

ธรรมชาติสู่จินตภาพใหม่

Nature in New Image

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาพพิมพ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

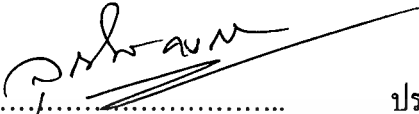
ปีการศึกษา 2557-2558

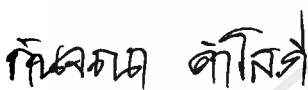
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติให้
ศิลปนิพนธ์ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

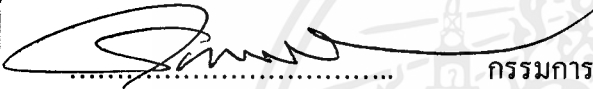
.....คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

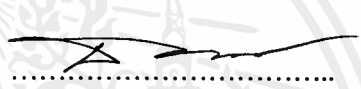
คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

..... ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิกร คงคา)

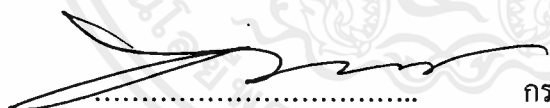

..... กรรมการ (รองศาสตราจารย์กัญจณา คำโสภี)

..... กรรมการ (รองศาสตราจารย์สุรพงษ์ สมสุข)

..... กรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณากร วิชาชีวะ)

..... กรรมการ (อาจารย์ชนสาร พัฒนสุทธิชลกุล)

..... กรรมการ (อาจารย์พัฒนา แก้วทองตาล)

..... กรรมการและเลขานุการ (อาจารย์ยุทธนา นิ่มเกตุ)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ (รองศาสตราจารย์กัญจณา คำโสภี)

หัวข้อศิลปนิพนธ์	ธรรมชาติสู่จินตภาพใหม่
	Nature in New Image
ชื่อ	นางสาวมุสดี คู่มรักษา
รหัสนักศึกษา	54020472
สาขาวิชา	ภาพพิมพ์
คณะ	สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา	2557 - 2558
อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์กัญจณา คำโสภี

บทคัดย่อ

ธรรมชาติสรรสร้างสรรพสิ่งต่างๆขึ้นมาบนโลกให้มีความหลากหลายทางกายภาพแตกต่างกันออกไป ทำให้โลกของธรรมชาติถูกเติมเต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์ที่แฝงเร้นซ่อนตัวอยู่ภายในโครงสร้างวัตถุทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็น รูปทรงอันแปลกตา สีสัมผัสสดใส ขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้างตามแต่สภาพรวมทั้งความเป็นพื้นผิวต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นมรดกจากธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องปรุงแต่ง ธรรมชาติจึงเป็นสิ่งที่สะท้อนภาพความงามของโลกสามารถสร้างความชุ่มฉ่ำ ความรื่นรมย์ ความสุขตลอดจนความประทับใจให้แก่มนุษย์ บ่อยครั้งจึงทำให้มนุษย์นำเอาความเป็นต้นแบบจากธรรมชาติมาใช้ในการสร้างสรรค์จินตนาการเพื่อถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะหรือผลงานในแขนงต่างๆ

นับได้ว่าธรรมชาติเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดและมีความผูกพันกับวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์มาช้านาน เป็นแหล่งปัจจัยพื้นฐานของความอยู่รอดของมนุษย์และวัฏจักรนี้คงดำเนินต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่รู้จบ トラบใดที่มนุษย์ยังต้องการแสวงหาผลประโยชน์จากธรรมชาติ ดังนั้นมนุษย์ควรตระหนักเห็นถึงคุณค่าความสำคัญของธรรมชาติเพื่อที่จะช่วยกันดูแลรักษาให้ธรรมชาติคงอยู่สืบไปตราบนานเท่านาน

กิตติกรรมประกาศ

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความสามารถ เมตตาจากอาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์กันจณา คำโสภี ตลอดจนคณาจารย์ทุกท่านอันได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณากร คชาชีวะ และอาจารย์ธนสาร พัฒนสุทธิชลกุล ที่คอยให้ความรู้ ความช่วยเหลือ ชี้แนะแนวทางอันเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้า ทั้งยังช่วยดูแลอบรมสั่งสอนและสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าให้ผ่านไปได้ด้วยดี

ขอขอบคุณพี่น้องและเพื่อนร่วมรุ่นศิลปกรรมทุกคนที่คอยให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้เสมอมาตลอดระยะเวลา 4 ปี

สำหรับคุณงามความดีอันใดที่เกิดจากศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอมอบให้กับบิดามารดา ผู้ซึ่งเป็นที่รักและเคารพยิ่ง ที่ได้อบรมสั่งสอนรวมทั้งเป็นแรงใจอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้ข้าพเจ้าประสบความสำเร็จ ตลอดจนครูบาอาจารย์ที่เคารพทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีให้แก่ข้าพเจ้า

ผุสดี คู่มรักษา

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญภาพประกอบ	ง
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	2
1.3 ขอบเขตของโครงการ	2
บทที่ 2 อิทธิพลในการสร้างสรรค์และแนวความคิด	4
2.1 อิทธิพลที่ได้รับ	4
2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน	15
2.3 แนวความคิดสร้างสรรค์	19
บทที่ 3 วิธีดำเนินการสร้างสรรค์	20
3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง	20
3.2 กระบวนการสร้างงาน	31
บทที่ 4 บทวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์	39
4.1 วิเคราะห์ทัศนธาตุ	39
4.2 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบภาพ	44
บทที่ 5 บทสรุป	49
เอกสารอ้างอิง	50
ภาพผลงานศิลปะ	51
ประวัติผู้เขียน	57

สารบัญภาพประกอบ

ภาพที่	หน้า
2.1 ผักปลาบใบกว้าง	5
2.2 ดอกเทียนนกแก้ว	6
2.3 ดอกข้าวปุ้น	6
2.4 ดอกกล้วยไม้ชายเปลือย	7
2.5 ดอกหน้าลิง	7
2.6 ดอกแพนซี	8
2.7 ภาพส่วนหนึ่งจากแอนิเมชันเรื่อง “Epic นุกอาณาจักรคนต้นไม้”	9
2.8 ภาพส่วนหนึ่งจากแอนิเมชันเรื่อง “Epic นุกอาณาจักรคนต้นไม้”	9
2.9 ภาพส่วนหนึ่งจากแอนิเมชันเรื่อง “Epic นุกอาณาจักรคนต้นไม้”	10
2.10 ภาพส่วนหนึ่งจากแอนิเมชันเรื่อง “Epic นุกอาณาจักรคนต้นไม้”	10
2.11 ภาพส่วนหนึ่งจากแอนิเมชันเรื่อง “The Croods มนุษย์ถ้ำผจญภัย”	11
2.12 ภาพส่วนหนึ่งจากแอนิเมชันเรื่อง “The Croods มนุษย์ถ้ำผจญภัย”	12
2.13 ภาพส่วนหนึ่งจากแอนิเมชันเรื่อง “The Croods มนุษย์ถ้ำผจญภัย”	12
2.14 ภาพส่วนหนึ่งจากแอนิเมชันเรื่อง “The Croods มนุษย์ถ้ำผจญภัย”	13
2.15 ภาพส่วนหนึ่งจากแอนิเมชันเรื่อง “The Croods มนุษย์ถ้ำผจญภัย”	13
2.16 ภาพหนังสือวรรณกรรมต่างๆ	14
2.17 Abbi	15
2.18 Torleif	16
2.19 Medicine man	16
2.20 สุข ผลิตบาน หมายเลข 15	18
2.21 สุข ผลิตบาน หมายเลข 19	18
2.22 สุข ผลิตบาน หมายเลข 20	19
ภาพร่างชุดที่ 1	20
3.1 ภาพร่างชั้นที่ 1	20
3.2 ภาพร่างชั้นที่ 2	21
3.3 ภาพร่างชั้นที่ 3	21
3.4 ภาพร่างชั้นที่ 4	22

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
3.5 ภาพร่างชั้นที่ 5	22
3.6 ภาพร่างชั้นที่ 6	23
ภาพร่างชุดที่ 2	24
3.7 ภาพร่างชั้นที่ 1	24
3.8 ภาพร่างชั้นที่ 2	24
3.9 ภาพร่างชั้นที่ 3	25
3.10 ภาพร่างชั้นที่ 4	25
3.11 ภาพร่างชั้นที่ 5	26
3.12 ภาพร่างชั้นที่ 6	26
3.13 ภาพร่างชั้นที่ 7	27
ภาพร่างชุดที่ 3	28
3.14 ภาพร่างชั้นที่ 1	28
3.15 ภาพร่างชั้นที่ 2	28
3.16 ภาพร่างชั้นที่ 3	29
3.17 ภาพร่างชั้นที่ 4	29
3.18 ภาพร่างชั้นที่ 5	30
3.19 ภาพขั้นตอนการกราฟและเขียนเพลทอะลูมิเนียม	32
3.20 ภาพขั้นตอนการกราฟและเขียนเพลทอะลูมิเนียม	32
3.21 ภาพขั้นตอนการกราฟและเขียนเพลทอะลูมิเนียม	32
3.22 ภาพขั้นตอนการกราฟและเขียนเพลทอะลูมิเนียม	32
3.23 ภาพขั้นตอนการกราฟและเขียนเพลทอะลูมิเนียม	33
3.24 ภาพขั้นตอนการกราฟและเขียนเพลทอะลูมิเนียม	33
3.25 ภาพขั้นตอนการกัดกรด	33
3.26 ภาพขั้นตอนการกัดกรด	33
3.27 ภาพขั้นตอนการกัดกรด	34
3.28 ภาพขั้นตอนการกัดกรด	34
3.29 ภาพขั้นตอนการกัดกรด	34
3.30 ภาพขั้นตอนการกัดกรด	34

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
3.31 ภาพขั้นตอนการพิมพ์	35
3.32 ภาพขั้นตอนการพิมพ์	35
3.33 ภาพขั้นตอนการพิมพ์	35
3.34 ภาพขั้นตอนการพิมพ์	35
3.35 ภาพขั้นตอนการพิมพ์	36
3.36 ภาพขั้นตอนการพิมพ์	36
3.37 ภาพขั้นตอนการพิมพ์	36
3.38 ภาพขั้นตอนการพิมพ์	37
3.39 ภาพขั้นตอนการพิมพ์	37
3.40 ภาพขั้นตอนการพิมพ์	38
4.1 ภาพรูปทรง	40
4.2 ภาพรูปทรง	40
4.3 ภาพลักษณะผิว	41
4.4 ภาพลักษณะผิว	41
4.5 ภาพลักษณะผิว	41
4.6 ภาพสี	42
4.7 ภาพน้ำหนัก	42
4.8 ภาพเส้น	43
4.9 ภาพเส้น	43
4.10 ภาพเส้น	43
4.11 ภาพเอกภาพ	44
4.12 ภาพความสมดุล	45
4.13 ภาพความเคลื่อนไหว	46
4.14 ภาพความเป็นเด่น	47
4.15 ภาพสัดส่วน	48

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

บทนำ

ศิลปะเกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ มีความงามตามแบบแผนที่มนุษย์เป็นผู้กำหนด ธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเอง มีการปรับเปลี่ยนสภาพไปตามบริบทของโลก มีคุณค่า ความงามสมบูรณ์ในตัวเอง โดยมีธรรมชาติเป็นตัวกำหนด เมื่อเรานำเอาความงามทางธรรมชาติมาประยุกต์ใช้กับงานศิลปะ ผสมผสานด้วยความคิด จินตนาการและอารมณ์ ย่อมเกิดเป็นจินตภาพหรือมโนทัศน์ที่รับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้าแล้วสามารถนำมาสร้างควมรื่นรมย์ สนุกสนานให้กับผู้พบเห็นได้นานับการ

1.1 ความสำคัญของโครงการ

ธรรมชาติ คือสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆ ตัวมนุษย์ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองสามารถปรับเปลี่ยนไปตามภูมิอากาศ ภูมิประเทศและสภาพของโลก เป็นจุดกำเนิดของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด เป็นสิ่งที่สามารถมองเห็นและสัมผัสได้ เนื่องจากธรรมชาติมีลักษณะเป็นรูปธรรมที่มีขนาด รูปทรง พื้นผิว และสีที่ชัดเจนเป็นรูปแบบเฉพาะของตนเอง

ศิลปะ คือการลอกเลียนแบบธรรมชาติ (Art is the Imitation of Nature) คำนิยามนี้ถือเป็นการนิยามเกี่ยวกับศิลปะที่เก่าแก่ที่สุดซึ่ง อริสโตเติล (Aristotle 384-322 B.C.) นักปราชญ์ชาวกรีกเป็นผู้ตั้งขึ้นเพื่อชี้ให้เห็นว่า ธรรมชาติเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานของศิลปิน เปรียบได้ดั่งแม่บทสำคัญที่มีผลต่องานศิลปะ ด้วยศิลปะเป็นสิ่งที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยมนุษย์และมนุษย์ได้ถือกำเนิดมาท่ามกลางธรรมชาติ อีกทั้งบนเส้นทางการดำเนินชีวิตของมนุษย์ส่วนใหญ่มักผูกพันอยู่กับธรรมชาติจนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ในทางศิลปะการเลียนแบบไม่ใช่เป็นการบันทึกลอกเลียนแบบเหมือนกระจกเงาหรือภาพถ่ายที่บันทึกสะท้อนทุกส่วนที่อยู่ตรงหน้าแต่อาจจะเพิ่มเติม ตัดทอนหรือใส่อารมณ์ความรู้สึกเข้าไปด้วย ธรรมชาติจึงเป็นเหมือนแหล่งวิทยาการที่ยิ่งใหญ่ของมวลมนุษย์ในการศึกษา ค้นคว้า ลอกเลียนแบบและที่สำคัญคือ มนุษย์ต้องรู้จักเรียนรู้ธรรมชาติ เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพและจากการสังเกตธรรมชาติอาจทำให้มนุษย์ได้พบกับความพึงพอใจในลักษณะที่แฝงเร้นอยู่กับธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นสี สัน รูปร่าง บรรยากาศ ความแปลก ความงาม ฯลฯ หรือแม้กระทั่งการสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติอาจก่อให้เกิดความประทับใจ สะเทือนใจ เสียหายหรือความรู้สึกอื่นๆ ตามมา ซึ่งความรู้สึกที่เกิดขึ้นนี้เป็นแรงกระตุ้นให้มนุษย์พยายามที่จะรักษาสภาพการณ์ของชาตินั้นไว้ให้คงอยู่ อาจด้วยความทรงจำแล้วถ่ายทอดออกมาด้วยสื่อและรูปแบบต่างๆ (Bigbus Bu. 2555) ดังนั้น

ศิลปะกับธรรมชาติอาจถือเป็นสิ่งคู่กันที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงในลักษณะของการพึ่งพาอาศัยกัน โดยศิลปะอาศัยความงามทางธรรมชาติมาเป็นแม่แบบในการสร้างสรรค์ผลงาน ส่วนธรรมชาติอาศัยศิลปะเป็นตัวถ่ายทอดความงามที่เหนือจริงหรือเหมือนจริงในธรรมชาติเพื่อให้มนุษย์ได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของธรรมชาติและช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติให้ดำรงอยู่สืบไป

จากการที่ข้าพเจ้าได้สังเกตลักษณะ โครงสร้างของธรรมชาติ ทำให้พบว่าธรรมชาติสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ขึ้นมาบนโลกให้มีความหลากหลายแตกต่างกันออกไปไม่ว่าเป็นสี สัน ขนาด พื้นผิว ลักษณะ โครงสร้างของรูปทรงที่มีความสวยงาม แปลกตาไปตามแต่ละสายพันธุ์ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ธรรมชาติมีความน่าสนใจ สามารถนำมาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์งานได้อย่างไม่จำกัด จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอผลงานที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับธรรมชาติ โดยอาศัยรูปทรงจากธรรมชาติ โดยเฉพาะดอกไม้มาเป็นปัจจัยหลักในการสร้างงาน ด้วยการนำมาปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ตัดต่อ ผสมผสานสอดแทรกความรู้สึกรักผ่านจินตนาการ ทำให้ได้รูปทรงใหม่ที่ดูสนุกสนาน มีชีวิตชีวา เคลื่อนไหวได้ตามความคิดส่วนตัวของข้าพเจ้า

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ต้องการนำเสนอผลงานที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับธรรมชาติ
2. ต้องการนำเอารูปทรงทางธรรมชาติ โดยเฉพาะดอกไม้ต่างสายพันธุ์มาผสมผสานปรับเปลี่ยน ตัดต่อแล้วนำมาจัดองค์ประกอบใหม่เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน
3. เพื่อสร้างภาพในจินตนาการขึ้นมาใหม่ โดยอาศัยรูปทรงจากธรรมชาติ
4. เพื่อให้เห็นความต่างระหว่างต้นแบบความเป็นจริงของรูปทรงในธรรมชาติกับรูปทรงใหม่ที่ถูกรังสรรค์ขึ้น
5. ต้องการให้ตระหนักถึงคุณค่าความงามจากธรรมชาติเพื่อรักษาดูแลธรรมชาติให้ดำรงอยู่ต่อไป
6. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานผ่านกระบวนการภาพพิมพ์พื้นราบ

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1. นำเสนอผลงานด้วยรูปแบบภาพพิมพ์ เทคนิค Lithograph
2. นำเสนอผลงานสองมิติที่มีเนื้อหาเรื่องราวสัมพันธ์เชื่อมโยงกับรูปทรงทางธรรมชาติ
3. จำนวนผลงานมี 5 ชิ้น
 - 3.1 ขนาด 55 x 75 เซนติเมตร
 - 3.2 ขนาด 55 x 75 เซนติเมตร
 - 3.3 ขนาด 55 x 75 เซนติเมตร

3.4 ขนาด 55 x 75 เซนติเมตร

3.5 ขนาด 55 x 75 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

อิทธิพลในการสร้างสรรค์และแนวความคิด

2.1 อิทธิพลที่ได้รับ

ศิลปะเป็นสิ่งที่มีมนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อสะท้อนอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างผ่านมโนภาพที่ได้รับจากความเป็นจริงหรือจากจินตนาการที่คิดค้นขึ้น โดยแสดงออกมาในรูปลักษณะต่างๆ ให้ปรากฏซึ่งสุนทรียศาสตร์ทางความงาม ตามทักษะความสามารถหรือรสนิยมของแต่ละบุคคล ในการสร้างงานศิลปะแต่ละครั้งจำเป็นต้องศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลหรือเหตุปัจจัยที่ได้รับจากอิทธิพลบางอย่างมาเป็นพื้นฐานสนับสนุนแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน อาทิเช่น อิทธิพลจากสภาพแวดล้อมทางสังคม สภาพทางอารมณ์ ประสบการณ์ส่วนบุคคล หรือแม้กระทั่งความชอบ ความคลั่งไคล้ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเป็นแรงบันดาลใจ กระตุ้นผลักดันให้ศิลปินถ่ายทอดผลงานออกมาในรูปแบบเฉพาะของตนเอง ซึ่งข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้จะช่วยจัดระเบียบแบบแผนทางความคิด นำมาสู่การสร้างสรรค์ผลงานที่สมบูรณ์และทำให้บุคคลอื่นสามารถเข้าใจถึงที่มาที่ไปในการสร้างสรรค์ชัดเจนยิ่งขึ้น

ธรรมชาติกับมนุษย์เป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ เป็นสองสิ่งที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟ้น นับตั้งแต่บรรพบุรุษของมนุษย์ได้ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกนี้เมื่อประมาณ 300,000 ปีมาแล้ว ในสมัยนั้นมนุษย์ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ต้องคอยแสวงหาที่อยู่อาศัยใหม่ไปเรื่อยๆ เพื่อความอยู่รอด ดำรงชีวิตด้วยการล่าสัตว์และเก็บพืชพันธุ์ต่างๆ ที่หาได้จากธรรมชาติมาประทังชีวิต เพราะมนุษย์เริ่มแรกยังไม่รู้จักวิธีการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ พวกเขาเรียนรู้การทำอาวุธและเครื่องมือเครื่องใช้แบบต่างๆ ด้วยหิน กระดูกและเขาสัตว์ รู้จักนำหนังสัตว์มาทำเป็นเครื่องนุ่งห่ม ใช้ถ้ำเป็นแหล่งที่พักอาศัย ดังนั้นวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในสมัยเริ่มแรกจึงตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของธรรมชาติอย่างแท้จริง ปัจจัยในการดำรงชีวิตทุกอย่างถูกกำหนดโดยตรงจากธรรมชาติ ถึงแม้ว่าในระยะเริ่มแรกความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ยังมีอยู่น้อย แต่ความใกล้ชิด ความผูกพันในธรรมชาติกลับมีมากพอให้มนุษย์เห็นคุณค่าความสำคัญของธรรมชาติ เพราะพวกเขาเชื่อว่าธรรมชาติมีทั้งคุณและโทษในการทำลายทุกสิ่งทุกอย่างได้เช่นกัน สิ่งนี้จึงเป็นบ่อเกิดแห่งความเชื่อ ความศรัทธาเกี่ยวกับพิธีกรรมต่างๆ เพื่อแสดงความขอบคุณ ความเคารพและการขอโทษต่อธรรมชาติ

ต่อมาเมื่อมนุษย์รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติ เริ่มเรียนรู้และเข้าใจความเป็นธรรมชาติมากขึ้น ทำให้มนุษย์รู้จักวิธีการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ รู้จักใช้ไฟเผาป่าเพื่อเอาพื้นที่มาทำการเพาะปลูก โดยเริ่มจากการเก็บเอาเมล็ดพันธุ์พืชจากป่าหรือที่อยู่ตามธรรมชาติมาปลูกในบริเวณที่

ต้องการแล้วเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกเอาไว้เพื่อใช้ขยายพันธุ์ในครั้งต่อไป การเลี้ยงสัตว์ก็เช่นเดียวกัน เริ่มต้นโดยการจับสัตว์มาเลี้ยงไว้ในบริเวณใกล้ที่พัก เมื่อสัตว์ป่าออกลูกออกหลานจึงกลายเป็นสัตว์เลี้ยงของมนุษย์ การเปลี่ยนสภาพการดำเนินชีวิตของมนุษย์ จากการเก็บของป่าล่าสัตว์มาเป็นการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์นับเป็นการวางรากฐานสำคัญของรูปแบบวิถีการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นของมนุษย์ ทำให้มีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์มากขึ้น ความเป็นอยู่ต่างๆ ดีขึ้น นอกจากนี้มนุษย์ยังรู้จักคิดค้นประดิษฐ์สิ่งของจำเป็นเพื่อใช้ในการดำรงชีวิต มีการทำเครื่องปั้นดินเผา ทอผ้า นำโลหะมาทำเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตรและรู้จักสร้างบ้านเรือนเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยในบริเวณที่ใกล้แหล่งน้ำ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ หลังจากนั้นมนุษย์เริ่มเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันเป็นหมู่บ้าน มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีกิจกรรม เริ่มมีสังคมที่ซับซ้อนมากขึ้น จนกลายเป็นสังคมเมืองใหญ่ ในที่สุด (อ.จันทวัน เบ็ญจวรรณ. 2554) จึงนับได้ว่าธรรมชาติเป็นสิ่งที่มียุทธพลต่อวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์มาตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของมนุษย์แทบทั้งสิ้น อีกทั้งธรรมชาติยังเป็นบ่อเกิดของจินตนาการในการสร้างสรรค์สรรพสิ่งต่างๆ ขึ้นมาบนโลกเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้อย่างไม่รู้จบ

ข้าพเจ้าก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ชื่นชอบความเป็นธรรมชาติจึงรับเอาอิทธิพลทางธรรมชาติมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยเฉพาะรูปทรงของดอกไม้ซึ่งเราสามารถพบเห็นได้ทั้งในชีวิตประจำวันและจากสื่อต่างๆ ที่มีความหลากหลายทางสายพันธุ์ มีความแตกต่างกันทางด้านกายภาพไม่ว่าจะเป็น ลักษณะ โครงสร้างของรูปทรงที่มีความสวยงาม แปลกตาไปตามแต่ละสายพันธุ์ ขนาดเล็กใหญ่ต่างกันตามแต่สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและที่สำคัญสีสันสดใสที่สร้างความรื่นเริงเบิกบานใจทุกครั้งที่ได้พบเห็น บางสายพันธุ์ก็มีลักษณะโดดเด่นหน้าตาแปลกประหลาดคล้ายดั่งมีชีวิตจริง ข้าพเจ้าจึงใช้รูปทรงดอกไม้มาเป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน

ภาพที่ 2.1 ผักปลาบใบกว้าง (tonsoi@. 2552 :

<http://www.pompermpong.net/board/index.php?topic=1006.0>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

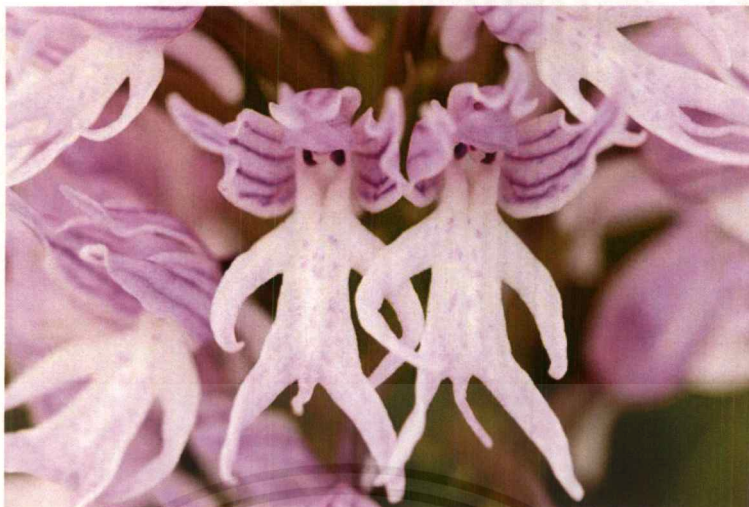

ภาพที่ 2.2 ดอกเทียนนกแก้ว (tonsoi@. 2552 :
<http://www.pompernpong.net/board/index.php?topic=1006.0>)

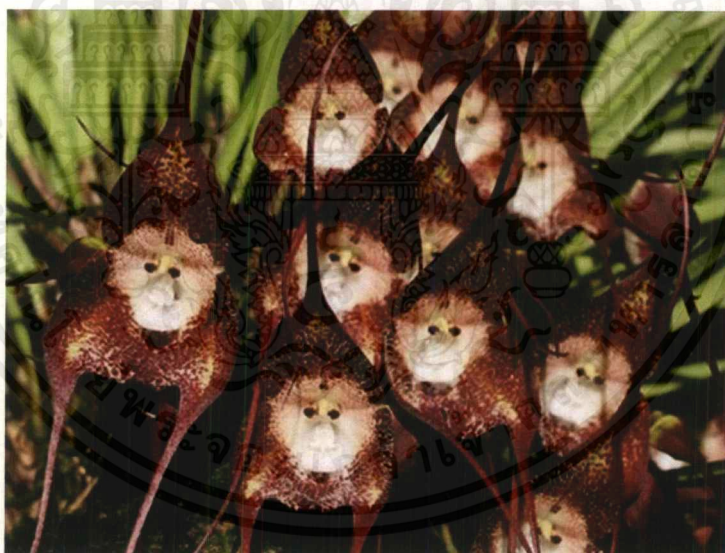
ภาพที่ 2.3 ดอกขาวป็น (tonsoi@. 2552 :
<http://www.pompernpong.net/board/index.php?topic=1006.0>)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 2.4 ดอกกล้วยไม้ชายเปลือย

(AnGel Stitch. 2557 : <http://picpost.mthai.com/view/73283>)

ภาพที่ 2.5 ดอกหน้าลิง

(momocici. 2556 : <http://album.sanook.com/files/2457313>)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

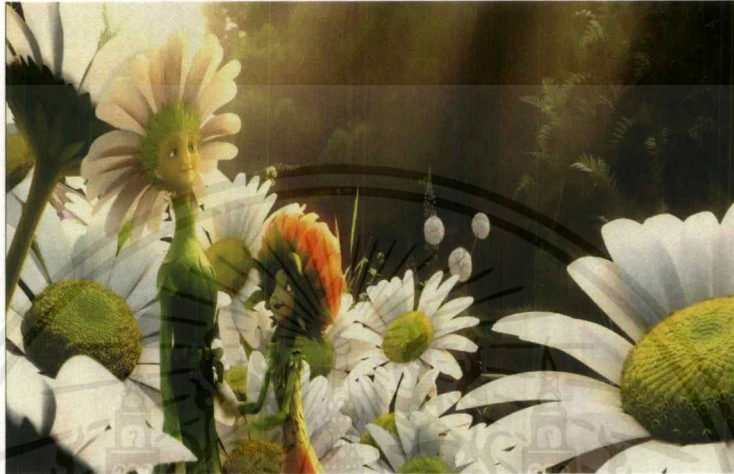
ภาพที่ 2.6 ดอกแพนซี (Pound NawaPound. 2556 :

<https://plus.google.com/107608928402898901645/posts/UWCSBU1PEda>)

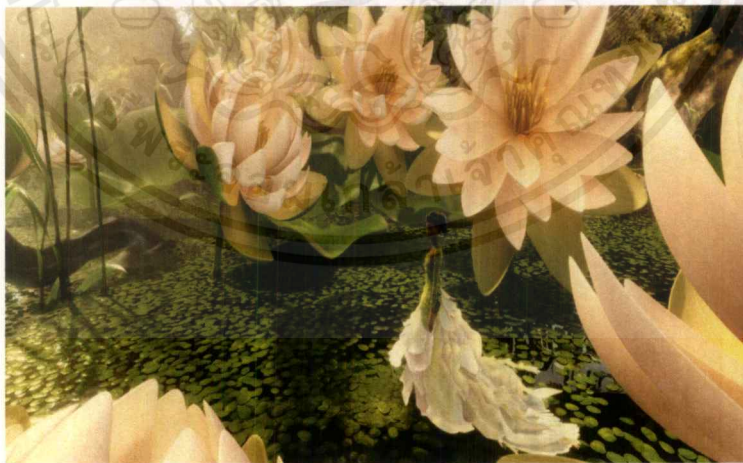
ครั้งหนึ่งยังจำได้ ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ดูภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันเรื่องหนึ่งชื่อว่า “EPIC บุกอาณาจักรคนต้นไม้” ด้วยฝีมือการกำกับของ คริส เวจน์ และทีมผู้สร้างจาก Blue Sky Studios เป็นการนำเสนอเรื่องราวการอนุรักษ์ธรรมชาติผ่านโลกจินตนาการของการต่อสู้ระหว่างฝ่ายมนุษย์กับไม้ที่ต้องการจะอนุรักษ์ผืนป่าให้คงอยู่ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งปวง กับฝ่ายตัวร้ายชาว บ็อกแกนที่หวังจะทำลายล้างธรรมชาติให้สิ้นซาก โดยมีเด็กสาวผู้ไม่เคยเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติเกี่ยวกับมนุษย์ตัวจิ๋วในป่าใหญ่เข้ามาพัวพันกับการสู้รบแย่งชิงอำนาจทางธรรมชาติในครั้งนี้ด้วย ซึ่งทุกฉากทุกตอนของภาพยนตร์สร้างความตื่นตาตื่นใจและความประทับใจเกี่ยวกับโลกของธรรมชาติที่ถูกจำลองขึ้นให้มีความงามเหนือกว่าธรรมชาติในโลกของความเป็นจริง ทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ ดอกไม้ เหล่าสัตว์เล็กใหญ่ล้วนแล้วแต่ถูกแต่งเติมเสริมสร้างจินตนาการให้ดูเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูเหมือนมีชีวิตจริงดั่งมนุษย์ทุกๆ ไป ที่สามารถบอกเล่าอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของตนเองออกมาได้อย่างอิสระ หากในโลกของความเป็นจริงถ้าทุกอย่างในธรรมชาติสามารถพูดได้ มันคงร้องบอกความต้องการของตัวเองให้มนุษย์ได้รับรู้ เพราะปัจจุบันประชากรมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและระบบอุตสาหกรรมถูกพัฒนาขยายออกไปอย่างไม่หยุดยั้ง เกิดการเบียดเบียนพื้นที่ทางธรรมชาติเพื่อนำมาตอบสนองความต้องการอันไม่สิ้นสุดของมนุษย์ ทำให้ธรรมชาติถูกทำลายลงไปมากจนเริ่มเสียดุลทางระบบนิเวศ EPIC จึง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เป็นภาพยนตร์การ์ตูนที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นจริงในสังคมปัจจุบัน ให้ข้อคิดที่ดีด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลุกจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าความสำคัญและช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติ เพราะมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและธรรมชาติก็เป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ มนุษย์อยู่โดยไม่มีธรรมชาติไม่ได้

ภาพที่ 2.7 ภาพส่วนหนึ่งจากแอนิเมชันเรื่อง “Epic บุกอณาจักรคนต้นไม้”
(Epic the movie. 2556 : <http://www.creativemove.com/film/epic-2013/>)

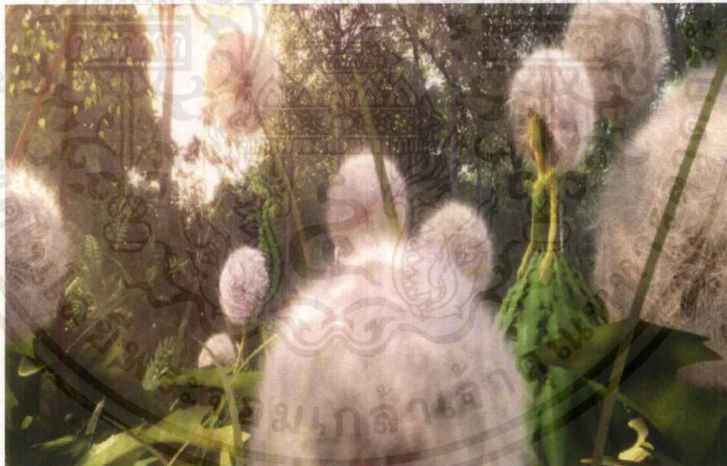
ภาพที่ 2.8 ภาพส่วนหนึ่งจากแอนิเมชันเรื่อง “Epic บุกอณาจักรคนต้นไม้”
(Epic the movie. 2556 : <http://www.creativemove.com/film/epic-2013/>)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 2.9 ภาพส่วนหนึ่งจากแอนิเมชันเรื่อง “Epic บุกอาณาจักรคนต้นไม้”

(The Straits Times. 2556 : <http://www.stcommunities.sg/entertainment/movies/st-review/epic-story-tiny-forest-people-needs-be-more-subtle-eco-message>)

ภาพที่ 2.10 ภาพส่วนหนึ่งจากแอนิเมชันเรื่อง “Epic บุกอาณาจักรคนต้นไม้”

(Azhar Abro. 2556 : <http://miscethoughts.blogspot.com/2013/08/epic-2013.html>)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

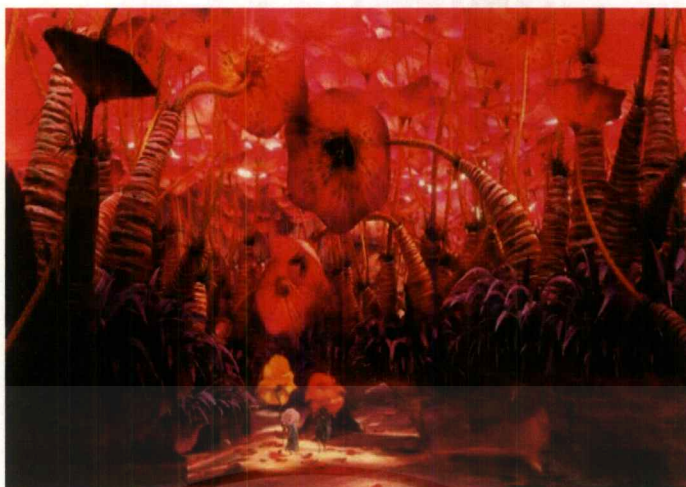
“The Croods มนุษย์ถ้ำผจญภัย” ก็เป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์แอนิเมชันจากทีมผู้สร้าง DreamWorks Animation ที่ตอกย้ำให้เห็นว่ามนุษย์กับธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของคนและกัน โดยนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการผจญภัยไปในโลกกว้างของครอบครัวครูดส์ มนุษย์ถ้ำยุคดึกดำบรรพ์ที่ต้องแสวงหาที่อยู่อาศัยใหม่ หลังจากถ้ำที่พวกเขาอาศัยอยู่ถูกทำลายด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ครอบครัวครูดส์จำเป็นต้องหนีเอาตัวรอดและรู้จักปรับตัวเข้ากับโลกใหม่ที่ไม่ใช่ถ้ำที่พวกเขาเคยอาศัยอยู่ โลกใบใหม่ที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตสุดอัศจรรย์และอนาคตสุดล้ำที่พวกเขาไม่เคยพบเห็นนี้ จึงเป็นเรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในยุคเริ่มต้นที่มีมาช้านาน ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพยนตร์แอนิเมชันที่มีสีสันสดใสตระการตา สร้างความรู้สึกประทับใจให้ข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก ด้วยรูปแบบวิธีการสร้างโลกของธรรมชาติที่ทั้งสวยงามและเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์อย่างน่าอัศจรรย์ นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ข้าพเจ้ารับเอาอิทธิพลทางธรรมชาติมาเป็นปัจจัยหลักในการสร้างงาน โดยรวบรวมเอาความประทับใจทั้งที่ประสบพบเจอกับตนเองหรือการได้ดู ได้ฟังเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับธรรมชาติมาสร้างเป็นแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดผ่านจินตนาการและรูปทรงของดอกไม้ที่มีอยู่ในธรรมชาติ

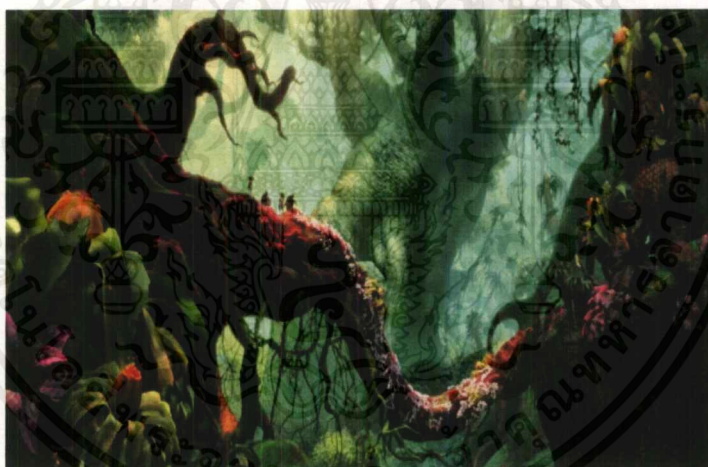
ภาพที่ 2.11 ภาพส่วนหนึ่งจากแอนิเมชันเรื่อง “The Croods มนุษย์ถ้ำผจญภัย”

(Kentonitsolutions. 2556 : <https://imsavingtheworld.wordpress.com/2013/03/14/nicolas-cages-romp-action-family-3d-adventure-the-croods-march-22-nationwide/>)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 2.12 ภาพส่วนหนึ่งจากแอนิเมชันเรื่อง “The Croods มนุษย์ถ้ำผจญภัย”
(The Croods the movie. 2555 : <http://movie.kapook.com/view47679.html>)

ภาพที่ 2.13 ภาพส่วนหนึ่งจากแอนิเมชันเรื่อง “The Croods มนุษย์ถ้ำผจญภัย”
(Li Hui. 2556 : <http://funyounglife.blogspot.com/2013/03/the-croods.html>)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 2.14 ภาพส่วนหนึ่งจากแอนิเมชันเรื่อง “The Croods มนุษย์ถ้ำผจญภัย”
(Li Hui. 2556 : <http://funyounglife.blogspot.com/2013/03/the-croods.html>)

ภาพที่ 2.15 ภาพส่วนหนึ่งจากแอนิเมชันเรื่อง “The Croods มนุษย์ถ้ำผจญภัย”
(Gabriel Powers. 2556 : <http://www.dvdactive.com/reviews/dvd/croods-2d-the.html>)

นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้รับอิทธิพลจากการอ่านนิทาน วรรณกรรมเรื่องสั้นต่างๆ อาทิเช่น ประตุสายรุ้ง (สร้อยแก้ว คำมาลา) นิทานดอกไม้ (รวีวาร) นิทานแห่งความสุข (รักยิตา) ต้นไม้แห่งความเป็นไปได้ (Bernard Werber, อธิชา มัญขุนากร แปล) ฯลฯ มาเป็นแหล่งเสริมสร้างจินตนาการให้กับตัวข้าพเจ้าเอง เพราะหนังสือเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านความคิด ทำให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นบ่อเกิดของจินตนาการอันไม่รู้จบ โดยส่วนมากมักเล่าเรื่องราวตามจินตนาการจากธรรมชาติที่มีทั้ง มนุษย์ สัตว์ พืช สิ่งรอบๆ ตัวมาเป็นตัวหลักในการเอกลำเรื่องนี้เป็นเอกลำเรื่องที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกลำเรื่องทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ดำเนินเรื่องผ่านตัวอักษรที่ถูกบรรจุเรียบเรียงอย่างประณีต มีความสละสลวย อ่านแล้วเข้าใจง่าย เกิดความรู้สึกคล้อยตาม สนุกสนาน นอกจากนั้นการอ่านหนังสือยังเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยเปิดประสบการณ์โลกกว้างให้กับมนุษย์ ทั้งยังได้ข้อคิด คติเตือนใจที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง

ภาพที่ 2.16 ภาพหนังสือวรรณกรรมต่างๆ
(nink-nund. 2556 : <http://pantip.com/topic/30769015>)

ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าอิทธิพลจากการอ่าน การฟัง การได้ดูหรือการได้ประสบพบเห็นด้วยตนเองจะทำให้มนุษย์รู้ว่า ในโลกของชนชาตินั้นมีความลึกซึ้งซับซ้อนมากกว่าที่เรามองเห็นได้ในชีวิตจริง ความงาม ความหลากหลายทางธรรมชาติอาจมีมากมายเกินกว่าที่เราจะคาดการณ์ได้ การสังเกตลักษณะ โครงสร้างของธรรมชาติสามารถทำให้มนุษย์มองเห็นความมหัศจรรย์ที่แฝงเร้นอยู่ภายใต้ธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นสีสัน รูปร่าง ความแปลก ความงาม ฯลฯ หรือแม้กระทั่งการสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติอาจก่อให้เกิดความรู้สึกประทับใจหรือความรู้สึกบางอย่างที่เป็นแรงกระตุ้นผลักดันให้เรามองเห็นคุณค่าความสำคัญจากความงาม ความสุขที่ได้รับจากธรรมชาติจนเป็นบ่อเกิดของความหวงแหนและอยากจะอนุรักษ์ธรรมชาตินั้นไว้ให้คงอยู่อย่างด้วยความทรงจำแล้วถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดออกมาผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ

2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน

1. คาร์ล เคลียนเนอร์ (Carl Kleiner)

คาร์ล เคลียนเนอร์เป็นศิลปินชาวสวีเดนที่เริ่มต้นอาชีพด้วยการเป็นนักออกแบบกราฟิกทั่วไป ก่อนจะพัฒนาสู่การทำงานเกี่ยวกับการถ่ายภาพหุ่นนิ่ง วัตถุต่างๆ ตามแต่ศิลปินจะจัดวางซึ่งผลงานส่วนใหญ่มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ในเรื่องของความหลากหลายทางสี สัน การจัดวางองค์ประกอบแบบแปลกประหลาดที่ศิลปินมักจะนำเอาวัตถุที่หาได้ในชีวิตประจำวันมาใช้ ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยผลงานภาพถ่ายชุด “Vegetable Figures” เป็นผลงานภาพถ่ายที่ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจแล้วรับเอารูปแบบมาใช้เป็นอิทธิพลและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง ซึ่งผลงานชุดนี้เป็นโครงการที่ศิลปินทำร่วมกับบริษัท IKEA เป็นการถ่ายภาพประกอบตำราอาหารที่ชื่อว่า Hembakat ar Bast โดยศิลปินได้นำเอาพืชผักผลไม้ต่างๆ มาจัดวางองค์ประกอบใหม่ตามจินตนาการจนเกิดเป็นรูปร่างของสัตว์ต่างๆ ที่เต็มไปด้วยอารมณ์ขันและความอ่อนโยน ผลงานของศิลปินแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ในการรู้จักนำเอาความงามทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัววัตถุที่มีรูปทรงหลากหลายตามธรรมชาติ สี สันต่างๆ ในตัววัตถุนำมาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานหรืออีกนัยยะหนึ่งคือศิลปินรู้จักนำเอาสิ่งที่แฝงเร้นอยู่กับธรรมชาติทั้งสี สัน รูปร่าง ความแปลก ความงามต่างๆ ในธรรมชาตินำมาเพิ่มเติม ตัดทอนใส่ความรู้สึกเข้าไปตามจินตนาการจนเกิดเป็นผลงานที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์จากการนำเอาสิ่งรอบๆ ตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้การผสมผสานจัดวางรูปทรงใหม่ก่อให้เกิดคุณค่าทางด้านความสวยงามด้วยสี สันและองค์ประกอบของรูปทรงที่ลงตัวตามหลักองค์ประกอบศิลป์ ทำให้ผลงานเกิดดุลยภาพระหว่างส่วนต่างๆ และมีความสมบูรณ์อย่างแท้จริง

ภาพที่ 2.17 คาร์ล เคลียนเนอร์ (Carl Kleiner). 2011. **Abbi**. [Online]. Available :

<http://www.carlkleiner.com/?s=8> Retrieved March 12, 2015.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 2.18 คาร์ล เคลียนเนอร์ (Carl Kleiner). 2011. **Torleif**. [Online]. Available : <http://www.carlkleiner.com/?s=8> Retrieved March 12, 2015.

ภาพที่ 2.19 คาร์ล เคลียนเนอร์ (Carl Kleiner). 2011. **Medicine man**. [Online]. Available : <http://www.carlkleiner.com/?s=8> Retrieved March 03, 2015.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. วิจารณ์ศิลปะ

รูปร่าง รูปทรงที่หลากหลาย
 บ้างชวนดูงดงาม ขบขัน น่าเอ็นดู และน่ากลัว
 กลิ่น บ้างหอมละมุน สบายจน หอมเย็น หอมไกล
 กลีบหนา บาง ซ่อน คุ่ม แยม บาน
 ดอกไม้ ทำให้จิตใจเป็นสุข
 ข้าพเจ้าจึงอยากถ่ายทอดความงามที่เป็นสุข

(สุริยันจันทรา เชียงใหม่. 2552)

วิจารณ์ ศิลปะ เป็นศิลปะที่มีความเรียบง่ายในชีวิต เรียนจบจากคณะจิตรศิลป์ สาขาภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งบทความข้างต้นคือแรงบันดาลใจที่ศิลปินนำมาใช้ในการทำงานศิลปะ เป็นการบ่งบอกถึงการนำเอารูปทรงดอกไม้ทางธรรมชาติมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ดังจะเห็นได้จากผลงานในนิทรรศการ “พืช ความงาม ความสุข” ที่จัดแสดงผลงานศิลปะของสองศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานจากแนวความคิดเกี่ยวกับความงดงาม ความสุข และความสงบจากการดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของพืชพรรณ ต้นไม้ ดอกไม้ เมล็ดพันธุ์ และผืนดินอันเป็นต้นกำเนิดแห่งสรรพสิ่ง (Ardel Gallery. 2557) ซึ่ง วิจารณ์ ศิลปะถือเป็นหนึ่งในศิลปินที่ได้ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการครั้งนี้ด้วย โดยผลงานของวิจารณ์ เป็นงานภาพพิมพ์สีน้ำที่มีการผสมผสานกับเทคนิคการวาดเส้นและจิตรกรรมสีน้ำที่ศิลปินนำมาประยุกต์ใช้จนเกิดเป็นเอกลักษณ์ในงานศิลปะของตนเองผ่านรูปทรงดอกไม้ที่ศิลปินนำมาใช้เป็นวัตถุหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยนำเอาความหลากหลายทางสายพันธุ์ของดอกไม้มาจัดวางองค์ประกอบใหม่ทำให้รู้สึกถึงความอิสระ ความงามทางธรรมชาติอย่างแท้จริง แสดงให้เห็นถึงคุณค่าด้านความคิดที่ศิลปินรู้จักหยิบยกเอาความเป็นธรรมชาติซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวมาแล้วเรื่องแล้วทำให้เกิดความรู้สึกคล้อยตามถึงความงามที่มีอยู่จริงในธรรมชาติ ประกอบกับการผสมผสานความหลากหลายทางเทคนิคช่วยสร้างให้บรรยากาศของสีเส้นและองค์ประกอบต่างๆ ในผลงานเกิดความลงตัวสมบูรณ์และมีเอกลักษณ์ในการสร้างสรรค์

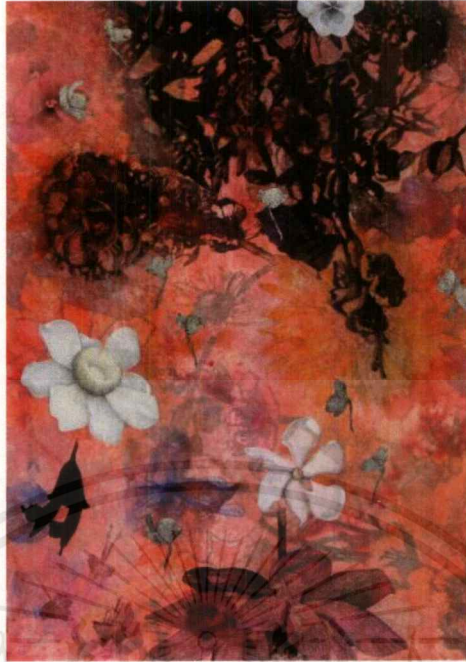

ภาพที่ 2.20 วิภาพร นิลุบล. 2014. สุข ผลิตบาน หมายเลข 15. [Online]. Available :
<http://www.ardelgallery.com/exhibition/322> Retrieved March 03, 2015.

ภาพที่ 2.21 วิภาพร นิลุบล. 2014. สุข ผลิตบาน หมายเลข 19. [Online]. Available :
<http://www.ardelgallery.com/exhibition/322> Retrieved March 03, 2015.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 2.22 วิภาพร นิลุบล. 2014. สุข ผลิตบาน หมายเลข 20. [Online]. Available : <http://www.ardegallery.com/exhibition/322> Retrieved March 03, 2015.

2.3 แนวความคิดสร้างสรรค์

เกิดจากความประทับใจในรูปทรงของธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางสายพันธุ์ ทำให้มีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะรูปทรงของดอกไม้ในนาชนิดที่มีสีส้ม ความงามของโครงสร้างดอกไม้ที่หลากหลาย ข้าพเจ้าจึงหยิบยืมเอารูปทรงเหล่านั้นมาปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ตัดต่อ ผสมผสานความหลากหลายต่างสายพันธุ์เข้าด้วยกันพร้อมทั้งสอดแทรกความรู้สึกนึกคิดผ่านจินตนาการ จนเกิดเป็นจินตภาพของรูปทรงใหม่ที่ดูสนุกสนาน มีชีวิตชีวาแตกต่างจากต้นแบบความเหมือนจริงในธรรมชาติ

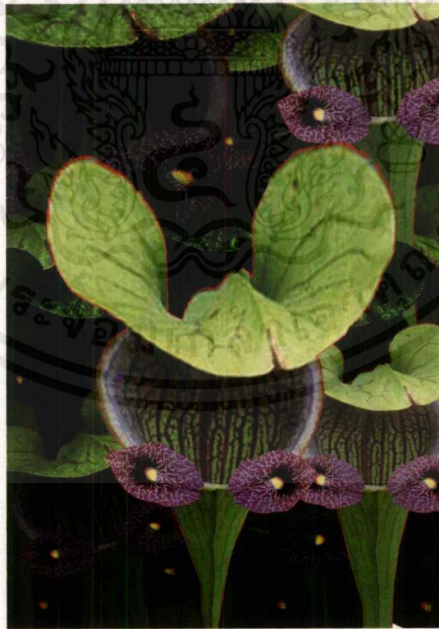
บทที่ 3

วิธีดำเนินการสร้างสรรค์

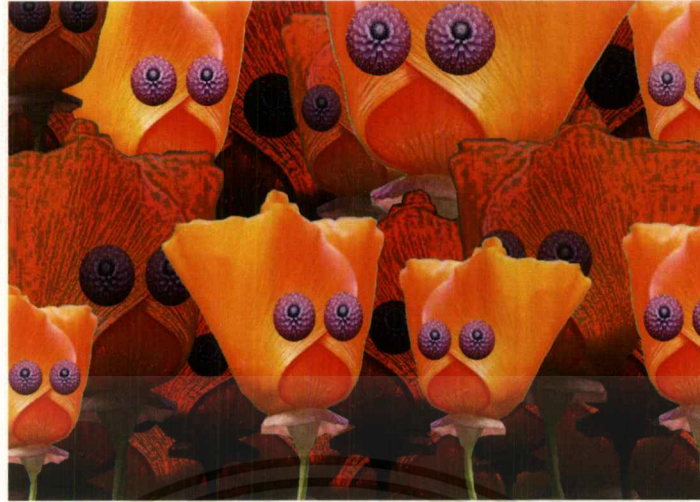
รูปแบบผลงานศิลปนิพนธ์ทั้งหมดเกิดจากความประทับใจในรูปทรงทางธรรมชาติ โดยเฉพาะรูปทรงของดอกไม้ที่มีความหลายหลายทางกายภาพ มีสีสันสดใสแตกต่างกันไปตามแต่ละสายพันธุ์ ก่อเกิดเป็นจินตนาการในการนำเอาสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวมาสร้างสรรค์เป็นผลงานทางศิลปะ ซึ่งผลงานแต่ละชุดจะเน้นรูปแบบเดียวกันทั้งหมดคือ การนำเอารูปทรงดอกไม้หลากหลายชนิดมาผสมผสานประกอบสร้างใหม่ โดยใส่ความรู้สึกและจินตนาการส่วนตัวเข้าไปกำกับรูปแบบการจัดวางองค์ประกอบเพื่อให้เกิดเป็นรูปทรงใหม่ที่ดูสนุกสนาน มีชีวิตชีวาแตกต่างจากความเหมือนจริงในธรรมชาติ โดยผลงานภาพร่างศิลปนิพนธ์ทั้งหมดสามารถแบ่งขั้นตอนการดำเนินงานได้เป็น 3 ชุดดังนี้

3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง

ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพที่ 3.1 ภาพร่างชิ้นที่ 1

ภาพที่ 3.2 ภาพร่างชิ้นที่ 2

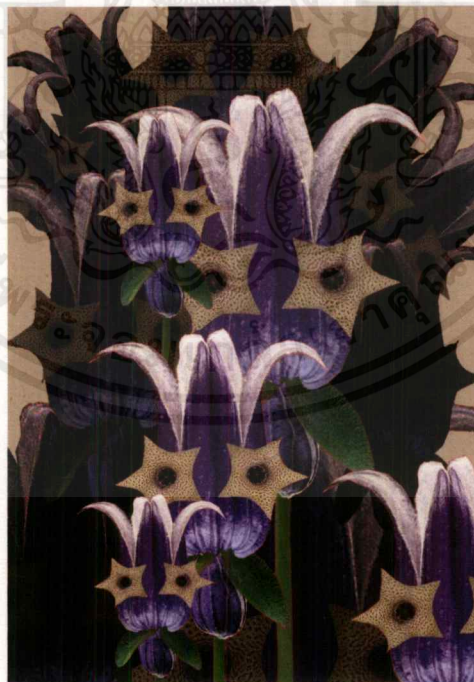

ภาพที่ 3.3 ภาพร่างชิ้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.4 ภาพร่างชิ้นที่ 4

ภาพที่ 3.5 ภาพร่างชิ้นที่ 5

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.6 ภาพร่างชิ้นที่ 6

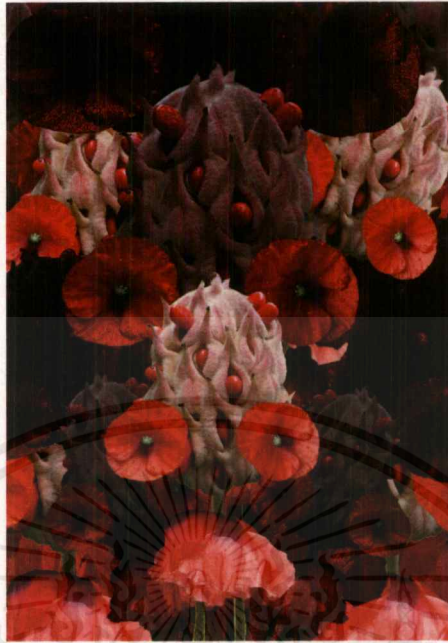
ภาพร่างชุดที่ 1

เกิดจากการนำเอารูปทรงทางธรรมชาติที่มีลักษณะแตกต่างกันทางกายภาพมาสร้างสรรค์ต่อเติมจินตนาการ จนเกิดเป็นจินตภาพของรูปทรงใหม่ที่ดูสนุกสนาน มีชีวิตชีวาแตกต่างจากต้นแบบความเหมือนจริงในธรรมชาติ

จากภาพร่างจะเห็นได้ว่ารูปแบบการจัดวางมีลักษณะคล้ายคลึงกัน มีการย่อขยายรูปทรงให้มีขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกันออกไปแล้วนำมาจัดวางซ้อนทับกันเพื่อให้เกิดเป็นระยะหน้า ระยะกลางและระยะหลัง ซึ่งแต่ละภาพร่างก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันออกไปอย่างเช่น ภาพร่างชิ้นที่ 1 ภาพร่างชิ้นที่ 2 และภาพร่างชิ้นที่ 4 รูปทรงที่นำมาใช้อาจยังไม่มีควมน่าสนใจพอที่จะนำมาสร้างสรรค์ผลงาน ส่วนภาพร่างชิ้นที่ 6 มีความน่าสนใจในเรื่องของรูปทรงที่มีความละเอียด มีความซับซ้อนที่สามารถนำไปประกอบสร้างให้เกิดความน่าสนใจได้มากขึ้นแต่วิธีการจัดวางองค์ประกอบของรูปทรงยังไม่ดีพอ ทำให้ภาพรวมที่ออกมาดูไม่มีความน่าสนใจ

ภาพร่างที่นำไปสร้างสรรค์งานจริงคือ ภาพร่างชิ้นที่ 3 และภาพร่างชิ้นที่ 5 เพราะมีความน่าสนใจในเรื่องของการจัดวางองค์ประกอบที่มีการผลัดกระยะชัดเจน ทำให้ภาพมีจุดเด่น จุดรอง อีกทั้งสีของรูปทรงและพื้นหลังมีโทนสีใกล้เคียงกันสามารถช่วยสร้างบรรยากาศทำให้ภาพรวมทั้งหมดเกิดความกลมกลืน สามารถเล่าเรื่องราวให้สอดคล้องกันได้มากกว่าภาพร่างชิ้นอื่นๆ

ภาพร่างชุดที่ 2

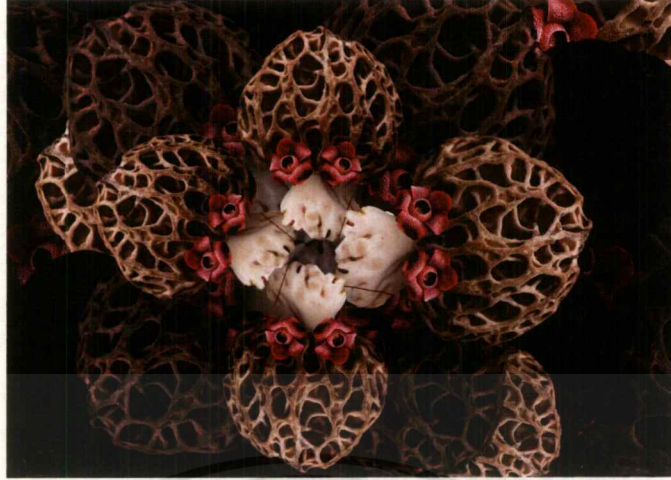

ภาพที่ 3.7 ภาพร่างชิ้นที่ 1

ภาพที่ 3.8 ภาพร่างชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.9 ภาพร่างชิ้นที่ 3

ภาพที่ 3.10 ภาพร่างชิ้นที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.11 ภาพร่างชั้นที่ 5

ภาพที่ 3.12 ภาพร่างชั้นที่ 6

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

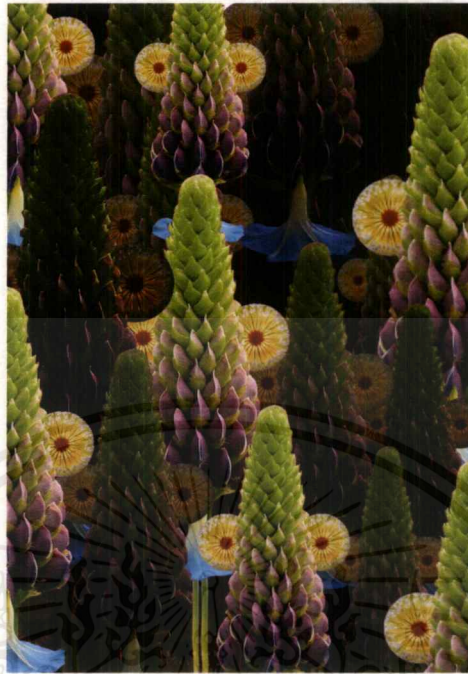
ภาพที่ 3.13 ภาพร่างชิ้นที่ 7

ภาพร่างชุดที่ 2

จากภาพร่างในชุดที่ 2 จะเห็นได้ว่าลักษณะการจัดวางองค์ประกอบ การย่อขยายรูปทรงให้มีขนาดแตกต่างกันรวมถึงการจัดวางแบบซ้อนทับกันของรูปทรง เพื่อให้เกิดระยะหน้า ระยะกลาง และระยะหลัง ยังคงความคล้ายคลึงกับภาพร่างในชุดที่ 1 แต่อาจมีความน่าสนใจในเรื่องของรูปทรงที่นำมาใช้ที่ดูมีความละเอียด ความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นทำให้ในหลายๆภาพที่นำมาประกอบสร้างเกิดความเคลื่อนไหวเล็กๆแอบแฝงอยู่อย่างเช่น ภาพร่างชิ้นที่ 1 ภาพร่างชิ้นที่ 5 และภาพร่างชิ้นที่ 6 ที่มีการจัดวางแบบเอียงซ้าย เอียงขวา มีการกลับด้านรูปทรงให้มีทั้งด้านซ้าย ด้านขวา ทำให้ภาพร่างที่ออกมาดูมีชีวิตชีวา แลดูเคลื่อนไหวได้ แต่ก็ยังมีบางภาพที่ดูแข็งทื่อจนเกินไป ไม่เกิดการเคลื่อนไหวอย่างภาพร่างชิ้นที่ 2 กับภาพร่างชิ้นที่ 7 ส่วนภาพร่างชิ้นที่ 3 และภาพร่างชิ้นที่ 4 เป็นการนำเอาภาพร่างจากชุดที่ 1 มาปรับแก้ โดยจัดวางองค์ประกอบใหม่เพื่อให้เกิดมิติในภาพเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังไม่สามารถดึงเอาความน่าสนใจของรูปทรงให้ออกมาได้อย่างชัดเจน

ภาพร่างที่นำไปสร้างสรรค์งานจริงคือ ภาพร่างชิ้นที่ 1 และภาพร่างชิ้นที่ 5 เพราะลักษณะของรูปทรงมีความน่าสนใจ แปลกแตกต่างจากภาพร่างชิ้นอื่นๆ การจัดวางองค์ประกอบทำให้ภาพดูมีความเคลื่อนไหว มีชีวิต สามารถบอกเล่าเรื่องราวได้ชัดเจนมากกว่าภาพอื่นๆ

ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพที่ 3.14 ภาพร่างชิ้นที่ 1

ภาพที่ 3.15 ภาพร่างชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.16 ภาพร่างชิ้นที่ 3

ภาพที่ 3.17 ภาพร่างชิ้นที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.18 ภาพร่างชิ้นที่ 5

ภาพร่างชุดที่ 3

จากภาพร่างชุดที่ 3 จะเห็นได้ว่าลักษณะการจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ยังคงรูปแบบเดิม เหมือนกับภาพร่างชุดที่ 1 และภาพร่างชุดที่ 2 บางภาพร่างเป็นการหารูปทรงมาประกอบสร้างชิ้นใหม่อย่างเช่น ภาพร่างชิ้นที่ 1 ภาพร่างชิ้นที่ 2 และภาพร่างชิ้นที่ 3 แต่บางภาพก็เป็นการนำเอา รูปทรงจากภาพร่างชุดก่อนๆ มาพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข จัดวางองค์ประกอบใหม่อย่างเช่น ภาพร่าง ชิ้นที่ 4 กับภาพร่างชิ้นที่ 5

ภาพร่างที่นำเอาไปสร้างสรรค์งานจริงคือ ภาพร่างชิ้นที่ 3 เพราะองค์ประกอบโดยรวมของ รูปทรงทั้งหมดมีความลงตัว กลมกลืนกันทั้งภาพ ทำให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกเหมือนตกใจอะไร บางอย่าง มีความเป็นไปได้ที่จะนำมาสร้างงานแล้วทำให้ผู้อื่นเกิดความคล้อยตาม

3.2 กระบวนการสร้างงาน

ผลงานศิลปนิพนธ์ทั้งหมดเกิดจากความสนใจในธรรมชาติ โดยเฉพาะเรื่องของรูปทรงดอกไม้ที่มีลักษณะทางกายภาพอันหลากหลายสามารถนำมาเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้ไม่รู้จักจบ ข้ำพเจ้าจึงเริ่มศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลรวมทั้งรูปทรงดอกไม้ในแบบต่างๆ เพื่อนำมาทำภาพร่างให้มีความสอดคล้องกับแนวความคิด หลังจากทำภาพร่างเสร็จและผ่านการคัดเลือกจึงได้นำภาพร่างเหล่านั้นไปขยายขนาดตามต้องการแล้วนำไปถ่ายทอดตามกระบวนการเทคนิคที่สนใจ โดยเทคนิคที่ข้ำพเจ้าเลือกใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานคือ ภาพพิมพ์พื้นราบ (Lithograph) ซึ่งจะมีวัสดุ อุปกรณ์และขั้นตอนการทำงานดังจะกล่าวต่อไปนี้

วัสดุ อุปกรณ์ในกระบวนการเขียนเพลทอะลูมิเนียม

- ดินสอไข (Dermatograph pencil)
- ทูชชนิดน้ำและแท่ง (Liquid tusche & Stick tusche)
- พงดินสอไขผสมน้ำมันสน

วัสดุ อุปกรณ์ในกระบวนการกัดกรด

- กาวกระถินบริสุทธิ์
- กาวกรด (กาวกระถินบริสุทธิ์ผสมกับกรดฟอสฟอริก)
- ฟองน้ำเซลลูโลส
- ผ้าสาธู
- แป้งฝุ่น (Talcum powder)
- แก้วตวง
- แปรงขนกระต่าย

วัสดุ อุปกรณ์ในกระบวนการพิมพ์

- น้ำมันสน (Turpentine)
- น้ำมันทินเนอร์ (Thinner)
- แลคเกอร์แดง (Red lacquer)
- พงแมกนีเซียม (Light magnesium carbonate)
- กระดาษฟาเบรียนโน (Fabriano)
- กระดาษบรูฟ
- หมึกพิมพ์สีต่างๆ
- ลูกกลิ้งยาง
- เกรียง
- ฟองน้ำเซลลูโลส
- เศษผ้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กระบวนการสร้างงานด้วยเทคนิคภาพพิมพ์พื้นราบ (Lithograph) แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ๆ ดังนี้

1. ขั้นตอนการกราฟและการเขียนเพลทอะลูมิเนียม

1.1 นำภาพร่างที่ผ่านการคัดเลือกมาแยกจำนวนสี (Layer) ตามภาพร่าง หลังจากนั้นปรับสีภาพร่างให้เป็นขาวดำหรือปรับให้เป็นลายเส้นแล้วนำไปขยายลงบนกระดาษขนาด 55x75 เซนติเมตร เพื่อนำไปใช้ในการกราฟงาน

1.2 ล้างเพลทอะลูมิเนียมด้วยน้ำผสมกรดซัลฟูริก (Sulfuric acid) แล้วนำไปตากให้แห้ง

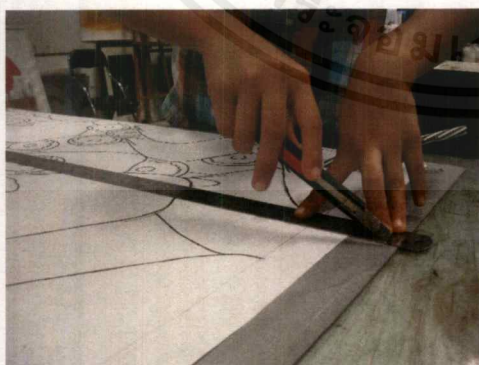
ภาพที่ 3.19

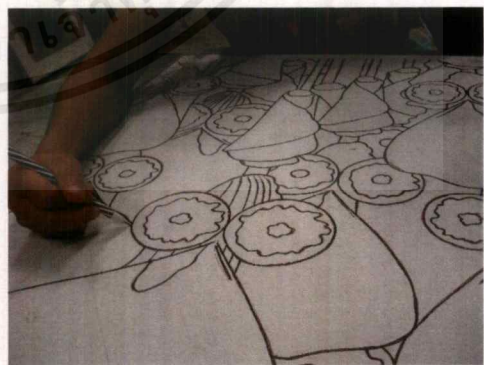
ภาพที่ 3.20

1.3 นำเพลทอะลูมิเนียมมาวัดตามขนาดงานที่กำหนด แล้วใช้กาวกระฉินกั้นขอบเพลทในส่วนที่ไม่ใช่เพื่อป้องกันความสกปรก

1.4 วัดหาจุดกึ่งกลางของเพลทเพื่อใช้เป็นตำแหน่งสำหรับวางกระดาษฟาเบรียนโนให้ตรงกัน โดยใช้มีดคัตเตอร์กรีดกำหนดจุดกึ่งกลางนั้นไว้ หลังจากนั้นใช้เกรียงสีดูให้ทั่วด้านหลังกระดาษกราฟงานก่อนจะกราฟลงบนเพลทอะลูมิเนียม โดยใช้ปากกาเขียนไปตามลายเส้นที่ปรากฏ

ภาพที่ 3.21

ภาพที่ 3.22

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.5 เขียนเพลาทตามสีที่แยกไว้โดยใช้ดินสอไขในส่วนที่ต้องการสร้างค่าน้ำหนักหรือเก็บรายละเอียด ส่วนบริเวณที่เป็นพื้นเรียบๆ อาจใช้วิธีการกันกาวหรือนำเศษผงดินสอไขมาผสมกับน้ำมันสนละลายให้เข้ากันแล้วทาลงบนเพลาท แต่ถ้าบริเวณไหนต้องการสร้างพื้นผิวให้เกิดลวดลาย (Texture) สามารถใช้เทคนิคของทิวชซ์เข้ามาช่วย โดยนำทิวชซ์มาผสมกับน้ำเปล่า น้ำมันสนหรือน้ำมันทินเนอร์ แล้วนำไปหยดลงบนเพลาทรอให้แห้งจะทำให้เกิดลวดลายที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละเทคนิค

ภาพที่ 3.23

ภาพที่ 3.24

2. ขั้นตอนการกักรวด

2.1 นำเพลาทอะลูมิเนียมที่เขียนเสร็จแล้วไปกักรวด โดยเตรียมกาวกระถินและกาวกรดเทลงผสมในแก้วตวงในอัตราส่วน 1:1 หลังจากนั้นเตรียมวัสดุ อุปกรณ์สำหรับกักรวดไว้ให้พร้อม

ภาพที่ 3.25

ภาพที่ 3.26

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.2 ก่อนกักรวดทาแป้งฝุ่น (Talcum powder) ลงบนเพลทเพื่อป้องกันความชื้น จากนั้นนำ กาวกรดที่ผสมไว้แล้วทลงบนเพลท ใช้มือหรือแปรงขนกระต่ายลูบไล่ให้ทั่วบริเวณที่เขียนไว้แล้ว จับเวลาในการกักรวดประมาณ 4 นาที แต่ถ้าเพลทที่ใช้ทูลเขียนควรลดเวลาลงเหลือ 2 นาทีหรือ 1.30 นาที แล้วแต่ความเข้มข้นของกรด

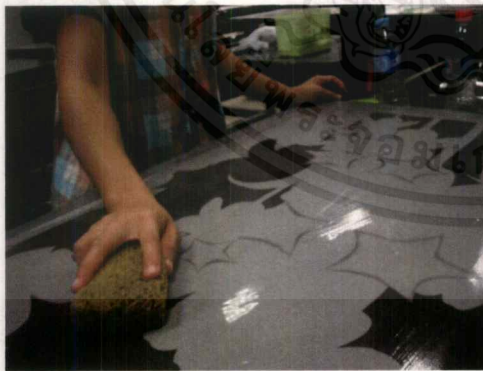

ภาพที่ 3.27

ภาพที่ 3.28

2.3 เมื่อครบเวลาที่กำหนด นำฟองน้ำชุบน้ำมาเช็ดกาวกรดออกจากเพลทให้หมด แล้วนำ กาวกระถินบริสุทธิ์เทลง ไปพอสสมควรทำให้ทั่วเพลท จากนั้นนำผ้าสาธูมาเช็ดกาวออกให้หมดจน หน้าเพลทแห้งสนิทจึงนำเพลทไปพักทิ้งไว้ประมาณ 30 นาทีหรือ 1 ชั่วโมง ก่อนนำไปพิมพ์ โดย ระหว่างนี้ระวังอย่าให้เพลทโดนน้ำเป็นอันขาด

ภาพที่ 3.29

ภาพที่ 3.30

3. ขั้นตอนการพิมพ์

3.1 ผสมสีตามภาพร่างที่กำหนดไว้ เมื่อได้ค่าสีตามต้องการให้ใส่ผงแมกนีเซียมลงไปผสมกับสีเพื่อป้องกันไม่ให้สีเหลวมากจนเกินไป จากนั้นใช้เกรียงตีสีกับผงแมกนีเซียมจนเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อได้สีที่มีความหนืดตามต้องการให้ใช้ลูกกลิ้งยางมากลึงสีให้ทั่วเพื่อรอกการพิมพ์ โดยลูกกลิ้งที่นำมาใช้ควรเลือกขนาดให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตัวงาน

ภาพที่ 3.31

ภาพที่ 3.32

3.2 เตรียมเปิดหน้าเพลทโดยใช้น้ำมันสนเทลงบนเพลท แล้วใช้เศษผ้าเช็ดให้ทั่วจนไข่ที่เขียนไว้หลุดออกจนหมด เมื่อเพลทเริ่มสะอาดแล้วให้ใช้ทินเนอร์เทข้างลง ไปบนเพลทใช้เศษผ้าเช็ดทั่วเพลทให้สะอาดจนเกิดเป็นคราบลายสีขาว จากนั้นใช้แลคเกอร์แดงเทลงบนเศษผ้า นำไปป้ายลงบนเพลทในส่วนที่เขียนไข่ไว้แล้วใช้ผ้าสาลูถูข้างลงไปให้แลคเกอร์แดงติดสีบางๆ เพื่อง่ายต่อการล้างออก

ภาพที่ 3.33

ภาพที่ 3.34

3.3 เมื่อเช็ดแลคเกอร์แดงจนทั่วเพลทแล้วให้ทำการอุดหมึกเป็นขั้นตอนต่อไป โดยใช้สีหมึกป้ายลงบนเศษผ้าตามด้วยเทน้ำมันสนผสมลงไปแล้วนำไปถูให้ทั่วทั้งเพลท หลังจากนั้นใช้น้ำล้างคราบแลคเกอร์แดงและสีออกให้หมดโดยใช้ถุงมือช่วยในการขัดถูจนเพลทสะอาดเหลือไว้แต่เพียงรอยแลคเกอร์แดงที่ติดในส่วนของพื้นที่งานที่เขียนไขไว้

ภาพที่ 3.35

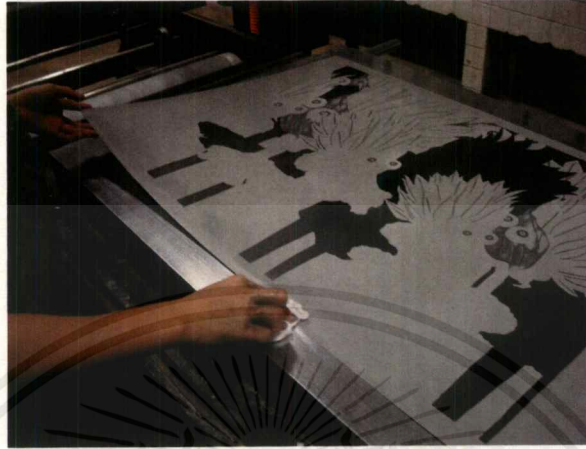
ภาพที่ 3.36

3.4 ใช้ลูกกลิ้งสีที่เตรียมไว้ก่อนหน้ากลิ้งสีลงไปบนเพลท ระหว่างนั้นให้ใช้ฟองน้ำชุบน้ำพอหมาดถูลงไปให้ทั่วทั้งเพลทพยายามอย่าให้เพลทแห้ง แล้วจึงกลิ้งสีทับลงไปจนกว่าสีจะเต็ม โดยให้สังเกตบริเวณที่กลิ้งสีถ้าขึ้นเป็นเม็ดเล็กๆ จนทั่วแสดงว่าสีเต็มแล้วให้พิมพ์ได้

ภาพที่ 3.37

3.5 เมื่อกลึงสีจนเต็มแล้วให้พับเพลทไว้รอนจนกว่าเพลทจะแห้ง ระหว่างนั้นให้เช็ดทำความสะอาดบริเวณขอบเพลทและแทนพิมพ์ที่เปื้อนสีเพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษที่พิมพ์งานสกปรก

ภาพที่ 3.38

3.6 นำกระดาษพิมพ์งานมาวัดหาจุดกึ่งกลางแล้วขีดเส้นกำหนดไว้ที่ด้านหลังกระดาษ จากนั้นนำมาวางลงบนเพลทโดยวางให้จุดกึ่งกลางของกระดาษกับจุดกึ่งกลางของเพลทตรงกัน นำกระดาษรูปมาวางทับลงไปประมาณ 5-6 แผ่น ตามความเหมาะสมแล้วนำเข้าแทนพิมพ์โดยหมุนแทนพิมพ์ไปตามเข็มนาฬิกา เมื่อพิมพ์เสร็จนำกระดาษออกมาวางตากให้แห้ง หลังจากนั้นใช้น้ำลูบเพลทแล้วกลึงสีลงไปทำเหมือนเดิมไปเรื่อยๆ จนกว่าจะพิมพ์ครบตามจำนวนแผ่นที่ต้องการ (การพิมพ์ครั้งแรกควรใช้กระดาษรูปหรือกระดาษอาร์ตด้านลองพิมพ์ลงไปก่อนเพื่อทดสอบสี ก่อนจะใช้กระดาษฟาเบรียนโนเพื่อพิมพ์งานจริงในครั้งต่อไป)

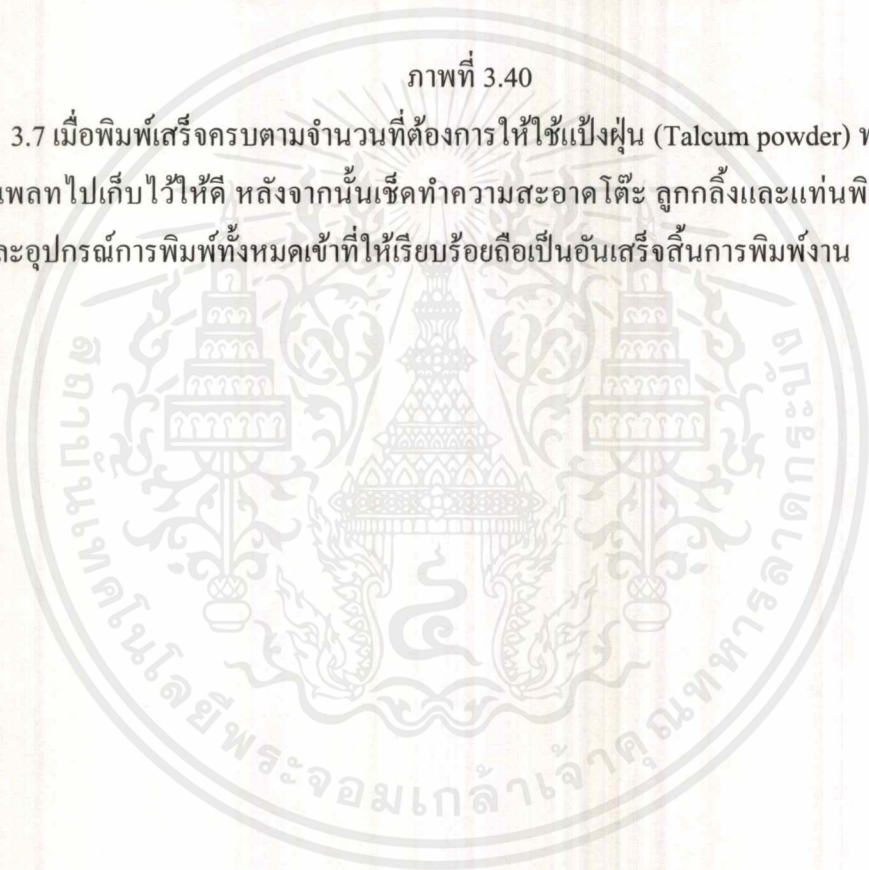
ภาพที่ 3.39

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.40

3.7 เมื่อพิมพ์เสร็จครบตามจำนวนที่ต้องการให้ใช้แป้งฝุ่น (Talcum powder) ทาลงบนเพลท แล้วนำเพลทไปเก็บไว้ให้ดี หลังจากนั้นเช็ดทำความสะอาดโต๊ะ ลูกกลิ้งและแท่นพิมพ์ให้สะอาด เก็บสีและอุปกรณ์การพิมพ์ทั้งหมดเข้าที่ให้เรียบร้อยถือเป็นอันเสร็จสิ้นการพิมพ์งาน

บทที่ 4

บทวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์

ผลงานศิลปนิพนธ์ในชุด “ธรรมชาติสู่จินตภาพใหม่” เป็นผลงานที่ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ขึ้น โดยใช้ความงามของรูปทรงในธรรมชาติมาถ่ายทอดเรื่องราวผ่านผลงานศิลปะเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความมหัศจรรย์ที่แฝงเร้นซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันหลากหลาย ซึ่งผลงานแต่ละชิ้นจะเน้นการประกอบสร้างรูปทรงขึ้นมาใหม่ โดยใช้รูปทรงจากดอกไม้เป็นวัตถุดิบหลักในการสร้างสรรค์ผสมผสานความหลากหลายของรูปทรงเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นรูปทรงใหม่ที่ดูสนุกสนานแตกต่างจากความเหมือนจริงในธรรมชาติ ซึ่งการรับรู้ถึงความงาม ความพอใจในตัวผลงานศิลปะนั้น อาจขึ้นอยู่กับรสนิยม สภาพสังคม ศาสนาและความเชื่อของแต่ละบุคคล ที่สำคัญการได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการขององค์ประกอบทางศิลปะนอกจากจะทำให้รับรู้ถึงความงาม ความพอใจที่เกิดขึ้นแล้วยังเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้มนุษย์สามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างหลากหลายไม่รู้จบ จึงนับได้ว่าองค์ประกอบต่างๆ ทางศิลปะเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อการการสร้างสรรค์ผลงานอย่างมากเพราะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้งานศิลปะเกิดความสมบูรณ์ได้อย่างแท้จริง

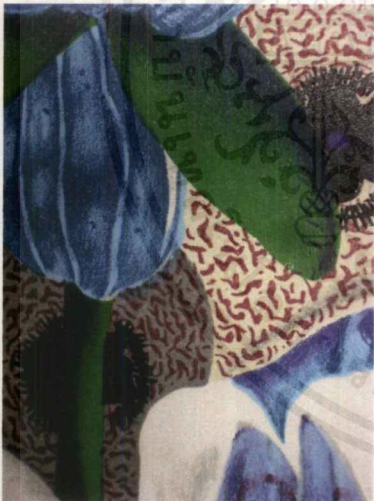
4.1 วิเคราะห์ทัศนธาตุ

ทัศนธาตุ คือ ส่วนประกอบต่างๆ ที่สามารถมองเห็นได้ในงานศิลปะ ประกอบไปด้วย รูปทรง (Forms) พื้นผิว (Texture) น้ำหนัก (Value) สี (Colors) และเส้น (Line) ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถนำมาประกอบสร้างเป็นงานศิลปะได้หลากหลายรูปแบบและทำให้เกิดอารมณ์ ความรู้สึกในการมองเห็นที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ทัศนคติของแต่ละบุคคล ทัศนธาตุจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมากต่องานศิลปะ เพราะถ้าขาดทัศนธาตุความงามและความสมประกอบจะไม่เกิดขึ้นทำให้ผลงานที่ออกมาไม่มีความสมบูรณ์ โดยผลงานต่อไปนี้นี้เป็นผลงานชิ้นที่ 1 ที่จัดทำขึ้นในโครงการศิลปนิพนธ์ ซึ่งข้าพเจ้าจะนำมาวิเคราะห์ แยกแยะทัศนธาตุเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้นดังต่อไปนี้

ผลงานชิ้นที่ 1 รูปทรง (Forms)

ภาพที่ 4.1 รูปทรง

ภาพที่ 4.2 รูปทรง

ก. จากภาพเป็นการนำเอารูปทรงของดอกไม้ต่างชนิดกัน มาผสมผสาน ประกอบสร้างชิ้นใหม่ตามจินตนาการ เพื่อใช้แทนโครงสร้างของใบหน้าและดวงตาทำให้ได้รูปทรงใหม่ที่ดูเหมือนมีชีวิต เป็นตัวการ์ตูนในโลกแห่งจินตนาการ นอกจากนั้นดอกไม้ยังเป็นพืชที่ใช้แทนความหมายของรูปทรงอันหลากหลายในธรรมชาติซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของข้าพเจ้า

ข. รูปทรงก้านดอกและใบไม้เป็นรูปทรงที่มาจากธรรมชาติใช้แทนค่าความหมายเป็น ขา แขนหรือปีก ตามแต่จินตนาการของแต่ละบุคคล

ผลงานชิ้นที่ 1 ลักษณะผิว (Textures)

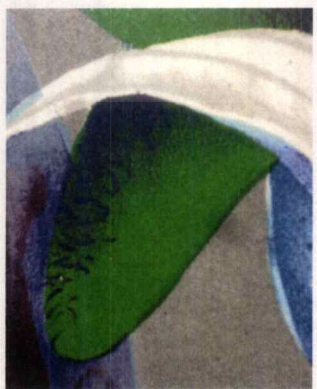
ภาพที่ 4.3 ลักษณะผิว

- ก. เป็นการแสดงพื้นผิวของลายดอกแคคตัส ที่มีลักษณะเป็นลายเส้นเล็กบ้างใหญ่บ้าง คดเคี้ยวไปมาอยู่ในตัวดอก เป็นการแทนค่าถึงความพิเศษของรูปทรงทางธรรมชาติที่มักมีรายละเอียดขยับย่นซ่อนตัวอยู่ในโครงสร้าง จนทำให้เกิดความงามอันหลากหลายในธรรมชาติ

ภาพที่ 4.4 ลักษณะผิว

- ข. เป็นการแสดงพื้นผิวของลายเส้นทิวซึ่งเป็นหนึ่งในเทคนิคของภาพพิมพ์พื้นราบ ใช้แทนค่าถึงร่องรอยเส้นใยที่มักพบอยู่ในตัวดอกไม้ โดยลายเส้นที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะแข็งกว่าความเป็นจริงซึ่งนอกจากจะช่วยให้เห็นถึงความแตกต่างจากความเหมือนจริงในธรรมชาติแล้วยังเพิ่มความสุขสนทนให้กับรูปทรงได้ด้วย

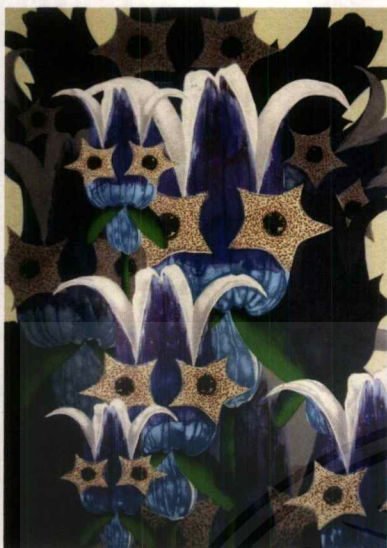

ภาพที่ 4.5 ลักษณะผิว

- ค. เป็นการแสดงพื้นผิวของใบไม้ โดยเขียนเป็นเส้นขีดที่มีลักษณะสั้นๆ ไล่ระดับความถี่ให้แตกต่างกันไป เพื่อแทนค่าความรู้สึกถึงใบไม้ที่มีขนตามธรรมชาติ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 1 สี (Colour)

ภาพที่ 4.6 สี

- ก. การใช้สีในภาพมีลักษณะเป็นสีส่วนรวมหรือสีครอบงำ หมายถึง การใช้สีใดสีหนึ่งให้มีจำนวนมากกว่าสีอื่นภายในภาพ ซึ่งจากภาพจะเห็นได้ชัดว่าจำนวนของสีม่วงและสีน้ำเงินทำหน้าที่คุมโทนทั้งหมดภายในภาพ ทำให้ภาพสื่ออารมณ์ไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งสีที่ใช้ยังเป็นสีในกลุ่มโทนวรรณะเย็นที่สื่อถึงความรู้สึกเย็นสบาย ผ่อนคลาย ความสุข ความสงบที่ได้รับจากธรรมชาติ

ผลงานชิ้นที่ 1 น้ำหนัก (Volume)

ภาพที่ 4.7 น้ำหนัก

- ก. จากภาพมีการแบ่งระยะน้ำหนักเป็น ระยะหน้า ระยะกลางและระยะหลังออกอย่างชัดเจน โดยระยะหน้าจะให้น้ำหนักของแสงสว่างมากกว่าจุดอื่นๆ ส่วนน้ำหนักถัดไปค่อยๆ ครอบคลุมค่าความสว่างลงโดยใช้สีที่ทึบกว่าเป็นตัวสร้างน้ำหนัก ซึ่งการสร้างน้ำหนักในลักษณะนี้จะช่วยทำให้เห็นความแตกต่างระหว่างรูปทรง ทำให้ภาพเกิดความเคลื่อนไหวและช่วยสร้างบรรยากาศภายในภาพให้ดูประสานกลมกลืนไปทั้งภาพ

ผลงานชิ้นที่ 1 เส้น (Line)

ภาพที่ 4.8 เส้น

- ก. จากภาพเส้นที่ใช้ส่วนใหญ่มักจะเป็นเส้นโค้งที่จุดทุกจุดสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้โดยไม่ขาดตอน สามารถนำสายตาของผู้ชมให้มองต่อเนื่องได้ทั้งภาพ ซึ่งเส้นโค้งจะแทนค่าถึงความรู้สึกอ่อนโยน ความมีชีวิตชีวาและให้ทิศทางการเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างช้าๆ ละมุนละไม

ภาพที่ 4.9 เส้น

- ข. บริเวณดวงตาหรือรูปทรงของดอกแกล็ดมีลักษณะเป็นเส้นหยักที่ทำให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวอย่างเป็นจังหวะและมีระเบียบ

ภาพที่ 4.10 เส้น

- ค. รูปทรงของก้านดอกมีลักษณะเป็นเส้นตรง ซึ่งให้ความรู้สึกมั่นคง แข็งแรง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบภาพ

การจัดองค์ประกอบภาพจำเป็นต้องอาศัยหลักขององค์ประกอบศิลป์มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยการนำเอาส่วนประกอบต่างๆ ของทัศนธาตุมาประกอบสร้างเข้าด้วยกันจนเกิดความพอดี เหมาะสม ทำให้ผลงานที่ออกมา มีความสมบูรณ์ นอกจากนั้นองค์ประกอบศิลป์ยังเป็นสื่อกลางในการสื่อสารความคิดของผู้สร้างสรรค์ไปสู่บุคคลอื่น ขณะเดียวกันก็เป็นตัวบ่งบอกถึง ภูมิความรู้ ความสามารถของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นด้วย จึงถือได้ว่าองค์ประกอบศิลป์เป็นปัจจัย สำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นมากในการสร้างสรรค์งานศิลปะทุกแขนง

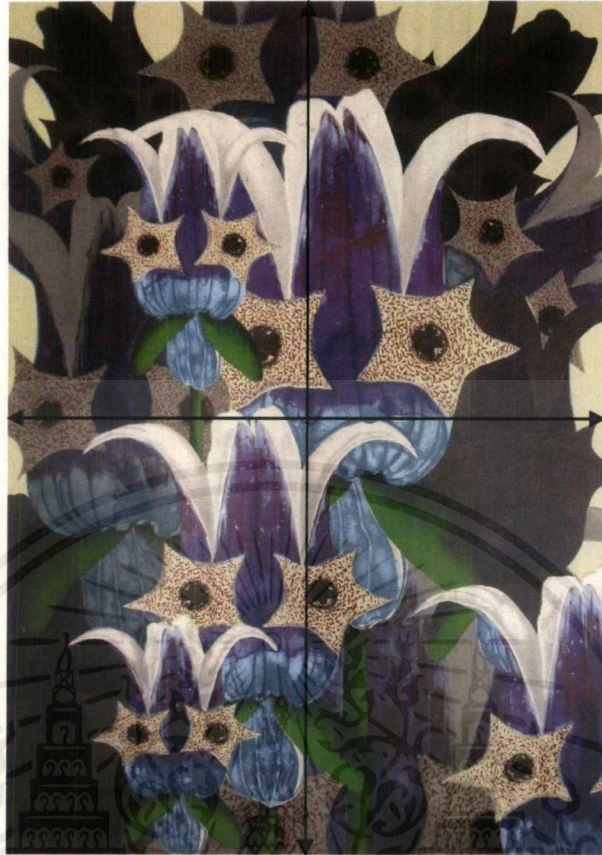
ภาพที่ 4.11 เอกภาพ

1. เอกภาพ (Unity)

เอกภาพ คือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความสอดคล้องกลมกลืนเป็นหน่วยเดียวกัน ด้วยการจัดองค์ประกอบทั้งหมดภายในภาพให้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันเป็นกลุ่มก้อนไม่กระจัดกระจาย จนเกิดเป็นผลรวมที่ไม่อาจแบ่งแยกได้

จากภาพจะเห็นได้ว่าจะเกิดความเป็นเอกภาพในตัวผลงาน โดยสร้างความกลมกลืนด้วยการจัดระเบียบของรูปทรงที่มีความเหมือนกันซ้อนทับกันไปมา ซึ่งเป็นการสร้างเอกภาพด้วยวิธีการทำซ้ำ อีกทั้งเนื้อหาแนวความคิดมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับรูปทรง ทำให้เกิดอารมณ์ ความรู้สึกที่แสดงออกถึงจุดมุ่งหมายในทิศทางเดียวกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.12 ความสมดุล

2. ความสมดุล (Balance)

ความสมดุล คือ การจัดวางตำแหน่งขององค์ประกอบต่าง ๆ ภายในภาพให้มีน้ำหนักเท่ากัน หรือมีความกลมกลืนพอเหมาะพอดี ทำให้ไม่เกิดความรู้สึกว่าองค์ประกอบของภาพนั้นหนักไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ซึ่งดุลยภาพในทางศิลปะจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ

2.2 ดุลยภาพแบบสมมาตร (Symmetry Balance) คือ ความสมดุลแบบซ้ายขวาเหมือนกัน

2.2 ดุลยภาพแบบอสมมาตร (Asymmetry Balance) คือ ความสมดุลแบบซ้ายขวาไม่เหมือนกันแต่ความสมดุลจะเกิดขึ้นด้วยภาพรวมขององค์ประกอบหรือเกิดขึ้นจากความรู้สึก

จากภาพจะเห็นได้ว่าสีและบรรยากาศในภาพรวมทำให้เกิดความสมดุลขึ้นภายในภาพ โดยเป็นความสมดุลแบบอสมมาตรหรือความสมดุลแบบซ้ายขวาไม่เท่ากัน ถึงแม้ว่าองค์ประกอบของภาพทั้งหมดจะเกิดจากการนำเอารูปทรงที่มีลักษณะเหมือนกันมาประกอบสร้างจัดวางเข้าด้วยกัน แต่การจัดวางตำแหน่งไม่ว่าจะเป็น ระยะห่าง ขนาดรูปร่าง อัตราจำนวน น้ำหนักอ่อนแก่ที่ไม่เสมอกันทำให้การถ่วงน้ำหนักภายในภาพเกิดความไม่เท่ากันทั้งสองด้าน ฉะนั้นผลงานภาพนี้จึงเกิดความสมดุลแบบอสมมาตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

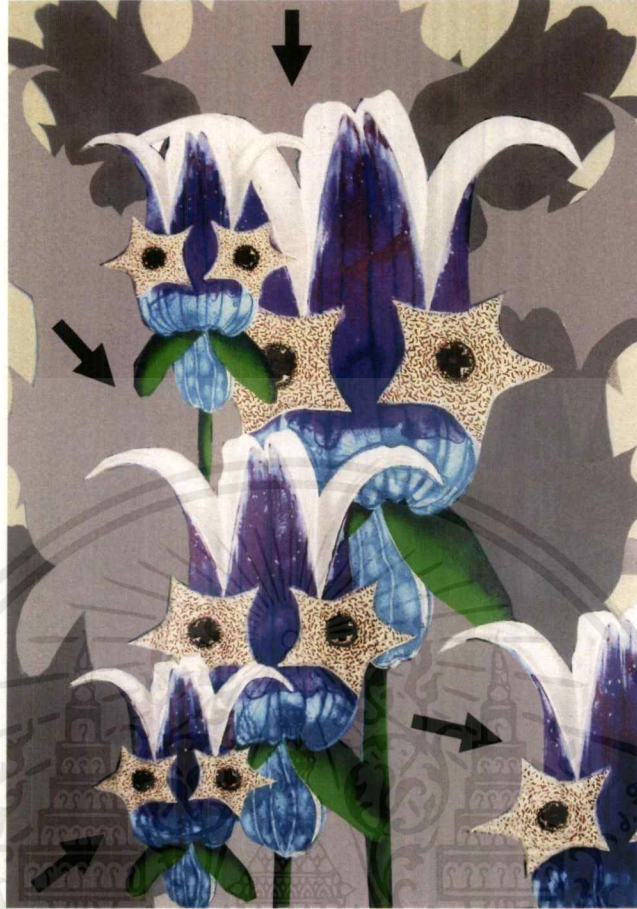

ภาพที่ 4.13 การเคลื่อนไหว

3. การเคลื่อนไหว (Movement)

การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในงานทัศนศิลป์ ไม่ใช่การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจริงแต่เป็นการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสทางสายตาว่าสิ่งนั้นมีการเคลื่อนไหวอยู่ อาจเนื่องมาจากลักษณะของทัศนธาตุรวมทั้งองค์ประกอบทางศิลปะที่ทำให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหว

จากภาพมีลักษณะของการซ้ำกันของรูปทรง ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของเส้นในลักษณะซ้ำๆ กันเป็นลำดับอย่างต่อเนื่อง จึงเกิดเส้นในลักษณะที่สั้นไหลตลอดทั้งภาพ ให้ความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวที่มีพลังน้อย เฉื่อยและผ่อนคลาย

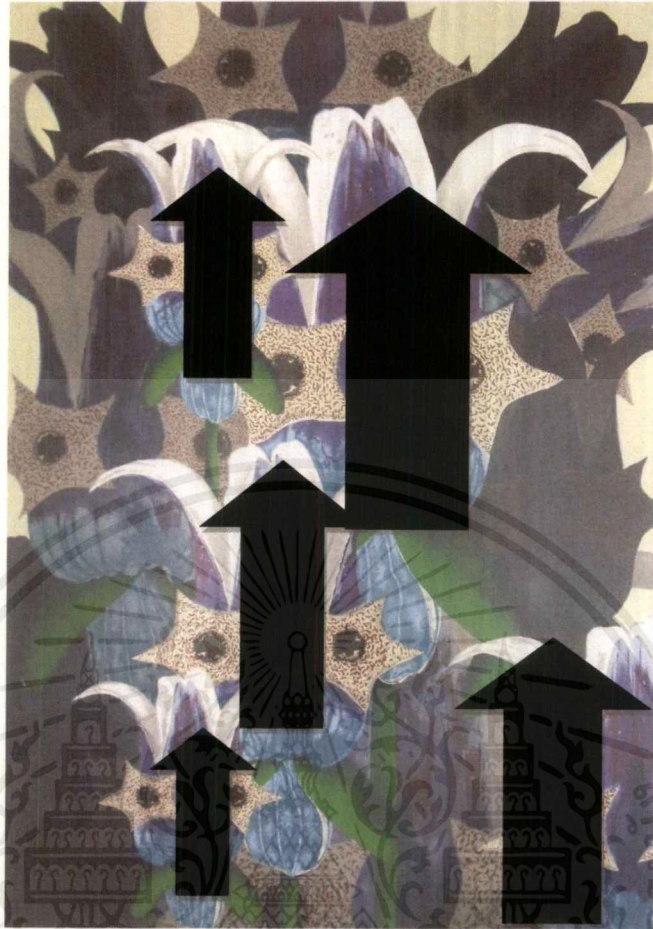
ภาพที่ 4.14 ความเป็นเด่น

4. ความเป็นเด่น (Dominance)

ความเป็นเด่น ความเป็นรองถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการจัดองค์ประกอบภาพ ซึ่งในภาพหนึ่งภาพควรให้มีจุดเด่นหรือจุดสนใจเพียงจุดเดียว อย่าให้ในภาพมีจุดสนใจหรือจุดเด่นหลายจุด เพราะจะทำให้เรื่องราวในภาพขาดความเป็นเอกภาพ ดูไม่น่าสนใจ

จากภาพจะเห็นได้ว่าการแบ่งระยะของภาพออกเป็น 3 ระยะชัดเจน คือ ระยะหน้า ระยะกลางและระยะหลัง โดยใช้สีเป็นตัวกำหนดแบ่งระยะความเป็นจุดเด่น จุดรอง ถึงแม้ว่ารูปทรงที่นำมาใช้ในภาพจะเป็นรูปทรงที่มีความซ้ำซ้อนเหมือนกัน จนอาจทำให้ภาพดูไม่น่าสนใจแต่การเพิ่มความขัดแย้งโดยการใช้สีให้เด่นเป็นพิเศษกับจุดที่ต้องการเน้นให้เป็นจุดสนใจก็สามารถดึงความเป็นลักษณะเด่นให้ออกมาได้ ซึ่งในภาพจุดที่ดึงดูดความสนใจและมีความเป็นเด่นมากที่สุดคือส่วนของรูปทรงที่มีความสว่างและมีสีที่ไวต่อการรับรู้ทางสายตามากที่สุดนั่นเอง นอกจากนั้นยังมีการปลักระยะโดยใช้ค่าสีที่ทึบกว่าค่าน้อยกว่าของสีในระยะกลางและระยะหลัง ซึ่งเป็นการช่วยขยับเน้นรูปทรงที่มีลักษณะเด่นให้ยิ่งชัดเจนมากกว่าส่วนอื่นๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.15 สัดส่วน

5. สัดส่วน (Proportion)

สัดส่วน คือ ความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมระหว่างขนาดขององค์ประกอบที่แตกต่างกัน ทั้งขนาดที่อยู่ในรูปทรงเดียวกันหรือระหว่างรูปทรงและรวมถึงความสัมพันธ์กลมกลืนระหว่างองค์ประกอบทั้งหมด ที่มีความพอดีไม่มากไม่น้อยจนเกินไป โดยในภาพเป็นการจัดวางองค์ประกอบของรูปทรงให้มีสัดส่วนเล็กบ้างใหญ่บ้างเพื่อให้สามารถมองเห็นรูปทรงแต่ละรูปได้ชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากรูปทรงที่เกิดขึ้นในภาพเป็นรูปทรงเดียวกันที่นำมาทับซ้อนกันไปมา ถ้าใช้ขนาดให้มีความเท่ากันทั้งหมดจะทำให้ภาพไม่มีความน่าสนใจและไม่สามารถแยกแยะความชัดเจนของรูปทรงออกจากกันได้ ดังนั้นการสร้างสัดส่วนให้มีขนาดเล็กใหญ่ที่ตัดกันนอกจากจะช่วยทำให้เห็นถึงความแตกต่างของรูปทรงที่เหมือนกันแล้ว ยังช่วยทำให้ภาพรวมที่ออกมาดูสนุกสนานและดูมีเนื้อหาเรื่องราวเพิ่มมากขึ้นตามเจตนารมณ์

บทที่ 5

บทสรุป

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ในชุด “ธรรมชาติสู่จินตภาพใหม่” เป็นเพียงการศึกษาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานในช่วงหนึ่งของความคิด ที่ข้าพเจ้าก่อเกิดความรู้สึกประทับใจในรูปทรงทางธรรมชาติ โดยเฉพาะรูปทรงของดอกไม้ จึงเกิดการศึกษาค้นคว้าลักษณะทางกายภาพตลอดจนโครงสร้าง สี สันต่างๆ ของรูปทรงดอกไม้ที่มีความหลากหลายทางสายพันธุ์แตกต่างกันไปตามแต่ละชนิด นำมาถ่ายทอดผ่านความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการจนเกิดเป็นจินตภาพของรูปทรงใหม่ที่ให้ค่าความหมายในรูปแบบใหม่ที่ดูสนุกสนาน แปลกตาต่างจากความเป็นจริงในธรรมชาติ ซึ่งนอกจากผลงานศิลปนิพนธ์ทั้งหมดจะสะท้อนให้เห็นถึงความสวยงามของรูปทรงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้ว ยังตระหนักให้เห็นถึงคุณค่าความสำคัญของธรรมชาติที่นอกจากจะมีอิทธิพลในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ยังสามารถนำมาเป็นพื้นฐานในการริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นแรงบันดาลใจ เป็นต้นแบบทางแนวความคิดและจินตนาการต่างๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะและผลงานด้านอื่นๆ ได้อย่างไม่รู้จบ

ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ผลงานศิลปนิพนธ์ในชุด “ธรรมชาติสู่จินตภาพใหม่” เป็นผลงานที่ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการเทคนิคภาพพิมพ์พื้นราบ (Lithograph) ซึ่งเป็นเทคนิคที่มีขั้นตอนในการปฏิบัติที่ค่อนข้างละเอียดและยุ่งยาก บ่อยครั้งจึงทำให้เกิดความผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ ที่เป็นปัญหาในตัวผลงาน ข้าพเจ้าจึงนำเอาปัญหาเหล่านั้นมาเป็นประสบการณ์ในการทำงาน พยายามเรียนรู้ ปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมการเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติงานให้มากขึ้น เพื่อให้ผลงานที่ออกมามีประสิทธิภาพครบถ้วนสมบูรณ์ นอกจากนี้ปัญหาสำคัญอีกข้อหนึ่งที่ข้าพเจ้าอยากจะเสนอแนะคือ เรื่องการจัดตารางปฏิบัติงานในห้องภาพพิมพ์พื้นราบ เนื่องจากจำนวนนักศึกษาที่เข้าใช้ค่อนข้างมีจำนวนมาก จึงทำให้แท่นพิมพ์งานมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ดังนั้นจึงควรมีการจัดตารางเวลาในการใช้ห้องภาพพิมพ์ของนักศึกษาแต่ละปี โดยอาจจะกำหนดแบ่งแยกเป็นวันหรือช่วงเวลาเพื่อให้การใช้ห้องเป็นไปอย่างมีระบบและมีระเบียบเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังทำให้ไม่เป็นการเสียเวลาในการรอพิมพ์งานและไม่เกิดความวุ่นวายในขณะปฏิบัติงานทำให้สามารถปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

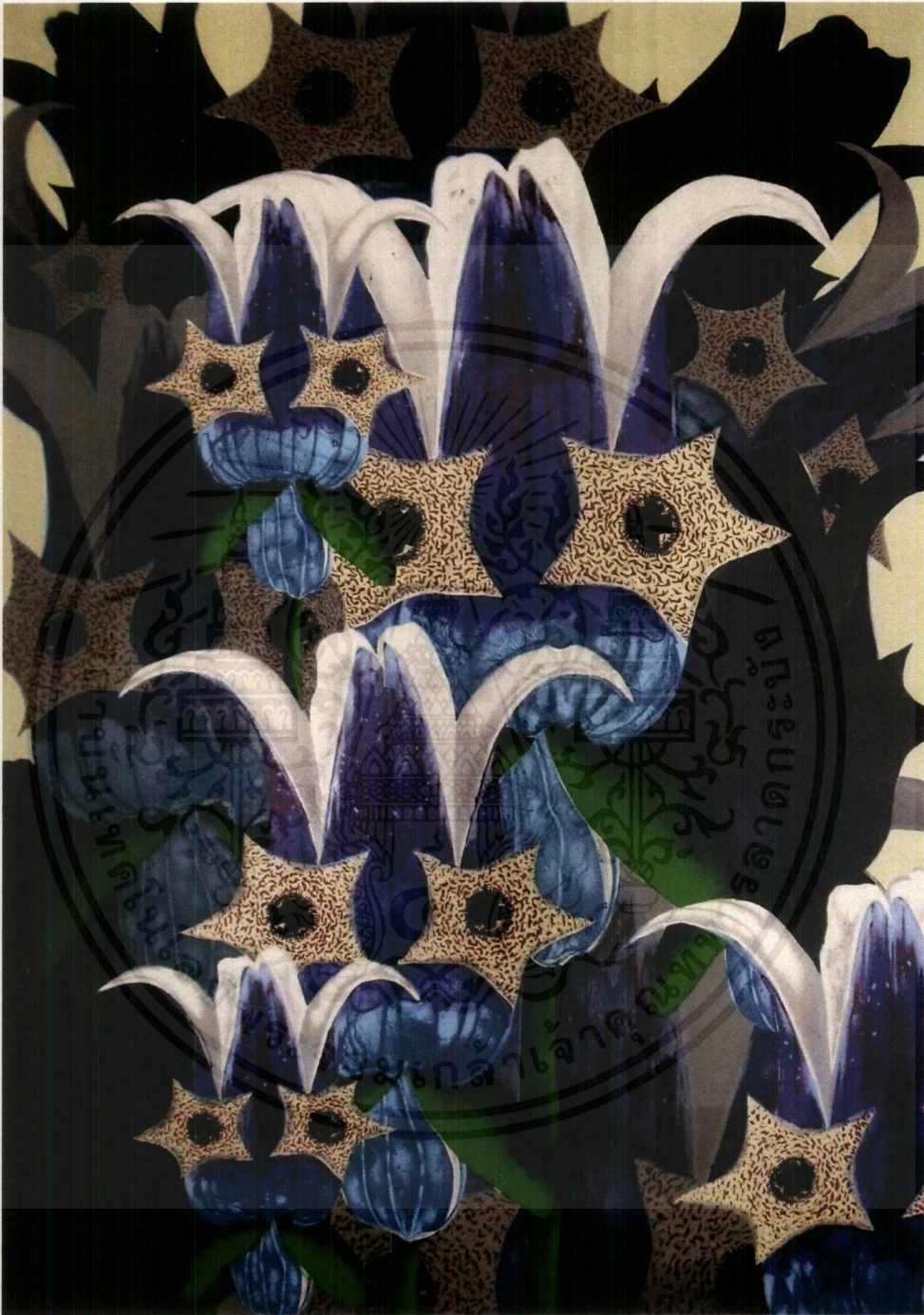
เอกสารอ้างอิง

- Bigbus Bu. 2555. **ศิลปะ คือ การเลียนแบบธรรมชาติ**. [Online]. Available :
http://bigbustopic.blogspot.com/2012/02/blog-post_03.html
- อ.จันทวัน เบ็ญจวรรณ. 2554. **มนุษย์กับธรรมชาติ**. [Online]. Available :
http://human.tru.ac.th/elearning/Human%20Being/human-detail1_3.html
- สุริยันจันทรา เชียงใหม่. 2552. **รู้จักศิลปิน**. [Online]. Available : http://o-suriyanchandra.blogspot.com/2009/09/blog-post_8710.html
- <http://www.inqmind.co/2012/01/carl-kleiner-photography/>
- <http://500photographers.blogspot.com/2010/12/photographer-192-carl-kleiner.html>
- <http://www.pompernpong.net/board/index.php?topic=1006.0>
- <http://www.creativemove.com/film/epic-2013/>
- <http://movie.postjung.com/914.html>
- <https://sites.google.com/site/chompoonao/Resources>
- <http://www.ipesk.ac.th/ipesk/VISUALART/lesson341.html>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะ

ชื่อผลงาน We are flowers I, 2015

เทคนิค แม่พิมพ์พื้นราบ

ขนาด 55x75 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

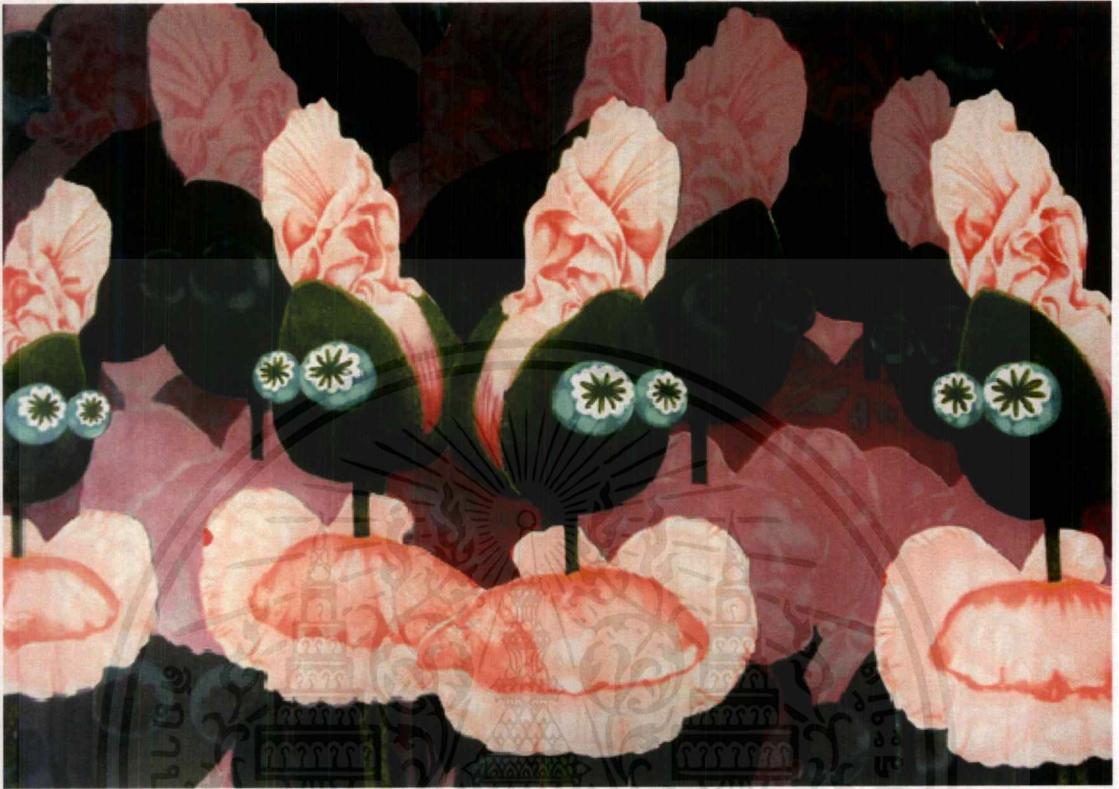

ชื่อผลงาน My flowers, 2015

เทคนิค แม่พิมพ์พื้นราบ

ขนาด 55x75 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

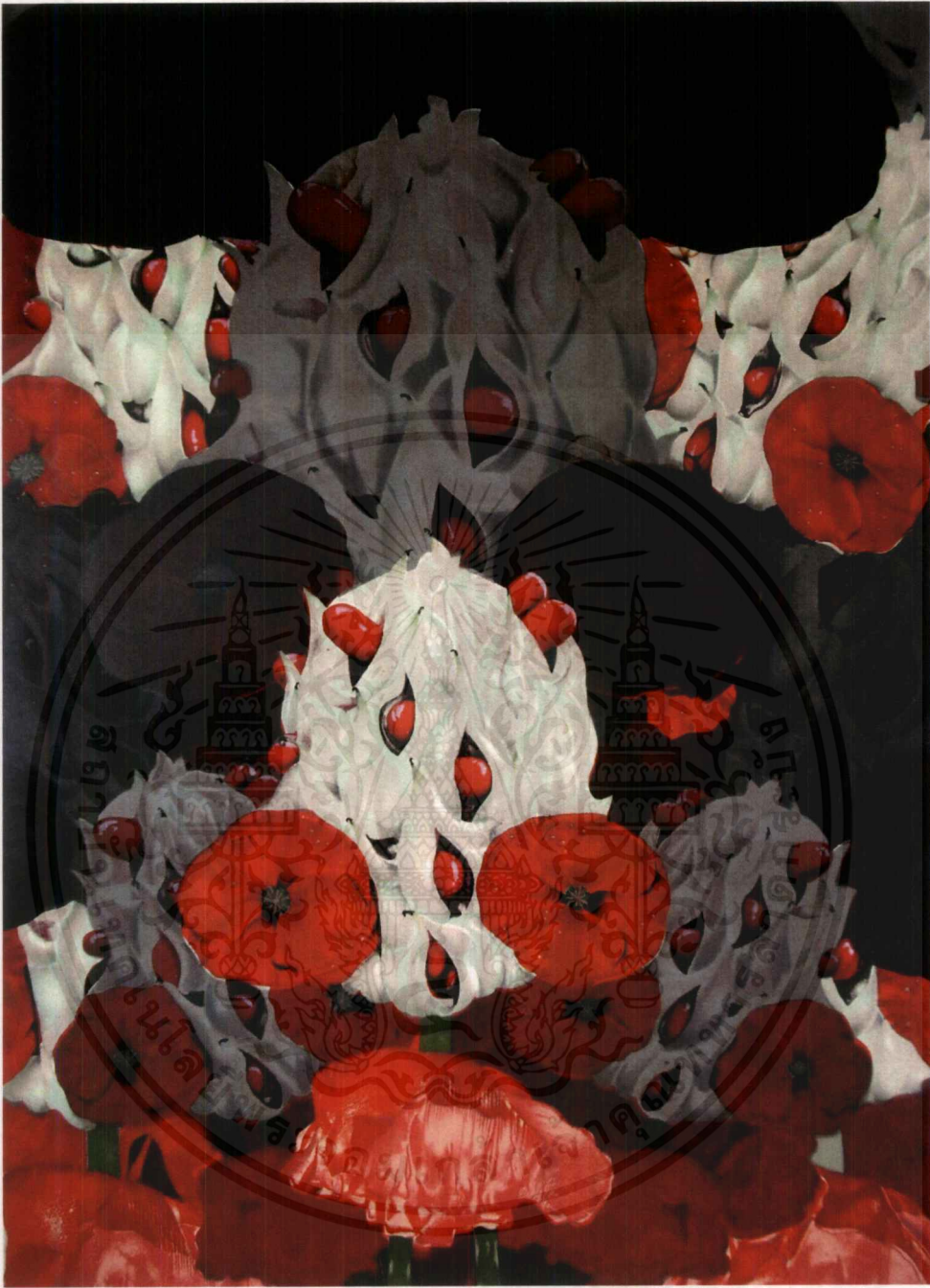

ชื่อผลงาน We are flowers II, 2015

เทคนิค แม่พิมพ์พื้นราบ

ขนาด 55x75 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

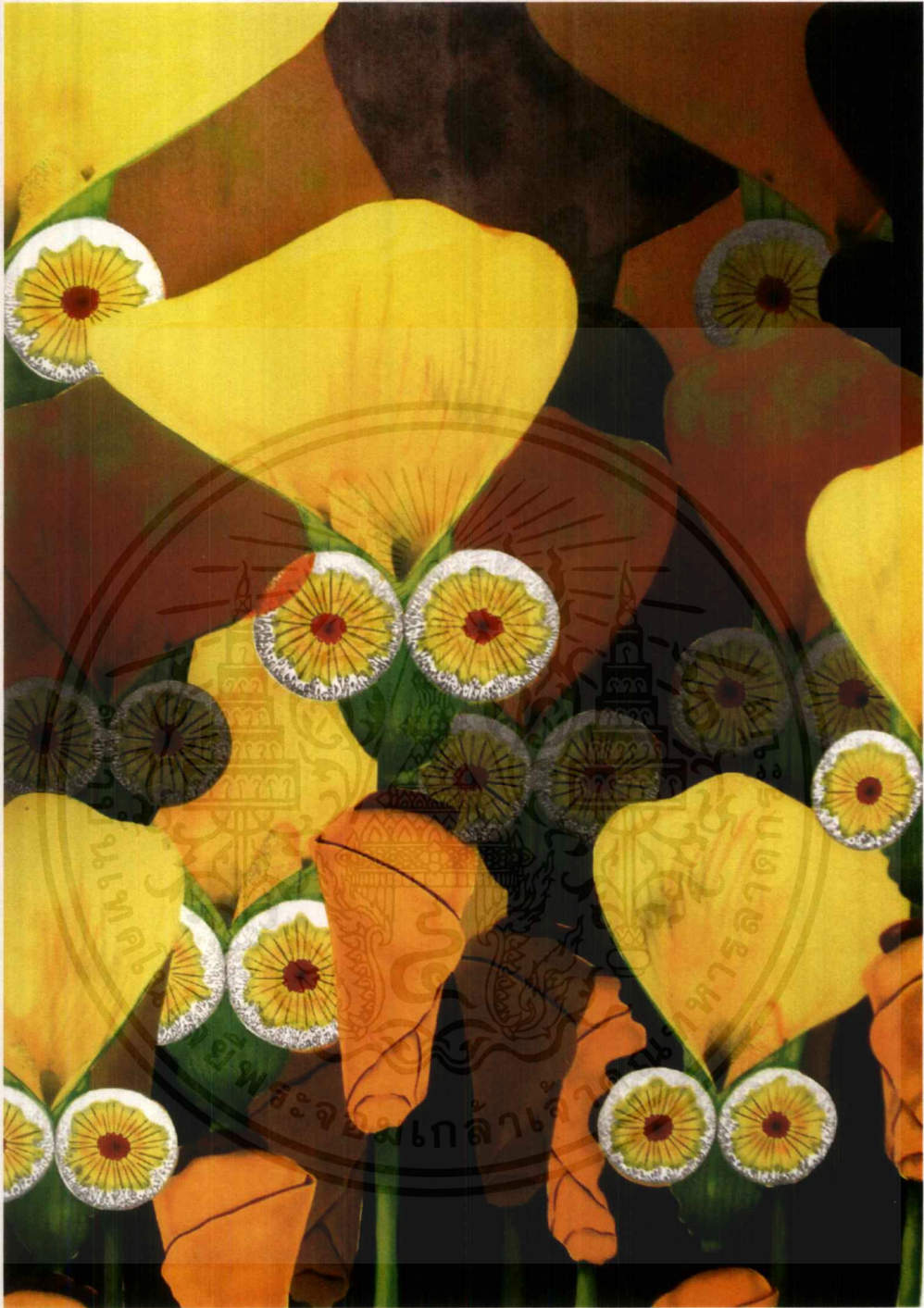

ชื่อผลงาน We are flowers III, 2015

เทคนิค แม่พิมพ์พื้นราบ

ขนาด 55x75 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อผลงาน Yellow eyes, 2014

เทคนิค แม่พิมพ์พื้นราบ

ขนาด 55x75 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวศุสดี คุ่มรักษา
วัน เดือน ปีเกิด	28 พฤษภาคม 2535
ที่อยู่	31 หมู่ 1 ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130 โทร 08-974-12553 E-mail : new_starseason@hotmail.com
ประวัติการศึกษา	2550 ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนราษฎร์วิทยา จังหวัดเพชรบุรี 2553 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 2557 ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา ภาพพิมพ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง
รางวัลและเกียรติประวัติ	
2555	ได้รับทุนเรียนดีและได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาดีเด่น ด้านการเรียน โดยมีผล การเรียนเป็นอันดับหนึ่งของสาขาภาพพิมพ์
2555	ร่วมแสดงนิทรรศการ “PHOTO S EXHIBITION” ผลงานของนักศึกษารุ่นที่ 19 ภาควิชาจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
2555	ร่วมแสดงนิทรรศการ “2.3PPFL2” ผลงานอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาภาพพิมพ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
2556	ร่วมแสดงนิทรรศการ “No Reason : Have Result” ของสาขาวิชาภาพพิมพ์ คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบังและ มหาวิทยาลัยนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น
2556	ได้รับทุนเรียนดีและได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาดีเด่น ด้านการเรียน โดยมีผล การเรียนเป็นอันดับหนึ่งของสาขาวิชาภาพพิมพ์
2557	ได้รับทุนเรียนดีและได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาดีเด่น ด้านการเรียน โดยมีผล การเรียนเป็นอันดับหนึ่งของสาขาวิชาภาพพิมพ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้