

**สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง**

พรรณพฤกษาในจินตนาการ

IMAGINATION OF VARIOUS PLANTS



กษ.  
ช/12พ  
2551

เลขหมู่.....**81388**  
เลขอะไหล่.....  
วัน,เดือน,ปี...**1.1.ค.ย. 2551**

b..... <b>11931921</b>
i.....

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาทัศนศิลป์  
บัณฑิตวิทยาลัย  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
พ.ศ. 2551

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานภายในห้องสมุดเท่านั้น อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

**IMAGINATION OF VARIOUS PLANTS**



**A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT  
OF THE REQUIREMENT FOR THE DEGREE OF  
MASTER OF FINE ARTS PROGRAM IN VISUAL ARTS  
SCHOOL OF GRADUATE STUDIES  
KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG  
2008**

**KMITL-2008-AR-M-005-291**

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



**COPYRIGHT 2008**

**SCHOOL OF GRADUATE STUDIES**

**KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG**

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์หรือการขงานเพื่อการค้าเท่านั้น เมื่อผู้ยู่ใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อวิทยานิพนธ์	พรรณพฤกษาในจินตนาการ
นักศึกษา	พงศกร นิ่งกังวาลชัย
รหัสประจำตัว	49062605
ปริญญา	ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา	ทัศนศิลป์
พ.ศ.	2551
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	ศาสตราจารย์เคชา วราชน

### บทคัดย่อ

ข้าพเจ้าประทับใจในรูปทรงของสิ่งมีชีวิตเช่นพืชพรรณต่างๆในธรรมชาติ ที่มีรูปทรงที่แปลกและน่าสนใจ โดยเฉพาะพืชพรรณซึ่งมีประโยชน์ต่อมนุษย์มาตั้งแต่อดีตกาล รวมทั้งการเจริญเติบโตที่มีความเคลื่อนไหวอย่างน่าอัศจรรย์ทั้งภายในและภายนอกที่มีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กจนมองเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ เช่น เซลล์จากพืชชนิดต่างๆทั้งหมดล้วนมีความงดงามจากการสรรสร้างของธรรมชาติจนรู้สึกได้ถึงลีลาที่เป็นอิสระ ผิดตลอดจนรูปทรงที่หลากหลาย ข้าพเจ้าจึงนำรูปทรงของพรรณพืชต่างๆมาผสมผสานกับจินตนาการของข้าพเจ้า เพื่อสร้างความสมบูรณ์เชิงบวกในสุนทรียรสจากธรรมชาติอย่างชัดเจนสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวเราล้วนมีความสำคัญและเป็นระบบนิเวศน์ของสิ่งมีชีวิตระหว่างมนุษย์และธรรมชาติอย่างน่าพิศวง ธรรมชาติมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อมนุษย์ข้าพเจ้าจึงสนใจในการศึกษาและค้นหาความเป็นไปของพรรณพฤกษาต่างๆจากมุมโลก เพราะข้าพเจ้าเชื่อว่าธรรมชาติมีความงดงาม อ่อนหวาน จึงนำมาถ่ายทอดเป็นงานศิลปะเป็นการแสวงหาโลกภายในเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจส่วนตนออกมาเป็นงานจิตรกรรมบนผืนผ้าใบ โดยแสดงทั้งเนื้อหา เทคนิค วิธีการ รูปแบบประกอบกับข้อมูลอ้างอิงต่างๆเพื่อให้ผลงานออกมามีคุณค่าทางสุนทรียภาพทางศิลปะได้มากที่สุด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

<b>Thesis</b>	Imagination of Various Plants
<b>Student</b>	Mr. pongskong Chingkunvanchai
<b>Student ID</b>	49062605
<b>Degree</b>	Master of Fine Arts
<b>Program</b>	Visual Arts
<b>Year</b>	2008
<b>Thesis Advisor</b>	Prof.decha Warashoon

### ABSTRACT

I am impressed by the various shapes of plants in nature. Strange and interesting, various plants are impressive, especially those that have been useful to human beings since the beginning of time. The growth of plants displays wonderful movement, both internal and external. The beauty of plants can be appreciated not only as seen normally, but also on microscopic scale. All different plant cells are magnificent creations of the nature, filled with free - form grace. Inspired by the beauty of those lively texture and figure, I have combined my imagination with real plant shapes to create positive completeness of art appreciation from the nature. The nature greatly affects human life. That is why I am interested in the study of different species of plants from different parts of the world. I believe that the nature has its own beauty and gentleness, so I created artworks, paintings on canvas, in search of the inner self. This thesis exhibits unique messages, techniques, and styles, to make the artwork as valuable as possible.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก ศ. เดชา วราชน อาจารย์ผู้ควบคุม วิทยานิพนธ์ที่กรุณาให้คำแนะนำตรวจสอบและแก้ไขจนวิทยานิพนธ์สำเร็จลุล่วง ขอขอบพระคุณ ในความอนุเคราะห์

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์ที่กรุณาให้คำวิจารณ์ แนะนำแนวทางในการ สร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์

กราบขอบพระคุณบิดา มารดาที่สั่งสอนให้เป็นผู้ที่รักและใฝ่ในความรู้

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ที่จะอำนวยประโยชน์ต่อการศึกษาใน ด้านต่างๆข้าพเจ้าขอมอบความดีนั้นแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน

พงศกร นิ่งกังวลชัย



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญภาพ.....	VI
<b>บทที่ 1 บทนำ.....</b>	<b>1</b>
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์.....	1
1.2 แนวความคิดการสร้างสรรค์.....	3
1.3 วัตถุประสงค์การสร้างสรรค์.....	3
1.4 ขอบเขตการสร้างสรรค์.....	3
1.5 ขั้นตอนการสร้างสรรค์.....	4
1.6 คำศัพท์และคำอธิบายศัพท์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์.....	5
<b>บทที่ 2 ศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง.....</b>	<b>6</b>
2.1 ลัทธิศิลปะ Surrealism .....	6
2.2 Savadol Dali.....	7
2.2 อิทธิพลทางศิลปะ.....	8
2.2.1 เกลิมซัย โชมิตพิพัฒน์.....	10
<b>บทที่ 3 วิธีดำเนินการสร้างสรรค์.....</b>	<b>14</b>
3.1 การวิเคราะห์ข้อมูล.....	14
3.2 การสร้างภาพร่าง.....	17
3.3 รูปแบบ.....	20
3.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน.....	20
3.5 อุปกรณ์การสร้างสรรค์.....	20

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญ ( ต่อ )

	หน้า
<b>บทที่ 4 วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์.....</b>	<b>21</b>
4.1 การวิเคราะห์ผลงานโดยรวม.....	21
4.2 การวิเคราะห์ผลงานรายชิ้น.....	23
4.2.1 ผลงานชิ้นที่ 1.....	23
4.2.2 ผลงานชิ้นที่ 2.....	23
4.2.3 ผลงานชิ้นที่ 3.....	23
4.2.4 ผลงานชิ้นที่ 4.....	23
4.2.5 ผลงานชิ้นที่ 5.....	24
4.3 การวิเคราะห์โครงสร้างองค์ประกอบ.....	24
4.4 สรุปผลการวิเคราะห์.....	28
ผลงานวิทยานิพนธ์.....	29
<b>บทที่ 5 สรุปผลการสร้างสรรค์และข้อเสนอแนะ.....</b>	<b>35</b>
<b>บรรณานุกรม.....</b>	<b>37</b>
<b>ประวัติผู้เขียน.....</b>	<b>38</b>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1.1 การแสดงรายละเอียดของเซลล์ที่อยู่ในพืช.....	1
1.2 เซลล์ต่างๆที่มีอยู่จริงในสภาพแวดล้อมที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น.....	2
1.3 การสแกนแสดงพื้นผิวที่ลึกหลายไปหลายชั้นของเซลล์.....	2
2.1 Savadol Dali.....	7
2.2 Swans Reflecting Elephants.....	9
2.3 Sarage Beasts of the Desert.....	9
2.4 เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์.....	10
2.5 ธรรมแห่งความสงบ.....	12
2.6 แสนยานุภาพ.....	12
2.7 สงบยามอัสดง.....	13
2.8 เสียงเรียกร้องแห่งแสง.....	13
3.1 บรรยากาศในธรรมชาติที่มีอิทธิต่อการสร้างสรรค์เป็นหลัก.....	14
3.2 ภาพธรรมชาติต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์โดยส่วนรวม.....	15
3.3 พรรณพืชต่างๆที่นำมาสร้างสรรค์ในเพื่อหารูปทรงในงานศิลปะ.....	15
3.4 บรรยากาศในอารมณ์ต่างๆของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ.....	16
3.5 แบบร่างที่ 1.....	17
3.6 แบบร่างที่ 2.....	18
3.7 แบบร่างที่ 3.....	18
3.8 แบบร่างที่ 4.....	19
3.9 แบบร่างที่ 5.....	20
4.1 แสดงโครงสร้างองค์ประกอบหลัก.....	25
4.2 แสดงโครงสร้างทิศทาง.....	25
4.3 แสดงจังหวะน้ำหนักอ่อนแก่.....	26
4.4 แสดงโครงสร้างองค์ประกอบหลัก.....	27
4.5 แสดงโครงสร้างทิศทาง.....	27
4.6 พรรณพฤกษาในจินตนาการ หมายเลข 1.....	30
4.7 พรรณพฤกษาในจินตนาการ หมายเลข 2.....	31
4.8 พรรณพฤกษาในจินตนาการ หมายเลข 3.....	32

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญญภาพ ( ต่อ )

ภาพ	หน้า
4.9 พรรณพฤษภษาในจินตนาการ หมายเลข 4.....	33
4.10 พรรณพฤษภษาในจินตนาการ หมายเลข 5.....	34



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

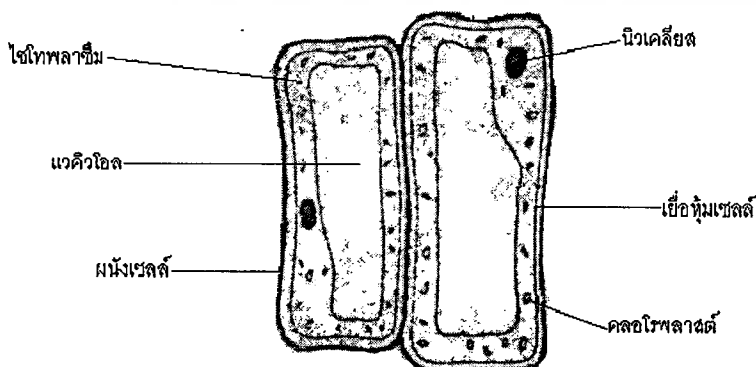
# บทที่ 1

## บทนำ

### 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์

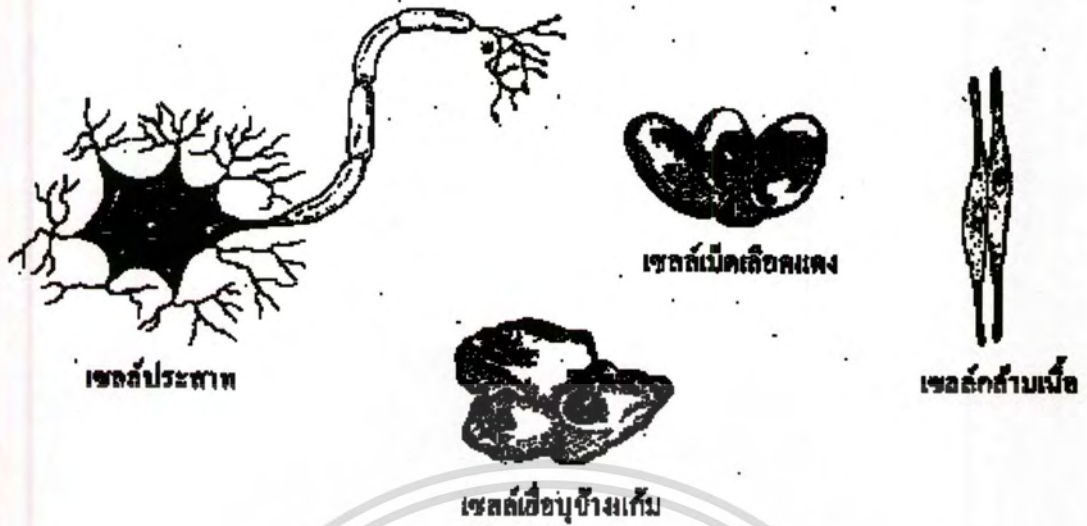
ในปัจจุบันความเป็นอยู่ของมนุษย์ มนุษย์ต้องการปัจจัยหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อต้องการดำรงชีวิตต่อไปในอนาคต ซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลสำคัญต่อการดำเนินชีวิตที่สำคัญสิ่งหนึ่ง คือ สภาพแวดล้อมในธรรมชาติ ไม่ว่าจะเต็มไปด้วยต้นไม้ ภูเขา แม่น้ำ ท้องฟ้า ผืนแผ่นดิน รวมไปถึงสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติ เช่น สัตว์ พรรณพืช ดอกไม้ และจุลินทรีย์ที่ซ่อนภายใต้สิ่งมีชีวิต พรรณพฤษชาติที่อยู่ในธรรมชาติล้วนมีประโยชน์ในระบบเชิงนิเวศน์ที่มีพัฒนาการเจริญเติบโตไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดควบคู่ไปกับการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นสำคัญ ดังนั้นมนุษย์ที่อาศัยอยู่ท่ามกลางธรรมชาติส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าใดนักเนื่องจากประชากรต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆจึงมองข้ามปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการดำรงชีวิตต่อไปในอนาคต

ความสำคัญของพรรณพฤษชาติยังมีสิ่งเร้นลับที่ซ่อนอยู่ในตัวของมันที่เรา รู้จักกันดีเรียกว่า เซลล์พืชที่หน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต เซลล์มีรูปร่างและขนาดต่างๆกัน ซึ่งเป็นไปตามหน้าที่ ส่วนประกอบของเซลล์พืช1. ผนังเซลล์ (cell wall) เป็นส่วนที่อยู่นอกสุด ไม่มีชีวิต ทำหน้าที่สร้างความแข็งแรงและป้องกันอันตรายให้แก่เซลล์พืช ผนังเซลล์ประกอบด้วยเซลลูโลส2. เยื่อหุ้มเซลล์ (cell membrane) มีลักษณะเป็นเยื่อบางๆ ประกอบด้วย โปรตีนและไขมัน ทำหน้าที่ควบคุมเซลล์ให้คงรูปอยู่ได้ มีสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่าน และควบคุมการผ่านเข้าออกของสารบางอย่าง เช่น น้ำ อากาศ และสารละลายต่างๆ3. โพรโทพลาซึม (protoplasm) มีลักษณะเป็นของเหลวที่มีชีวิต มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิต คือ มีการกินอาหาร มีการหายใจ มีการเจริญเติบโต มีการสืบพันธุ์ มีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม มีการขับถ่าย และมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าดังนั้นความน่าสนใจเหล่านี้จึงได้นำรูปทรงของเซลล์เหล่านี้มาใช้ในงานวิทยานิพนธ์แทรกเข้ามาอีกด้วยเพื่อเพิ่มรสชาติการเคลื่อนไหวของพืชอย่างแท้จริง



ภาพที่ 1.1 การแสดงรายละเอียดของเซลล์ที่อยู่ในพืช

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น เมื่อผู้ใช้ไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 1.2 เซลล์ต่างๆที่มีอยู่จริงในสภาพแวดล้อมที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น



ภาพที่ 1.3 การสแกนแสดงพื้นผิวที่ลึกหลายไปหลายชั้นของเซลล์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้นำเสนอในเรื่องของสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติคือ พรรณพฤกษาค่างๆที่ข้าพเจ้าประทับใจในรูปทรงที่แปลกและน่าสนใจ รวมทั้งการเคลื่อนไหวของพืชทั้งภายในและภายนอกที่มีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กจนมองไม่เห็น มีความงดงามของพรรณพืชต่างๆที่ธรรมชาติได้สร้างขึ้นและรู้สึกได้ถึงลีลาที่เป็นอิสระและพื้นผิวของพรรณพืชต่างๆจึงนำรูปทรงของพืชมาผสมผสานกับจินตนาการของข้าพเจ้า เพื่อสร้างความสมบูรณ์ในเชิงบวกของธรรมชาติอย่างชัดเจน

## 1.2 แนวความคิดในการสร้างสรรค์

แรงบันดาลใจเกิดจากความประทับใจในความงดงามและความอ่อนหวานของพรรณพืชต่างๆในธรรมชาติ โดยนำมาสร้างจินตนาการให้เกิดรูปทรงใหม่จากจิตใต้สำนึก และความรู้สึกส่วนตัวในเชิงบวก เป็นการแสวงหาโลกภายในเพื่อต้องการยึดเหนี่ยวจิตใจ โดยปราศจากความวุ่นวายของสิ่งแวดล้อมในเมืองปัจจุบันที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ในทุกวันนี้

## 1.3 วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

1.3.1 เพื่อต้องการถ่ายทอดจินตนาการของรูปทรง ในพรรณพืชต่างๆจากความรู้สึกส่วนตัวที่ได้รับและประสบการณ์ของข้าพเจ้า

1.3.2 เพื่อเป็นการค้นคว้าและพัฒนาทางความคิดในการสร้างสรรค์ทางด้านจิตรกรรม

1.3.3 เพื่อเป็นแนวทางในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะและเป็นที่ยอมรับแก่ผู้ที่ได้ชมผลงานทางศิลปะ

## 1.4 ขอบเขตของการศึกษา

5.1 เนื้อหา แสดงออกถึงจินตนาการของรูปทรงที่มาจากพรรณพืชต่างๆอันประกอบไปด้วย ต้นไม้ ภูเขา สัตว์ และสิ่งมีชีวิตต่างๆ โดยสร้างบรรยากาศที่เป็นแบบเหนือจริง ให้ความรู้สึกปลอดโปร่ง สุกสนาน ในขณะที่เดียวกันก็มีความสงบและอบอุ่น

5.2 เทคนิค ใช้เทคนิคจิตรกรรมสีอะคริลิกบนผ้าใบ 2 มิติ ด้วยการแสดงมิติด้วยบรรยากาศแบบสีเลื่อมพราย และการใช้รูปทรงของพรรณพืชขนาดที่ถ่ายทอดจากจินตนาการส่วนตัว โดยเสนอผลงานในรูปแบบกึ่งนามธรรม (Semi – Abstract)

5.3 ผลงานจำนวน 5 ชิ้น ขนาด 1. 150 x 200 เซนติเมตร สีอะคริลิก

2 150 x 210 เซนติเมตร สีอะคริลิก

3. 150 x 200 เซนติเมตร สีอะคริลิก

4. 180 x 200 เซนติเมตร สีอะคริลิก

5. 180 x 230 เซนติเมตร สีอะคริลิก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 1.5 ขั้นตอนการสร้างสรรค

### ศึกษาจากหนังสือสารคดีทางธรรมชาติ

- 1.6.1 หนังสือสารคดีทางธรรมชาติ
- 1.6.2 อสท กิจกรรมท่องเที่ยวธรรมชาติ แห่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักพิมพ์อนุสาร
- 1.6.3 **National Geographic** “would of phanet” สำนักพิมพ์อัมรินทร์พรินต์ติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง
- 1.6.4 Nature Explorer พรรณพืชในประเทศไทยแห่งสยาม ของสำนักพิมพ์ เอ็กเซลเลอร์ชาแนล
- 1.6.5 **Plant Variety Sould Africa** สำนักพิมพ์ ParisPrint

### เอกสารประกอบบทความ

ศิลปินชนบท ผู้เขียน ศ. ชลูด นิ่มเสมอ นิทรรศการศิลปะชนบทศึกษา ไทยพวน- ไทยยวน จ. สุโขทัย

### ตำราทางศิลปะ

- ( 1 ) Nevill Drury “ Images 2 Contemporary Australian Painting” พิมพ์โดย Kyodo Singapore
- ( 2 ) องค์ประกอบของศิลปะ ผู้เขียน ศ.ชลูด นิ่มเสมอ พิมพ์โดย : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
- ( 3 ) หลักการใช้สี ผู้เขียน น.ฉ. ปากน้ำ พิมพ์โดย : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
- ( 4 ) ประเสริฐ ศิลรัตนจิตรกรรม พิมพ์โดย : โอ เอส พรินต์ติ้งเฮาส์
- ( 5 ) Fine Art magazine ฉบับที่ 4 พิมพ์โดย โชคณาพรินท์ เชียงใหม่
- ( 6 ) Art : 21 Art in twenty first century 3 ผู้จัดทำ Marybeth Sollins, Wesley Miller พิมพ์โดย Harry N. Abram, Inc

### เว็บไซต์

- ( 1 ) [www. Google.com](http://www.Google.com)
- ( 2 ) [www. Nature\\_Explorer @clickta.com](http://www. Nature_Explorer @clickta.com)
- ( 3 ) [www. wouldtree.com](http://www. wouldtree.com)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 1.6 แหล่งข้อมูล

- 1.7.1 ศึกษาจากภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับธรรมชาติรอบโลก และการเจริญเติบโตพันธุ์พืชและสัตว์ต่างๆ
- 1.7.2 ศึกษาจากเก็บข้อมูลโดยการถ่ายภาพของธรรมชาติจากสถานที่จริง เช่น สวนนงนุชสวนผีเสื้อจังหวัดชลบุรีและการเก็บข้อมูลคณะพืชสวนกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน จ.นครปฐม
- 1.7.3 ศึกษาจากการดูเซลล์ของพืชจากกล้องจุลทรรศน์ (MicrTere Closeup) รพ.ศิริราช
- 1.7.4 ศึกษาจากความรู้และประสบการณ์ส่วนตัวทางศิลปะ

### 1.7 คำศัพท์และคำอธิบายศัพท์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์

<b>Automatism</b>	หมายถึง	ภาวะอัตโนมัติ, กระบวนการที่เกิดขึ้นมาเอง โดยไม่มีใครบังคับ เป็นลักษณะของภาวะการณแสดงออกที่สัมพันธ์กับทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud 1856-1939 จิตแพทย์ชาวออสเตรียน) ศิลปินจำนวนไม่น้อยนิยมถ่ายทอดผลงานในภาวะเช่นนี้ รวมถึงซัลวาดอร์ คาถิดิวซ์เช่นกัน
<b>Unconscious</b>	หมายถึง	จิตไร้สำนึกเป็นภาวะกำกวมจะแสดงออกมาไม่ชัดเจน เช่น ดอนหลังหรือผลอแต่มีข้อมูล ที่มาของความจริงแฝงอยู่
<b>Fantasy</b>	หมายถึง	ความคิดฝันจินตนาการหรือความคิดที่ไม่มีโครงสร้าง
<b>Unity</b>	หมายถึง	สภาพที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความสอดคล้องกลมกลืนการประสานกันหรือการจัดระเบียบของส่วนต่างๆเพื่อสร้างผลรวมอันเป็นอันหนึ่งเดียวที่ไม่อาจแยกจากกันได้
<b>Surface</b>	หมายถึง	ผิวภายนอกของสิ่งต่างๆ ที่มีความกว้างและยาว การขยายตัวต่อเนื่องของความกว้างกับความยาว
<b>Repetition</b>	หมายถึง	การซ้ำการทำอีกครั้ง การปรากฏตัวของสิ่งๆที่เหมือนกันตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป เช่น การซ้ำของแนวเรื่อง รูปทรง จังหวะ

## บทที่ 2

### ศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง

การสร้างสรรคผลงานวิทยานิพนธ์หัวข้อเรื่อง พรรณพฤษภษาในจินตนาการ แม้จะเป็นการสร้างสรรคขึ้นจากจินตนาการ มุ่งเน้นแสดงออกตามความรู้สึกที่ประทับใจของตนเองและค้นหาวิธีการสร้างสรรคเฉพาะตัวเป็นสำคัญ แต่กระบวนแบบ (Style) ของผลงานมีความใกล้เคียง และสอดคล้องกับการสร้างสรรคของกลุ่มศิลปินในอดีต กลุ่มศิลปินเหล่านี้ได้แก่ ลัทธิศิลปะ Surrealism นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากศิลปินไทย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ที่สร้างสรรคงานด้วยการทำงานศิลปะไทยแบบประเพณี แนวประเพณี และร่วมสมัย ที่มีชื่อเสียงระดับชั้นครูของเมืองไทยอีกด้วย เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรคผลงาน

#### 2.1 ลัทธิศิลปะเหนือจริง ( Surrealism Art )

การศึกษาเกี่ยวกับความฝันและการบรรยายความฝัน ลัทธิอัตโนมัติ ( Automatism ) ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับเวทมนตร์มายา เครื่องมือของใช้ชาวอารยะและสภาวะจิตไร้สำนึก ( Unconscious ) รวมกันเป็นแนวทางที่พร้อมแล้วสำหรับการประกาศแถลงการณ์ครั้งแรกของลัทธิเหนือจริง

ด้านทัศนศิลป์ ศิลปินชาวเยอรมันผู้อพยพเข้ามาในปารีส ปี ค.ศ. 1922 แม็กเอิร์นสท์ (Max Ernst) ดูเหมือนจะพร้อมที่สุดในการแสดงออกที่สอดคล้องกับแนวคิดของกลุ่มเซอร์เรียลลิสม์ เหตุผลของมนุษย์และความคิดทั่วไปต่อสังคมถูกมองว่าเป็นเสมือนหนึ่งความมืดบอด เอิร์นสท์ได้ชี้นำความคิดในการอาศัยงานตัดปะหรือกรรมวิธีคอลลาจ ( Collage ) หรือการปะติดมาสร้างสรรค โดยเริ่มทำงานคอลลาจก่อนที่จะแปรมาเป็นงานจิตรกรรมจำนวนมาก ความเหนือจริงในทรรศนะของเขาคือตาที่สามเป็นตาภายในสัมพันธ์กับตาภายนอก ส่วนตัวเขามักจะกล่าวถึงตัวเองในสถานะของบุคคลที่สามด้วยอย่างไรก็ตาม ต่อมาเขาได้พยายามปลดปล่อยจิตไร้สำนึกออกมาอย่างสมบูรณ์แบบโดยวิธีการของลัทธิอัตโนมัติ

อาจกล่าวได้ว่า ขณะนั้นลัทธิเหนือจริงมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ ประเภทแรกสร้างขึ้นโดยอาศัยกรรมวิธีการวาดภาพแบบชัดเจนแน่นอนตามหลักอคาเดมิก ออกมาเป็นจินตภาพแปลกประหลาดที่สามารถระบุลักษณะกายภาพของรูปทรงได้ ศิลปินที่มีชื่อเสียงสำหรับจิตรกรรมแนวนี้ได้แก่

ศิลปะเซอร์เรียลลิสม์อีกประเภทหนึ่งคือ การระงับจิตสำนึก ปลดปล่อยจิตไร้สำนึกออกมาในระดับต่างๆกัน และรูปแบบของงานที่ออกมามักจะมีลักษณะแบบนามธรรม ซึ่งยังคงมีรูปลักษณะและร่องรอยของที่มาต่างๆนานา คือขบวนการทางวัฒนธรรมที่เริ่มราวต้นคริสต์ทศวรรษที่ 1920 ซึ่งจะเห็นได้จากจักขุศิลป์และงานประพันธ์ของกลุ่มผู้ติดตาม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

งานประเภทเหนือจริงจะมีองค์ประกอบของความนึกไม่ถึง หรือการจัดองค์ประกอบที่แสดงความขัดแย้ง แต่ศิลปินลัทธิเหนือจริงจะกล่าวถึงงานของตนเองว่าเป็นการแสดงออกทางปรัชญาของขบวนการและงานที่ทำเป็นเพียงสิ่งที่แสดงออกของปรัชญาดังว่า ซึ่งผู้นำลัทธิ André Breton กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า “ลัทธิเหนือจริง” เหนือกว่าสิ่งใดคือขบวนการปฏิวัติ จาก ลัทธิคาตา ( Dadaism) ที่ริเริ่มที่ซูริก ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง “ลัทธิเหนือจริง” ก็เริ่มก่อตั้งขึ้นราวคริสต์ทศวรรษที่ 1920 โดยมีศูนย์กลางที่ปารีสและขยายไปทั่วโลก และมีผลต่องานศิลปะหลายแขนงรวมทั้งจิตรกรรม, ประติมากรรม, วรรณกรรม และภาพยนตร์เช่น “Angel's Egg” และ “El Topo” เป็นต้น ศิลปินกลุ่มสำคัญในลัทธิเหนือจริง

**ซาลวาดอร์ ดาลี (Savadol Dali ค.ศ. 1904- 1989 )**



**ภาพที่ 2.1 ศิลปิน Savadol Dali**

จิตรกรเชื้อสายสเปนิช ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นที่รู้จักและนิยมชมชอบมากที่สุดคนหนึ่ง ด้วยความสามารถในการแสดงตัวและโฆษณาตัวเอง รวมทั้งการเขียนและพูดเกี่ยวกับลัทธิเหนือจริง ในสายตาของนักวิจารณ์หลายท่าน ดาลีเป็นเพียงคนหลอกลวงหรือนักต้มตุ๋น ส่วนหนึ่งมองเห็นว่าดาลีไม่ใช่ศิลปินหัวก้าวหน้า อันเนื่องมาจากที่เขาปฏิเสธการใช้เทคนิคกรรมวิธีของพวกเขาสมัยใหม่ในการทำงาน ดาลีเรียกกรรมวิธีการเขียนภาพของเขาว่า เมจิกเรียลลิสม์ ( Magic Realism ) นอกจากจะใช้สีน้ำมันในงานจิตรกรรม เขายังสร้างภาพยนตร์โฆษณา ออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับบัลเลต์และละครภาพลวงตาโฮโลกราฟ ( Holograph ) งานศิลปะจัดวางและประติมากรรมด้วยวัสดุหลากหลาย

สำหรับการสร้างภาพลวงตาแบบภาพถ่ายในจิตรกรรม ( Photorealism ) ดาลีได้ทำมาตั้งแต่ ค.ศ. 1929 ในการแสดงออกถึงโรคประสาทอย่างแรง จิตรกรรมของดาลีได้วาดออกมาในลักษณะคล้ายภาพถ่าย มีความชัดเจนและมีมิติชัดลึกสูง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

**ซัลวาดอร์ ดาลี (Salvador Dali)** จิตรกรชาวสเปน เจ้าของผลงานภาพวาด แนวเซอร์เรียล ที่มีชื่อเสียงอย่าง "The Persistence of Memory" เสียชีวิต ด้วยโรคหัวใจเมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2532

ซัลวาดอร์ ดาลี (Salvador Dali) มีชื่อเต็มว่า ซัลวาดอร์ เฟลิเป้ จาซินโต ดาลี (Salvador Felipe Jacinto Dali) เกิดที่เมือง Figueres ซึ่งเป็นเมืองเล็ก ๆ ในสเปน เขาเป็นลูกชายคนเดียว ของครอบครัว พ่อแม่จึงรักเขามาก ทำให้ดาลีมีโอกาสแสดงผลงานศิลปะของตัวเองตั้งแต่อายุ 14 ปี โดยได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวอย่างเต็มที่

ต่อมาได้เข้าเรียนที่โรงเรียนสอนศิลปะในกรุงมาดริด แต่ดาลีไม่เคยเข้าสอบเลย เพราะคิดว่าไม่มีใคร สามารถตัดสินงานศิลปะของเขาได้ และยังไม่ใส่ใจด้วยว่าจะถูกไล่ออก โดยเขาถูกไล่ออกถึง 2 ครั้ง อย่างไรก็ตามช่วงนี้เองที่ทำให้เขาได้พบกับกาลา เซีย กา (Gala Circa) ซึ่งต่อมากลายเป็น ภรรยาของสเปน และภรรยาของดาลี เมื่อมีอายุได้ 20 ปี ดาลีถูกจับข้อหาทางการเมือง อีก 5 ปี ต่อมาเขาจึงได้เข้าร่วมกับ ศิลปินกลุ่มเซอร์เรียล (Surrealism) ซึ่งเป็นกลุ่มจิตรกรลัทธิเหนือจริง ที่มุ่งเน้นผลงานเพื่อฝันเกินจริง อีกทั้งยังทำให้เขาได้พบกับปาโบล ปิกัสโซ (Pablo Picasso) จิตรกรเอกอีกคนหนึ่งดาลีได้อยู่ร่วมกันกับกาลา เธอจึงกลายมาเป็นเพื่อนคู่คิด นางแบบและทำนิตยสารร่วมกัน เมื่ออายุได้ 34 ปี ดาลีเริ่มพัฒนาผลงานเขียนของเขามากขึ้น ดังเห็นได้จากภาพ "Sublime Moment" และ "The Transparent Simulacrum of the Feigned Image" ที่เขียนขึ้นในปี พ.ศ.2481 หลังจากที่ดาลีออกเดินทางไปอยู่ที่อเมริกานานกว่า 8 ปี เขาจึงเริ่มเขียนภาพแนวศาสนา อย่าง "Crucifixion" โดยเขาเริ่มทำงานแนวศาสนาอย่างจริงจังมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495 ต่อมาในปี พ.ศ.2525 กาลา ภรรยาของเขาเสียชีวิตลง จนกระทั่งดาลีมีอายุได้ 85 ปี เขาก็จากไป ด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2532 เหลือไว้เพียงงานศิลปะของเขา และเป็นแบบอย่างให้กับศิลปินรุ่นหลัง นอกจากนี้ดาลียังเป็นคนออกแบบสัญลักษณ์ของลูกอม "Chupa Chups" ที่ขายอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งสิ่งของต่าง ๆ ที่อยู่ภายในพิพิธภัณฑ์ ก็ยังคงเป็นผลงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีชื่อเสียงไปทั่วโลก อย่าง "The Persistence of Memory" ซึ่งวาดขึ้นในปีพ.ศ. 2474



**2.2 Swans Reflecting Elephants** , c 1937 , size 28x22 , Oil on Canvas



**2.3 Sarage Beasts of the Desert** , 1975 , size 35x 50 , Etching and Lithograph

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 2.2 อิทธิทางศิลปะ

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปินในระยะแรกเริ่มนั้น ไม่อาจหลีกเลี่ยงอิทธิพลทางศิลปะจากศิลปินที่ตนชื่นชอบ การได้รับอิทธิพลทางศิลปะเป็นการเรียนรู้สำคัญประการหนึ่ง เพราะเป็นการเปิดโลกทัศน์ขยายขอบเขตของจินตนาการ ในการเปรียบเทียบให้เกิดประโยชน์โดยตรงในการสร้างสรรค์ผลงาน

ศิลปินที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้ามีอยู่คนเดียว คือ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ผลงานของศิลปินท่านนี้เป็นแบบอย่างที่ทำให้อิทธิพลอย่างสูงต่อการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า ได้นำมาปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับอุปนิสัยความชอบและทักษะพื้นฐานของข้าพเจ้า



ภาพที่ 2.4 ศิลปิน เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ (เกิด 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498) จิตรกรชาวไทยมีผลงานจิตรกรรมไทยหลายอย่าง ได้มีผลงานเขียนภาพประกอบบทพระราชนิพนธ์ พระมหาชนก และจิตรกรรมฝาผนังที่ วัดร่องขุ่น เป็นจิตรกรที่มีฝีมือเป็นที่ยอมรับท่านหนึ่งของประเทศไทย เป็นชาวหมู่บ้านร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย เกิดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 เป็นบุตรคนที่ 3 ของนายฮั่วซิว แซ่โล้ว (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นนายไพศาล) และนางพรศรี อยู่สุขทำคลอดด้วยหมอดำเยซื่อยายตุ่น ชีวิตตอนเด็กๆ เป็นคนเกเร ไม่ตั้งใจเรียน แต่มีความชอบวาดรูป จึงพยายามเข้าเรียนที่เพาะช่าง และมหาวิทยาลัยศิลปากร เคยได้รับเหรียญทองจากการประกวดผลงานระดับชาติ ในตอนที่เรียนอยู่ตอนปีที่ 4 มีผลงานรูปวาดตามผนังของวัดไทยมากมาย ผลงานปัจจุบัน ท่านตั้งใจที่จะสร้างวัดร่องขุ่น ซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่าน ด้วยศิลปะสมัยใหม่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การแสดงผลงาน เอลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จัดแสดงผลงานเดี่ยว และร่วมแสดงผลงานใน นิทรรศการสำคัญต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศและจบปริญญาตรี ศิลปบัณฑิตศิลป์ไทยรุ่นที่ 1 จากคณะ จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลในระดับชาติหลายรางวัลในช่วงที่ศึกษาอยู่

Professional Experiences :

2522 : จิตรกรรมไทย ร่วมสมัย โรงแรมเพชรศิรินทร์.

2523 : ผลงานเดี่ยวรวมผลงานพุทธศิลป์ ของเอลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ โรงแรมมณเฑียร พุทธศาสนากับความเชื่อ ไลเนล เวลท์ แกลเลอรี ศรีลังกา.

กลุ่มศิลปินไทย 23 หอศิลป์พระศรี.

2532 : 2 ศิลปินไทยในอเมริกา สถาบันวัฒนธรรมเยอรมัน / ซานฟรานซิสโก.

2535 : แสดง ผลงานย้อนหลังของ ปี 2519-2535 ที่ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนปาร์ค.

2539 : ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เขียนภาพประกอบบท พระราชนิพนธ์พระมหาชนก

2540 : เริ่มต้นออกแบบ และสร้างงาน วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย

2541 : เริ่มจัดแสดงงานเพื่อหาทุนสร้างวัดร่องขุ่น “วาดทำบุญ 1 (2541)” ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่รัชโยธิน “วาดทำ บุญ 2 (2543)” ที่เมอคิวรี อาร์ต แกลอรี ซิดลม “วาดทำบุญ 3 (2547)” ณ มิวเซียม สออลส์ ธนาคารพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่รัชโยธิน

2547 : รางวัลศิลปาธร เพื่อศิลปินร่วมสมัย สาขาทัศนศิลป์

นอกจากนี้ยังมีในฐานะศิลปินได้มีโอกาสถวายการสอนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์อีกด้วย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 2.5 ชรรรเมแห่งความสงบ , 185x235 เซนติเมตร , สีอะคริลิก



ภาพที่ 2.6 แสนยานุภาพ , 165 x 210 เซนติเมตร , สีอะคริลิก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 2.7 สงบยามอัสดง , 140 x 183 เซนติเมตร , สีอะคริลิก, สีฝุ่น



ภาพที่ 2.8 เสียงเรียกร้องแห่งแสง , 254 x 145 เซนติเมตร , สีอะคริลิก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 3

### การดำเนินการสร้างสรรค์

การถ่ายทอด ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และประสบการณ์ของข้าพเจ้าในผลงานศิลปะย่อมมีความแตกต่างกัน เป็นเพราะสภาพแวดล้อมที่ได้สัมผัสและขั้นตอนในการทำงานที่แตกต่างกัน สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีความรู้สึกที่คล้ายกัน แต่ต่างกันด้วยรูปแบบ และเช่นเดียวกัน รูปแบบที่คล้ายกัน แตกต่างกันทางความรู้สึก ซึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานต้องมีการผ่านขบวนการขั้นตอนในการทำงานเสมอ เช่นเดียวกับข้าพเจ้าซึ่งจะได้กล่าวถึงลำดับขั้นตอนในการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้า ดังต่อไปนี้

#### 3.1 การวิเคราะห์ข้อมูล

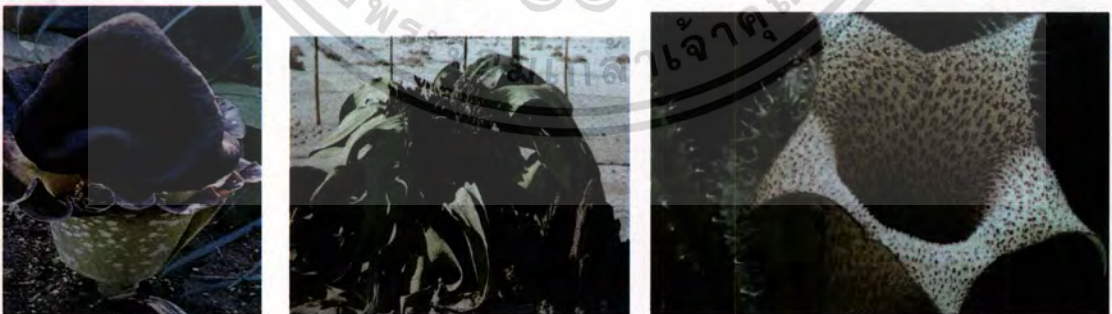
ข้าพเจ้านำภาพที่รวบรวมไว้มาวิเคราะห์ เกิดเป็นจินตนาการใหม่ตามอารมณ์ความรู้สึกและความประทับใจต่อธรรมชาติ จินตนาการที่เกิดขึ้นเป็นการประมวลความคิดขึ้นมาใหม่ทั้งหมดที่ไม่มีความเป็นจริงอยู่ในธรรมชาติ แต่มีที่มาที่มาจากธรรมชาติทั่วทุกมุมโลก เช่น ต้นไม้หายาก พืชพันธุ์แปลกต่างๆ แล้วถึงมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติ โดยต้องทำการวิเคราะห์แยกย่อย คัดทอน แล้วจึงนำไปจัดองค์ประกอบใหม่ที่ตรงตามความรู้สึก



ภาพที่ 3.1 บรรยากาศในธรรมชาติที่มีอิทธิต่อการสร้างสรรค์เป็นหลัก



ภาพที่ 3.2 ภาพธรรมชาติต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์โดยส่วนรวม



ภาพที่ 3.3 พรรณพืชต่างๆที่นำมาสร้างสรรค์ในเพื่อหารูปทรงในงานศิลปะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 3.4 บรรยากาศในอารมณ์ต่างๆของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

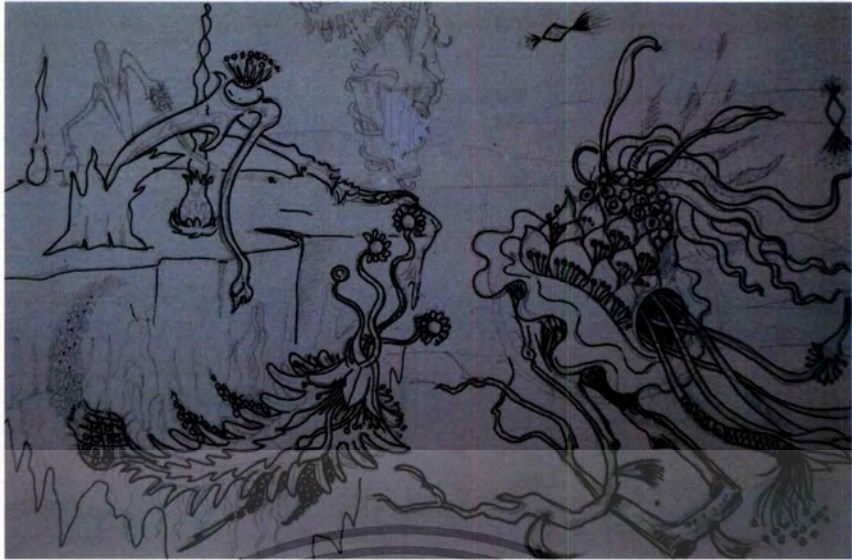
### 3.2 การสร้างภาพร่าง

ข้าพเจ้าเริ่มต้นการสร้างภาพร่างผลงานชุด “ พรรณพฤกษาในจินตนาการ ” โดยการคิดฝันถึงความรู้สึกสร้างจินตนาการที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มาจากพรรณพฤกษาต่างๆ อันเต็มเปี่ยมไปด้วยความแปลกประหลาด มีความลึกลับและเกิดจากสิ่งหนึ่งหลายอย่างมารวมกันเป็นหนึ่งเดียว แต่มีพลังที่ก่อให้เกิดอารมณ์ตามบรรยากาศที่เกิดขึ้นจากทัศนียภาพความฝัน โดยข้าพเจ้าเลือกการใช้สร้างภาพแบบทัศนียภาพ ( Landscape ) ลักษณะเป็นมุมมองกว้าง เพื่อให้มีพื้นที่ให้ความรู้สึกถึงความปลอดโปร่ง อิสระ มีความสุขสบายใจ และใช้เทคนิคสีอะคริลิกเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดภาพที่ชัดเจนและสดใสในเรื่องราวตามสภาพแวดล้อม เพราะเป็นการถ่ายทอดความคิดได้อย่างรวดเร็วและมีรายละเอียดที่ชัดเจนในรูปทรงมาประกอบกับทัศนธาตุ ทำให้เกิดเป็นเอกภาพทั้งทางความคิดและองค์ประกอบ

#### 3.2.1 แบบร่างวิทยานิพนธ์



ภาพที่ 3.5 แบบร่างที่ 1



ภาพที่ 3.6 แบบร่างที่ 2



ภาพที่ 3.7 แบบร่างที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 3.8 แบบร่างที่ 4



ภาพที่ 3.9 แบบร่างที่ 5

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การสร้างผลงานจริง จากภาพร่างที่เป็นต้นแบบ ได้ถ่ายทอดความคิดที่จะนำมาขยายผลงานจริง โดยการปฏิบัติผลงานจริงจะเกิดอารมณ์ที่แตกต่าง จากภาพร่างเพียงเล็กน้อยเพื่อจะถ่ายทอดความคิดที่ได้สร้างขึ้นมากับภาพร่างได้อย่างสมบูรณ์ ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

### 3.3 รูปแบบ

เป็นรูปแบบของงานจิตรกรรม เทคนิคสีอะคริลิก ลักษณะการใช้รูปทรงกึ่งนามธรรม

### 3.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน

3.3.1 การหาข้อมูลได้จากการสัมผัสและถ่ายภาพของพรรณพืชจากทั่วทุกแห่งในธรรมชาติ

3.3.2 ปฏิบัติสร้างภาพผลงานจริงในการสร้างภาพร่างเพื่อให้มีความเหมาะสมบนผ้าใบ โดยการใช้ทัศนคติในการสร้างสรรค์ ซึ่งอาจแบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้

3.3.2.1 การลงสีโดยส่วนรวมให้เป็นพื้นบรรยากาศที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติเกิดขึ้นมาด้วยการใช้สีโทนเป็นคลุมบรรยากาศ เมื่อสีพื้นแห้งจึงใช้ดินสอสีขาวร่างภาพบนผ้าใบแล้วจึงใช้สีระบายทับในรูปทรงที่กำหนด เพื่อเพิ่มความหนาของเนื้อสีให้มีความเป็นพื้นแบบ 2 มิติ

3.3.2.2 ใช้การลงน้ำหนักของสี แสงเงา เพื่อให้เกิดความลึกมีระยะใกล้และไกลตามทัศนียภาพที่เกิดขึ้นจริง

### 3.5 อุปกรณ์

3.4.1 สีอะคริลิก

3.4.2 พู่กันกลมแบน ขนาด 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24

3.4.3 ดินสอสีไม้

3.4.4 ถังพลาสติกใส่สี

3.4.5 ขวดใส่น้ำ

### 3.6 การแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน

ในการสร้างสรรค์ผลงานชุด “ พรรณพฤษภษาในจินตนาการ ” กล่าวคือการเขียนภาพแบบทัศนียภาพต้องอาศัยพื้นที่ที่ต้องมีระยะใกล้และไกลอย่างชัดเจน ขณะที่งานจิตรกรรมนั้นยังมีความเป็นแบนอยู่ จึงขาดความลึกของงานและสมดุลหายไปพอสมควร ต้องลงสีเน้นพื้นผิวและรูปทรงที่ควรจะเด่น รูปทรงตำแหน่งไหนควรจะไกลกว่า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 4

# การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์

### 4.1 การวิเคราะห์ผลงานโดยรวม

ผลงานปฏิบัติงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจที่ข้าพเจ้าได้สัมผัสกับกับธรรมชาติ พรรณพืชต่างๆผสมผสานด้วยจินตนาการจากความรู้สึกส่วนตัวและการสร้างสรรค์ผลงาน จำเป็นต้องแยกรายละเอียดเพื่อการวิเคราะห์เพื่อบอกที่มาของความหมาย ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ดังนี้

- การวิเคราะห์ทัศนธาตุ
- การวิเคราะห์องค์ประกอบ

#### 4.1.1 การวิเคราะห์ทัศนธาตุ

ทัศนธาตุ (Visual Elements) เป็นสื่อสุนทรียภาพที่จะนำมาประกอบกันให้อยู่รวมกันและเกี่ยวเนื่องกันอยู่ เพื่อสื่อความหมายตามแนวเรื่องหรือแนวความคิด จึงต้องจำแนกทัศนธาตุออกเป็นต่างๆ และวิเคราะห์ถึงลักษณะและหน้าที่เฉพาะตัวของแต่ละธาตุ ตลอดจนบทบาทที่ซ้อนกัน และร่วมกันกับธาตุอื่นๆ ในการสร้างรูป ซึ่งผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้มีการใช้ทัศนธาตุที่สำคัญ คือ สี รูปทรง เส้น ที่ว่าง พื้นผิว โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

-รูปทรง (Form) ในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้จะเป็นรูปทรงที่มีโครงสร้างและความหมาย ซึ่งเป็นรูปทรงซึ่งประกอบไปด้วยรูปทรงต่างๆประกอบเข้าด้วยกันหลายรูปทรง ในผลงานสร้างสรรค์ได้นำรูปทรงต่างๆ ได้แก่ ต้นไม้ พืชพรรณหลายพันธุ์ เช่น แคสตัล (พืชเขตร้อน )

แนวความคิดจากรูปทรง รูปทรงที่มาจากธรรมชาติล้วนแล้วแต่มีความหมายอยู่แล้วแต่ในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ได้กำหนดให้รูปทรงเป็นสัญลักษณ์สื่อความหมายดังต่อไปนี้

- รูปทรงของพืช แทนค่า เป็นดอกไม้ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ความงอกงาม ดิน น้ำ ดวงอาทิตย์ และสามารถให้คุณค่าทางจิตใจและให้คุณประโยชน์ทางกายแก่มนุษย์มาโดยตลอดนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีที่มาจากธรรมชาติแล้วนำมาถ่ายทอดในรูปแบบต่างๆ ที่มีความเกี่ยวพัน โดยตรงต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์

- **ลักษณะของรูปทรง** รูปทรงที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

1.2.1 รูปทรงอินทรีย์รูป (Organic Form) มีลักษณะเป็นรูปทรงของพรรณพืชในธรรมชาติ มีโครงสร้างที่ประกอบขึ้นด้วยการขยายตัวและผืนกตัว รูปทรงอินทรีย์รูปในผลงานสร้างสรรค์ของข้าพเจ้า

1.2.2 รูปทรงอิสระ (Free Form) มีลักษณะเป็นรูปทรงที่ไม่ได้จำกัดอยู่ในแบบอินทรีย์รูป แต่เกิดขึ้นอย่างอิสระ รูปทรงอิสระในผลงานสร้างสรรค์ของข้าพเจ้า ได้แก่ เกสรดอกไม้ เถาวัลย์ ดอกไม้ จุลินทรีย์ต่างๆ

- **ทิศทางของรูปทรง** จะมีลักษณะเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากผลงานมีเรื่องราวเกี่ยวกับจินตนาการของสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีอยู่จริงในธรรมชาติอีกด้วย ดังนั้นรูปทรงต่างๆจึงต้องเคลื่อนไหวให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อให้เกิดพลังของความเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นความหมายใหม่ขึ้นมา

- **ที่ว่าง (Space)** จะเป็นพื้นที่ว่างที่แสดงมิติของภาพที่เกิดจากวิธีการจัดกรรมกันโดยนำเอารูปทรง พื้นผิว เส้น เพื่อให้เกิดจังหวะของพื้นที่ว่างที่เกิดขึ้น โดยทัศนธาตุที่แตกต่างกัน

- **สี (Color)** เป็นการใชสีที่มีที่มาจากธรรมชาติ เช่น บรรยากาศที่ใชสีเขียว สีฟ้า สีม่วงบ่งบอกความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ สงบร่มเย็นเพื่อให้เกิดการสอดประสานไปหากันของสีเป็นไปอย่างกลมกลืนไม่ขัดแย้งกันมากนัก

- **พื้นผิว (Texture)** พื้นผิวที่เกิดขึ้นในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้เกิดขึ้นจากพื้นผิวภายในความรู้สึกส่วนตัวที่ชื่นชอบ เช่น พื้นผิวที่มีความสงบนิ่งด้วยบรรยากาศที่เย็นสบายและมีความหนักแน่น

- **เส้น (Line)** ผลงานสร้างสรรค์จะประกอบเส้นที่แกนของโครงสร้างประกอบเป็นรูปทรงและเส้นที่แสดงความรู้สึกเฉพาะในแต่ละรูปทรง เส้นต่างๆล้วนแล้วแต่แสดงอารมณ์ที่แตกต่างกันออกไป ในผลงานสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าที่แสดงอารมณ์ต่างๆมีดังต่อไปนี้

1.8.1 เส้น โค้งเป็นเส้นที่แสดงทิศทางหลักในผลงานเพราะเป็นเส้นที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกนุ่มนวล สนุกสนาน เช่น รูปทรงหลักของผลงานที่มีความเป็นเด่นอย่างชัดเจน

1.8.2 เส้นเฉียงที่เอนไปทางเดียวกัน เป็นความเคลื่อนไหว ความมีชีวิต

1.8.3 เส้นแนวนอนแสดงอารมณ์ของความราบเรียบ สงบ อบอุ่น ผ่อนคลาย

- **น้ำหนัก** เป็นสิ่งสำคัญในงานที่ต้องสอดคล้องระหว่าง สีกับรูปทรง เพื่อใช้สีชุดวรรณะเย็นให้มีความกลมกลืน อารมณ์ที่ดูสนุกสนานและเคลื่อนไหวอย่างมีอิสระ

#### 4.1.2 สัญลักษณ์ (Symbolic)

รูปทรงที่เป็นสัญลักษณ์ทางความคิด ได้แก่

ดอกไม้	สัญลักษณ์	ความสูงส่ง งดงาม อ่อนหวาน
ต้นไม้	สัญลักษณ์	ความเจริญเติบโตแข็งแรงและมั่นคง
เซลล์พืช	สัญลักษณ์	จุลินทรีย์เล็กๆที่อาศัยอยู่ในเยื่อหุ้มของพืช

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

#### 4.1.3 การแสดงออก ( Expression )

ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้มีการแสดงออกในกระบวนแบบศิลปะแนวแฟนตาซี (Fantasy) ด้วยการสำแดงพลังอารมณ์ที่พิศวง โครงสร้างที่มีความเป็นเอกภาพรวมถึงการใช้สัญลักษณ์ทางความคิด

#### 4.1.4 องค์ประกอบ (Composition)

โครงสร้างหลักขององค์ประกอบเน้นการจัดวางที่ใช้พื้นฐานขององค์ประกอบศิลป์เป็นส่วนใหญ่ ที่มี จุดเด่น จุดรอง ระยะใกล้และไกล ในหัวข้อนี้จะเป็นการวิเคราะห์ผลงานเป็นรายชิ้น

### 4.2 การวิเคราะห์ผลงานรายชิ้น

จากการวิเคราะห์ให้เห็นภาพโดยรวมของการสร้างสรรค์ ในหัวข้อนี้จะเป็นการวิเคราะห์ผลงานเป็นรายชิ้น

#### 4.2.1 ผลงานชิ้นที่ 1

โครงสร้างภาพของรูปทรงเป็นเส้นแนวโค้งที่ทับซ้อนกัน ไปด้วยเกือบทั้งหมดเพื่อแสดงถึงความกลมกลืนเป็นอันหนึ่งเดียวกัน ไม่ขัดแย้งมากนัก พื้นผิวของรูปทรงและบรรยากาศสร้างด้วยการจุดซ้ำๆ บนรูปทรงและบรรยากาศให้มีความกลมกลืนและสมดุลเคลื่อนไหวสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง

#### 4.2.2 ผลงานชิ้นที่ 2

โครงสร้างหลักจะมีจุดเด่นที่อยู่ข้างหน้าถึง 2 ตำแหน่งเพื่อทดลองในการวางองค์ประกอบในรูปแบบที่ใกล้เคียงกับผลงานชิ้นที่ 1 และเพิ่มความสดของบรรยากาศยามเย็นให้มีอารมณ์มากขึ้น โดยใช้โทนสีส้มม่วง ลดเทคนิคการจุดมาใช้ในรูปทรงเท่านั้น โดยรูปทรงทั้ง 2 ด้านหน้าต้องการให้มีความสัมพันธ์ตอบรับกันด้วยเส้นที่พุ่งเข้าหากัน

#### 4.2.3 ผลงานชิ้นที่ 3

ใช้ข้อมูลภาพเดียวกับผลงานชิ้นที่ 2 แต่เน้นความเข้มข้นของบรรยากาศมากขึ้น ภาพรูปทรงของของพืช ต้นไม้ มีลักษณะคล้ายคนมากขึ้นซึ่งเป็นโครงสร้างหลักที่ทำหน้าที่ตอบรับกับความรุนแรงของบรรยากาศด้วยชุดโทนีแดงสลับม่วงเข้มเกือบดำโดยใช้รูปทรงรองใช้สีคู่ตรงข้ามลดความกระด้างของภาพเพื่อให้รูปทรงมีความสนุกมากขึ้น สอดคล้องกับพื้นที่ว่างจังหวะทิศทางของรูปทรงในแต่ละตำแหน่งให้มีความลงตัวมากที่สุด

#### 4.2.4 ผลงานชิ้นที่ 4

ใช้โครงสร้างที่แตกต่างจากผลงานที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิง โดยเพิ่มรูปทรงของสิ่งมีชีวิตมากขึ้นแต่ลดขนาดให้เล็กลงกระจายอยู่ไปทั่วทั้งภาพแล้วรูปทรงใหญ่ถูกนำไว้ด้านหลัง ใช้จินตนาการจากธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น เช่น พื้นน้ำทะเลที่ยกลอยขึ้นเหนือฟ้า โครงสร้างมีความใกล้เคียงกับผลงานชิ้นที่ 1 คือ ชุดโทนีฟ้า น้ำเงินสลับเขียว เพื่อแสดงให้มีอารมณ์ผ่อนคลาย สบายต่อสายตาและปลอดภัยไปอย่างมาก

ขึ้น โดยผลงานชิ้นนี้จะเน้นความมีระยะใกล้ไกลได้อย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับผลงานชิ้นที่ 3 เพื่อลดปัญหาการใช้พื้นที่ว่างที่มีมากเกินไป

#### 4.2.5 ผลงานชิ้นที่ 5

โครงสีโดยรวมจะสอดคล้องกับผลงานชิ้นที่ 3 แต่การจัดวางองค์ประกอบจะคล้ายภาพชิ้นที่ 4 นำหนักเข้มอ่อนให้มีความสัมพันธ์กันเกิดเป็นจังหวะการเคลื่อนไหวของรูปทรงทั่วผิวหน้าของภาพ ผลงานชิ้นที่เน้นการจัดภาพเพื่อแสดงความรู้สึกผ่าน โครงสร้างทางกึ่งนามธรรมเป็นสำคัญ โดยซ่อนเรื่องราวแรงบันดาลใจทั้งหมดลงในภาพนี้ แสดงออกถึงความสนุกสนานแต่ในขณะเดียวกันก็มีการแสดงพลังทางอารมณ์ของสิ่งมีชีวิตมากขึ้นด้วยเส้นที่คดโค้งไปมา

### 4.3 การวิเคราะห์โครงสร้างองค์ประกอบ

นำผลงานจำนวน 2 ชิ้น เพื่อมาวิเคราะห์ในเชิงลึกถึงโครงสร้างองค์ประกอบที่ให้ผลทางสายตาของผู้ที่ศึกษาอันจะนำไปสู่กระบวนการรับรู้ทางอารมณ์ต่อไป ได้แก่

4.3.1 ภาพพรรณพฤกษาในจินตนาการ หมายเลข 3. 2551 สีอะคริลิกบนผ้าใบ. 150x200 ซม.

4.3.2 ภาพพรรณพฤกษาในจินตนาการ หมายเลข 4. 2551 สีอะคริลิกบนผ้าใบ. 180x200 ซม.



ภาพที่ 4.1 แสดงโครงสร้างองค์ประกอบหลัก

โครงสร้างหลักประกอบด้วยรูปทรงวงกลมวางทับซ้อนกัน เพื่อแสดงการจัดวางองค์ประกอบที่แน่นอน กำหนดรูปทรงหลัก (หมายเลข 1) และรูปทรงรอง (หมายเลข 2) และองค์ประกอบที่ไกลออกไปตามทิศทางของรูปทรงเล็ก (หมายเลข 3)



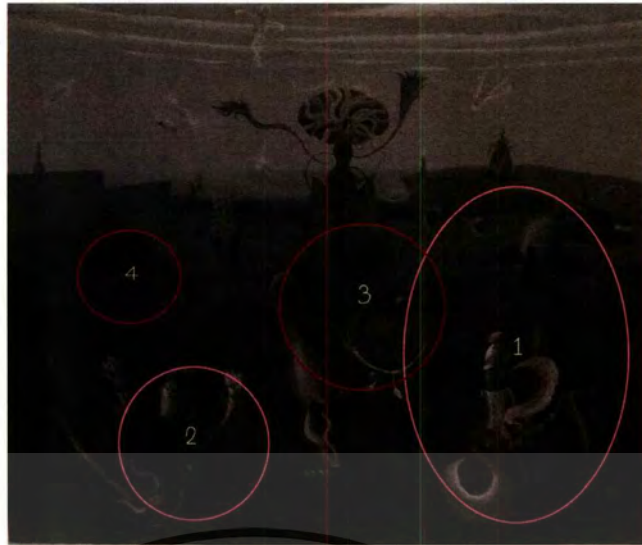
ภาพที่ 4.2 แสดงโครงสร้างทิศทาง

จากโครงสร้างที่เรียบง่ายนำหน้าอ่อนแก่ทำให้เกิดทิศทางเคลื่อนไหวทางสายตาอย่างต่อเนื่อง ซับซ้อน โดยมีรูปพีชใหญ่ที่ถูกกลืนไปกับบรรยากาศมืดเป็นรูปทรงหลักนำสายตาของผู้ชม เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



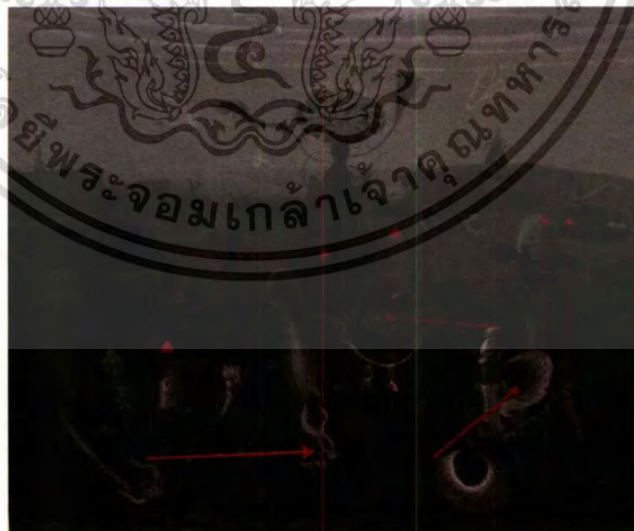
ภาพที่ 4.3 แสดงจังหวะน้ำหนักอ่อนแก่

ภาพนี้มีการใช้น้ำหนักและเน้นไปทางมืดเข้มแต่แสงสว่างน้อยเพื่อเพิ่มความรู้สึกต่ออารมณ์ให้สอดคล้องกับบรรยากาศ แล้วตำแหน่งน้ำหนักสว่างของรูปทรง (ตำแหน่ง A) น้ำหนักสว่างรองลงมาอยู่ในบรรยากาศที่ไกลออกไป (ตำแหน่ง B) เอกภาพของงานชิ้นนี้จึงเป็นเอกภาพที่เกิดความกลมกลืนของบรรยากาศ น้ำหนัก สีและทิศทางการเคลื่อนไหวขององค์ประกอบ



ภาพที่ 4.4 แสดงโครงสร้างองค์ประกอบหลัก

รูปทรงหลัก โครงสร้างหลักประกอบด้วยรูปทรงวงกลมวางทับซ้อนกัน เพื่อแสดงการจัดวางองค์ประกอบที่แน่นอนแต่แปรเปลี่ยนด้วยใช้รูปทรงที่เล็ก กำหนดรูปทรงหลัก (หมายเลข 1) และรูปทรงรอง (หมายเลข 2) และองค์ประกอบที่ไกลออกไปตามทิศทางของรูปทรงเล็ก (หมายเลข 3) ส่วนรูปทรงที่ไกลออกไปตามทิศทางขององค์ประกอบ (หมายเลข 4)



ภาพที่ 4.5 แสดงโครงสร้างทิศทาง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ทิศทางของเส้นแสดงให้เห็นถึงทิศทางที่ไปในทางเดียวกันไม่มีความขัดแย้งของรูปทรงเกิดขึ้น เพื่อเป็นการจัดวางอย่างเรียบง่าย เข้าใจง่ายต่อผู้ชม

#### 4.4 สรุปผลการวิเคราะห์

วิทยานิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้ามองเห็นนัยยะที่สำคัญในการสร้างสรรค์ที่สรุปได้ คือ

1. การจินตนาการโดยการผสมผสานเรื่องราวต่างๆเข้าด้วยกัน อาจจะทำให้แง่มุมขององค์ประกอบ แต่การถ่ายทอดอารมณ์ขณะปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่ตนรู้สึกอยากให้เป็นตามนั้น
2. การให้ความสำคัญต่อการแสดงออกทางศิลปะ สร้างสรรค์ตามความจำเป็นทางอารมณ์และความรู้สึกภายใน โดยใช้เส้นโค้งของธรรมชาติถ่ายทอดออกผ่านทางรูปทรง เป็นการสร้างสรรค์ที่ข้าพเจ้าค้นพบว่าให้ความพึงพอใจมากที่สุด เช่น ภาพผลงานชิ้นที่ 3 , 4 , 5
3. การใช้ประสบการณ์เฝ้ามองธรรมชาติอยู่ทุกวันทำให้ผลต่อความรู้สึกในขณะปฏิบัติงานมีสูงมากเป็นอย่างยิ่ง เช่น ภาพผลงานชิ้นที่ 1, 2, 3

กล่าวโดยภาพรวม ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้เป็นการแสดงออกโดยอาศัยหลักของความกลมกลืนเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชุดสี วรรณะที่ใกล้เคียงกัน การจัดวางองค์ประกอบซึ่งสอดคล้องกับจินตนาการทางความรู้สึก ทำให้ข้าพเจ้าพึงพอใจในผลที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่ของตน มีความสุขและผ่อนคลายในการทำงาน เกิดความมั่นใจในแนวทางการสร้างสรรค์ของตนเองต่อไปในอนาคต



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 4.7 พรรณพฤกษาในจินตนาการ หมายเลข 1.2551 สีอะคริลิกบนผ้าใบ. 150x180 เซนติเมตร.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



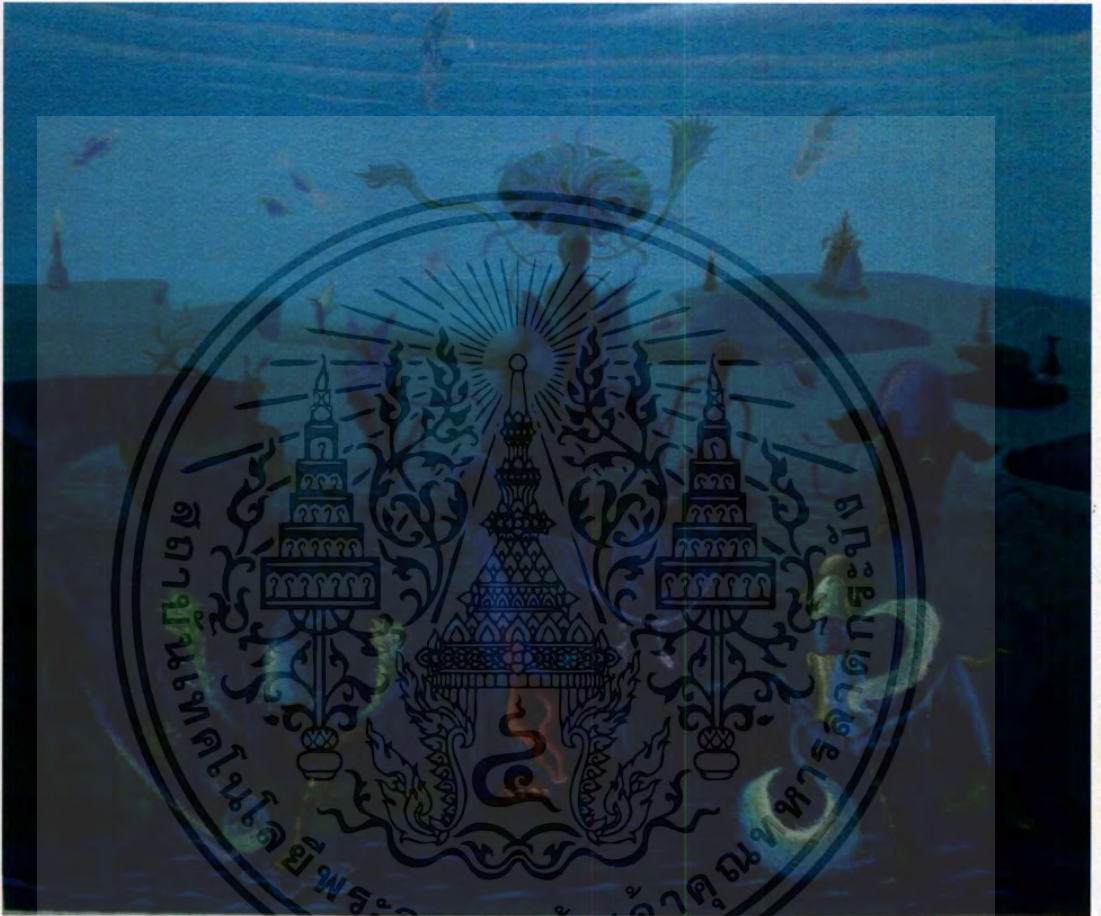
ภาพที่ 4.8 พระรณพฤษยาในจินตนาการ หมายเลข 2.2551 สีอะคริลิกบนผ้าใบ. 150x210 เซนติเมตร.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 4.9 พรรณพฤษชาในจินตนาการ หมายเลข 3.2551 สีอะคริลิกบนผ้าใบ. 150x200 เซนติเมตร.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 4.10 พรรณพฤกษาในจินตนาการ หมายเลข 4.2551 สีอะคริลิกบนผ้าใบ. 180x200 เซนติเมตร.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 4.11 พรรณพฤกษาในจินตนาการ หมายเลข 5.2551 สีอะคริลิคบนผ้าใบ. 180x230 เซนติเมตร.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 5

# สรุปผลการสร้างสรรค์และข้อเสนอแนะ

ผลงานศิลปกรรมในวิทยานิพนธ์ชุดนี้สร้างสรรค์ขึ้นจากภายใต้หัวข้อเรื่อง พรรณพฤษภษาในจินตนาการ ได้รับแรงบันดาลใจจากความงดงามในธรรมชาติ ที่มีทั้งพันธุ์พืช ต้นไม้ สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่คึกคักได้ประโยชน์จากธรรมชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหลักต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและพรรณพฤษภษายังเป็นต้นไม้ที่มีความสำคัญในการหล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตอีกทั้งเป็นหัวใจที่ทำให้เกิดฤดูกาลต่างๆ แต่มนุษย์ทุกยุคทุกสมัยให้ความสำคัญเอาใจใส่ต่อธรรมชาติ ต้นไม้ ใบหญ้า พืชผลต่างๆ จึงอยากสะท้อนถึงความงดงามของธรรมชาติที่มีมลเสน่ห์ผ่านผลงานวิทยานิพนธ์ที่ข้าพเจ้ารู้สึกและประทับใจเป็นอย่างมากผสมผสานด้วยจินตนาการและประสบการณ์ที่ผ่านมาโดยข้าพเจ้ามีความสนใจในรูปทรงที่มาจากธรรมชาติเพราะตัวข้าพเจ้าเป็นคนชอบธรรมชาติและสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ทำให้เกิดความรู้สึกของการเคลื่อนไหวที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในพันธุ์พืช แต่ดูมันคง สม่่าเสมอ ข้าพเจ้าจึงศึกษาและค้นคว้าหาต้นแบบรูปทรงของพันธุ์ไม้ในธรรมชาติที่มีความแปลกและพิสดาร โดยเฉพาะรูปทรงที่มีความเป็นปริมาตรและมีจังหวะที่สลับซับซ้อนแปลกตาอย่าง เซลล์พืช และ พื้นผิวของพันธุ์ไม้ต่างๆ รูปทรงที่มีที่มาจากธรรมชาตินี้ ทำให้ข้าพเจ้าเกิดแนวคิดที่ต้องการให้เห็นถึงความงามและความลึกซึ้งของธรรมชาติที่มีความเป็นอิสระ หลายแง่มุมที่พิเศษนั้นล้วนส่งผลให้เกิดความประทับใจในธรรมชาติยิ่งขึ้น

ในการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าแม้จะเป็นเรื่องของความประทับใจในธรรมชาติของพรรณพฤษภษาต่างๆ มุ่งแสดงออกตามความรู้สึกของตนเองและค้นหาวิธีการสร้างสรรค์เฉพาะตัวเป็นสำคัญ แต่กระบวนแบบ (Style) ของผลงานมีความใกล้เคียงและสอดคล้องกับการสร้างสรรค์ของกลุ่มศิลปินในอดีตและปัจจุบันอยู่บางประการ กลุ่มศิลปินหรือลัทธิศิลปะ เหนือจริง Surrealism Art ซึ่งลัทธินี้มีแนวทางประการหนึ่งที่สอดคล้องกันคือ การจัดวางองค์ประกอบที่เหนือจริง และบรรยากาศที่มาจากธรรมชาติ

นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้รับอิทธิพลการสร้างสรรค์ที่เป็นแบบอย่างให้ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวข้องกับ การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุดนี้ 2 คน คือ Savadol Dali และ ศิลปินไทย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ผลงานของศิลปินในอดีตและปัจจุบันทั้ง 2 นี้ เป็นแบบอย่างและขยายความคิดข้าพเจ้าคนละแง่มุม ซึ่งแต่ละแง่มุมที่รับอิทธิพลมาไม่ได้นำมาใช้โดยตรง แต่นำมาปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับอุปนิสัย ความชอบ และทักษะพื้นฐานของตนเอง กระบวนการสร้างสรรค์เริ่มจากการหาข้อมูลจากธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริง ด้วยการศึกษาดูภาพถ่าย หนังสือสารคดีทางธรรมชาติ มาเป็นจุดเริ่มต้นทางความคิดและทำการวิเคราะห์ภาพข้อมูลเหล่านั้นจึงสังเคราะห์ให้เป็นไปตามอารมณ์ ความรู้สึกที่ใช้จินตนาการแสดงออกมา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างนี้ได้นำมาขยายสร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรม กรรมวิธีสีอะคริลิกบนผ้าใบ ผ่านรูปทรงและบรรยากาศตามความรู้สึกของข้าพเจ้า เช่น ต้นไม้ประกอบกับพันธุ์พืช เพื่อแสดงถึงพลังที่เกิดขึ้นจากจินตนาการด้วยความรู้สึกประทับใจ ในกระบวนแบบ (Style) ศิลปะแนวเซอเรียลลิสม์ ผลงานแสดงถึงความประทับใจ ผ่อนคลาย หนักแน่น ลึกลับ และปลอดโปร่งเป็นไปตามสถานการณ์ของโครงสร้างในแต่ละภาพนั้นๆ

จากแรงบันดาลใจเกิดจากความประทับใจในความงดงามและความอ่อนหวานของพรรณพืชต่างๆ ในธรรมชาติ โดยนำมาสร้างจินตนาการให้เกิดรูปทรงใหม่จากจิตใต้สำนึก และความรู้สึกส่วนตัวในเชิงบวก เป็นการแสวงหาโลกภายในเพื่อต้องการยึดเหนี่ยวจิตใจ โดยปราศจากความวุ่นวายของสิ่งแวดล้อมในเมืองปัจจุบันที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ในทุกวันนี้ ทำให้เกิดผลงานวิทยานิพนธ์ศิลปะจำนวน 5 ภาพ ตามวัตถุประสงค์ที่น่าพอใจ เป็นการเรียนรู้และทดลองค้นหาเทคนิคต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง สิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือ การค้นพบแนวทางการสร้างสรรค์ที่สามารถพัฒนาสืบเนื่องต่อไปและอาจจะเป็นแนวทางแก่นักเรียน นักศึกษาศิลปะเชิงบวกของธรรมชาติ อันจะเป็นการขยายขอบเขตการสร้างสรรค์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

#### ข้อเสนอแนะ

ประสบการณ์ที่ได้รับจากการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุดนี้มีข้อเสนอแนะแก่ผู้สนใจการสร้างสรรคโดยใช้เรื่องราวของจินตนาการ ไปเป็นข้อคิด ดังนี้

การสร้างสรรคที่ใช้เรื่องความประทับใจจากธรรมชาติร่วมสมัย ซึ่งเป็นเรื่องที่เกินการรับรู้ของผู้ชมแต่ศิลปินต้องการถ่ายทอดถึงความเป็นศิลปะให้มากที่สุด อาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องแต่คุณค่าของความเป็นศิลปะนั้นออกมาอย่างชัดเจนสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาถึงเรื่องความเป็นศิลปะคืออะไร และต้องการโน้มน้าวจิตใจของผู้ชมเริ่มสนใจธรรมชาติให้มีส่วนร่วมคล้อยตามไปกับผลงานของศิลปิน การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแนวนี้ศิลปินต้องวางองค์ประกอบ น้ำหนัก ให้การแสดงผลออกทางศิลปะมีความเหมาะสมและสมดุล

กระบวนการแสดงออกที่เน้นหนักไปในการใช้บรรยากาศที่หนักแน่นและปลอดโปร่ง ศิลปินต้องศึกษาถึงการวางแผนทำงานล่วงหน้า จัดลำดับขั้นตอนให้ชัดเจนแล้วทำงานโดยมีสติ ใช้ปัญญาในการทำงานศิลปะให้มีความสุขมากที่สุด สำนึกในตนเองในสิ่งที่ตนกระทำ ข้าพเจ้าหวังว่า หากมีผู้สนใจนำไปเป็นข้อคิดจะยังมีประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์สืบไปไม่มากนัก

## บรรณานุกรม

- กัจจกร สุนพงษ์ศรี. 2528. ศิลปะสมัยใหม่. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.  
 คณะจัดทำ. 2531. พรรณไม้สวนหลวง ร.9 เล่ม 2. อัมรินทร์พริ้นติ้ง.  
 จิระพัฒน์ พิตรปรีชา. 2545. โลกศตวรรษที่ 20. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ.  
 ชลูด นิ่มเสมอ. 2531. องค์ประกอบของศิลปะ. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.  
 ดร. นิจศิริ เรืองรังสี. สมุนไพรไทย. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : พีเฮลท์ดี  
 น.ณ. ปากน้ำ. หลักการใช้สี พิมพ์โดย : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช .  
 ประเสริฐ สีรัตน์. จิตรกรรม. พิมพ์โดย : โอ เอส พริ้นติ้งเฮาส์.  
 เศรษฐมนตร์ กาญจนกุล. 2550. ร้อยพรรณพฤกษา แคตตาล็อก. กรุงเทพฯ : เศรษฐศิลป์ .  
 สงวน รอดบุญ. 2533. ทัศนศึกษางานศิลปะตะวันตก. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.  
 Fine Art magazine ฉบับที่ 4 พิมพ์โดย โชตนาพริ้นท์ เชียงใหม่.  
 Art : 21 Art in twenty first century. 3 ผู้จัดทำ. Marybeth Sollins, Wesley Miller. พิมพ์  
 โดย Harry N. Abram, Inc.  
 Nevill Drury “Images 2 Contemporary Australian Painting” พิมพ์โดย Kyodo  
 Singapore.

## ประวัติผู้เขียน

พงศกร ฉิ่งกังวาลชัย

เกิด 14 พฤศจิกายน 2526 กรุงเทพฯ

การศึกษา - วิทยาลัยช่างศิลป์ ลาดกระบัง

- คณะศิลปกรรมศาสตร์ (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู่ 26/177 ม.ถนนอมมิตรพาร์ค ซ.วัชรพล ถ.รามอินทรา แขวง ท่าแร้ง เขตบางเขน กทม 10230

โทร 083-896-6601 Email. [si\\_gum47@hotmail.com](mailto:si_gum47@hotmail.com)

การแสดงผลงาน

- การแสดงผลงาน ศิลปกรรมภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 ณ.หอศิลป์วัฒนธรรมภาคตะวันออก จ.ชลบุรี
  - การแสดงผลงาน The Third Exhibition of Arts , มหาวิทยาลัยดัลลาส สาธารณรัฐประชาชนจีน
  - การแสดงผลงานอมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 3 ณ. หอศิลป์แห่งชาติ เจ้าฟ้า
  - การแสดงจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 29 ณ. หอศิลป์พระบรมราชินีนาถ ธนาคารกรุงเทพ
  - การแสดงผลงานวิถีชุมชนไทยพวน- ไทยยวน จ.สุโขทัย ณ. On Art Gallery
- เกียรติประวัติ
- ได้รับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ประจำปี 2551

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้