

ร่มเงาจากป่าชายเลนบางขุนเทียน

โดย

นายเข็มชาติ รัตน์ปิยะภากรณ์

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์ศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2562

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ร่มเงาจากป่าชายเลนบางขุนเทียน

โดย
นายเชมชาติ รัตน์ปิยะภากรณ์

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์ศึกษา แผนก ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2562
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

SHADE OF BANG KHUN TIEN' S MANGROVE FOREST

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for Master of Fine Arts (VISUAL ARTS EDUCATION)

Graduate School, Silpakorn University

Academic Year 2019

Copyright of Graduate School, Silpakorn University

หัวข้อ	ร่มเงาจากป่าชายเลนบางขุนเทียน
โดย	เชมชาติ รัตน์ปิยะภากรณ์
สาขาวิชา	ทัศนศิลป์ศึกษา แผนก ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก	รองศาสตราจารย์ ทิพนตร์ แยมมณีชัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับพิจารณาอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต

.....คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช)

พิจารณาเห็นชอบโดย

.....ประธานกรรมการ
(ศาสตราจารย์ เกียรติคุณพิชณุ ศุภนิมิตร)

.....อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
(รองศาสตราจารย์ทิพนตร์ แยมมณีชัย)

.....อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน)

.....ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(รองศาสตราจารย์สรณรงค์ สิงห์เสนี)

61901304 : ทัศนศิลป์ศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญาโทมหาบัณฑิต

คำสำคัญ : จิตรกรรม แสงสี แสงเงา พื้นผิว ป่าชายเลนบางขุนเทียน

นาย เขมชาติ รัตน์ปิยะภากรณ์: ร่มเงาจากป่าชายเลนบางขุนเทียน อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ : รองศาสตราจารย์ ทิพนธ์ แย้มมณีชัย

วิทยานิพนธ์หัวข้อ “ร่มเงาจากป่าชายเลนบางขุนเทียน” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลในเรื่องของป่าชายเลนบางขุนเทียนโดยนำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานทัศนศิลป์ในช่วงเวลาบรรยากาศต่างๆที่มีสีสัน แสงเงาที่แตกต่างกัน และถ่ายทอดผลงานศิลปะสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคสีอะคริลิก (Acrylic) และรูปแบบที่ปรากฏร่องรอยฝีแปรงอย่างอิสระเฉพาะที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนเอง ทำให้ผู้ชมได้เห็นถึงความสวยงามของป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยรากไม้กิ่งก้านสาขาสลับซับซ้อนมีชีวิตชีวาที่เกิดขึ้นจาก “ร่มเงา” จากป่าชายเลน บรรยากาศในเวลาต่างๆ ทำให้เกิดแสงเงาที่แตกต่างกัน ดูแล้วมีความรู้สึกที่หลากหลายอารมณ์ในการรับชม

ขอบเขตของการศึกษาเป็นการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ป่าชายเลนบางขุนเทียนบรรยากาศในช่วงเวลาต่างๆ ที่เกิดจากรู้สึกประทับใจตั้งแต่แรกเห็นของสุนทรียภาพในรูปแบบผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย โดยใช้เทคนิคสีอะคริลิก (Acrylic) บนผ้าใบที่ปรากฏร่องรอยฝีแปรงอย่างอิสระในผลงานทำให้เกิดรูปแบบในงานจิตรกรรมที่มีลักษณะเฉพาะตน

ผลของการศึกษา และการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ ได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์ และสร้างสรรค์ผลงานตามแนวความคิด และการศึกษาที่ได้วางแผนไว้โดยการศึกษาจากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.ทางด้านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวิธีคิดในเรื่องของป่าชายเลน และศิลปกรรมเพื่อเป็นฐานข้อมูลที่ใช้ในการอ้างอิงตามหลักความเป็นจริงได้ 2.ทางรูปแบบได้ศึกษาผลงานศิลปะที่เกี่ยวข้องทางด้านรูปแบบ และเทคนิคที่คล้ายคลึงกันกับผลงานของตนเอง 3.ทางด้านเทคนิค แสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกที่ถ่ายทอดผลงานด้านจิตรกรรมร่วมสมัย โดยใช้สีอะคริลิก (Acrylic) พู่กันทิ้งร่องรอยบนผืนผ้าใบ และใช้เกรียงปาดสีสร้างพื้นผิว โดยมีรูปแบบเป็น 2 มิตรวมกันทั้ง 4 ชั้นงาน ชั้นที่ 1 ขนาด 100 x 240 ซม. ชั้นที่ 2 ขนาด 100 x 240 ซม. ชั้นที่ 3 ขนาด 100 x 240 ซม. และชั้นที่ 4 ขนาด 100 x 240 ซม.

61901304 : Major (VISUAL ARTS EDUCATION)

Keyword : PAINTING/LIGHT COLOR/SHADE/TEXTURE/BANG KHUN TIEN'S MANGROVE FOREST

MR. KHEMACHART RATPIYAPAPORN : SHADE OF BANG KHUN TIEN' S
MANGROVE FOREST THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR TIPPANET
YAEMMANEECHAI, Ph.D.

Thesis title “Shade of Bang Khun Tien’s Mangrove forest” The object is to study information title of Bang Khun Tien’s Mangrove forest by creating it as a visual art work in time of atmosphere colorful, different light shadows and conveying creative art with Acrylic paint and appearance model brush marks Independently, only with Unique. Allowing viewers to see the beauty of abundant mangrove forest full of roots and branches complex, lively look that arises from “Shade” from the Mangrove forest atmosphere at various time, causing different shadows. After watching, there are a variety of feeling to watch.

The scope of education is a creating visual art works Bang Khun Tien Mangrove forest atmosphere at various time. Caused by feelings first impressionism of aesthetic in from contemporary painting, by technique Acrylic colors on canvas that appeared brush marks freely in the work result in from painting work specific characteristics.

The results of the study and this creation of thesis, analyze three data and create works according to concepts and planned studies by education from data related as follows:

1) In the content, related how to think of the Mangrove forest and the art work is to be a data base used in reference to the truth. 2) Conformation studied Artist related mind set and technique similar to their own work. 3) technique in side show the emotions that convey the work in contemporary painting by acrylic colors, paint brush is to leave mark on canvas and to use a palette knife on the surface paint with form two dimension the set of this artwork consisted of 4 pieces: 1) artwork size 100 x 240 cm. 2) artwork size 100 x 240 cm. 3) artwork size 100 x 240 cm. 4) artwork size 100x240 cm.

กิตติกรรมประกาศ

การสร้างสรรค์และค้นคว้าผลงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ร่มเงาจากป่าชายเลนบางขุนเทียน” ที่นำเสนอผ่านผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยได้สำเร็จร่ว่งตามเป้าหมายที่ได้คาดหวังไว้ งานจะไม่สำเร็จหากไม่มีแรงบันดาลใจ ความมานะพยายาม คำแนะนำแนวทางการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องในตัวผลงาน จากอาจารย์ที่ปรึกษา และคณาจารย์ทุกท่าน ซึ่งให้ความอนุเคราะห์ ความเมตตากรุณา ให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ และแน่นอนสิ่งเหล่านี้เป็นที่มาของแรงผลักดันที่ทำให้ข้าพเจ้ามีกำลังใจในการค้นคว้าและสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในชุดนี้ ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษารองศาสตราจารย์ทิพนทร์ แยมมณีชัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน ที่ให้ความกรุณาชี้แนะแนวทาง เทคนิค วิธีการต่างๆ ในการสร้างสรรค์ผลงาน ทำให้เกิดการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขอขอบคุณการชี้แนะในการค้นคว้าทดลองข้อมูลในเชิงทฤษฎี รวมถึงการจัดรูปเล่มวิทยานิพนธ์ให้สำเร็จร่ว่งเป็นไปได้อย่างดี

ขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิต และศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เกาทอง ที่ให้ความกรุณาชี้แนะแนวทางเทคนิค วิธีการต่างๆ ข้อบกพร่องในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ทำให้ข้าพเจ้าเพิ่มพูนความรู้ในการค้นคว้าสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในชุดนี้

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์คงศักดิ์ กลูกกลางดอน และอาจารย์ ดร.ริณญาภัทร์ นิธิภัทรอนันต์ ที่ให้ความกรุณาชี้แนะแนวทาง มองเห็นในความสามารถ ความถนัดเฉพาะ ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ และเป็นแรงผลักดันที่ทำให้ข้าพเจ้ามีความมั่นใจ ว่าตนนั้นเดินมาถูกทางแล้ว

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกรองศาสตราจารย์ สรรณรงค์ สิงห์เสนี ที่ให้ความกรุณาช่วยชี้แนะแนวทางในการตรวจเล่มวิทยานิพนธ์ให้แก่ข้าพเจ้า

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์และคณะศึกษาศาสตร์ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการให้คำแนะนำ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ ทำให้ข้าพเจ้าได้เพิ่มพูนความรู้ และมีทัศนคติที่กว้างขึ้น

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์และคณะศึกษาศาสตร์ ที่คอยให้อำนวยความสะดวก ติดต่อประสานงาน จนงานสำเร็จร่ว่งเป็นไปได้อย่างดี

ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ผู้ให้กำเนิดที่คอยให้กำลังใจ สนับสนุนในเรื่องการศึกษา และเป็นตัวอย่างที่ดีให้ข้าพเจ้ามีแรงผลักดัน มีความมานะพยายามในการที่จะเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ จนสำเร็จลุล่วง

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้อง ๆ ทศนศิลป์รุ่น 10 ที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นระยะเวลา2ปีมานี้ เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกัน เป็นแรงผลักดันที่มีพลังอย่างมากทำให้ไม่ท้อถอย และช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในห้องเรียน ทำให้มีประสบการณ์ มุมมองที่หลากหลายกับทัศนคติใหม่ๆ ที่น่าจดจำในช่วงเวลาหนึ่งสำหรับข้าพเจ้า

เขมชาติ รัตน์ปิยะภากรณ์

สารบัญ

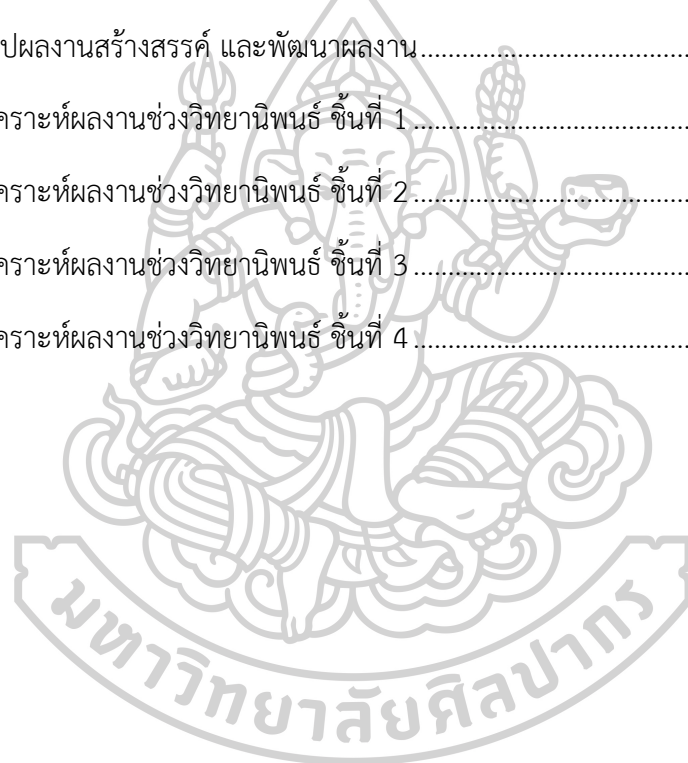
	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
กิตติกรรมประกาศ	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญตาราง.....	ญ
สารบัญรูปภาพ.....	ฎ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา.....	4
1.3 กรอบแนวความคิดในการสร้างสรรค์	4
1.4 สมมติฐานของการศึกษา.....	5
1.5 ขอบเขตของการศึกษา.....	5
1.6 ขั้นตอนวิธีการศึกษาของการสร้างสรรค์.....	5
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ	6
1.8 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์	6
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในศึกษาค้นคว้า	7
1.9 งบประมาณที่ใช้ในการสร้างสรรค์.....	7
1.10 ประโยชน์ที่จะได้รับ	7
บทที่ 2 เอกสารข้อมูลศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง.....	8
1. อิทธิพลจากทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของป่าชายเลนบางขุนเทียน	8
1.1 ป่าชายเลน หรือป่าโกงกาง	8

1.2 รากป่าไผ่กิ่งกวาง	9
1.3 ลักษณะดินป่าชายเลน.....	10
1.4 ลักษณะสภาพภูมิอากาศ	11
1.5 น้ำขึ้นน้ำลง.....	12
2. แนวทางศิลปกรรม	14
2.1 รูปแบบศิลปะในลัทธิความประทับใจ	15
2.2 บทบาทของกลุ่มลัทธิความประทับใจ.....	17
2.3 หลักสุนทรียภาพของลัทธิความประทับใจ.....	17
2.4 วิธีการสร้างงานของพวกอิมเพรสชันนิสม์.....	18
2.5 จิตรกรของลัทธิอิมเพรสชันนิสม์.....	19
3. อิทธิพลทางศิลปะ.....	19
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการสร้างสรรค์.....	46
3.1 แนวความคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน.....	46
3.2 รูปแบบของงานสร้างสรรค์.....	46
3.3 วิธีการดำเนินงาน.....	46
3.3.1 ขั้นตอนการศึกษา และรวบรวมข้อมูล.....	47
3.3.2 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล.....	47
3.3.3 ขั้นตอนการสร้างผลงานวิทยานิพนธ์.....	48
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานขั้นที่ 1.....	49
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานขั้นที่ 2.....	52
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานขั้นที่ 3.....	56
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานขั้นที่ 4.....	60
3.4 วัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน	63
3.5 รายละเอียดของระยะเวลาในการดำเนินงาน.....	65

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์การสร้างสรรค์	66
4.1 ผลงานสร้างสรรค์ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์	66
ช่วงพัฒนาแนวความคิดและวิธีการสร้างสรรค์ (ก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 1)	67
สรุปผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 1.....	68
ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 1	69
ช่วงพัฒนาแนวความคิดและวิธีการสร้างสรรค์(ก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2).....	72
สรุปผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2.....	73
ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2.....	73
4.2 ผลงานงานสร้างสรรค์ช่วงวิทยานิพนธ์	81
ผลงานช่วงวิทยานิพนธ์.....	82
สรุปผลงานวิทยานิพนธ์.....	92
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์	93
5.1 สรุปผลการสร้างสรรค์.....	93
5.2 การอภิปรายผลงาน	93
5.3 ข้อเสนอแนะ	95
รายการอ้างอิง	96
ภาคผนวก.....	98
ประวัติผู้เขียน.....	104

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1 ตารางการวิเคราะห์ผลงานศิลปิน.....	44
ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดของระยะเวลาในการดำเนินงาน	65
ตารางที่ 3 วิเคราะห์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 1.....	67
ตารางที่ 4 วิเคราะห์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2.....	72
ตารางที่ 5 สรุปผลงานสร้างสรรค์ และพัฒนาผลงาน.....	80
ตารางที่ 6 วิเคราะห์ผลงานช่วงวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1.....	83
ตารางที่ 7 วิเคราะห์ผลงานช่วงวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2.....	85
ตารางที่ 8 วิเคราะห์ผลงานช่วงวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3.....	87
ตารางที่ 9 วิเคราะห์ผลงานช่วงวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4.....	89

สารบัญรูปภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1 ป่าชายเลน หรือป่าโกงกาง	9
ภาพที่ 2 ภาพถ่ายรากลป่าโกงกาง.....	10
ภาพที่ 3 ลักษณะดินป่าชายเลน.....	11
ภาพที่ 4 ลักษณะภูมิอากาศ.....	12
ภาพที่ 5 การแสดงช่วงเวลาของน้ำขึ้นน้ำลง.....	14
ภาพที่ 6 ตัวอย่างผลงานรูปแบบความประทับใจ.....	16
ภาพที่ 7 จอห์น คอนสเตเบิล (John Constable).....	19
ภาพที่ 8 โกลด์ โมเนท์ (Claude Monet).....	21
ภาพที่ 9 ปอล เซซาน (Paul Cézanne).....	22
ภาพที่ 10 พีท มอนเดรียน (Piet Mondriaan).....	25
ภาพที่ 11 ผลงานภาพ The White Horse 1819 ของศิลปิน จอร์น คอนสเตเบิล.....	26
ภาพที่ 12 ผลงานภาพ The Hay Wain 1821 ของศิลปิน จอร์น คอนสเตเบิล.....	27
ภาพที่ 13 ผลงานภาพ The Hay Wain 1820 ของศิลปิน จอร์น คอนสเตเบิล.....	27
ภาพที่ 14 ผลงานภาพ Stratford Mill (full-size sketch) (1819) ของศิลปิน จอร์น คอนสเตเบิล.....	28
ภาพที่ 15 ผลงานภาพ Stratford Mill (full-size sketch) (1819) ของศิลปิน จอร์น คอนสเตเบิล.....	28
ภาพที่ 16 ผลงานภาพ Salisbury Cathedral from the Meadows (1829) ของศิลปิน จอร์น คอนสเตเบิล	29
ภาพที่ 17 ผลงานภาพ Salisbury Cathedral from the Meadows (1830) ของศิลปิน จอร์น คอนสเตเบิล	29
ภาพที่ 18 ผลงานภาพ Salisbury Cathedral from the Meadows (1831) ของศิลปิน จอร์น คอนสเตเบิล	30

ภาพที่ 19 ผลงานภาพ Salisbury Cathedral from the Bishop's Grounds (1826) ของศิลปิน จอร์จ คอนสแตนติน	30
ภาพที่ 20 ผลงานภาพ Hadleigh Castle (1828) ของศิลปิน จอร์จ คอนสแตนติน	31
ภาพที่ 21 ผลงานภาพ Hadleigh Castle (1828) ของศิลปิน จอร์จ คอนสแตนติน	31
ภาพที่ 22 ผลงานภาพ Impressionism Sunrise, 1872 ของศิลปิน โกลด์ โมเนท์	32
ภาพที่ 23 ผลงานภาพ Bordighera, 1908 ของศิลปิน โกลด์ โมเนท์	33
ภาพที่ 24 ผลงานภาพ The Artist's Garden at Giverny (1900) ของศิลปิน โกลด์ โมเนท์	33
ภาพที่ 25 ผลงานภาพ The Artist's Garden at Giverny (1900) ของศิลปิน โกลด์ โมเนท์	34
ภาพที่ 26 ผลงานภาพ The Artist's Garden at Giverny (1900) ของศิลปิน โกลด์ โมเนท์	34
ภาพที่ 27 ผลงานภาพ Apple Trees in Bloom at Giverny (1900) ของศิลปิน โกลด์ โมเนท์	35
ภาพที่ 28 ผลงานภาพ Vétheuil, Afternoon (1901) ของศิลปิน โกลด์ โมเนท์	35
ภาพที่ 29 ผลงานภาพ Vétheuil dans la matinée (in the Morning) (1901) ของศิลปิน โกลด์ โมเนท์	36
ภาพที่ 30 ผลงานภาพ Vétheuil dans la matinée (1901) ของศิลปิน โกลด์ โมเนท์	36
ภาพที่ 31 ผลงานภาพ The Avenue at the Jas de Bouffan (1874) ของศิลปิน ปอล เซซาน	37
ภาพที่ 32 ผลงานภาพ The Brook (1898) ของศิลปิน ปอล เซซาน	37
ภาพที่ 33 ผลงานภาพ Forest (1902) ของศิลปิน ปอล เซซาน	38
ภาพที่ 34 ผลงานภาพ Evening; Red Tree, 1908 ของศิลปิน พีท มอนเดรียน	38
ภาพที่ 35 ผลงานภาพ Village Church, 1894 ของศิลปิน พีท มอนเดรียน	39
ภาพที่ 36 ผลงานภาพ Spring Sun 1909 ของศิลปิน พีท มอนเดรียน	39
ภาพที่ 37 เอกชัย ลวดสูงเนิน	40
ภาพที่ 38 ผลงานภาพ ต้นไม้ใหญ่ในสวน (2019)	41
ภาพที่ 39 ผลงานภาพ สระคีนดาบ (2019) ของศิลปิน เอกชัย ลวดสูงเนิน	42
ภาพที่ 40 ผลงานภาพ สระคีนดาบ (2019) ของศิลปิน เอกชัย ลวดสูงเนิน	42

ภาพที่ 41 ผลงานภาพ ภาพทิวทัศน์ที่จังหวัดนิงบิง (2019) ของศิลปิน เอกชัย ลวดสูงเนิน.....	43
ภาพที่ 42 ภาพถ่ายสถานที่ป่าชายเลนบางขุนเทียนช่วงเวลาตอนกลางวัน (ผลงานชิ้นที่ 1).....	49
ภาพที่ 43 ภาพผลงานสร้างสรรค์ชิ้นที่ 1.....	49
ภาพที่ 44 ภาพผลงานสร้างสรรค์ชิ้นที่ 1.....	50
ภาพที่ 45 ภาพผลงานสร้างสรรค์ชิ้นที่ 1.....	50
ภาพที่ 46 ภาพผลงานสร้างสรรค์ชิ้นที่ 1.....	51
ภาพที่ 47 ภาพผลงานสร้างสรรค์ชิ้นที่ 1.....	51
ภาพที่ 48 ภาพถ่ายสถานที่ป่าชายเลนบางขุนเทียนช่วงเวลาตอนเย็น (ผลงานชิ้นที่ 2).....	52
ภาพที่ 49 ภาพผลงานสร้างสรรค์ชิ้นที่ 2.....	52
ภาพที่ 50 ภาพผลงานสร้างสรรค์ชิ้นที่ 2.....	53
ภาพที่ 51 ภาพผลงานสร้างสรรค์ชิ้นที่ 2.....	53
ภาพที่ 52 ภาพผลงานสร้างสรรค์ชิ้นที่ 2.....	54
ภาพที่ 53 ภาพผลงานสร้างสรรค์ชิ้นที่ 2.....	54
ภาพที่ 54 ภาพผลงานสร้างสรรค์ชิ้นที่ 2.....	55
ภาพที่ 55 ภาพผลงานสร้างสรรค์ชิ้นที่ 2.....	55
ภาพที่ 56 ภาพถ่ายสถานที่ป่าชายเลนบางขุนเทียนช่วงเวลาตอนเย็น (ผลงานชิ้นที่ 3).....	56
ภาพที่ 57 ภาพผลงานสร้างสรรค์ชิ้นที่ 3.....	56
ภาพที่ 58 ภาพผลงานสร้างสรรค์ชิ้นที่ 3.....	57
ภาพที่ 59 ภาพผลงานสร้างสรรค์ชิ้นที่ 3.....	57
ภาพที่ 60 ภาพผลงานสร้างสรรค์ชิ้นที่ 3.....	58
ภาพที่ 61 ภาพผลงานสร้างสรรค์ชิ้นที่ 3.....	58
ภาพที่ 62 ภาพผลงานสร้างสรรค์ชิ้นที่ 3.....	59
ภาพที่ 63 ภาพผลงานสร้างสรรค์ชิ้นที่ 3.....	59
ภาพที่ 64 ภาพถ่ายสถานที่ป่าชายเลนบางขุนเทียนช่วงเวลากลางวัน (ผลงานชิ้นที่ 4).....	60

ภาพที่ 65 ภาพผลงานสร้างสรรค์ชั้นที่ 4.....	60
ภาพที่ 66 ภาพผลงานสร้างสรรค์ชั้นที่ 4.....	61
ภาพที่ 67 ภาพผลงานสร้างสรรค์ชั้นที่ 4.....	61
ภาพที่ 68 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 1 ชั้นที่ 1 ขนาด A3 (10 สิงหาคม 2562).....	69
ภาพที่ 69 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 1 ชั้นที่ 2 ขนาด A3 (10 สิงหาคม 2562).....	69
ภาพที่ 70 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 1 ชั้นที่ 3 ขนาด A1 (17 สิงหาคม 2562).....	70
ภาพที่ 71 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 1 ชั้นที่ 4 ขนาด A1 (24 สิงหาคม 2562).....	70
ภาพที่ 72 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 1 ชั้นที่ 5 ขนาด 90x120 ซม. (31 สิงหาคม 2562).....	71
ภาพที่ 73 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 1 ชั้นที่ 6 (ขนาด 90x120 ซม.) (31 สิงหาคม 2562) ..	71
ภาพที่ 74 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2 ชั้นที่ 1 ขนาด A3 (7 กันยายน 2562).....	73
ภาพที่ 75 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2 ชั้นที่ 2 ขนาด A3 (7 กันยายน 2562).....	74
ภาพที่ 76 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2 ชั้นที่ 3 ขนาด A3 (14 กันยายน 2562).....	74
ภาพที่ 77 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2 ชั้นที่ 4 ขนาด A3 (21 กันยายน 2562).....	75
ภาพที่ 78 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2 ชั้นที่ 5 ขนาด 50 x 70 ซม. (28 กย. 2562).....	75
ภาพที่ 79 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2 ชั้นที่ 6 ขนาด 50 x 70 ซม. (28 กย. 2562).....	76
ภาพที่ 80 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2 ชั้นที่ 7 ขนาด 50 x 70 ซม. (5 ตุลาคม 2562).....	76
ภาพที่ 81 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2 ชั้นที่ 8 ขนาด 60 x 80 ซม. (12 ตุลาคม 2562).....	77
ภาพที่ 82 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2 ชั้นที่ 9 ขนาด 60 x 80 ซม. (19 ตุลาคม 2562).....	77
ภาพที่ 83 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2 ชั้นที่ 10 (ขนาด A3) (26 ตุลาคม 2562).....	78
ภาพที่ 84 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2 ชั้นที่ 11 ขนาด 90 x 120 ซม. (9 พฤศจิกายน 2562)	78
ภาพที่ 85 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2 ชั้นที่ 12 ขนาด 100 x 240 ซม. (14 ธันวาคม 2562)	79
ภาพที่ 86 ภาพวิเคราะห์ผลงานช่วงวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1 (15 กุมภาพันธ์ 2563).....	82

ภาพที่ 87 ภาพวิเคราะห์ผลงานช่วงวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2 (14 มีนาคม 2563)..... 84

ภาพที่ 88 ภาพวิเคราะห์ผลงานช่วงวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3 (4 เมษายน 2563) 86

ภาพที่ 89 ผลงานช่วงวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4 (22 เมษายน 2563) 88

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

บางขุนเทียนถิ่นบ้าน นานมี

เทียนว่าเทียนแรงสี สว่างเฝ้า

เย็นยามพระสุริยลี ลาโลกลงแม่

เทียนแม่จูดจับเข้า สู้อหองหาใคร

(นิราศนรินทร์)¹

ป่าชายเลน (mangroves forest) คือ ระบบนิเวศที่ประกอบไปด้วยพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์หลายชนิด ดำรงชีวิตร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่เป็นดินเลน น้ำกร่อย และมีน้ำทะเลท่วมถึงอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นจึงพบป่าชายเลนปรากฏอยู่ทั่วไปตามบริเวณที่เป็นชายฝั่งทะเล ปากแม่น้ำ ทะเลสาบ และรอบเกาะแก่งต่างๆ ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล พันธุ์ไม้ที่มีมาก และมีบทบาทสำคัญที่สุดในป่าชายเลนคือ ไม้โกงกาง ในระบบนิเวศป่าชายเลนประกอบไปด้วย พืชสัตว์หน้าดินขนาดเล็ก เช่น สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก(แพลงก์ตอนสัตว์ ปู ไส้เดือนทะเล และสัตว์น้ำชนิดอื่นๆ เช่น ปลา กุ้ง ปู รวมไปถึง นก สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม พวกธาตุอาหาร เกลือแร่ น้ำ ซากพืช ซากสัตว์ พืชพันธุ์ไม้ต่างๆ ในป่าชายเลน รวมไปถึงไดอะตอม แพลงก์ตอนพืช และสาหร่าย เป็นต้น

ป่าชายเลนมีประโยชน์ทั้งทางด้านนิเวศวิทยา การดำรงชีวิตของมนุษย์สัตว์และยังเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งของชายฝั่งทะเล ได้แก่ เป็นแหล่งอาหาร แหล่งอนุบาล และที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆ รวมถึงมนุษย์ พืชในป่าชายเลนสามารถนำมาใช้เป็นผักพื้นบ้าน ป่าชายเลนช่วยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่งและใกล้เคียง โดยเฉพาะหญ้าทะเล และปะการัง ป่าชายเลนมีบทบาทในการรักษาสมดุลของธาตุอาหาร และความอุดมสมบูรณ์ของน้ำทะเลชายฝั่ง ซึ่งจะส่งผลถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมง และยังทำหน้าที่เหมือนปราการบรรเทาความรุนแรงของคลื่นและลม

¹ นายนรินทร์จิเบศร์ (2467). **โคลงนิราศนรินทร์**, (แจกในงานกฐินพระราชทาน มหาเสวกตรีพระยาอาหารธุระศิลป์). พระนคร, โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร.

เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ นอกจากนี้ ยังมีประโยชน์ในการก่อสร้าง เช่น ไม้เสาเข็ม ไม้ค้ำยัน ไม้ก่อสร้าง แพลลา อุปกรณ์การประมง เฟอร์นิเจอร์ ไม้หลายชนิดนำมาสกัดได้แทนนิน เพื่อใช้ทำน้ำหมัก ทำสี ทำกาวย ย้อมอวน ฟอกหนัง เป็นต้น

สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรป่าชายเลน

ป่าชายเลนที่พบอยู่ในบริเวณพื้นที่ป่าชายฝั่งทะเลของแขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียนมีสภาพค่อนข้างเสื่อมโทรม เนื่องจากได้รับอิทธิพลความรุนแรงจากคลื่น และกระแสน้ำที่มีความรุนแรงมาก ป่าชายเลนบริเวณนี้จะขึ้นอยู่ตลอดชายฝั่งทะเล แต่เป็นแนวแคบ ๆ ประมาณ 0-150 เมตร โดยพบว่าสาเหตุที่ทำให้ทรัพยากรป่าชายเลนเสื่อมโทรม มีสาเหตุดังนี้

1. สาเหตุเกิดจากธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของกระแสน้ำหมุน และคลื่นทะเลบริเวณปากอ่าวไทย ทำให้ชายฝั่งทะเลถูกกัดเซาะพังทลาย และจมหายไปใต้น้ำ พื้นที่ที่สูญหายไปเป็นป่าชายเลนทั้งสิ้น ส่งผลกระทบต่อส่งผลกระทบต่อชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นได้รับความเดือดร้อน และไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนได้เช่นเดิม

2. การเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลน เพื่อเปลี่ยนเป็นพื้นที่สำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยเฉพาะการเลี้ยงกุ้งแบบธรรมชาติ นาเกลือ เกษตรกรรม เมืองและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งจากการสำรวจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ภายในขอบเขตการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน ปี พ.ศ. 2543 เป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจำนวน 22,769.19 ไร่ นาเกลือจำนวน 51.24 ไร่ เกษตรกรรมจำนวน 965.04 ไร่ เมืองและสิ่งก่อสร้างจำนวน 5,849.61 ไร่ พื้นที่ทิ้งร้างจำนวน 223.19 ไร่ และพื้นที่เปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งจำนวน 886.33 ไร่

3. กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนไม่รัดกุม การดำเนินการบังคับใช้กฎระเบียบ และกฎหมายยังขาดประสิทธิภาพ รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนมีความซับซ้อน

4. นโยบาย และแผนการอนุรักษ์ป่าชายเลนไม่ชัดเจนเพียงพอ การดำเนินการแก้ไขปัญหาป่าชายเลนเสื่อมโทรมยังขาดการบูรณาการในภาพรวมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นโยบาย และแผนการอนุรักษ์ป่าชายเลนไม่ชัดเจน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ส่งผลให้การดำเนินการขาดประสิทธิภาพ ไม่สามารถจัดการพื้นที่ป่าชายเลนได้อย่างเป็นระบบ

5) การขาดความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ในกลุ่มบุคคลระดับต่างๆ ทั้งระดับผู้บริหารประเทศ นักการเมือง เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแล ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป เป็นผลให้เกิดการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนอย่างไม่เหมาะสม โดยไม่คำนึงถึงผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว²

ปัญหาเนื่องจากความเจริญได้เข้ามาทำให้นายทุนเข้ามากว้านซื้อที่ดินจากชาวบ้านเพื่อเก็งกำไร เพราะนายทุนให้ราคาแพงจึงทำให้ชาวบ้านตัดสินใจขาย และนายทุนก็เอาไปประกอบธุรกิจเปิดร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆ ทำให้ป่าชายเลนบางส่วนถูกทำลายไปเพราะนายทุนต่างก็มาเปิดร้านอาหารกันมากมาย จึงทำให้ระบบนิเวศทางธรรมชาติถูกทำลายไป

นอกจากนี้แล้วชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเองยังไม่มีจิตสำนึกที่จะอนุรักษ์ และทะนุถนอมสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งธรรมชาติ ต่างก็ทิ้งขยะเกลื่อนกลาดตามสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นสถานที่ป่าชายเลน ป่าโกงกาง และทะเลบางขุนเทียน อีกทั้งจากที่สังเกตจากสถานที่ท่องเที่ยวตามป่าชายเลน และทะเลบางขุนเทียนสะพานทางเท้าที่มีไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เดินเยี่ยมชมป่าชายเลนเกิดสภาพความเสียหาย และชำรุดโดยเป็นส่วนน้อยที่จะมีการซ่อมบำรุง หากแต่นักท่องเที่ยวใช้ทางเดินไม่ช่วยการรักษาสีเขียวแวดล้อม ทั้งธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น

ดังนั้นจากปัญหาต่างๆที่ได้กล่าวข้้นมานั้น ไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของป่าชายเลนเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอื่นๆทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นป่าชายเลน ,ป่าโกงกาง,ทะเลบางขุนเทียนและสัตว์น้ำ หรือสัตว์เลื้อยคลานที่อยู่ตามป่าชายเลนโดยตรงด้วย ซึ่งอาจจะเป็ผลมาจากชาวบ้าน และนักท่องเที่ยวที่ไม่ช่วยกันรักษาความสะอาด สภาพแวดล้อมป่าชายเลน หรือผลมาจากชุมชนเมืองนักลงทุนที่ขยายตัวออกมาประกอบการค้าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตามพื้นที่ของป่าชายเลนที่อยู่ริมน้ำ ทำให้บรรยากาศของธรรมชาติดูเสื่อมโทรม และความงดงามของธรรมชาติที่คงอยู่ค่อยๆถูกทำลายไปในที่สุด

ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าเติบโตมาในย่านบางขุนเทียนที่มีธรรมชาติอยู่ใกล้ตัว จึงมีความผูกพันกับธรรมชาติ จำพวกป่าชายเลน หรือป่าโกงกางที่ขึ้นตามริมน้ำข้างร้านอาหาร และแหล่งอนุรักษ์ป่าชายเลน ซึ่งเป็นธรรมชาติอันงดงามในมุมมองของข้าพเจ้าจึงเกิดความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย จึงต้องการบันทึกสภาพนี้ไว้ที่สะท้อนคุณค่าความประทับใจหวงแหนป่าชายเลน และถ่ายทอดให้เห็นสุนทรียภาพที่มีพลังความงดงามของธรรมชาติ ผ่านรูปร่างรูปทรง ของกิ่งไม้และรากเสมือนการเคลื่อนไหวไปมา มีจังหวะ ลีลา แสงเงา สีเส้นที่กลมกลืนไปกับ บรรยากาศ ในช่วงของเวลาที่แตกต่างกัน จนเกิดเป็นความรักความหวงแหนสภาพธรรมชาติของป่าชายเลนบางขุนเทียน ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านของข้าพเจ้า

² ระบบฐานข้อมูลกลาง และมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. **ป่าชายเลน.** (2556) สืบค้นจาก https://km.dmcr.go.th/th/c_1/s_418/d_19110

1.2 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพื่อศึกษาข้อมูลในเรื่องของป้าชายเลนบางขุนเทียนที่นำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานทัศนศิลป์ บรรยากาศในช่วงเวลาต่างๆที่มีสีสัน แสงเงาในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน และถ่ายทอดผลงานศิลปะสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคและรูปแบบเฉพาะที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนเอง เพื่อบันทึกให้เห็นถึงความสวยงามของป้าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยรากไม้กิ่งก้านสาขา สลับซับซ้อนมีชีวิตชีวาที่เกิดขึ้นจาก “ร่มเงา” ของป้าชายเลน บรรยากาศในเวลาต่างๆ ทำให้เกิดแสงเงาที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดความรักและความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติผ่านผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย

1.3 กรอบแนวความคิดในการสร้างสรรค์

แรงบันดาลใจ	แนวทางทางศิลปกรรม	รูปแบบ	เทคนิค
แรงบันดาลใจเนื่องจากข้าพเจ้าเติบโตมาในย่านบางขุนเทียนที่มีธรรมชาติอยู่ใกล้ตัว จึงมีความผูกพันกับธรรมชาติ จำพวกป้าชายเลน หรือป่าโกงกางที่ขึ้นตามริมน้ำข้างร้านอาหาร และแหล่งอนุรักษ์ป้าชายเลน ซึ่งเป็นธรรมชาติอันงดงามในมุมมองของข้าพเจ้า	- CLAUDE MONET - PIET MONDRIAN - เอกชัย ลวดสูงเนิน	จิตรกรรมร่วมสมัย	สีอะคริลิคบนผ้าใบที่ใช้พู่กันทั้งร่องรอยสีแปรงและเกรียงปาดสี (Palette Knife)

ผลงานวิทยานิพนธ์เรื่อง ร่มเงาจากป้าชายเลนบางขุนเทียน

นำเสนอเป็นผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย จำนวนทั้งหมด 4 ชิ้น

แนวความคิด ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย ที่สะท้อนคุณค่าความประทับใจของป้าชายเลน และถ่ายทอดให้เห็นสุนทรียภาพที่มีพลังความงดงามของธรรมชาติ ผ่านรูปร่างรูปทรง ของกิ่งไม้และราก เเสมือนการเคลื่อนไหวไปมา มีจังหวะ ลีลา แสงเงา สีสันที่กลมกลืนไปกับ บรรยากาศ ในช่วงของเวลาต่างๆ ที่มีสีสัน ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน จนเกิดเป็นความรักความหวงแหนสภาพธรรมชาติของป้าชายเลนบางขุนเทียน ซึ่งเปรียบเช่นบ้านของข้าพเจ้า

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการสร้างสรรค์

1.4 สมมติฐานของการศึกษา

ได้ผลงาน ”ร่มเงาจากป่าชายเลนบางขุนเทียน” เพื่อที่จะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกในบรรยากาศช่วงเวลาต่างๆ ที่ดูมีสีสันแสงเงาที่แตกต่างออกจากกันไป เป็นรูปแบบผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย อีกทั้งคาดว่าตัวผลงานสามารถสะท้อนให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกหวงแหนเห็นคุณค่าอยากช่วยกันรักษาบรรยากาศสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของป่าชายเลนให้อยู่ตลอดไป และซึมซับกับความรู้สึกของบรรยากาศป่าชายเลนผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย ที่แสดงถึงพลังความงามของธรรมชาติ

1.5 ขอบเขตของการศึกษา

ด้านเนื้อหา

ศึกษาข้อมูลด้านป่าชายเลนในเขตบางขุนเทียน สังคมพืชที่อยู่อาศัยริมน้ำในเขตน้ำล่งต่ำสุด และน้ำขึ้นสูงสุดส่วนใหญ่ประกอบด้วยพันธุ์ไม้สกุลโกงกาง ศึกษาในเรื่องของรากไม้ ลำต้น ดินที่อุ้มน้ำ รูปร่างรูปทรง แสงสี บรรยากาศในช่วงเวลาต่างๆของป่าชายเลน

ด้านรูปแบบ

ผลงานสร้างสรรค์เป็นผลงานในรูปแบบจิตรกรรมร่วมสมัย ศึกษาพลังความงามของธรรมชาติที่ผ่านรูปร่างรูปทรงของกิ่งไม้รากไม้ เหมือนการเคลื่อนไหวไปมา มีจังหวะลีลาของแสงเงา สีสัน ที่กลมกลืนไปกับบรรยากาศในช่วงเวลาต่างๆตามมุมมองของข้าพเจ้าเอง

ด้านเทคนิค

ศึกษาผลงานศิลปินที่ทำงานเกี่ยวกับงานจิตรกรรม ภาพบรรยากาศของป่าไม้ ในช่วงเวลาต่างๆที่เกี่ยวกับการลงสีในการใช้เทคนิคที่ทำให้เกิดพื้นผิว และใช้เทคนิคในการทิ้งร่องรอยฝีแปรง เกรียงปาดสี(Palette Knife) เพื่อเพิ่มพื้นผิวในการทำงานจิตรกรรม(Painting)

1.6 ขั้นตอนวิธีการศึกษาของการสร้างสรรค์

1. ศึกษาค้นคว้าทดลอง รวบรวมข้อมูลของป่าชายเลน และข้อมูลศิลปินที่มีชื่อเสียงที่เกี่ยวข้องกับผลงานของตนเอง เดินทางไปในสถานที่จริง เพื่อเก็บเกี่ยวบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมต่างๆ
2. ค้นหาแบบมุมมอง รูปร่าง รูปทรง สีสัน แสงเงาของบรรยากาศ และเทคนิควิธีการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง
3. ศึกษาเทคนิคกระบวนการสร้างสรรค์ ทดลอง และพัฒนาผลงาน โดยการศึกษาบรรยากาศในสถานที่จริงเก็บภาพในช่วงเวลานั้น และสร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย ด้วยสีอะคริลิกบนผ้าใบ

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ

1. ป่าชายเลน หรือป่าโกงกาง (Mangrove Forest) คือเป็นกลุ่มสังคมพืชซึ่งขึ้นอยู่ในเขตน้ำลงต่ำสุดและน้ำขึ้นสูงสุด บริเวณชายฝั่งทะเล ปากแม่น้ำหรืออ่าว อีกความหมายหนึ่ง หมายถึง สังคมพืชที่ประกอบด้วยพันธุ์ไม้หลายชนิดหลายตระกูล และเป็นพวกที่มีใบเขียวตลอดปี (Evergreen Species) ซึ่งมีลักษณะทางสรีรวิทยาและความต้องการสิ่งแวดล้อมที่คล้ายกัน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยพันธุ์ไม้สกุลโกงกาง (Rhizophora spp.)

2. คำว่า "Mangrove" เป็นคำจากภาษาโปรตุเกสคำว่า "Mangue" ซึ่งหมายถึงกลุ่มสังคมพืชที่ขึ้นอยู่ตามชายฝั่งทะเลดินเลน และใช้กันแพร่หลายในประเทศแถบลาตินอเมริกา ส่วนประเทศอื่น ๆ ก็ใช้เรียกตามภาษาของตัวเอง เช่น ประเทศมาเลเซียใช้คำว่า "Manggi-Manggi" ประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเรียกป่าชายเลนว่า "Mangrove" ส่วนภาษาไทยเรียกป่าชนิดนี้ว่า "ป่าชายเลน" หรือ "ป่าโกงกาง"³

3. จิตรกรรม (Painting) เป็นงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการวาด ระบายสี และการจัดองค์ประกอบความงามอื่น เพื่อให้เกิดภาพ 2 มิติ ไม่มีความลึกหรือขนานหนา จิตรกรรมเป็นแขนงหนึ่งของทัศนศิลป์ ผู้ทำงานจิตรกรรม มักเรียกว่า จิตรกร (Painter)⁴

4. เกรียงปาดสี (Palette Knife) เทคนิคการเขียนด้วยเกรียง เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ศิลปินนำมาใช้ในการเขียนภาพสีน้ำมันคุณสมบัติของสีน้ำมันดังกล่าวข้างต้น คือมีเนื้อสีข้น เหนียว เมื่อแห้งจะมีความคงทนไม่ละลายน้ำการปาด ป้าย ด้วยเกรียงจะมีความแตกต่างจากการเขียนด้วยพู่กัน

การเขียนด้วยเกรียง นับว่าเป็นกลวิธีอันหนึ่งที่ทำให้เกิดสีหนาที่เรียกว่า การใช้สีหนาทับซ้อนกัน หน้าที่ของเกรียง คือ การวาดภาพและขูดสีออกจากรวมสี เกรียงสำหรับการวาดภาพนั้นมีหลายขนาดแตกต่างกัน การวาดด้วยเกรียงจะให้ผล กล่าวคือ เป็นเหลี่ยม เป็นเส้นขอบ ซึ่งต่างจากการใช้พู่กันเป็นต้น⁵

1.8 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์

1. สีอิลิค
2. พู่กัน จานสี
3. เฟรมผ้าใบ
4. เกรียงสำหรับปาดสี

³ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี **ป่าชายเลน** สืบค้นจาก <https://th.wikipedia.org/wiki>

⁴ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี **จิตรกรรม** สืบค้นจาก <http://th.wiki.pedia.org/wiki/จิตรกรรม>

⁵ เทียนชัย ตั้งพรประเสริฐ.เทคนิคองค์ประกอบศิลป์.(กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง,(2555)

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในศึกษาค้นคว้า

1. คอมพิวเตอร์
2. หนังสือจากห้องสมุดของมหาวิทยาลัยศิลปากร
3. โทรศัพท์มือถือ
4. แหล่งข้อมูลสถานที่จริงในย่านบางขุนเทียน

1.9 งบประมาณที่ใช้ในการสร้างสรรค์

ค่าวัสดุอุปกรณ์	35,000 บาท
ค่าเอกสาร	5,000 บาท
รวมทั้งสิ้น	40,000 บาท

1.10 ประโยชน์ที่จะได้รับ

1. ผลงานจิตรกรรมออกมาเป็นลักษณะความประทับใจของธรรมชาติ โดยใช้เทคนิคเกรียงปาดสีทำให้เกิดพื้นผิวที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
2. ผลงานที่ได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากป๋ายายเลนบางขุนเทียน และนำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานทัศนศิลป์ในรูปแบบงานจิตรกรรม
3. ผลงานที่สร้างสรรค์ต่อสาธารณชน เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการเรียนรู้เรื่องป่าโกงกาง และเห็นคุณค่าของธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2

เอกสารข้อมูลศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาข้อมูลของข้าพเจ้า เริ่มต้นจากประสบการณ์โดยสร้างความประทับใจในการสัมผัส ธรรมชาติ สภาพแวดล้อมของป่าชายเลนบางขุนเทียนที่มีความผูกพันที่มีความผูกพันมาตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบัน เป็นช่วงเวลาที่ส่งผลต่อการสร้างแรงจูงใจ ที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก มุมมองส่วนตัวที่จะใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า จึงจำแนกประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติของป่าชายเลนบางขุนเทียน และจัดว่าเป็นอิทธิพลสำคัญต่อการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย ออกเป็น 3 ประเภทใหญ่มีดังต่อไปนี้

1. อิทธิพลจากธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของป่าชายเลนบางขุนเทียน
2. อิทธิพลรูปแบบผลงานทางศิลปกรรม
3. อิทธิพลจากศิลปิน

1. อิทธิพลจากทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของป่าชายเลนบางขุนเทียน

ธรรมชาติจากป่าชายเลนบางขุนเทียน จากประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าได้สัมผัส พลังของ ความงามที่สร้างความประทับใจต่อรูปลักษณะภายนอกเช่น รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว การเคลื่อนไหว จังหวะ ลีลา แสงเงา ที่กลมกลืนไปกับบรรยากาศในช่วงเวลาต่างๆของป่าชายเลนบางขุนเทียนซึ่งได้จากการศึกษาค้นคว้ามา 4 ประเภทดังต่อไปนี้

1.1 ป่าชายเลน หรือป่าโกงกาง

ป่าชายเลน (Mangrove Forest) เป็นระบบนิเวศที่อยู่ในแนวเชื่อมต่อระหว่างผืนแผ่นดิน กับผืนน้ำทะเลในเขตร้อนและกึ่งร้อนของโลก ประกอบด้วยสังคมพืชและสัตว์หลากหลายชนิด ดำรงชีวิตร่วมกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นดินเลนน้ำกร่อย และมีน้ำทะเลท่วมถึงอย่างสม่ำเสมอ ป่าชายเลนจะพบได้ในบริเวณที่เป็นชายฝั่งทะเล ปากแม่น้ำ อ่าว ทะเลสาบ และรอบเกาะแก่งต่างๆ สามารถเรียกว่า “ป่าโกงกาง” ได้อีกชื่อหนึ่ง ตามพันธุ์ไม้สำคัญและพบเป็นจำนวนมากนั้นคือ “ไม้โกงกาง”⁶

⁶ วิมลรัตน์ ธัมมิสโร ความลับป่าชายเลนแหล่งกักเก็บคาร์บอน (2561) สืบค้นจาก

ภาพที่ 1 ป่าชายเลน หรือป่าโกงกาง
ที่มา ความลับป่าชายเลนแหล่งกักเก็บคาร์บอนด์
(<https://greennews.agency/?p=17714>)

1.2 รักป่าโกงกาง

มีรากเป็นแบบค้ำจุนขนาดใหญ่ โดยจะงอกจากลำต้นออกเป็นจำนวนมาก คู่มิเป็นระเบียบ เพราะแตกแขนงระเกะระกะ และมีลักษณะเป็นทรงเรียวยอดรูปกรวยคว่ำแบบแคบๆ (ข้อมูลพรรณไม้ สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. "โกงกางใบใหญ่"⁷)

⁷ สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. **ข้อมูลพรรณไม้**.(2556) สืบค้นจาก www.rspg.or.th/plants_data/.

ภาพที่ 2 ภาพถ่ายรากป่าโกงกาง
ที่มา บ้านทีกจากป่าชายเลนบางขุนเทียน เวลา 15.45

1.3 ลักษณะดินป่าชายเลน

ดินป่าชายเลนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีความลึกประมาณ 40 เซนติเมตร เกือบทั้งหมดเป็น ดินเหนียว ที่มีเนื้อละเอียดมาก (มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 1 มิลลิเมตร) คิดเป็นร้อยละ 99 ส่วนมากมีกลิ่นของซากพืช ซากสัตว์ สีของดินพบว่าส่วนมากอยู่ในกลุ่มสีน้ำตาล (7.5YR) และส่วนน้อยมีสีอยู่ในกลุ่มสีน้ำตาลอมเหลืองมะกอกและสีเทาอมเขียว (G1) ที่ความลึก 0-5 เซนติเมตร อุณหภูมิดินอยู่ระหว่าง 28.0-32.0 องศาเซลเซียส (เฉลี่ย 29.9 องศาเซลเซียส) มีค่า pH ในช่วง 6.4-7.0 ส่วนที่ความลึก 5-45 เซนติเมตร อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 27.0-31.0 องศาเซลเซียส (เฉลี่ย 28.9 องศาเซลเซียส) มีค่า pH ในช่วง 6.5-7.0

ที่ความลึกจากผิวดินลึกลงไปถึงระดับ 45 เซนติเมตร ส่วนมากพบรากไม้ปะปน และมีจาโรไซต์ (Jarosite) บนชั้นหน้าตัดดินระหว่างร้อยละ 2-20 แต่ไม่พบหินปะปนในชั้นหน้าตัดดิน

ปริมาณคาร์บอนรวมอยู่ในช่วงร้อยละ 1.97-3.08 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.33 มีปริมาณไนโตรเจนรวมอยู่ในช่วงร้อยละ 0.17-0.3 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.23 มีค่า C : N ratio ของดินโดยรวมประมาณ 10 : 1 และมีปริมาณฟอสฟอรัสรวมอยู่ในช่วงร้อยละ 0.046-0.085 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.068

ภาพที่ 3 ลักษณะดินป่าชายเลน
ที่มา ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี สืบค้นจาก

<https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/284>

1.4 ลักษณะสภาพภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมประจำฤดูที่พัดผ่าน แบ่งได้เป็น 3 ฤดูกาล ดังนี้

1. ฤดูฝน เริ่มเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม
2. ฤดูหนาว เริ่มเดือนพฤศจิกายน - เดือนมกราคม
3. ฤดูร้อน เริ่มเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน

ภูมิอากาศ โดยปัจจัยเกี่ยวกับภูมิอากาศที่สำคัญ ได้แก่ แสง อุณหภูมิ ฝน และลม แสง เป็นปัจจัยที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการสังเคราะห์แสงของพืชสีเขียวหรือพรรณไม้ในป่าชายเลน

อุณหภูมิ เป็นปัจจัยสำคัญต่อกระบวนการทางสรีรวิทยาของพรรณไม้ในป่าชายเลน โดยเฉพาะกระบวนการสังเคราะห์แสงและการหายใจ ซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิต เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไปจะทำให้การแตกยอดอ่อนของพรรณไม้ลดลง โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ที่ประมาณ 25-30 องศาเซลเซียส⁸

⁸ กลุ่มวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. รายงานโครงการวิจัยป่าชายเลน. ม.ป.ท. 2549

ฝน โดยปริมาณ ระยะเวลาที่ฝนตก และการกระจายของฝนเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการกระจายและการเจริญเติบโต ตลอดจนการออกดอกของพรรณไม้ โดยปกติป่าชายเลนสามารถขึ้นอยู่และเจริญเติบโตได้ดีเมื่อพื้นที่ชายฝั่งมีฝนตกประมาณ 1,500-3,000 มิลลิเมตรต่อปี

ลม จะมีอิทธิพลต่อการตกและการกระจายของฝน อีกทั้งยังมีอิทธิพลต่อความเร็วของกระแสน้ำและคลื่นที่มีผลต่อการพังทลายของดิน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของป่าชายเลน⁹

ภาพที่ 4 ลักษณะภูมิอากาศ

ที่มา พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษาสยามบรมราชกุมารี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

สืบค้นจาก http://www.sci.psc.ac.th/chm/biodiversity/mangrove_envi.html

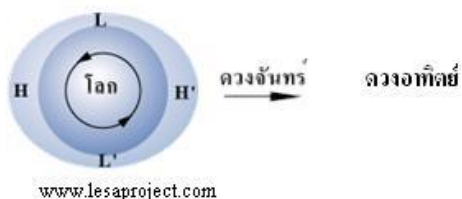
1.5 น้ำขึ้นน้ำลง

การขึ้นลงของน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่ง เนื่องจากเป็นตัวกำหนดการแบ่งเขตพรรณไม้หรือสัตว์ในป่าชายเลนโดยช่วงเวลาที่น้ำขึ้น พื้นดินในป่าชายเลนจะถูกน้ำทะเลท่วมและ

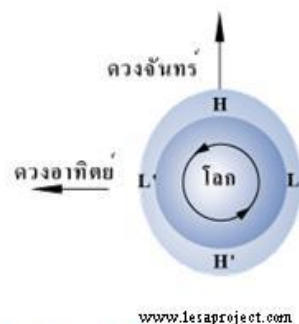
⁹ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษาสยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่.(2563)สืบค้นจาก https://www.sci.psu.ac.th/chm/biodiversity/mangrove_envi.html

จะไหลพ่นน้ำในช่วงน้ำลง ดังนั้น สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บริเวณนี้จะต้องพบกับสภาพจมอยู่ใต้น้ำในขณะที่น้ำขึ้นและลำตัวจะแห้งในขณะที่น้ำลงเช่นกัน การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลในแต่ละวัน เรียกว่า น้ำขึ้นน้ำลง โดยในบางพื้นที่จะมีน้ำขึ้นน้ำลง 2 ครั้งในเวลาหนึ่งวัน กล่าวคือ มีน้ำขึ้น 2 ครั้ง และน้ำลง 2 ครั้ง แต่บางพื้นที่ในรอบหนึ่งวันอาจจะมือน้ำขึ้น 1 ครั้ง และน้ำลง 1 ครั้ง ระดับความสูงของน้ำขึ้นน้ำลงในแต่ละวันจะมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันไป โดยบางวันอาจจะมือน้ำขึ้นสูงมากและน้ำลงต่ำมาก เราเรียกช่วงวันที่มือน้ำขึ้นสูงมากและลงต่ำมาก ว่า ช่วงน้ำเกิด ในขณะที่บางวันจะมีน้ำขึ้นสูงไม่มากและน้ำลงไม่มาก เราเรียกช่วงนี้ว่า “ช่วงน้ำตาย” การเปลี่ยนแปลงของระดับความแตกต่างระหว่างน้ำขึ้นสูงสุดหรือน้ำลงต่ำสุดในรอบหนึ่งจะมีระยะเวลาประมาณ 30 วัน ตามจันทรคติ การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากแรงดึงดูดระหว่างดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ เมื่อโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ เรียงตัวอยู่ในแนวเดียวกัน คือ ในช่วงคืนจันทร์เพ็ญ (ขึ้น 15 ค่ำ) หรือ เดือนมืด (แรม 15 ค่ำ) จะเป็นช่วงที่มีความแตกต่างระหว่างระดับน้ำขึ้นน้ำลงแตกต่างกันมาก เรียกว่า “น้ำเกิด หรือ น้ำเป็น (Spring Tides)” โดยที่ระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดบนด้านที่หันเข้าหาดวงจันทร์และด้านตรงข้ามดวงจันทร์ (ตำแหน่ง H และ H') และระดับน้ำทะเลจะลงต่ำสุดบนด้านที่ตั้งฉากกับดวงจันทร์ (ตำแหน่ง L และ L') โลกหมุนรอบตัวเอง 1 รอบ ทำให้ ณ ตำแหน่งหนึ่งๆ บนพื้นผิวโลก จึงเคลื่อนผ่านบริเวณที่เกิดน้ำขึ้น และน้ำลง ทั้งสองด้าน จึงทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลง วันละ 2 ครั้ง¹⁰

¹⁰ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษาสยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์

การเรียงตัวกับของโลก ดวงจันทร์ และ ดวงอาทิตย์ในช่วงน้ำลึก

การเรียงตัวกับของโลก ดวงจันทร์ และ ดวงอาทิตย์ในช่วงน้ำตื้น

ภาพที่ 5 การแสดงช่วงเวลาของน้ำขึ้นน้ำลง

ที่มา พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษาสยามบรมราชกุมารี

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

สืบค้นจาก http://www.sci.psc.ac.th/chm/biodiversity/mangrove_envi.html

2. แนวทางศิลปกรรม

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมควรเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจในตนเองในเรื่องของความถนัด ความรู้สึก ความประทับใจ วิธีการคิด และมุมมองต่างๆ ที่ตนเองสนใจ เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดสู่การศึกษาถึงรูปแบบศิลปกรรมนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการคิดวิเคราะห์ถึงกระบวนการสร้างสรรค์ที่มีความหลากหลาย และน่าสนใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของข้าพเจ้า ที่ได้รับอิทธิพลมาจากรูปแบบผลงานศิลปะในลัทธิความประทับใจความรู้สึก ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ การทดลองสร้างสรรค์ด้วยตนเอง ศึกษาข้อมูลค้นคว้าเพิ่มเติมแหล่งที่มาของงานศิลปะเพื่อให้เข้าใจถึงแก่นแท้ในทฤษฎีศิลป์ โดยเฉพาะรูปแบบผลงานของศิลปิน ในเรื่องของสีสันทัน และบรรยากาศต่างๆ ก็เป็นการเรียนรู้ลักษณะของผลงานทางศิลปกรรมที่เป็นรากฐานสำคัญของกระบวนการนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

2.1 รูปแบบศิลปะในลัทธิความประทับใจ

การเริ่มต้นก่อกำเนิด เมื่อปี ค.ศ.1874 จิตรกรหนุ่มกลุ่มหนึ่งจัดงานแสดงนิทรรศการผลงานของพวกเขาขึ้นที่ห้องแสดงภาพของเนดาร์ (Nadar) ที่ถนนคาปูชินส์ ปารีส นับเป็นการแสดงครั้งแรกซึ่งเป็นไปอย่างเงียบๆ ไม่ครึกโครมนัก แต่ทว่ากลับมีเสียงสะท้อนแสดงการเยาะเย้ยถากถาง และประณามอย่างรุนแรงจากพวกอนุรักษนิยมทั้งหลาย นักวิจารณ์ศิลปะคนสำคัญในระยเวลานั้นชื่อ เลอรัว(Leroy) ได้เขียนบทความวิจารณ์ลงในหนังสือพิมพ์ชาวาวารี กล่าวเรียกจิตรกรเหล่านี้ว่า กลุ่มอิมเพรสชันนิสม์ ซึ่งคำนี้ไม่ใช่เป็นคำชมแต่เป็นคำถากถาง ต่อภาพที่ชื่อว่า แองเปรซซียงอง,ซอเรีย เลอวองต์ (Impressionism,Soleil Levant Impresionism,Sunriseความประทับใจยามพระอาทิตย์ขึ้น) ซึ่งโกลด มอเนวาดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1872 ในสายตาของเรอรัวนั้นเห็นว่าเป็นภาพที่อัปลักษณ์ หยาดกระด้าง ทำลายคุณค่าทางความงามของจิตรกรรม เขาจึงตั้งชื่อกลุ่มนี้ขึ้นเพื่อประชดประชัน แต่แล้วแทนที่จิตรกรกลุ่มนี้จะโกรธแค้นหรือรังเกียจ พวกเขากลับยินดี และรับคำว่าอิมเพรสชันนิสม์ มาเป็นชื่อกลุ่มของตัวเอง

ตามข้อเท็จจริงแล้ว การเริ่มต้นของจิตรกรกลุ่มอิมเพรสชันนิสม์ มิได้มีความหมายถึงในการยึดปรัชญา หรือร่วมอุดมคติเดียวกันทั้งหมด หากแต่ศิลปินต่างเกิดมีความคิดเห็นสอดคล้องต้องกันในเรื่องของการแสดงออก การทดลองค้นคว้า และเห็นด้วยกับหลักทฤษฎีของเซฟเวิล โดยได้แยกย้ายกันไปทำงานตามความต้องการของตน เมื่อได้งานพอเพียงจึงมีกลุ่มร่วมกันแสดงงาน กลุ่มของจิตรกรสำคัญแนวคิดนี้ ที่มีบทบาทในสมัยนั้นแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 เรียกว่ากลุ่ม แซงต์ ซีมิง มีผู้นำที่สำคัญคือ บูแดง (Eugene Louis Boudin) ผู้วาดภาพตามแบบฉบับของเรียลลิสม์ แต่ชอบสนับสนุนพวกศิลปินหนุ่มๆผู้ก้าวหน้าที่หลายนอกจากนั้นก็ยังมีจอห์นบาร์ทอลด์ (Johann Barthold Jongkind) กูเบอร์ (Gustave Courbet) มิลเล (Millet) เป็นต้น กลุ่มนี้ส่วนมากเป็นจิตรกรรุ่นอาวุโสชอบไปชุมนุมพบปะกันที่อองเฟลอร์ ถึงแม้ยังไม่เป็นอิมเพรสชันนิสม์ที่สมบูรณ์แบบ แต่พวกเขาก็สนับสนุนความคิดก้าวหน้า ต้องการเห็นการพัฒนาของวงการศิลปะ

กลุ่มที่ 2 เป็นจิตรกรที่มาจากอากาเดมี ซูย์อีส์ อันเป็นประกอบด้วย พอล เซซาน (Paul Cezanne) และปิสซาโร (Camille Pissaro) เป็นต้น

กลุ่มที่ 3 มีชื่อเรียกอีกว่า “กลุ่มของสี่” มีจุดนัดพบที่ห้องทำงานของแกลแยร์ ประกอบด้วยบาซีย์,ซีสเลย์,เรอนัวร์ และโมนเน

สองกลุ่มหลังได้รับการนับถือว่าเป็นพวกสำคัญของลัทธิอิมเพรสชันนิสม์ที่แท้จริง และมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้ง ที่สำคัญคือ ต่างยึดถือหลักทฤษฎีสีร่วมกันแต่การแสดงออกในด้านความรู้สึกและจินตนาการนั้น ต่างคนต่างอิสระเต็มที่ ดังเช่น โกลด มอเน ซอบวาด

ภาพเกี่ยวกับน้ำ เช่น แม่น้ำ ลำคลอง หรือทะเล ในขณะที่ปีชาโรชอบวาดภาพทิวทัศน์ของป่า ต้นไม้ และภูเขา ส่วนซิสเลย์นั้นชอบวาดทั้งภาพทิวทัศน์และภาพเกี่ยวกับน้ำผสมปนเปกันไป เป็นต้น

จิตรกรที่สำคัญของลัทธิอิมเพรสชันนิสม์

เอ็ดวัวร์ มาเนท์ (Edouard Manet,1832-1883)

แอดการ์ เดอกาส์ (Hilaire Germain Edgar Degas,1834-1917)

คามีย์ ปีซาโร (Camile Pissaro,1831-1903)

อัลเฟรด ซิสเลย์ (Alfred Sisley,1839-1899)

เฟรดเดอริค บาซีลีย์ (Jean Frederic Bazille,1834-1871)

โกลด มอเนท์ (Claude Monet,1840-1926)

ออกุสต์ เรอเนอร์ (Pierre August Renoir,1841-1919)

มารีโซต์ (Marisot 1841-1895) ฯลฯ¹¹

ภาพที่ 6 ตัวอย่างผลงานรูปแบบความประทับใจ

ผลงานภาพ Water lily pond,2443 ของศิลปินชาวฝรั่งเศส โกลด มอเนท์
ที่มา โกลด มอเน วิกีพีเดีย <http://www.wikidata.org/wiki/Q20269443>

¹¹ กัจจกร สุนพงษ์ศรี. (2554) ศิลปะสมัยใหม่. สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

2.2 บทบาทของกลุ่มลัทธิความประทับใจ

การแสดงงานของศิลปินกลุ่มอิมเพรสชันนิสม์ได้เริ่มอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี ค.ศ. 1874 ก่อนหน้านั้นจิตรกรบางคนของกลุ่มได้ร่วมมือกันมาก่อนบ้างแล้ว เช่น ในราวปี ค.ศ. 1860 มอแนท์, ซิสเลย์ และเรอแนร์ ร่วมกันเรื่องสี แสงตามตามแนวทางวิทยาศาสตร์จนกระทั่งต่อมาภายหลังได้มีผู้เห็นพ้องและปฏิบัติตามแนวทฤษฎีนี้มากขึ้น จนสามารถรวบรวมจัดการแสดงเป็นกลุ่มได้ การแสดงเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1874 จนถึงปี ค.ศ. 1886 รวมเวลา 12 ปี แสดงงานร่วมกันทั้งหมด 8 ครั้ง หลังจากนั้นสลายตัวไป มีบางคนทำงานตามอุดมคติเดิม เช่น มอแนท์ หรือบางคนก็เปลี่ยนแปลงไปวาดภาพแบบอื่น ดังเช่น ชีวิตในบั้นปลายของเรอแนร์ ได้หันเหความสนใจไปในการวาดภาพตามอุดมคติแบบเก่า ส่วนปิซาโร, บาซีย์ และมาริโอโฆสต์ก็เบนเข็มไปทำงานตามทฤษฎีใหม่ในเรื่องแสง สีของเซอร์ราแม้ว่าจะมีอายุกลุ่มไม่ยืนยาวนัก ถึงกระนั้นความคิดตามแนวทางนี้ก็ได้รับการนับถือปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก นับตั้งแต่เริ่มสมัยเรอแนสซองส์เป็นต้นมาจนถึงอิตินิยมแบบอิมเพรสชันนิสม์ซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบสุดท้าย โดยมีการสืบสานอุดมคติ วิธีการและกระบวนการทำงานคล้ายคลึงกันตลอดมานานกว่า 600 ปี เพราะหลังจากนี้แล้ว แนวทางคิดแลปฏิบัติได้ถึงจุดวิวัฒนาการก้าวหน้าผิดแปลกแตกต่างไปจากเดิม นับแต่หลักฐานทฤษฎีภาพ เทคนิคการแสดงออก ฯลฯ จนได้ชื่อว่าศิลปะสมัยใหม่ ความจริงแล้วลัทธิอิมเพรสชันนิสม์ต้องการ จะค้นคว้าความจริงของธรรมชาติมากกว่าเจตนาอื่น แต่พวกเขาชนชั้นกลางและชนชั้นสูงเวลานั้นไม่สนับสนุนเท่าที่ควร เพราะต่างไม่เข้าใจเจตนาอันแท้จริงของลัทธิ ที่ต้องการแสดงออกในเรื่องความรักในธรรมชาติมากกว่าจะเป็นตั้งวิทยาศาสตร์แท้ๆ ดังนั้นในระยะแรกพวกหัวเก่าจึงพากันคัดค้านอย่างรุนแรง จะมีผู้รู้เพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เห็นคุณค่าในจุดหมายสำคัญที่สุดของกลุ่มนี้ ที่ได้ค้นพบภูมิปัญญาทางศิลปะ ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่ในเวลาต่อมา โดยได้ปลดปล่อยศิลปะให้หลุดพ้นจากการแสดงออกเพียงรูปที่ปรากฏแก่ตาเห็น หรือมีเจตนาเพียงแสดงถึงสิ่งภายในใจของศิลปิน โดยไม่คำนึงถึงหลักความจริงของโลกภายนอกซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ความสำคัญของอิมเพรสชันนิสม์ แบ่งออกกว้างๆเป็น 2 ข้อคือ

1. เป็นการแสดงออกทางสุนทรียภาพที่มีความมั่นคงและชัดเจน เนื่องจากมีการศึกษาธรรมชาติตามแนววิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวางและมีศิลปินร่วมด้วยจำนวนมาก
2. เป็นปรากฏการณ์แห่งสมัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปฏิวัติวงการศิลปะในระยะเวลามาเท่ากับเป็นบ่อเกิดของศิลปะสมัยใหม่ด้วย

2.3 หลักสุนทรียภาพของลัทธิความประทับใจ

นับเป็นระยะเวลาหลายศตวรรษที่ศิลปินของแต่ละยุคแต่ละสมัยในวงการจิตรกรรมได้พยายามทำงานตามสิ่งที่เห็นหรือที่คิดฝัน โดยยังคงเวียนอยู่ในรูปแบบเรื่องราวหรือกฎเกณฑ์

ข้าๆหากๆ คล้ายกันอยู่ตลอดเวลา พวกอิมเพรสชันนิสม์ได้เข้าถึงจุดสุดยอดจุดหนึ่ง คือเรื่องของแสง ก่อนหน้านั้นกรรมวิธีในการสร้างภาพให้เกิดสามมิติได้ มักใช้หลักทฤษฎีทัศนียวิทยาด้วยเส้น (Linear Perspective) สร้างให้เกิดภาพลวงตา ให้ดูลึก-ตื้น ใกล้-ไกล ด้วยการใช้เส้นนำสายตา ต่อมาศิลปินเป็นกลุ่มอิมเพรสชันนิสม์ได้เพิ่มเติมมิติของอากาศ (Aerial Perspective) ขึ้นด้วยการนำทฤษฎีแสงอาทิตย์ให้มีความกระจ่างสดใสยิ่งขึ้น พวกเขาเน้นในเรื่องรูปทรงที่เกิดขึ้นด้วยสี แสง และเงารวมทั้งแสงที่สะท้อนและเงาที่ตกทอดด้วย เรื่องของแสงนี้แม้ไม่เคยทำกันมานานแล้วในอดีต หากแต่ทำอยู่ในวงจำกัดคับแคบ มิได้ให้ความสำคัญดังพวกอิมเพรสชันนิสม์ได้กระทำไว้

2.4 วิธีการสร้างงานของพวกอิมเพรสชันนิสม์

พอสรุปวิธีการสร้างงานของจิตรกรกลุ่มอิมเพรสชันนิสม์ได้ดังนี้

1. ออกไปวาดวาดภาพของจริงที่ต้องการโดยตรง โดยเฉพาะภาพภูมิทัศน์
2. พยายามจับแสงสีในอากาศให้ตรงตามสภาพของกาลเวลา บรรยากาศในเวลานั้น ใกล้เคียงมากที่สุด เพราะแสงในเวลานั้น ให้ใกล้เคียงมากที่สุด เพราะแสงและสีจะเปลี่ยนทุกๆ นาที (ไม่ใช่เขียนตั้งแต่เช้าจรดเย็น)
3. มีวิธีการระบายสีอย่างรวดเร็วฉับพลัน มีการใช้เทคนิคของพู่กัน ปล่อยให้แห้งหรือแห้ง แปร่ง เทคนิคนี้เรียกว่าอิมเพรสชันนิสติก ได้รับการยกย่องว่า ศิลปินกลุ่มนี้ได้นำมาใช้อย่างได้ผล ผลงานจะดูคล้ายไม่เสร็จ เนื่องจากต้องการความฉับไวในการจับแสงสีในบรรยากาศที่ถูกต้อง โมนะได้กล่าวว่า มันเป็นภาพที่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนมาก กว่าที่จะมาใคร่ครวญคิดเห็น
4. ยึดหลักทฤษฎีสีอย่างเคร่งครัด เคารพสีแสงที่ปรากฏต่อหน้า
5. ขจัดความฝัน จินตนาการ หรืออารมณ์ส่วนตัวออกไป ถือธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าเราเปรียบเทียบกับศิลปินกลุ่มธรรมชาตินิยมของพวกบาร์บิซง เช่น โกโร, รุสโซ หรือโดบิญ ผลงานของกลุ่มนี้ได้แสดงเจตนาอย่างชัดแจ้ง เพื่อแสดงความจริงตามธรรมชาติที่ปรากฏตามตาเห็น มีแต่ความอ้างว้าง เปล่าเปลี่ยว การมีชีวิตเรียบๆ ง่ายๆ เชื่องช้า ผิดกับพวกอิมเพรสชันนิสม์ ซึ่งเคารพธรรมชาติเช่นกัน หากเต็มไปด้วยความรวดเร็ว ไม่ใช่พวกชอบคิดฝันเฟื่อง เป็นศิลปะที่แสดงทัศนคติของชาวเมือง มิใช่ทรศนะของชาวชนบทดังเช่นพวกบาบิซง
6. เรื่องราวมิได้เป็นจุดประสงค์เป็นสาระสำคัญ จะวาดอะไรก็ได้ แต่ส่วนมากชอบวาดแม่น้ำ ลำคลอง ทะเล หรือหมอกควัน แต่ก็มีบางคนวาดภาพฝูงชน การแข่งม้า การละเล่น ฯลฯ (กำจร สุนพงษ์ศรี 2554)

2.5 จิตรกรของลัทธิอิมเพรสชันนิสม์

พวกเขามีการรับรู้และความรู้สึกต่อการทำงานในเรื่องของสัญชาตญาณมากกว่าเรื่องพุทธิปัญญา(Intellectual) พวกเขาจะศึกษารวมชาติโดยนำบางสิ่งบางอย่างทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการสร้างงานให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น แต่ทว่าทหรศนะในการมองแสงและสีระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับศิลปินแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง นักวิทยาศาสตร์มีทหรศนะต่อการค้นหาสภาพเป็นจริงแท้ แต่ศิลปินพยายามแสดงคุณค่าในความงามออกมาให้เด่นชัดมากกว่า พวกเขาเชื่อว่าสีที่ถูกผสมบนจานสีจะลดคุณค่าสไตปริสุทธิ ซ้ำยังมีความเคลื่อนไหวด้วย จิตรกรจัดปรับปรุงให้สีไปตามกฎเกณฑ์แห่งการมอง (Optic Law) ในเรื่องสีคู่ปฏิปักษ์ จะทำให้ผลงานบังเกิดความสดใสขึ้น พวกเขาละเว้นไม่ยอมใช้สีดำให้ปรากฏลงในภาพเลย เพราะสีดำไม่อยู่ในแสงอาทิตย์ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องของนักวิทยาศาสตร์แต่เป็นหน้าที่ของศิลปินโดยตรง ที่ต้องการแสดงความงามนั้นๆ ออกมาให้ประจักษ์โดยยังคงดำรงความเป็นจริงแท้ตามหลักวิทยาศาสตร์ด้วย¹²

3. อิทธิพลทางศิลปิน

จอห์น คอนสเตเบิล (John Constable 1776-1837)

ภาพที่ 7 จอห์น คอนสเตเบิล (John Constable)

ที่มา จอห์น คอนสเตเบิล (John Constable)

สืบค้นจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี https://en.wikipedia.org/wiki/John_Constable

¹² กำจร สุนพงษ์ศรี. (2554) ศิลปะสมัยใหม่. สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

จอห์น คอนสตาเบิล (John Constable) เป็นจิตรกรชาวอังกฤษของยุคจินตนิยมของคริสต์ศตวรรษที่ 18 และ 19 ผู้มีชื่อเสียงจากเขียนจิตรกรรมภูมิทัศน์ของบริเวณเดดแธมเวล (Dedham Vale) ซึ่งเป็นบริเวณที่มีทิวทัศน์งดงามที่ตั้งอยู่ระหว่างเอสเซ็กซ์-ซัพโพลด์ ที่ปัจจุบันเรียกว่า “Constable Country” ด้วยทั้งใจรัก คอนสตาเบิลเขียนถึงจอห์น ฟิชเชอร์ผู้เป็นเพื่อนในปี ค.ศ. 1821 ว่า “ผมควรจะเขียนที่ที่เป็นของผมได้อย่างงดงามที่สุด¹³ การเขียนภาพก็เป็นวิธีหนึ่งในการบรรยายความรู้สึกงานเขียนชิ้นเอกของคอนสตาเบิลก็ได้แก่ “เดดแธมเวล”(Dedham Vale) ที่เขียนในปี ค.ศ. 1802 และ “เดอะเฮย์เวน” (The Heaven) ที่เขียนในปี ค.ศ. 1821 แม้ว่าในปัจจุบันภาพเขียนของคอนสตาเบิลจะได้รับความนิยม และ เป็นงานที่มีราคาสูงในบรรดาศิลปะอังกฤษ แต่ในขณะที่มีชีวิตอยู่ก็มิได้ประสบความสำเร็จทางการเงินเท่าใดนักและไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันจนกระทั่งได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกของราชสถาบันศิลปะเมื่ออายุได้ 52 ปี และขายภาพในฝรั่งเศสได้มากกว่าในอังกฤษ

การวาดภาพ ของจอห์น คอนสตาเบิล ในผลงานจิตรกรรม 6 ภาพ(Six-Footers) ปกติของจอห์น คอนสตาเบิล จะชอบเขียนภาพจิตรกรรมขนาดเล็กในช่วงแรกๆ เพราะเขาชอบออกไปวาดภาพข้างนอกตามสถานที่ต่างๆ ที่เป็นภาพทิวทัศน์บรรยากาศจริงจึงจำเป็นต้องใช้ผ้าใบขนาดเล็ก แต่ในปี ค.ศ.1819 เข้าเริ่มวาดภาพที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เพราะว่าเขาจะนำภาพไปแสดงนิทรรศการที่ราชบัณฑิตยสถาน(Royal Academy) โดยเฉพาะผลงานชิ้นเอกทั้ง 6 ภาพ (Six-Footers) ที่เป็นภาพทิวทัศน์ทั้งหมด 6 ภาพด้วยกัน เป็นภาพที่เขาเห็นความสำคัญของภูมิทัศน์ และวิวทิวทัศน์ของชีวิตในชนบท ในผลงานที่มีชื่อว่า “The White Horse ” (ค.ศ.1819) เป็นภาพสีน้ำมันบนผ้าใบที่มีความสวยงามมาก เป็นภาพแรกที่แสดงให้เห็นภูมิทัศน์ และทิวทัศน์ในชนบทยามบ่ายริมแม่น้ำสตาร์(River Stour) ในภาพจะเห็นเรือบรรทุกที่มีม้าสีขาวกำลังเดินทางข้ามแม่น้ำ และชีวิตผู้คนที่กำลังทำงาน ในผลงานที่มีชื่อว่า “The Hay Wain” (ค.ศ.1821) เป็นภาพสีน้ำมันบนผ้าใบในภาพมีเกวียนบรรทุกหญ้าอยู่ตรงจุดศูนย์กลางของภาพวาด จะเห็นบรรยากาศท้องฟ้าในเวลาเที่ยง (Midday moment) และมีม้าที่กำลังลากเกวียนเดินทางไปบนพื้นผิวน้ำ ผลงานของเขาได้รับการลงมติจากราชบัณฑิตว่าเป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก

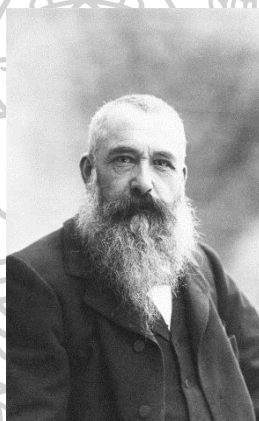
ในผลงานที่มีชื่อว่า “Salisbury Cathedral from The Meadows” (ค.ศ.1829) เป็นการร่างภาพที่จัดองค์ประกอบเต็มผืนผ้าใบ(Full-Scale Compositional Sketch) เป็นภาพของวิหาร “Salisbury Cathedral” เขาร่างภาพนี้หลายครั้งก่อนลงสี เพื่อให้เห็นวิวทิวทัศน์ และความงดงาม

¹³ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี จอห์น คอนสตาเบิล (John Constable) สืบค้นจาก

ของวิหารหลายๆด้าน แต่จะไม่เห็นรายละเอียดของสีรุ้งบนท้องฟ้า และภาพที่มีแกะสลักบนยอดวิหาร แต่จะมุ่งเน้นไปที่วิหารให้ดูมีพลัง และความงดงามของแต่ละด้านบนตัววิหาร

ในการเตรียมตัวสำหรับ 6 ผลงานชิ้นสุดท้าย(Six-Footers) ที่เป็นภาพสีน้ำมันของเขาทั้งหมด สิ่งเหล่านี้ช่วยเขาในการจัดองค์ประกอบ และความคิดของเขาก่อนที่จะทำการวาดลงบนผืนผ้าใบ การฝึกฝนที่ไม่เหมือนใครนี้ ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของศิลปะตะวันตก ซึ่งเขาแสดงให้เห็นว่า มีความทันสมัยอย่างชัดเจนในผลงานของเขา สุดท้ายภาพผลงานทั้งหมดนี้ ได้รับการชื่นชมเป็นอย่างมากในการจัดแสดงผลงาน¹⁴

โกลด์ โมเนท์ (Claude Monet 1840-1926)

ภาพที่ 8 โกลด์ โมเนท์ (Claude Monet)

ที่มา โกลด์ โมเนท์ (Claude Monet)

สืบค้นจาก <https://th.wikipedia.org>

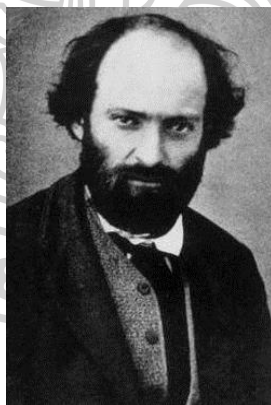
โกลด์ โมเนท์ (Claude Monet, 1840-1926) มีผลงานเกี่ยวกับภาพวิวหลายภาพ บางภาพมีขนาดใหญ่ เขาจะใช้สีให้เกิดความรู้สึกระยิบระยับให้เกิดผสมกันในดวงตาของผู้ดู เขามีความเชื่อว่าสีของแสงเงาเปลี่ยนไปตามความเข้มของแสงที่ตกบนวัตถุ ภาพที่มีชื่อคือภาพดอกบัว ซึ่งเขาเขียนไว้

¹⁴ Constable's techniques, materials and 'six footer' paintings สืบค้นจาก <https://www.tate.org.uk/art/artworks/constable-salisbury-cathedral-from-the-meadows-t13896/in-depth-salisbury-cathedral-from-the-meadows/techniques-materials-six-footer-paintings>

จำนวนมาก โมนเขียนภาพเหล่านี้โดยใช้แสงเงาระยะยิบระยับ เกิดความรู้สึกว่ามีแสงแดดเจิดจ้าเป็นงานที่ประทับใจผู้พบเห็น เพราะเป็นภาพที่ให้ความรู้สึกสมจริง ดูเป็นธรรมชาติ และยังเป็นความแปลกใหม่ในงานจิตรกรรมอีกด้วย¹⁵

แนวโน้มความสนใจเรื่องแสงสีตามหลักทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ เริ่มปรากฏขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1860 โมนท์กับเรอเนัวร์ได้ออกทำงานวาดภาพนอกสถานที่ด้วยกันเสมอซึ่งทั้งสองปฏิบัติการบางอย่างตามแนวทางลัทธิอิมเพรสชันนิสม์ขึ้นเป็นครั้งแรก โมนท์เริ่มต้นขีดสีที่ชุ่มฉ่ำออกไป หันมาใช้สีบริสุทธิ์และทิ้งร่องรอยพู่กันอย่างสนุกสนานเข้าแทน ภาพ "ความประทับใจยามรุ่งอรุณ" (Sunrise) ซึ่งเป็นบ่อเกิดชื่อของกลุ่ม เป็นภาพที่มีแนวความคิดคล้ายคลึงกับงานจิตรกรรมของเทอร์เนอร์ (Turner) จิตรกรชาวอังกฤษ อาจเป็นไปได้ว่าโมนท์ได้รับความสนใจมาเพราะเขาเคยไปเที่ยวกรุงลอนดอน และพยายามจัดการแสดงหลายครั้ง แต่หวังไม่ได้รับความร่วมมือสนับสนุน ภาพนี้เป็นภาพพระอาทิตย์กำลังขึ้นยามเช้าการวาดใช้เทคนิคการป้ายพู่กันอย่างรวดเร็ว สามารถจับแสงสีในอากาศได้อย่างฉับพลัน แต่คนทั่วไปจะดูว่าเป็นงานหยาบคล้ายภาพร่างอย่างหวัดๆ เพราะโมนท์ไม่แสดงส่วนรายละเอียดใดๆ นอกจาก สีที่เกิดขึ้นในยามเช้าเท่านั้น¹⁶

Paul Cézanne (1839-1906)

ภาพที่ 9 ปอล เซซาน (Paul Cézanne)

ที่มา ปอล เซซาน(Paul Cézanne)

สืบค้นจาก https://www.findagrave.com/memorial/6760/paul-c_zanne

¹⁵ ประไพ วีระอมรกุล 2550 ประวัติศาสตร์ศิลป์ (History of Art)

¹⁶ กัจจกร สุนพงษ์ศรี. ศิลปะสมัยใหม่ (2554).

ได้สมญานามว่าบิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ เกิดเมื่อวันที่ 19 มกราคม ค.ศ. 1839 ที่เมืองเอ็ก-ซองพรอวองซ์ (Aix-En-Provence) จิตรกรชาวฝรั่งเศสในลัทธิประทับใจยุคหลัง สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19 มีความเชี่ยวชาญทางการเขียนภาพสีน้ำมัน งานของเขานับเป็นงานที่วางรากฐานสำหรับการเปลี่ยนแปลงจากศิลปะในลัทธิประทับใจของคริสต์ศตวรรษที่ 19 ไปสู่ศิลปะบาศกนิยมนของคริสต์ศตวรรษที่ 20

หลักฐานหรือภาพของ ปอล เซซาน ตลอดชีวิตในวงการศิลปะเขาผูกพันอยู่กับศิลปินกลุ่มอิมเพรสชันนิสม์ ตลอดชีวิตมีความศรัทธาในโกลด์ โมเนท์ และ ปาโบล ปิซาโร

ปอล เซซานต้องการสร้างงานของเขาให้เป็นจริง โดยมีการแปลงธรรมชาติให้เป็นธรรมชาติทางศิลปะ นอกจากนี้ เขายังเป็นจิตรกรผู้พิถีพิถันในการค้นหา “จุดสำคัญทางศิลปะ” ได้ทุกหนทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็ลนลอมฟางหรือสระน้ำอันดาราตาชด้วยดอกบัว นั้นเป็นเพราะโมเนท์มีจุดประสงค์ให้สิ่งภายนอกที่ห้อมล้อมตัวศิลปินสำคัญกว่าตัวศิลปินเอง (Object movement)

ส่วน ปอล เซซานนั้น เขาถือว่าภายในตัวจิตรกรมีความสำคัญเท่าเทียมกับสิ่งภายนอกเขาเคยกล่าวว่า “ศิลปะ” คือทฤษฎีที่พัฒนา และใช้ประยุกต์เพื่อติดต่อกับธรรมชาติ และในธรรมชาติก็มีรูปทรงต่างๆกัน เช่นรูปทรงกระบอก ทรงกลม ทรงกรวย ต่างๆ มีอยู่สองแบบคือ รูปทรงตามธรรมชาติกับรูปทรงซึ่งกลั่นออกมาจากธรรมชาติ ผลงานของปอล เซซาน ได้มุ่งมั่นได้บรรลุถึงรูปทรงอันบริสุทธิ์ในแบบนามธรรมตามแบบหลัง ไม่ใช่เป็นแบบแรกที่สิ่งต่างๆ อันปรากฏอยู่ในธรรมชาติเท่าที่ตาเห็นเท่านั้น

ผลงานของ ปอล เซซาน แสดงให้เห็นอุดมคติ ทรรศนะต่อการมองโลก และธรรมชาติ ศิลปะไม่ใช่การจำลอง (Reproduction) หากเป็นการเสนอ (Representation) ของศิลปินต่อสังขาร และการเสนอนี้ ในทางจิตรกรรมเขาได้แนะนำว่า ควรเป็นเรื่องของสี นอกจากนั้นการวาดเส้น (Drawing) กับการระบายสี (Painting) ไม่ได้มีความหมายไกลกันนัก ขณะที่เขาระบายสีก็ได้วาดเส้นด้วยการประสานสัมพันธ์ของสีมีมากเท่าไร ความกลมกลืนก็มีมากเท่านั้น สียิ่งสดใสเท่าใด ภาพยิ่งเด่นชัดขึ้นเช่นกัน เมื่อสีมีความเข้มข้นในตัวเองมากรูปทรงก็ย่อมมีเนื้อหนังเพิ่มขึ้น สีพืงพลาณภาพหากใช้ได้ถูกต้อง มันได้รวมเอาเส้นความมีปริมาตร และน้ำหนัก (ขาว-ดำ-อ่อน-แก่) เข้าไว้ด้วยกัน ภาพจะกลายเป็นอนุภาคแห่งความหนาแน่นของสี

ปัญหาเรื่องมิติ (Dimension) ภายในภาพ ปอล เซซานได้ละทิ้งวิชาทัศนียภาพเชิงเส้น (Linear Perspective) ที่เคยทำกันมาแต่โบราณกาล เขามุ่งเข้าหาความคิดใหม่ทางด้านสี ซึ่งเป็นวิชาทัศนียภาพอีกรูปแบบหนึ่งอันแตกต่างไปจากของเดิม คือให้สีเป็นผู้กำหนดความลึกตื้นหรือระยะใกล้ไกล ปอล เซซาน อธิบายถึงการกระทำที่เขาได้ทำมาแล้วในการค้นหาเรื่องมิติกับ ดร.กาสเกต์ เขา กล่าวว่า “ตามเจตนาของข้าพเจ้ามันจะเป็นดังนี้” ปอล เซซาน ยกมือทั้งสองข้าง กางนิ้วทั้งสิบของเขาอย่างช้าๆ ขยับมือทั้งสองข้างเข้าหากันแล้วค่อยๆ สอดนิ้วทั้งสิบเข้าประสานกัน “นี่แหละคือสิ่งที่

ข้าพเจ้าได้มันมา ถ้าข้าพเจ้า ถ้าข้าพเจ้าทำมันมากไปหรือน้อยไปมันจะสูญเสียดังหมด มันต้องไม่มีรอยตะเข็บหลุดลุ่ยแม้แต่รอยเดียว ต้องไม่มีรูให้ความจริงรั่วออกมาได้ ทุกอย่างซึ่งกระจัดกระจาย ข้าพเจ้านำมันมารวมเข้ากันได้ด้วยกันเหมือนดังที่ให้มือทั้งสองข้างของข้าพเจ้ากำลังเกาะยึดกันอยู่ สีซึ่งเต็มไปด้วยคุณค่าบนผืนผ้าใบมันส่งผลอยู่ต่อหน้าต่อตาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะให้ผืนผ้าใบนั้นยึดนิ้วต่างๆ ของสีเข้าไว้ทำให้มัน (สี) ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ มันจะเป็นความจริง มีความประสานสัมพันธ์กันอย่างมีเอกภาพอันเต็มไปด้วยความสมบูรณ์”

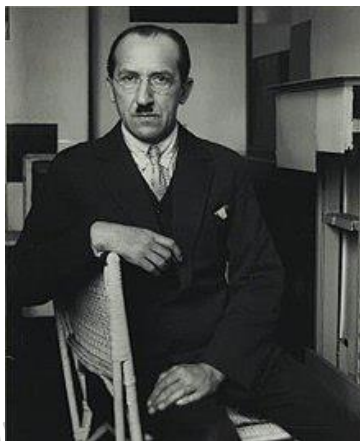
ปอล เซซานบุกเบิกงานจิตรกรรมให้ก้าวขึ้นขึ้นไปจากพวกอิมเพรสชันนิสม์ได้กระทำนอกเหนือไปจากสี ปริมาตร ฯลฯ ดังได้กล่าวมาแล้ว ปอล เซซาน มาถึงการผันแปรรูปทรง เขากล่าวว่า “ในการวาดภาพนั้น มีสิ่งสำคัญอยู่สองอย่าง คือ ตาและสมอง ทั้งสองจะต้องคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตาต้องพุ่งตรงไปยังสิ่งที่เห็นเพื่อสำรวจสิ่งนั้น สมองต้องนำมาพิจารณาอย่างมีเหตุผล และความชำนาญทางศิลปะของศิลปินออกมา มันคือความหมายของการแสดงออก พลังอำนาจและของตาที่ร่วมกันนี้ ไม่เฉพาะแต่การนำให้เข้าถึงธรรมชาติเท่านั้น หากยังต้องดึงเอาความจริงอันซ่อนเร้นออกมาปรากฏในภาพวาดอีกด้วย¹⁷

ผลงานที่มีชื่อว่า “The Avenue at the jas de Bouffan” คือที่ดินที่อยู่นอกเมืองในแคว้นแอ็กซองโพรว็องซ์ (Aix-en-Provence) ของฝรั่งเศส เป็นภาพบ้านแสนสวยในช่วงศตวรรษที่ 17 ซึ่งครอบครัวอาศัยอยู่ที่ถนน “Avenue” ซึ่งทั้ง 2 ฝากฝั่งเต็มไปด้วยป่าต้นเกาลัด (Chestnut) ภาพนี้เป็นภาพที่ต้นเกาลัดกำลังพัดไหวไปตามแรงลม เป็นภาพที่เก่าแก่ที่สุดในหลายๆภาพของ ปอล เซซาน แม้ว่ายากที่จะกำหนดอายุวันเวลา แต่ก็ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นภาพที่ถูกวาดขึ้นในปลายยุคของอิมเพรสชันนิสม์ จากโครงสร้างของภาพนี้จะเห็นว่าเทคนิคที่เขาใช้จะเน้นช่องว่าง รูปร่าง รูปทรงที่หนักแน่น และเส้นทแยงมุมเหมือนแผ่นพื้น (Slab-like diagonal) ซึ่งเขาใช้เกรียงปาดสีของใบไม้ (Foliage) สลับซับซ้อนที่ดูเคลื่อนไหวไปมา (Motif) ดังปรากฏให้เห็นในภาพ และนี่คือเอกลักษณ์ของเขาในช่วงตอนปลายยุคซึ่งเขามักชอบวาดภาพวิวทิวทัศน์ (Landscape)¹⁸

¹⁷ กัจจกร สุนพงษ์ศรี. (2554) ศิลปะสมัยใหม่. สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

¹⁸ Paul Cézanne. *The Avenue at the Jas de Bouffan* สืบค้นจาก

พีท มอนเดรียน (Piet Mondriaan 1872-1944)

ภาพที่ 10 พีท มอนเดรียน (Piet Mondriaan)

ที่มา พีท มอนเดรียน (Piet Mondriaan)

สืบค้นจาก <https://tonkit360.com/23139>

พีท มอนเดรียน (Piet Mondriaan 1872-1944) ผลงานระยะแรกของมอนเดรียนนั้นจะได้รับอิทธิพลมาจากความเป็นธรรมชาตินิยมและกลุ่มดัตช์อิมเพรสชันนิสม์ (impressionism) เขาชอบออกไปวาดภาพธรรมชาติ ใช้สีค่อนข้างจะเศร้า มีโครงสร้างเป็นสีเทาและเขียวที่บรหว่างปี ค.ศ. 1907-1910 ทั้งความคิดและผลงานตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของจิตรกรชาวดัตช์ผู้มีชื่อเสียงยิ่งในยุคนั้นคือ ยัน โตร์โรป (Jan Toorop) โดยมีการแสดงออกตามแนวของกลุ่มสัญลักษณ์นิยม

ในช่วงนั้นเขาได้วาดภาพที่แสดงให้เห็นถึงสภาพบ้านเกิดของเขาอย่างชัดเจน ด้วยการวาดภาพกังหันลม ทุงหญ้า และแม่น้ำ ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมในกลุ่มดัตช์อิมเพรสชันนิสม์จากสกุลศิลปะเฮก (Hague School) ภาพวาดเหล่านี้เป็นการแสดงถึงจินตนาการของมอนเดรียนที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปินหลายคน หลายกลุ่ม ซึ่งรวมถึงลัทธิสมานจุดสีและการใช้แสงสีที่จัดจ้านสว่างไสวของคดิโฟวิสต์ ที่พิพิธภัณฑสถานเทศบาลเมืองเดอะเฮก (Gemeentemuseum Den Haag) เองได้มีการจัดแสดงภาพวาดในช่วงเวลานี้เช่นกัน รวมทั้งผลงานในลัทธิประทับใจยุคหลัง เช่น The Red Mill and Trees in Moonrise และในงานอื่น ๆ เช่น Evening (Avond), 1908 ในปี ค.ศ. 1905-1908 มีการจัดแสดงผลงานชุดที่รวบรวมจากการวาดภาพนามธรรมบนผืนผ้าใบ ซึ่งมีการพรรณนาถึงความมืดมัวคลุมเครือของต้นไม้ และบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำ แม้ว่าตัวภาพจะนำเสนอต่อสายตาผู้ชมด้วย

รูปแบบของโครงสร้าง การจัดวางที่เด่นชัด มากกว่าที่จะให้เนื้อหากับผู้ชม หากแต่รูปภาพเหล่านี้ก็ยังคงรากฐานความหนักแน่นของความเป็นธรรมชาติเอาไว้ให้เห็น¹⁹

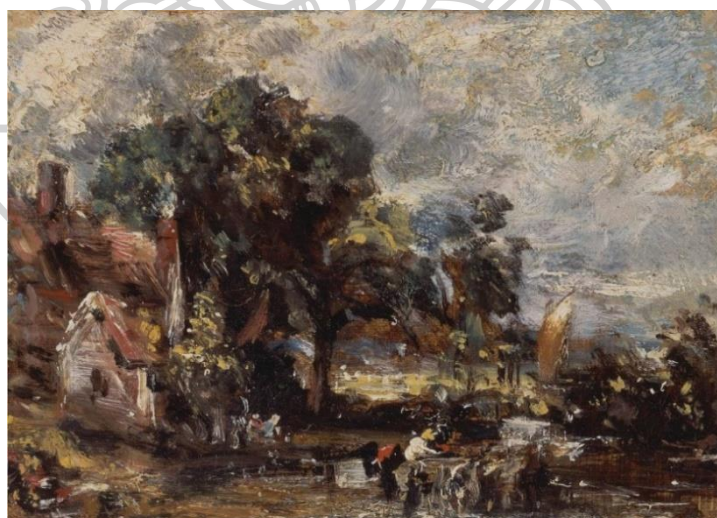

ภาพที่ 11 ผลงานภาพ The White Horse 1819 ของศิลปิน จอห์น คอนสเตเบิล
 ที่มา จอห์น คอนสเตเบิล Constable's techniques, materials and 'six footer' paintings
 สืบค้นจาก <https://www.tate.org.uk/art/artworks/constable-salisbury-cathedral-from-the-meadows-t13896/in-depth-salisbury-cathedral-from-the-meadows/techniques-materials-six-footer-paintings>

¹⁹ วีกีพีเดีย สารานุกรมเสรี **ปีต มอนเดรียน** (Piet Mondriaan) สืบค้นจาก https://th.m.wikipedia.org/wiki/ปีต_โมนเดรียน

ภาพที่ 12 ผลงานภาพ The Hay Wain 1821 ของศิลปิน จอห์น คอนสเทเบิล
 ที่มา จอห์น คอนสเทเบิล Constable's techniques, materials and 'six footer' paintings
 สืบค้นจาก <https://www.tate.org.uk/art/artworks/constable-salisbury-cathedral-from-the-meadows-t13896/in-depth-salisbury-cathedral-from-the-meadows/techniques-materials-six-footer-paintings>

ภาพที่ 13 ผลงานภาพ The Hay Wain 1820 ของศิลปิน จอห์น คอนสเทเบิล
 ที่มา จอห์น คอนสเทเบิล Constable's techniques, materials and 'six footer' paintings
 สืบค้นจาก <https://www.tate.org.uk/art/artworks/constable-salisbury-cathedral-from-the-meadows-t13896/in-depth-salisbury-cathedral-from-the-meadows/techniques-materials-six-footer-paintings>

ภาพที่ 14 ผลงานภาพ Stratford Mill (full-size sketch) (1819) ของศิลปิน จอห์น คอนสเทเบิล

ที่มา จอห์น คอนสเทเบิล Constable's techniques, materials and 'six footer' paintings สืบค้นจาก <https://www.tate.org.uk/art/artworks/constable-salisbury-cathedral-from-the-meadows-t13896/in-depth-salisbury-cathedral-from-the-meadows/techniques-materials-six-footer-paintings>

ภาพที่ 15 ผลงานภาพ Stratford Mill (full-size sketch) (1819) ของศิลปินจอห์น คอนสเทเบิล

ที่มา จอห์น คอนสเทเบิล Constable's techniques, materials and 'six footer' paintings สืบค้นจาก <https://www.tate.org.uk/art/artworks/constable-salisbury-cathedral-from-the-meadows-t13896/in-depth-salisbury-cathedral-from-the-meadows/techniques-materials-six-footer-paintings>

ภาพที่ 16 ผลงานภาพ Salisbury Cathedral from the Meadows (1829) ของศิลปิน จอร์น คอนสแตเบิล

ที่มา จอร์น คอนสแตเบิล Constable's techniques, materials and 'six footer' paintings สืบค้นจาก <https://www.tate.org.uk/art/artworks/constable-salisbury-cathedral-from-the-meadow-s-t13896/in-depth-salisbury-cathedral-from-the-meadows/techniques-materials-six-footer-paintings>

ภาพที่ 17 ผลงานภาพ Salisbury Cathedral from the Meadows (1830) ของศิลปิน จอร์น คอนสแตเบิล

ที่มา จอร์น คอนสแตเบิล Constable's techniques, materials and 'six footer' paintings สืบค้นจาก <https://www.facebook.com/photo?fbid=2368869623218393&set=a.236886258655.2430>

ภาพที่ 18 ผลงานภาพ Salisbury Cathedral from the Meadows (1831) ของศิลปิน จอร์น คอนสแตเบิล

ที่มา จอร์น คอนสแตเบิล Constable's techniques, materials and 'six footer' paintings
 สืบค้นจาก <https://www.facebook.com/photo?fbid=2368869623218393&set=a.2368862586552430>

ภาพที่ 19 ผลงานภาพ Salisbury Cathedral from the Bishop's Grounds (1826) ของศิลปิน จอร์น คอนสแตเบิล

ที่มา จอร์น คอนสแตเบิล Constable's techniques, materials and 'six footer' paintings
 สืบค้นจาก <https://www.facebook.com/photo?fbid=2368869366551752&set=a.2368862586552430>

ภาพที่ 20 ผลงานภาพ Hadleigh Castle (1828) ของศิลปิน จอห์น คอนสเทเบิล
 ที่มา จอห์น คอนสเทเบิล Constable's techniques, materials and 'six footer' paintings
 สืบค้นจาก <https://www.facebook.com/photo?fbid=2368869623218393&set=a.2368862586552430>

ภาพที่ 21 ผลงานภาพ Hadleigh Castle (1828) ของศิลปิน จอห์น คอนสเทเบิล
 ที่มา จอห์น คอนสเทเบิล Constable's techniques, materials and 'six footer' paintings
 สืบค้นจาก [https://www.facebook.com/photo?fbid=2368869623218393 &set=a.2368862586552430](https://www.facebook.com/photo?fbid=2368869623218393&set=a.2368862586552430)

ภาพที่ 22 ผลงานภาพ Hadleigh Castle (1829) ของศิลปิน จอร์น คอนส เตเบิล
 ที่มา จอร์น คอนสเตเบิล Constable's techniques, materials and 'six footer'
 paintings สืบค้นจาก https://www.facebook.com/photo?fbid=23688696_23_218393&set=a.2368862586552430

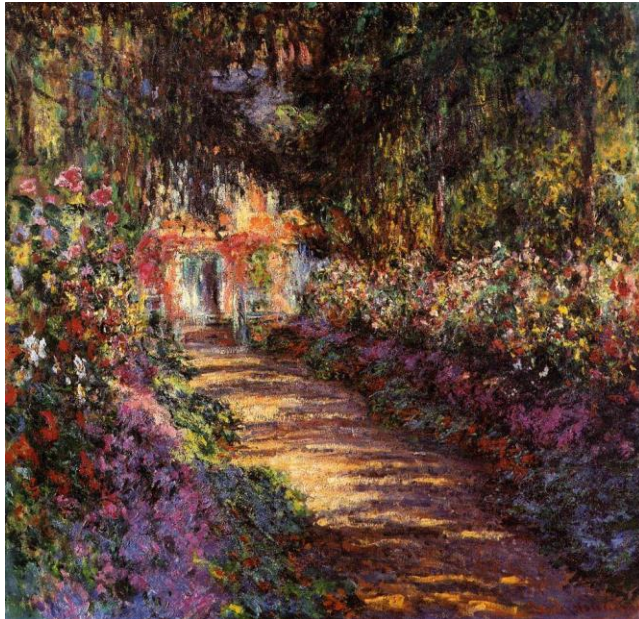
ภาพที่ 22 ผลงานภาพ Impressionism Sunrise, 1872 ของศิลปิน โกลด โมแนท์
 ที่มา โกลด โมแนท์ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี สืบค้นจาก <https://en.wikipedia.org/>

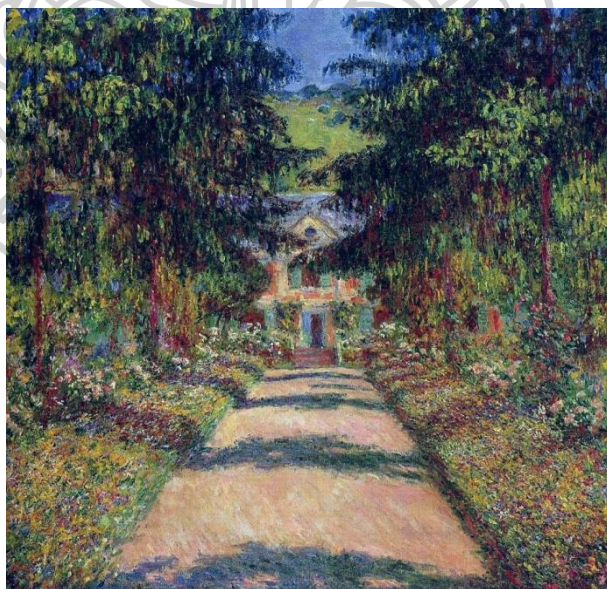
ภาพที่ 23 ผลงานภาพ Bordighera,2427 ของศิลปิน โกลด์ โมเนท์
ที่มา โกลด์ โมเนท์ วิกีพีเดีย สืบค้นจาก <http://www.wikidata.org/wiki/Q3236083>

ภาพที่ 24 ผลงานภาพ The Artist's Garden at Giverny(1900) ของศิลปิน โกลด์ โมเนท์
ที่มา โกลด์ โมเนท์ สืบค้นจาก https://www.facebook.com/photo?fbid=594896187282_421&set=a.594895890615784

ภาพที่ 25 ผลงานภาพ The Artist's Garden at Giverny(1900) ของศิลปิน โกลด์ โมเนท์
ที่มาโกลด์ โมเนท์ สืบค้นจาก [https://www.facebook.com/photo?fbid=594896187282421
&set=a.594895890615784](https://www.facebook.com/photo?fbid=594896187282421&set=a.594895890615784)

ภาพที่ 26 ผลงานภาพ The Artist's Garden at Giverny(1900) ของศิลปิน โกลด์ โมเนท์
สืบค้นจาก <https://www.facebook.com/photo?fbid=594896187282421&set=a.594895890615784>

ภาพที่ 27 ผลงานภาพ Apple Trees in Bloom at Giverny (1900) ของศิลปิน โกลด โมเนท์

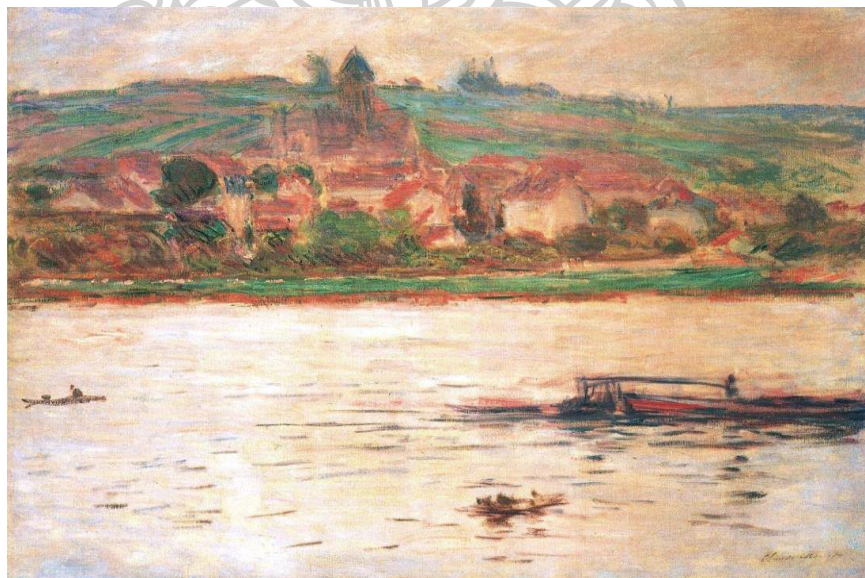
ที่มา โกลด โมเนท์ สืบค้นจาก <https://www.facebook.com/photo?fbid=594896357282404&set=a.594895890615784>

ภาพที่ 28 ผลงานภาพ Vetheuil, Afternoon (1901) ของศิลปิน โกลด โมเนท์
ที่มา โกลด โมเนท์ สืบค้นจาก <https://www.facebook.com/photo?fbid=594896357282404&set=a.594895890615784>

ภาพที่ 29 ผลงานภาพ Vetheuil dans la matinée (in the Morning) (1901) ของศิลปิน โกลด์ โมเนท์
 ที่มาโกลด์ โมเนท์ สืบค้นจาก <https://www.facebook.com/photo?fbid=594896357282404&set=a.594895890615784>

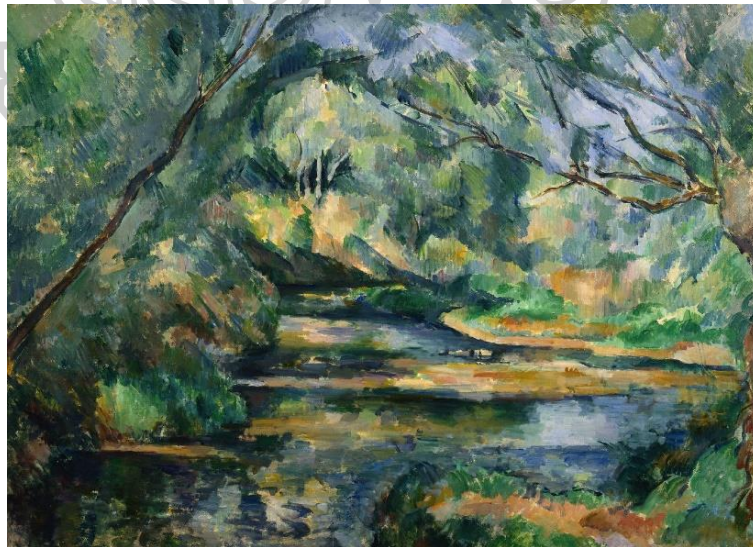
ภาพที่ 30 ผลงานภาพ Vetheuil dans la matinée (1901) ของศิลปิน โกลด์ โมเนท์
 สืบค้นจาก <https://www.facebook.com/photo?fbid=594896357282404&set=a.594895890615784>

ภาพที่ 31 ผลงานภาพ The Avenue at the Jas de Bouffan (1874) ของศิลปิน ปอล เซซาน

ที่มา Paul Cézanne The Avenue at the Jas de Bouffan

สืบค้นจาก <https://www.tate.org.uk/art/artworks/cezanne-the-avenue-at-the-jas-de-bouffan-t01074>

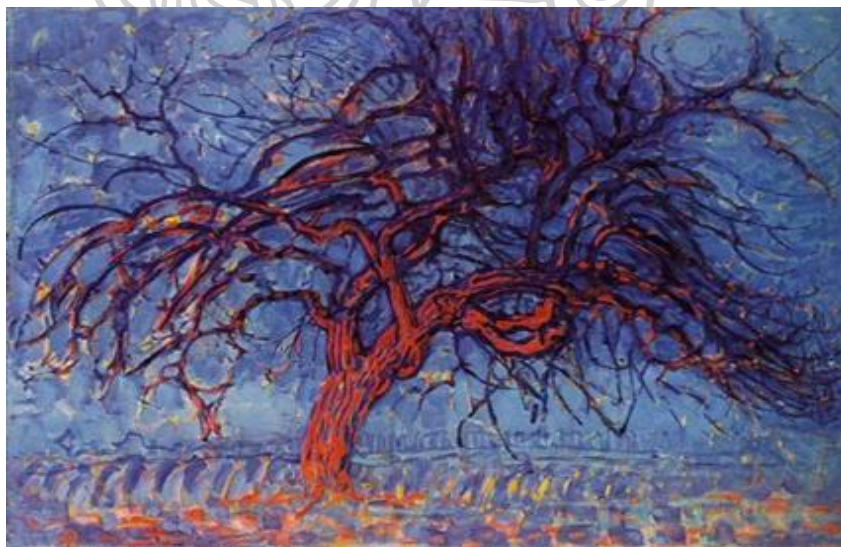

ภาพที่ 32 ผลงานภาพ The Brook (1898) ของศิลปิน ปอล เซซาน

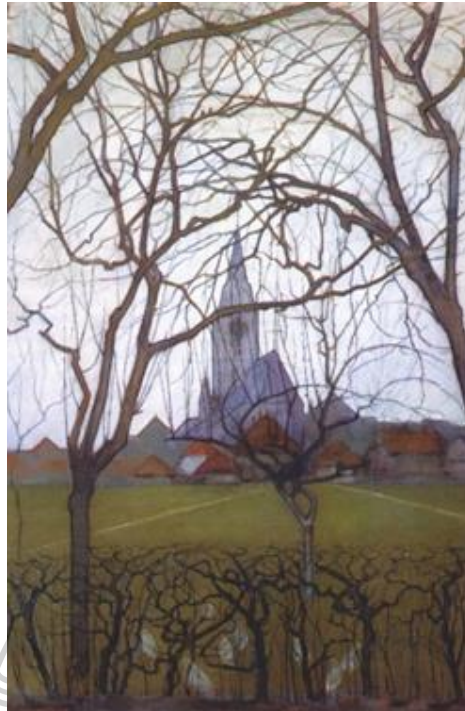
ที่มา Paul Cézanne สืบค้นจาก <https://www.wikiart.org/en/paul-cezanne/the-brook-1900>

ภาพที่ 33 ผลงานภาพ Forest (1902) ของศิลปิน ปอล เซซาน
ที่มา Paul Cézanne สืบค้นจาก <https://www.wikidata.org/wiki/Q5468794>

ภาพที่ 34 ผลงานภาพ Evening; Red Tree,1908 ของศิลปิน พีท มอนเดรียน
ที่มา พีท มอนเดรียน วิกีพีเดีย <http://www.wikidata.org/wiki/Q3818263>

ภาพที่ 35 ผลงานภาพ Village Church,1894 ของศิลปิน พีท มอนเดรียน
ที่มาพีทมอนเดรียน วิกีพีเดีย <http://www.wikiart.org/en/piet-mondrian/village-church> -1898

ภาพที่ 36 ผลงานภาพ Spring Sun 1909 ของศิลปิน พีท มอนเดรียน
ที่มาพีท มอนเดรียน วิกีพีเดีย Piet Mondrian uptown dallas art collective-WordPress.com

จากข้อมูลดังกล่าว เมื่อพูดถึงลัทธิความประทับใจนำไปสู่การสร้างสรรคงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานจึงขอยกตัวอย่าง ศิลปินไทยท่านหนึ่งที่มีกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบความประทับใจที่ดูน่าสนใจ และดูสวยงามอีกด้วย

เอกชัย ลวดสูงเนิน

ภาพที่ 37 เอกชัย ลวดสูงเนิน

ที่มา โพสต์ทูเดย์ <http://www.posttoday.com/ent/news/104229>

เอกชัย ลวดสูงเนิน เป็นศิลปินไทยที่เขียนรูปแบบแนวอิมเพรสชันนิสม์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง รักที่จะเดินทางไปเขียนภาพในสถานที่จริงทั่วโลกโดยเฉพาะที่ประเทศญี่ปุ่น รวมถึง ประเทศในแถบยุโรปและอเมริกา และหากยังพอจะจำกันได้ นิทรรศการซึ่งรวบรวมงานศิลปะกว่า 300 ชิ้นที่สร้างสรรค์ขึ้นใน สมัยรัชกาลที่ 9 ที่หยิบยืมมาจากศิลปินและนักสะสม มาจัดแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร²⁰

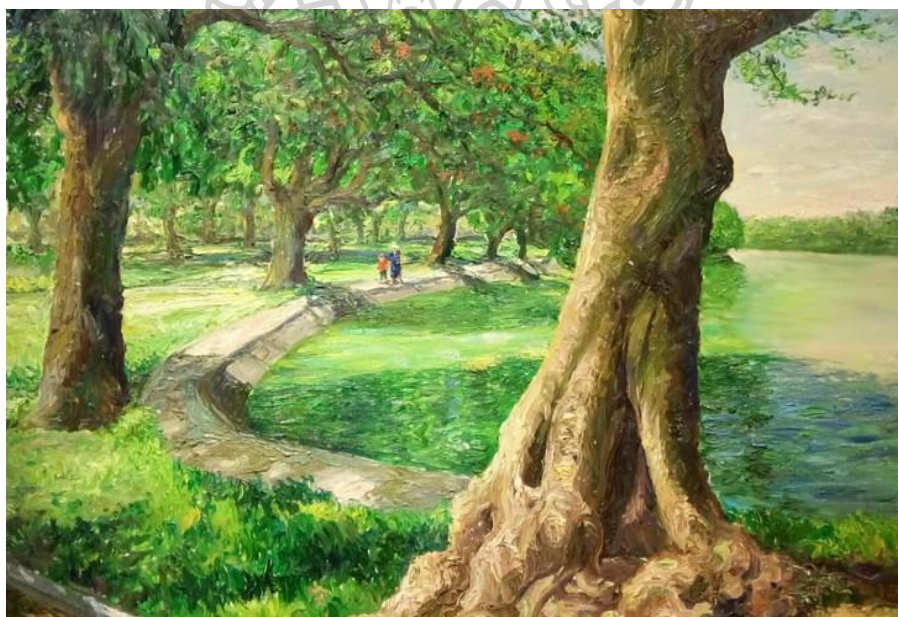
เพื่อสามารถวาดภาพทิวทัศน์อย่างมีชีวิตชีวา จิตรกรเอกชัย ลวดสูงเนินได้เดินทางไปวาดภาพที่กรุงฮานอยและจังหวัดต่างๆในภาคเหนือเวียดนาม เช่น ห่ายาง หว่าบิ่ง นิงบิ่งและแทงฮว่าในตลอด 10 เดือนก่อนหน้านั้น เขาได้มีประสบการณ์วาดภาพทิวทัศน์ในประเทศต่างๆ เช่น เยอรมนี ฝรั่งเศส และประเทศอื่นๆในยุโรปเป็นเวลากว่า 30ปี“เวลาเขาเขียนรูปจะสะท้อนความรู้สึกข้างในดังนั้น เวลา

²⁰ MGR ONLINE “ART EYE VIEW” (2556) สืบค้นจาก<http://mgronline.com/celebonline/de>

เขาไปเขียนรูป สถานที่ใดสถานที่หนึ่งก็คือการสะท้อนบรรยากาศของสถานที่นั้น สะท้อนผู้คนในสถานที่นั้น จิตรกรได้ผสมสีของต้นไม้และแสงแดดอย่างลงตัว ทำให้มันมีชีวิตชีวามากขึ้นและทำให้ผู้ชมมีความรู้สึกอบอุ่น

10 เดือนบวกกับแนวความคิดเกี่ยวกับแสงแดด ต้นไม้และเงาทำให้ภาพวาดต่างๆของจิตรกรเอกชัย ลวดสูงเนินมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น จิตรกรและศิลปินงานด้านปฏิมากรรมเล็งกวีได้ประเมินว่า “หัวข้อ “แสงจากเงา” ของงานนิทรรศการเป็นหัวข้อที่ดีมาก เพราะศิลปินเวียดนามไม่เคยคิดว่า จะวาดภาพที่บรรยายเกี่ยวกับแสงและเงา แต่ศิลปินไทยที่มาเวียดนามสามารถมองเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ ซึ่งดีมากเพราะสามารถบรรยายถึงประเทศและคนเวียดนามจากหัวข้อดังกล่าว²¹

จากผลงานของ เอกชัย ลวดสูงเนิน ได้อาศัยการเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกเป็นแรงบันดาลใจสร้างสรรค์งานศิลปะจากภาพความงามของธรรมชาติ โดยถ่ายทอดความประทับใจที่มีต่อสถานที่ เวลา แสงสี บรรยากาศที่ต่างกันออกไป และการลงสีน้ำมันที่ผสมผสานกับการใช้เทคนิคเกรียงปาดสี

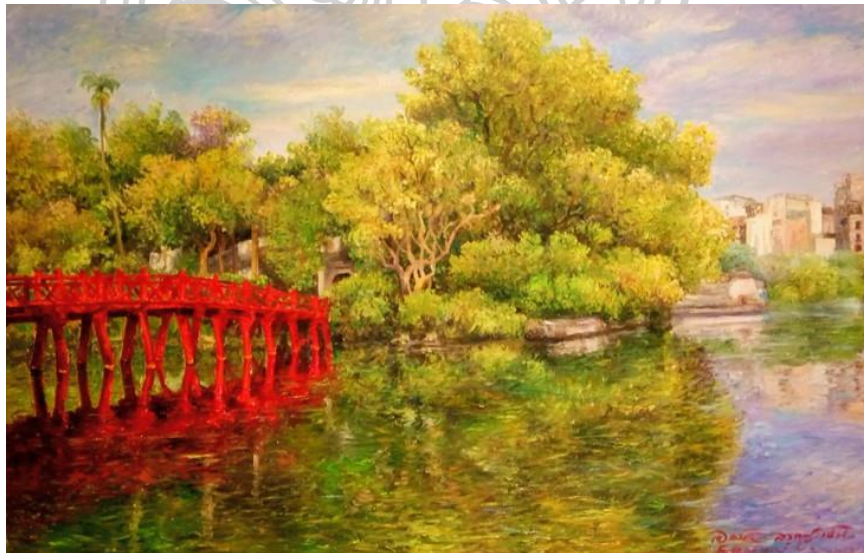
ภาพที่ 38 ผลงานภาพ ต้นไม้ใหญ่ในกรุงฮานอย (2019)

ของศิลปิน เอกชัยลวดสูงเนินที่มา เอกชัยลวดสูงเนิน งานนิทรรศการ “แสงจากเงา” ความงามของเวียดนามจากมุมมองจิตรกรไทย สืบค้นจาก (ที่อยู่ตามลิ้งค์ด้านล่างของกระดาษ)

²¹ VOVWORLD งานนิทรรศการ “แสงจากเงา” ความงามของเวียดนามจากมุมมองจิตรกรไทย สืบค้นจาก <https://vovworld.vn/th-TH/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%>

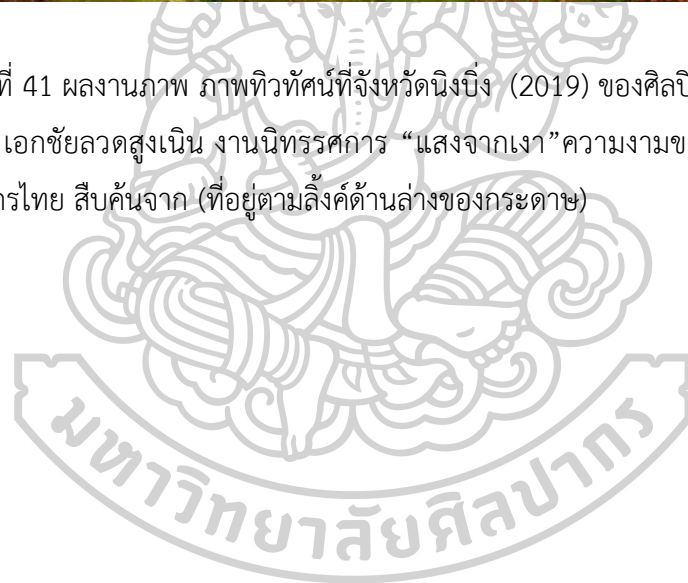
ภาพที่ 39 ผลงานภาพ สระคีนตบ (2019) ของศิลปิน เอกชัยลวดสูงเนิน
 ที่มา เอกชัยลวดสูงเนิน งานนิทรรศการ “แสงจากเงา” ความงามของเวียดนามจาก
 มุมมองจิตรกรไทย สืบค้นจาก (ที่อยู่ตามลิงค์ด้านล่างของกระดาษ)

ภาพที่ 40 ผลงานภาพ สระคีนตบ (2019) ของศิลปิน เอกชัยลวดสูงเนิน
 ที่มา เอกชัยลวดสูงเนิน งานนิทรรศการ “แสงจากเงา” ความงามของเวียดนามจาก
 มุมมองจิตรกรไทย สืบค้นจาก (ที่อยู่ตามลิงค์ด้านล่างของกระดาษ)

ภาพที่ 41 ผลงานภาพ ภาพทิวทัศน์ที่จังหวัดนิงบิง (2019) ของศิลปิน เอกชัย ลวดสูงเนิน
ที่มา เอกชัยลวดสูงเนิน งานนิทรรศการ “แสงจากเงา” ความงามของเวียดนามจากมุมมอง
จิตรกรไทย สืบค้นจาก (ที่อยู่ตามลิ้งค์ด้านล่างของกระดาษ)

ตารางที่ 1 ตารางการวิเคราะห์ผลงานศิลปะ

ผลงานศิลปะ	ด้านรูปแบบ	ด้านเทคนิค	ด้านแนวความคิด	สรุปแนวทางที่มีต่อการสร้างสรรค์งาน
 <p>Bordighera โกลด์ มอเนท์</p>	จิตรกรรม ลัทธิความ ประทับใจ	ใช้สีบริสุทธิ์ และทิ้งร่องรอย ฝีแปรงอย่าง สนุกสนาน	ความสนใจเรื่อง แสงสีตามหลัก ทฤษฎี วิทยาศาสตร์ของ ช่วงเวลาและ บรรยากาศ	-ด้านแนวความคิด บรรยากาศช่วงเวลา -ด้านเทคนิคการทิ้งฝี แรงที่ฉับไว -ด้านรูปแบบในเรื่อง ของความประทับใจ
 <p>Evening; Red Tree ฟิท มอนเดรียน</p>	จิตรกรรม ลัทธิความ ประทับใจ	ผสมจุดสีและ การใช้แสงสีที่จัด จ้าสว่างไสว	สนใจในการวาด ภาพธรรมชาติที่มี อยู่จริงและใช้ จินตนาการของ ตนเองในเรื่อง ของโครงร่าง รูปร่าง รูปทรง	-ด้านแนวความคิด การวาดภาพใน ธรรมชาติที่มีอยู่จริง และแสดงในเรื่อง ของรูปร่าง รูปทรง -ด้านเทคนิค การใช้ แสงสีบรรยากาศที่ จัดจ้า
 <p>ภาพทิวทัศน์ที่จังหวัดนิงบิง เอกซัย ลวดสูงเนิน</p>	จิตรกรรม ลัทธิความ ประทับใจ	ใช้สีที่สดใส และใช้ เกรียงปาด	ถ่ายทอดความ ประทับใจที่มีต่อ สถานที่ เวลา แสงสี บรรยากาศที่ ต่างกันอย่าง	-ด้านแนวความคิด ถ่ายทอดความ ประทับใจที่มีต่อ ธรรมชาติ แสงสีและ บรรยากาศ -ด้านเทคนิค การลง สีที่สดใสและใช้ เกรียงปาด

ตารางที่ 1 ตารางการวิเคราะห์ผลงานศิลปะ (ต่อ)

ผลงานศิลปะ	ด้านรูปแบบ	ด้านเทคนิค	ด้าน แนวความคิด	แนวทางที่มีต่อการ สร้างสรรค์งาน
 <p>The Hay Wain จอร์น คอนสแตเบิล</p>	<p>จิตรกรรม ลัทธิความ ประทับใจ</p>	<p>การลงสีด้วยฝี แปรงที่ฉับไว และใช้เกรียง ปาดสี</p>	<p>ความสนใจใน การวาดภาพเรื่อง ของทิวทัศน์ มุมมองของ บรรยากาศและ ช่วงเวลาตาม สถานที่จริง</p>	<p>- ด้านแนวความคิด ความสนใจใน มุมมองของ บรรยากาศและ ช่วงเวลาตามสถานที่ จริง - ด้านเทคนิคการลง สีด้วยฝีแปรงที่ฉับไว และใช้เกรียงปาดสี</p>
 <p>The Brook ปอล เซซาน</p>	<p>จิตรกรรม ลัทธิความ ประทับใจ</p>	<p>ความสนใจ ของการใช้สีที่ เด่นชัด และ การใช้เกรียง ปาดสีเพื่อ สร้างพื้นผิว ของธรรมชาติ</p>	<p>- ความสนใจของ การเน้นรูปร่าง รูปทรงที่หนัก แน่น - ใช้สีเป็น ผู้กำหนดความ ลึกตื้น หรือ ระยะใกล้ไกล - สีเด่นยิ่งชัด เท่าไร ภาพยิ่ง เด่นยิ่งชัดขึ้น เช่นกัน</p>	<p>- ด้านแนวความคิด ใช้สีเป็นผู้กำหนด ความลึกตื้น หรือ ระยะใกล้ไกล - สีเด่นยิ่งชัด เท่าไร ภาพยิ่ง เด่นยิ่งชัดขึ้น - ความสนใจของ การใช้สีที่เด่นชัด และการใช้เกรียง ปาดสีเพื่อสร้าง พื้นผิวของธรรมชาติ</p>
<p>สรุป ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลด้วยแนวความคิดเนื้อหา รูปแบบผลงาน และเทคนิควิธีการของศิลปินทั้ง 5 ท่าน ในเรื่องของการถ่ายทอดความประทับใจในเรื่องของบรรยากาศ และการวาดภาพตามธรรมชาติ ทิวทัศน์ตามสถานที่ต่างๆ การเลือกมุมมองในหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ และแสดงผลงานในเรื่องของรูปร่าง รูปทรง แสงเงาสีสันทนของบรรยากาศในช่วงเวลาต่างๆ รวมถึงการใช้เทคนิคพู่กันผสมผสานกับการใช้เกรียงปาดสี เพื่อสร้างพื้นผิวในระยะใกล้ไกลของตัวผลงาน</p>				

บทที่ 3

วิธีการดำเนินการสร้างสรรค์

ในการศึกษาเพื่อค้นคว้าการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง “ร่วมเงาจากป่าชายเลน บางขุนเทียน” ซึ่งเป็นการแสดงถึงความประทับใจต่อป่าชายเลน ในมุมมองส่วนตัว สีสิ้น แสงเงา และบรรยากาศของช่วงเวลาต่างๆอิทธิพลจากทางศิลปกรรมเพื่อนำมาประกอบกับหลักทฤษฎี และปฏิบัติ มาเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ของผลงานของข้าพเจ้า มีดังต่อไปนี้

3.1 แนวความคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

แรงบันดาลใจเนื่องจากข้าพเจ้าเติบโตมาในย่านบางขุนเทียนที่มีธรรมชาติอยู่ใกล้ตัว จึงมีความผูกพันกับธรรมชาติ จำพวกป่าชายเลน หรือป่าโกงกางที่ขึ้นตามริมน้ำข้างร้านอาหาร และแหล่งอนุรักษ์ป่าชายเลน ซึ่งเป็นธรรมชาติอันงดงามในมุมมองของข้าพเจ้าจึงเกิดความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย ที่สะท้อนคุณค่าความประทับใจของป่าชายเลน และถ่ายทอดให้เห็นสุนทรียภาพที่มีพลังความงดงามของธรรมชาติ ผ่านรูปร่างรูปทรง ของกิ่งไม้และรากเสมือนการเคลื่อนไหวไปมา มีจังหวะ สีลา แสงเงา สีสิ้นที่กลมกลืนไปกับ บรรยากาศที่มีสีสิ้น ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน จนเกิดเป็นความรักความหวงแหนสภาพธรรมชาติของป่าชายเลนบางขุนเทียน ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านของข้าพเจ้า

3.2 รูปแบบของงานสร้างสรรค์

ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยในรูปแบบ 2 มิติ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับป่าชายเลนที่แสดงความประทับใจที่มีต่อธรรมชาติ เมื่อพบเห็น ในเรื่องของมุมมอง แสงสี แสงเงา บรรยากาศ รูปร่าง รูปทรง และเทคนิคส่วนตัวในหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ ในการทิ้งร่องรอยของฝีแปรงที่ฉับไว และเกรียงปาดเพื่อสร้างพื้นผิวในตัวผลงาน

3.3 วิธีการดำเนินงาน

มีการวางแผนดำเนินงาน และกระบวนการสร้างสรรค์เป็นขั้นตอน โดยกำหนดระยะเวลาการทำงานเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้

3.3.1 ขั้นตอนการศึกษา และรวบรวมข้อมูล

ศึกษาค้นคว้าแหล่งข้อมูลของป่าชายเลนบางขุนเทียน พร้อมเดินทางสัมผัสสถานที่จริงเพื่อสร้างความประทับใจที่มีต่อบรรยากาศของป่าชายเลน และนำมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ รวมไปถึงการค้นคว้าข้อมูลอิทธิพลทางศิลปกรรมที่มีต่อความประทับใจ รูปแบบผลงาน แนวความคิด เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สื่อถึง “ร่วมเงาจากป่าชายเลนบางขุนเทียน”

3.3.2 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล

ด้านเนื้อหา

ศึกษาข้อมูลโดยการเข้าไปพื้นที่ป่าชายเลนในเขตบางขุนเทียน สังเกตเห็นพลังความงามของธรรมชาติ ที่ผ่านรูปร่าง รูปทรง เสมือนการเคลื่อนไหวไปมา มีจังหวะลีลา สี สัน แสงเงาที่กลมกลืนไปกับบรรยากาศ และสังเกตเห็นในช่วงเวลาต่างๆ ที่มีความกลมกลืนไปกับบรรยากาศ และสังเกตเห็นในช่วงเวลาต่างๆ ที่มีความเคลื่อนไหวของระดับน้ำทะเลที่แตกต่างออกกันไป ในช่วงฤดูฝนระดับน้ำทะเลจะขึ้นไวกว่าปกติในช่วงตอนเย็นตั้งแต่เวลา 15.40 น. ระดับน้ำจะขึ้นเร็วกว่าปกติ ทำให้เกิดแสงเงากระทบพื้นน้ำ และน้ำจะขึ้นเต็มฝั่งพื้นที่ของป่าชายเลนเวลา 17.00 น. แต่ในช่วงฤดูร้อนในช่วงเย็นน้ำจะขึ้นช้ากว่าปกติ ทำให้สีสันของการบันทึกภาพในช่วงเย็นแตกต่างกันออกไป

ด้านรูปแบบ

ผลงานสร้างสรรค์เป็นผลงานในรูปแบบจิตรกรรมร่วมสมัย ศึกษาพลังความงามของธรรมชาติที่ผ่านรูปร่างรูปทรงของกิ่งไม้ รากไม้ เสมือนการเคลื่อนไหวไปมา มีจังหวะลีลาของแสงเงา สี สัน ที่กลมกลืนไปกับบรรยากาศในช่วงเวลาต่างๆ ในมุมมองของข้าพเจ้า ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นภาพที่ผ่านรูปร่างรูปทรงของกิ่งไม้ รากไม้ ลำต้นของป่าโกงกางเป็นส่วนใหญ่ ที่มีสี สัน แสงเงากระทบกันกับต้นโกงกางและพื้นน้ำ แต่จะตัดทอนใบไม้ของต้นโกงกางออกไป แต่จะเน้นรูปร่าง รูปทรงสัดส่วนของต้นโกงกางให้มากขึ้น เพื่อที่จะแสดงถึงพลังความงามของธรรมชาติ ที่มีรากไม้ กิ่งไม้ จำนวนมาก ที่ดูแล้วให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวไปมา มีแสงอาทิตย์สาดส่องลงบางส่วนของต้นโกงกาง และพื้นน้ำทำให้เกิดแสงเงา ดูมีชีวิตระยิบระยับ ไกล ไกล

ด้านเทคนิค

ศึกษาผลงานศิลปินที่ทำงานเกี่ยวกับงานจิตรกรรมร่วมสมัย ภาพบรรยากาศของป่าไม้ ในช่วงเวลาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการลงสีในการใช้เทคนิคที่ทำให้เกิดพื้นผิว และใช้เทคนิคในการใช้พู่กันทิ้งร่องรอยฝีแปรง ผสมผสานเกรียงปาดสีเพื่อเพิ่มพื้นผิวให้ดูมีระยะใกล้ ไกล และเปรียบเสมือนพื้นผิวของลำต้นโกงกาง และแต่งเติมพื้นผิวของดินเลนที่อยู่ใต้พื้นน้ำ

3.3.3 ขั้นตอนการสร้างผลงานวิทยานิพนธ์

การร่างภาพต้นแบบ

สำรวจข้อมูล พร้อมเก็บภาพถ่ายที่ประทับใจ ในการจัดวางภาพองค์ประกอบมุมมองส่วนตัว แสงเงา สี สันของบรรยากาศในช่วงเวลาต่างๆที่ต้องการ และนำมาให้อาจารย์ที่ปรึกษาหลักตรวจสอบดู เพื่อปรึกษาแสดงความคิดเห็นต่อข้อมูลที่สร้างสรรค์ผลงาน ในรูปจิตรกรรมร่วมสมัยซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเด็นสำคัญดังนี้

1. รูปร่าง รูปทรง ของป่าโกงกางที่ข้าพเจ้าเลือกใช้มุมมองต่างๆที่เป็นส่วนตัวในการจัดองค์ประกอบศิลป์ โดยที่จะเลือกตัดทอนรูปร่าง รูปทรงของใบไม้ของต้นโกงกางออกไป เพื่อที่จะสื่อผ่านรูปร่าง รูปทรงของรากไม้กิ่งไม้ ลำต้นของป่าโกงกางที่มีจำนวนมาก เปรียบเสมือนการเคลื่อนไหวไปมา และทำให้ดูมีพลังของความงามในธรรมชาติ

2. แสงเงา ข้าพเจ้าสังเกตบรรยากาศรอบๆของป่าชายเลน จึงทำให้เกิดมุมมองส่วนตัว นั่นก็คือการมองเห็นแสงอาทิตย์ที่กระทบพื้นไม้ของลำต้น รากไม้ กิ่งไม้ ของป่าโกงกาง และพื้นน้ำพื้นดินในบางส่วน จึงทำให้ภาพที่เห็นเกิดแสงเงาในธรรมชาติที่มีระยะใกล้ไกล อีกทั้งผลงานดูมีชีวิตชีวา และดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

3. เวลา ข้าพเจ้าเลือกบันทึกภาพในช่วงเวลาตอนกลางวัน และเย็นซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ในช่วงตอนกลางวันเวลา 14.00น. จะมีแสงอาทิตย์ที่สาดส่องกระทบลงมาบริเวณ กิ่งไม้ ลำต้น และรากไม้ของป่าโกงกาง ทำให้ภาพดูสว่างกว่าปกติ แต่ในทิวทัศน์รอบๆป่าชายเลนจะไม่มีน้ำ เพราะช่วงกลางวันเป็นช่วงที่น้ำยังไม่ขึ้น จึงทำให้ระดับน้ำต่ำกว่าปกติ เมื่อเปรียบเทียบกับในเวลาตอนช่วงเย็น (17.00น.ขึ้นไป) แสงอาทิตย์จะกระทบกับ ลำต้น รากไม้ กิ่งไม้ของป่าโกงกาง และพื้นน้ำแบบอ่อนเป็นบางจุด บรรยากาศจะดูมืดคลุ้มกว่าปกติ และมีน้ำขึ้นที่เต็มพื้นที่ป่าชายเลน จึงทำให้เกิดความแตกต่างระหว่าง สี สัน แสงเงา ในแต่ละภาพไม่เหมือนกัน ทำให้ดูหลากหลายอารมณ์ ในช่วงเวลาของบรรยากาศต่างๆที่ได้บันทึกภาพไว้

4. สี ในตัวผลงานทั้งหมด จะใช้สีอะคริลิก เพราะสีอะคริลิกมีคุณสมบัติของเนื้อสีที่มีความเข้มข้น เหนียว แห้งเร็ว สามารถลงทับกันได้บริเวณต่างๆ ง่ายต่อการลงสี และใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การใช้ฟู่กันทิ้งรอยฝีแปรง เพื่อให้ดูหลากหลายอารมณ์ ควบคู่กับการใช้เกรียงปาดสีเพื่อสร้างพื้นผิวบนผ้าใบได้

ในเรื่องของโทนสี ข้าพเจ้าเลือกใช้สีโทนร้อน สีโทนเย็น เหตุผลคือในภาพที่บันทึกนั้นเป็นภาพธรรมชาติ ที่จำต้องระบายสีตามจุดต่างๆที่เกิดแสงเงา และในจุดป่าไม้จำต้องใช้สีโทนเย็นเพื่อให้ดูเสมือนจริง รวมทั้งเก็บรายละเอียดสีสันต่างๆ ในแต่ละจุดที่จำต้องใช้สีโทนร้อน และสีโทนเย็น

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 1

ภาพที่ 42 ภาพถ่ายสถานที่ป่าชายเลนบางขุนเทียนช่วงเวลากลางวัน (ผลงานชิ้นที่ 1)

เป็นภาพที่ใช้ถ่ายสถานที่จริงในย่านป่าชายเลนบางขุนเทียนในช่วงฤดูฝนตอนกลางวันเวลา 15.45 น. เป็นช่วงเวลาที่น้ำขึ้นเร็วในช่วงฤดูฝน และมีแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมากระทบกับพื้นน้ำ และพื้นไม้ ทำให้เกิดแสงเงาในบางส่วน

ขั้นตอนที่ 1 ทำการร่างภาพต้นโกงกาง และลงสีพื้นหลังบางส่วนที่เป็น พื้นน้ำ พร้อมลงสีรายละเอียดบนลำต้น และรากของต้นโกงกาง

ภาพที่ 43 ภาพผลงานสร้างสรรค์ชิ้นที่ 1

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อลงสีเสร็จแล้วครึ่งเฟรม ในบางส่วนก็ทำการร่างภาพที่เหลืออีกครั้งเฟรมซึ่งใช้เฟรมผ้าใบทั้งสองเฟรมนำมาประกบกัน ซึ่งแต่ละเฟรมมีขนาด 100 x 120 ซม.

ภาพที่ 44 ภาพผลงานสร้างสรรค์ขั้นที่ 1

ขั้นตอนที่ 3 หลังจากทำการร่างภาพเสร็จแล้ว ทำการลงสีบนพื้นน้ำ และต้นโกงกางในบางส่วน

ภาพที่ 45 ภาพผลงานสร้างสรรค์ขั้นที่ 1

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อลงสีพื้นน้ำเสร็จแล้ว ทำการเก็บแสงเงา เพิ่มรายละเอียดที่เป็นกิ่งไม้ และ รากของป่าโกงกางตามจุดต่างๆของภาพ

ภาพที่ 46 ภาพผลงานสร้างสรรค์ขั้นที่ 1

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อลงสีเพิ่มเติมราก กิ่งไม้ตามจุดต่างๆของป่าโกงกาง ทำการเก็บรายละเอียด แสงเงา ทิ้งผีแปรง ผสมผสานในขั้นตอนสุดท้ายคือใช้เกรียงปาดสีเพิ่มเติมพื้นผิวพื้นน้ำ พื้นที่มี ดินเลนแต่่มให้เสร็จสมบูรณ์

ภาพที่ 47 ภาพผลงานสร้างสรรค์ขั้นที่ 1

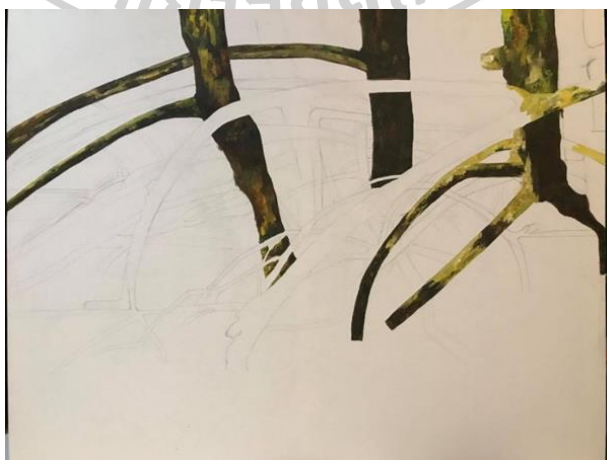
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 2

ภาพที่ 48 ภาพถ่ายสถานที่ป่าชายเลนบางขุนเทียนช่วงเวลาตอนเย็น (ผลงานชิ้นที่ 2)

เป็นภาพที่ใช้ถ่ายสถานที่จริงในย่านป่าชายเลนบางขุนเทียนในช่วงฤดูฝน ตอนเย็น เวลา 17.30 น. เป็นช่วงเวลาที่น้ำขึ้น เหลือแสงอาทิตย์อ่อนๆกระทบลงพื้นไม้ของต้นโกงกาง และพื้นน้ำ

ขั้นตอนที่ 1 ทำการร่างภาพ รายละเอียดต่างๆของป่าโกงกางบนเฟรมผ้าใบเฟรมที่ 1 ขนาด 100 x 120 ซม.

ภาพที่ 49 ภาพผลงานสร้างสรรค์ชิ้นที่ 2

ขั้นตอนที่ 2 ลงสีตามรากไม้ และลำต้นของป่าโกงกาง ที่วาดภาพเอาไว้ ให้เสร็จ เพื่อที่จะแบ่งพื้นที่ในการลงสีพื้นน้ำ และพื้นหลังได้สะดวก ทำให้ไม่เผลอลงสีที่ทับบนจุดที่เราวาดเอาไว้

ภาพที่ 50 ภาพผลงานสร้างสรรค์ขั้นที่ 2

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อลงสีที่ลำต้นและรากไม้ที่ร่างเสร็จแล้ว ก็ทำการลงสีภาพพื้นหลังที่เป็นป่าไม้ และลงสีพื้นน้ำให้เต็มเฟรมผ้าใบ

ภาพที่ 51 ภาพผลงานสร้างสรรค์ขั้นที่ 2

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อลงสีตามรากไม้ พื้นหลัง และพื้นน้ำเสร็จแล้ว ใช้สีม่วงแดงช่วยทำเงาใต้ลำต้นของป่าโกงกาง และลงสีให้เต็มเฟรมผ้าใบ

ภาพที่ 52 ภาพผลงานสร้างสรรค์ขั้นที่ 2

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อลงสีเงาใต้ต้นไม้เสร็จแล้ว ก็ทำการใช้สีเพิ่มรากไม้ของต้นโกงกาง พร้อมลงสีเขียวผสมน้ำตาลเข้มให้ตามจุดสีม่วง ค่อยๆแตะพู่กันให้ดูเป็นเม็ดดินเลนอยู่ใต้ลำต้นป่าโกงกาง และเก็บรายละเอียดแสงเงาต่างๆบนพื้นน้ำ

ภาพที่ 53 ภาพผลงานสร้างสรรค์ขั้นที่ 2

ขั้นตอนที่ 6 เมื่อลงเก็บรายละเอียดบนเฟรมที่ 1 เสร็จแล้ว ก็นำเฟรมอันที่ 2 ซึ่งมีขนาดที่เท่ากันนำมาประกบกัน พร้อมร่างภาพต่อจากที่ 1 และลงสีรายละเอียดต่างๆที่ได้ทำการร่างภาพเอาไว้

ภาพที่ 54 ภาพผลงานสร้างสรรค์ชิ้นที่ 2

ขั้นตอนที่ 7 เมื่อลงสีตามลำต้นเสร็จแล้ว ก็ทำการเก็บรายละเอียดต่างๆเหมือนเฟรมที่ 1 ให้เรียบร้อย จากนั้นใส่รายละเอียด พื้นหลัง พื้นน้ำ รากไม้ แสงเงาต่างๆ บนลำต้นป่าโกงกาง การใช้พู่กันลงสีโดยการทิ้งฝีแปรง ผสมผสานกับการใช้เกรียงปาดสีในการเพิ่มเติมพื้นผิว และพื้นน้ำให้เสร็จสมบูรณ์

ภาพที่ 55 ภาพผลงานสร้างสรรค์ชิ้นที่ 2

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 3

ภาพที่ 56 ภาพถ่ายสถานที่ป่าชายเลนบางขุนเทียนช่วงเวลาตอนเย็น (ผลงานชิ้นที่ 3)

เป็นภาพที่ใช้ถ่ายสถานที่จริงในย่านป่าชายเลนบางขุนเทียนในช่วงฤดูร้อน ถ่ายช่วงเย็นเวลาประมาณ 17.00 น ยังมีแสงแดดที่จัดซึ่งแตกต่างกับฤดูฝนที่แสงโหล้หมดไป

ขั้นตอนที่ 1 ทำการร่างภาพ และลงสีบนลำต้นป่าโกงกาง และรากไม้

ภาพที่ 57 ภาพผลงานสร้างสรรค์ชิ้นที่ 3

ขั้นตอนที่ 2 ทำการลงสีเก็บรายละเอียดต่างๆ และเพิ่มรากไม้ของป่าโกงกาง

ภาพที่ 58 ภาพผลงานสร้างสรรค์ขั้นที่ 3

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อลงสีลำต้นและรากไม้เสร็จแล้ว ก็ทำการลงพื้นหลังให้เต็มเฟรมผ้าใบ

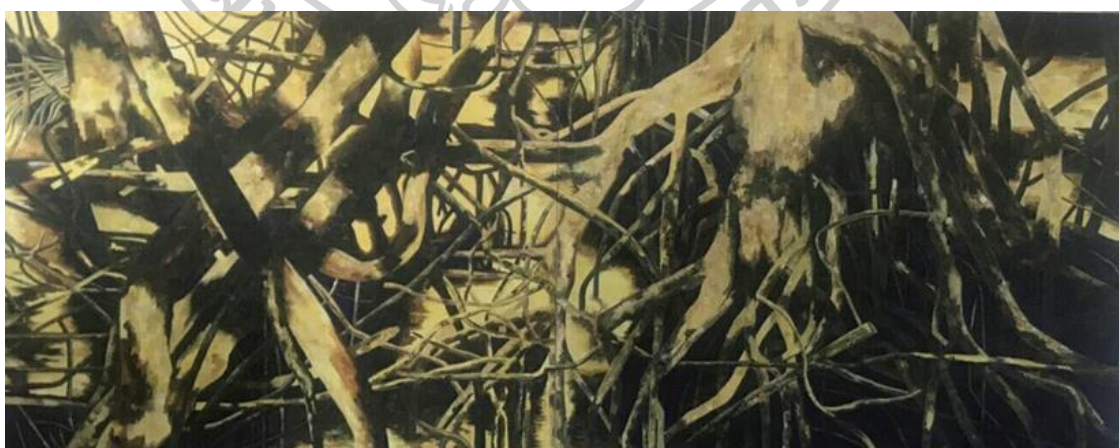
ภาพที่ 59 ภาพผลงานสร้างสรรค์ขั้นที่ 3

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อลงสีลำต้น รากไม้ และพื้นหลังเสร็จแล้ว นำเฟรมผ้าใบขนาดเท่ากันมาประกบให้เข้ากันทั้งสองเฟรม และทำการร่างภาพ ลงสีรากไม้ และต้นโกงกาง

ภาพที่ 60 ภาพผลงานสร้างสรรค์ขั้นที่ 3

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อทำการร่างภาพลงสีรากไม้ และลำต้นของป่าโกงกางของเฟรมที่ 2 เสร็จแล้ว ก็แต่งเติมรายละเอียดต่างๆ และลงสีภาพพื้นหลังให้ให้เต็มเฟรมผ้าใบ

ภาพที่ 61 ภาพผลงานสร้างสรรค์ขั้นที่ 3

ขั้นตอนที่ 6 เมื่อการลงสีเต็มพื้นผ้าใบเสร็จ เก็บรายละเอียด แสงเงาต่างๆ

ภาพที่ 62 ภาพผลงานสร้างสรรค์ขั้นที่ 3

ขั้นตอนที่ 7 เพิ่มเติมสีสัน แสงเงาต่างๆให้เสร็จสมบูรณ์ การลงสีใช้พู่กันที่รอยฝีแปรง และใช้เกรียงปาดสีเพื่อเพิ่มเติมพื้นผิวที่มีดินเลนที่อยู่ในร่มไม้

ภาพที่ 63 ภาพผลงานสร้างสรรค์ขั้นที่ 3

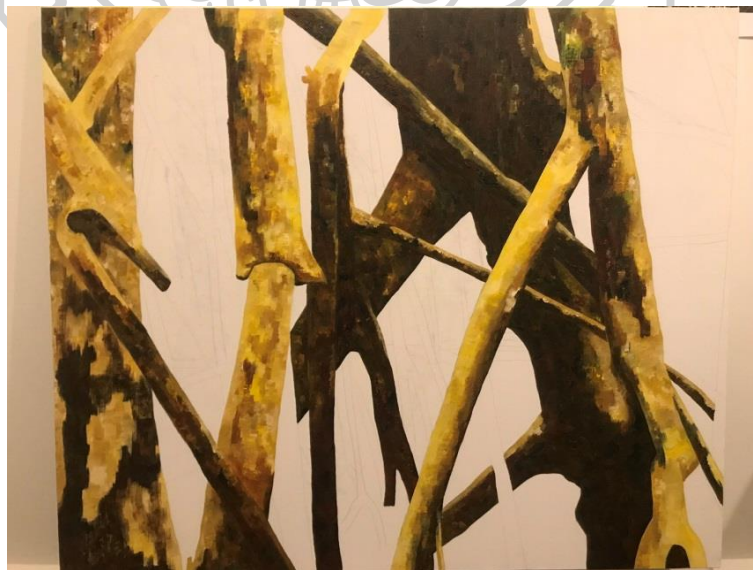
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 4

ภาพที่ 64 ภาพถ่ายสถานที่ป่าชายเลนบางขุนเทียนช่วงเวลากลางวัน (ผลงานชิ้นที่ 4)

เป็นภาพที่ใช้ถ่ายสถานที่จริงในย่านป่าชายเลนบางขุนเทียนในช่วงฤดูร้อน ถ่ายช่วงเย็นเวลาประมาณ 14.30 น เป็นช่วงที่มีแสงแดดจัด และกระทบพื้นผิวของต้นโกงกางอยู่มาก

ขั้นตอนที่ 1 ทำการร่างภาพ และลงสีบนลำต้นป่าโกงกาง และรากไม้

ภาพที่ 65 ภาพผลงานสร้างสรรค์ชิ้นที่ 4

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อลงสีเสร็จทำการเพิ่มเติมรากไม้ในบางส่วน

ภาพที่ 66 ภาพผลงานสร้างสรรค์ชั้นที่ 4

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อเพิ่มรากและลงสีในเฟรมผ้าใบด้านซ้ายเสร็จแล้ว ก็เริ่มลงสีต้นโกงกางและรากที่วาดเอาไว้ลงเฟรมผ้าใบในด้านขวา

ภาพที่ 67 ภาพผลงานสร้างสรรค์ชั้นที่ 4

ขั้นตอนที่ 4 ลงสีให้ทั่วเฟรมผ้าใบและเก็บรายละเอียดต่างๆ อย่างเช่น ราก และกิ่งไม้ที่เลื้อยไปมา

ภาพที่ 68 ภาพผลงานสร้างสรรค์ขั้นที่ 4

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อลงสีและเก็บรายละเอียดของรากเสร็จแล้ว ก็ทำการเพิ่มสีสันและแสงเงาให้เสร็จสมบูรณ์ การลงสีที่ใช้พู่กันในการทึบรอยฝีแปรง และเพิ่มเติมพื้นผิว

ภาพที่ 69 ภาพผลงานสร้างสรรค์ขั้นที่ 4

3.4 วัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน

วัสดุ

- ดินสอ 2B
- สีอะคริลิก ยี่ห้อ Amsterdam Silpakorn และ Sakura
- สีฟ้า (Blue Vert)
- สีน้ำเงินเข้ม (Prussian Blue Hue)
- สีเขียว (Antique Green)
- สีเขียวเข้ม (Sap Green)
- สีเขียวเหลือง (Yellow Green)
- สีเหลืองสด (Yellow Ochre)
- สีเหลือง (Yellow Light)
- สีแดง (Cadmium Red Medium Hue)
- สีส้มแดง (Rose Pink)
- สีม่วงแดง (Magenta)
- สีม่วง (Prism Violet)
- สีน้ำตาลแดง (Burnt Sienna)
- สีน้ำตาลเข้ม (Burnt Umber)
- สีขาว (Zinc White)
- เจลเพิ่มเนื้อสี (Medium Acrylic)
- เฟรมผ้าใบขนาด 100 x 240 ซม. ทั้งหมดจำนวน 8 ชิ้น

อุปกรณ์

- กล้องถ่ายภาพ
- โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone)
- ฟู่กันปากแบนเบอร์ 2,4,6,20
- ถังน้ำ
- เกรียง

ภาพที่ 70 ภาพวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์การสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยในหัวข้อเรื่อง “ร่มเงาจากป่าชายเลนบางขุนเทียน” นำเสนอเรื่องราวความประทับใจที่มีต่อธรรมชาตินำมาถ่ายทอดให้เห็นถึงสุนทรียภาพพลังแห่งความงามของธรรมชาติ ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมในรูปแบบศิลปะลัทธิความประทับใจ ซึ่งประกอบไปด้วย รูปร่าง รูปทรง การเคลื่อนไหว จังหวะ สีลา แสงเงา ที่มีสีสันกลมกลืนไปกับบรรยากาศในช่วงเวลาต่างๆซึ่งมีการวิเคราะห์ผลงาน การดำเนินงานสร้างสรรค์เทคนิค และวิธีการต่าง ๆ นำมาพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์

4.1 ผลงานสร้างสรรค์ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์

4.1.1 วิเคราะห์ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 1

4.1.2 วิเคราะห์ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2

4.2 ผลงานงานสร้างสรรค์ช่วงวิทยานิพนธ์

4.2.1 วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์จำนวน 4 ชิ้น

4.1 ผลงานสร้างสรรค์ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์

ในการสร้างสรรค์ผลงานช่วงก่อนทำวิทยานิพนธ์ มีแรงบันดาลใจและแนวความคิดกับผลงานเป็นการสร้างสรรค์เกี่ยวกับป่าชายเลนบางขุนเทียน และเดินทางหามุมมองป่าชายเลน ณ สถานที่อื่นๆ ที่ดูน่าสนใจ สร้างสรรค์ผลงานโดยอาศัยรูปร่างรูปทรง มุมมองส่วนตัว ความรู้สึก จินตนาการ มุมมองของตนเอง และตัดทอนบางส่วนออกไปในตัวผลงาน สร้างสรรค์ด้วยสีอะคริลิก แสดงออกด้วยทัศนียภาพทางธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ มีระยะใกล้ไกล ตามอารมณ์ความรู้สึกถึงความประทับใจจากป่าชายเลน บรรยากาศมุมมองที่พบเห็นช่วงแรก และลงมือสร้างสรรค์ภาพผลงานในทันที ณ สถานที่จริง และมาเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ขึ้นในสตูดิโอ

ช่วงพัฒนาแนวความคิดและวิธีการสร้างสรรค์ (ก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 1)

ในการสร้างสรรค์ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 1 ซึ่งเป็นการค้นคว้าทดลองหาแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง แนวความคิดในการสร้างสรรค์เกี่ยวกับการเดินทางไปตามจุดต่างๆที่มีป่าชายเลน สร้างสรรค์ผลงานด้วยความประทับใจ อาศัยรูปร่างรูปทรงตัดทอนบางส่วนออกเพื่อเป็นมุมมองของตนเอง วิธีการต่างๆในการลงสีเส้นที่สดใสและฉับไว โดยผ่านการใช้พู่กันที่ทิ้งร่องรอยฝีแปรง และการปาดสีด้วยเกรียงเป็นงานจิตรกรรมในรูปแบบ 2 มิติ

ตารางที่ 3 วิเคราะห์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 1

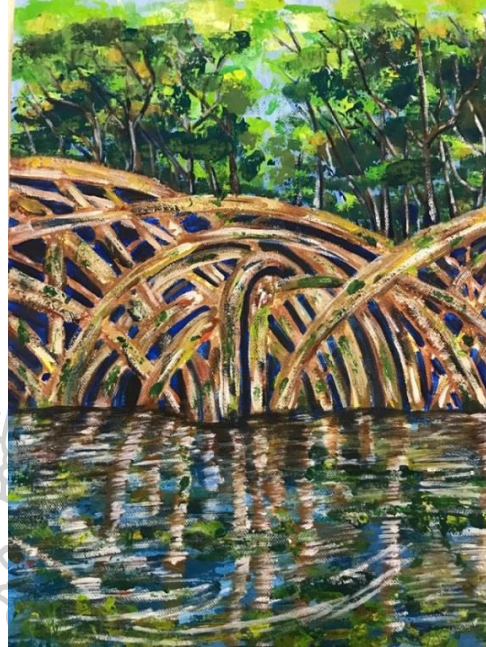
ด้านแนวความคิด	แนวความคิดในการสร้างสรรค์เกี่ยวกับการเดินทางไปตามจุดต่างๆที่มีป่าชายเลน สร้างสรรค์ผลงานด้วยความประทับใจเมื่อแรกเห็น อาศัยรูปร่างรูปทรงตัดทอนบางส่วนออกเพื่อเป็นมุมมองของตนเอง วิธีการต่างๆในการลงสีเส้นที่สดใสและฉับไวเป็นงานจิตรกรรมในรูปแบบ 2 มิติ
ด้านขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์	เลือกมุมมองส่วนตัวในการเก็บภาพ ใช้รูปร่างรูปทรงของป่าโกงกาง โดยเน้นที่รากไม้กิ่งไม้ที่เลื้อยกันไปมาในการจัดองค์ประกอบศิลป์ เลือกวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อใช้สร้างสรรค์ในงานจริง
ด้านรูปแบบและทักษะการแสดงออก	เป็นงานจิตรกรรมในรูปแบบ 2 มิติ ลักษณะแสดงถึงรูปร่าง รูปทรง เลือกใช้สีเส้นสดใสและฉับไวตามอารมณ์ และความรู้สึกในการสร้างสรรค์ผลงาน
ด้านเทคนิค	ใช้พู่กันลงสีอะคริลิกทิ้งรอยฝีแปรงบนผ้าใบ และใช้เกรียงปาดสี
ข้อควรพัฒนา	พัฒนาในเรื่องการจัดวางเส้นจุดสายตา การผสมสี จัดองค์ประกอบ แสงสีให้ดีขึ้น และฝึกใช้เกรียงปาดสีในการทำพื้นผิว
แนวทางในการพัฒนา	พัฒนาด้านรูปแบบ รูปร่าง รูปทรงมุมมองในส่วนของตนเอง พัฒนาด้านเทคนิคการใช้พู่กันลงสีแสดงร่องรอยฝีแปรง และการฝึกใช้เกรียงปาดสี

สรุปผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 1

มีจำนวนทั้งหมด 6 ชิ้นงาน ในช่วงนี้ผลงานจิตรกรรมยังยึดติดอยู่กับการลงสีตามอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของตนเองมากเกินไป ยังไม่ค่อยชอบในการผสมสี อีกทั้งในผลงานชิ้นที่ 2 สังเกตได้ว่าจะมีรูปชาวประมงกำลังจับปลาอยู่บนเรือ ภาพพื้นหลังเป็นภาพป่าชายเลนติดริมน้ำ ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักให้คำแนะนำว่า พยายามอย่าวาดคนเพราะยังไม่มีพื้นฐานวาดคนได้แม่นยำพอ และยังไม่สามารถควบคุมน้ำหนักในการลงสีคนได้อีกด้วย ทำให้ดูเหมือนภาพการ์ตูน แต่ให้هامุมมองป่าชายเลนในแบบของตนเองอย่างเดียว พยายามจับจุดแข็งของตนเองให้ได้ และควรผสมสีเพื่อไม่ให้สีออกมาดูขัดแย้งจากกลุ่มสีโดยส่วนรวมมากเกินไป ในส่วนนี้ถือเป็นการเริ่มต้นของการพัฒนาผลงาน และเป็นแนวทางที่ดีในการแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ในครั้งต่อไป

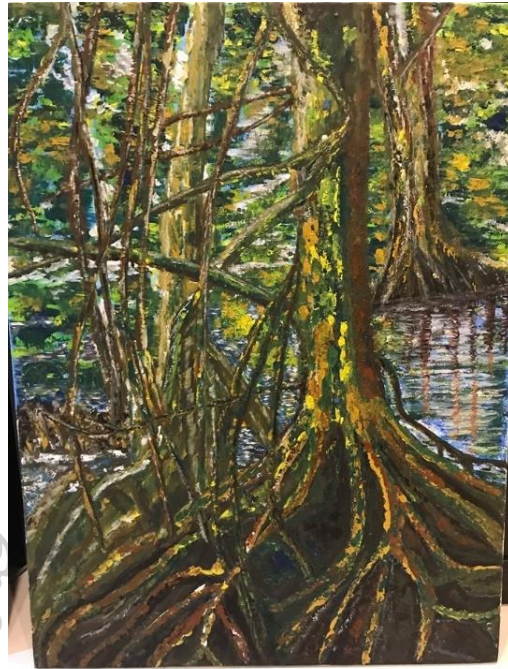
ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 1

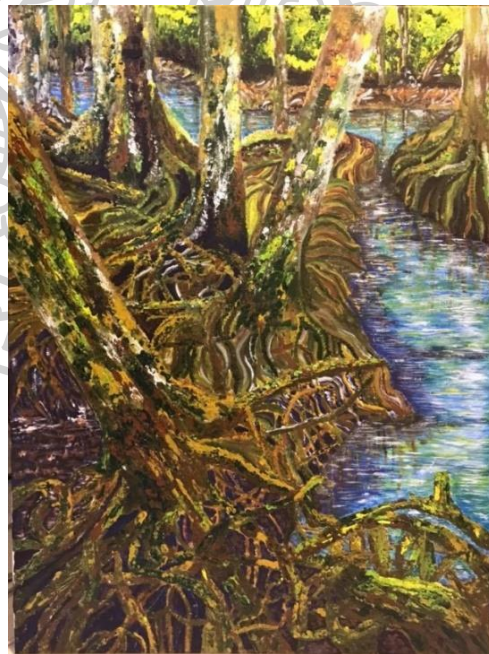
ภาพที่ 68 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 1 ชั้นที่ 1 ขนาด A3 (10 สิงหาคม 2562)

ภาพที่ 69 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 1 ชั้นที่ 2 ขนาด A3 (10 สิงหาคม 2562)

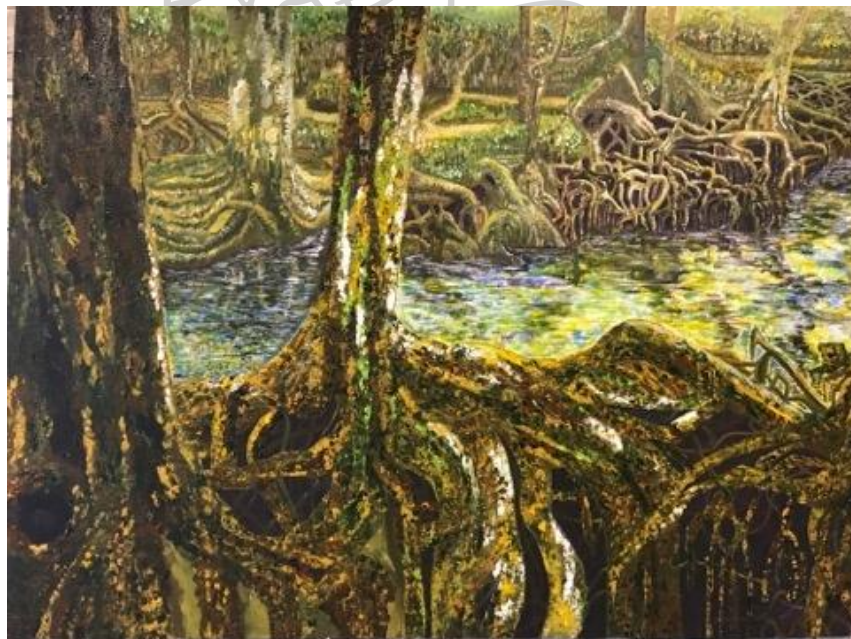
ภาพที่ 70 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 1 ชั้นที่ 3 ขนาด A1 (17 สิงหาคม 2562)

ภาพที่ 71 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 1 ชั้นที่ 4 ขนาด A1 (24 สิงหาคม 2562)

ภาพที่ 72 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 1 ชั้นที่ 5 ขนาด 90x120 ซม. (31สิงหาคม2562)

ภาพที่ 73 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 1 ชั้นที่ 6 (ขนาด 90x120 ซม.) (31สิงหาคม2562)

ช่วงพัฒนาแนวความคิดและวิธีการสร้างสรรค์(ก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2)

ในการสร้างสรรค์ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2 ซึ่งเป็นการค้นคว้าทดลองหาแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง มีการทดลองในเรื่องของเทคนิควิธีการ พยายามค้นคว้าข้อมูลมากขึ้น ปรับเปลี่ยนแก้ไขมุมมองแนวความคิดความประทับใจในบรรยากาศช่วงเวลาต่างๆจากป่าชายเลนบางขุนเทียนเพียงที่เดียว เพราะสะดวกกับการค้นคว้าหาข้อมูลเนื่องจากใกล้ที่อยู่อาศัย อีกทั้งยังพยายามเพิ่มเติมเทคนิควิธีการต่างๆเพื่อพัฒนารูปแบบของพื้นผิวให้มากขึ้น โดยใช้กระดาษลัง (Corrugated Paper) ,สีโป๊วผนัง (PUTTY) นำมาสร้างสรรค์บางผลงาน และพยายามพัฒนาผลงานในเรื่องของรูปร่าง รูปทรงมากยิ่งขึ้น พยายามผสมสีในการใช้สร้างสรรค์ผลงาน สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของบรรยากาศในช่วงเวลานั้น มีการพัฒนาในการควบคุมน้ำหนัก พัฒนาขนาดให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม แต่ยังประสบปัญหาในการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ และการใช้สีในบางส่วน

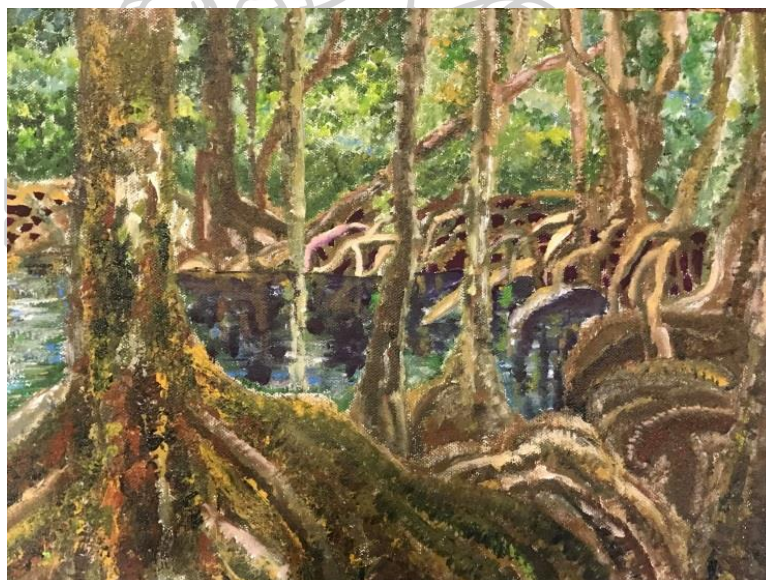
ตารางที่ 4 วิเคราะห์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2

ด้านแนวความคิด	ปรับเปลี่ยน แนวความคิดเป็นความประทับใจในบรรยากาศช่วงเวลาต่างๆจากป่าชายเลนบางขุนเทียน
ด้านขั้นตอนและกระบวนการการสร้างสรรค์	จัดองค์ประกอบมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง สร้างสรรค์กระบวนการสิ่งใหม่ๆในเรื่องของบรรยากาศ เพื่อให้สะท้อนอารมณ์ความรู้สึก
ด้านรูปแบบและทักษะการแสดงออก	เป็นงานจิตรกรรมในรูปแบบ 2 มิติ ลักษณะรูปร่าง รูปทรงเลือกใช้สีเส้นที่สดใสและจัดจ้านตามอารมณ์ความรู้สึกในการสร้างสรรค์ผลงาน
ด้านเทคนิค	ปะติดกระดาษลัง ใช้สีอะครายลิกผสมผ้าใบ และเกรียงปาด
ข้อควรพัฒนา	พัฒนาในเรื่องการใช้พู่กันทิ้งรอยฝีแปรง พัฒนาในเรื่องของการใช้เกรียงสร้างพื้นผิว ในช่องไฟที่เป็นดินเลน พัฒนาในเรื่องของสีเส้น แสงเงา จับหลักในเรื่องของเวลาในการบันทึกภาพ
แนวทางในการพัฒนา	พยายามพัฒนารูปแบบ เทคนิควิธีการต่างๆในการสร้างสรรค์ และขนาดของผลงาน

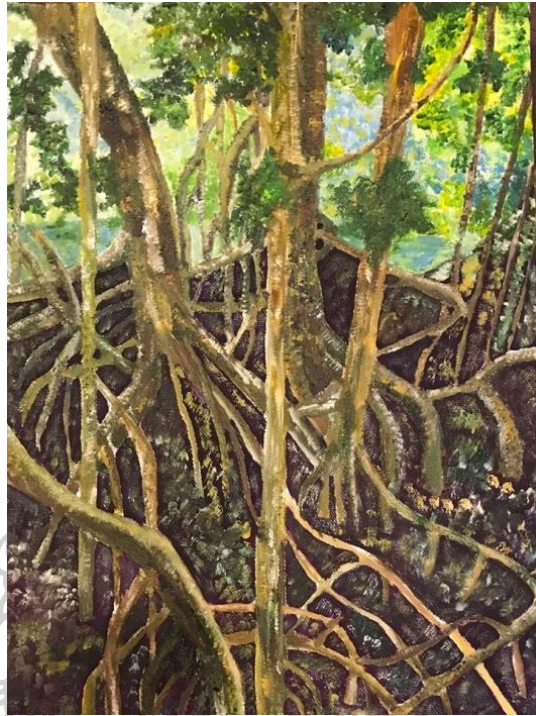
สรุปผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2

มีจำนวนทั้งหมด 12 ชิ้น ในการสร้างสรรค์ผลงานมีการพัฒนาเริ่มควบคุมน้ำหนักของสีในบางส่วนได้บ้างแล้ว พยายามพัฒนาเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบใหม่ มีการใช้กระดาษลัง (Corrugated Paper), สีโป๊วผนัง (PUTTY) แต่ก็ประสบปัญหาในเรื่องของเทคนิคการประดิษฐ์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลักแนะนำให้ใช้เจลเพิ่มเนื้อสี (Medium Acrylic) ในการสร้างพื้นผิว เพราะทำให้สะดวกและไว อีกทั้งทำให้สีออกมาเด่นชัดขึ้น ปัญหาในบางผลงานยังไม่พบจุดแข็งของตนเอง จนมาถึงผลงานชิ้นที่ 12 เริ่มจับจุดแข็งของตนเองได้ ในการสร้างสรรค์ผลงานด้านรูปร่าง รูปทรง พัฒนาเพิ่มเติมในเรื่องของบรรยากาศในช่วงเวลาต่างๆ สีเส้น แสงเงาที่กระทบพื้นไม้ และพื้นน้ำ อีกทั้งการพัฒนาขนาดของเฟรมผ้าใบซึ่งทำให้ผลงานออกมาดูเด่นอย่างเห็นได้ชัด ดูแล้วมีความรู้สึกถึงพลังแห่งความงาม รายละเอียดต่างๆ จากป่าชายเลน ซึ่งสามารถตอบสนองอารมณ์ความต้องการของข้าพเจ้าได้ในที่สุด และนำไปใช้ต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลงานครั้งต่อไป

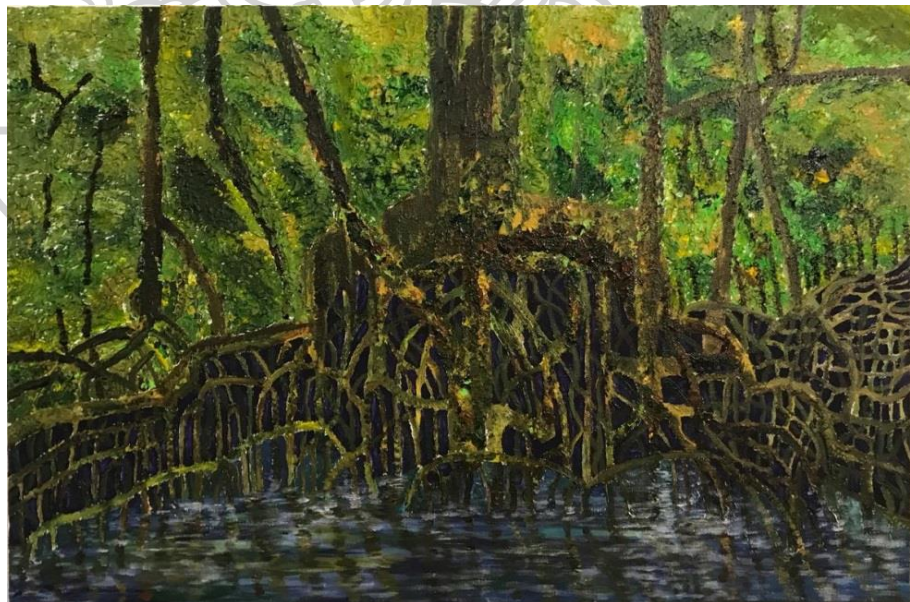
ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2

ภาพที่ 74 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2 ชิ้นที่ 1 ขนาด A3 (7 กันยายน 2562)

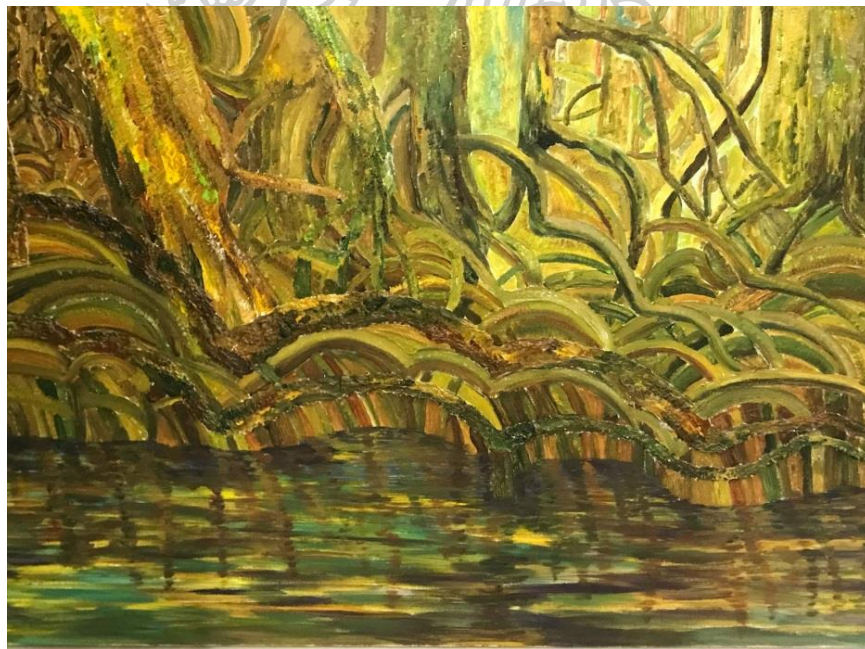
ภาพที่ 75 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2 ชั้นที่ 2 ขนาดA3 (7 กันยายน 2562)

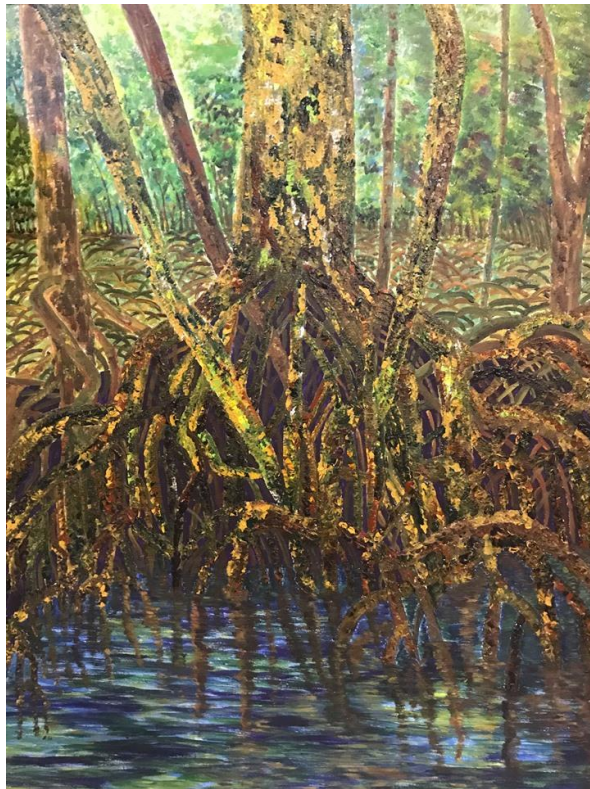
ภาพที่ 76 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2 ชั้นที่ 3 ขนาดA3 (14 กันยายน 2562)

ภาพที่ 77 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2 ชั้นที่ 4 ขนาด A3 (21 กันยายน 2562)

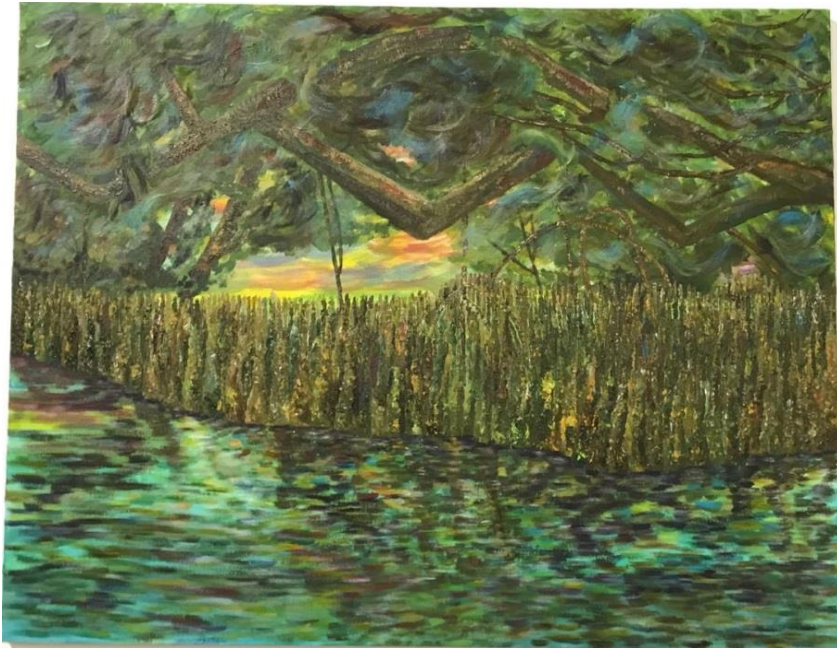
ภาพที่ 78 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2 ชั้นที่ 5 ขนาด 50 x 70 ซม. (28 กย. 2562)

ภาพที่ 79 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2 ชั้นที่ 6 ขนาด 50 x 70 ซม. (28 กย. 2562)

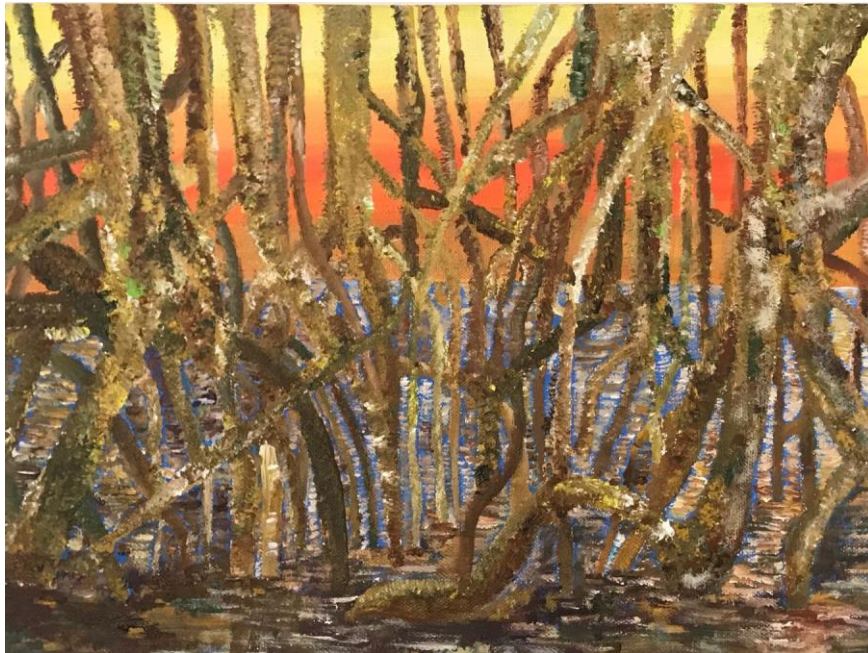
ภาพที่ 80 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2 ชั้นที่ 7 ขนาด 50 x 70 ซม. (5 ตุลาคม 2562)

ภาพที่ 81 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2 ชั้นที่ 8 ขนาด 60 x 80 ซม. (12 ตุลาคม 2562)

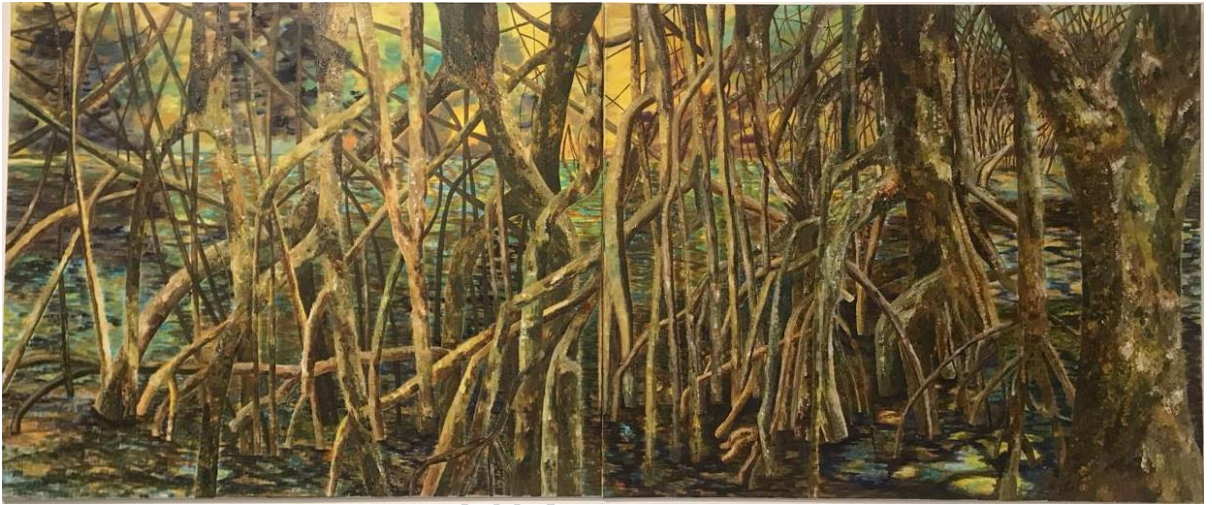
ภาพที่ 82 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2 ชั้นที่ 9 ขนาด 60 x 80 ซม. (19 ตุลาคม 2562)

ภาพที่ 83 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2 ชั้นที่ 10 (ขนาดA3) (26 ตุลาคม 2562)

ภาพที่ 84 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2 ชั้นที่ 11 ขนาด 90 x 120 ซม. (9 พฤศจิกายน 2562)

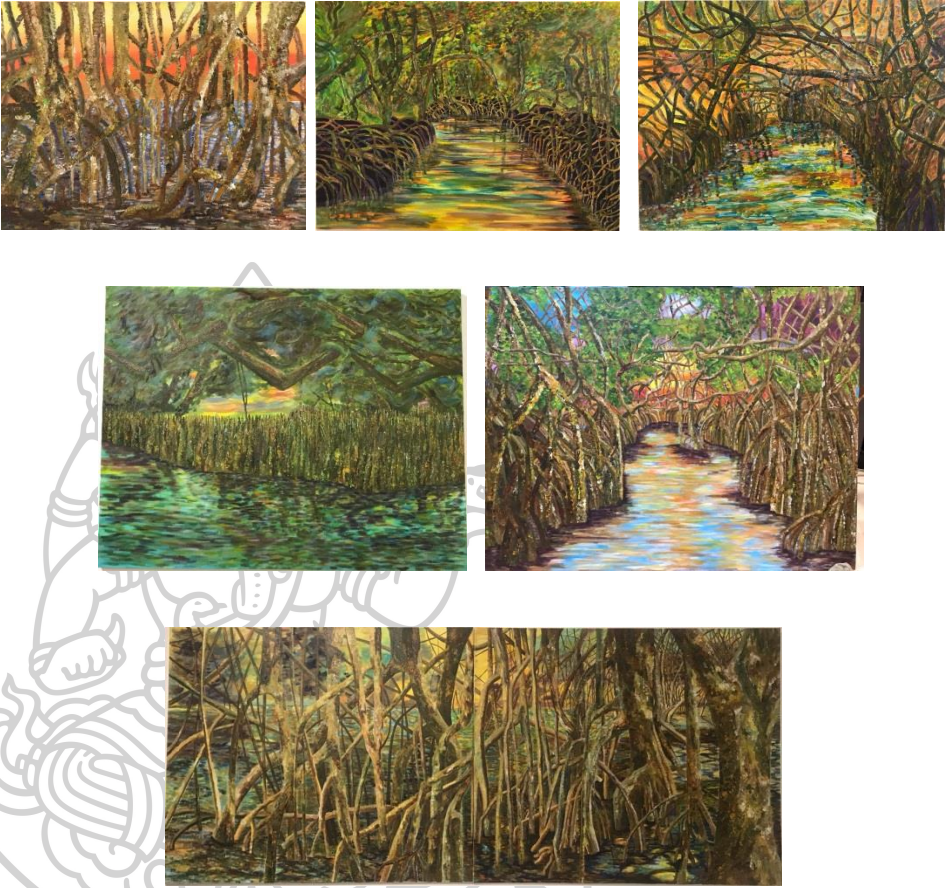
ภาพที่ 85 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2 ชั้นที่ 12 ขนาด 100 x 240 ซม. (14 ธันวาคม 2562)

ตารางที่ 5 สรุปผลงานสร้างสรรค์ และพัฒนาผลงาน

เทคนิค/การพัฒนาผลงาน	ภาพผลงานการสร้างสรรค์
<p>ผลงานช่วงก่อน</p> <p>วิทยานิพนธ์ชุดที่ 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การลงสี 2. การใช้เกรียงปาดสี <p>สร้างพื้นผิว</p>	
<p>ผลงานช่วงก่อน</p> <p>วิทยานิพนธ์ชุดที่ 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การลงสี 2. การใช้เกรียงปาดสีสร้างพื้นผิว 3. การใช้กระดาษลั่งสร้างพื้นผิวของงาน (บางผลงาน) 4. การใช้สีโป้วผนังสร้างพื้นผิว (บางผลงาน) 5. การเก็บรายละเอียด 	

ตารางที่ 5 สรุปผลงานสร้างสรรค์ และพัฒนาผลงาน (ต่อ)

เทคนิค/การพัฒนาผลงาน	ภาพผลงานการสร้างสรรค์
<p>ผลงานช่วงก่อน วิทยานิพนธ์ชุดที่ 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การลงสี 2. การใช้เกรียงปาดสีสร้างพื้นผิว 3. การใช้กระดาษลั่งสร้างพื้นผิวของงาน (บางผลงาน) 4. การใช้สีโป๊วผนังสร้างพื้นผิว (บางผลงาน) 5. การเก็บรายละเอียด 	

4.2 ผลงานงานสร้างสรรค์ช่วงวิทยานิพนธ์

ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ เป็นการสรุปผลจากการค้นคว้าทดลอง เทคนิค วิธีการ ตลอดจนกระบวนการต่างๆ จากการศึกษาค้นคว้าช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ทั้ง 2 ช่วง ในท้ายที่สุดของผลงานจิตรกรรมชุดนี้ที่สะท้อนคุณค่าความประทับใจของป้าชายเลน และถ่ายทอดให้เห็นสุนทรียภาพที่มีพลังความงดงามของธรรมชาติ ผ่านรูปร่างรูปทรง ของกิ่งไม้และรากเสมือนการเคลื่อนไหวไปมา มีจังหวะ ลีลา แสงเงา สีเส้นที่กลมกลืนไปกับ บรรยากาศ ในช่วงของเวลาต่างๆ ที่มีสีเส้น ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน จนเกิดเป็นความรักความหวงแหนสภาพธรรมชาติของป้าชายเลนบางขุนเทียน ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านของข้าพเจ้า ทั้งหมดนี้ได้ถูกถ่ายทอดเป็นผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย เทคนิคในการใช้พู่กันลงสีอะคริลิกบนผ้าใบ และเกรียงปาดสีทั้งหมด ซึ่งมีดังต่อไปนี้

ผลงานช่วงวิทยานิพนธ์

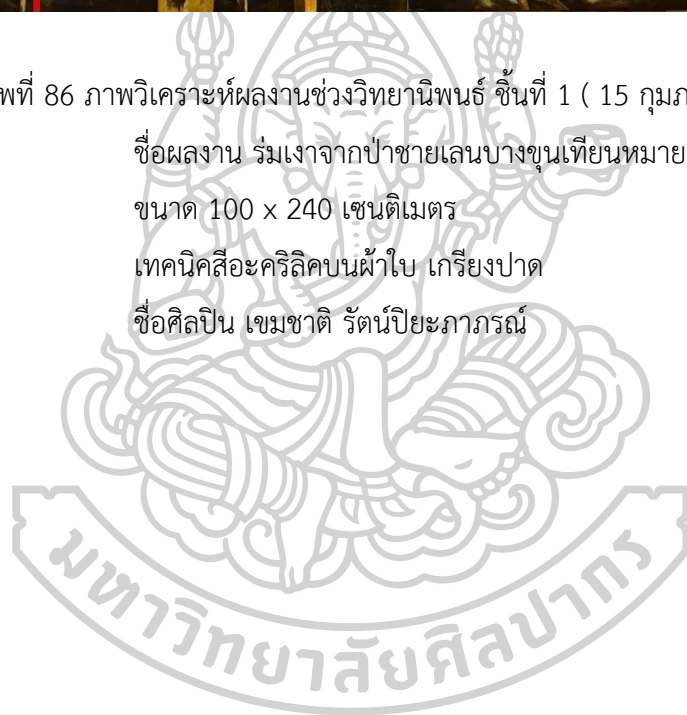
ภาพที่ 86 ภาพวิเคราะห์ผลงานช่วงวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1 (15 กุมภาพันธ์ 2563)

ชื่อผลงาน ร่มเงาจากป่าชายเลนบางขุนเทียนหมายเลข 1

ขนาด 100 x 240 เซนติเมตร

เทคนิคสีอะคริลิคบนผ้าใบ เกรียงปาด

ชื่อศิลปิน เขมชาติ รัตน์ปิยะภากรณ์

ตารางที่ 6 วิเคราะห์ผลงานช่วงวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1

ด้านแนวความคิด	สะท้อนคุณค่าความประทับใจของป่าชายเลน และถ่ายทอดให้เห็นสุนทรียภาพที่มีพลังความงามของธรรมชาติ ผ่านรูปร่างรูปทรงของกิ่งไม้และรากเสมือนการเคลื่อนไหวไปมา มีจังหวะ ลีลา แสงเงา สีสัมผัสที่กลมกลืนไปกับ บรรยากาศในช่วงของเวลาที่แตกต่างกัน
ด้านขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์	จัดองค์ประกอบมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองสร้างสรรค์กระบวนการสิ่งใหม่ๆ ในช่วงของเวลาและบรรยากาศเพื่อสะท้อนความประทับใจ
ด้านรูปแบบและทักษะการแสดงออก	เป็นงานจิตรกรรมร่วมสมัย แสดงออกถึงรูปร่าง รูปทรง แต่งเติมรายละเอียดต่างๆ และเลือกใช้สีสัมผัสที่จัดจ้านในการสร้างสรรค์ผลงาน
ด้านเทคนิค	ใช้พู่กันลงสีอะคริลิกทั้งสีแห้งบนพื้นน้ำ และใช้เกรียงปาดสีสร้างพื้นผิวตามช่องว่างที่มีดินเลน
วิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์	จัดองค์ประกอบโดยอยู่ในเส้นระดับสายตาแบบดุลยภาพอสมมาตร มีระยะใกล้ไกลของป่าโกงกาง เพื่อแสดงถึงพลังความงามของธรรมชาติ การบันทึกผ่านรูปร่าง รูปทรง รากไม้กิ่งไม้ ลำต้น สีสัมผัส แสงอาทิตย์ที่ส่องลงมากระทบพื้นน้ำ รากไม้ และลำต้นบางส่วน ทำให้เกิดแสงเงาในบางส่วน มีรากไม้ขนาดใหญ่ และเล็กดูแล้วเสมือนการเคลื่อนไหวไปมา ทำให้ภาพดูหลากหลายอารมณ์ในการรับชม สีสัมผัสที่ใช้เป็นสีโทนเย็นผสมผสานกับสีโทนร้อนเนื่องจากเป็นบรรยากาศในช่วงเวลาตอนเย็น
แนวทางในการพัฒนา	พัฒนารูปแบบเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ และขนาดของผลงาน

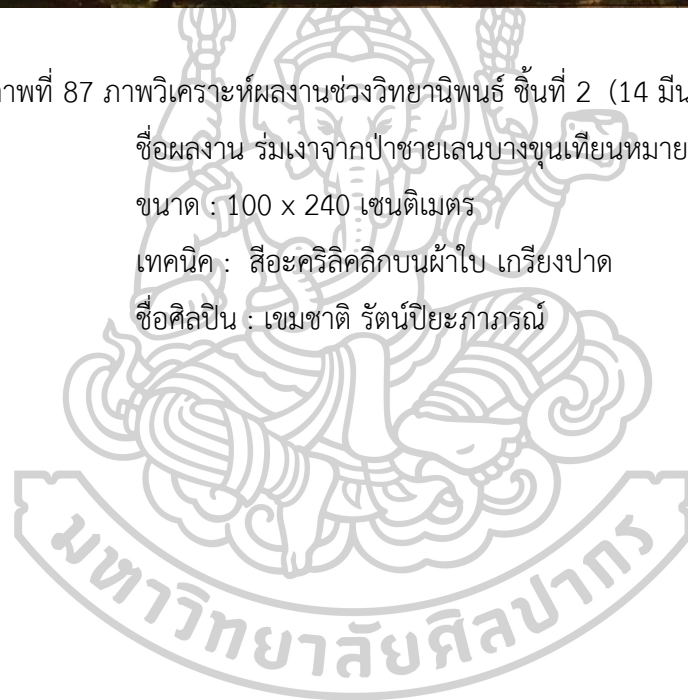
ภาพที่ 87 ภาพวิเคราะห์ผลงานช่วงวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2 (14 มีนาคม 2563)

ชื่อผลงาน ร่มเงาจากป่าชายเลนบางขุนเทียนหมายเลข 1

ขนาด : 100 x 240 เซนติเมตร

เทคนิค : สีอะคริลิกบนผ้าใบ เกรียงปาด

ชื่อศิลปิน : เขมชาติ รัตน์ปิยะภากรณ์

ตารางที่ 7 วิเคราะห์ผลงานช่วงวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2

ด้านแนวความคิด	สะท้อนคุณค่าความประทับใจของป่าชายเลน และถ่ายทอดให้เห็นสุนทรียภาพที่มีพลังความงดงามของธรรมชาติ ผ่านรูปร่างรูปทรงของกิ่งไม้และรากเสมือนการเคลื่อนไหวไปมา มีจังหวะ ลีลา แสงเงาสีสันที่กลมกลืนไปกับ บรรยากาศในช่วงของเวลาที่แตกต่างกัน
ด้านขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์	จัดองค์ประกอบมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองสร้างสรรค์กระบวนการสิ่งใหม่ๆ ในช่วงของเวลาและบรรยากาศเพื่อสะท้อนความประทับใจ
ด้านรูปแบบและทักษะการแสดงออก	เป็นงานจิตรกรรมร่วมสมัยแสดงออกถึงรูปร่าง รูปทรง แต่งเติมรายละเอียดต่างๆ และเลือกใช้สีสันทันที่จัดจ้านในการสร้างสรรค์ผลงาน
ด้านเทคนิค	ใช้พู่กันลงสีอะคริลิกทั้งสีน้ำกับสีน้ำมันบางส่วน ใช้เกรียงปาดสีสร้างพื้นผิวตามช่องว่างที่มีดินเลน และพื้นน้ำ
วิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์	จัดองค์ประกอบภาพในจุดสายตาดูด้านขวา มีระยะใกล้ ไกลของต้นโกงกางที่ตัดส่วนใบออกไป เน้นการจัดภาพที่ผ่านทางรูปร่าง รูปทรงของลำต้น รากไม้ กิ่งไม้เพื่อแสดงถึงพลังความงดงามของธรรมชาติ และเป็นช่วงเวลาตอนเย็นที่มีแสงอาทิตย์อ่อนๆ ส่องลงมากระทบบนต้นโกงกาง และพื้นน้ำ การใช้สีเป็นโทนเย็นช้ำส่วนใหญ่เพราะเป็นช่วงเวลาเย็น และพื้นหลังเป็นป่าไม้ แต่จะมีการใช้สีโทนร้อนในบางส่วน เนื่องจากปริมาณแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมากระทบบนพื้นผิวของต้นโกงกาง และพื้นน้ำบางส่วน
แนวทางในการพัฒนา	พัฒนารูปแบบเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ และขนาดของผลงาน

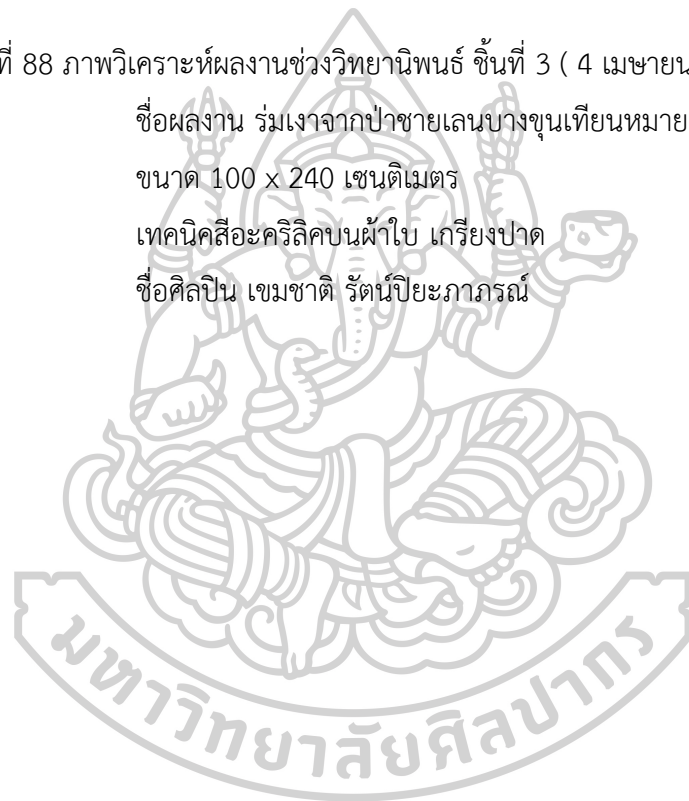
ภาพที่ 88 ภาพวิเคราะห์ผลงานช่วงวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3 (4 เมษายน 2563)

ชื่อผลงาน ร่มเงาจากป่าชายเลนบางขุนเทียนหมายเลข 3

ขนาด 100 x 240 เซนติเมตร

เทคนิคสีอะคริลิคบนผ้าใบ เกรียงปาด

ชื่อศิลปิน เขมชาติ รัตน์ปิยะภากรณ์

ตารางที่ 8 วิเคราะห์ผลงานช่วงวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3

ด้านแนวความคิด	สะท้อนคุณค่าความประทับใจของป้าชายเลน และถ่ายทอดให้เห็นสุนทรียภาพที่มีพลังความงามของธรรมชาติ ผ่านรูปร่างรูปทรง ของกิ่งไม้และรากเสมือนการเคลื่อนไหวไปมา มีจังหวะ สีลา แสงเงา สีสนที่กลมกลืนไปกับ บรรยากาศในช่วงของเวลาที่แตกต่างกัน
ด้านขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์	จัดองค์ประกอบมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองสร้างสรรค์กระบวนการสิ่งใหม่ๆ ในช่วงของเวลาและบรรยากาศเพื่อสะท้อนความประทับใจ
ด้านรูปแบบและทักษะการแสดงออก	เป็นงานจิตรกรรมร่วมสมัยแสดงออกถึงรูปร่าง รูปทรง แต่งเติมรายละเอียดต่างๆ และเลือกใช้สีสนที่จัดจ้านในการสร้างสรรค์ผลงาน
ด้านเทคนิค	ใช้พู่กันลงสีอะคริลิกที่ฝึแปรงบนพื้นดินกับพื้นไม้บางส่วน ใช้เกรียงปาดสีสร้างพื้นผิวตามช่องว่างที่มีดินเลน
วิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์	เป็นการจัดองค์ประกอบในเส้นระดับสายตาที่สมดุลกัน ที่มีการแสดงผ่านรูปร่าง รูปทรงรายละเอียดของรากไม้เป็นส่วนใหญ่ ที่ดูสลับซับซ้อน เสมือนมีการเคลื่อนไหวไปมา และมีต้นโกงกางขนาดใหญ่ที่สมดุลกันทั้งซ้ายและขวาทั้งสองข้าง ในภาพจะเป็นการให้สีโทนร้อนเป็นส่วนใหญ่ เพราะเป็นช่วงฤดูร้อนทำให้แสงอาทิตย์มีมากพอควรที่จะกระทบลงมาบนพื้นไม้ และพื้นดิน ทำให้เกิดแสงเงาในธรรมชาติ และพลังความงามของธรรมชาติ
แนวทางในการพัฒนา	พัฒนารูปแบบเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ และขนาดของผลงาน

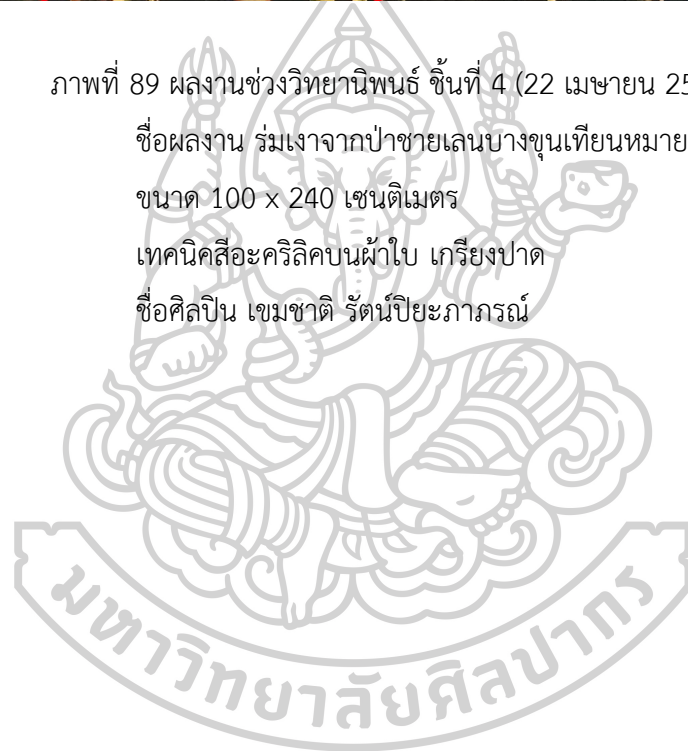
ภาพที่ 89 ผลงานช่วงวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4 (22 เมษายน 2563)

ชื่อผลงาน รุ่มเงาจากป่าชายเลนบางขุนเทียนหมายเลข 4

ขนาด 100 x 240 เซนติเมตร

เทคนิคสีอะคริลิคบนผ้าใบ เกรียงปาด

ชื่อศิลปิน เขมชาติ รัตน์ปิยะภากรณ์

ตารางที่ 9 วิเคราะห์ผลงานช่วงวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4

ด้านแนวความคิด	สะท้อนคุณค่าความประทับใจของป่าชายเลน และถ่ายทอดให้เห็นสุนทรียภาพที่มีพลังความงดงามของธรรมชาติ ผ่านรูปร่างรูปทรง ของกิ่งไม้และรากเสมือนการเคลื่อนไหวไปมา มีจังหวะ สีลา แสงเงา สีสนที่กลมกลืนไปกับ บรรยากาศในช่วงของเวลาที่แตกต่างกัน
ด้านขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์	จัดองค์ประกอบมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองสร้างสรรค์กระบวนการสิ่งใหม่ๆ ในช่วงของเวลาและบรรยากาศเพื่อสะท้อนความประทับใจ
ด้านรูปแบบและทักษะการแสดงออก	เป็นงานจิตรกรรมร่วมสมัย แสดงออกถึงรูปร่าง รูปทรง แต่งเติมรายละเอียดต่างๆ และเลือกใช้สีสนที่จัดจ้านในการสร้างสรรค์ผลงาน
ด้านเทคนิค	ใช้พู่กันลงสีอะคริลิกทั้งสีแบนบนพื้นดินกับพื้นไม้บางส่วน ใช้เกรียงปาดสีสร้างพื้นผิวตามช่องว่าง และพื้นที่มีดินเลน
วิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์	ในการจัดองค์ประกอบศิลป์ในแบบดุลยภาพพอสมควรที่มีลักษณะของการเคลื่อนไหวไปมา มีระยะใกล้ ไกลดูมีมิติที่แสดงถึงพลังความงดงามของธรรมชาติผ่านรูปร่าง รูปทรงของลำต้น รากไม้ของต้นโกงกาง ที่มีขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้าของภาพ และรายละเอียดของกิ่งไม้ รากไม้อยู่ด้านหลังเป็นจำนวนมาก ในภาพนี้แสดงให้เห็นถึงสีสน แสงเงา เวลา ช่วงฤดูร้อนตอนกลางวันที่มีแสงอาทิตย์ที่มากพอควรลงมากกระทบลำต้น รากไม้ กิ่งไม้ ของป่าโกงกาง และพื้นดินในทำให้เกิดแสงเงากระทบในบางส่วน จึงใช้สีโทนร้อนเป็นส่วนใหญ่ สำหรับผลงานในภาพนี้
แนวทางในการพัฒนา	พัฒนารูปแบบเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ และขนาดของผลงาน

ตารางที่ 9 สรุปการวิเคราะห์ผลงานช่วงวิทยานิพนธ์

ชั้นที่	1	2	3	4
เทคนิค	ใช้พู่กันลงสีอะคริลิก ทั้งรอยฝีแปรง บนลำต้นบางส่วน และพื้นน้ำ และใช้ เกรียงปาดสีเพื่อ สร้างพื้นผิว	ใช้พู่กันลงสีอะคริลิก ทั้งรอยฝีแปรง บนลำต้นบางส่วน และพื้นน้ำ และใช้ เกรียงปาดสีเพื่อ สร้างพื้นผิว	ใช้พู่กันลงสีอะคริลิก ทั้งฝีแปรง บน พื้นดินกับพื้นไม้ บางส่วน ใช้เกรียง ปาดสีสร้างพื้นผิว ตามช่องว่าง และ พื้นที่มีดินเลน	ใช้พู่กันลงสีอะคริลิก ทั้งฝีแปรง บน พื้นดินกับพื้นไม้ บางส่วน ใช้เกรียง ปาดสีสร้างพื้นผิว ตามช่องว่าง และ พื้นที่มีดินเลน
องค์ประกอบศิลป์	จัดองค์ประกอบ โดยอยู่ใน เส้นระดับสายตา แบบดุลยภาพ อสมมาตรเสมือน การเคลื่อนไหวไป มาเพื่อแสดงถึง พลังความงามของ ธรรมชาติ และ บันทึกรูปร่าง รูปทรง รากไม้กิ่ง ไม้ ลำต้น ซึ่งเป็น บรรยากาศใน ช่วงเวลาตอนเย็น ทำให้เกิดสีส้ม และแสงเงา	จัดองค์ประกอบ ภาพในจุดสายตา อยู่ด้านขวา มี ระยะใกล้ ไกล เน้นการจัดภาพที่ ผ่านทางรูปร่าง รูปทรง ของลำต้น รากไม้ กิ่งไม้เพื่อ แสดงถึงพลังความ งามของ ธรรมชาติ และ เป็นช่วงเวลาตอน เย็นที่มีแสงอาทิตย์ อ่อนๆ ส่องลงมา กระทบบนต้น โกงกาง และพื้น น้ำ การใช้สีเป็น โทนเย็นช้ำสวน ใหญ่เพราะเป็น ช่วงเวลาเย็น	เป็นการจัด องค์ประกอบใน เส้นระดับสายตาที่ สมดุลกัน ที่มี การ แสดงผ่านรูปร่าง รูปทรง รายละเอียดของ รากไม้เป็นส่วน ใหญ่ ที่ดู สลับซับซ้อน เสมือนมีการ เคลื่อนไหวไปมา และมีต้นโกงกาง ขนาดใหญ่ ที่ สมดุลกันทั้งซ้าย และขวาทั้งสอง ข้าง มีแสงเงา สีส้มกระทบต้น โกงกางและพื้นดิน	ในการจัด องค์ประกอบศิลป์ ในแบบดุลยภาพ อสมมาตรที่มี ลักษณะของการ เคลื่อนไหวไปมา มี ระยะใกล้ ไกลดูมี มิติที่แสดงถึงพลัง ความงามของ ธรรมชาติผ่าน รูปร่าง รูปทรงของ ลำต้น รากไม้ของ ต้นโกงกางใช้สี โทนร้อนเป็นส่วน ใหญ่ สำหรับ ผลงานในภาพนี้ มี สีส้ม แสงเงาที่ กระทบพื้นไม้ และ พื้นดิน

ตารางที่ 9 สรุปการวิเคราะห์ผลงานช่วงวิทยานิพนธ์ (ต่อ)

ชั้นที่	1	2	3	4
แนวทางที่มีต่อ การสร้างสรรค งานจาก จอร์น คอนสเต เบิล	- ความสนใจใน มุมมองของ บรรยากาศ และ ช่วงเวลาตาม สถานที่จริง - ใช้เทคนิคฝีแปรง ที่ฉับไว	- ความสนใจใน มุมมองของ บรรยากาศ และ ช่วงเวลาตาม สถานที่จริง - การใช้เกรียงปาด สีเพื่อใช้สร้าง พื้นผิว	- ความสนใจใน มุมมองของ บรรยากาศ และ ช่วงเวลาตาม สถานที่จริง	- ความสนใจใน มุมมองของ บรรยากาศ และ ช่วงเวลาตาม สถานที่จริง - การใช้เกรียงปาด สีเพื่อใช้สร้าง พื้นผิว
แนวทางที่มีต่อ การสร้างสรรค งานจาก โกลด มอเนท์	- ใช้สีบริสุทธิ์ และ ทึบรองรอยฝีแปรง อย่างสนุกสนาน	- ความสนใจเรื่อง แสงสีบรรยากาศ - ด้านรูปแบบใน เรื่องของความ ประทับใจ	- ด้านรูปแบบใน เรื่องของความ ประทับใจ	- ใช้สีบริสุทธิ์ และ ทึบรองรอยฝีแปรง อย่างสนุกสนาน
แนวทางที่มีต่อ การสร้างสรรค งานจาก ปอล เซซาน	- ความสนใจใน ความเด่นชัดของสี และใช้เกรียงปาด สีสร้างพื้นผิว ธรรมชาติ	- ใช้สีเป็นผู้ กำหนดความลึก ตื้น หรือระยะใกล้ ไกล - ความเด่นชัดของ สี	- ความสนใจใน ความเด่นชัดของสี และใช้เกรียงปาด สีสร้างพื้นผิว ธรรมชาติ	- ใช้สี เป็นผู้ กำหนดความลึก ตื้น หรือระยะใกล้ ไกล
แนวทางที่มีต่อ การสร้างสรรค งานจาก พีท มอนเดรียน	- การแสดงรูปร่าง รูปทรง ใน ธรรมชาติที่มีอยู่ จริง	- การแสดงรูปร่าง รูปทรง ใน ธรรมชาติที่มีอยู่ จริง	- การแสดงรูปร่าง รูปทรง ใน ธรรมชาติที่มีอยู่ จริง	- การแสดงรูปร่าง รูปทรง ใน ธรรมชาติที่มีอยู่ จริง
แนวทางที่มีต่อ การสร้างสรรค งานจาก เอกชัย ลวดสูงเนิน	- ถ่ายทอดความ ประทับใจที่มีต่อ ธรรมชาติ สีสัน แสงเงาและ บรรยากาศ	- ถ่ายทอดความ ประทับใจที่มีต่อ ธรรมชาติ สีสัน แสงเงาและ บรรยากาศ	- ถ่ายทอดความ ประทับใจที่มีต่อ ธรรมชาติ สีสัน แสงเงาและ บรรยากาศ	- ถ่ายทอดความ ประทับใจที่มีต่อ ธรรมชาติ สีสัน แสงเงาและ บรรยากาศ

สรุปผลงานวิทยานิพนธ์

มีจำนวนทั้งหมด 4 ชิ้น เป็นผลงาน แนวความคิดค้นหารูปแบบ มุมมองเทคนิควิธีการต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง และพยายามพัฒนาผลงานมาโดยตลอด ตั้งแต่ทำการทดลองช่วงก่อน วิทยานิพนธ์ทั้ง 2 ชุด ซึ่งสะท้อนคุณค่าความประทับใจของป้าชายเลน และถ่ายทอดให้เห็น สุนทรียภาพที่มีพลังความงดงามของธรรมชาติ ผ่านรูปร่างรูปทรง ของกิ่งไม้และรากเสมือนการ เคลื่อนไหวไปมา มีจังหวะ ลีลา แสงเงา สีสัมผัสที่กลมกลืนไปกับ บรรยากาศในช่วงของเวลาที่แตกต่างกัน โดยถ่ายทอดเป็นผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย ด้วยเทคนิคการใช้พู่กันลงสีอะคริลิคบนผ้าใบ และใช้ เกรียงปาดสี เป็นสิ่งในการแสดงออกไปสู่ผู้ชมได้พบเห็น

บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์

5.1 สรุปผลการสร้างสรรค์

ผลงานวิทยานิพนธ์ “รุ่มเงาจากป่าชายเลนบางขุนเทียน” เป็นผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยที่สะท้อนถึงคุณค่าความประทับใจของป่าชายเลน ซึ่งเป็นธรรมชาติที่อยู่ใกล้ตัว จึงมีความผูกพันกับป่าชายเลน หรือป่าโกงกาง ที่ขึ้นตามริมน้ำข้างร้านอาหาร และแหล่งอนุรักษ์ป่าชายเลน เป็นธรรมชาติที่งดงามในมุมมองของข้าพเจ้า จึงทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบจิตรกรรมร่วมสมัย 2 มิติ ที่ถ่ายทอดให้เห็นถึงสุนทรียภาพที่มีพลังความงดงามของธรรมชาติผ่านรูปร่าง รูปทรงของกิ่งไม้ รากไม้ที่มีจังหวะ สีลา แสงเงาสีสันที่กลมกลืนไปกับบรรยากาศในช่วงเวลาต่างๆที่แตกต่างกัน จนเกิดเป็นความรักความห่วงหาอาทรธรรมชาติของป่าชายเลนบางขุนเทียน ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านของข้าพเจ้า

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงมีความสนใจในเรื่องของป่าชายเลน ซึ่งมีพลังความงดงามของธรรมชาติ รวมไปถึงบรรยากาศรอบด้าน สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย โดยเริ่มจากการศึกษาค้นคว้า ทดลอง ข้อมูลจากธรรมชาติ เดินทางไปในสถานที่จริง เพื่อสัมผัสช่วงเวลาบรรยากาศในช่วงเวลาต่างๆที่มีสีสันแสงเงาที่แตกต่างกัน และถ่ายทอดผลงานศิลปะสร้างสรรค์ด้วยเทคนิค และรูปแบบเฉพาะที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ทำให้ผู้ชมได้เห็นถึงความสวยงามของป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยรากไม้กิ่งก้านสาขาสลับซับซ้อนดูมีชีวิตชีวาที่เกิดขึ้นจาก “รุ่มเงา” ของป่าชายเลนบางขุนเทียน และถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกในบรรยากาศของช่วงเวลาต่างๆ ที่ดูมีสีสันแสงเงาที่แตกต่างออกจากกันไป เป็นรูปแบบจิตรกรรมร่วมสมัย อีกทั้งคาดว่าทำให้ผู้ชมเห็นถึงคุณค่าที่อยากจะช่วยกันรักษาบรรยากาศสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของป่าชายเลนให้อยู่ตลอดไป และสัมผัสกับความรู้สึกของบรรยากาศในผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย ที่ดูมีสุนทรียภาพในช่วงเวลาที่แตกต่างกันทำให้รู้สึก ถึงความมีชีวิตชีวา และพลังความงดงามจากร่มเงาจากป่าชายเลนบางขุนเทียน

สร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุดนี้ มีผลงานวิทยานิพนธ์จำนวนทั้งหมด 4 ชิ้น ชิ้นที่ 1 ขนาด 100 x 240 ซม. ชิ้นที่ 2 ขนาด 100 x 240 ซม. ชิ้นที่ 3 ขนาด 100 x 240 ซม. ชิ้นที่ 4 ขนาด 100 x 240 ซม.

5.2 การอภิปรายผลงาน

ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ “รุ่มเงาจากป่าชายเลนบางขุนเทียน ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ในรูปแบบจิตรกรรมร่วมสมัย การจัดองค์ประกอบศิลป์ผลงาน

ทั้ง 4 ชั้น เป็นการจัดองค์ประกอบแบบดุลยภาพสมมาตร ที่ทำให้มีลักษณะเหมือนการเคลื่อนไหวของภาพ ความสมดุลที่มีความเท่ากันทั้งสองข้าง และจุดรวมสายตาที่ทำให้เกิดมิติระยะใกล้ ไกล ในผลงานเป็นส่วนใหญ่

ในหลักสำคัญของผลงานคือ การถ่ายทอดพลังความงดงามของธรรมชาติ ที่แสดงผ่านรูปร่าง รูปทรง ของลำต้น รากไม้ กิ่งไม้ของป่าโกงกางเป็นส่วนใหญ่ มีแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมากระทบลำต้น รากไม้ ของต้นโกงกางตามช่วงเวลาต่างๆ ทำให้เกิดแสงเงาสะทอนลงไปใต้น้ำ แต่บางช่วงเวลาที่น้ำยังไม่ขึ้นก็จะกระทบกับพื้นดิน ทำให้ดูมีสีสันทึบสวยงาม บรรยากาศส่วนใหญ่ จะเป็นช่วงเวลากลางวัน และเวลาตอนเย็น ทำให้สีสันทึบ แสงเงา ของบรรยากาศแตกต่างกันไป ทำให้เกิดอารมณ์ และความรู้สึกต่างๆ ในการรับชม

เทคนิคในผลงานใช้พู่กันลงสีอะคริลิกที่ร่องรอยฝีแปรงบนลำต้นของป่าโกงกางในบางส่วน และลงพู่กันน้ำเป็นส่วนใหญ่ ผสมผสานกับการใช้เกรียงปาดสีเพื่อสร้างพื้นผิว ให้กับลำต้น รากไม้ ในบางส่วน และช่องว่างตามพื้นที่ที่มีดินเลน

ข้าพเจ้า ได้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม โดยเริ่มศึกษาแนวความคิด รูปแบบผลงานศิลปะที่มีชื่อเสียง เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับการยอมรับในการสร้างสรรค์งานศิลปะ นำมาสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์จากประสบการณ์จริง สู่การร่างภาพการลงสีอะคริลิก ตลอดจนการศึกษาทดลองกระบวนการรูปแบบ ผลงานศิลปะของตนเอง ในกลุ่มศิลปินที่มีชื่อเสียง ข้าพเจ้าจึงนำแนวทางที่มีต่อการสร้างสรรค์งาน ของศิลปินเหล่านี้ มาพัฒนาด้านแนวคิด เทคนิค รูปแบบของผลงานสร้างสรรค์ ในเรื่องของแนวทางการแสดงออกที่มีความสอดคล้องความคล้าย รูปแบบของผลงาน จอร์น คอนสเตเบิล ความสนใจในเรื่องมุมมองของบรรยากาศในช่วงเวลาตามสถานที่จริง ในด้านเทคนิค เป็นการลงสีด้วยฝีแปรงที่ฉับไว และใช้เกรียงปาดสีเพื่อสร้างพื้นผิวในบางส่วน หากแต่ผลงานของจอร์น คอนสเตเบิล จะติดไปทางการสร้างสรรค์ผลงานทัศนียภาพที่ดูสมจริงไม่ว่าจะเป็นการเก็บรายละเอียด สีสันทึบ แสงเงา ช่วงเวลา ชั้นบรรยากาศ เนื่องจากเป็นศิลปินในยุคสำนึกนิยม(Realism) มาก่อนที่จะหันมาสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบความประทับใจ(Impressionism) ซึ่งแตกต่างจากผลงานของข้าพเจ้าที่สร้างสรรค์ผลงานที่ใช้สีสันทึบ แสงเงาในรูปแบบความประทับใจ(Impressionism) และการแสดงออกของรูปร่างรูปทรงของธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ ในเรื่องของแนวทางการแสดงออกที่มีความสอดคล้องความคล้ายในรูปแบบผลงานของ พิต มอนเดรียน ซึ่งเป็นการวาดภาพธรรมชาติที่มีอยู่จริง และแสดงออกผ่านรูปร่าง รูปทรง ของธรรมชาติ มีเทคนิคการใช้สีที่จัดจ้านสว่างไสว แต่ในความแตกต่างของผลงาน พิต มอนเดรียน มักจะใช้การผสมจุดในการทำแสงสี และวาดภาพต้นไม้ที่แสดงถึงรูปร่าง รูปทรง รายละเอียดของกิ่งไม้ด้านบนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งแตกต่างจากผลงานของข้าพเจ้าที่จะใช้พู่กันในการลงสี ที่ทั้งร่องรอยฝีแปรงในการทำสีสันทึบ แสงเงา และแสดงออกในด้านรูปแบบที่ผ่านรูปร่าง รูปทรง ของรากไม้ที่อยู่ด้านล่างของต้นโกงกางเป็นส่วนใหญ่ และใช้เกรียงปาดสีเพื่อสร้าง

พื้นผิวของธรรมชาติ ในส่วนของแนวทางการแสดงออกที่มีความคล้าย ด้านรูปแบบผลงานของ ปอล เซซาน จะเป็นในเรื่องของความสนใจในการเน้นรูปร่าง รูปทรงที่หนักแน่น ใช้สีเป็นผู้กำหนดความลึก ตื้น หรือระยะใกล้ไกล สียิ่งเด่นชัดเท่าไร ภาพยิ่งเด่นชัดยิ่งขึ้น และใช้เกรียงปาดสีเพื่อสร้างพื้นผิวในธรรมชาติ ข้อแตกต่างของผลงานคือ ปอล เซซาน จะวาดภาพป่าไม้ที่มีใบไม้เป็นส่วนใหญ่ และใช้เกรียงปาดสีใบไม้ ต้นไม้ แสงเงา สีสน ทั้งหมด บางผลงานจะเห็นได้ว่า สัดส่วน รูปทรงเป็นปริมาตรที่รวมเป็นกลุ่มก้อนเพราะใช้เกรียงปาดสี ซึ่งแตกต่างกับผลงานของข้าพเจ้าในด้านรูปแบบที่แสดงถึงรูปร่าง รูปทรง ของลำต้น กิ่งไม้ รากไม้ ของต้นโกงกาง และตัดทอนใบไม้ออกเป็นส่วนใหญ่ ในด้านเทคนิคจะใช้พู่กันลงสี ทั้งร่องรอยฝีแปรงเป็นส่วนใหญ่ และใช้เกรียงปาดสีสร้างพื้นผิวของธรรมชาติ เฉพาะจุดที่มีดินเลนกับลำต้นในบางส่วน ดังนั้นการจัดทำผลงานวิทยานิพนธ์เรื่อง “ร่วมเงาป่าชายเลนบางขุนเทียน” จะต้องฝึกฝน ศึกษาค้นคว้า เพื่อพัฒนาทั้งรูปแบบ แนวความคิด เทคนิควิธีการ สร้างสรรค์ให้นำไปสู่วัตถุประสงค์ ตามที่ต้องการของการสร้างสรรค์ได้ ในการสร้างสรรค์ผลงาน วิทยานิพนธ์ ได้รับคำแนะนำจากศิลปินอาวุโส และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษารอง ในการปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ เพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหา เทคนิค วิธีการ ความรู้ความเข้าใจ ในผลงานเนื้อหาที่ถูกต้อง และสร้างสรรค์ผลงานได้ในครั้งต่อไป

5.3 ข้อเสนอแนะ

1. ในเรื่องของป่าชายเลน ยังมีสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นอีกหลายชนิดมากมายที่มีความสวยงาม น่าสนใจ แปลกตา เช่น ปลาตีน ปูแสม ปูก้ามดาบ ลิงแสม นกกินปลาที่อาศัยอยู่ตามริมน้ำป่าชายเลน ล้วนแล้วเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆ เป็นการนำเสนอมุมมองที่สามารถนำมาพัฒนารูปแบบผลงานจิตรกรรมได้อีกแง่มุมหนึ่ง
2. ในเรื่องของป่าชายเลน สามารถนำมาสร้างสรรค์เทคนิคใหม่ๆได้ ยกตัวอย่าง ภาพพิมพ์ เพื่อแสดงถึงร่องรอยบนพื้นไม้ ลำต้น ใบ รากไม้ กิ่งไม้ ดินที่ขรุขระ และพื้นน้ำ สะท้อนถึงพลังความงดงามของธรรมชาติ ได้อีกแง่มุมหนึ่งของผลงานสร้างสรรค์

รายการอ้างอิง

- กำจร สุนพงษ์ศรี. **ศิลปะสมัยใหม่**. (พิมพ์ครั้งที่ 1).สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.(2554)
 กลุ่มวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากร
 ทางทะเลและชายฝั่ง.**รายงานโครงการวิจัยป่าชายเลน**. ม.ป.ท.,(2549)
- นายณรินทร์ธิเบศร์. **โคลงนิราสนรินทร์**, พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. (แจกในงานกฐิน
 พระราชทาน มหาเสวกตรี พระยาอาทรธูระศิลป์),(2467)
- ประไพ วีรอรรถกุล **ประวัติศาสตร์ศิลป์ (History of Art)**,(2550)
- วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี.(2563).**“จิตรกรรม”**.เข้าถึงเมื่อ 8 มิถุนายน 2563
 จาก <http://th.wiki.pedia.org/wiki/จิตรกรรม>
- วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี.(2559).**จอร์จ คอนสตาเบิล**.เข้าถึงเมื่อ 8 มิถุนายน 2563
 จาก http://th.wiki.pedia.org/wiki/จอร์จ_คอนสตาเบิล
- วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี .(2563).**ป่าชายเลน**.เข้าถึงเมื่อ 8 มิถุนายน 2563
 จาก <http://th.wiki.pedia.org/wiki/ป่าชายเลน>
- วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี.(2563).**พิต มอนเดรียน**.เข้าถึงเมื่อ 8 มิถุนายน 2563
 จาก http://th.wiki.pedia.org/wiki/พิต_มอนเดรียน
- พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษาสยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่.(2563).**น้ำขึ้นน้ำลง**. เข้าถึงเมื่อ 8 มิถุนายน
 2563จาก http://www.sci.psc.ac.th/chm/biodiversity/mangrove_envi.html
- ระบบฐานข้อมูลกลาง และมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.(2556).**ป่าชายเลน**.
 จาก https://km.dmcg.go.th/th/c_1/s_418/d_19110
- วิลเลียมส์ รัมมิลโร.(2561).**ความลับป่าชายเลนแหล่งกักเก็บคาร์บอน**.เข้าถึงเมื่อ 8 มิถุนายน 2563
 จาก <https://greennews.agency/?p=17714>
- สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี.(2556).**ข้อมูลพรรณไม้**.เข้าถึงเมื่อ 8 มิถุนายน 2563
 จาก www.rspg.or.th/plants_data/.
- เทียนชัย ตั้งพรประเสริฐ.**เทคนิคองค์ประกอบศิลป์**.(พิมพ์ครั้งที่ 1).กรุงเทพฯ:อมรินทร์พริ้นติ้ง,(2555)
Constable's techniques, materials and 'six footer' paintings เข้าถึงเมื่อ
 8 มิถุนายน 2563 จาก <https://www.tate.org.uk/art/artworks/constable-salisbury-cathedral-from-the-meadows-t13896/in-depth-salisbury-cathedral-from-the->

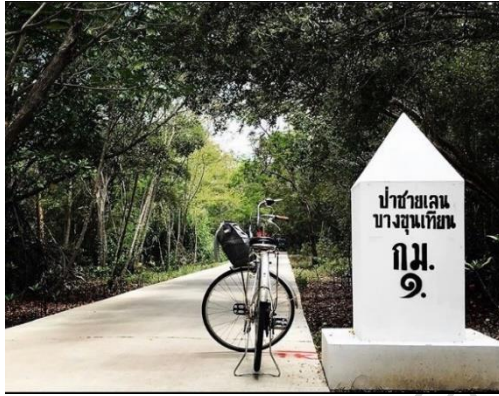
_____ .meadows/techniques-materials-six-footer-paintings MGR ONLINE.(2556)“**ART EYE VIEW**”เข้าถึงเมื่อ 8 มิถุนายน 2563 จาก <http://mgronline.com/celebonline/de>
Paul Cézanne.**The Avenue at the Jas de Bouffan**.เข้าถึงเมื่อ 8 มิถุนายน 2563
จากhttps://www.tate.org.uk/art/artworks/cezanne-the-avenue-at-the-jas-de-_____ .bouffan-t01074

ภาคผนวก

สถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล

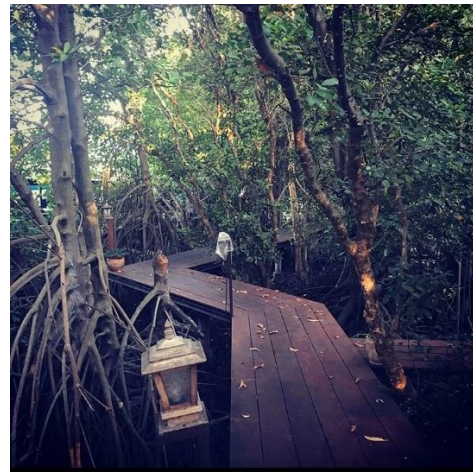
ภาพที่ 93 ภาพสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลช่วงก่อนวิทยานิพนธ์

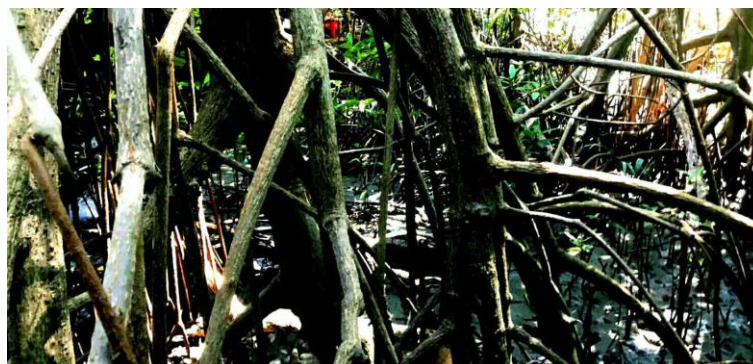
ภาพที่ 94 ภาพสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลช่วงก่อนวิทยานิพนธ์

ภาพที่ 95 ภาพสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลช่วงก่อนวิทยานิพนธ์

ภาพที่ 96 ภาพสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลช่วงวิทยานิพนธ์

ภาพที่ 97 ภาพสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลช่วงวิทยานิพนธ์

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล	เชมชาติ รัตน์ปิยะภากรณ์
วัน เดือน ปี เกิด	18 มีนาคม 2533
วุฒิการศึกษา	พ.ศ.2561 ศึกษาต่อปริญญาโทมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ศึกษา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะศึกษาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ณ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ พ.ศ.2555 สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2551 มัธยมศึกษาโปรแกรมวิจิตรศิลป์ ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ปัจจุบัน	100/234 หมู่บ้านพุกชาวิลเลจ 6 ซ.15 หมู่ 6 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ถ.บางขุนเทียนชายทะเล 74000
ผลงานตีพิมพ์	พ.ศ.2554 นิทรรศการ พันมาย ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ พ.ศ.2563 นิทรรศการ X-ศิลป์ศิลปะร่วมสมัย ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี (อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
รางวัลที่ได้รับ	พ.ศ.2559 - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ครั้งที่ 66 - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมแข่งขันประติมากรรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1 ครั้งที่ 66