

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

จินตภาพจากธรรมชาติ

Nature Image



T121005

กฤษณะ บัวทอง

KIDSANA BUATONG

เลขหมู่.....  
เลขทะเบียน 121005  
วัน,เดือน,ปี- 5 ธ.ค. 2555

b.....  
i.....

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร


ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


ปีการศึกษา 2553 - 2554

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

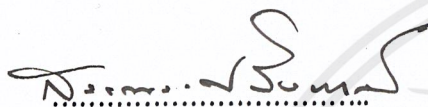
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติให้ศิลป  
นิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

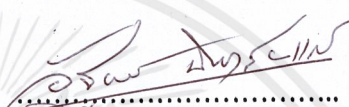
  
.....คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

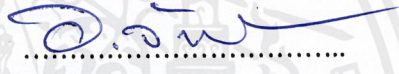
  
.....  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิกร คงคา)

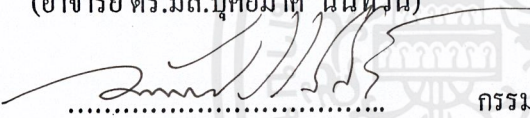
ประธานกรรมการ

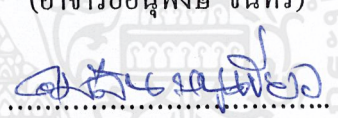
  
.....กรรมการ  
(รองศาสตราจารย์สรณรงค์ สิงหนณี)

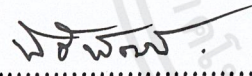
  
.....กรรมการ  
(อาจารย์อัฐพร นิมมาลัยแก้ว)

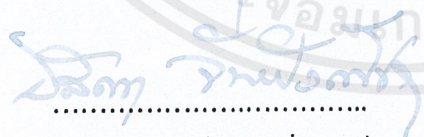
ดร.สม.ล. บศุขมาศ ไน้ทวี่  
.....กรรมการ  
(อาจารย์ ดร.มล.บศุขมาศ ไน้ทวี่)

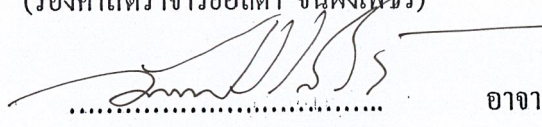
  
.....กรรมการ  
(อาจารย์อนุพงษ์ จันทร)

  
.....กรรมการ  
(อาจารย์จันทร์ปภัสสร มณีรัตน์)

  
.....กรรมการ  
(อาจารย์คมสัน หนูเขียว)

  
.....กรรมการ  
(อาจารย์นิธิพัฒน์ หอยสังข์ทอง)

  
.....กรรมการและเลขานุการ  
(รองศาสตราจารย์อลิตา จันผิงเพชร)

  
.....อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์  
(อาจารย์จันทร์ปภัสสร มณีรัตน์)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อศิลปนิพนธ์	จินตภาพจากธรรมชาติ
	Nature Image
ชื่อ	นายกฤษณะ บัวทอง
สาขาวิชา	จิตรกรรม
คณะ	สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา	2553 - 2554
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์จันทร์ปภัสสร มณีรัตน์

## บทคัดย่อ

ข้าพเจ้ามีแนวคิดเป็นการเปรียบเทียบเรื่องราวและเนื้อหาที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังความงามที่ธรรมชาติเป็นผู้สร้าง เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำรงอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขระหว่างสิ่งมีชีวิตกับธรรมชาติ ข้อมูลทั้งหมดนี้ข้าพเจ้าได้นำมาจากประสบการณ์ที่ได้มาจากธรรมชาติและนำมาผ่านเป็นขบวนการสร้างสรรค์ผลงานในชุดดังกล่าวมีการได้รับอิทธิพลจากการสร้างสรรค์ผลงานมาจากธรรมชาติทั้งในเรื่องของโครงสร้างภายในและภายนอกและอิทธิพลของสีทั้งจากธรรมชาติและวิเคราะห์ในทางทฤษฎี นอกจากนี้ยังได้รับอิทธิพลจากศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องของศิลปินมาเป็นแบบในการสร้างสรรค์และศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ขยายความคิด ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในระดับต่อมา ภาพร่างได้ร่างเป็นแบบคร่าวๆอย่างไม่ละเอียด มีการคิดค้นทำในหลายรูปแบบของภาพร่าง ทั้งร่างด้วยดินสอและเกรยองจึงทำให้ภาพร่างนั้นออกมาหลากหลายให้นำมาเลือกสรรค์เป็นผลงานที่ขยายเป็นงานจริงที่สะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์และความรู้สึกของการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงตามจินตนาการ โดยข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมชุดนี้แสดงออกด้วยการใช้รูปแบบงานลักษณะ 2 มิติ ที่ได้ใช้เทคนิคเฉพาะตัวจัดวางองค์ประกอบอย่างอิสระ จากข้อมูลที่ได้นำมาสร้างสรรค์แนวความคิดและกรรมวิธีทางจิตรกรรมที่มีลักษณะเฉพาะตัว ทำให้เกิดเป็นผลงานศิลปวิทยานิพนธ์จำนวน 4 ชิ้น รูปแบบงานศิลปะสี่ผสมเป็นการค้นพบแนวทางการสร้างสรรค์ที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวและสามารถพัฒนาสืบเนื่องในระดับต่อไปได้

# กิตติกรรมประกาศ

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์จากอาจารย์ จันทร์ปภัตสรณ์ มณีรัตน์ อาจารย์ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์ที่กรุณาให้คำแนะนำตรวจสอบ และแก้ไขจนศิลปนิพนธ์สำเร็จลุล่วง สมบูรณ์ ตลอดจนคณาจารย์ภาควิชาจิตรศิลป์ที่กรุณาให้คำวิจารณ์ แนะนำแนวทางในการสร้างสรรค์ ผลงานศิลปนิพนธ์ ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์

ขอนอบน้อมรำลึกถึงพระคุณของนางสุภาวดี บัวทอง ผู้เป็นมารดาที่คอยสั่งสอนให้เป็นผู้ที่ รักและใฝ่ในความรู้อ และคอยให้กำลังใจตลอดจนอิสระทางการศึกษาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

ขอขอบพระคุณบริษัทบ้านศิลปะและบุคคลที่เป็นที่รักทุกท่าน ที่คอยให้กำลังใจ คอย ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ หน้าที่ดีตลอดมา

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ที่จะอำนวยประโยชน์ต่อการศึกษาใน ด้านต่างๆ ข้าพเจ้าขอมอบความดีนั้นแก่ผู้ที่มีพระคุณทุกท่าน

กฤษณะ บัวทอง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญภาพประกอบ	ง
<b>บทที่ 1 บทนำ</b>	1
ความสำคัญของโครงการ.....	1
วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	2
ขอบเขตของโครงการ.....	2
<b>บทที่ 2 ที่มาและแนวความคิดสร้างสรรค์</b>	3
ที่มา.....	3
อิทธิพลที่ได้รับหรืองานศิลปะที่เกี่ยวข้อง.....	3
แนวความคิดสร้างสรรค์.....	9
<b>บทที่ 3 วิธีการดำเนินการสร้างสรรค์</b>	10
ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง.....	10
กระบวนการสร้างผลงานศิลปะ.....	15
<b>บทที่ 4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์</b>	17
วิเคราะห์ทัศนธาตุ.....	17
วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบ.....	21
<b>บทที่ 5 บทสรุป</b>	25
บรรณานุกรม	26
ภาพผลงานศิลปะ	27
ประวัติผู้เขียน	32

# สารบัญภาพประกอบ

รูปที่	หน้า
1. ภาพประกอบข้อมูล	4
2. ภาพอิทธิพลและผลงานศิลปะที่เกี่ยวข้อง	6
3. ภาพประกอบภาพร่างและพัฒนาภาพร่าง	11
3.1 ภาพร่างชุดที่ 1	11
3.2 ภาพร่างชุดที่ 2	12
3.3 ภาพร่างชุดที่ 3	13
3.4 ภาพร่างชุดที่ 4	14
4. ภาพประกอบการวิเคราะห์ทัศนธาตุ	15
4.1 รูปทรง (Form)	17
4.2 สี (Color)	18
4.3 น้ำหนัก (Volume)	18
4.4 เส้น (Line)	19
4.5 พื้นผิว (Texture)	19
4.6 พื้นที่ว่าง (Space)	20
5. ผลงานศิลปะ	28
ชั้นที่ 1	28
ชั้นที่ 2	29
ชั้นที่ 3	30
ชั้นที่ 4	31

# บทที่ 1

## บทนำ

จากการเฝ้าสังเกตและพบเจอสัมผัสกับธรรมชาติทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกปลั่งความเร็นลับต่าง ๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติผสมผสานกับความเชื่อจากเรื่องเล่า วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น ปราภฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติ ซึ่งถือว่าเป็นปราภฏการณ์ มักจะดำเนินไปภายใต้สภาวะอันเหมาะสมที่ประสานสอดคล้องกัน อีกทั้งเรื่องของบรรยากาศที่เกิดขึ้นในธรรมชาติในช่วงเวลาต่าง ๆ ยังส่งผลต่อความรู้สึก และการรับรู้ของสิ่งมีชีวิตจากความเชื่อเรื่องพญานาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังมีตำนานเรื่องพญานาคอย่างแพร่หลาย ชาวบ้านในภูมิภาคนี้มักเชื่อกันว่าพญานาคอาศัยอยู่ในแม่น้ำโขง หรือเมืองบาดาล และเชื่อกันว่าเคยมีคนเคยพบรอยพญานาคขึ้นมาในวันออกพรรษาโดยจะมีลักษณะคล้ายรอยของงูขนาดใหญ่ลักษณะของพญานาคตามความเชื่อในแต่ละภูมิภาคจะแตกต่างกันไป แต่พื้นฐานคือพญานาคนั้นมีลักษณะตัวเป็นงูตัวใหญ่มีหงอนสีทองและตาสีแดง เกล็ดเหมือนปลา มีหลายสีแตกต่างกันไปตามบารมี บ้างก็มีสีเขียว บ้างก็มีสีดำ หรือบ้างก็มี 7 สี เหมือนสีของรุ้ง และที่สำคัญคืออนาคตระกฏธรรมดจะมีเศียรเดียว แต่ระกฏที่สูงขึ้นไปนั้นจะมีสามเศียร ห้าเศียร เจ็ดเศียรและเก้าเศียร นาคจำพวกนี้จะสืบเชื้อสายมาจาก พญาเสนาคราช (อนันตนาคราช) ผู้เป็นบัลลังก์ของพระวิษณุনারายณ์ปรมนาท ฤ กษิยรสมุทร อนันตนาคราช นั้นเล่ากันว่ามิกายใหญ่โตมหึมามีความยาวไม่สิ้นสุด มีพันศีรษะ พญานาคนั้นมีทั้งเกิดในน้ำและบนบก เกิดจากครรภ์และจากไข่ มีอิทธิฤทธิ์ สามารถบันดาลให้เกิดคุณและโทษได้

### ความสำคัญของโครงการ

ความเร็นลับที่ซ่อนตัวอยู่ภายในปลั่งของธรรมชาติ ข้าพเจ้ารู้สึกและรับรู้ถึงอารมณ์ของบรรยากาศในยามค่ำคืนที่มีแสงตกกระทบ และสะท้อนผ่านบรรยากาศที่มองไม่เห็นทำให้เกิดภาพตามจินตนาการต่าง ๆ และรับรู้ถึงความเคลื่อนไหวในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ช่วงเวลานั้น ๆ ซึ่งเป็นความประทับใจส่วนตัวของข้าพเจ้าทำให้เกิดจินตนาการและความสนใจในการศึกษาเนื้อหาเรื่องราวดังกล่าว เพื่อถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานการสร้างสรรค์ทางศิลปะจึงสะท้อนให้เห็นถึงปลั่งความงามของสังขรรณแห่งชีวิตที่ธรรมชาติเป็นผู้สร้างสรรค์ เพื่อให้มนุษย์หันกลับมาตระหนักถึงความสำคัญของการดำรงอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มิใช่เฉพาะเพียงการดำรงอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เท่านั้น แต่รวมไปถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ

## วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อศึกษาค้นหาแนวทางการสร้างสรรค์งานศิลปะที่มีลักษณะเฉพาะตัวได้
2. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานในลักษณะศิลปะสื่อผสม (Mix Media) ในรูปแบบลักษณะนามธรรม ออกมาเป็นรูปแบบผลงาน 2 มิติ
3. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่สื่อถึงอารมณ์ ความรู้สึก ที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ โดยใช้โครงสร้างของสีในรูปทรงต่าง ๆ ให้มีปฏิกิริยาเมื่ออยู่ร่วมกัน เพื่อเป็นประเด็นในการสร้างความรู้สึก และเกิดมีอารมณ์ตอบโต้ทั้งในเรื่องของพลัง และความเคลื่อนไหว
4. เพื่อเป็นวิธีการศึกษา ค้นคว้าในแนวทางการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมแนวทางการเดียวกันนี้ สำหรับนักศึกษาศิลปะและผู้สนใจ อันจะเป็นการขยายขอบเขตการสร้างสรรค์ให้กว้างขึ้น และสามารถพัฒนาต่อไปได้

## ขอบเขตของโครงการ

1. ถ่ายทอดความประทับใจส่วนตัวของข้าพเจ้าจากจินตนาการและความสนใจในการศึกษา เนื้อหาเรื่องราวเป็นผลงานการสร้างสรรค์ทางศิลปะเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงพลังความงามของ สังคมแห่งธรรมชาติ
2. ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมตามจินตนาการ โดยได้แรงบันดาลใจจากสิ่งมีชีวิตของ ธรรมชาติ ผนวกความคิดได้อย่างอิสระ
3. รูปแบบงานลักษณะ 2 มิติ ที่สร้างสรรค์ในเทคนิคเฉพาะตัว จัดวางอย่างอิสระในรูปแบบ ผลงานศิลปะสื่อผสม
4. จำนวนผลงานมี 4 ชิ้น
  - 4.1 ขนาด 120 x 140 เซนติเมตร
  - 4.2 ขนาด 140 x 160 เซนติเมตร
  - 4.3 ขนาด 150 x 160 เซนติเมตร
  - 4.4 ขนาด 150 x 160 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 2

### ที่มาและแนวความคิดสร้างสรรค์

จากความเชื่อเดิมของมนุษย์ต่อธรรมชาติและความคิดที่ยังถือถึงแหล่งกำเนิดจุดเริ่มต้นของกฎธรรมชาติ ตลอดจนถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติ รวมไปถึงชีวิต ร่างกายของมนุษย์ (ร่างกาย ความคิด) และพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์ (การกระทำโดยธรรมชาติ สัญชาตญาณ การดิ้นรน ความรุนแรง สภาพแวดล้อม) ความศรัทธา ในธรรมชาติก็ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่ทำให้ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์ เทคนิคที่ข้าพเจ้าได้นำมาใช้นั้น ได้รับอิทธิพลและแรงบันดาลใจมาจากผลงานของ ศิลปิน ตัวเนื้อหาของงานศิลปนิพนธ์จะใช้เทคนิคที่บ่งบอกถึงตัวงานที่ให้น้ำหนักแตกต่าง ชับซ้อน ดูราวกับว่ามีการเคลื่อนไหวของเทคนิคได้อย่างลงตัว เส้นที่ข้าพเจ้าใช้ในผลงานศิลปะได้รับอิทธิพลและแรงบันดาลใจจาก ผลงานของอาจารย์ใช้เส้น ได้อย่างรุนแรงราวกับว่ามีการเคลื่อนไหว เป็นแบบเฉพาะตัวของศิลปิน สีที่ใช้ผลงานให้ความรู้สึกถึงช่วงเวลาที่ธรรมชาติเป็นคนกำหนดให้รับรู้ถึงอารมณ์ ความงาม ในแต่ละช่วงเวลาต่างๆ

#### อิทธิพลที่ได้รับ

#### อิทธิพลของสีในงานศิลปกรรมที่ได้จากธรรมชาติ

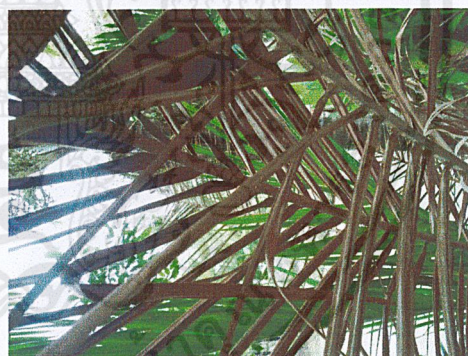
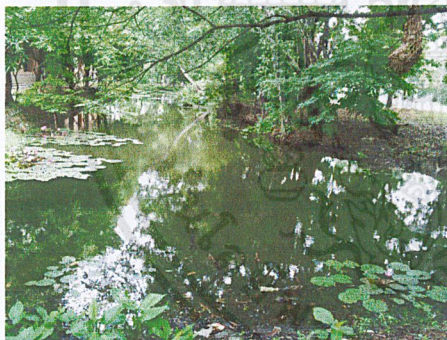
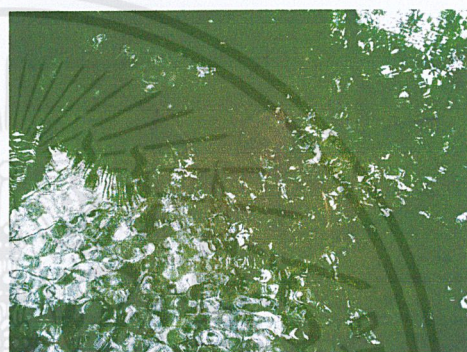
สีเป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งที่ปรากฏในลักษณะแฝง สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทตา โดยอาศัยแสงเป็นตัวส่องสว่าง สีแต่ละสีมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่สามารถกระตุ้นเราให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไป แต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นก็ขึ้นกับเงื่อนไข และสภาพแวดล้อมของสีนั้นด้วย บางครั้งเป็นผลสะเทือนใจหรือประทับใจไปเป็นเวลานาน เช่น

- สีเขียว จะบอกให้เรา รู้สึกถึงความสดชื่นหรือการเจริญเติบโตของต้นไม้
- สีเหลือง จะบอกถึงความกระปรี้กระเปร่า กระตุ้นให้เกิดความเบิกบาน
- สีขาว ให้ความรู้สึกสว่าง เชื่อมั่น
- สีนํ้าเงิน ให้ความรู้สึกจิตใจสงบ เยือกเย็น
- สีม่วง ให้ความรู้สึกถึงความลับ ความศักดิ์ ความทุกข์ เป็นต้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แต่ถ้าในสภาพที่ต่างกัน ความรู้สึกก็จะเปลี่ยนไปด้วย เช่น สีเหลืองในสภาพของเปลวไฟที่มีอุณหภูมิสูง ความรู้สึกที่ปรากฏกับสีเหลือง ก็จะหักเหไปด้วย (ประสพ สีเหมือดภัย.2543 :85-86) สีที่เกิดขึ้นและพบเห็นในธรรมชาติเป็นสีที่เกิดจากการทอประสาน การสะท้อนและการหัก-เหกั้นของแสง จะเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะสภาพสภาวะเวลา และวัตถุที่แสงตกกระทบ ซึ่งให้ความวิจิตร งดงาม รวมไปถึงความลึกลับก่อให้เกิดจินตนาการ พลัง ความฝันและอารมณ์อันหลากหลายต่อผู้พบเห็น อีกทั้งยังสามารถสร้างรูปทรงให้เกิดขึ้น โดยการหักเหของแสงและเงา เป็นภาพต่าง ๆ ที่มักปรากฏให้เห็นกับก้อนเมฆบนท้องฟ้าหรือภาพสะท้อนเงาในน้ำ

### ภาพข้อมูลจากธรรมชาติ



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



### อิทธิพลของสีที่ได้มาจากการวิเคราะห์ทางทฤษฎี

การประกอบงานที่เกี่ยวกับสีและนำเอาคุณสมบัติของสีแต่ละสี มาจัดรวมเป็นองค์ประกอบหนึ่ง ซึ่งแนวทางและการนำมาใช้ แบ่งออกได้เป็น 2 แนวทาง คือ

การใช้สีบันทึกรูปแบบ ให้มีลักษณะเป็นธรรมชาติหรือใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด มักจะเป็นรูปแบบในลักษณะของรูปธรรม ซึ่งจะใช้ในส่วนค้นคว้าข้อมูล

การใช้สีบันทึกความรู้สึก เป็นลักษณะที่ถ่ายทอดและสืบเนื่องมาจากการใช้สีบันทึกรูปแบบแต่นำมาสร้างสรรค์ถ่ายทอดถึงความรู้สึก อารมณ์ ความพอใจที่มีอยู่ในขณะนั้นให้ปรากฏ

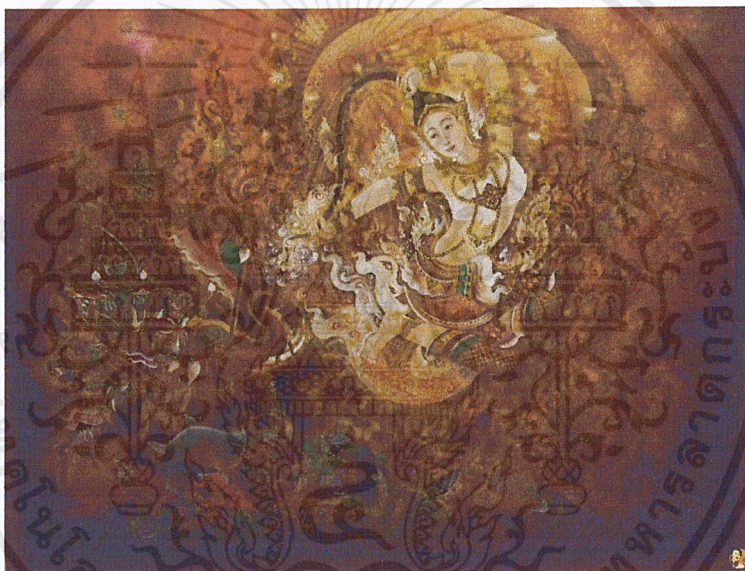
### ศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์นี้ เป็นการมุ่งแสดงออกตามความรู้สึก อารมณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ของตนเองให้เป็นไปตามจินตนาการส่วนตัวและค้นหาวิธีการสร้างสรรค์เฉพาะตัวเป็นสำคัญ แต่รูปแบบของผลงานมีความสอดคล้องกับ การสร้างสรรค์ของชัชวาลย์ คำฝั้น ข้าพเจ้าได้นำเอาเทคนิคมาใช้ในผลงานให้ดูมีลักษณะที่คล้ายกับน้ำที่แสดงออกในการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง ส่วนเรื่องจัดวางองค์ประกอบข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากวัลย์ คัชณี เพื่อเสนอถึงความฉับพลันให้เกิดเรื่องราวพลังของสิ่งมีชีวิต ดังนั้นจึงส่งผลให้ข้าพเจ้าชื่นชอบในผลงานที่กล่าวมาและเป็นแรงบันดาลใจในการนำมาสร้างสรรค์ผลงานของตัวเอง เป็นการนำเสนอความเคลื่อนไหว ที่ประสานเชื่อมโยงกับรูปทรงได้อย่างลงตัว

ชัชวาลย์ คำฝั้น ได้รับการการันตีคุณภาพด้วยรางวัลที่ 1 ในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 53 ซึ่งเป็นรางวัลสนับสนุน โดยธนาคารกรุงไทย มีแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานจากการได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมประเพณีที่ซึมซับมาจากอดีต และความเชื่อความศรัทธาในพุทธศาสนา ก่อให้เกิดการสร้างงานจิตรกรรมฝาผนังไทยที่บรมครูช่างไทยได้สืบทอดมาเป็นประเพณี เป็นต้นแบบที่มีอิทธิพลในการสร้างสรรค์งาน โดยเฉพาะภาพที่แสดงพลังความเคลื่อนไหวของรูปทรงในงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จิตรกรรมไทย การถ่ายทอดความรู้สึกในงานแบบจิตรกรรมไทยร่วมสมัยที่นำโครงสร้างของจิตรกรรมไทยประเพณีมาผสมผสานความรู้สึกส่วนตัวเข้าร่วมในภาพทั้งยังรวมไปถึงอิทธิพลจากปรากฏการณ์ของธาตุทั้ง 4 ได้แก่ ดิน น้ำ ลม ไฟ เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังความเคลื่อนไหวของธาตุทั้ง 4 ได้แก่ ดิน น้ำ ลม ไฟ เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังความเคลื่อนไหว โดยใช้ลักษณะโครงสร้างภาพการซ้ำพื้นที่ว่าง ทำให้เกิดอารมณ์ ความรู้สึก เคลื่อนไหวต่อเนื่องกันไปอย่างทรงพลัง จะเห็นได้จากผลงาน “เธออมนาค” พลังความเคลื่อนไหวจากรูปทรงในจิตรกรรมไทยประเพณี, ครุฑยุคนาค” และ “พญานาค”



ภาพประกอบที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพประกอบที่ 2

### ถวัลย์ ดัชนี

นายศรี และนางบัวคำ (พรหมสา หรือ ดัชนี นามสกุลปัจจุบัน) ได้ให้กำเนิดบุตรชายคนสุดท้องที่ชื่อ นายถวัลย์ ดัชนี เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2482 ที่จังหวัดเชียงราย ของจำนวนพี่น้องทั้ง 4 คน ได้แก่ พ.ต.สว่าง , นายสมจิตต์ และนายวสันต์ ดัชนี ปัจจุบันอายุ 65 ปี สมรสกับนางคำอ้อย ลูกครึ่งไทย - มาเลเซีย มีบุตรชายด้วยกัน 1 คน ชื่อ นายคอบิเบร์ ต่อมาสมรสกับ ทิพยชาติ วรรณกุล ชาวลพบุรี ไม่มีบุตร และอยู่ร่วมกันมาจนขณะนี้เป็นเวลาร่วม 20 ปี นับแต่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาที่จังหวัดเชียงราย นายถวัลย์ได้เข้าเรียนศิลปะที่โรงเรียนเพาะช่าง ด้วยทุนการศึกษาของจังหวัดเชียงรายและเป็นนักเรียนเพาะช่างดีเด่น ด้วยฝีมือการวาดรูปเหมือนจริงที่แม่นยำจับใจ ภาพวาดเบญจมาศพิตรได้รับคัดเลือกให้แสดงในหอศิลป์แห่งชาติ นครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และแสดงในนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยแห่งชาติ ประเทศไทย เมื่อเรียนจบจากโรงเรียนเพาะช่างในปี พ.ศ.2500 นายถวัลย์ ได้เดินตามแนวทางของ ดำรง วงศ์อุปราช จิตรกรรุ่นพี่ นักเรียนทุนจากจังหวัดลำปาง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพประกอบที่ 3

การแสดงออกซึ่งความคิดและความรู้สึกในงานศิลปะของ ถวัลย์ ดัชนี เป็นศิลปินที่ใช้สัญลักษณ์ส่วนตัวที่ทำให้ผู้ดูสามารถเข้าถึงงานและเข้าใจที่มาของการสร้างสรรค์โดยง่ายอาจจะรู้สึกราวกับว่ามีพลังของความเคลื่อนไหวไปในอีกมิติหนึ่งซึ่งเป็นพลังของการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ ได้สัมผัสถึงความรู้สึกของการเคลื่อนไหว และประสบการณ์ใหม่ภายใต้บรรยากาศอันสุนทรีย์ การสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้เป็นความปรารถนาส่วนหนึ่งที่ ถวัลย์ ต้องการให้ผู้ชมมีความสุขกับงานศิลปะของเขา

ถวัลย์ ดัชนี ได้กล่าวถึงความหมายของงานที่เป็นสัญลักษณ์ของความเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงและผลงานชิ้นอื่น ๆ ก็ใช้แนวความคิดไม่ต่างกัน ไปนัก โดยตัวศิลปินจะหาข้อมูลและวิธีการนำเสนอ นั้น แสดงออกมาให้เห็นได้อย่างน่าสนใจ



ภาพประกอบที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## แนวความคิดสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าสนใจพลังของธรรมชาติที่มีเรื่องราวความงามเพื่อถ่ายทอดพลังความเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงของธรรมชาติตามทัศนคติส่วนตัว สะท้อนให้เห็นถึงพลังความงามของสังขารแห่งชีวิตที่ธรรมชาติเป็นผู้สร้างสรรค์เพื่อให้มนุษย์หันกลับมาตระหนักถึงความสำคัญของการดำรงอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมิใช่เพราะเพียงการดำรงอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เท่านั้น แต่รวมไปถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 3

# วิธีการดำเนินการสร้างสรรค์

ขั้นตอนการดำเนินงานชุดนี้ ข้าพเจ้าได้กำหนดลำดับการทำงาน โดยเริ่มจากการหาข้อมูล นำข้อมูลที่ได้มาสร้างภาพร่างเพื่อคัดเลือกภาพมาดำเนินงานสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ และเทคนิคของงานจิตรกรรม 2 มิติ

### วิเคราะห์ข้อมูล

ข้าพเจ้านำภาพข้อมูลที่รวบรวมไว้มาวิเคราะห์จนเกิดเป็นจินตภาพใหม่ ประกอบกันเป็นองค์ประกอบใหม่ รูปทรงใหม่ ตามจินตนาการและอารมณ์ความรู้สึกที่ประทับใจ ให้ความคิดขับเคลื่อนไปตลอดจนได้เข้าสู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้ออกมาแต่ละชิ้นอย่างสมบูรณ์ ตรงตามความคิด จินตนาการและอารมณ์ความรู้สึก

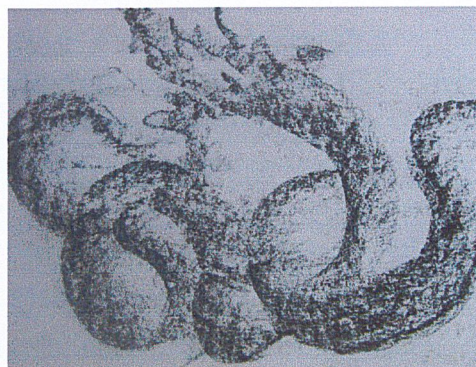
การนำภาพข้อมูลที่ได้นั้น ต้องทำการวิเคราะห์แยกย่อย ตัดทอน และนำมาจัดวาง จัดองค์ประกอบใหม่ให้ตรงกับเนื้อหาที่เราจะแสดงออกให้ตรงกับความรู้สึกถึงความเคลื่อนไหว ภายใต้การใช้เทคนิคเฉพาะตัว ซึ่งข้อมูลที่แท้จริงที่ได้รับแรงบันดาลใจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดแรงกระตุ้นเร้าจินตนาการ ให้เกิดจินตภาพที่สมบูรณ์

### ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของข้าพเจ้านั้น ได้เริ่มจากภาพร่างเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาผลงานจริงทั้งในเรื่องของเส้น สี รูปทรง และองค์ประกอบ โดยรวมของภาพในงานศิลปะนิพนธ์ ภายใต้หัวข้อ “จินตภาพจากธรรมชาติ” จินตภาพที่เกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นถูกสังเคราะห์ขึ้นเป็นภาพร่าง Crayon แบบคร่าว ๆ จากนั้นเมื่อได้ร่างภาพประกอบขึ้นใหม่จากจินตนาการในเรื่องสี เทคนิค ไล่รายละเอียดในแบบอย่างละเอียด ทั้งนี้เพื่อให้ได้รูปทรงที่แปลกใหม่ ข้าพเจ้าใช้เทคนิคของปูนปลาสเตอร์มาผสมในตัวงานทำให้เกิดพื้นผิว (Texture) ด้วยการตัดทอนรูปทรง เพื่อจะได้รูปทรงอิสระให้สอดคล้องกับเรื่องราวที่ข้าพเจ้าได้แสดงออก



ภาพร่างจีนที่ 1



ภาพร่างจีนที่ 2



ภาพร่างจีนที่ 3



ภาพร่างจีนที่ 4

### ภาพร่างชุดที่ 1

ข้าพเจ้าพัฒนารูปแบบในการสร้างสรรค์ภาพร่างของตนเองตามแบบของ ถวัลย์ ดัชนี จัดวางโครงสร้างและองค์ประกอบที่ค่อนข้างชัดเจนและลงตัว โดยสื่อให้ผู้ชมได้สามารถรับรู้และเข้าถึงเนื้อหาของภาพได้อย่างชัดเจน มีการใช้สีที่สื่อให้เห็นถึงช่วงเวลาของสิ่งที่ซ่อนเร้นในยามคำคืน ซึ่งข้าพเจ้าได้นำภาพร่างจีนที่ 1 มาขยายทำเป็นผลงานจริงเพราะ โครงสร้างมีความลงมากที่สุดในภาพร่างได้ร่างแบบคร่าวๆ เพื่อหารูปแบบการเคลื่อนไหวแล้วค่อยไปเพิ่มรายละเอียดกับผลงานจริง

### ผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 1

โครงสร้างของภาพ โดยรวมเน้นเรื่องของพื้นผิวที่เป็นอิสระ เพื่อให้เกิดเป็นลักษณะการเคลื่อนไหวและคลื่นของน้ำ ความเคลื่อนไหวที่ใช้นั้นได้ได้สีและบรรยากาศให้รูปทรงมีความกลมกลืน และจังหวะที่ให้ขนาดที่แตกต่างกัน เพื่อให้มีความความสัมพันธ์และความสมดุลมากที่สุด



ภาพร่างชิ้นที่ 1



ภาพร่างชิ้นที่ 2



ภาพร่างชิ้นที่ 3



ภาพร่างชิ้นที่ 4

## ภาพร่างชุดที่ 2

การสร้างสรรค์แบบร่างในชุดนี้ของข้าพเจ้าจะเน้นไปที่รูปทรง ที่ปรากฏออกมาในลักษณะต่าง ๆ เป็นการประกอบกันขึ้นเป็นสัญลักษณ์ มีการใช้สีและการจัดวางองค์ประกอบที่ค่อนข้างลงตัว ผลงานที่ข้าพเจ้าได้แสดงออกนั้น ได้ใช้เรื่องราวของเทคนิคเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ของงาน เพื่อที่จะแสดงออกถึงการเคลื่อนไหวที่มีพลังเป็นรูปแบบผลงานที่มีลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งข้าพเจ้าได้นำภาพร่างชิ้นที่ 2 มาขยายทำเป็นงานจริงเพราะมีรูปแบบขององค์ประกอบและสีในตัวชิ้นงานได้ตรงกับแนวความคิดของข้าพเจ้าที่สมบูรณ์มากที่สุดเพื่อนำไปพัฒนาในผลงานจริง

## ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2

โครงสร้างหลักโดยรวมเป็นรูปทรงอิสระเพื่อแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ของความเคลื่อนไหวที่ไม่หยุดนิ่ง โดยใช้กลุ่มสีโทนเย็นมาแสดงถึงบรรยากาศในยามค่ำคืน ผลงานชิ้นนี้จึงมีลักษณะของรูปทรงที่เป็นอิสระเข้ามาแทรกซ้อนบ้าง ให้ความรู้สึกรถึงการมีอิสระมากขึ้น



ภาพร่างชั้นที่ 1



ภาพร่างชั้นที่ 2



ภาพร่างชั้นที่ 3



ภาพร่างชั้นที่ 4

### ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพร่างในชุดนี้ข้าพเจ้ายังคงสื่อถึงการใช้สีและเทคนิคที่ผสมผสานกันเกิดเป็นรูปทรงเฉพาะตัว แสดงออกถึงการกระจายของสีโดยใช้สีของบรรยากาศในยามค่ำคืนเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานแบบของภาพร่างจะเน้นไปที่องค์ประกอบของภาพร่างนี้สามารถบ่งบอกถึงลักษณะของเงาที่สะท้อนอยู่ใต้น้ำ ซึ่งข้าพเจ้าได้นำภาพร่างชั้นที่ 3 มาขยายทำเป็นผลงานจริงเพราะมีรูปแบบเฉพาะ มีรูปแบบเรื่องของสีและบรรยากาศที่แสดงออกถึงความเคลื่อนไหวตามแนวความคิดของข้าพเจ้า

### ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3

โครงสร้างโดยรวมของผลงานชิ้นนี้ใช้เรื่องของพื้นผิว สี มาประกอบกันเป็นรูปทรงที่อิสระ โดยใช้สีโทนร้อนเพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง และมีความโดดเด่น มีความจัดจ้านของสี จึงทำให้งานมีความน่าสนใจและกลมกลืนกันด้วยน้ำหนักร แต่ในผลงานชิ้นนี้ได้เพิ่มเทคนิคของดินสอไขเข้ามาช่วยทำเป็นบรรยากาศของคลื่นน้ำ



ภาพร่างชิ้นที่ 1



ภาพร่างชิ้นที่ 2



ภาพร่างชิ้นที่ 3



ภาพร่างชิ้นที่ 4

#### ภาพร่างชุดที่ 4

รูปแบบและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้านั้นได้รับมาจากสภาพแวดล้อมจากธรรมชาติประกอบขึ้นเป็นเส้น สี น้ำหนัก ที่ว่าง และรูปทรง นำมาจัดทำให้เกิดความกลมกลืนและความเคลื่อนไหวของรูปทรง ซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงกับเทคนิคและทิศทาง การซ้ำของรูปทรงทำให้เกิดพลังความเคลื่อนไหวด้วยการสร้างจังหวะและองค์ประกอบของภาพ ซึ่งข้าพเจ้าได้นำภาพร่างชิ้นที่ 3 มาขยายและทำเป็นผลงานจริง เพราะมีรูปทรงที่มีความน่าสนใจและมีความสมบูรณ์มากที่สุดในเรื่องขององค์ประกอบแสง สี น้ำหนักและเทคนิคที่มีความลงตัวและสอดคล้องกับแนวความคิดของข้าพเจ้า

#### ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4

ภาพโดยรวมของผลงานชิ้นนี้ใช้ลักษณะของสีที่เป็นจุดเด่นผสมเข้ากับรูปทรง เทคนิคที่มีลักษณะของการกระจายออกและการเคลื่อนไหว การใช้สีในผลงานชิ้นนี้ เป็นการนำสีที่สร้างอารมณ์และพลังของความเคลื่อนไหว การใช้เทคนิคเข้ามาช่วยก็แสดงถึงความเป็นอิสระของการเคลื่อนไหวที่ชัดเจน

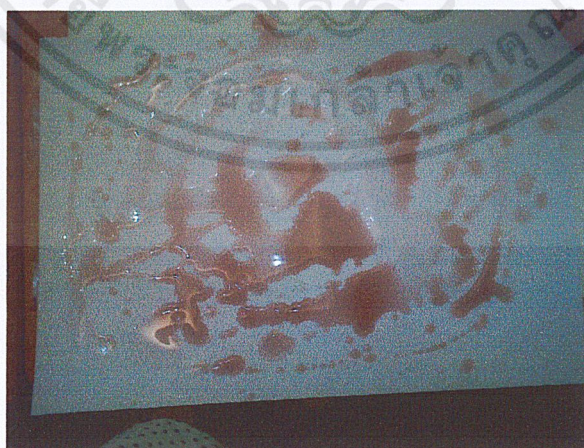
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

ในการทำภาพร่างนั้นข้าพเจ้าได้ทำไว้เป็นจำนวนหนึ่ง แล้วนำไปคัดเลือกภาพร่างนั้นที่ตรงกับอารมณ์ความรู้สึกและจินตนาการต่อแนวคิดของการเคลื่อนไหวของเทคนิคให้มากที่สุด เพื่อนำไปขยายให้ได้เป็นผลงานจริงที่สมบูรณ์ต่อไป

กรรมวิธีในการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้เลือกใช้เทคนิคสื่อผสมเป็นสื่อในการแสดงออกด้วยเทคนิคสื่อผสมนั้นมีคุณสมบัติหลากหลายให้เลือกสรรและนำมาใช้ ทั้งนี้เพื่อให้ผลงานที่ออกมามีความแตกต่างที่ดูโดดเด่นและเป็นลักษณะเฉพาะตัวได้ การปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าได้แบ่งเป็น 2 ช่วง ในการสร้างสรรค์ คือ จะทำการเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้มากพอต่อการสร้างสรรค์และขั้นตอนต่อไปจึงนำมาหลอมรวมเข้าด้วยกัน เป็นผลงานที่สะท้อนถึงอารมณ์ แนวคิดในการสร้างสรรค์โดยใช้วิธีการตอบโต้อย่างทันใด ปล่อยให้อารมณ์และความรู้สึกเป็นไปอย่างอิสระควบคุมการแสดงออกเท่าที่จำเป็น แต่บางครั้งผลที่เกิดขึ้นก็เกิดจากการผสมผสานกับความรู้สึก ภาพจดจำ ภาพที่ได้พบเจอจากหนังสือ การที่ไม่คาดการล่วงหน้าว่างานจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่ ทำให้มีอิสระในการแสดงออกตามอารมณ์ ความรู้สึก และจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงาน ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้การทำงานในลักษณะสื่อผสมนั้นต้องมีวัสดุในการสร้างสรรค์มากมาย และอุปกรณ์ที่ข้าพเจ้าได้นำมาสร้างสรรค์ในผลงานชุดนี้ เช่น กาว ดินสอพอง ปูนพลาสเตอร์ และสีลงบนผ้าใบ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้นำเอาเทคนิคมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้สอดคล้องกับตีและแนวความคิดของข้าพเจ้าจนเกิดเป็นเรื่องราวบนผืนผ้าใบ

### ขั้นตอนที่ 1



ข้าพเจ้าได้นำดินสอพอง กาว และเทคนิค GESSO มาปาดลงบนผืนผ้าใบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ขั้นตอนที่ 2



ในขณะที่รอขั้นตอนที่ 1 แห่งข้าพเจ้าได้พรมน้ำลงบนผืนผ้าใบและตามด้วยสีที่ข้าพเจ้าได้เตรียมไว้ให้เกิดการกระจายตัวของสีและน้ำเข้าด้วยกัน

## ขั้นตอนที่ 3



ในขั้นตอนสุดท้ายข้าพเจ้าได้ใช้สีออกโทนดำ น้ำเงิน เพื่อสื่อถึงบรรยากาศในยามค่ำคืน ดินสอไขที่ใช้ในงานแสดงออกให้เห็นถึงคลื่นน้ำ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

วิเคราะห์การสร้างสรรค์

ผลงานแต่ละชิ้นในโครงการศิลปนิพนธ์ชุด “จินตภาพจากธรรมชาติ” ได้สร้างสรรค์จากความรู้ขั้นมูลฐานทางศิลปะของข้าพเจ้ารวมเป็นทัศนธาตุและสุนทรียภาพในผลงาน ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนไปตามเรื่องราวให้สอดคล้องกับแนวความคิด ผสมผสานกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ และจินตนาการที่ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นรูปทรงในรูปแบบต่าง ๆ กัน โดยใช้กรรมวิธีการแสดงออกในรูปแบบเฉพาะตัว

วิเคราะห์ทัศนธาตุ

การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของผลงานศิลปะแต่ละชิ้นว่ามีลักษณะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนจุดประสงค์ต่าง ๆ ทางจิตวิทยา และเป็นการคิดวิเคราะห์และประเมินคุณค่าในด้านคุณสมบัติที่สามารถกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกและสื่อความหมายได้ (ชลูด นิ่มเสมอ. องค์ประกอบทางศิลปะ. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2531)

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ของข้าพเจ้า มีรูปแบบการสร้างสรรค์ที่ประกอบไปด้วยทัศนธาตุซึ่งเป็นปัจจัยทางศิลปะเพื่อใช้เป็นสื่อในการถ่ายทอดความคิด อารมณ์ความรู้สึก และสาระต่าง ๆ ออกมาตามความต้องการซึ่งประกอบด้วย

รูปทรง (Form)



เป็นรูปทรงหลักที่สำคัญและเป็นจุดเด่นต่อการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า และในผลงานแต่ละชิ้นได้ถูกแทนค่าด้วยสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้น้ำแสดงถึงความเชื่อและสิ่งเร้นลับที่มีความเคลื่อนไหว

และเรื่องราวที่สอดคล้องกับแนวความคิดของข้าพเจ้า ซึ่งในแต่ละรูปทรงได้แสดงถึงความเคลื่อนไหว และรูปทรงที่ข้าพเจ้าได้ใช้เป็นรูปทรงอิสระ 2 มิติ ที่รวมตัวกันอย่างกลมกลืน สี (Color)



สีเป็นส่วนสำคัญในการสร้างจุดเด่น และความน่าสนใจของผลงาน ความต่างของสีในระดับความอ่อน-เข้ม และความกลมกลืนทำให้เกิดมิติของภาพ สีคู่ตรงข้ามได้แสดงความขัดแย้งในสีใกล้เคียง ทำให้ภาพแลดูไม่น่าเบื่อ ความจัดของสีให้ความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวอย่างมีพลัง สีได้ถูกกระจายในตำแหน่งของพื้นที่ที่ประสานกันอย่างสมดุลและเป็นเอกภาพ เกิดเป็นบรรยากาศที่บ่งบอกถึงเวลากลางคืน

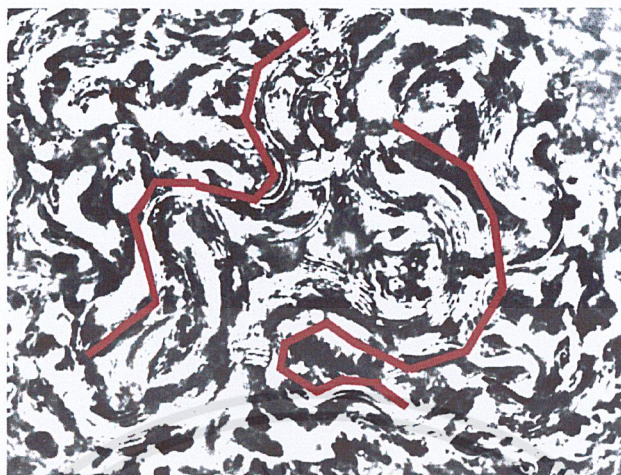
น้ำหนัก (Tone)



น้ำหนักเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดความสมบูรณ์ของผลงานร่วมกับทัศนธาตุอื่นๆ การให้น้ำหนักอ่อน-เข้ม จากน้ำหนักค่าสีที่ชัดเจนในลักษณะที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดการกระจายน้ำหนักด้วยจังหวะทั่วทั้งภาพ เป็นส่วนสำคัญในการสร้างบรรยากาศในผลงานของข้าพเจ้า

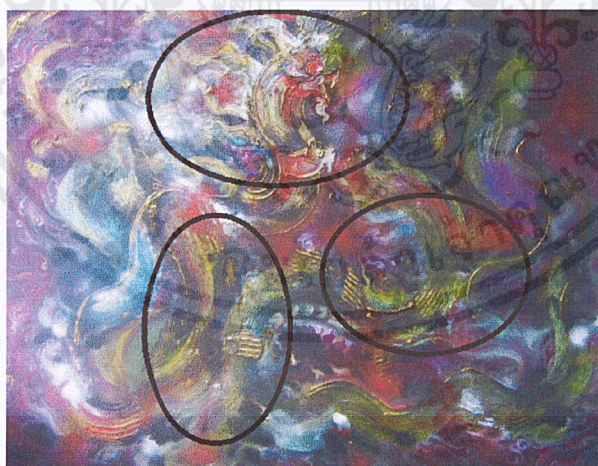
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## เส้น (Line)



เส้นเป็นองค์ประกอบหลักที่ข้าพเจ้านำมาใช้เป็นส่วนใหญ่ในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งได้นำมาใช้เพื่อกำหนดขอบเขตของรูปทรง และการแสดงรายละเอียดต่างๆ ด้วยเส้นที่มีน้ำหนักที่แตกต่าง เพื่อเพิ่มระยะภายในชิ้นงาน การสร้างความรู้สึกลึกลับเคลื่อนไหวและการทับซ้อนของเส้นให้ความรู้สึกเกี่ยวกับพลังของตัวผลงานจึงทำให้การผสมผสานกันได้อย่างลงตัว

## พื้นผิว (Texture)



พื้นผิวในงานของข้าพเจ้ามีลักษณะที่ไม่เรียบ โดยการใช้เกรียงปาดทับกัน ให้เห็นเป็นชั้น ๆ และมีการใช้ที่พู่กันร่วมด้วย เพื่อให้เกิดความแตกต่างระหว่างรูปทรงและพื้นผิวให้มีความโดดเด่นและชัดเจนมากยิ่งขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## พื้นที่ว่าง (Space)

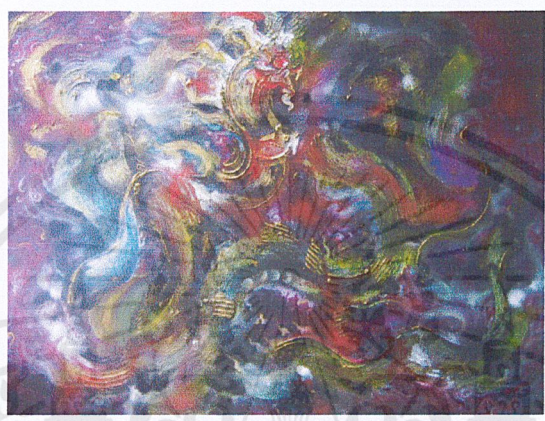


พื้นที่ว่างในงานของข้าพเจ้าถูกใช้ให้เป็นพื้นที่หลังของภาพ ช่วยให้ผลงานมีความเป็นบรรยากาศที่ดูแล้วมีความโปร่งแสงให้ความรู้สึกไม่หนาแน่นจนเกินไป ในภาพดังกล่าวมีการแสดงมิติของภาพเพื่อช่วยในเรื่องของการจัดวางองค์ประกอบให้ดูสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

### วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบ

เป็นการพิจารณาแยกแยะศึกษารวมของงานศิลปะออกเป็นส่วน ๆ ทีละประเด็นที่มีความสัมพันธ์ ในด้านเทคนิคและวิธีการแสดงออก เพื่อความเข้าใจในคุณค่าทางด้านความงามทางด้านสาระ และทางด้านอารมณ์ความรู้สึก (ชอุด นิ่มเสมอ.องค์ประกอบทางศิลปะ.กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2531)

#### 1. เอกภาพ (Unity)



เอกภาพของผลงานชุดนี้ ประกอบขึ้นจาก เส้น สี น้ำหนัก ที่วาง รูปทรง พื้นผิวซึ่งนำมาจัดให้เกิดความกลมกลืน และการลื่นไหลของรูปทรง ซ้ำพเข้าให้ความสำคัญกับ โครงสร้างสี และความต่างของเส้น เพื่อให้เกิดบรรยากาศเดียวกันทั้งภาพ ซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงที่มีความใกล้เคียงกัน แต่ขัดแย้งกันด้วยการใช้สีที่ตัดกัน และทิศทางการซ้ำของรูปทรงทำให้เกิดพลังความเคลื่อนไหว

#### 2. ดุลยภาพ (Balance)



ความหลากหลายของรูปทรงที่มีอารมณ์ ความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหว ลักษณะการใช้สีในรูปแบบ การใช้ที่พู่กัน ที่มีความเฉพาะตัว และมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ซึ่งทำให้ผลงานมีความหลากหลายและน่าสนใจ ภายในแสดงให้เห็นลักษณะของดุลยภาพแบบเส้นแกนตั้งเป็นหลัก บวกกับ เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จุดเด่นตรงกลางที่เกิดจากเส้นแขนตั้ง และเส้นแขนราบ ทำให้ภาพสอดคล้องกับแนวความคิด ซึ่งมีการจัดวางอย่างมีดุลยภาพที่มีความกลมกลืนที่มีการประสานกันอย่างลงตัว

### 3. สัดส่วน (Proportion)



จากภาพผลงาน ข้าพเจ้าได้วางรูปทรงหลักไว้บริเวณกึ่งกลางของภาพ รูปทรงที่มีขนาดแตกต่างกัน ความหลากหลายของรูปทรงที่มีการลดหลั่นของน้ำหนักและความจัดของสี ได้ถูกแบ่งแยกอย่างเป็นจังหวะ

### 4. จังหวะ (Rhythm)



จังหวะของรูปทรงที่มีความหลากหลาย ก่อให้เกิดที่ว่างของแต่ละช่องไฟของแต่ละรูปทรง และเกิดความเคลื่อนไหว รูปทรงมีความสอดคล้องซึ่งกันและกันทำให้เกิดจังหวะทั้งภายในและภายนอก รวมไปถึงการให้น้ำหนักของรูปทรงและน้ำหนักของเส้น การจัดวางรูปทรงในทิศทางที่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับตัวหลักในภาพ และทำให้งานมีความเด่นอย่างมีเอกภาพมากขึ้น

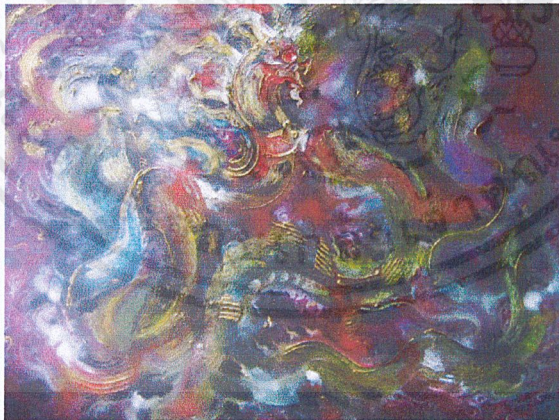
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 5. ความเป็นเด่น (Dominance) และความเป็นรอง (Subordination)



ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับรูปทรงให้เน้นให้มีลักษณะเฉพาะตัว เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง จุดเด่นของภาพจึงมีความสอดคล้องกับแนวความคิดที่แสดงถึงความเป็นตัวของตนเองได้อย่างชัดเจน มีการจัดวางองค์ประกอบของรูปทรงภายในภาพ ซึ่งในแต่ละภาพจะมีจุดเด่นที่ชัดเจน นอกจากนี้การใช้สีในภาพมีลักษณะความเด่นด้วยสีส้มและน้ำหนักที่ตัดกันอย่างชัดเจน

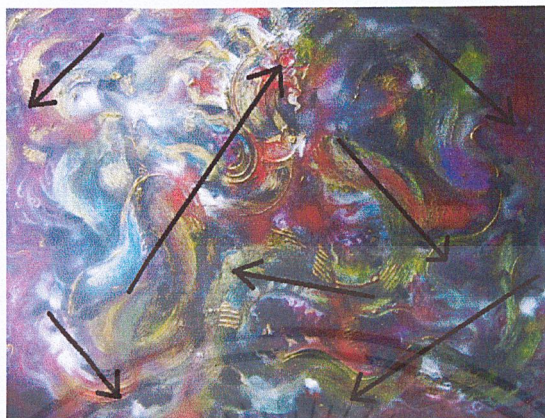
## 6. ความหลากหลาย (Variety)



ความหลากหลายในผลงานของข้าพเจ้าอยู่ตรงที่พื้นผิวที่มีความแตกต่างซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความหลากหลายในผลงานของข้าพเจ้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 7. การเคลื่อนไหว (Movement)



การเคลื่อนไหวในผลงานของข้าพเจ้านี้เป็นวิธีการเคลื่อนไหวที่ทิศทางรูปทรงหนึ่งไปยังอีกรูปทรงหนึ่งที่มีลักษณะกระจายไปทั่วทั้งภาพแล้วย้อนกลับสู่จุดศูนย์กลางนำสายตาไปสู่จุดเด่นของภาพที่ถูกรจัดไว้

## 8. ความกลมกลืน (Harmony)



การจัดวางรูปทรงที่เป็นจุดเด่นเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวของบรรยากาศและสีของภาพที่จัดอย่างชัดเจนซึ่งโดยรวมมีความเป็นเอกภาพด้วยเส้น รูปทรง สี แสงเงา ที่สัมพันธ์จึงทำให้มีความกลมกลืนกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 5

# บทสรุป

ผลงานศิลปะในผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้หัวข้อ “จินตภาพจากธรรมชาติ” ได้รับแรงบันดาลใจจากการสังเกตเห็นลักษณะของเงาหรือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้น้ำ แล้วนำมาเสนอให้สอดคล้องกับความงามโดยไม่ยึดติดกับรูปทรงที่เหมือนจริง การผสมผสานสัมพันธ์ของสีและเส้นที่มีลีลาเฉพาะตัว มีความอิสระในการเคลื่อนไหวไปตามอารมณ์สอดคล้องกันไปตามจังหวะการเคลื่อนไหวของธรรมชาติ เช่น น้ำ เคลื่อนไหวไปตามลักษณะรูปทรงที่รองรับ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงหยิบยกเอาลักษณะการเคลื่อนไหวมาแสดงออกเพื่อให้รับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิต โดยที่ข้าพเจ้ามีแนวคิดเป็นการเปรียบเทียบเรื่องราว และเนื้อหาที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังความงามที่ธรรมชาติเป็นผู้สร้าง เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำรงอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขระหว่างสิ่งมีชีวิตกับธรรมชาติ ข้อมูลทั้งหมดนี้ข้าพเจ้าได้นำมาจากประสบการณ์ที่ได้มาจากธรรมชาติ และนำมาผ่านเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานในชุดนี้ดังกล่าว มีการได้รับอิทธิพลจากการสร้างสรรค์ผลงานมาจากธรรมชาติทั้งในเรื่องของ โครงสร้างทั้งภายในและภายนอก และอิทธิพลของสีทั้งจากธรรมชาติและวิเคราะห์ทางทฤษฎี นอกจากนี้ยังได้รับอิทธิพลจากศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องของศิลปินมาเป็นแบบในการสร้างสรรค์ และให้ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ขยายความคิดให้ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้ในระดับต่อมา ภาพร่างได้ร่างให้เป็นแบบคร่าว ๆ อย่างไม่ละเอียด มีการคิดค้นทำในหลายรูปแบบของภาพร่าง ทั้งร่างด้วยดินสอและเกรยอง จึงทำให้ภาพร่างนั้นออกมาหลากหลายให้นำมาเลือกสรรเป็นผลงานที่ขยายเป็นงานจริงที่สะท้อนถึงอารมณ์ และความรู้สึกรู้สึกของการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงตามจินตนาการ โดยข้าพเจ้าหวังว่าจากการทำศิลปนิพนธ์ชุดนี้ได้เห็นข้อผิดพลาดในผลงานในเรื่องต่าง ๆ ถือว่าเป็นการส่งผลดีต่อข้าพเจ้าที่ได้นำไปคิดทบทวนปรับปรุงแก้ไขผลงานให้สมบูรณ์มากขึ้น อีกทั้งยังได้ความรู้ในการรู้จักวิเคราะห์หาข้อมูลให้สอดคล้องกันกับความต้องการทำศิลปนิพนธ์ในแบบเฉพาะตัว

## บรรณานุกรม

- กำจร สุนพงษ์ศรี. 2528. ศิลปะสมัยใหม่. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิชย์  
 ชลูด นิ่มเสมอ. องค์ประกอบทางศิลปะ. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2531.  
 ดวงหทัย พงศ์ประสิทธิ์. 2537. จินตนาการสีในสภาวะแวดล้อมในธรรมชาติ. ศิลปมหาบัณฑิต  
 สาขาจิตรกรรม. มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 สกนธ์ ภู่งามดี. 2547. พื้นฐานทัศนศิลป์ของการสร้างสรรค์ผลงาน. กรุงเทพฯ : นีคพอยท์.  
 อารี สุทธิพันธุ์. 2543. ทัศนศิลป์และความงาม. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



**ชื่อภาพ จินตภาพจากธรรมชาติ 1, 2554**

**เทคนิค สีอะคริลิก**

**ขนาด 120 x 140 เซนติเมตร**

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ชื่อภาพ จินตภาพจากธรรมชาติ 2, 2554

เทคนิค สีอะคริลิก

ขนาด 140 x 160 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ชื่อภาพ จินตภาพจากธรรมชาติ 3, 2554

เทคนิค สีอะคริลิก

ขนาด 150 x 160 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ชื่อภาพ จินตภาพจากธรรมชาติ 4, 2554

เทคนิค สีอะคริลิก

ขนาด 150 x 160 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ประวัติผู้เขียน

ชื่อ นายกฤษณะ บัวทอง  
เกิด 12 ตุลาคม 2528  
ที่อยู่ 1125 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250

### การศึกษา

- วิทยาลัยช่างศิลป์ ลาดกระบัง
- สาขาวิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

### ประวัติการแสดงผลงาน

ปี พ.ศ. 2548 - ร่วมแสดงงานนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป์  
กรมศิลปากร ณ ซีคอนแควร์

ปี พ.ศ. 2550 - ร่วมแสดงงาน Mini Sculpture ณ ห้องแสดงงาน สุวรรณานูมๆ , สยามเซน  
เตอร์ , มหาวิทยาลัยขอนแก่น