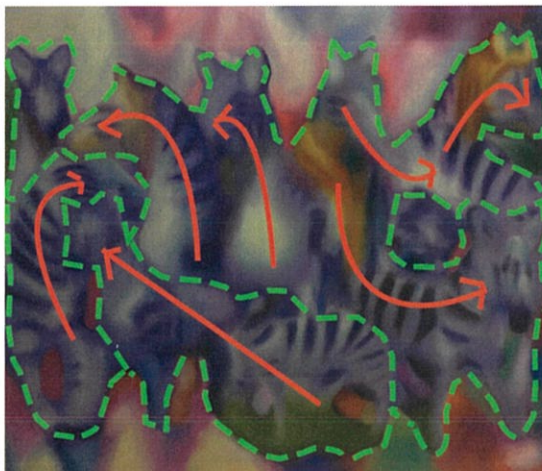
ในความกลมกลืนของข้าพเจ้า มีความกลมกลืนทางการใช้จุดและเส้นที่ทับซ้อนกัน เพื่อสร้างพื้นที่ให้เกิดความแตกต่างกันด้วยการใช้เส้นจำนวนมากมาสร้างจังหวะที่มีแบบแผน สามารถควบคุมส่วนต่างๆที่รวมตัวกันอยู่ โดยเฉพาะเส้น ที่เป็นการสร้างแบบให้เกิดความต่อเนื่องในผลงาน

ภาพที่ 32 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความกลมกลืน ผลงานชิ้นที่ 2

ความหลากหลาย (Variety)

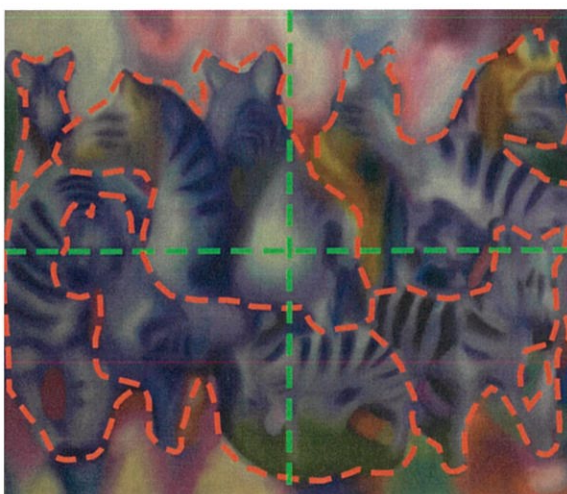
ความหลากหลายของตัวงานซ้ำพ้องเกิดขึ้นกับรูปทรงที่ถูกปิดสี และมีการถ่ายเทจากรูปทรงหนึ่งไปยังอีกรูปทรงหนึ่งเพื่อให้การซ้อนทับ และผสมกันของเนื้อสีในตัวผลงานของซ้ำพ้อง และมีจังหวะความชัด ความเบลอเพื่อให้เกิดความคลุมเครือในตัวผลงาน

ภาพที่ 33 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความหลากหลาย ผลงานชิ้นที่ 2

ความสมดุล (Balance)

การจัดวางองค์ประกอบในผลงานของซ้ำพ้อง ให้ความสำคัญด้านดุลยภาพ โดยนึกถึงการถ่วงน้ำหนักให้เกิดแรงปะทะที่เท่ากัน ซึ่งเป็นดุลยภาพแบบสมมาตร ต้องการแสดงความเคลื่อนไหวด้วยเส้น เพื่อผลลัพธ์ทางการสร้างมิติ

ภาพที่ 34 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความสมดุล ผลงานชิ้นที่ 2

สัดส่วน (Proportion)

สัดส่วนของงานข้าพเจ้า เป็นเอกภาพที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของความเป็นมิติของรูปทรง น้ำหนัก สี ที่เป็นความสัมพันธ์ที่กลมกลืนกัน ให้ความรู้สึกทางสุนทรีย์และทางอุดมคติ เป็นสัดส่วนที่ประสานกันอย่างสมบูรณ์ โดยมีการซ้ำมีการเปลี่ยนแปลงในปริมาณที่เหมาะสม มีการถ่ายเทของรูปทรงเพื่อให้เกิดพลังของการเคลื่อนไหวที่สมดุล

ภาพที่ 35 ภาพแสดงการวิเคราะห์สัดส่วน ผลงานชิ้นที่ 2

ความเป็นเด่น (Dominance)

ข้าพเจ้าสร้างรูปทรงที่มีการเชื่อมต่อกันจากรูปทรงหนึ่งไปรูปทรงหนึ่งทำให้เกิดกลุ่มก้อนของรูปทรงที่มีความกลมกลืนกับตัวพื้นทำให้งานของข้าพเจ้าสอดคล้องกับมีความคลุมเครือความไม่ชัดเจนซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด และทำให้เกิดความสมบูรณ์ของตัวภาพ

ภาพที่ 36 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเป็นเด่น ผลงานชิ้นที่ 2

ความเคลื่อนไหว (Movement)

ความเคลื่อนไหวในผลงานของข้าพเจ้า ได้กำหนดให้ทัศนธาตุ เช่น จุด เส้น สี น้ำหนัก สร้างสรรค์ให้เกิดการเคลื่อนไหว ความคลุมเครือ ความพลาเบลอ ซึ่งส่งผลกระทบต่อทางสายตาของคนดูด้วยการทับซ้อนกันของจุดและเส้นจำนวนมาก ประสานรวมกัน ทำให้ลือหลอกสายตา และก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางอารมณ์ สามารถรับรู้ได้ถึงมิติแห่งการทับซ้อน

ภาพที่ 37 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว ผลงานชิ้นที่ 2

4.3.3 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์ผลงานชิ้นที่ 3

ความกลมกลืน (Harmony)

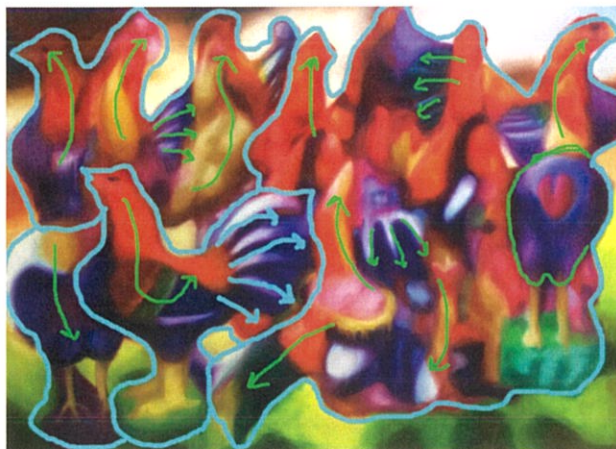
ในความกลมกลืนของข้าพเจ้า มีความกลมกลืนทางการใช้จุดและเส้นที่ทับซ้อนกัน เพื่อสร้างพื้นที่ให้เกิดความแตกต่างกันด้วยการใช้เส้นจำนวนมากมาสร้างจังหวะที่มีแบบแผน สามารถควบคุมส่วนต่างๆที่รวมตัวกันอยู่ โดยเฉพาะเส้น ที่เป็นการสร้างแบบให้เกิดความต่อเนื่องในผลงาน

ภาพที่ 38 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความกลมกลืน ผลงานชิ้นที่ 3

ความหลากหลาย (Variety)

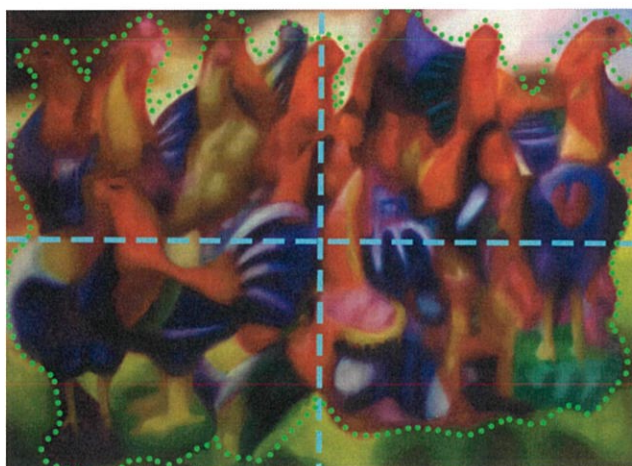
ความหลากหลายของตัวงานซ้ำพเจ้าเกิดจากการปิดสีเข้าหากันในแต่ละรูปทรงบนภาพ และมีการถ่ายเทจากรูปทรงหนึ่งไปยังอีกรูปทรงหนึ่งเพื่อให้การซ้อนทับ และผสมกันของเนื้อสีในตัวผลงานของซ้ำพเจ้า และมีจังหวะความชัด ความเบลอเพื่อให้เกิดความคลุมเครือในตัวผลงาน

ภาพที่ 39 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความหลากหลาย ผลงานชิ้นที่ 3

ความสมดุล (Balance)

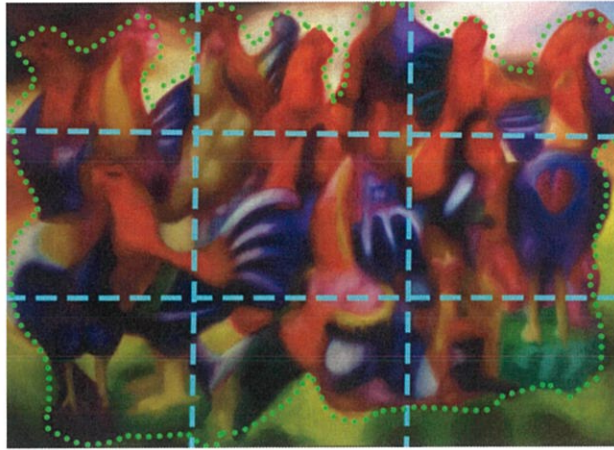
การจัดวางองค์ประกอบในผลงานของซ้ำพเจ้า ให้ความสำคัญด้านดุลยภาพ โดยนึกถึงการถ่วงน้ำหนักให้เกิดแรงปะทะที่เท่ากัน ซึ่งเป็นดุลยภาพแบบสมมาตร ต้องการแสดงความเคลื่อนไหว ด้วยเส้น เพื่อผลลัพธ์ทางการสร้างมิติ

ภาพที่ 40 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความสมดุล ผลงานชิ้นที่ 3

สัดส่วน (Proportion)

สัดส่วนของงานข้าพเจ้า เป็นเอกภาพที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของความเป็นมิติของรูปทรง น้ำหนัก สี ที่เป็นความสัมพันธ์ที่กลมกลืนกัน ให้ความรู้สึกทางสุนทรีย์และทางอุดมคติ เป็นสัดส่วนที่ประสานกันอย่างสมบูรณ์ โดยมีการซ้ำมีการเปลี่ยนแปลงในปริมาณที่เหมาะสม มีการถ่ายเทของรูปทรงเพื่อให้เกิดพลังของการเคลื่อนไหวที่สมดุล

ภาพที่ 41 ภาพแสดงการวิเคราะห์สัดส่วน ผลงานชั้นที่ 3

ความเป็นเด่น (Dominance)

ข้าพเจ้าสร้างรูปทรงที่มีการเชื่อมต่อกันจากรูปทรงหนึ่งไปรูปทรงหนึ่งทำให้เกิดกลุ่มก้อนของรูปทรงที่มีความกลมกลืนกับตัวพื้นทำให้งานของข้าพเจ้าสอดคล้องกับมีความคลุมเครือความไม่ชัดเจนซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด และทำให้เกิดความสมบูรณ์ของ

ภาพที่ 42 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเป็นเด่น ผลงานชั้นที่ 3

ความเคลื่อนไหว (Movement)

ความเคลื่อนไหวในผลงานของข้าพเจ้า ได้กำหนดให้ทัศนธาตุ เช่น จุด เส้น สี น้ำหนัก สร้างสรรค์ให้เกิดการเคลื่อนไหว ความคลุมเครือ ความพล่าเบลอ ซึ่งส่งผลกระทบต่อทางสายตาของคนดูด้วยการทับซ้อนกันของจุดและเส้นจำนวนมาก ประสานรวมกัน ทำให้ลือหลอกสายตา และก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางอารมณ์ สามารถรับรู้ได้ถึงมิติแห่งการทับซ้อน

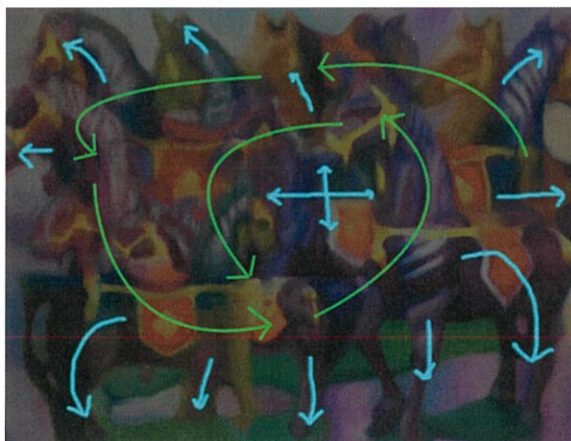

ภาพที่ 43 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว ผลงานชิ้นที่ 3

4.3.3 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์ผลงานชิ้นที่ 3

ความกลมกลืน (Harmony)

ในความกลมกลืนของข้าพเจ้า มีความกลมกลืนทางการใช้จุดและเส้นที่ทับซ้อนกัน เพื่อสร้างพื้นที่ให้เกิดความแตกต่างกันด้วยการใช้เส้นจำนวนมากมาสร้างจังหวะที่มีแบบแผน สามารถควบคุมส่วนต่างๆที่รวมตัวกันอยู่ โดยเฉพาะเส้น ที่เป็นการสร้างแบบให้เกิดความต่อเนื่องในผลงาน

ภาพที่ 44 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความกลมกลืน ผลงานชิ้นที่ 4

ความหลากหลาย (Variety)

ความหลากหลายของตัวงานซ้ำพเข้าเกิดจากการบิดสีเข้าหากันในแต่ละรูปทรงบนภาพ และมีการถ่ายเทจากรูปทรงหนึ่งไปยังอีกรูปทรงหนึ่งเพื่อให้การซ้อนทับ และผสมกันของเนื้อสีในตัวผลงานของซ้ำพเข้า และมีจังหวะความชัด ความเบลอเพื่อให้เกิดความคลุมเครือในตัวผลงาน

ภาพที่ 45 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความหลากหลาย ผลงานชิ้นที่ 4

ความสมดุล (Balance)

การจัดวางองค์ประกอบในผลงานของซ้ำพเข้า ให้ความสำคัญด้านดุลยภาพ โดยนี้ถึงการถ่วงน้ำหนักให้เกิดแรงปะทะที่เท่ากัน ซึ่งเป็นดุลยภาพแบบสมมาตร ต้องการแสดงความเคลื่อนไหวด้วยเส้น เพื่อผลลัพธ์ทางการสร้างมิติ

ภาพที่ 46 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความสมดุล ผลงานชิ้นที่ 4

สัดส่วน (Proportion)

สัดส่วนของงานข้าพเจ้า เป็นเอกภาพที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของความเป็น
 มิติของรูปทรง น้ำหนัก สี ที่เป็นความสัมพันธ์ที่กลมกลืนกัน ให้ความรู้สึกทางสุนทรีย์และทางอุดม
 คติ เป็นสัดส่วนที่ประสานกันอย่างสมบูรณ์ โดยมีการซ้ำมีการเปลี่ยนแปลงในปริมาณที่เหมาะสม มี
 การถ่ายเทของรูปทรงเพื่อให้เกิดพลังของการเคลื่อนไหวที่สมดุล

ภาพที่ 47 ภาพแสดงการวิเคราะห์สัดส่วน ผลงานชิ้นที่ 4

ความเป็นเด่น (Dominance)

ข้าพเจ้าสร้างรูปทรงที่มีการเชื่อมต่อกันจากรูปทรงหนึ่งไปรูปทรงหนึ่งทำให้เกิดกลุ่มก้อน
 ของรูปทรงที่มีความกลมกลืนกับตัวพื้นทำให้งานของข้าพเจ้าสอดคล้องกับมีความคลุมเครือความ
 ไม่ชัดเจนซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด และทำให้เกิดความสมบูรณ์ของ

ภาพที่ 48 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเป็นเด่น ผลงานชิ้นที่ 4

ความเคลื่อนไหว (Movement)

ความเคลื่อนไหวในผลงานของข้าพเจ้า ได้กำหนดให้ทัศนธาตุ เช่น จุด เส้น สี น้ำหนัก
 สร้างสรรค์ให้เกิดการเคลื่อนไหว ความคลุมเครือ ความพล่าเบลอ ซึ่งส่งผลกระทบต่อทางสายตาของ
 คนดูด้วยการทับซ้อนกันของจุดและเส้นจำนวนมาก ประสานรวมกัน ทำให้ลือหลอกสายตา และ
 ก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางอารมณ์ สามารถรับรู้ได้ถึงมิติแห่งการทับซ้อน

ภาพที่ 49 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว ผลงานชิ้นที่ 4

อ้างอิงจาก หนังสือองค์ประกอบของศิลปะ (Composition of art) อ.ชอุด นิ่มเสมอ

บทที่ 5

บทสรุป

การสร้างผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “จิตรกรรมจากวัตถุทางความเชื่อ” มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อความศรัทธาในด้านพิธีกรรม คนของคนไทยที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เป็นธรรมชาติที่หาข้อพิสูจน์เป็นรูปธรรมไม่ได้ ผ่านตุ๊กตาปูนปั้นที่เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมตามความเชื่อที่หลากหลายของคนในสังคมไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งตุ๊กตาปูนปั้นเป็นเพียงสิ่งแทนที่ของสัตว์ที่มีชีวิตจริงๆ ในสมัยก่อนที่มีการบูชาญัตต่อเทพเจ้า หรือเทวดาตามความเชื่อของแต่ละบุคคลในพื้นที่ที่ต่างกันไป โดยข้าพเจ้านำภาพแทนวัตถุเหล่านั้นมาจัดการด้วยเทคนิคของงานจิตรกรรมด้วยการเพ้นต์ปิดสีเข้าหากันเพื่อให้เกิดความเบลอ ความคลุมเครือของตัวภาพศิลปนิพนธ์ชุดนี้โดยมีการพัฒนาการจากชิ้นที่ 1 – 4 โดยมีการพัฒนาด้านจังหวะของการเพ้นต์เบลอให้มีการทับซ้อนกันของสีมากขึ้นและการจัดวางองค์ประกอบของภาพจากที่ดูเป็นกลุ่มก้อนให้ตัวภาพดูกระจายมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดพื้นที่ในความรู้สึกของผู้ชมที่มากกว่าบนตัวชิ้นงาน โดยการเพ้นต์ทั้งหมดของภาพจะเป็นการเพ้นต์เบลอเพื่อให้เกิดรู้สึกถึงร่องรอยของวัตถุที่ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอเพื่อส่งผลต่อการตัดสินใจในการตีความของผู้ชมที่มีอิสระในการตีความในแต่ละภาพที่ข้าพเจ้าต้องการสื่อสารและสอดคล้องกับแนวคิดของข้าพเจ้าในผลงานชุดนี้

ในผลงานชุดนี้จากที่ข้าพเจ้าได้หาข้อมูลต่างๆ เพื่อมาสร้างสรรค์งาน ข้าพเจ้าไม่สามารถบอกได้ว่าความคิดของข้าพเจ้านั้นถูกต้องทั้งหมด แต่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของข้าพเจ้าที่ต้องการนำเสนอให้ออกมาเป็นรูปแบบของงานจิตรกรรมที่สามารถสื่อสารเนื้อหาความคิดของข้าพเจ้าได้และมีความงามของรูปแบบงานจิตรกรรมอยู่ในตัวผลงานของข้าพเจ้า

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าได้ศึกษา ค้นคว้า เริ่มตั้งแต่ที่มาของแรงบันดาลใจ อิทธิพลจากสิ่งต่างๆ ที่สอดคล้องกับการสร้างสรรค์ มาสู่กระบวนการของการสร้างสรรค์ มีการพัฒนาเพื่อคลี่คลายแนวความคิดและรูปแบบ ของวิธีการในการนำเสนอ ตลอดจนวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการสร้างสรรค์ผลงาน และปรับปรุงแก้ไขจนสำเร็จลุล่วง ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้จะเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานชิ้นต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

บรรณานุกรม

ภาพตุ๊กตาม้าลายที่คนนำมาเก็บน.(2560).[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก :

<http://lotto.horoworld.com>

(วันที่ค้นหาข้อมูล : 9 กุมภาพันธ์ 2560)

ภาพตุ๊กตาม้าลาย.(2560).[ออนไลน์].เข้าถึงจาก :

<http://ch3.sanook.com>

(วันที่ค้นหาข้อมูล : 9 กุมภาพันธ์ 2560)

Betty 1988.(2560).[ออนไลน์].เข้าถึงจาก :

<https://www.wikiart.org/en/gerhard-richter/betty>

(วันที่ค้นหาข้อมูล : 9 กุมภาพันธ์ 2560)

S. mit Kind S.with Child 1995 (2560).[ออนไลน์].เข้าถึงจาก :

<https://grafemi.wordpress.com/2013/05/16/il-ruolo-dellagenzia-letteraria-una-chiacchierata-con-corrado-melluso/>

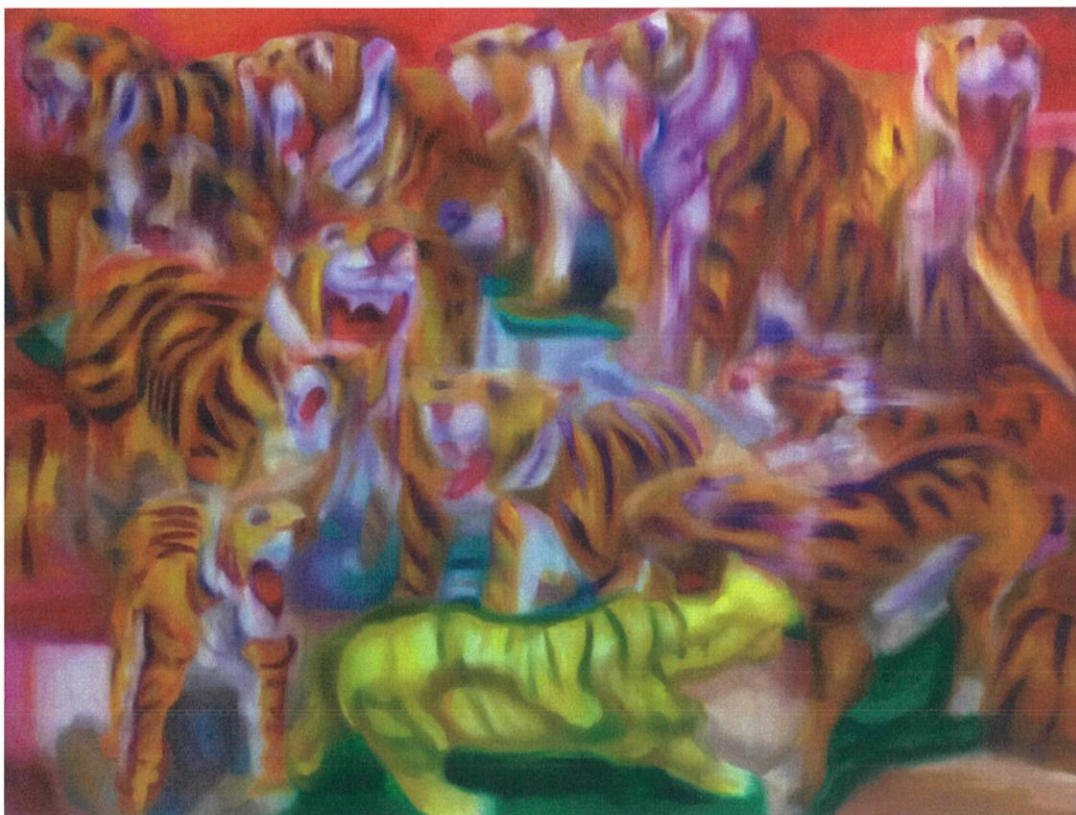
(วันที่ค้นหาข้อมูล : 9 กุมภาพันธ์ 2560)

Tales of Yesterday,Today and Tomorrow 2009 (2560).[ออนไลน์].เข้าถึงจาก :

<http://www.megazy.com>

(วันที่ค้นหาข้อมูล : 9 กุมภาพันธ์ 2560)

ภาพผลงานศิลปะ

ภาพที่ 1 ภาพผลงานศิลปะนิพนธ์ชั้นที่ 1

ชื่อผลงาน ร่องรอยของ...เสือ

เทคนิค สีน้ำมันผ้าใบ

ขนาด 230×175 เซนติเมตร

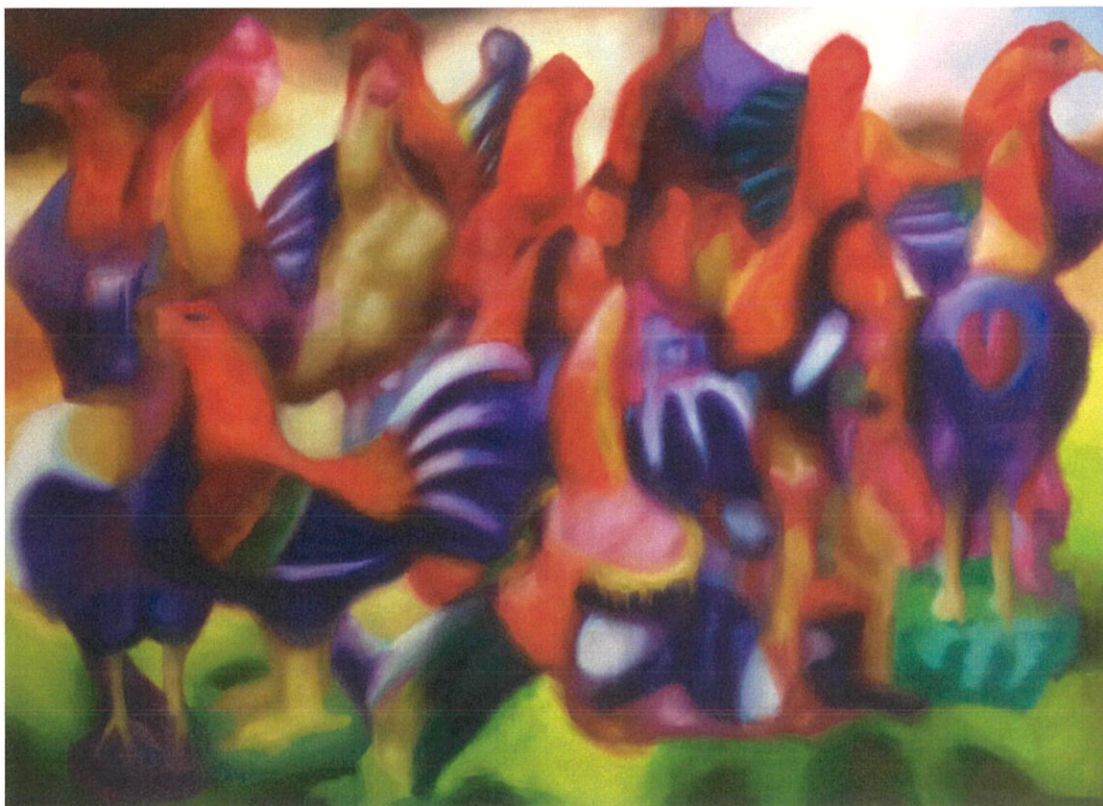

ภาพที่ 2 ภาพผลงานศิลปะนิพนธ์ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน ร่องรอยของ...ม้าลาย

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 200x170 เซนติเมตร

ภาพที่ 3 ภาพผลงานศิลปะนิพนธ์ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน ร่องรอยของ...ไก่

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 210x150 เซนติเมตร

ภาพที่ 4 ภาพผลงานศิลปะนิพนธ์ชั้นที่ 4
ชื่อผลงาน ร่องรอยของ...ม้า
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด 230x175 เซนติเมตร

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล	ณัฐวุฒิ วัชรเดชากร
วัน เดือน ปีเกิด	13 ตุลาคม 2535
ที่อยู่	583 ซอยรามอินทรา 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ประวัติการศึกษา 2556	วิทยาลัยช่างศิลป์ ลาดกระบัง
	2560 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชา จิตรกรรม