

หอสมุดสาขา

วังท่าพระ

บันทึกของผืนดินและสายน้ำ

โดย

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะฯ เชียงใหม่ สงวนลิขสิทธิ์

วิธานิพนธ์
ห้าม
นำออกนอกเขตสมุด

วิธานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

สาขาวิชาจิตรกรรม

ภาควิชาจิตรกรรม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2536

DIARY OF THE EARTH AND WATER

BY

DANAYA CHIWATTAKEE

มหาวิทยาลัยศิลปากร สงวนลิขสิทธิ์

A Thesis Submitted in Partial fulfillment

of the Requirements for the Degree

MASTER OF FINE ARTS

Department of Painting

Graduate School

Silpakorn University

1993

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้วิทยานิพนธ์เรื่อง "บันทึกของผืนดินและสายน้ำ" เสนอโดย นางสาวคนยา เขียววุฒิ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม

ลงชื่อ.....

(ศาสตราจารย์ ดร. สันติ เล็กสุขุม)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ ๗ เดือน ๖ พ.ศ. ๖๕

ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิทอินล ตั้งโกลก
2. อาจารย์ วิโชค มุกดามณี

คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์

.....ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ่ง อธิระนิจิตร)

วันที่ ๙ เดือน ๖ พ.ศ. ๖๕

.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิทอินล ตั้งโกลก)

๙ / ๖ / ๖๕

.....กรรมการ

(อาจารย์ สรพล แสนคำ)

๙ / ๖ / ๖๕

.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา เกาทอง)

๙ / ๖ / ๖๕

.....กรรมการ

(อาจารย์ นพพงษ์ สัจจวิไล)

๙ / ๖ / ๖๕

หัวข้อวิทยานิพนธ์	บันทึกของผืนดินและสายน้ำ
ชื่อ	นางสาวคนยา เขียววัณท์
สาขาวิชา	จิตรกรรม
ภาควิชา	จิตรกรรม
ปีการศึกษา	2536

บทคัดย่อ

การสร้างงานจิตรกรรมในชุดศิลปะนิพนธ์ ภายใต้หัวข้อเรื่องบันทึกของผืนดินและสายน้ำ ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอถึงความสัมพันธ์และความเชื่อมโยง ด้วยสายใยอันซับซ้อนหลากหลาย ทั้งสิ่งที่สัมผัสได้จากอายตนะภายนอกกับความรู้สึกที่รับรู้ได้ด้วยจิตใจและวิญญาณ ข้าพเจ้ามอง และคิดถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยความงดงาม ผ่านกระบวนการผสมผสานจินตภาพส่วนตัว แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานในรูปแบบกึ่งนามธรรม โดยวิธีการสื่อผสม เพื่อเชื่อมนำความรู้สึกของมนุษย์เข้าสู่ธรรมชาติ

มหาวิทยาลัยศิลปากร สงวนลิขสิทธิ์

Thesis Title	Daairy of the Earth and Water
Name	Danaya Chiowatanakee
Concentration	Painting
Department	Painting
Academic Year	1993

ABSTRACT

The creation of my Art thesis under the topic of Daairy of the Earth and Water, I would like to present the relationship and connection with varies of complicate chain with can sense with the concrete and the insight of mind and spirit. I look and think, aesthetically through the process of self-image combination, then express as the abstract art by the method of mix-media technique to relate the feeling into the naturalize.

กิตติกรรมประกาศ

ศิลปะนิพนธ์ชุด บันทึกของผืนดินและสายน้ำนี้ เป็นความรู้สึกภายในที่ข้าพเจ้ามีต่อ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางความรุนแรงของการแสวง
หาผลประโยชน์ ข้าพเจ้าระลึกถึงความเมตตากรุณาจากพระพุทธรูปศาสนา ความเอื้อเฟื้อของ
สรรพสิ่งในโลกนี้ และการอุทิศตัวของมนุษย์บางกลุ่มอย่างไม่เห็นแก่ตัว เป็นสิ่งหล่อเลี้ยงให้มี
ความหวังถึง การอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติแวดล้อม โดยมีความ
สัมพันธ์ในทางให้และรับต่อกัน ข้าพเจ้าขอกราบขอพระคุณบิดามารดา พี่ และ อาจารย์ภาค
วิชาจิตรกรรมผู้กรุณาให้คำแนะนำ แก่ไขมา ณ ที่นี้

ศาสตราจารย์ ชลุต นิมเสมอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิพนธ์ คุณนิมิตร

อาจารย์ วิโชค มุกตามณี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อธิสิทธิ์ ตั้งใจโลก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา เกาทอง

อาจารย์ นพพงษ์ สัจจวิไล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ่ง ชีระพิจิตร

คุณปริทรรศ หุตางกูร เพื่อน น้องๆ ที่ให้ความช่วยเหลือ และกำลังใจเป็นอย่างยิ่ง

ข้าพเจ้าหวังว่า งานศิลปะนิพนธ์ บันทึกของผืนดินและสายน้ำ คงมีประโยชน์แก่ผู้

สนใจตามสมควร

มหาวิทยาลัยศิลปากร สงวนลิขสิทธิ์

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ผ
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (ABSTRACT).....	ง
กิตติกรรมประกาศ.....	จ
สารบัญ.....	ฉ
สารบัญภาพ.....	ช
บทที่	
1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาของปัญหา เริ่มต้นของการสร้างสรรค์.....	2
ความเป็นมาของการสร้างสรรค์.....	2
สมมติฐานของการสร้างสรรค์.....	2
ความสำคัญของเรื่องที่สร้างสรรค์.....	3
จุดมุ่งหมาย.....	3
ขอบเขตของการสร้างสรรค์.....	3
วิธีการศึกษา แหล่งข้อมูล และอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์.....	4
2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์.....	5
ข้อมูลเบื้องต้นของการสร้างสรรค์.....	5
อิทธิพลจากรูปทรงที่เกิดจากธรรมชาติ.....	5
อิทธิพลจากงานศิลปกรรม.....	6
สรุป.....	6
3 วิธีการดำเนินงาน.....	7
ขั้นตอนในการสร้างสรรค์.....	7
การปฏิบัติงาน.....	8

บทที่

	ทัศนธาตุทางศิลปะในการสร้างสรรค์.....	9
	รูปทรง เส้น สี พื้นผิว น้ำหนัก.....	9
	สรุป.....	10
4	การพัฒนาผลงานและวิธีการสร้างสรรค์.....	11
	การสร้างสรรค์ก่อนงานศิลปะนิพนธ์.....	11
	ช่วงระยะที่ 1.....	11
	ช่วงระยะที่ 2.....	11
	การสร้างสรรค์งานศิลปะนิพนธ์.....	12
	ช่วงระยะที่ 1.....	12
	ช่วงระยะที่ 2.....	12
	สรุป.....	13
5	สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ.....	14
	รายละเอียดผลงานศิลปะนิพนธ์.....	33
	บรรณานุกรม.....	34
	ประวัติการศึกษา.....	35

มหาวิทยาลัยศรีปทุม สังกัดสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1.	ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์จากธรรมชาติ.....	18
2.	ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์จากธรรมชาติ.....	19
3.	ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์จากภาพถ่ายทางอากาศ.....	20
4.	ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์จากภาพธรณีวิทยา.....	21
5.	อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์.....	22
6.	ภาพร่าง (SKETCH)	23
7.	ภาพรายละเอียดของพื้นผิว.....	24
8.	ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ระยะที่ 1.....	25
9.	ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ระยะที่ 1.....	26
10.	ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ระยะที่ 2.....	27
11.	ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ระยะที่ 2.....	28
12.	ผลงานศิลปะนิพนธ์ระยะที่ 1.....	29
13.	ผลงานศิลปะนิพนธ์ระยะที่ 1.....	30
14.	ผลงานศิลปะนิพนธ์ระยะที่ 1.....	31
15.	ผลงานศิลปะนิพนธ์ระยะที่ 2.....	32
16.	ผลงานศิลปะนิพนธ์ระยะที่ 2.....	33
17.	ผลงานศิลปะนิพนธ์ระยะที่ 2.....	34

บทที่ 1

บทนำ

ในความสลับซับซ้อนของธรรมชาติ อันเปี่ยมไปด้วยความหลากหลายทั้งทางด้านเผ่าพันธุ์ที่มีชีวิต และ ปราศจากชีวิต ทำให้ข้าพเจ้าตระหนักถึงบางสิ่งบางอย่างในธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือความคาดหมาย และมีอาจหยั่งถึงได้ จะด้วยมาตรการการซึ่ง ดวง วัตถุ ด้วยหลักการ หรือ เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เชื่อมโยง นิ่งนิ่ง ให้เกิดการอยู่ร่วมกัน บรรยากาศที่อ่อนหวาน ความชุ่มฉ่ำของน้ำ ความละเอียดของผืนทราย ใบไม้ พืชผล สีสันของก้อนหิน สัตว์หน้าตาแปลกประหลาด ล้วนเป็นการจัดการโดยธรรมชาติอย่างมีสีสัน มนุษย์และกิจกรรมของมนุษย์ เป็นไปได้ท่ามกลางความกรุณาเอื้อเฟื้อของธรรมชาติ เป็นสำคัญ ด้วยการรังสรรค์สรรสร้างสิ่งเหล่านี้ ข้าพเจ้ารู้สึกว่าการเฝ้ามองธรรมชาติตีบตันไปด้วยกาลเวลา จากการหม่นเวียนผ่านเดือนปี ผลพวง ภาวะที่เกิดขึ้นได้พลิกผันไปในอีกทิศทางหนึ่งด้วยความหมายที่ให้กับธรรมชาติได้เคลบลง มนุษย์ได้ทำให้จังหวัดนั้นฐานที่เป็นระเบียบในธรรมชาติกลายเป็นความยุ่งเหยิง และคิดว่าการที่เอาชีวิตอื่นๆ มารับใช้ตัวเองนั้นเป็นเรื่องธรรมดา ทุกสิ่งเป็นไปเพื่อสังคมโลกสังคมเฉพาะตนเป็นหลัก ผืนดิน ผืนป่า สายน้ำ และอากาศกำลังขอกถึง สิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาแปรเปลี่ยน มนุษย์ได้ล่วงเกินและเป็นปฏิปักษ์ต่อธรรมชาติแวดล้อม จากสิ่งเหล่านี้ข้าพเจ้าได้เลือกเอาที่จะจดจำในส่วนที่เป็นความสัมพันธ์อันงดงามทั้งในด้านรูปธรรม และ นามธรรมอันเต็มไปด้วยพลังแห่งชีวิต การเจริญเติบโต และเอกลักษณ์เฉพาะ

ศิลปินพันธ์ของข้าพเจ้าชื่อนี้เป็นการสร้างสรรค์ งานจิตรกรรมโดยได้รับแรงบันดาลใจจากความรู้สึกภายในของข้าพเจ้าที่มีต่อธรรมชาติ และนำเสนอถึงความสัมพันธ์ และความเชื่อมโยงซับซ้อนของธรรมชาติ โดยข้าพเจ้าได้ค้นหารูปแบบ และ เทคนิควิธีการที่จะถ่ายทอดความรู้สึกภายในออกมา ในวิธีการนำเสนอแบบจิตรกรรมเทคนิคผสม

อาร์โนลด์ ทอยน์บี และ ไตซากุ อิเคดะ, บทสนทนาชีวิตเลือกได้, แปลโดย สดใส ชันตีวรรณษ์ (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์เคล็ดไทย, 2530), หน้า 43.

ในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมต้องมีกระบวนการ แนวความคิด และการแสดงออก จนกระทั่งสำเร็จเป็นผลงานตามจุดมุ่งหมาย ด้วยเหตุนี้ศิลปินนิพนธ์ภาคเอกสารฉบับนี้จึงเป็นการอธิบายถึงเหตุผลในการสร้างสรรค์ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของแนวความคิด การค้นคว้า และการพัฒนาไปสู่จุดมุ่งหมาย ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนศิลปินนิพนธ์การปฏิบัติให้เด่นชัดขึ้น ในด้านการศึกษาถือว่า ภาคเอกสารเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาศิลปินนิพนธ์เท่านั้น

ความเป็นมาของปัญหา เริ่มต้นของการสร้างสรรค์

ที่มาของการแสดงออกทางด้านศิลปะ ข้างเจ้ามีความบังคลาใจที่เป็นสิ่งกระตุ้นการสร้างสรรคโดยทั่วไป แยกออกเป็น 2 ลักษณะคือ

1. เกิดจากประสบการณ์ภายนอก คือ ความรู้ที่ได้ตกทอดกันมาสามารถอ้างอิงได้ เช่น ความรู้ทางด้านศาสนา, ปรัชญา, หนังสือภาพธรณีวิทยา, หนังสือธรรมชาติวิทยา, ภาพถ่ายทางอากาศ, ข่าวสาร

2. เกิดจากประสบการณ์ภายใน คือ อารมณ์ความรู้สึกของข้างเจ้าที่มีต่อประสบการณ์ภายนอก การได้ท่องเที่ยวไปในสถานที่เกี่ยวกับธรรมชาติ เกิดเป็นความฝัน จินตนาการ ความทรงจำ และความสะเทือนใจ

จากแรงผลักดันในการสร้างสรรค์ศิลปะดังกล่าว นับเป็นจุดเริ่มต้นการถ่ายทอดสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายในการสร้างสรรค์ศิลปะชนิดนี้ ซึ่งพอจะแยกแยะได้ดังนี้

ความเป็นมาของการสร้างสรรค์

ข้างเจ้าเลือกที่จะนำเสนอด้านทั้งดงามของธรรมชาติ โดยพยายามลงลึกไปถึงพลังภายในที่หมุนเวียน หล่อเลี้ยง สรรพสิ่งที่ประกอบกันขึ้นมา ยิ่งระบบสังคมโลกมุ่งที่จะทำให้ทุกมนุษย์มีหน้าตา วิธีคิด รูปแบบของชีวิตให้คล้ายคลึงเพียงไร ข้างเจ้ากลับต้องการที่จะนำเสนอความสำคัญของความหลากหลายมากขึ้น ข้างเจ้ายังเชื่อว่าความหลากหลายนี้ นอกจากจะแตกต่างทางด้านเผ่าพันธุ์แล้ว ภูมิอากาศ ภูมิประเทศที่ต่างกัน ได้ก่อให้เกิดวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ที่เฉพาะขึ้นมา ข้างเจ้าต้องการถ่ายทอดถึงสิ่งเหล่านี้ เพราะได้ก่อให้เกิดความสะเทือนอารมณ์อยู่ภายใน

สมมุติฐานของการสร้างสรรค์

ในช่วงแรกข้างเจ้าได้แยกแยะออกเป็นโครงสร้างใหญ่ๆ เพื่อจะให้เป็นสื่อที่มีความ

หมายสากล อันจะโน้มนำไปสู่สัญลักษณ์ย่อยที่ประกอบกันขึ้นมา เช่น ความหยาบ-ความละเอียดของแข็ง-ของเหลว น้ำ-อากาศ ในช่วงที่สองข้าพเจ้าได้ตีตลัษณะที่เป็นฟ้า อากาศนั้นออกไป เพื่อจะเน้นสิ่งที่ต้องการนำเสนอให้กระจ่างชัดยิ่งขึ้น โดยการใช้น้ำหนักจัดวาง เน้นส่วนของผิวดินและผิวน้ำ ด้วยขนาดที่ใหญ่ขึ้นเหมือนกับตัดเอาช่วงหนึ่งของผิวดิน และผิวน้ำออกมาในลักษณะของการมองจากที่สูง

โดยส่วนของผิวดินจะมีน้ำหนักเข้มกว่า และประกอบด้วยรูปหลายๆ ขนาด ทั้งแตกต่างและซ้ำกัน ใช้เส้น, สี, และพื้นผิว เพื่อให้เกิดความรู้สึกหลากหลาย ชับซ้อน และเคลื่อนไหว ในส่วนของผิวน้ำเป็นส่วนที่สว่างกว่า จะมีรูปทรงรายละเอียดปลีกย่อยน้อยกว่าแต่จะเด่นชัดในลักษณะของเส้น สี ที่คั่วแล้วลื่นไหล

ความสำคัญของเรื่องที่สร้างสรรค์

การสร้างสรรค์จิตรกรรมนี้ ได้รับความประทับใจจากความสลับซับซ้อนของธรรมชาติที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย ให้ความรู้สึกถึงความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงทางด้านเผ่าพันธ์ของสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต โดยได้กลั่นกรองและถ่ายทอดออกมาในรูปทรงนามธรรมเป็นงานจิตรกรรมเทคนิคผสมตามความรู้สึกส่วนตัว

จุดมุ่งหมาย

ในลักษณะของงานจิตรกรรม ข้าพเจ้าต้องการสร้างสรรค์งาน เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงซับซ้อนหลากหลายของธรรมชาติที่อุปถัมภ์ค้ำจุน โดยมีภาพของผิวดินและผิวน้ำเป็นหลักใหญ่ที่หล่อเลี้ยงกันอยู่กับภาพของรูปทรงย่อยๆ ที่ช่วยประกอบกันขึ้นมาด้วยสีเส้นและเทคนิคเฉพาะ เพื่อให้แทนค่าการแสดงออกอย่างสมบูรณ์

ขอบเขตของการสร้างสรรค์

1. เป็นผลงานจิตรกรรมลักษณะ 2 มิติ
2. รูปแบบของงานเป็นรูปทรงกึ่งนามธรรมที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปทรงใหญ่ของผิวดินและผิวน้ำ

อ.เฝ. ชูเมกเกอร์, จิ๋วแต่แจ๋ว, แปลโดย สมบูรณ์ ศุภศิลา (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528), หน้า 147.

3. เนื้อหาแสดงพลังชีวิตหลากหลายซับซ้อน ที่ถูกโอบอุ้มหล่อเลี้ยงโดยแผ่นดิน และ
ผืนน้ำ
4. เทคนิคผสม โดยใช้วัสดุประเภทผ้า, เชือกสี, เครื่องประดับแต่งกายสตรี, ลี
อะครายลิก

วิธีการศึกษาแหล่งข้อมูลและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์

ศึกษาข้อมูลจากหนังสือภาพธรรมชาติวิทยา ภาพถ่ายจากอากาศมายังพื้นโลก ค้นหาสัญลักษณ์
จากรูปทรงของแผ่นดินและสายน้ำ นำมาวิเคราะห์รูปทรงตัดทอนให้เหลือส่วนที่ต้องการ แปร
รูปทรงที่ได้เป็นนามธรรมลักษณะ 2 มิติ ปฏิบัติการทดลองค้นคว้าเทคนิคต่างๆเพื่อนำไปประกอบ
ในผลงาน เมื่อได้โครงสร้างที่สมบูรณ์จากภาพร่างก็ขยายเป็นงานจริง โดยใช้เทคนิค คัดปะ
(COLLAGE) เป็นสำคัญ เมื่อเสร็จแล้วเสนอผลงานต่ออาจารย์ที่ควบคุม เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง
เป็นระยะๆ สรุป และพัฒนาผลงานไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ โดยใช้อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ ได้
แก่ เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องมือทำงานจิตรกรรม, เฟรมผ้าใบ, สีชนิดต่างๆ, สิ่งทอประ
เภทผ้า, เชือกสีหลายขนาด, กาว

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์

ในการสร้างสรรค์ผลงานโดยทั่วไป รูปแบบและเทคนิควิธีการแสดงออกจะเป็นสิ่งที่สนับสนุนการสร้างสรรค์ให้มีความสมบูรณ์รับใช้ถ่ายทอดเนื้อหา เรื่องราว หรือสาระของผลงานนั้นๆ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระ และเรื่องราวของการสร้างสรรค์ศิลปะเป็นพื้นฐานต้นให้เกิดความคิดในงานสร้างสรรค์ชุดนี้

ข้อมูลเบื้องต้นของการสร้างสรรค์

1. การศึกษาธรรมชาติในด้านของรูปธรรม ที่สัมผัสได้ด้วยอายตนะทั้งห้า เพื่อแสวงหาความสัมพันธ์ โครงสร้างต่างๆ สี สัน และความงามที่มีอยู่ในธรรมชาติ
2. การศึกษาธรรมชาติในด้านของนามธรรมซึ่งเป็นเรื่องของความหมาย, กฎธรรมชาติ, ความสมดุล, จังหวะเวลา, อดีต, อนาคต

ข้าพเจ้าได้ข้อมูลเหล่านี้จากสถานที่จริงอันเป็นประสบการณ์ตรง การได้ขึ้นไปบนยอดเขาสูงๆ ทางเหนือของประเทศ ได้มีโอกาสมองลงมาเบื้องล่าง ดั่งนิยามว่าเป็นการมองลงมาด้วยสายตาของพระเจ้า เห็นมวลของแผ่นดินกับสายน้ำที่เซาะซอนแทรกเข้าไปรวมถึงการได้ไปเที่ยวที่แปลกๆ น้ำตกป่าตะรุเตา ทะเล ใต้พบเห็นลีลาของก้อนหิน ปะการังใต้น้ำ หอยสีในรูปทรงอิสระ ร่วมกับข้อมูลจากภาพ หนังสือธรณีวิทยาอันเป็นประสบการณ์ทางอ้อม ชั้นดิน ชั้นหิน การผุพัง และการทับถมของผืนดิน ลักษณะของข้อมูล หรือ ประสบการณ์ทั้งสองด้านต่างเชื่อมโยงและมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

อิทธิพลจากรูปทรงที่เกิดจากธรรมชาติ

ในงานจิตรกรรม สิ่งที่สำคัญกับกระบวนการทางเนื้อหา คือ การแสดงออกในรูปแบบงานศิลปะ ความสัมพันธ์อันสอดคล้องกันและแยกไม่ออกนี้ ได้ทำให้ข้าพเจ้าคัดเลือก ตัดทอน ค้นหาสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการแสดงออก ข้าพเจ้าได้ใช้รูปแบบของผืนดินและผืนน้ำเป็น สื่อสำคัญที่จะประ

มวลและสิ่งต่างๆ ที่เป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้า ซึ่งผืนดินและผืนน้ำก็จะประกอบไปด้วยรูปทรง ย่อย เส้น สี จุดและกระบวนการทางทัศนศิลป์ต่างๆ เพื่อจะแทนความปรารถนาที่จะแสดงถึงโครงสร้างที่สลับซับซ้อนเต็มไปด้วยกระบวนการแห่งชีวิต ให้ความรู้สึกพัวพันกัน การอยู่ร่วมกัน โดยมีความแตกต่างในรายละเอียดของรูปทรงสายน้ำ กับรูปทรงภายในของส่วนที่เป็นแผ่นดิน

อิทธิพลจากงานศิลปะกรรม

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ นอกจากเจตนาของศิลปินแล้ว ยังมีปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการสร้างสรรค์ คือ อิทธิพลจากงานศิลปะกรรม

ข้าพเจ้าสนใจผลงานจิตรกรรมสื่อผสมชุด ความรู้สึกส่วนตัวในจินตภาพของความเชื่อของ คุณสราวุธ ต้นฝักบัว ซึ่งวิธีดำเนินงานในการหาข้อมูลและเทคนิคในการแสดงออกใกล้เคียงกับข้าพเจ้าในแง่ใช้เทคนิคปะติดปะ (COLLAGE) ด้วยวัสดุ และจิตรกรรมทึบลงไปในงาน อันเป็นเทคนิคที่ใช้ผ้า และ เชือกเป็นสำคัญ และข้าพเจ้ายังสนใจผลงานของศิลปินชาวเวียนนา HUNDERTWASSER ในแง่ของการค้นหารูปทรงจากธรรมชาติ และการใช้เส้นในรายละเอียดของรูปทรงภายในที่มีการขดวนเข้าหาจุดศูนย์กลางของภาพ ให้ความรู้สึกที่เคลื่อนไหวรุนแรงและเป็นอิสระ

สรุป

ข้อมูลเบื้องต้นของการสร้างสรรค์ อิทธิพลจากรูปทรงที่เกิดจากธรรมชาติและอิทธิพลจากงานศิลปะกรรม ล้วนก่อให้เกิดแนวความคิดของแนวเรื่อง และรูปแบบในการแสดงออกที่จะนำมาใช้ในการทำงานศิลปะนิพนธ์

¹Harry Rand, HUNDERTWASSER (Germany) Gudrun Bailly, 1991),

วิธีการดำเนินงาน

การดำเนินงานนั้น ข้าพเจ้าจะขอสืบถึง ส่วนที่เป็นขั้นตอนของการสร้างสรรค์ และส่วนที่เป็นรูปแบบ เนื้อหา เทคนิค ดังนี้

ขั้นตอนในการสร้างสรรค์

1. หาข้อมูล

1.1. จากการหาข้อมูลจากสถานที่จริงตามป่าเขา, ทะเล, ภูมิภาค ตามท้องถิ่นต่างๆ ที่มีทิวทัศน์แตกต่างกัน

1.2. จากหนังสือภาพธรรมชาติวิทยา, ภาพถ่ายทางอากาศ, และหนังสือที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ

1.3. จากตำราที่เกี่ยวกับศาสนา

2. ปฏิบัติการทำภาพร่าง แกะไข พัฒนาภาพร่าง

ข้าพเจ้าจะบันทึกข้อมูลอยู่ในใจ และจินตนาการออกมาเป็น เนื้อที่ของแผ่นดิน และผืนน้ำ ด้วยการร่างแบบไว้หลายภาพ ประกอบกับภาพถ่ายทัศนียภาพจากที่สูง, ภาพร่างแผนที่ ก่อนที่จะลงรายละเอียดของรูปทรงย่อย และสีลงไป

3. ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานจริง

ข้าพเจ้าจะนำภาพที่สมบูรณ์ที่สุด เพื่อนำมาขยายใหญ่ลงบนผืนผ้าใบ แต่ภาพร่างก็เป็นเพียงตัวชี้นำขอบเขตของเส้นเท่านั้น เพราะ ในการปฏิบัติงานจริง ข้าพเจ้าจะใช้วัสดุเป็นสื่อแทบทั้งหมด ด้วยวิธีการปิดปะ (COLLAGE) ลายเส้นอีกครั้ง รวมทั้งสีในภาพร่าง ก็เป็นเพียงบริเวณที่กำหนดไว้คร่าวๆ เช่นกัน อารมณ์ ความรู้สึก และ การแทนค่า จะเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน เพราะข้าพเจ้าต้องคัดเลือกวัสดุให้เหมาะสม

3.1. ผ้า ข้าพเจ้าเลือกผ้าในลักษณะต่างๆ กัน มีทั้งเบาบางจนเห็นสีที่ทาอยู่บนผืนผ้าใบ, ผ้ามัน, ผ้าพัน, และ ลายผ้าในลักษณะต่างๆ ตามจินตนาการที่จะแสดงถึงสีสันของป่า, สัตว์ต่างๆ บรรยากาศในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ลวดลายของก้อนหิน เป็นต้น โดยผ้าเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างอารมณ์ในส่วนที่เป็นผืนดิน

3.2. เชือก ข้าบเจ้าใช้ชีวิตเชือก วนล้อมรูปทรงในลักษณะต่างๆ กัน เคลื่อนไหวของเชือกสามารถให้อารมณ์ได้หลายๆ แบบ ตามสิ่งที่มันอยู่ใกล้เคียง บางครั้งก็สามารถดูเป็นขอบเขตของแผ่นดินที่ซ้อนกัน เป็นก้อนหินกับสิ่งที่มีชีวิตที่กำลังเติบโต และที่สำคัญ ข้าบเจ้าได้ใช้เชือกเป็นสัญลักษณ์ของการเคลื่อนไหว เสาะซอนของสายน้ำ ซึ่งสามารถสร้างอารมณ์จินตนาการได้ ลักษณะของเชือกจะมีหลายๆ แบบ ขนาดเล็ก-ใหญ่ สีอ่อน-แก่ เพื่อจุดมุ่งหมายในการสื่อ ระยะเวลา ขนาด และพื้นผิว

3.3. สี ข้าบเจ้าใช้สีอะครายลิกแต่งในขั้นตอนสุดท้าย เพื่อปรับแต่งให้ได้ความรู้สึกตามที่ข้าบเจ้าต้องการ ในงานชุดนี้ ข้าบเจ้าได้ใช้เทคนิคให้สีไหลย่อยไล่ไปตามพื้นผิวที่ปะทะซ้อนไว้เพื่อให้ดูชุ่มชื้นและมีชีวิตชีวขึ้น โดยเฉพาะส่วนที่เป็นสายน้ำ ข้าบเจ้าจะเขียนสีทับทั้งหมด เพื่อให้เกิดความกลมกลืนและความเย็นแก่ตามโครงของแต่ละรูป

3.4. ผืนผ้าใบ ในงานชุดนี้ข้าบเจ้าเห็นความสำคัญกับการลงสีพื้นผ้าใบมากขึ้น หลังจากร่างภาพแล้วข้าบเจ้าจะลงสีรวมๆ เข้มๆ เป็นส่วนของแผ่นดิน และสีเบาๆ เป็นส่วนของผืนน้ำ ก่อนที่จะปิดปะทับทั้งหมด แต่ในการปฏิบัติงานจริงการทิ้งให้เห็นเนื้อสีแรกที่ลงไปบนผืนผ้าใบ สามารถให้อารมณ์ความรู้สึกของพื้นผิวได้อย่างดี บางครั้งให้ความรู้สึกที่ดูแล้วลึกลงไป

4. การปฏิบัติงาน

4.1. การตัดผ้าให้พอเหมาะกับช่องที่ต้องการ บางครั้งในการขึ้นรูปเพื่อกำหนดว่าจะใช้ผ้าชนิดใด ข้าบเจ้าจะทดลองปิดปะกระจายไปพร้อมๆ กัน ในหลายๆ ส่วน ก่อนที่จะใช้สายผ้าชนิดอื่นที่มีความประสานกลมกลืนเหมาะกับผลงาน

4.2. ข้าบเจ้าใช้เชือกขดทับลงไป เพื่อจะขยับให้เห็นการก่อตัวขึ้นมาเป็นรูปทรง อาจจะทำตามรอยต่อของผ้า หรือไม่ก็เป็นบริเวณของกลุ่มเชือกที่รวมตัว ซึ่งการเลือกสีและการกำหนดรูปทรงย่อยๆ จะมีส่วนสำคัญที่จะทำให้ดูเป็นสิ่งที่มีความมีชีวิต

4.3. ส่วนของน้ำ ข้าบเจ้าจะใช้เชือกสีอ่อนๆ เหลือกันไปตาม ขดไปตามแนวที่ได้ร่างเอาไว้ เพื่อให้ได้ความรู้สึกถึงพลังของน้ำ คลื่นใต้น้ำ และอำนาจของน้ำที่บรรจุอยู่ด้วยกัน ข้าบเจ้าจะขดเชือกทั้งหมดเพราะรูปร่าง ความยาวของเชือกที่ต่อๆ ซ้อนๆ กันสามารถแทนพลังของน้ำได้

4.4. การลงสี จะเป็นขั้นตอนสุดท้าย เมื่อความสมบูรณ์ของงาน จะใช้สีเขียนลงไปบนเชือกทีละเส้น หรือกลุ่มของเส้น เรียงกันไปและสลับสีเหลือนกันไปมาตามเชือกที่ขดเป็นรูปทรงต่างๆ เพื่อความกลมกลืนของภาพ

5. วิเคราะห์ผลงานและการแก้ปัญหา

เนื่องจากผลงานของข้าพเจ้าเป็นงานที่ใช้วัสดุทั้งหมด ปัญหาของข้าพเจ้าที่ควรระวังก็คือ การแปรสภาพความเป็นวัสดุเดิมให้มากที่สุด ข้าพเจ้าได้แก้ปัญหาโดยการระบายสีเพิ่มให้มากขึ้นในงานชุดนี้ การปล่อยให้สีไหลไปตามผืนผ้าที่ต่อๆ กัน ลักษณะของเทคนิคสามารถเป็นสัญลักษณ์ของความชุ่มน้ำ มากกว่าที่จะปล่อยให้วัสดุทั้งหมดเหมือนงานช่วงแรกๆ และเพื่อจะเชื่อมกับการระบายสี เชือกที่แทนสายน้ำให้เข้าหากัน

ทัศนศาสตร์ทางศิลปะในการสร้างสรรค์

1. รูปทรง มีลักษณะหน้าที่ดังนี้

1.1. รูปทรงหลัก เป็นรูปทรงของสายน้ำซึ่งมีน้ำหนักอ่อน และการมีเส้นสายน้ำตัดผ่านในภาพ ก็จะทำให้เกิดรูปทรงของแผ่นดินขึ้นมา

1.2. รูปทรงย่อย เป็นรูปทรงอิสระ แสดงถึงการเติบโตในธรรมชาติ สิ่งที่มีชีวิต

1.3. ประเภทของรูปทรงมีทั้งรูปทรงเปิดและรูปทรงปิด เชื่อมโยงเข้าหากันอย่างกลมกลืน

2. เส้น ความสำคัญในการตัด เชื่อม และเน้นรูปทรงประกอบเข้าหากัน

2.1. เส้นที่ใช้ตัดขอบรูปทรงย่อย เพื่อแสดงความเหลี่ยมล้ำกันของพื้นที่มีการจับคู่เส้นกับเนื้อผ้าชนิดที่ต่างกัน เพื่อแยกแยะแสดงมิติลึกตื้นในงาน

2.2. เส้นที่ประกอบกันเป็นรูปทรงเห็นได้ชัด คือ สายน้ำที่ประกอบกันจากจำนวนเส้นสีมากมายที่ประกอบกันขึ้นมา แทนความรู้สึกที่มีต่อสายน้ำ ลักษณะของการคาดเดายกชอกซอน นหลังที่ขยับเคลื่อนไหวได้น้ำ

2.3. เส้นที่ประกอบกันเป็นรูปทรงย่อย โดยใช้เทคนิคที่แตกต่างกันออกไป ลักษณะที่หมุนวนในปริมาณที่จำกัด เพื่อแสดงความหายของพื้นผิว การเคลื่อนไหวของผิวโลก ทิศทางของเส้นจะเป็นไปตามอารมณ์ความรู้สึกและรูปทรงหลัก รูปทรงย่อยที่รวมตัวกันขึ้นมา

3. สี

3.1. ในแต่ละภาพ ข้าพเจ้าจะใช้สีตามอารมณ์ความรู้สึกที่อยากจะถ่ายทอด เช่น บางภาพ ข้าพเจ้าต้องการให้โครงสร้างของภาพออกมาในลักษณะเย็นน้ำ โดยสีจะออกมาในลักษณะ เขียว ฟ้ามอ่น้ำเงิน หรือสีม่วงทึบโดยมีสีฟ้าแทรกอยู่ บางภาพข้าพเจ้าต้องการแสดงความรู้สึกของป่าร้อนชื้น โครงสร้างจะออกมาเป็นสี เขียวน้ำตาล ให้โครงสร้างน้ำตาลแสดงความเป็น

แผ่นดิน หรือใช้ลวดลายผ่านท่อนโครงสีของสัตว์ป่า

3.2. น้ำหนักของสี จะเป็นตัวควบคุมการประกอบกันของแถบเส้นสี บริเวณของพื้นสี หรือลวดลาย เพื่อจะแยกรูปทรงหลักของพื้นดินและพื้นน้ำ โดยส่วนของผืนดินมีน้ำหนัก เข้มกว่า น้ำหนักสีของพื้นน้ำ

3.3. เอกภาพของสี เป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมกำหนดอารมณ์ของผลงาน

4. พื้นผิว

4.1. พื้นผิวแท้ เกิดจากเชือกซึ่งเป็นวัสดุที่สำคัญในผลงาน การบิดปะ เชือก ในลักษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการตัดขอบ การเรียงเส้นเป็นผืนรูปทรงใหญ่และเล็ก ทำให้เกิดการตัดกันกับส่วนที่แบนราบ และยังช่วยเสริมสร้างจินตนาการ และความสนุกสนานได้มากขึ้น

4.2. พื้นผิวเทียม เกิดจากลวดลายตั้งเดิมบนผืนผ้าที่ข้าพเจ้าเลือกใช้ในแต่ละชิ้นงาน

5. น้ำหนัก

ข้าพเจ้าแบ่งการใช้สีน้ำหนักในงานสำหรับรูปทรงหลัก โดยแบ่งออกเป็นสองน้ำหนักใหญ่ๆที่เห็นได้ชัด คือ ส่วนที่เข้มกว่าจะเป็นผืนดิน และส่วนที่อ่อนกว่าจะเป็นผืนน้ำ น้ำหนักจะเป็นตัวควบคุมส่วนต่างๆให้ได้รับความรู้สึกที่กลมกลืน มีเอกภาพในที่สุด

สรุป

เนื้อหาของบทนี้เกี่ยวข้องกับส่วนที่เป็นศิลปะนิพนธ์โดยตรง โดยได้กล่าวถึงแนวความคิดที่ข้าพเจ้ามีต่อธรรมชาติ ซึ่งนำมาใช้ในการสร้างสรรค์และการดำเนินงาน สำหรับการดำเนินงานนั้นได้กล่าวถึง ขั้นตอนการหาข้อมูลโดยตรงที่จะมาใช้ในการสร้างสรรค์ การปฏิบัติ การทำภาพร่าง และผลงานจริง ตลอดจนการวิเคราะห์ผลงาน นอกจากนี้ยังกล่าวถึงรูปแบบเนื้อหา และเทคนิคที่มุ่งหาจุดร่วมระหว่างทัศนธาตุกับแนวความคิดในการแสดงออก

สำหรับในส่วนของรูปแบบ เนื้อหา และเทคนิค เป็นการแสดงเฉพาะภาพรวมของการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ ซึ่งสิ่งสำคัญของการสร้างสรรค์จะได้กล่าวถึงในบทต่อไป ที่ว่าด้วยการพัฒนาผลงานศิลปะนิพนธ์

การพัฒนาผลงานและวิธีการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์งานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ กล่าวถึง ขอบเขต รูปแบบ จุดมุ่งหมาย การพัฒนาผลงานของข้าพเจ้า ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น การแก้ไขปรับปรุง ล้วนสืบเนื่องต่อกันโดยตลอด ซึ่งข้าพเจ้าได้แบ่งการทำงานออกเป็นระยะดังต่อไปนี้

การสร้างสรรค์ก่อนงานศิลปะนิพนธ์

ข้าพเจ้าได้แบ่งการทำงานออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้

ช่วงระยะที่ 1

ในช่วงนี้ ในส่วนของเนื้อหาและเทคนิคยังเป็นช่วงของการค้นหา ข้าพเจ้าใช้ทัศนะกว้างๆ เกี่ยวกับความประทับใจในความงามของธรรมชาติ รูปแบบของผลงานเป็นจินตนาการต่อธรรมชาติในมุมมองจากที่สูงให้ความรู้สึกเบาสบาย ใช้สัญลักษณ์ของรูปทรงในลักษณะมีวน ขด ยึด ซ้อนทับกัน แทนค่าสายน้ำ ดอกไม้ ลวดลายจากหิน ดิน ต้นไม้ แต่รูปทรงมิได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน และในกระบวนการของรูปทรงต่างๆ ข้าพเจ้าพยายามแยกออกระหว่างโลกของอหิวตฤ (ของแข็ง) กับ โลกของเทหวัตฤ (ของเหลว) เป็นต้น

ปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะนี้ คือ รูปทรงต่างๆ ยังมีความโดดเด่น โดยเฉพาะตัวมากเกินไป การใช้เทคนิคปิดปะ (COLLEGE) ยังมีปัญหาการควบคุมเทคนิค ให้มีความประสานกลมกลืน วัสดุส่วนใหญ่ใช้ปริมาณผ้ามาก ทำให้อยากเพิ่มวัสดุชนิดอื่นๆ เข้าไป ในด้านเนื้อหาของผลงาน ข้าพเจ้าต้องการความรู้สึกในด้านพลังภายในที่หมุนเวียน มากกว่าความรู้สึกเบาสบาย

ช่วงระยะที่ 2

ในช่วงนี้ ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับเทคนิคมากขึ้น โดยใช้เชือกเป็นวัสดุที่สำคัญเท่ากับผืนผ้า หรือใช้ลวดลายผ้ามากกว่าเชือกในบางชิ้นงาน มีการควบคุมรูปทรงต่างๆ ที่แข็งตันด้วยการแยกรูปแบบเป็นส่วนของแผ่นดิน กับผืนน้ำ ข้าพเจ้าใช้เชือกแทนค่าความเป็นน้ำ โดยวิธีการขด เรียงร้อยสลับกันไปตามลายเส้นที่ข้าพเจ้าจินตนาการขึ้นมาเป็นสายน้ำ แล้วใช้

เทคนิคจิตรกรรมลงไปบนเชือก ลวดลายเล็กๆ ในส่วนที่เป็นแผ่นดินข้าวจ้ำใช้เชือกที่มีลวดลาย สลับสี นำมาจัดวาง คัด หักให้คดเคี้ยว ม้วนตัว เป็นรูปทรงต่างๆ ส่วนลวดลายใหญ่เป็นส่วน หนึ่งที่ข้าวจ้ำทดลองใช้สีเฉพาะของเชือกเรียงกันไป เป็นจินตนาการถึงแผ่นดินที่ติดกับสายน้ำ หรือที่ขึ้นฉ่ำ เพราะลักษณะของเทคนิคใช้วิธีการเดียวกันกับการทำส่วนที่เป็นสายน้ำ

ปัญหาที่เกิดขึ้นในระยษนี้ คือ การทำให้เกิดความประสานกลมกลืนกันระหว่างผืนดิน และสายน้ำ ข้าวจ้ำแก้ไขปัญหานี้ด้วยการใช้สี นำเทคนิคจิตรกรรมลงในบริเวณสายน้ำมากขึ้น โดยใช้โครงสร้างจากส่วนที่เป็นแผ่นดินจิตรกรรมในส่วนที่เป็นสายน้ำ เพื่อทำให้เกิดความประสาน กลมกลืนมากขึ้น และปัญหาอีกประการหนึ่ง คือ ลวดลายสีสันที่สดของเชือก ซึ่งข้าวจ้ำมิได้ใช้ เทคนิคจิตรกรรมทึบลงไปเพื่อลดความสดของสี ทำให้ความเป็นวัสดุเดิมของ เชือกยังมีอิทธิพล ต่อผลงานอยู่

การสร้างสรรคงานศิลปะนิพนธ์

ข้าวจ้ำได้แบ่งการทำงานศิลปะนิพนธ์ออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้

ช่วงระยะที่ 1

ในช่วงนี้ ข้าวจ้ำมุ่งที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในผลงานช่วงก่อนศิลปะนิพนธ์ โดยนำเอา เทคนิคจิตรกรรมมาใช้ เพื่อลดความแข็งกระด้างของวัสดุลง รวมทั้งแก้ไขรูปทรงย่อยในส่วนที่ เป็นผืนดินให้ลดความเป็นลวดลายลง โดยเฉพาะลายขดวงกลม ซึ่งมีปริมาณค่อนข้างมากในผล งานชุดก่อนงานศิลปะนิพนธ์ รวมทั้งลดความแพรวพราวของเส้นสี เชือกที่กระจายมาก เพื่อควบคุม บรรยากาศโครงสร้างให้แน่นวลลง และยังใช้รูปแบบในการแยกสัดส่วนระหว่าง แผ่นดินกับสายน้ำ ตามเดิม แต่เปลี่ยนน้ำหนักโครงสร้างของสายน้ำให้เบาบางลง และเพิ่มน้ำหนักโครงสร้างของผืนดิน ให้มีความเข้มมากขึ้น

ปัญหาที่เกิดขึ้นระยะนี้ คือ ต้องลดการพึ่งพาตัววัสดุและปริมาณของลวดลาย ข้าวจ้ำ ควบคุมโครงสร้างโดยรวมแต่แยกน้ำหนักให้ชัดเจนขึ้นและให้ลวดลายผ้าทำงานมากขึ้น แทนที่การใช้ เชือกปิดปะทับผ้าเป็นส่วนใหญ่เหมือนผลงานในช่วงระยะที่ 2 บริเวณที่เป็นสายน้ำยังใช้เทคนิค เดิม เพียงแต่เปลี่ยนโครงสร้าง และลดน้ำหนักความเข้มของสีให้น้อยลง แต่ในส่วนที่เป็นแผ่นดิน ข้าวจ้ำได้เรียบเรียงรูปทรง แบ่งสัดส่วนบริเวณให้เป็นระเบียบมากขึ้น และปล่อยให้โครงสร้าง ลวดลาย น้ำหนักของผ้าทำงานมากขึ้น และใช้วิธีตัดเส้นรูปทรง เพื่อเชื่อมกันและสร้างมิติการ เหลื่อมทับซ้อนกัน มากกว่าที่จะใส่วัสดุอันเป็นลวดลายลงไป

ช่วงระยะที่ 2

ในช่วงระยะนี้ ข้าพเจ้าต้องการควบคุมโครงสร้างของภาพให้มีความประสานกลมกลืนมากขึ้น และต้องการให้ผลงานมีความแตกต่างในเรื่องโครงสร้างเพื่อผลทางด้านบรรยากาศของฤดูกาลที่มีสีสัน ความสดใสและความมีชีวิตชีวา มีลักษณะเฉพาะตัวมากขึ้น และควบคุมการใช้เชือกสีไม่ให้โดดเด่นเกินไป รวมทั้งการเลือกสีเส้นลวดลายผ้าให้มีความรู้สึกด้านพื้นผิวมากขึ้น

ปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะนี้ คือ การพยายามประสานกันระหว่างแผ่นดินกับสายน้ำ ให้กลมกลืน ลดความกระด้างของสีวัสดุให้น้อยลง ด้วยการใช้เทคนิคจิตรกรรมปล่อยให้สีไหลย้อยลงในบริเวณลวดลายผ้า โดยไม่เน้นให้โดดเด่นมากนัก เพื่อให้เกิดผลทางความรู้สึกที่ต่อเนื่องระหว่างแผ่นดิน กับสายน้ำ การใช้เทคนิคใหม่นี้ให้ความรู้สึกถึงความชุ่มฉ่ำของแผ่นดิน แต่ยังคงพัฒนาความไม่สัมพันธ์กันในบางจุดที่เป็นส่วนรายละเอียด

สรุป

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ ได้ผ่านการแก้ไขปัญหามาแต่ละช่วง การคลี่คลายผลงาน การแก้ไข ทดลอง การปรับเปลี่ยน เป็นช่วงที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ แม้จะได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง แต่ระยะเวลาที่กำหนดไว้ชัดเจนทำให้การค้นคว้าของศิลปินนั้นมีขอบเขตในการค้นคว้า งานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ยังต้องได้รับการวิเคราะห์ ค้นคว้าแก้ไข และพัฒนาต่อไป

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้านั้น มีจุดมุ่งหมายที่จะแสดงออกถึงด้านที่งดงามของธรรมชาติ โดยแสดงถึงพลังภายในที่หม่นเวียน หล่อเลี้ยงสรรพสิ่งที่ประกอบกันขึ้นมาในรูปแบบนามธรรมที่เชื่อมโยง ฟังฟังให้เกิดการอยู่ร่วมกัน

รูปแบบของผลงานที่ข้าพเจ้าใช้ถ่ายทอดแนวความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และ สาระอื่น ได้รับความบันดาลใจจากบรรยากาศร้อนหนาว ความชุ่มฉ่ำของน้ำ ความละเอียดของผืนทราย ใบไม้ พืชผล สีสนของก้อนหิน สัตว์ต่างๆ นำมาสร้างสัญลักษณ์ขึ้นใหม่โดยผ่านรูปทรง, สี, เส้น และพื้นผิว มุ่งให้เกิดความสัมพันธ์อันงดงามในด้านรูปธรรมและนามธรรม อันเต็มไปด้วยพลังชีวิต การเจริญเติบโตและเอกลักษณ์เฉพาะ

ผลที่ได้รับจากการสร้างผลงานจิตรกรรมชุดศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้านี้ นับได้ว่าเป็นการค้นหาความรู้สึกที่แท้จริงของข้าพเจ้าที่มีต่อการสร้างสรรค์ เป็นจุดกระตุ้นจินตนาการให้เปิดกว้างสำหรับแนวทางในการพัฒนาผลงานในอนาคตและประสบการณ์การทำงานในชุดศิลปนิพนธ์นี้ ถือได้ว่าเป็นกระบวนการที่มีคุณค่าต่อการศึกษาศิลปะ ในแง่การเรียบเรียง กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะเอาไว้อย่างเป็นลำดับ ซึ่งคงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจตามสมควร

ณพ
ND
1023
ค 33
2536

ภาพประกอบ
มหาวิทยาลัยศิลปากร สงวนลิขสิทธิ์

วิทยาลัยเกษตร
ท่ามะ
นำออกนอกห้องสมุด

01130

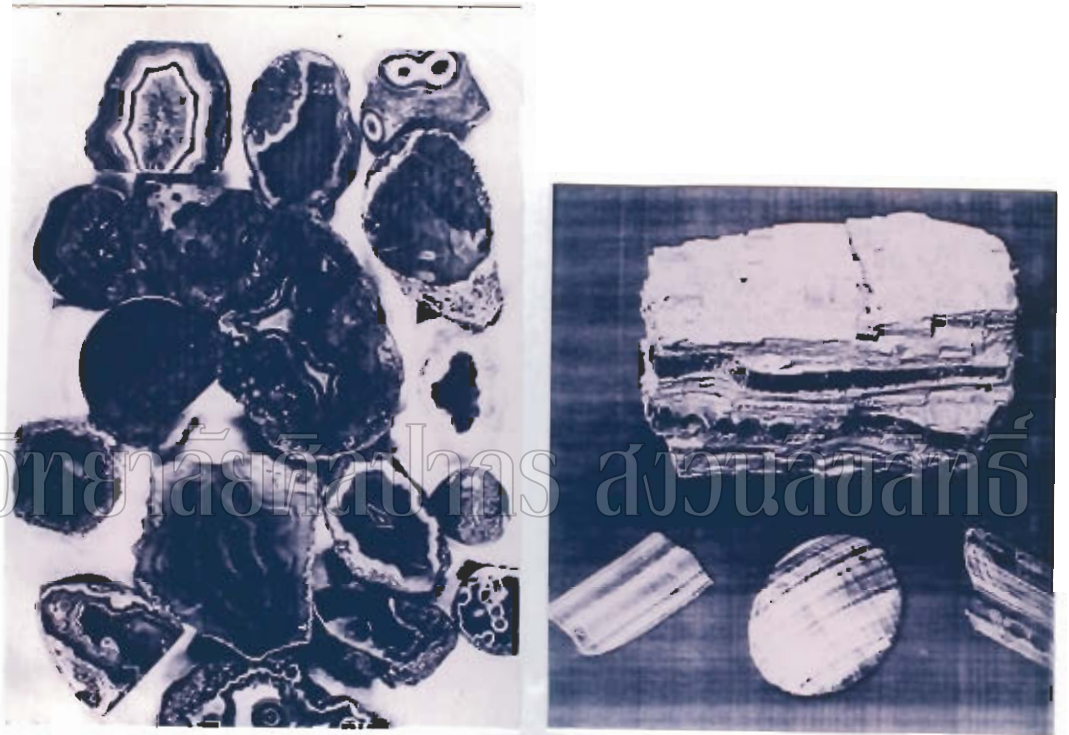
มหาวิทยาลัยศิลปากร ส่วนลิขสิทธิ์

ภาพที่ 2 : ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์จากธรรมชาติ

มหาวิทยาลัยศิลปากร ส่วนวนลิขสิทธิ์

ภาพที่ 3 : ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์จากภาพถ่ายทางอากาศ

ภาพที่ 4 : ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์จากตามธรรมชาติ

ภาพที่ ๕ : อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์

ภาพที่ ๕ : ภาพร่าง (SKETCH)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาพที่ 7 : ภาพรายละเอียดของพื้นผิว

มหาวิทยาลัยศิลปากร ลพบุรี

ภาพที่ ๑ : ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ระยษที่ ๑

ภาพที่ ๑ : ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ระยงที่ ๑

ภาพที่ 10 : ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ระยะที่ 2

มหาวิทยาลัยศิลปากร - ลงบนลิขสิทธิ์

ภาพที่ 11 : ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ระยะที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ภาพที่ 12 : ผลงานศิลปะนิพนธ์ระยะที่ ๕

มหาวิทยาลัยศิลปากร - ศูนย์ศิลปศึกษา

ภาพที่ 13 : ผลงานศิลปะในขั้นระยะที่ 1

ภาพที่ 14 : ผลงานศิลปะนิพนธ์ระยยะที่ 1

ภาพที่ 15 : ผลงานศิลปะนิพนธ์ระยะที่ 2

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยศิลปะ

ภาพที่ 16 : ผลงานศิลปะนิพนธ์ระยองที่ 2

ภาพที่ 17 : ผลงานศิลปะนิพนธ์ระยะที่ 2

รายละเอียดผลงานศิลปะพิมพ์

ผลงานศิลปะพิมพ์ระยะที่ 1

1. บันทึกของผืนดินและสายน้ำ 9	
ขนาด 160 x 200 ซม.	เทคนิคผสม
2. บันทึกของผืนดินและสายน้ำ 10	
ขนาด 160 x 200 ซม.	เทคนิคผสม
3. บันทึกของผืนดินและสายน้ำ 11	
ขนาด 160 x 200 ซม.	เทคนิคผสม

ผลงานศิลปะพิมพ์ระยะที่ 2

4. บันทึกของผืนดินและสายน้ำ 12	
ขนาด 160 x 200 ซม.	เทคนิคผสม
5. บันทึกของผืนดินและสายน้ำ 13	
ขนาด 160 x 200 ซม.	เทคนิคผสม
6. บันทึกของผืนดินและสายน้ำ 14	
ขนาด 160 x 200 ซม.	เทคนิคผสม

บรรณานุกรม

อาร์โนลด์ ทอยน์บี และ ไคซาค อีเคตะ. บทสนทนาชีวิตเลือกได้. แปลโดย สดใส ชันติวรรณงษ์.
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์เกสตีไทย, 2530.

อี.เอฟ ชูเมกเกอร์. จิตแต่แจ้ว. แปลโดย สมบูรณ์ ศุภศิลป์. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528.

Harry Rand. Hundertwasser. Production : Gudrun Bailly, 1991.

มหาวิทยาลัยศิลปากร สงวนลิขสิทธิ์

ประวัติการศึกษา

ชื่อ ดนยา เขียววัลลภ
 เกิด 30 มีนาคม 2503
 ที่อยู่ 100/895 ม.ลานทอง ถ.ติวานนท์ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (11120)
 การศึกษา

- โรงเรียนตาราคาม
- โรงเรียนพระโขนงนิทยาลัย
- วิทยาลัยช่างศิลป์ กรมศิลปากร
- คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการแสดงผลงาน

- 2529 - สีในงานจิตรกรรมร่วมสมัยของไทย
- 2534 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 37
- 2534 - นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย
- 2535 - นิทรรศการศิลปกรรม ป.ต.ท. ครั้งที่ 7
- 2535 - นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 16

เกียรติประวัติ

- 2534 - รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม นิทรรศการค้นหาธรรมชาติในตัวเอง ZAZCH
- 2535 - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทยประจำปี 2535
- 2535 - รางวัลยอดเยี่ยม นิทรรศการศิลปกรรม ป.ต.ท. ครั้งที่ 7 หัวข้อ "อนุรักษ์สร้างสรรค์ จรรโลงโลกสวย"