

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แฉ็พโพรพรเฉ็ฉันอาร์ต ศึลปะแห่งการหยึบยึม

รสลึน กาสต์

สารบัญ

หน้า

คำนิยม

คำนำ

สารบัญ

บทที่ 1	การเข้าสู่ความหมายของศิลปะแอฟโฟรโพริเอชัน.....	1
บทที่ 2	พลังจากอูคิโอเอะกับการขานรับของศิลปินยุโรป.....	13
	ความนำ.....	14
	4 ศิลปินแห่งอูคิโอเอะ.....	16
	ฮารุโนบุ.....	16
	อูตาโมโร.....	17
	ฮกซุไซ.....	19
	อิโรซิงะ.....	24
	การขานรับภาพพิมพ์ญี่ปุ่นของศิลปินยุโรป.....	27
	อากัปภิรยาทำทาง.....	28
	ลักษณะ 2 มิติและภาพเงา.....	39
	รูปแบบลวดลาย.....	46
	การใช้สะพาน.....	57
	การจัดวางองค์ประกอบภาพที่ให้รูปลักษณะใหม่ต่อศิลปะยุโรป.....	64
	การใช้แนวเส้นเฉียง.....	64
	การตัดภาพตกจากกรอบ.....	68
	การใช้โครงสร้างบังตาและแนวตั้งของต้นไม้.....	73
	การใช้แนวเส้นตั้งของเสาและลำต้นไม้.....	76
	แวน โก๊ะห์ กับอิทธิพลภาพพิมพ์ญี่ปุ่น.....	80
บทที่ 3	การรับและการถ่ายทอดใหม่ในบริบทของ 4 ศิลปินและความสำคัญ	
	ของภาพลาส เมนินาส.....	89
	เอดัวร์ มาเนต์ ศิลปินผู้กล้าทำต้นแบบ.....	90
	ภาพการสังหารจักรพรรดิแมกซิมิเลียน.....	101

ศิลปป็นรุ่นหลัง	106
การจัดองค์ประกอบของภาพลาส เมนินาส.....	114
กลิ่นอายจากลาส เมนินาสที่แฝงอยู่ในจิตรกรรมของโกยา.....	116
ลาส เมนินาสในบริบทของปีกัสโซ.....	121
ลาส เมนินาสในบริบทเซอร์เรียลลิซึม โดยซาลวาดอร์ ดาลี	126
ปาโบล ปีกัสโซ ศึกษาและพัฒนาองค์ประกอบภาพจากผลงานศิลปะ.....	134
“อาหารกลางวันบนสนามหญ้า” ในบริบทของปีกัสโซ.....	147
ซาลวาดอร์ ดาลี จินตนาการไร้ขอบเขตกับผลงานที่ชื่นชอบ	150
มาร์เซล ดูซง เปิดทางโมนาลิซ่าสู่การสร้างบุคลิกภาพใหม่อันหลากหลาย	168
บทที่ 4 บริบทอันหลากหลายของศิลปะแอฟโฟรโพริเอชัน	177
บริบทอันหลากหลายของศิลปะแอฟโฟรโพริเอชัน	178
ผลงานภาพพิมพ์และจิตรกรรม	181
ริชาร์ด แฮมิลตัน	181
แจสเปอร์ จอห์น	182
โรเบิร์ต ราเซนเบิร์ก.....	185
รอย ลิกเตนสไตน์.....	191
เมล รามอส	201
ลาร์รี่ รีเวอร์ส.....	207
เรด กรูมส์	208
เกลน บราวน์.....	218
ผลงานประติมากรรม สื่อผสม และอินสตอลเลชัน	225
มาริชอล เอสโคบาร์	225
โทนี แครก, ริชาร์ด ดีคอน, โจเซฟ วิลตัน และซุนผิงกับเลอาคุน เฮลเลนสติค.....	230
คีท แฮริง.....	236
เจมส์ เมสัน	238
เจค แลด์ดีโนส แซปแมน.....	242
ยอร์ก้า โซนิแบร์.....	251
เดวิดราห์ สเพอร์เบอร์.....	260

ผลงานภาพถ่ายเพอร์ฟอร์แมนซ์และวิดีโอ.....	270
เอลินอร์ แอนทิน.....	270
แซม เทเลอร์-วู้ด.....	278
เจฟฟ์ วอลล์.....	286
ไมเคิล นัจจาร์.....	295
เมี่ยว เชี่ยวซุน.....	299
หวาง ชิ่งซง.....	310
ออร์ลิ่ง.....	316
โจเซฟ บอยส์ และโอเลค คูลิก.....	321
บิล ไวโอลา.....	325
อีฟ ซัสแมน.....	329
มาร์เซโล ริคาร์โด ออร์ทิซ.....	331
บทที่ 5 สONGศิลปินผู้มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ศิลปะแอฟโฟรพรีเอชัน.....	339
เจ. ซว็อด จอห์นสัน จูเนียร์.....	340
ยาซูมาซะ โมริมูระ.....	368
บทที่ 6 ปัจจัยที่ทำให้ศิลปินนิยมสร้างสรรค์ศิลปะแอฟโฟรพรีเอชัน.....	393
สรุป.....	402
บรรณานุกรม.....	405
ดัชนี.....	413
ประวัติผู้เขียน.....	421

1 การเข้าสู่ความหมาย
ของศิลปะ
แอฟโฟรปริเอชัน

แอฟโพรปริเอชันอาร์ต ศิลปะแห่งการหยิบยืม

ความเปลี่ยนแปลงสำคัญประการหนึ่งของโลกศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัย มีการกล่าวถึงการนำภาพสำคัญที่เป็นที่รู้จักกันในประวัติศาสตร์ศิลปะ มาใช้ต่อยอดทางความคิดใหม่ มีความกล้าในการเทียบเคียงกับต้นแบบงานศิลปะรุ่นเก่า ด้วยการอ้างอิงและหยิบยืมมาสร้างสรรค์ชิ้นใหม่จนเป็นผลงานใหม่ของศิลปิน การสร้างสรรค์ดังกล่าวมิใช่การลอกเลียนผลงานแต่เป็นการแสดงความคารวะต่อศิลปินผู้สร้างงานต้นแบบ เรียกกันว่า “ศิลปะแอฟโพรปริเอชัน (Appropriation Art)”

หนังสือ “แอฟโพรปริเอชันอาร์ต : ศิลปะแห่งการหยิบยืม” เล่มนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อเป็นบันทึกถึงศิลปะแอฟโพรปริเอชัน กระแสความเปลี่ยนแปลงใหม่ของวงการศิลปะในปัจจุบันมีคุณค่าและเนื้อหาใหม่ที่ยังไม่เคยมีการเขียนถึงในเชิงวิชาการมาก่อน เนื้อหาต่าง ๆ ผ่านการสืบค้น วิเคราะห์ และเรียบเรียงโดยผู้เขียนอย่างเป็นระบบเพื่อให้เป็นแนวทางประกอบการค้นคว้าทางศิลปะสำหรับนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป อันจะเป็นประโยชน์ให้แก่การศึกษาในภายหน้าสืบไป

จัดพิมพ์โดย

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2218-3269 โทรสาร 0-2218-3266
e-mail: cupress@chula.ac.th

www.ChulaPress.com *Knowledge to All*

สรรคุณคำวิชาการ ผู้สังคัม

www.ChulaPress.com

แอฟโพรปริเอชันอาร์ต
ISBN 978-974-03-3352-4

9 789740 333524

C112

1117000

600.00 บาท

กระบวนการผลิตหนังสือเล่มนี้ช่วยลดโลกร้อน
ด้วยการชดเชยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 100%

1.78 kg CO₂e/เล่ม