

จินตภาพแสงสีและบรรยากาศ

IMAGINATION OF COLOUR-LIGHT AND ATMOSPHERE

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของกรณีศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ. 2553

KMITL-2010-AR-M-005-010

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

จินตภาพแสงสีและบรรยากาศ

IMAGINATION OF COLOUR-LIGHT AND ATMOSPHERE

เลขหมู่.....
เลขทะเบียน..... 110435
วัน,เดือน,ปี..... - 2 พ.ย. 2553

b... 1225511x
i.....

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2553

KMITL-2010-AR-M-005-010

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

IMAGINATION OF COLOUR-LIGHT AND ATMOSPHERE

A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT
OF THE REQUIREMENT FOR THE DEGREE OF
MASTER OF FINE ARTS PROGRAM IN VISUAL ARTS
FACULTY OF ARCHITECTURE

KING MONGKUT' INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

2010

KMITL-2010-AR-M-005-010

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

COPYRIGHT 2010

FACULTY OF ARCHITECTURE

KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ใบรับรองวิทยานิพนธ์

หัวข้อวิทยานิพนธ์ จินตภาพแสงสีและบรรยากาศ
Imagination of Colour-Ling and Atmosphere
นักศึกษา นายณรงค์ ช่างวิไล
รหัสประจำตัว 51062610
ปริญญา ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา ทัศนศิลป์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์สรณรงค์ สิงห์เสนี
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม -

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์		ลายมือชื่อ
ศ.ชลูด	นิมเสมอ	
รศ.มัลลิกา	มังกรวงษ์	
รศ.อลิตา	จันผิงเพชร	
รศ.กันจนา	ดำใสกิ	
รศ.สรณรงค์	สิงห์เสนี	

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

วัน / เดือน / ปี ที่สอบ 23 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น.

สถานที่สอบ สาขาวิชาศิลปกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์รับรองแล้ว

(รองศาสตราจารย์บุญสนอง รัตนสุนทรากุล)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2553

สำนักทะเบียนและประมวลผล สจล.
วันที่ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2553
ลงชื่อ.....

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามเผยแพร่เปลี่ยนแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อวิทยานิพนธ์	จินตภาพแสงสีและบรรยากาศ
นักศึกษา	นายณรงค์ ช้างวิไล
รหัสประจำตัว	51062610
ปริญญา	ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา	ทัศนศิลป์
พ.ศ.	2553
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	รศ.สรณรงค์ สิงหนณี

บทคัดย่อ

จินตภาพแสงสีและบรรยากาศ เป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ในการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์ ประกอบด้วยผลงานศิลปกรรมด้านจิตรกรรม จำนวน 6 ชิ้นและเอกสารการวิจัยผลงานศิลปะเพื่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน โดยการใช้หลักทฤษฎี และแนวความคิดจนถึงการแสดงออกเป็นผลงานศิลปะ จากการเริ่มต้นแรงบันดาลใจในการทำงาน จนเกิดเป็นจินตนาการส่วนตัวในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ความประทับใจ แสงไฟ บรรยากาศ สิ่งต่างๆรอบกาย ล้วนเป็นปัจจัยสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง ทำให้ข้าพเจ้าได้สังเกตและจดจำทำความเข้าใจของการเกิดขึ้นนั้น ซึ่งเป็นสิ่งสะท้อน อารมณ์ แนวความคิดในการดำเนินงาน จนทำให้มีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้รับจากประสบการณ์ การสังเกต และบันทึกความทรงจำเป็นจินตภาพช่วงเวลาและเหตุปัจจัยต่างๆ แสงและสีหรือบรรยากาศต่าง ๆ มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา การทำงานจึงเกิดจากความทรงจำและความรู้สึกถึงภาพของเหตุการณ์ที่ผ่านช่วงเวลานั้นๆเป็นสิ่งที่บันทึกอยู่ในจิตใจ มาถ่ายทอดผ่านกระบวนการทางศิลปะทางผลงานจิตรกรรม

Thesis	INSPIRATION FROM MOVEMENT AND INTERACTIVE
Student	Mr.Narong Changwilai
Student ID	51062610
Degree	Master of Fine Arts
Program	Visual Arts
Year	2010
Thesis Advisor	Assoc. Prof. Sannarong Singhaseni

ABSTRACT

Imagination of colour-light and atmosphere is a work of visual arts including the art of painting and performance art materials research to understand the creative process works. The main use of theory and ideas are expressed through performance art. From start to work inspired there is personal and imaginative in creating the impression of light environment things around. All the factors causing the changes. I have made note of the understanding and recognition that occurs. The mood is reflected in the concept of operations. Becoming inspired to create. Preliminary data obtained from observation and experience he needed to save time and why diversified factors. Light and color, or a mobile environment that is always moving. Work is due to memories and feelings to a picture of events over time that is recorded in the mind. To broadcast through the art of painting work.

กิตติกรรมประกาศ

การทำศิลปนิพนธ์ในหัวข้อ จินตภาพแสงสีและบรรยากาศ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เพราะได้รับการชี้แนะ และได้รับความรู้จากคณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาวิจิตรศิลป์ทั้งในทางตรงแล้วทางอ้อม ขอบพระคุณ รศ.สรณรงค์ สิงหเสนี ผู้ซึ่งให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน และข้อแก้ไขปัญหาทุกขั้นตอนตลอดจน โครงการศิลปนิพนธ์ครั้งนี้ได้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี และขอโน้มรำลึกถึงพระคุณ บิดา มารดา ผู้ให้การอบรมสั่งสอนข้าพเจ้าได้ตระหนักถึงคุณงามความดี และบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	V
สารบัญภาพ.....	VII
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความสำคัญของการสร้างสรรค์.....	1
1.2 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา.....	1
1.3 ขอบเขตของการสร้างสรรค์.....	2
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการสร้างสรรค์.....	2
1.5 คำนิยามศัพท์ที่ใช้ในการศึกษา.....	3
บทที่ 2 ที่มาของความคิดสร้างสรรค์.....	4
2.1 อิทธิพลทางวิทยาศาสตร์.....	4
2.1.1 แหล่งกำเนิดแสง.....	4
2.2 อิทธิพลของแสง แสงที่มนุษย์มองเห็น.....	5
2.3 แสงที่ได้จากธรรมชาติ.....	7
2.4 แสงที่มนุษย์สร้างขึ้น.....	8
2.5 อิทธิพลทางศิลปกรรม.....	16
2.5.1 คุณลักษณะของสี.....	21
2.5.2 อิทธิพลของสีและแสง.....	22
2.5.3 ศิลปินที่ให้แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์.....	22
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการสร้างสรรค์.....	33
3.1 การวิเคราะห์ข้อมูล.....	33
3.2 การทำภาพร่าง.....	36
3.3 การสร้างสรรค์.....	45

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3.4 ภาพการเตรียมอุปกรณ์การสร้างสรรค์.....	45
บทที่ 4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์.....	46
4.1 การวิเคราะห์ผลงานโดยรวม.....	46
4.2 การวิเคราะห์หลักทัศนธาตุ.....	46
4.3 วิเคราะห์ผลงานรายชิ้น.....	47
4.4 การวิเคราะห์โครงสร้างองค์ประกอบ.....	48
4.5 การพัฒนาผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์.....	53
บทที่ 5 สรุปผลการสร้างสรรค์และข้อเสนอแนะ.....	62
บรรณานุกรม.....	64
ประวัติผู้เขียน.....	65

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
2.1 ภาพการมองเห็น และรับรู้ของแสง.....	5
2.2 ภาพแสดงแสงสะท้อนแอปเปิ้ล และ มะนาว.....	6
2.3 แสงที่ได้จากธรรมชาติ.....	8
2.4 แสงที่มนุษย์ประดิษฐ์.....	11
2.5 บรรยากาศของแสงที่มนุษย์สร้างขึ้น.....	13
2.6 บรรยากาศของแสงจากดอกไม้ไฟที่มนุษย์สร้างขึ้น.....	15
2.7 บรรยากาศของแสงในเวลากลางคืน.....	16
2.8 สีในแสงการแสดงออกศิลปะยุคใหม่ Dan Flavin. 1990.....	24
2.9 Dan Flavin Untitled 1976.....	25
2.10 Dan flavin untitled 1987.....	26
2.11 Dan flavin the diagonal of May 25, 1963.....	27
2.12 Dan flavin pink out of a corner 1963.....	27
2.13 Dan flavin Untitled (to Jan & Ron Greendberg), 1972-73.....	28
2.14 Dan flavin untitled (in honor of Harold Joachim) 1977.....	28
2.15 Joost Van Santen. 1985. แสงสะท้อนบนผนัง.....	29
2.16 Ryan McGinness.....	30
2.17 Ryan McGinness 2006-2008.....	31
2.18 Ryan McGinness 2009.....	32
3.1 ตัวอย่างแสงที่เกิดขึ้น จากงานเทศกาล.....	33
3.2 ตัวอย่างภาพแสงจากงานเทศกาลและแสงที่สร้างขึ้น.....	35
3.3 ตัวอย่างภาพสเกตจากคอมพิวเตอร์ แสงสีและบรรยากาศชุดที่ 1.....	37
3.4 ตัวอย่างภาพสเกตจากคอมพิวเตอร์ แสงสีและบรรยากาศชุดที่ 1.....	39
3.5 ตัวอย่างภาพสเกตจากคอมพิวเตอร์ แสงสีและบรรยากาศชุดที่ 2.....	41
3.6 ตัวอย่างภาพสเกตจากคอมพิวเตอร์ แสงสีและบรรยากาศชุดที่ 3.....	43
3.7 ตัวอย่างภาพสเกตจากคอมพิวเตอร์ แสงสีและบรรยากาศชุดที่ 4.....	44
3.8 ภาพการเตรียมอุปกรณ์การสร้างสรรค์.....	45

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
4.1 ภาพที่แสดงโครงสร้างองค์ประกอบ.....	49
4.2 แสดงความกลมกลืนของโครงสร้างสี.....	50
4.3 แสดงความเป็นเด่น.....	51
4.4 ภาพที่แสดงโครงสร้างองค์ประกอบ.....	52
4.5 แสดงความกลมกลืนของโครงสร้างสี.....	53
4.6 ภาพตัวอย่างผลงานระยะแรก ปริญญาโท 1 พ.ศ. 2551.....	54
4.7 จินตภาพแสงสีและบรรยากาศ หมายเลข 1 พ.ศ. 2552.....	56
4.8 จินตภาพแสงสีและบรรยากาศ หมายเลข 2 พ.ศ. 2552.....	57
4.9 จินตภาพแสงสีและบรรยากาศ หมายเลข 3 พ.ศ. 2552.....	58
4.10 จินตภาพแสงสีและบรรยากาศ หมายเลข 4 พ.ศ. 2552.....	59
4.11 จินตภาพแสงสีและบรรยากาศ หมายเลข 5 พ.ศ. 2552.....	60
4.12 จินตภาพแสงสีและบรรยากาศ หมายเลข 6 พ.ศ. 2552.....	61

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

บทนำ

จินตภาพแสงสีและบรรยากาศ เป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ในการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์ประกอบด้วยผลงานศิลปกรรมด้านจิตรกรรม จำนวน 6 ชิ้นและเอกสารการวิจัยผลงานศิลปะเพื่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน โดยการใช้หลักทฤษฎี และแนวความคิดจนถึงการแสดงออกเป็นผลงานศิลปะ

1.1 ความสำคัญของการสร้างสรรค์

เมื่อนมนุษย์รับรู้สัมผัสด้วยการมองเห็น การรับรู้ถึงการมองเห็นความงดงามและสิ่งสวยงาม การจดจำภาพเหตุการณ์และช่วงเวลาต่าง ๆ นั้นอาจเป็นจุดเริ่มต้น เหตุที่เกิดจากความสนุกสนานและบันเทิงใจนั้นยังคงอยู่ในความทรงจำได้ง่ายเสมอกระบวนการทางความคิด ช่วงเวลาอารมณ์และความรู้สึกรับรู้ทำให้เกิดการสังสรรค์ประสมประสาน จินตนาการ ของภาพความรู้สึกที่อยู่ภายในจิตใจ

ความคิดและการแสดงออกในรูปแบบผลงานศิลปะที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของจินตภาพ ความรู้สึกของบรรยากาศการเฉลิมฉลองงานเทศกาลต่างๆ สีสรรต่างๆรอบตัว ซึ่งนอกจากรูปแบบที่เป็นวัตถุแล้วยังรวมถึงความสนุกสนานตื่นเต้นตื้นตันใจแล้วนั้น แสงสีสรรที่เกิดการเคลื่อนไหวของสรรพสิ่งรอบๆตัวทำให้รู้สึกเพลิดเพลินเหมือนอยู่ในจินตนาการ ในปัจจุบันนี้มนุษย์ได้พัฒนาความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ ทางเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ รูปแบบของความหลากหลายของสิ่งทำให้เกิดแสง ทำให้เกิดความหลากหลายทั้งในรูปแบบทรง ความแปลกใหม่ ทิศทางของแสง การตกกระทบของแสง ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอ

รูปทรงอันบริสุทธิ์นั้นเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนจินตภาพทางอารมณ์ ความรู้สึกของนามธรรม การนำเสนอสถานะปรากฏการณ์ การเปลี่ยนแปลงรวมถึงความรู้สึกภายใน ด้วยธาตุแห่งทัศนศิลป์ที่เป็นอิสระในการสร้างสรรค์ ดังนั้นจึงเป็นแรงกระตุ้นความบันดาลใจภายใต้บริบทของแสง จินตภาพและบรรยากาศ ภาพกระบวนการแสดงออกทางผลงานจิตรกรรมนามธรรมและรูปธรรมทั้งสองอย่างนี้อยู่บนเส้นทางสายเดียวกัน มีต้นทางข้างหนึ่งเป็นรูปธรรมอีกข้างหนึ่งเป็นนามธรรมระหว่างกลางจะเป็นกึ่งนามธรรม ศิลปินส่วนมากจะเดินไปมาบนเส้นทางสายนี้ เพื่อหาจุดหนึ่งที่เหมาะสมกับความจำเป็นในการแสดงออกเฉพาะตน(ชลูด นิ่มเสมอ. 2531 : 311)

1.2 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา

1.2.1 เพื่อศึกษาค้นหาแนวทางการสร้างสรรค์งานศิลปะที่มีลักษณะเฉพาะบุคคล

1.2.2 เพื่อสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมในรูปแบบนามธรรมออกมาในรูปแบบงาน 2 มิติ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อนุญเห็นใบเขียวประเขยขนดานการค้ำ
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.2.3 เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่สื่อถึงอารมณ์ ความรู้สึกที่ได้แรงบันดาลใจจากแสงและบรรยากาศ

1.2.4 เพื่อเป็นวิธีการศึกษาค้นคว้า ในแนวทางการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมแนวทางเดียวกันนี้สำหรับนักศึกษาศิลปะและผู้ที่สนใจ อันเป็นการขยายขอบเขตการสร้างสรรค์ให้กว้างขึ้น และเป็นการพัฒนาต่อไปเพื่อให้ดียิ่งขึ้น

1.3 ขอบเขตของการสร้างสรรค์

1.3.1 เพื่อศึกษาค้นคว้าแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเฉพาะบุคคล ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมจิตรกรรม 2 มิติ ด้วยกรรมวิธีทางสีอะคริลิกบนผ้าใบและการใช้ร่องรอยของวิธีอย่างอิสระที่สื่อถึงอารมณ์ความรู้สึก จินตนาการด้วยการเปลี่ยนแปลงผ่านทัศนธาตุ โดยมีลักษณะเป็นผลงานจิตรกรรมนามธรรม

1.3.2 เพื่อศึกษาอิทธิพลทางวิทยาศาสตร์ อิทธิพลทางศิลปกรรม

1.3.3 จำนวนผลงานจิตรกรรมในการสร้างสรรค์ 6 ชิ้น

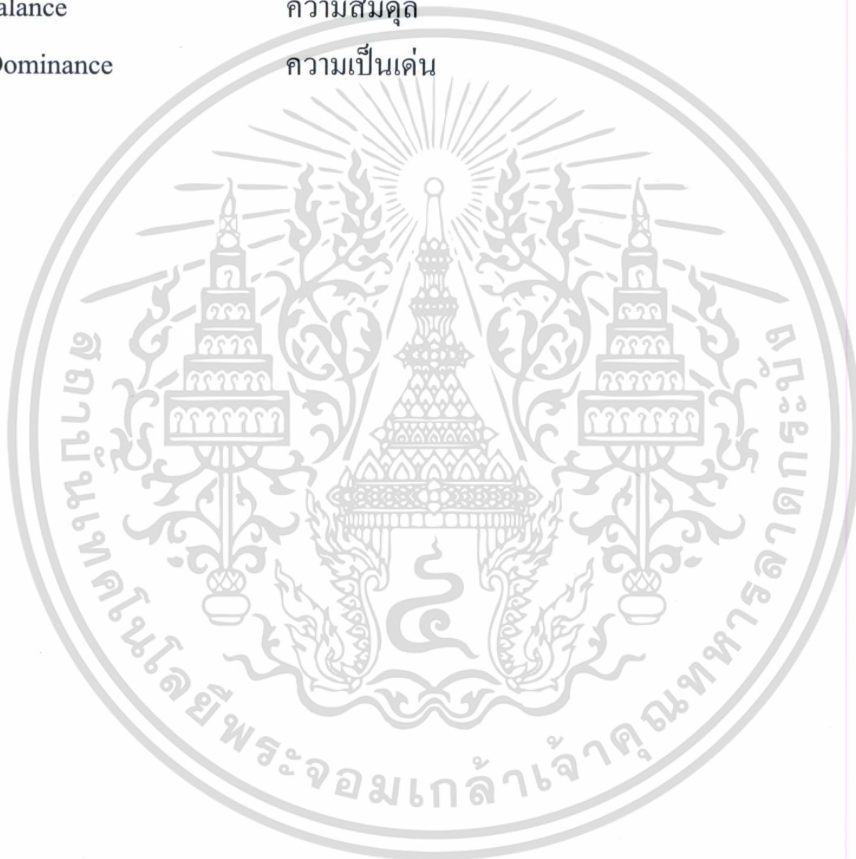
1. ขนาด 150 x 150 เซนติเมตร
2. ขนาด 150 x 150 เซนติเมตร
3. ขนาด 180 x 190 เซนติเมตร
4. ขนาด 180 x 190 เซนติเมตร
5. ขนาด 150 x 230 เซนติเมตร
6. ขนาด 200 x 250 เซนติเมตร

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการสร้างสรรค์

การถ่ายทอดจินตนาการความรู้สึกประสบประการณ์ สำหรับงานศิลปะที่แสดงออกถึงความจริง สิ่งที่เกิดขึ้นภายในประสาทสัมผัสภายในได้ค้นหาและถ่ายทอดสภาวะของจิตสำนึกค้นพบจินตภาพที่เกิดขึ้นเป็นความบริสุทธิ์ใจในการแสดงออกเป็นภาษาภาพ ให้ตรงกับสิ่งที่มีอยู่ภายในจิตใจ ให้กลมกลืนกันระหว่างความคิดและบุคลิกภาพและทฤษฎีเข้าด้วยกันเป็นส่วนหนึ่งของสัญชาตญาณในการแสดงออก เสมือนเป็นหนึ่งเดียวกันกับบริบทของการถ่ายทอดองค์ความรู้และความเข้าใจที่มีประโยชน์อย่างมากในการศึกษาศิลปะ

1.5 คำนิยามศัพท์ที่ใช้ในการศึกษา

Space	พื้นที่ว่างแทนค่าบรรยากาศ
Abstract	ศิลปะกึ่งนามธรรม
Free Line	เส้นอิสระ
Free Shape	รูปร่างอิสระ
Visual Quality	ผลกระทบต่อการมองเห็น
Variety	ความหลากหลาย
Balance	ความสมดุล
Dominance	ความเป็นเด่น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

ที่มาของความคิดสร้างสรรค์

การเริ่มต้นของการรับรู้ ผลของความรู้สึกการมองเห็นและการรับรู้ของมนุษย์จากสิ่งทีกล่าวมานั้นข้าพเจ้าได้มีความรู้สึกเช่น ได้มีความสนใจจากสิ่งทีมองเห็นสิ่งต่างๆรอบๆตัว แสงสีและบรรยากาศ จึงเป็นหัวข้อในการคิดและสร้างสรรค์งานจิตรกรรมของข้าพเจ้า เป็นการนำความรู้สึกสาระและปรากฏการณ์ของสิ่งทีมองเห็นและรับรู้ ความรู้สึกความสัมพันธ์กันกับช่วงของเวลาและแสงทีเกิดขึ้นตามเทศกาล หรือการจดจำภาพของเหตุการณ์ ทีมีผลกระทบต่อความรู้สึกการเชื่อมโยงระหว่างโลกของความเป็นจริงทีเกิดขึ้นและโลกของจินตนาการทีเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา จึงได้เกิดการถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึก ความบันเทิงใจรวมถึงจินตนาการ โดยผ่านปัจจัยทางความคิดและทางทัศนศิลป์ ทัศนธาตุแสดงออกเป็นผลงานทางศิลปะ ประเภทจิตรกรรม 2 มิติ

จากประสบการณ์สิ่งทีได้พบเห็น ได้อาศัยปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงช่วงของเวลา และภาพเหตุการณ์ การจดจำโดยไม่ต้องอาศัยรูปทรง หรือ สัญลักษณ์ แต่นำเสนอเวลา บรรยากาศ แสงความเป็นไปของการเปลี่ยนแปลง ความจดจำภายในจิตใจ ความเป็นมาดังกล่าวจึงเป็นแรงบันดาลใจของการทำงานศิลปะใน ชุด จินตภาพแสงสีและบรรยากาศ ตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

2.1 อิทธิพลทางวิทยาศาสตร์

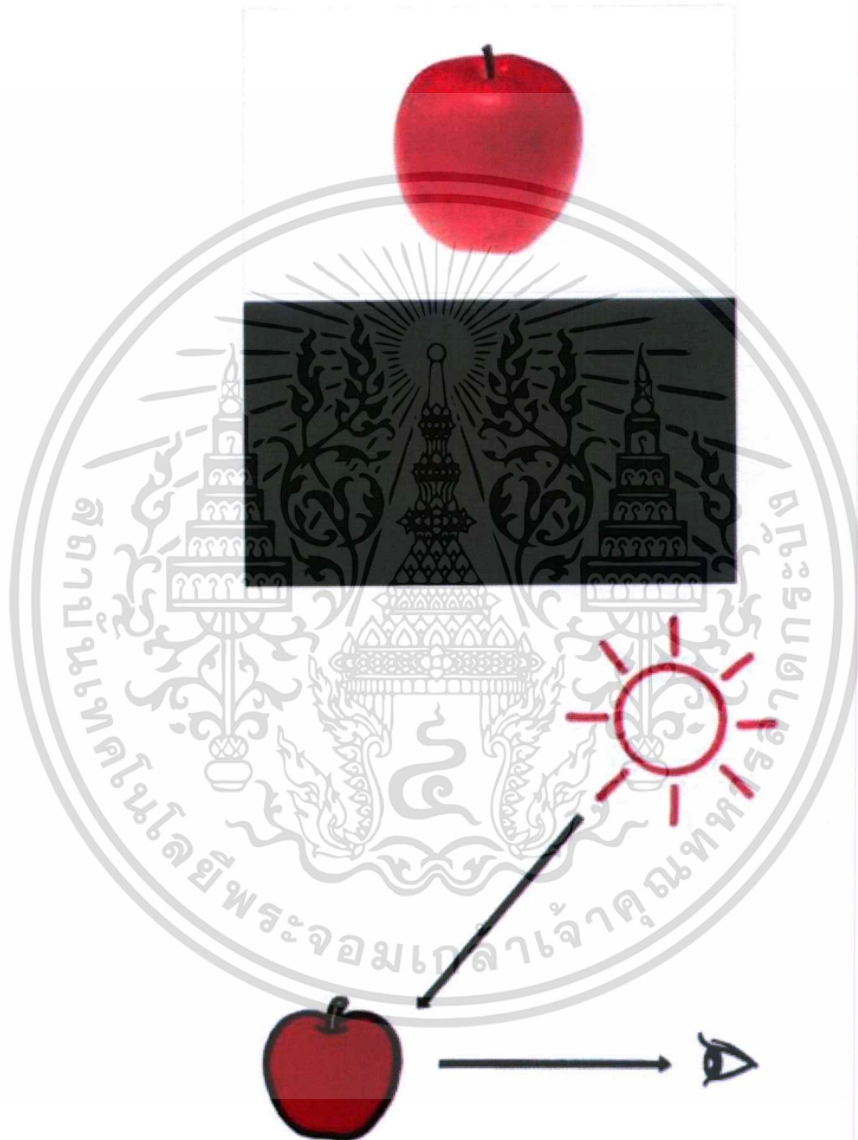
ความจริงอันน่าแปลกมากทีคนทั่วไปมองคลื่นแสงไม่เห็น เรามองแสงเป็นสีขาว มองเห็นสีของรุ้งกินน้ำในท้องฟ้า นักวิทยาศาสตร์ทีทำงานเงียบๆ ด้วยตัวเองสังเกตสิ่งต่างๆทีเกิดขึ้นและสามารถเห็นเหตุทีทำให้เกิดขึ้น ซึ่งคนอื่นเห็นเป็นเรื่องธรรมดา แสงเป็นพลังงานรูปหนึ่งทีไม่มีตัวตน แต่สามารถทำงานได้ และช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆ แสงเป็นพลังงานทีสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานรูปอื่นได้

2.1.1 แหล่งกำเนิดแสง เราสามารถจำแนกแหล่งกำเนิดออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

1. แสงจากธรรมชาติ คือ แสงทีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ดวงอาทิตย์ ฟ้าแลบ ดาวตก เป็นต้น
2. แสงทีมนุษย์สร้างขึ้น คือ แสงทีเกิดจากสิ่งประดิษฐ์ทีเป็นภูมิปัญญาของมนุษย์ ซึ่งทำมาเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ เช่น แสงจากหลอดไฟ ตะเกียง ไฟฉาย เทียนไข เป็นต้น

2.2 อิทธิพลของแสง แสงที่มนุษย์มองเห็น

ถ้าไม่มีแสง ก็ไม่มีสี องค์กรประกอบที่มีความจำเป็นต่อการรับรู้สีมี 3 ประการ ได้แก่ แสง, การมองเห็น และวัตถุในที่มีคุณสมบัติจะมองเห็นสี ถ้าเราหลับตาลงย่อมไม่เห็นวัตถุ และถ้าไม่มีวัตถุก็ไม่สามารถเห็นสีได้

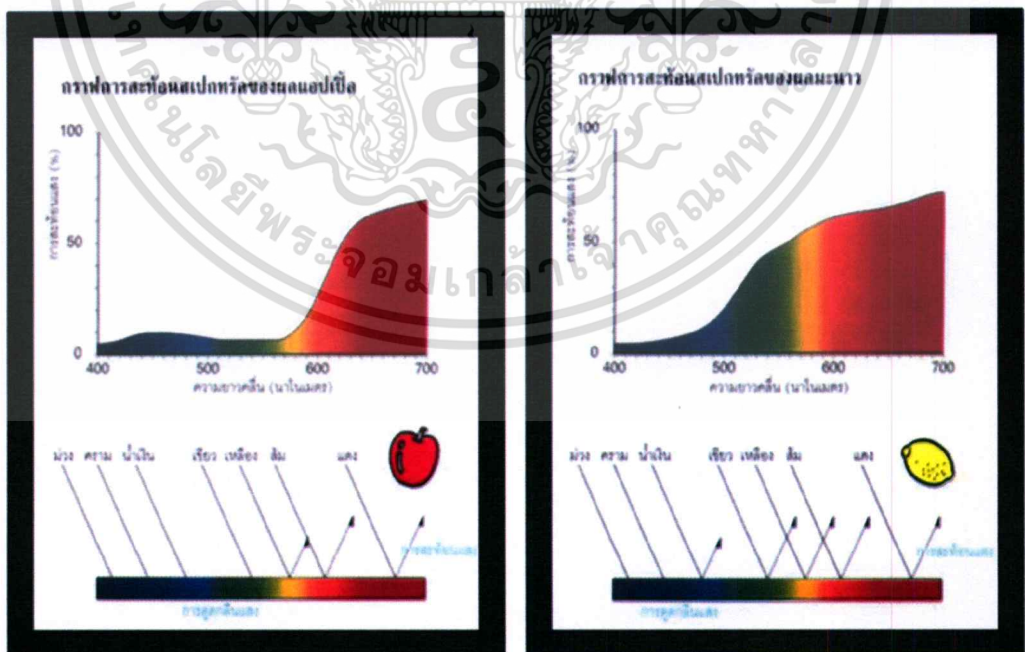

ภาพที่ 2.1 ภาพการมองเห็น และรับรู้ของแสง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

มนุษย์สามารถมองเห็นสีได้จากคลื่นแสงบางช่วงเท่านั้นผู้คนส่วนใหญ่ทราบกันดีว่า ถ้าให้แสงอาทิตย์ส่องผ่านแท่งแก้วปริซึม แสงจะหักเหออกมาคล้ายสีรุ้ง ปรากฏการณ์นี้ ค้นพบโดย เซอร์ไอแซค นิวตัน ผู้ค้นพบแรงโน้มถ่วงของโลกการกระจายของแสงเหล่านี้เรียกว่า แสปกตรัม การกระจายแสงเป็นแอสปกตรัมเรียกว่า แสปกตรัม ดิสเพอซัน Spectral dispersion การที่มนุษย์สามารถมองเห็นแอสปกตรัมได้เพราะ ช่วงคลื่นดังกล่าว ไปกระตุ้นเรตินาในตามมนุษย์ ทำให้เห็นเป็นสีแดง ส้ม เหลือง เขียว น้ำเงินและม่วง ขึ้นอยู่กับความแตกต่างคลื่นของแสงนั้น แสงในบริเวณที่มีความยาวคลื่นยาวที่สุดคือ สีแดง และคลื่นที่มีความยาวสั้นที่สุดคือสีม่วง แสงที่มนุษย์มองเห็นได้เรียกว่า Visible light region ความยาวคลื่นถัดไป ก็เข้าสู่ย่านอินฟราเรด และถ้าความยาวคลื่นที่สั้นกว่าที่มนุษย์มองเห็น ก็เข้าสู่ย่านคลื่นอัลตราไวโอเล็ต ซึ่งคลื่นสองชนิดนี้เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า

เราจะบอกความแตกต่างของสี ระหว่างสีแดงของแอปเปิ้ลและสีเหลืองของมะนาวได้อย่างไร ถ้าเราใช้สเป็คโตรโฟโตมิเตอร์วัดการสะท้อนแสงของแอปเปิ้ลและมะนาวจะพบว่า ผลแอปเปิ้ล จะสะท้อนแสงในช่วงคลื่นสีส้มและสีแดง และดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่นสีเขียวฟ้า น้ำเงินและม่วงไว้ ส่วนผลของมะนาวจะสะท้อนแสง ในช่วงคลื่นแสงสีเขียว สีเหลืองและสีแดง ในขณะที่มีการดูดกลืนในช่วงความยาวคลื่นสีน้ำเงินและสีม่วงไว้ การที่เราเห็นสีของวัตถุแตกต่างกันก็เพราะ วัตถุมีการดูดกลืนแสงและสะท้อนแสงในแต่ละช่วงความยาวคลื่นแตกต่างกัน

ภาพที่ 2.2 ภาพแสดงแสงสะท้อนแอปเปิ้ล และ มะนาว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.3. แสงที่ได้จากธรรมชาติ

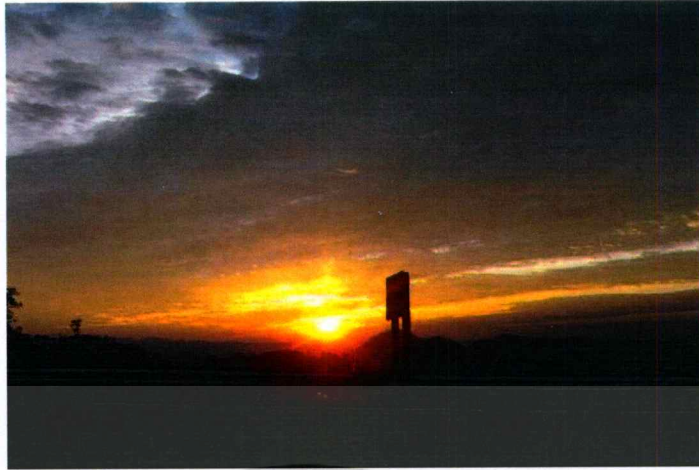
แสงสว่างนั้นมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะแสงจากธรรมชาติเราสามารถมองเห็นวัตถุได้เพราะแสงสะท้อนจากวัตถุสู่สายตาของเราเมื่อเรามองผลส้ม แสงสว่างของดวงอาทิตย์จะส่องกระทบกับผลส้มแล้วสะท้อนสู่สายตาของเรา ขณะที่แสงสะท้อนจากวัตถุมาสู่ตาเรานี้แสงจะผ่านอากาศหรือแสงเคลื่อนที่ผ่านสิ่งต่างๆ สิ่งที่อยู่ระหว่างดวงตาของเรา และแหล่งกำเนิดแสงเราเรียกว่าตัวกลางนี้แบ่งเป็น 3 ชนิด คือ

1. ตัวกลางโปร่งใส คือ ตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านได้หมด เช่น กระจกใส อากาศ พลาสติกใส เป็นต้น
2. ตัวกลางโปร่งแสง คือ ตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านไปได้ บ้าง เช่น กระจกฝ้า กระจาดายไข่น้ำ ขุ่นๆ เป็นต้น
3. ตัวกลางทึบแสง คือ ตัวกลางที่ไม่ยอมให้แสงผ่านได้เลย เช่น ไม้ กำแพง โลหะ ผงทึบ เป็นต้น

บรรยากาศของแสง ก็มีความหลากหลาย เช่นวันที่แสงแดดจัด วันที่มีหมอกจัด หรือ แสงจากท้องฟ้า เป็นต้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 2.3 แสงที่ได้จากธรรมชาติ

2.4 แสงที่มนุษย์สร้างขึ้น

แสงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น คือแสงที่เกิดจากหลอดไฟฟ้า ซึ่งมีมากมายหลายชนิด แต่หลักการให้กำเนิดแสงของหลอดไฟฟ้านั้นมีอยู่ 3 ชนิด คือ

1. อินแคนเดสเซนต์ Incandescent เป็นการให้กำเนิดแสงด้วยวิธีการเผาวัตถุให้ร้อน เช่น การเผาไส้เทียนไข การเผาไส้ทั้งสแตนของหลอดไส้ธรรมดา การเปล่งแสงวิธีนี้จะให้สเปกตรัมของแสงครบทุกสี และมีความต่อเนื่อง Continuous Spectral Power Distribution แต่ทว่าค่าของพลังงานของแสงในช่วงความยาวคลื่นโทนสีแดงจะมากกว่าโทนสีน้ำเงิน ตัวอย่างหลอดที่ใช้หลักการนี้คือ หลอดไส้ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นหลอดจำปา หลอดปิงปอง หลอดสะท้อนแสงชนิดกระຈกบาง

2. ลูมิเนสเซนซ์ Luminescence เป็นการให้กำเนิดแสงด้วยการกระตุ้นอะตอมของก๊าซที่บรรจุภายในหลอดให้เกิดพลังงานออกมาในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทั้งที่มองเห็นและที่มองไม่เห็น หลอดไฟฟ้าที่ใช้หลักการนี้เรียกว่า หลอดก๊าซดิสชาร์จ Gas Discharge Lamp แสงที่ได้จากการกระตุ้นอะตอมก๊าซนี้มีไม่ครบทุกสี เนื่องจากสเปกตรัมมีลักษณะเป็นช่วงๆ Line or Band Spectrum จึงมีความไม่ต่อเนื่อง Discrete Spectrum Power Distribution ส่วนจะมีแสงสีใดมากหรือน้อย ขึ้นกับชนิดของก๊าซที่บรรจุภายในหลอดนั้นสร้างแถบสีของแสงใดมากที่สุด เช่น หลอดที่บรรจุก๊าซโซเดียมจะให้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงของแสงสีเหลือง ส่วนหลอดที่บรรจุก๊าซเมอร์คิวรี ไอปรอท เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์จะให้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงของแสงอัลตรา-ไวโอเล็ต UV ซึ่งมนุษย์ไม่สามารถมองเห็น จึงต้องมีการเคลือบผิวด้านในของหลอดชนิดนี้ ด้วยผงฟอสเฟอร์เพื่อเปลี่ยนแสง UV ให้เป็นแสงที่ตามองเห็นได้ แสงที่ได้จะมีสีโทนขาวเหลือง Warm White ขาว White หรือขาวฟ้า Daylight ก็ขึ้นกับส่วนผสมของผงฟอสเฟอร์นั่นเอง

3. อินдукชัน Induction เป็นการพัฒนาการให้กำเนิดแสง โดยใช้หลักการของการเหนี่ยวนำ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Electromagnetic Induction กับหลักการของก๊าซดิสชาร์จ Gas Discharge ผสมกัน ในขั้นแรกจะต้องเหนี่ยวนำให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จากนั้นใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นตัวถ่ายพลังงานให้กับอะตอมของไฮโดรเจนที่บรรจุภายในหลอด เมื่ออะตอมของก๊าซถูกกระตุ้นจะปล่อยพลังงานออกมาในรูปแสงอัลตราไวโอเล็ต และเมื่อผ่านสารเคลือบผิวด้านในของหลอดจะเกิดเรืองออกมาเป็นแสงขาวที่เรามองเห็นได้ ดังนั้นสเปกตรัมของหลอดที่ใช้หลักการอินдукชันจึงไม่มีความต่อเนื่อง เช่นเดียวกับหลอดก๊าซดิสชาร์จที่ใช้หลักการลูมิเนสเซนซ์ ตัวอย่างหลอดที่ใช้หลักการนี้คือ หลอดควิลแอล

แสงเป็นพลังงานรูปหนึ่ง เดินทางในรูปคลื่นด้วยอัตราเร็วสูง 300,000 กิโลเมตรต่อวินาที แหล่งกำเนิดแสงมีทั้งแหล่งกำเนิดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น แสงดวงอาทิตย์ที่เป็นแหล่งพลังงานของสิ่งมีชีวิต แหล่งกำเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น แสงสว่างจากหลอดไฟ เมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านกลุ่มควันหรือฝุ่นละออง จะเห็นเป็นลำแสงเส้นตรง และสามารถทะลุผ่านวัตถุได้ วัตถุที่ยอมให้แสงเคลื่อนที่ผ่านเป็นเส้นตรงไปได้ นั้น เราเรียกวัดถุนี้ว่า วัตถุโปร่งใส เช่น แก้ว อากาศ น้ำ เป็นต้น ถ้าแสงเคลื่อนที่ผ่านวัตถุบางชนิดแล้วเกิดการกระจายของแสงออกไปโดยรอบทำให้แสงเคลื่อนที่ไม่เป็นเส้นตรง เราเรียกวัดถุนั้นว่า วัตถุโปร่งแสง เช่น กระดาษฝ้า กระดาษไข พลาสติกฝ้า เป็นต้น ส่วนวัตถุที่ไม่ยอมให้แสงเคลื่อนที่ผ่านไปได้ เราเรียกว่า วัตถุทึบแสง เช่น ผนังคอนกรีต กระดาษแข็งหนาๆ เป็นต้น วัตถุทึบแสงจะสะท้อนแสงบางส่วนและดูดกลืนแสงบางส่วนไว้ทำให้เกิดเงาขึ้น

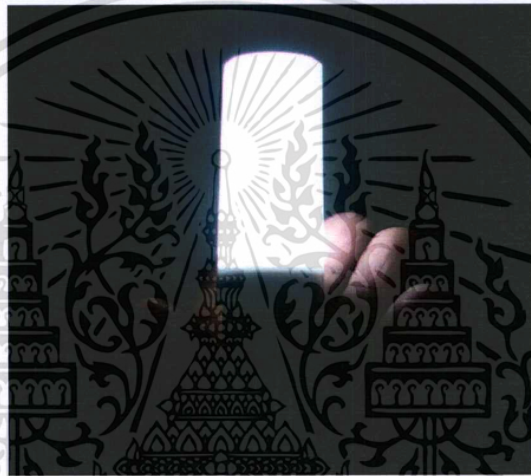
การสะท้อนของแสง Reflection เป็นปรากฏการณ์ที่แสงเดินทางจากตัวกลางที่มีความหนาแน่นค่าหนึ่งมายังตัวกลางที่มีค่าความหนาแน่นอีกตัวหนึ่ง ทำให้แสงตกกระทบกับตัวกลางใหม่ แล้วสะท้อนกลับสู่ตัวเดิม เช่น การสะท้อนของแสงจากอากาศกับผิวหน้าของกระจกเงาจะเกิดการสะท้อนแสงที่ผิวหน้าของกระจกเงาราบแล้วกลับสู่อากาศดังเดิม เมื่อแสงตกกระทบกับผิวหน้าของตัวกลางใดๆ ปริมาณและทิศทางของการสะท้อนของแสง จะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของพื้นผิวหน้าของตัวกลางที่ตกกระทบ จากรูป เมื่อลำแสงขนานตกกระทบพื้นผิวหน้าวัตถุที่เรียบแสงจะสะท้อนเป็นลำแสงขนานเหมือนกับลำแสงที่ตกกระทบ การสะท้อนบนพื้นผิวหน้าที่ยเรียบโดยเรียกว่า การสะท้อนแบบสมมาตร การสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบพื้นผิววัตถุที่เรียบเกิดขึ้นเมื่อลำแสงตกกระทบไปยังพื้นกระจกหรือพื้นผิวที่ขรุขระจะส่งผลให้แสงสะท้อนกลับไปคนละทิศทาง

แสงประกอบด้วยคลื่นเช่นเดียวกับคลื่นวิทยุ คลื่นรังสีความร้อน คลื่นรังสีอุลตราไวโอเล็ต คลื่นรังสีเอ็กซ์ และคลื่นรังสีแกมมา คลื่นทุกชนิดเหล่านี้คือคลื่นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความ

ยาวคลื่นต่างๆ กัน ปรากฏตาของเราไม่มีความไวต่อคลื่นวิทยุและคลื่นความร้อน เพราะมีความยาวคลื่นยาว ส่วนคลื่นแสงมีความยาวคลื่นพอเหมาะกับประสาทตา ฉะนั้นตาจึงมีความไวต่อแสง รังสีเอ็กซ์และรังสีแกมมามีความยาวคลื่นสั้นเกินไป จึงไม่กระตุ้นประสาทตาเช่นเดียวกับคลื่นแสง ถ้าสังเกตดูความยาวคลื่น ตั้งแต่คลื่นยาวมากเช่นคลื่นวิทยุ จนถึงคลื่นที่สั้นมาก เช่น คลื่นรังสีเอ็กซ์ และรังสีแกมมา จะเห็นว่าคลื่นยังสั้นยังมีพลังงานมากขึ้นทุกที ตัวอย่าง เช่น รังสีอัลตราไวโอเล็ตที่มองไม่เห็น มีความยาวคลื่นสั้นกว่าแสงมาก รังสีอัลตราไวโอเล็ตมีอยู่ในแสงอาทิตย์ แต่โชคดีที่บรรยากาศเบื้องบนช่วยกันรังสีอัลตราไวโอเล็ตปริมาณมากๆ อาจทำอันตรายต่อผิวหนังได้ ส่วนรังสีเอ็กซ์และรังสีแกมมายังมีอันตรายมากกว่ารังสีอัลตราไวโอเล็ตขึ้นไปอีก เพราะความยาวคลื่นสั้นกว่า การที่รังสีเอ็กซ์มีพลังงานมากนี้เอง จึงสามารถทะลุผ่านวัตถุต่างๆ ได้แม้แต่วัตถุที่แสงผ่านไม่ได้ ตัวอย่างในเรื่องนี้ได้แก่การที่รังสีเอ็กซ์อาจทะลุผ่านเนื้อหนังเข้าไปจนถึงกระดูกได้

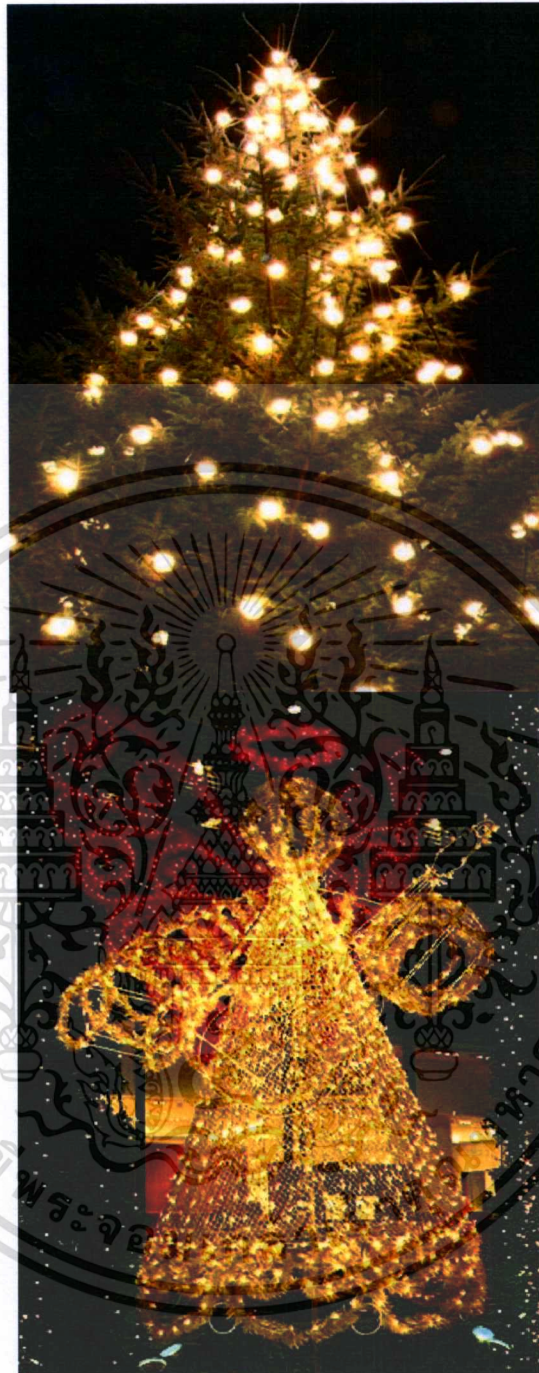

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 2.4 แสงที่มนุษย์ประดิษฐ์

แสงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาขึ้น เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตประจำวัน และเพื่อความ สะดวกสบาย การมองเห็นในเวลากลางคืน และยังเพื่อความสวยงามอีกด้วย จึงมีความหลากหลาย ในการสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อมาตอบสนองความต้องการที่หลากหลายรูปแบบ ของแสง จึงมีความแปลก ใหม่และน่าสนใจอยู่เสมอ และแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้น ยังมีความหลากหลายทั้งในรูปทรงที่ สวยงามแปลกตา เปลี่ยนสีได้ในตัวเอง และยังให้ความสว่างที่แตกต่างกันออกไปด้วย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 2.5 บรรยากาศของแสงที่มนุษย์สร้างขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

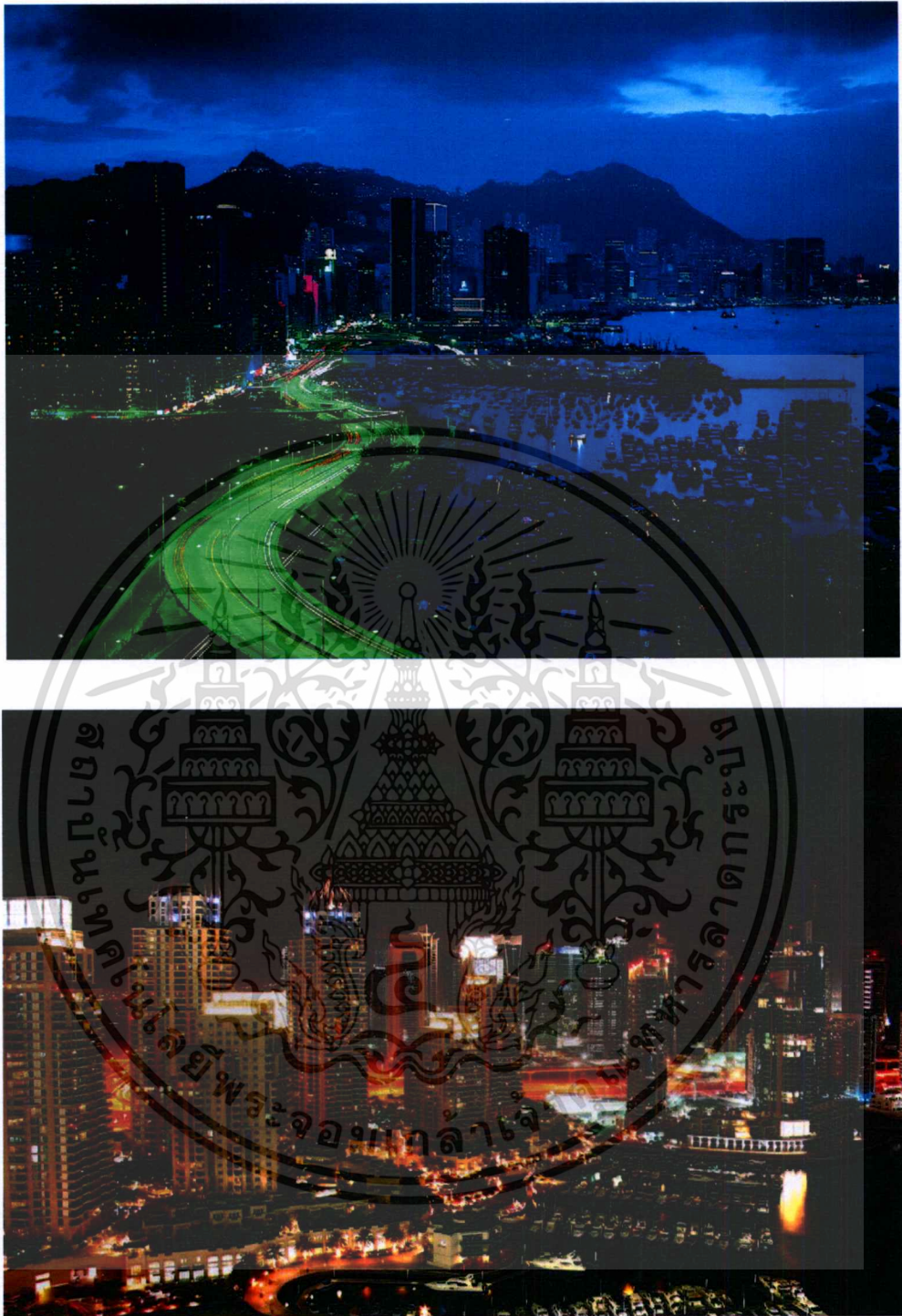

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 2.6 บรรยากาศของแสงจากดอกไม้ไฟที่มนุษย์สร้างขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 2.7 บรรยากาศของแสงในเวลากลางคืน

2.5 อิทธิพลทางศิลปกรรม

ศิลปะ คือ ศิลปะก็เหมือนกับชีวิตไม่ต้องไปนิยามหรือหาความเข้าใจกับมันมากนัก นอกจากรับประสบการณ์จากมันให้เต็มที่เท่านั้น ศิลปะไม่ใช่สิ่งที่แยกตัวเรามันเกิดและเติบโตพร้อมกับเราพร้อมกับความสามารถที่เรามีอยู่ ถ้าในชีวิตเรา เราได้ประสบการณ์ในสิ่งใดที่เข้มข้นรุนแรงมาแล้ว เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

และเราอยากให้คนอื่นได้รับอย่างนั้นบ้าง นั่นหมายถึง เรากำลังเริ่มต้นจะทำศิลปะแล้ว คำกล่าวนี้เน้นการแสดงออกของประสบการณ์ที่เข้มและรุนแรงที่ศิลปินได้รับ ด้วยเทคนิควิธีการที่เหมาะสมกับเนื้อหาและธรรมชาติแท้ของตัวศิลปิน ศิลปะคือการแสดงออกของมโนคติ ก่อตัวขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์โดยสื่อสารอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งก็คือวัสดุที่ศิลปินอาศัยก่อตัวขึ้น ฝีมือนี้อาจเป็นตัวขยายหรือจำกัดประสบการณ์ได้ การทำด้วยฝีมืออย่างเดียวไม่พอ ทำอะไรที่แปลกพิเศษขึ้นมาอย่างเดียวก็น่าพอ จะต้องทำมาให้ได้ซึ่งรูปทรงต้นแบบ ที่ซ่อนความหมายของประสบการณ์นั้นไว้ เมื่อสื่อถูกใช้อย่างเหมาะสม จนสามารถขยายประสบการณ์ให้ไปไกลกว่าความคิดธรรมดา หรือข้อเท็จจริงล้วนๆ

ศิลปะให้อะไร ศิลปะคือประสบการณ์ใหม่ๆ ต่อการเห็น ให้ความรู้สึกรู้สึก ให้ความคิดแก่เราในแนวใหม่ ในแง่ใหม่ กระตุ้นให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งในสิ่งใหม่ ศิลปะให้การรับรู้ความจริงของธรรมชาติ ทั้งที่มีชีวิต วิญญาณและไม่มีชีวิต ในแง่มุมต่างๆ ในมิติที่ลึกกว่าธรรมดา ศิลปะให้ความดีงาม ความสุขในระดับสูงในระดับลึกแก่ผู้ชม เป็นนามธรรมของความสุขที่ไม่มีรายละเอียดว่าเป็นเรื่องใด แนวใดเมื่อเราดูละครหรืออ่านหนังสือชั้นดีที่เป็นสุขนาฏกรรมเราจะรู้สึกอึมเอบ ปีติ มีความสุขในผลรวม

ความงาม ในทางกายภาพความงามคือสิ่งที่ได้รับการจัดสรรทุกส่วนเข้าด้วยกันอย่างมีระเบียบในระดับสูง ไม่ว่าจะเป็นครรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น หรือในงานศิลปะที่มีเจตนาเพื่อ ความงาม นางงามจักรวาลเป็ความงามที่ถูกจัดสรรค้แล้ว จากธรรมชาติและมนุษย์อย่างมีระเบียบ สูงสุดในปีการประกวดนั้น พุดง่ายๆคืองามถึงขนาดนั้นเอง ถ้าการจัดระเบียบยังไม่สมบูรณ์พอ ก็จะเป็นความสวย ในทางนามธรรมความงามจะมีคุณสมบัติทางความดีเข้าไปอยู่ด้วยค่อนข้างมาก คงเคยได้ยินคำว่า งามน้ำใจ ซึ่งหมายถึงเป็นจิตใจที่มีความเป็นระเบียบในระดับสูงนั่นเอง ความงามในศิลปะเมื่อเป็นงานศิลปะแล้ว ถึงจะเป็นศิลปะของความงาม ก็จะไม่มีแต่เพียงความงามเท่านั้น คุณภาพอื่นของศิลปะจะพุ่งเข้ามา และอาจมีบทบาทมากกว่าความงามเสียอีก คุณสมบัติที่สำคัญอย่างหนึ่งของศิลปะได้แก่สัญลักษณ์ เมื่อคุณภาพสูงขึ้นไปมันจะให้ความหมายที่ลึกแล้วกว้างไกลกว่า สิ่งที่ศิลปินตั้งใจจะทำสุนทรียศิลป์จึงมีทั้งความงามรูปทรง ความงามทางอารมณ์ และความงามทางสัญลักษณ์ควบกันไป ทั้งนี้หมายถึงศิลปะที่มีคุณค่าทางศิลปะเท่านั้น ในปัจจุบันศิลปะก้าวมาไกลจากสุนทรียศิลป์ไปมาก เปลี่ยนมาเป็นอารมณ์หรือศิลปะทางความคิด ทั้งนี้ก็เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนที่โดยธรรมชาติแล้วมีพร้อมอยู่ทั้งสองด้านนี้ด้วยกันทุกคน เพียงแต่ว่าจะหนักไปทางด้านไหน และมีความต้องการด้านใด ศิลปะก็เป็นกิจกรรมนามธรรมซึ่งประกอบด้วยปัญญาและอารมณ์ เมื่อหนักไปทางอารมณ์จนเกินก็จะต้องดึงกลับมาทางปัญญาอีก ซึ่งการดึงแต่ละครั้งก็ต้องใช้การจุดอย่างมหาศาล เมื่อกลับมาได้จนถึงจุดพอดี (ชลุด นิมสมอ. 2548)

ศิลปะทุกวันนี้ไม่ได้เป็นการแสดงออกส่วนตัวของศิลปินทั้งหมด ส่วนมากศิลปินจะเป็นผู้เริ่มต้น ให้คนดูเป็นผู้สานต่อจนเสร็จสมบูรณ์ตามจินตนาการของแต่ละคน ไม่มีการบังคับให้ต้องรับความหมายสำเร็จรูปตามความต้องการของศิลปินอย่างในสมัยก่อน ความเป็นตัวเองของศิลปินจึงไม่อยู่ในสไตล်ของรูปทรงของงาน แต่ตัดสินใจกันด้วย ลักษณะพิเศษของแนวความคิดของศิลปินในงานนั้นๆ

“ ศิลปะไม่ได้สะท้อนชีวิต แต่แปลความหมายของชีวิต

ศิลปะเริ่มต้นจากความสุข และจบลงด้วยปัญญา

ศิลปินต่างหากที่นำความงามมาให้ดอกกุหลาบ

ท่านจะไม่พบศิลปะในที่ใดเลย เว้นแต่ว่าท่านจะมีศิลปะติดตัวมาบ้าง

คนบ้าคือคนที่ไม่รู้จักเปลี่ยนใจ ไม่รู้จักเปลี่ยนเรื่องและไม่รู้จักหยุดด้วย

แต่ศิลปินบางคนคล้ายคนบ้า เขารู้จักเปลี่ยนเรื่องและรู้จักหยุด ”

(ชลูด นิ่มเสมอ 2548)

สัญชาตญาณทางความงาม

ธรรมชาติสร้างสรรค์พลังบนดาวเคราะห์ดวงนี้ ด้วยกฎเกณฑ์เดียวกัน เหมาะสมกลมกลืนกัน เพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืนของพืชพันธุ์ ด้วยความเหมาะสมกลมกลืน หรือเรียกว่ากฎแห่งจักรวาล นี้มีระเบียบมีความงามอยู่ในตัวมนุษย์เป็นสัตว์ที่มีมันสมองพัฒนามากกว่าสัตว์อื่นที่ถูกสร้างขึ้นแล้ว อยู่ภายใต้กฎเดียวกัน และมนุษย์ก็ยังรับรู้กฎแห่งความกลมกลืน หรือความงามนี้ โดยธรรมชาติ การรับรู้และพอใจในธรรมชาติจึงมีในมนุษย์ทุกรูปนาม ไม่เลือกชาติพันธุ์ ไม่เลือกว่ามีอารยธรรมหรืออารยะธรรม ล้วนมีความรู้สึกทางความงามพื้นฐานนี้ฝังอยู่ในสัญชาตญาณ เสมอกันอาจกล่าวได้ว่า มนุษย์มีสัญชาตญาณฝังอยู่ในจิตไว้สำนึกเช่นเดียวกับสัญชาตญาณอื่นๆ มนุษย์สร้างสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่อาศัยจุดมุ่งหมายสำคัญก็เพื่ออยู่รอดแต่พร้อมกันนั้นความต้องการความประเทืองใจจากความงาม ของสิ่งเหล่านั้นควบไปด้วยทำอะไรขึ้นมาก็อยากได้ความสวยงาม การสื่อสารด้วยภาษาที่สละสลวย ไพเราะจนที่สุดศิลปะก็เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการทางจิตใจ เพียงสถานเดียวปราศจากประโยชน์ใช้สอยอื่น จากงานช่างเป็นงานศิลปะ จากสัญชาตญาณทางความงาม ด้วยรูปลักษณ์พัฒนาสู่ความลึกซึ้งของความหมายเชิงความรู้

เราเห็นความงามในมนุษย์ ในสัตว์ในพืชพันธุ์ต่างๆ เพราะเราอยู่ได้ครอบฟ้าเดียวกันเราอยู่ได้พลังอำนาจของจักรวาลเราไม่มีสิทธิ์ที่จะคิด หรือทำนอกเหนือไปจากครอบ หรือครอบนี้ได้แต่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

มนุษย์สามารถเลือกสิ่งที่ดีกว่าสิ่งซึ่งกว่า จากผลิตผลของธรรมชาติ และมนุษย์เองมนุษย์มีปัญญา ในเชิงนามธรรมมีความเชื่อถึงแม้จะแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคความเชื่อรวมทั้งแฝงลึกในจิตใจซึ่งได้แก่การสื่อสารความเป็นมนุษย์ ซึ่งจะได้แก่การเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน ของมนุษย์ด้วยกัน และของทุกหน่วยของธรรมชาติ จะสร้างสันติสุขให้แก่โลกจะทำ จะทำให้โลกนี้รอดพ้นจากหายนะ จึงสร้างงานศิลปะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ก้าวหน้ากว่าการใช้สัญชาตญาณเพียงอย่างเดียวไปไกล

มนุษย์เป็นสัตว์สังคมวัฒนธรรมเป็นตัวยึดสังคมให้มีเอกภาพ ค่านิยมในแง่ต่างๆหรืออาจเรียกรวมว่าวัฒนธรรมเกิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่าสิ่งนั้นๆอำนวยความสะดวกสุขรุ่งเรืองให้แก่สังคมค่านิยมที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือค่านิยมทางความงาม ซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่ละวัฒนธรรมเป็นการเสริมความงามเฉพาะให้แก่แต่ละชุมชนจากสัญชาตญาณทางความงาม ที่เป็นแก่นหลักอยู่ในมนุษย์ทุกคนให้มีความหลากหลาย ออกไปสร้างความมั่นคงให้กับความงามในลักษณะต่างๆ (ชลูด นิ่มเสมอ. 2550.)

การแสดงผลของทัศนศิลป์ สามารถแยกออกได้ 3 องค์ประกอบสำคัญคือ

1. การแสดงผลในด้านเนื้อหาสาระ ผลงานที่สามารถบอกผู้ชมผลงานได้ทราบถึงความรู้สึก ความคิด อารมณ์ ความหมาย หรือเรื่องราวและความงาม สำหรับเรื่องราวและความงามที่นำมาแสดงผลออกอาจกล่าวถึงเนื้อหา ที่เกี่ยวกับ สังคม การเมือง ธรรมชาติ เทคโนโลยี ความรัก ความขัดแย้ง เป็นต้น
2. การแสดงผลในด้านรูปแบบ คือการแสดงผลที่สามารถสัมผัสได้ด้วยอารมณ์มองเห็น เป็นไปตามลักษณะรูปธรรม ในส่วนของรูปแบบของทัศนศิลป์นี้ถือเป็นส่วนที่มีความสำคัญ ด้วยเหตุผลที่ว่า รูปแบบของผลงานทัศนศิลป์นี้เป็นส่วนที่ผู้ชมสามารถมองเห็นแล้วรู้สึก และใช้เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาและสาระที่เป็นนามธรรมที่ซ่อนอยู่ภายใน ดังนั้นรูปแบบจึงเป็นสิ่งสำคัญ งานทัศนศิลป์ใดที่มีรูปแบบที่สามารถบอกภาษาของศิลปะได้ชัดเจนก็จะมีส่วนให้ผู้ชมผลงานนั้นๆ ได้เข้าใจถึงแนวความคิดและความรู้สึกได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น การแสดงผลด้วยรูปแบบในงานทัศนศิลป์นี้อาจเกิดจากการรวมตัวการประกอบเข้าด้วยกันของภาษาทางทัศนธาตุต่างๆ เช่น เส้น น้ำหนัก พื้นที่ว่าง สี พื้นผิว และปริมาตร เป็นต้น
3. การแสดงผลด้วยกรรมวิธี หรือ เทคนิคและวัสดุ หมายถึงส่วนการแสดงผลออกในด้านที่เป็นวัตถุหรือวัสดุ ซึ่งศิลปินนำมาใช้ในการสื่อหรือสร้างผลงานทางศิลปะ ซึ่งจะต้องเป็นการสร้าง

ขึ้นด้วยฝีมือ ด้วยความชำนาญ มีความคงทนของวัสดุ และวัสดุที่ศิลปินนำมาใช้จะต้องมีความหมายเหมาะสมที่ใช้สร้างผลงานหรือรูปแบบ เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกันได้ดี

การแสดงออกด้วยความหมาย และสัญลักษณ์ในงานทัศนศิลป์ ปกติธรรมดาแล้วมนุษย์ทั่วไป มักจะมีการสื่อสารความหมายด้วยการใช้ภาษา แต่ในการแสดงออกของศิลปะเป็นสื่อความหมายที่อยู่ภายในจิตใจย่อมต้องใช้สัญลักษณ์ที่สร้างขึ้นใหม่เพื่อแสดงออกในภาษาศิลปะให้มีความละเอียดและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะสามารถแสดงออกได้ตามที่ต้องการในรูปแบบนั้นๆ การสื่อความหมายของงานทัศนศิลป์นั้นก็มีความแตกต่างกัน เช่น คุณลักษณะของการสื่อความหมายในทางสุนทรียภาพ เป็นผลงานที่แสดงออกถึงเนื้อหาที่เป็นความงามการแสดงออกที่มีระเบียบและมีกฎเกณฑ์ อีกคุณลักษณะหนึ่งคือ การสื่อความหมายทางอารมณ์ และความรู้สึก รูปแบบต่างๆ ความรัก ความดีงาม ความเสียใจ ความสงบ หรือความสะเทือนใจ ลักษณะของการแสดงด้วยรูปแบบที่ตัดแปลง คัดทอนมาจากความจริง ในธรรมชาติที่สนองอารมณ์ความรู้สึกที่จะถ่ายทอด ผลงานชนิดนี้อาจดูสับสนหรือแสดงความรุนแรงไม่ต้องการความมีระเบียบ เนื้อหาของการสื่อความหมายใน 2 ลักษณะนี้เปรียบเสมือนสิ่งที่อยู่บนทางเส้นเดียวกัน โดยมีคุณลักษณะทางสุนทรียภาพอยู่แล้ว ในระหว่างกลางนั้นก็จะมีผลงานประเภทที่มีการผสมผสานกันอยู่ในระหว่าง 2 ลักษณะนี้ แสดงออกอยู่

งานจิตรกรรมนามธรรมหรือศิลปะแบบ (Abstract)

ได้มีผู้ริเริ่มขึ้นในช่วงปี 1910 – 1913 ศิลปะนามธรรมก็คล้ายๆกับตัวอักษรในภาษาต่างๆถ้าเราไม่เรียนมาเราก็ไม่สามารถเข้าใจคนที่ทำงานศิลปะแนวนี้ได้ ต้องเรียนรู้มาเป็นเวลานาน เพราะมันมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ แต่จะยากยิ่งกว่าสัญลักษณ์ที่เป็นตัวอักษร เพราะเป็นสัญลักษณ์ที่ศิลปินแต่ละบุคคลิกและสร้างขึ้นมาจาก

แอบสแตรก หรือ มโนศิลปะ หรือ ศิลปะนามธรรม หมายถึง แบบอย่างของทัศนศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับจิตใจ แสดงความรู้สึกของมนุษย์ต่อธรรมชาติแวดล้อม ถ่ายทอดเป็นรูปภาพ จะมีลักษณะเป็นสองมิติ หรือ สามมิติ ส่วนใหญ่จะไม่พรรณนาเรื่องราวตามความเป็นจริง ศิลปินอาจจะทิ้งรูปทรงต่างๆ ด้วยการตัดทอนหรือตัดรูปทรงจนหมดสิ้น อาจสร้างรูปทรงขึ้นมาใหม่ตามความรู้สึกของตนเอง ด้วยการวางโครงสีใหม่ และเรื่องราวล้วนเป็นนามธรรม ซึ่งนับว่าเป็นหัวใจใหม่ของวงการศิลปะเพราะการเขียนภาพเช่นนี้ ทำความเข้าใจยากกว่าศิลปะทุกแขนงที่เคยมีมา ผู้ริเริ่มคือ วาสลีลี แคนดินสกี ชาวรัสเซีย เขากล่าวว่า จิตรกรรมทุกชนิดความสำคัญของความรู้สึกอยู่ที่ สี และการจัดรูปทรง สำหรับการถ่ายทอดออกมาเป็นศิลปะนั้น แคนดินสกีก็นับถึงหลัก 2 ประการ คือ ความรู้สึกภายนอกและความรู้สึกภายใน (the inner and the outer) ความรู้สึกภายนอก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คือ วัสดุรูปทรง และเมื่อรู้สึกต่อการเห็นรูปทรงดังกล่าวแล้ว ก็จะเกิดความรู้สึกภายในสำหรับคุณค่าของรูปทรงนั้น เป็นการสร้างความกลมกลืนขึ้นด้วยสีสัน การเคลื่อนไหว สีลา จังหวะ ลักษณะคุณค่าของความรู้สึกถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของศิลปะแบบแอบสแตรก ศิลปะแบบโบราณจะเขียนบรรยายอะไรก็เฉพาะเจาะจงลงไป เช่น รูปผู้หญิง ต้นไม้ สัตว์ ผลไม้ ผู้ชาย และแม้แต่พระเจ้า คำกล่าวของศาสนาอิสลาม มีว่า “พระเจ้าเท่านั้นที่สมบูรณ์ทุกประการ จะเป็นการโอหังทะนงอวดดีของมนุษย์อย่างยิ่ง ถ้าเขาอาจเอื้อมไปหาอะไรมาแทนสิ่งสมบูรณ์ เช่นพระเจ้า” ดังนั้นศาสนาอิสลามจึงไม่นิยมสร้างรูปไว้เคารพ ศิลปินกลุ่มแอบสแตรกไม่ต้องการสร้างรูปทรงที่ปรากฏให้ผู้ดูหลงคิดเพียงแค่นั้น แต่ต้องการสร้างรูปทรงใหม่ โดยคำนึงถึงการจัดภาพ สีลา จังหวะความสมดุล และความรู้สึก เพื่อให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกเองเมื่อได้สัมผัสสิ่งที่ไม้อาจชี้เฉพาะไปได้ว่าเป็นอะไร

2.5.1 คุณลักษณะของสี คุณลักษณะของสีมี 3 ประการ คือ

1. สีแท้ หรือความเป็นสี (Hue) หมายถึง สีที่อยู่ในวงจรสีธรรมชาติ ทั้ง 12 สี สีที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้แบ่งเป็น 2 วรรณะ โดยแบ่งวงจรสีออกเป็น 2 ส่วน จากสีเหลือง วนไปถึงสีม่วง คือ สีร้อน (Warm Color) ให้ความรู้สึกรุนแรง ร้อน ตื่นเต้น ประกอบด้วย สีเหลือง สีเหลืองส้ม สีส้ม สีแดงส้ม สีแดง สีม่วงแดง สีม่วง สีเย็น (Cool Color) ให้ความรู้สึกเย็น สงบ สบายตาประกอบด้วย สีเหลือง สีเขียวเหลือง สีเขียว สีน้ำเงินเขียว สีน้ำเงิน สีม่วงน้ำเงิน สีม่วง เราจะเห็นว่า สีเหลือง และสีม่วง เป็นสีที่อยู่ได้ทั้ง 2 วรรณะ คือเป็นสีกลาง เป็นได้ทั้งสีร้อน และสีเย็น

2. ความจัดของสี (Intensity) หมายถึง ความสด หรือความบริสุทธิ์ของสีใดสีหนึ่ง สีที่ถูกผสมด้วย สีดำจนหม่นลง ความจัด หรือ ความบริสุทธิ์จะลดลง ความจัดของสีจะเรียงลำดับจากจัดที่สุด ไปจนหม่นที่สุดได้หลายลำดับด้วยการค่อยๆ เพิ่มปริมาณของสีดำ ที่ผสมเข้าไปทีละน้อย จนถึงลำดับที่ความจัดของสีมีน้อยที่สุด คือเกือบเป็นสีดำ

3. น้ำหนักของสี (Values) หมายถึง สีที่สดใส (Brightness) สีกลาง (Grayness) สีทึบ (Darkness) ของสีแต่ละสี สีทุกสีจะมีน้ำหนักตัวเอง ถ้าเราผสมสีขาวเข้าไปในสีใดสีหนึ่งสีนั้นจะสว่างขึ้น หรือมีน้ำหนักอ่อนลงถ้าเพิ่มสีขาวเข้าไปทีละน้อยๆ ตามลำดับ เราจะได้น้ำหนักของสีที่เรียงลำดับจากแก่สุด ไปจนถึงอ่อนสุดน้ำหนักอ่อนแก่ของสีก็ได้เกิดจากการผสมด้วยสีขาว เทา และดำ น้ำหนักของสีจะลดลงด้วยการใช้สีขาวผสม (tint) ซึ่งจะทำให้เกิดความรู้สึกนุ่มนวล อ่อนหวาน สบายตา น้ำหนักของสีจะเพิ่มขึ้นปานกลางด้วยการใช้สีเทาผสม (tone) ซึ่งจะให้ความเข้มของสีลดลง เกิดความรู้สึกที่สงบ ราบเรียบ และน้ำหนักของสีจะเพิ่มขึ้นมากขึ้นด้วยการใช้สีดำผสม (shade) ซึ่งจะให้ความเข้มของสีลดความสดใส เกิดความรู้สึกขรึม ลึกลับ น้ำหนักของสียังหมายถึงการเรียงลำดับน้ำหนักของสีแท้ด้วยกันเอง โดยเปรียบเทียบ น้ำหนักอ่อนแก่กับสีขาว – ดำ เราสามารถเปรียบเทียบระหว่างภาพสีกับภาพขาวดำได้อย่างชัดเจนเมื่อนำภาพสีที่เราเห็นว่ามีสีแดง

อยู่หลายค่าทั้งอ่อน กลาง แก่ ไปถ่ายเอกสารขาว-ดำ เมื่อนำมาดูจะพบว่าสีแดงจะมีน้ำหนักอ่อน แก่ ตั้งแต่ขาว เทา ถึงดำ นั่นเป็นเพราะว่าสีแดงมีน้ำหนักของสีแตกต่างกันนั่นเอง

ความรู้สึกของสี สีต่างๆที่เราสัมผัสด้วยสายตาจะทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นภายในต่อเราทันทีที่เรามองเห็นสีไม่ว่าจะเป็น การแต่งกาย บ้านที่อยู่อาศัย เครื่องใช้ต่างๆแล้วเราจะทำอะไรจึงจะใช้สีได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับหลักจิตวิทยาเราจะต้องเข้าใจว่าสีใดให้ความรู้สึกต่อมนุษย์อย่างไร เช่น สีแดง ให้ความรู้สึกร้อน รุนแรง กระตุ้น ทำท่าย เคลื่อนไหว ตื่นเต้น เร้าใจ มีพลัง ความอุดมสมบูรณ์ ความมั่งคั่ง ความรัก ความสำคัญ อันตราย สีส้ม ให้ความรู้สึก ร้อน ความอบอุ่น ความสดใส มีชีวิตชีวา อบอุ่น ความคึกคักคอง การปลดปล่อย ความเปรี้ยว การระวัง สีเหลือง ให้ความรู้สึก แจ่มใส ความร่าเริง ความเบิกบานสดชื่น ชีวิตใหม่ ความสด ใหม่ ความสนุกสนาน การแผ่กระจาย อำนาจบารมี สีเขียว ให้ความรู้สึกงอกงาม สดชื่น สงบ เย็น ร่มรื่น ร่มเย็น การพักผ่อน การผ่อนคลาย ธรรมชาติ ความปลอดภัย ปกติ ความสุข สีน้ำเงิน ให้ความรู้สึกสงบ สุขุม สุภาพหนักแน่น เครื่องขัรม เป็นต้น

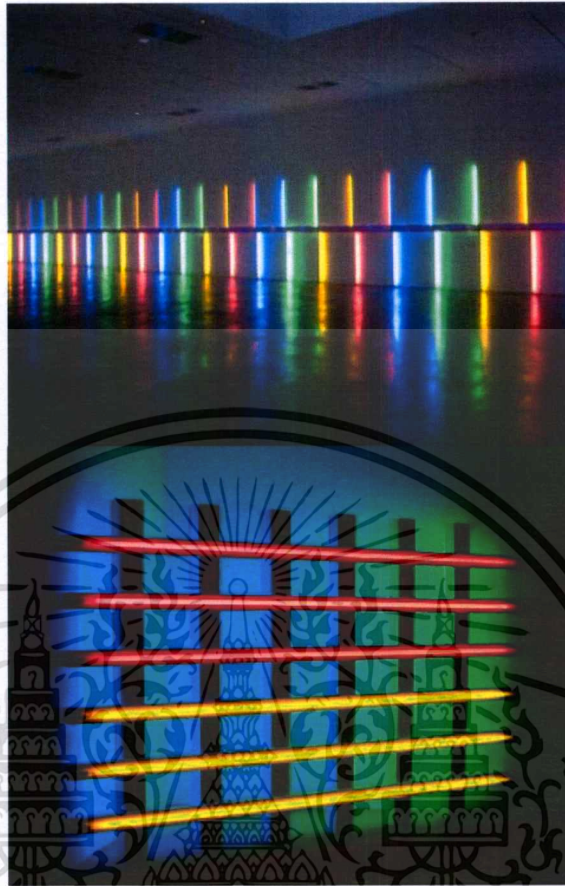
2.5.2 อิทธิพลของสีและแสง

คุณลักษณะอย่างหนึ่งที่ปรากฏในลักษณะแสง สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทตา โดยอาศัยแสงเป็นตัวส่งสว่าง สีแต่ละสีมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่สามารถกระตุ้นเร้าให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไป แต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นก็ขึ้นกับเงื่อนไข และสภาพแวดล้อมของสีนั้นด้วย บางครั้งเป็นผลสะท้อนใจหรือประทับใจ ให้ความรู้สึกและจดจำ สีแสงที่เกิดขึ้นอาจมีความหลากหลายนั้นอาจเกิดจากปัจจัยของการประสานกัน หรือสะท้อน หักเห จะเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะสภาวะเวลา และวัตถุที่แสงนั้นตกกระทบ

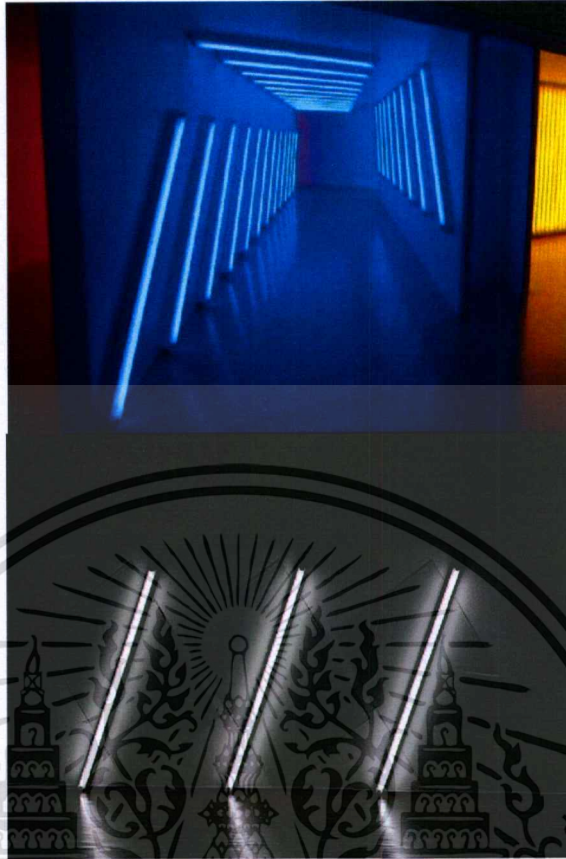
2.5.3 ศิลปินที่ให้แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์

ศาสตราจารย์ ศิลป พีระศรี ได้นิยามความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะไว้ว่า “การสร้างสรรค์ศิลปะ ไม่อยู่ที่เรื่อง ซึ่งเป็นส่วนดำเนินวิธีทำของศิลปะ แต่อยู่ที่ศิลปกรรมที่สร้างขึ้นนั้นมีอำนาจแห่งจิตใจ และปัญญาความคิดของศิลปิน เข้าไปซึมซาบอยู่ในนั้น จึงทำให้ศิลปะที่ทำขึ้น ให้เกิดความรู้สึกสะท้อนใจ และมีชีวิตจิตใจ”

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์นี้ มุ่งแสดงออกความรู้สึกกระบวนการทำงานและกระบวนการทางความคิด อารมณ์ รวมไปถึงจินตนาการในการสร้างสรรค์ ให้เป็นไปตามแรงบันดาลใจของการขับเคลื่อนในการสร้างสรรค์เพื่อให้แสดงออกการสร้างสรรค์เฉพาะบุคคลอย่างชัดเจนมากที่สุดศิลปินที่ทำงานเรื่องแสงต่างได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ หรือสภาวะรอบตัวที่พบเห็น ซึ่งถ่ายทอดบรรยากาศที่ประทับใจบนผืนผ้าใบ หรือเทคนิคการสร้างสรรค์ที่แตกต่างหลากหลายรูปแบบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

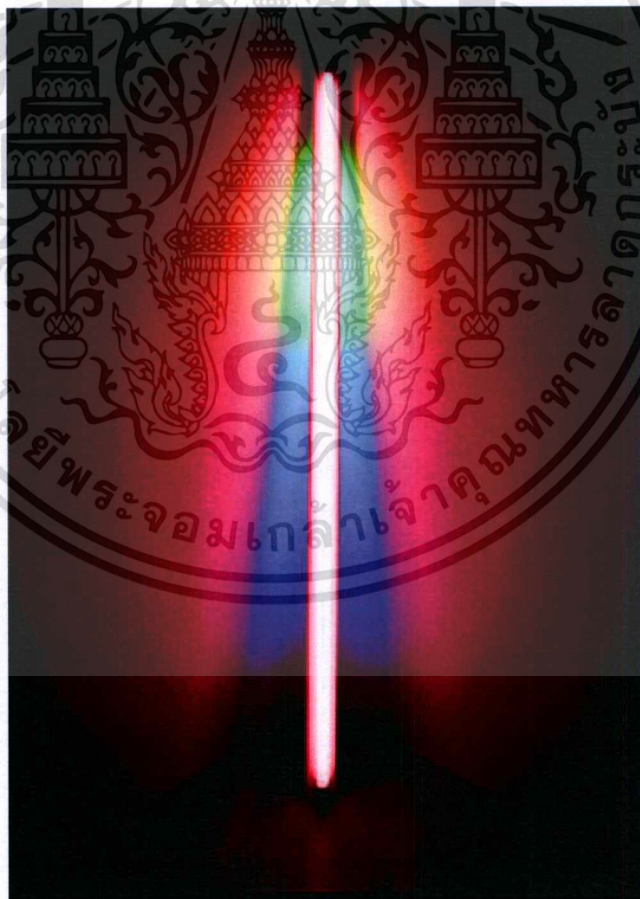
ภาพที่ 2.8 สีในแสงการแสดงออกศิลปะยุคใหม่ Dan Flavin, 1990

แดน เฟลวิน เกิดเมื่อ 1933 จาไมกาในนิวยอร์ก และเสียชีวิตเมื่อ 1996 ริเวอร์ไซด์ ในนิวยอร์ก เมืองงานของแดน เฟลวิน ได้ถูกจัดแสดงครั้งแรกในแกลเลอรี หลายแห่งในนิวยอร์กงานของเขา ไม่ได้รับการตอบรับอย่างดีนักแม้แต่ ลูซี ลิปพาร์ด นักวิจารณ์หัวก้าวหน้ามากที่สุดในสมัยนั้น ยังกล่าวว่างานของ เฟลวิน สวยงามเกินไป ละยังบอกว่างานของเขาเข้าข่ายงานตกแต่ง

เดวิด บอร์ดอน เปรียบเทียบงานนิทรรศการครั้งแรกของเฟลวิน ที่แกลเลอรีว่าเหมือนกับตู้โชว์หน้าร้านของบริษัทขายหลอดไฟ เช่นเดียวกับงานและวัตถุของพวกมินิมอลลิสต์คนอื่นๆ หลอดไฟยาวของ เฟลวิน ไม่ได้ดูสวยงามสูงส่งพอในทศวรรษที่ 60 สามตามที่เรียกกันแต่ในนาม ที่จัดแสดงครั้งแรกในปี 1964 บางที่อาจจะเป็นตัวอย่างตามแบบฉบับ เฟลวิน ที่เริ่มเปลี่ยนผ่านการใช้แสงที่แสดง เป็นการใช้แสงเพื่อเชื่อมโยงและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่มีมันตั้งอยู่ “สามตามที่เรียกกันแต่ในนาม” เป็นการจัดแสดงหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ เป็นชุดของหน่วยสีขาวตามหลักกระบวนการทางพีชคณิต $1+(1+1)+1+1+$ สมการ ซึ่งเป็นจำนวนนับที่ไม่มีจุดจบตามอำเภอใจ หยุดลงที่สาม ซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดของส่วนมูลฐานที่จำเป็นสำหรับงานชุดหนึ่ง สิ่งที่สำคัญ เกี่ยวกับสมการคือ สูตร นั้นไม่ใช่โครงสร้างทางคณิต แต่เป็นการแสดงถึงชุดของหน่วยที่ติดต่อกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สามตามที่เรียกกันแต่ในนาม มีความสำคัญในแง่ ของกระบวนการเป็นชุดที่ก้าวหน้าของมัน ซึ่งมีลักษณะที่ร่วมกันในหมู่ศิลปิน มินิมอลคนอื่นๆ เช่น โด널ด์ จัดต์ โซล เลอวิตต์ ผู้ที่นำระบบ เลือกร้อยอย่างถูกต้อง ตามสมการมาใช้ในงานของพวกเขา ในงานของเฟลวินและศิลปิน มินิมอลคนอื่นๆมีลักษณะที่พาดพิงถึง งานจิตรกรรมของ บาร์เน็ตต์ นิวแมน 1905-1970 อยู่โดยเฉพาะงาน เดอะ สเตชัน ออฟ เดอะ ครอส 1958-1966 ซึ่งในลักษณะของจุดที่ร่วมกันสมบูรณ์ แยกไม่ได้ เป็นแนวความคิดของงาน เดอะสเตชัน งานชิ้นเดียวที่ใช้เวลาทำ 8 ปีกว่าจะร่วมเข้าด้วยกัน เป็นชุดงานแนวทางการทำงานจิตรกรรม ด้วยความเรียบง่ายและสมบูรณ์ ครบทั้งหมด นิวแมน สะท้อนให้เห็นในงานของ เฟลวิน “ชิป” ของนิวแมน อาจจะถูกมองว่า เป็นบรรพบุรุษของ หลอดไฟ ที่ส่องสว่างของเฟลวิน ศิลปินทั้งสองพยายามจะลดรูปงานของเขาลงเพื่อเข้าสู่แก่นสำคัญ ที่จำเป็นของศิลปะเท่านั้น สามตามที่เรียกกันแต่ในนาม สามารถนำไปติดตั้งในห้องที่แตกเป็น หน่วยๆ ซึ่งมีหลอดรวมกัน 3 หลอดติดตั้งบนผนัง ในระยะเท่าๆกันเสมอ นี่เป็นเพราะ เฟลวิน อุทิศ สามตามที่เรียกกันแต่ในนาม เป็นปรัชญาโนมินลิสต์ ศตวรรษที่ 14

ภาพที่ 2.9 Dan Flavin Untitled 1976.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

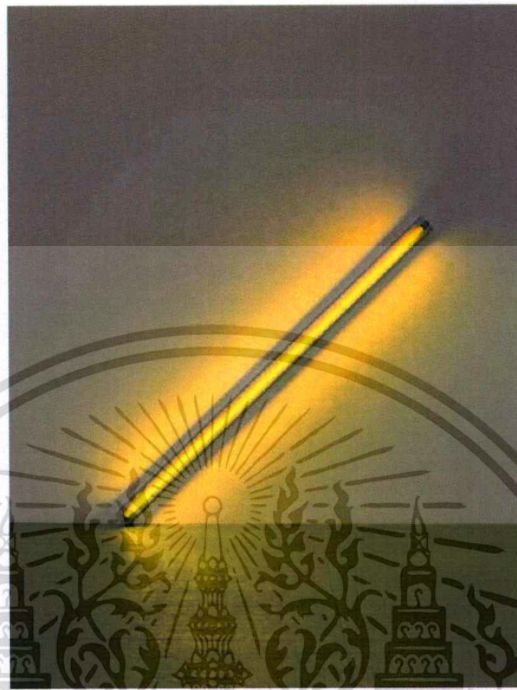

ภาพที่ 2.10 Dan flavin untitled 1987.

แดน เฟลวิน เริ่มต้นงานในอาชีพ ศิลปินเมื่อปลายศตวรรษที่ 50 กับจิตรกรรมนามธรรมที่เผยให้เห็นอิทธิพลของผลงานนามธรรม ที่ยังเป็นรูปร่างต่าง เขาเริ่มต้นที่จะทดลองค้นหาเส้นทางใหม่ๆ ด้วยการทดลองกับแสงไฟ เขาเริ่มต้นเอาหลอดไฟแบบกลมๆ และยาว ติดเข้าด้วยกันและแขวนบนผนัง เขาเรียกงานที่ค่อนข้างพิลึกว่า รูปเคารพ วันที่ 25 พฤษภาคม 1963 เขาได้สร้างความรุดหน้าทางศิลปะครั้งสำคัญ เมื่อนำเอาหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ขาวหลอดเดียวติดกับผนัง สตูดิโอในแนวเฉียงหรือแนวทะแยงมุม และตั้งชื่อเรียกว่า เส้นทะแยงมุมของวันที่ 25 พฤษภาคม นับแต่นั้นมาแดนเฟลวินก็เริ่มใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ติดตั้งในบ้านเป็นวัสดุ สีที่มีอยู่แล้วในตลาด และเขาก็ไม่ได้เปลี่ยน โครงสร้าง หรือ หน้าที่ของมันแต่อย่างใด ตรงกันข้ามเขากลับใช้ความจำกัดของสีชนิดนี้เพื่อขยายแนวความคิดเกี่ยวกับแสง หน้าที่ของมันและวิธีที่เราจะรับรู้มัน ได้ ภายใต้แนวความคิดง่ายๆนี้ เขาได้ทำทนายในเรื่องของการจัดแสงพื้นที่ซึ่งงานศิลปะจะถูกใส่เข้าไปแทนในแบบที่ค่อนข้างจะซับซ้อน สำหรับสถานที่เฉพาะเจาะจงแห่งหนึ่ง เฟลวิน มักจะประสมประสานกันของหลอดไฟยามที่จัดวางเป็นลำดับง่ายๆ ไปในพื้นที่ของนิทรรศการในมุมต่างๆ ในห้องได้สูญเสียสภาพดั้งเดิมของมันไป เช่นในงาน สีชมพู เฟลวินได้ให้ความเรียบง่าย แบบบริสุทธิ์ในงานศิลปะกับแสงฟลูออเรสเซนต์สมัยแรกๆ เขาได้ใช้ส่วนมูลฐานเพียงสองสามอย่างและวางลงในมุมที่สังเกตไม่เห็น หรือบนผนังบางส่วน ผลงานไม่มีชื่อ 1964-1974 ประกอบด้วยหลอดไฟฟอมยามสีขาว และ หลอดสั้นหนาสีแดงที่วางรวมกันตรงกลาง ด้านล่างตามแนวอนของผนัง และเห็นเป็นสีแดงอ่อนๆ เนื่องจากแสงได้มาบรรจบกันแสงสีขาวและแดง และการรับรู้ของพื้นที่ห้องและความสั้นไหวของแสงภายในหลอดฟลูออเรสเซนต์ได้ขยายออกไปยังสถาปัตยกรรมโดยรอบที่ถูกฉาบด้วยแสง ที่เด่นเป็นจังหวะผู้คนภายในพื้นที่จะประสบกับการเปลี่ยนแปลงของสีผิวเช่นเดียวกันกับความสงบนิ่งรอบๆพวกเขา หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์และผนังได้รวมเข้าเป็นตัวตนอันใหม่ประสบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กาณ์รทำงานของ เฟลวีน ให้ความรู้สึทกของความสมบูรณั และ บางครั้งก็เป็นการแสดงควมร่นแรง
ในพ้ันที่ที่เปล่ยนสภาพออกไป

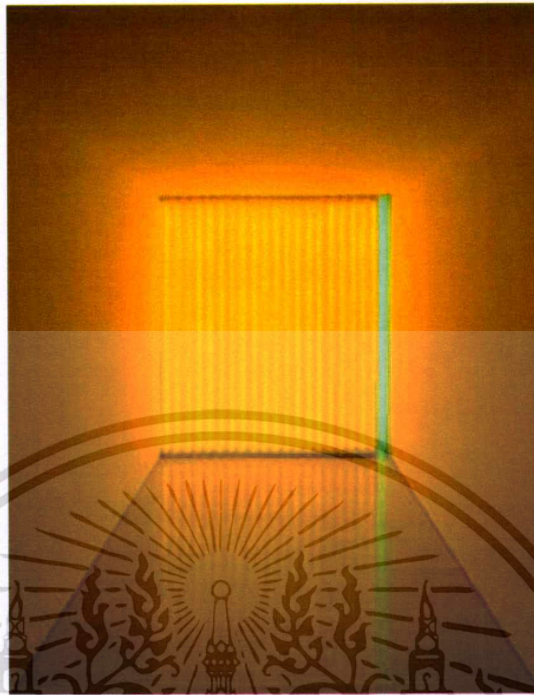

ภาพที่ 2.11 Dan flavin the diagonal of May 25, 1963.

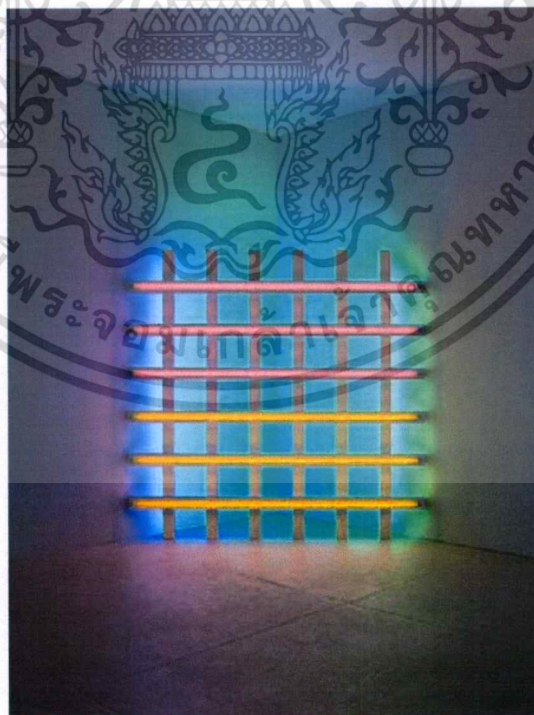

ภาพที่ 2.12 Dan flavin pink out of a corner 1963.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 2.13 Dan flavin Untitled (to Jan & Ron Greendberg), 1972-73

ภาพที่ 2.14 Dan flavin untitled (in honor of Harold Joachim)1977.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 2.15 Joost Van Santen. 1985. แสงสะท้อนบนผนัง (Wall of Light)

ปี 1958 ของ Joost Van Santen เป็นภาพสะท้อนบนผนังจากกระจกฝ้า ที่ทอดยาวไปตาม แนวทางเดิน ภายในตัวอาคารของตึกเอ็มเม่น ในกรุงอันสเตอร์คิงต์อย่างหนึ่งในหลายผลงานที่เขา เรียกว่า การจัดการวางแสง (Light installation) ที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาที่ดวงอาทิตย์ คล้อยผ่าน ซึ่งมันจะเกิดการทำงานของแสงจากธรรมชาติ ที่สะท้อนลงบนแผ่นวัสดุสะท้อนแสงสี น้ำจากกระจกฝ้าเงิน และแดง ที่แขวนเป็นจังหวะไว้ภายนอกระหว่างช่องว่างของตัวอาคาร

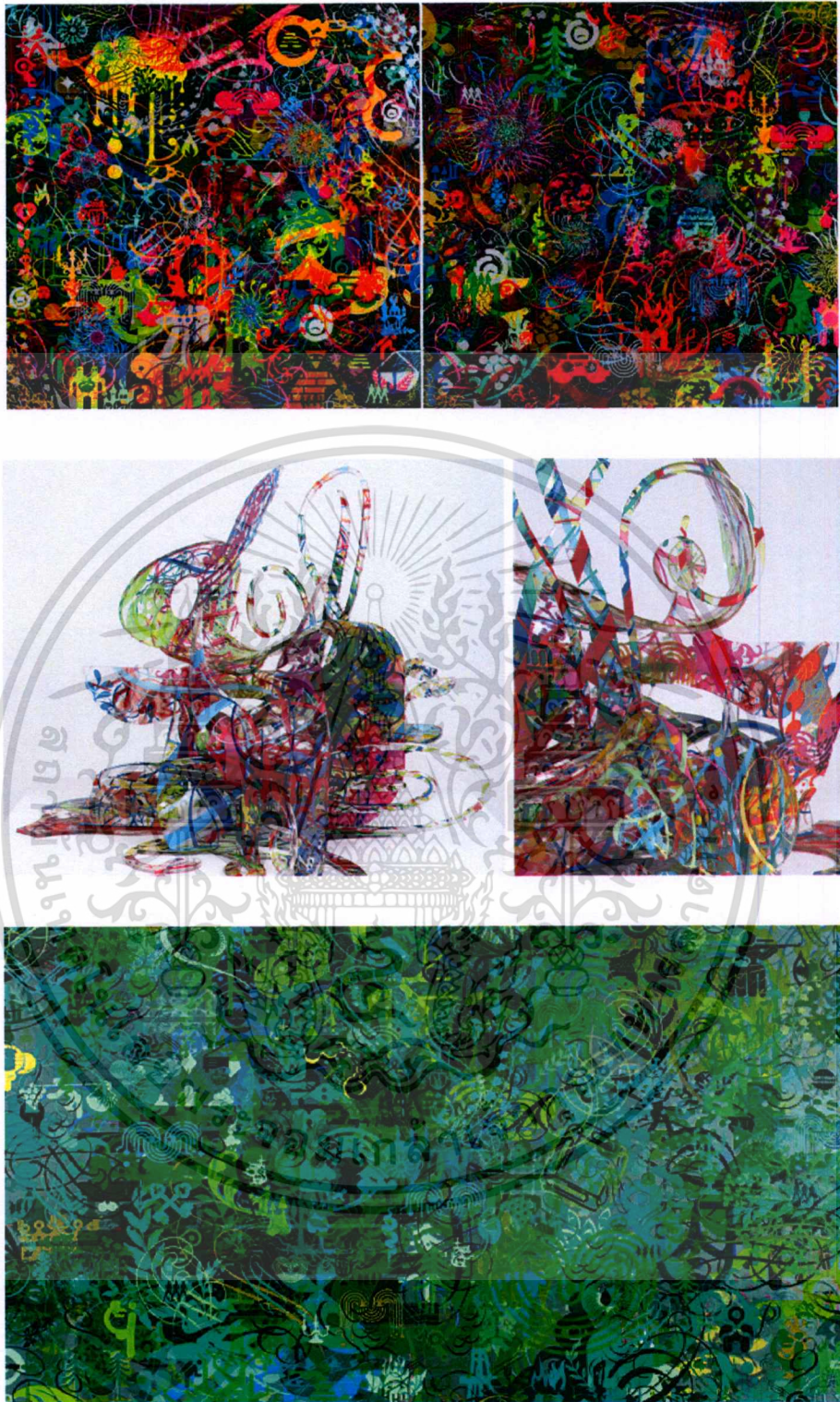
ความใฝ่รู้มีส่วนช่วยให้ศิลปินมีเสรีที่จะแสดงออกตามที่ตนพอใจ ความสมัยใหม่ ไม่ได้ ขึ้นอยู่กับที่ว่างงานนั้นเหมือนจริง หรือนามธรรม หรือมีความคิดแปลกใหม่เพียงใด แต่ขึ้นอยู่กับว่า ศิลปินผู้นั้น ได้ถ่ายทอดโลกทัศน์ของตนเองออกมาจนสุนทรีย์ยะ ได้สำแดงให้เห็นปรากฏอย่างแจ่ม แจ่มชัดเจนหรือไม่เพียงใด Joost Van Santen กล่าวว่า “แสงเป็นส่วนสำคัญยิ่งของจักรวาล”

ภาพที่ 2.16 Ryan McGinness

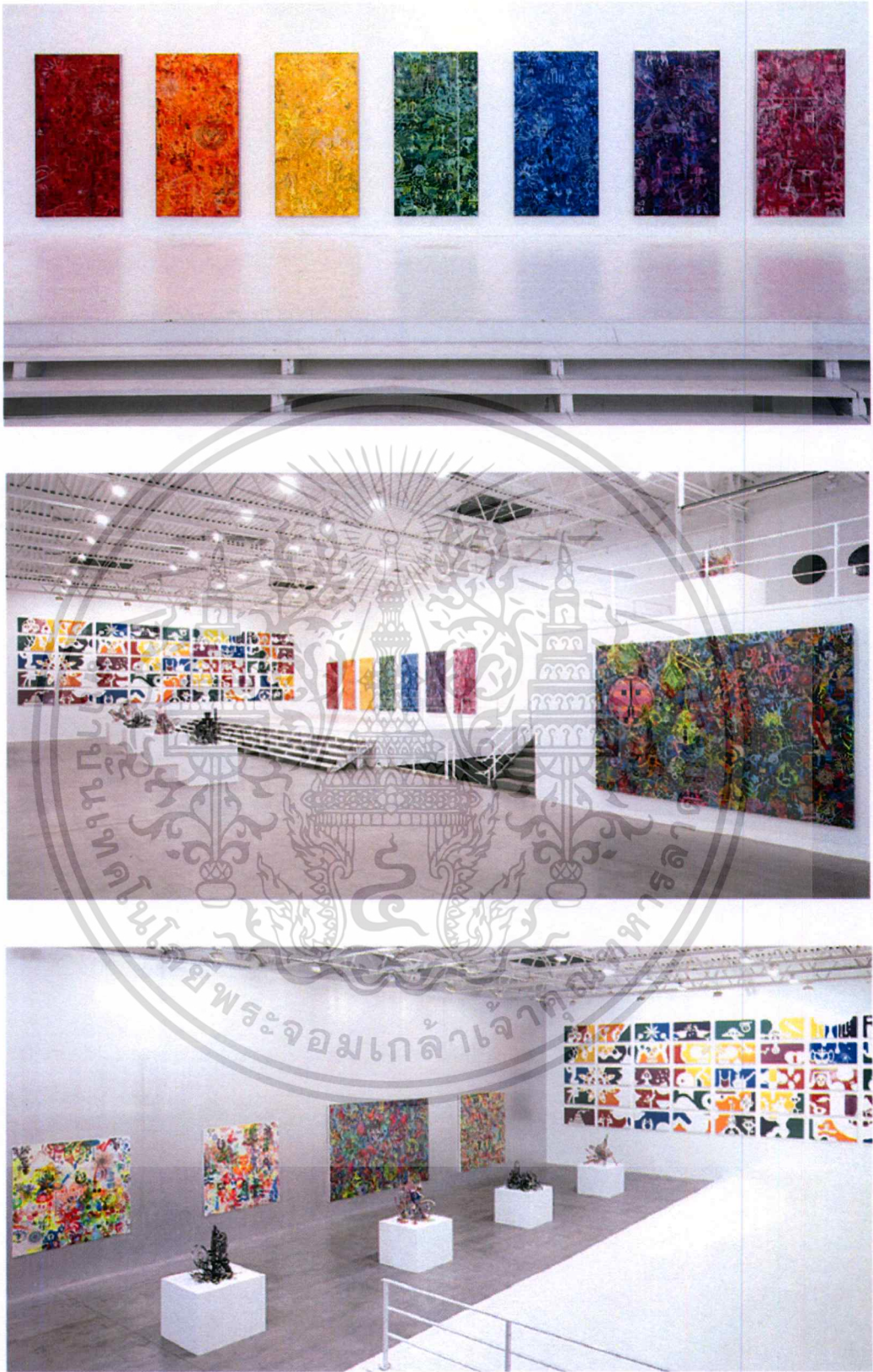
Ryan McGinness เกิด 1971 (เวอร์จิเนียบีช, เวอร์จิเนีย) New York การทำงานของเขามีตั้งแต่การทำงานภาพพิมพ์ ,งานจิตรกรรมและการทำศิลปะกราฟิกและงานออกแบบพานิชศิลป์ งานของเขามีตั้งแต่การใช้เรซินในผนังและประติมากรรมกลางแจ้งเป็นอลูมิเนียมสูง 15 ฟุต ที่ University of South Florida และออกแบบเสื้อฟุตบอลและที่ Virginia Museum of Fine Arts ใน Richmond เขาติดตั้งกระจกพื้นท์รอบๆห้อง โถง งานของเค้าได้รับอิทธิพลมาจากหลายหลายแห่งและยังคงสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง รูปแบบในการทำงานได้แรงบันดาลใจมาจาก เส้น สี ของความสนุกสนานของผล และดอกไม้ไฟ และได้พัฒนารูปทรงให้มีความอิสระ และแสดงความเป็นตัวของตัวเองมาก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 2.17 Ryan McGinness 2006-2008

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 2.18 Ryan McGinness 2009

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

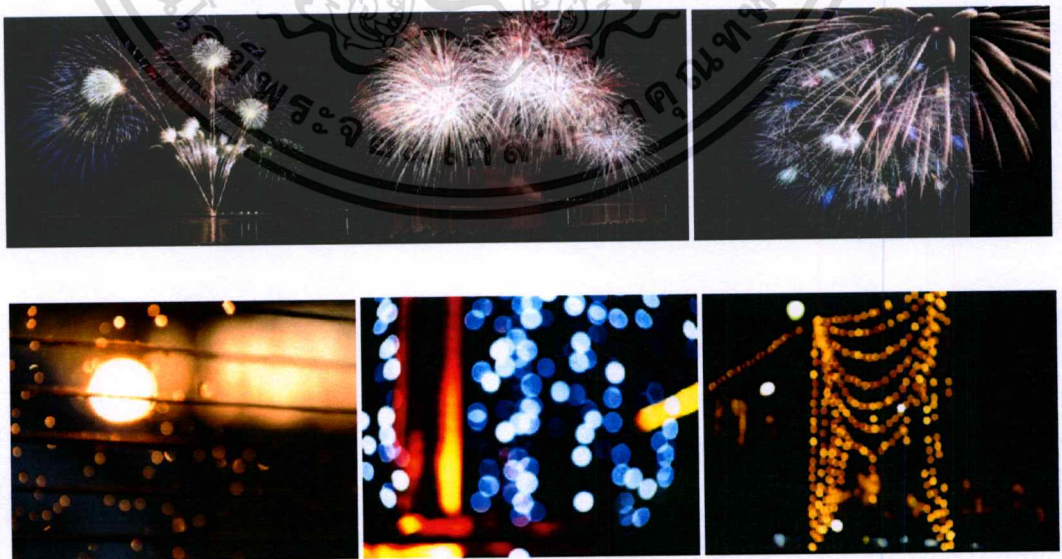
บทที่ 3

วิธีการดำเนินการสร้างสรรค์

จากการเริ่มต้นแรงบันดาลใจในการทำงาน จนเกิดเป็นจินตนาการส่วนตัวในการสร้างสรรค์ วิทยานิพนธ์ ความประทับใจ แสงไฟ บรรยากาศ สิ่งต่างๆรอบกาย ล้วนเป็นปัจจัยสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง ทำให้ข้าพเจ้าได้สังเกตและจดจำทำความเข้าใจของการเกิดขึ้นนั้น ซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนอารมณ์ แนวความคิดในการดำเนินงาน จนทำให้มีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้รับจากประสบการณ์ การสังเกต และบันทึกความทรงจำเป็นจินตภาพช่วงเวลาและเหตุปัจจัยต่างๆ แสงและสีหรือบรรยากาศต่างๆมีการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา การทำงานจึงเกิดจากความทรงจำและความรู้สึกถึงภาพของเหตุการณ์ที่ผ่านช่วงเวลานั้นๆเป็นสิ่งที่บันทึกอยู่ในจิตใจ มาถ่ายทอดผ่านกระบวนการทางศิลปะทางผลงานจิตรกรรม

3.1 การวิเคราะห์ข้อมูล

ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์ปรากฏการณ์ของสิ่งที่ปรากฏตามช่วงเวลา และเหตุการณ์นั้น ซึ่งมีความแตกต่างกันและหลากหลายปัจจัยของการเกิดการรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์และสร้างสรรค์จินตภาพในรูปแบบใหม่ การประกอบ การลด การตัดทอนรูปทรง และสร้างรูปทรงใหม่ เพื่อตอบสนองความรู้สึก ตามอารมณ์ ตามจินตนาการ ให้ความคิดขับเคลื่อนไปตลอดจนได้เข้าสู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้ออกมาอย่างสมบูรณ์ ตรงตามความคิดจินตนาการ และความรู้สึก

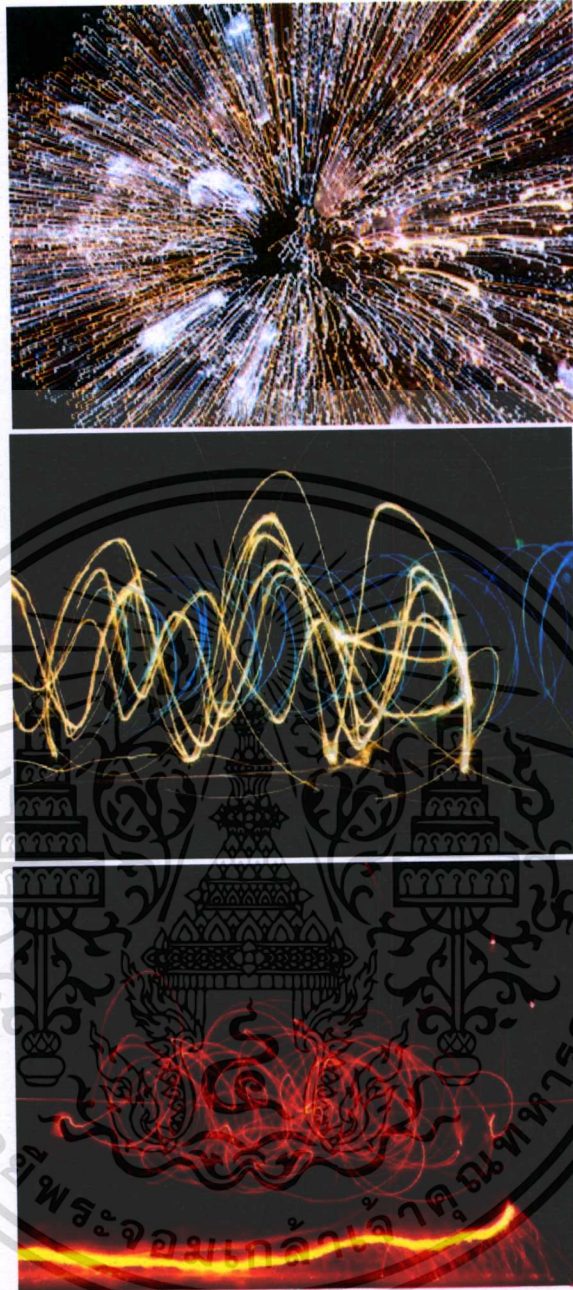

ภาพที่ 3.1 ตัวอย่างแสงที่เกิดขึ้น จากงานเทศกาล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.2 ตัวอย่างภาพแสงจากงานเทศกาลและแสงที่สร้างขึ้น

การได้พินิจได้รู้สึก และสังเกตแสงในรู้แบบต่างๆต่างเทศกาลต่างที่มาและต่างเวลา แสงที่ผ่านกระจก แสงกระทบ แสงที่เคลื่อนที่ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น การได้สร้างภาพตามอารมณ์ตามความรู้สึก ความประทับใจ ซึ่งเป็นเค้าโครงเบื้องต้นในการนำความรู้สึกดังกล่าวมาเป็นแรงขับเคลื่อนในการสร้างสรรค์

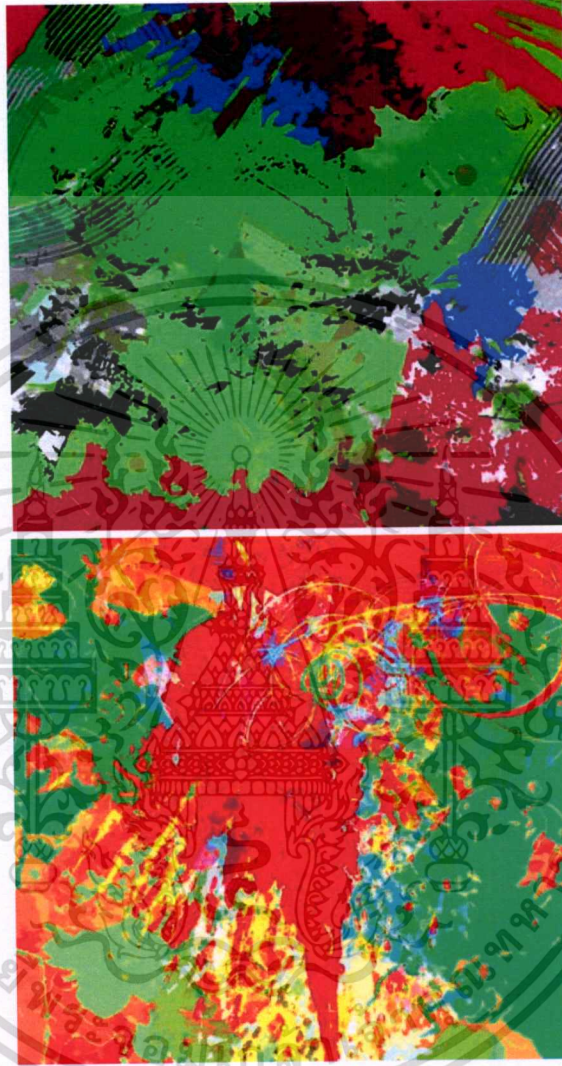
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.2 การทำภาพร่าง

จินตภาพที่เกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างและการจัดวางองค์ประกอบ กระบวนการสกัดผลงานผ่านคอมพิวเตอร์ การนำรูปแบบของแสง และสีบรรยากาศต่างๆช่วงเวลาต่างๆมาจัดวางโดยใช้หลักทัศนธาตุ และประสบการณ์ในการทำงานและเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลเพื่อสร้างรูปแบบใหม่ให้เกิดขึ้นอย่างอิสระ ทั้งรูปทรง และโครงสร้างของสีให้สอดคล้องกับเรื่องราว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

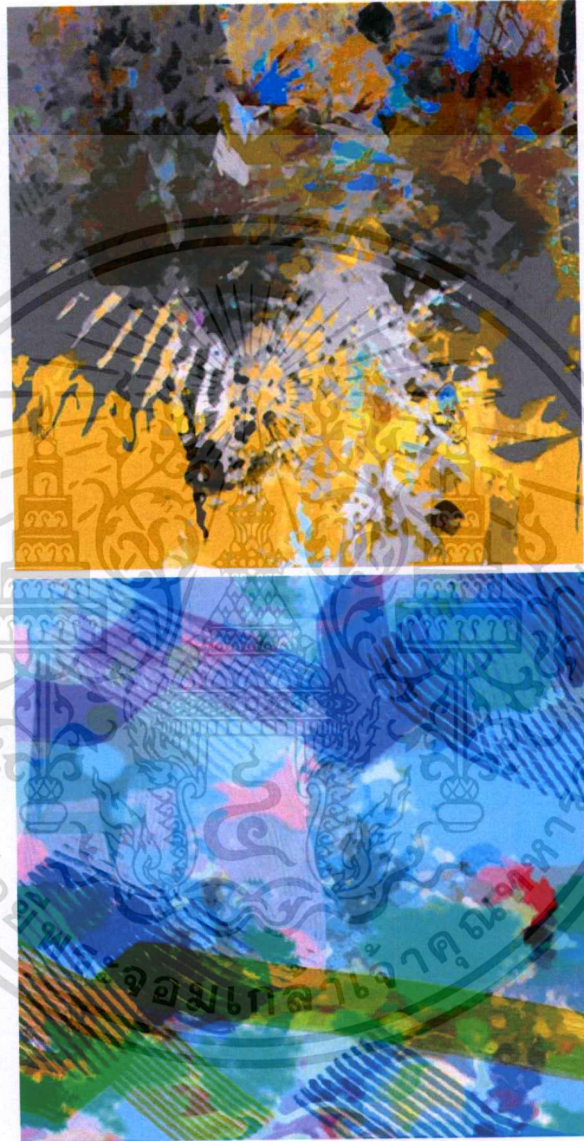

ภาพที่ 3.3 ตัวอย่างภาพสเกตจากคอมพิวเตอร์ แสงสีและบรรยากาศชุดที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.4 ตัวอย่างภาพที่เกิดจากคอมพิวเตอร์ แสงสีและบรรยากาศชุดที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

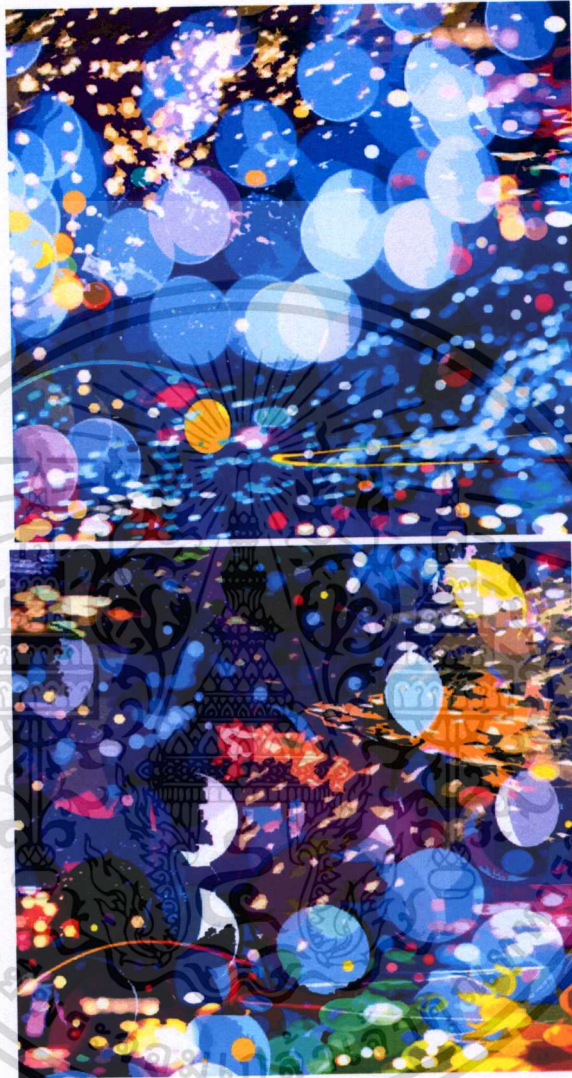

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

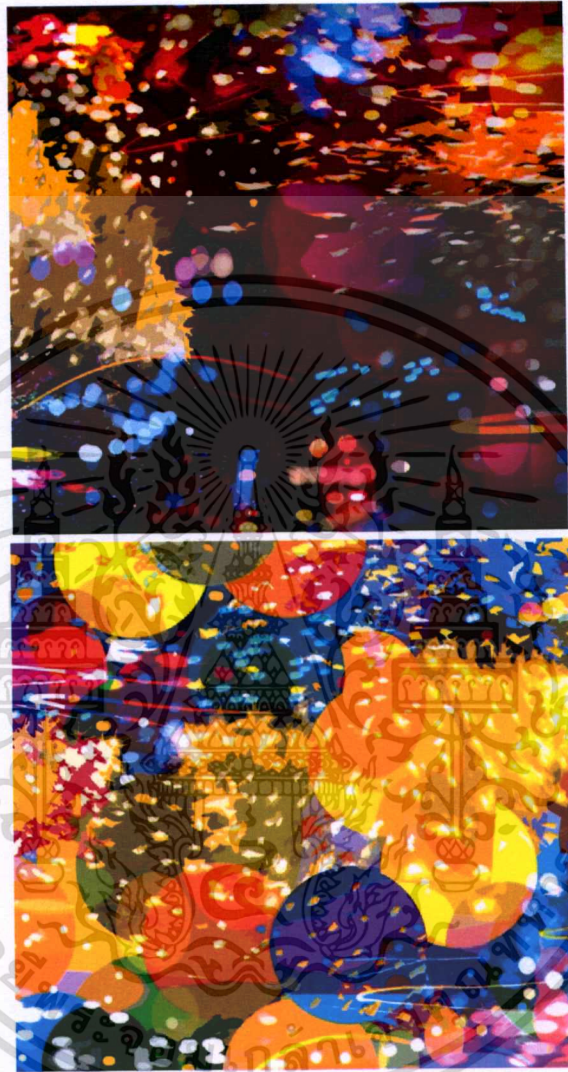

ภาพที่ 3.5 ตัวอย่างภาพสเกตจากคอมพิวเตอร์ แสงสีและบรรยากาศชุดที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

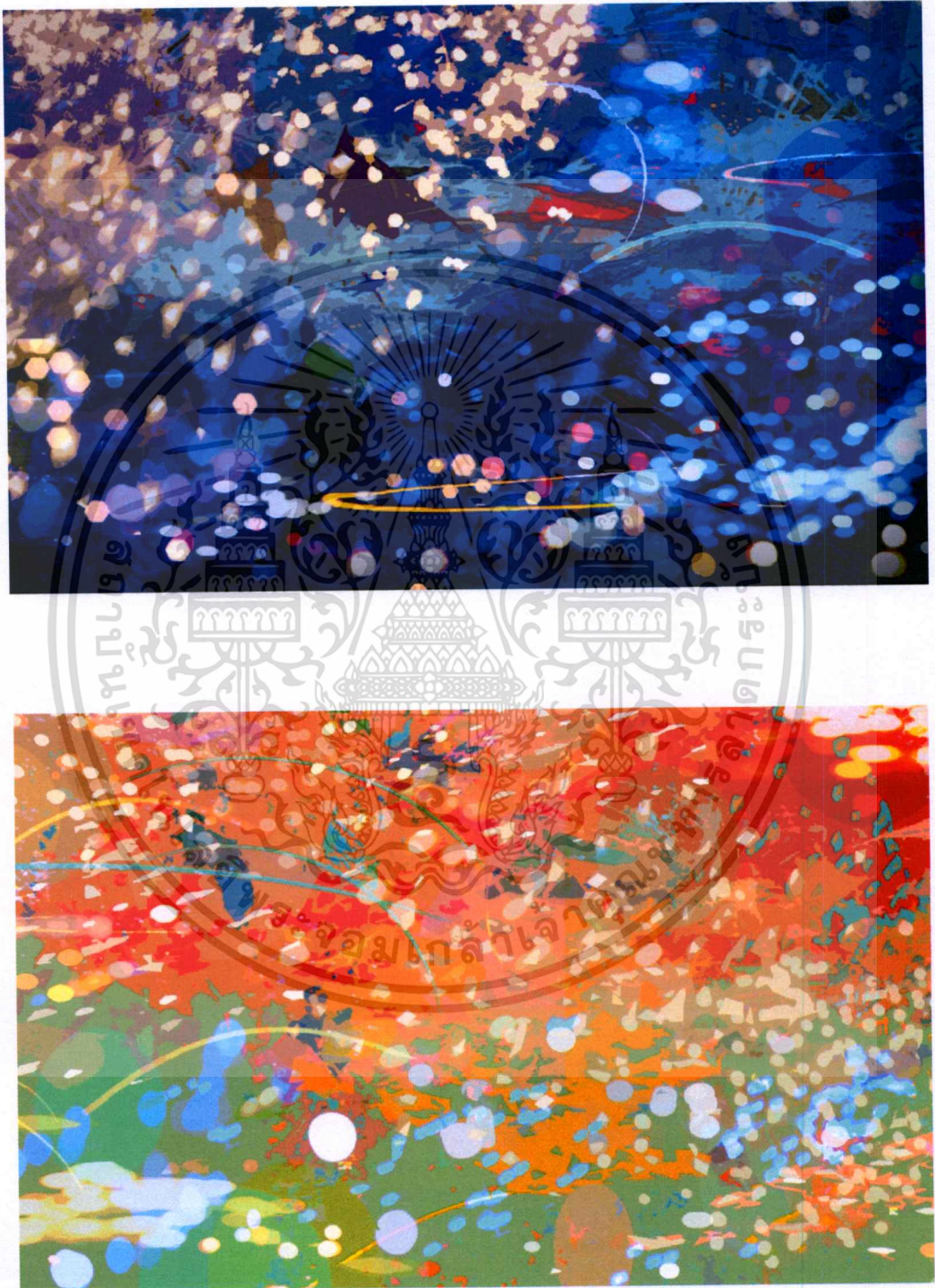

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.6 ตัวอย่างภาพสเกตจากคอมพิวเตอร์ แสงสีและบรรยากาศชุดที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.7 ตัวอย่างภาพสเกตจากคอมพิวเตอร์ แสงสีและบรรยากาศชุดที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

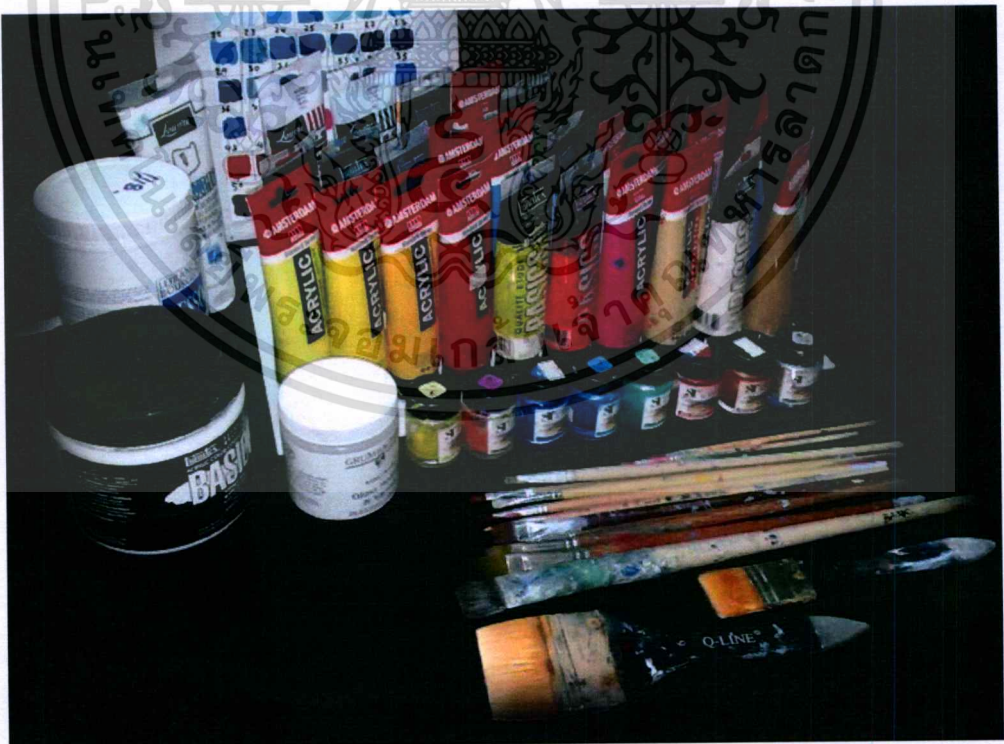
3.3 การสร้างสรรค์

ในการทำภาพร่างนั้นข้าพเจ้าได้ทำไว้เป็นจำนวนหนึ่ง แล้วนำไปคัดเลือกภาพร่างนั้นที่ตรงกับอารมณ์ตรงกับความรู้สึกความต้องการในขณะนั้น ความรู้สึกและจินตนาการต่อแรงความคิดของการเคลื่อนไหวของแสงและการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ เพื่อได้นำไปเป็นแบบขยายให้ได้เป็นผลงานที่สมบูรณ์ต่อไป

กรรมวิธีในการสร้างสรรค์ผลงานนั้น ข้าพเจ้าได้ใช้เทคนิคจิตรกรรมแบบ 2 มิติ เป็นสื่อในการแสดงออก และเป็นกรรมวิธีที่ตอบสนองต่อแนวความคิด และอารมณ์ของข้าพเจ้าได้เป็นอย่างมาก ด้วยกรรมวิธีที่นำมาใช้ การสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าจึงเป็นการแสดงออกที่เรียบง่ายแต่ตรงกับแนวความคิดที่ต้องการชัดเจน และสมบูรณ์

การปฏิบัติงานของข้าพเจ้านั้น ได้แบ่งเป็น 2 ช่วงในการสร้างสรรค์คือ การจัดเตรียมอุปกรณ์เตรียมสีที่ต้องการจึงดำเนินการร่างภาพ และดำเนินการลงสีตามขั้นตอนที่เตรียมไว้

3.4 ภาพการเตรียมอุปกรณ์การสร้างสรรค์

ภาพที่ 3.8 ภาพการเตรียมอุปกรณ์การสร้างสรรค์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

วิเคราะห์การสร้างสรรค์

ความสัมพันธ์ของธาตุทางทัศนศิลป์ มาจากกฎแห่งธรรมชาติของการรับรู้การมองเห็น ภายใต้กฎแห่งธรรมชาติ เช่นเดียวกับกฎแห่งศิลปะ การสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ อาจทำได้โดยการใช้ทัศนธาตุตั้งแต่ 1 ธาตุขึ้นไป ในงานชิ้นหนึ่งจะมีทัศนธาตุต่างๆ ประสานกันอยู่เกือบครบถ้วน ด้วยการใช้อย่างเดียว ทัศนธาตุอื่นๆก็ปรากฏขึ้นเองครบทุกธาตุ การสร้างเอกภาพโดยเริ่มต้นจากธาตุที่มีลักษณะส่วนน้อยที่สุด คลื่นกลายไปสู่ธาตุที่มีลักษณะซับซ้อนมากขึ้น จนถึงการผสมผสานทัศนธาตุทั้งหลายเข้าด้วยกัน ซึ่งสามารถวิเคราะห์ทัศนธาตุที่สำคัญในผลงานตามความคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ได้ดังนี้

4.1 การวิเคราะห์ผลงานโดยรวม

การสร้างสรรค์ถ่ายทอดเรื่องราวการนำเสนอ จินตภาพแสงสีและบรรยากาศ หัวข้อการทำวิทยานิพนธ์นั้น เป็นประสบการณ์ที่แสดงออกทางความคิด หรืออารมณ์นับเป็นสิ่งสำคัญในการแสดงออก ทัศนธาตุเป็นสื่อทางสุนทรียภาพที่นำมาสื่อความหมายให้ตรงแนวความคิดที่เป็นจุดหมาย ลักษณะสำคัญในการดำเนินการสร้างสรรค์ที่มีความลงตัวสมบูรณ์ที่สุดในการแสดงออก การนำคุณลักษณะของสีมาใช้ด้วยเทคนิคจิตรกรรม การตอบสนองผลทางความคิดและความรู้สึก แสดงผลของพลังการเคลื่อนไหวของอารมณ์เฉพาะตัว เพื่อสร้างผลงานที่มีความแสดงตัวตนได้ชัดเจน

4.2 การวิเคราะห์หลักทัศนธาตุ (Visual Element)

สี (Colour)

การสร้างสรรค์ผลงาน สี แสดงถึงความรู้สึกจินตนาการและบรรยากาศ โดยนำสีของบรรยากาศจริงมาคิดและแสดงออก การรวบรวมภาพจากความทรงจำความหลากหลายของสีต่างๆ ที่ได้พบเห็นในแต่ละช่วงเวลา สีเป็นทัศนธาตุเพียงอย่างเดียวก็สามารถสร้างสรรค์งานจิตรกรรมที่สมบูรณ์ได้ ความมหัศจรรย์ของสี และจินตนาการ ด้วยความหลากหลายของสี ทั้งในชนิดของสี ลักษณะผิวของสี

เส้น (Line)

เส้น เกิดจากการแสดงออกถึงความเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ของวัตถุโดยต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่อง ตามแต่รูปแบบ เส้นเป็นองค์ประกอบและทำหน้าที่เคลื่อนที่นำรูปทรงหรือสายตาให้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้เรียนเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่ออยู่ใต้เห็นแปะชื่อและชื่อในการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เคลื่อนไหวตาม และยังบอกถึงความรู้สึกทิศทาง หรือรูปแบบของรูปทรงนั้นๆ เส้นที่ใช้ในผลงาน ยังมีหลากหลาย เช่น รูปทรงกลม รูปทรงวงรี หรือรูปทรงอิสระ หรือลักษณะต่างๆที่สามารถตอบสนองความรู้สึกเพื่อแสดงออกเป็นผลงาน

น้ำหนัก (Tone)

น้ำหนักเป็นส่วนสำคัญในผลงานในการแสดงออก ถึงช่วงเวลาที่บรรยากาศของสี การใช้ น้ำหนักของผลงานมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความตั้งใจและที่มาของบรรยากาศและเวลา การใช้ น้ำหนักมีทั้งความกลมกลืน และความแตกต่างกัน ในโทนสี หรือปริมาณของสี และการวาง โครงสร้างเพื่อทำให้มีความเป็นเอกภาพและมีความน่าสนใจในผลงาน

ที่ว่าง (Space)

ที่ว่างเกิดจากความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับทัศนธาตุอื่นๆ พื้นที่ว่างอยู่รอบๆผลงานและยังแทรกตัวอยู่กับ เส้น น้ำหนัก สี หรือรองรับรูปทรง และยังสร้างความกลมกลืนให้กับผลงาน

องค์ประกอบ (Composition)

องค์ประกอบเป็นส่วนสำคัญของผลงานและส่วนสำคัญของการสร้างสรรค์ศิลปะอย่างมาก องค์ประกอบของผลงานชุดนี้เน้นไปถึงความกลมกลืนและความเคลื่อนไหวของ เส้น สี และ น้ำหนักของบรรยากาศและความต้องการของภาพนั้นๆ เพื่อชัดเจนในแนวความคิดและเรื่องราว

4.3 วิเคราะห์ผลงานรายชิ้น

ผลงานชิ้นที่ 1

โครงสร้างผลงานโดยรวมของผลงานชิ้นที่ 1 นี้ข้าพเจ้าเน้น โครงสร้างสีโดยรวมเป็น โทนสี อุ่น ใช้สีน้ำตาลเป็นหลักและสีส้มสีเหลืองเป็นองค์ประกอบรอง ต้องการให้เห็นและรู้สึกถึง บรรยากาศอบอุ่นและเคลื่อนไหวของจุดของสี และแสงที่เป็นจุดๆเพื่อต้องการให้ภาพดูมีความกลมกลืนและสมดุลมากที่สุด

ผลงานชิ้นที่ 2

โครงสร้างโดยรวมผลงานชิ้นที่ 2 นี้ข้าพเจ้าต้องการแสดงถึงบรรยากาศที่มีความสนุกสนาน โดยใช้สีสรรที่ดูสดใสมากยิ่งขึ้น โดยมี สีส้ม สีม่วง และสีน้ำเงินเป็นหลัก โดยแสดงถึงการเคลื่อนไหวของสีสรรบรรยากาศที่รื่นเริงเป็นเอกภาพ และกลมกลืน

ผลงานชิ้นที่ 3

โครงสร้างโดยรวมของผลงานชิ้นที่ 3 นี้ข้าพเจ้าต้องการแสดงถึงสีสันที่ดูตื่นเต้น และดูรุนแรงจึงเลือกสีแดงมาใช้เป็นองค์ประกอบหลักของผลงาน โดยสีแดงจะกระจายไปทั่วทั้งภาพ และมีแสงสีเหลืองเป็นองค์ประกอบรอง และใช้การทับซ้อนของสีเพื่อให้เกิดความหลากหลายและกลมกลืน

ผลงานชิ้นที่ 4

โครงสร้างโดยรวมของผลงานชิ้นที่ 4 นี้ข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็นถึงความเย็นสบาย ต้องการใช้สีที่ดูแล้วสบายตา จึงเลือกใช้สีเขียวเป็นโครงสร้างหลักของผลงานชิ้นนี้และใช้สีในโทนเดียวกันกระจายไปทั่วทั้งภาพ และต้องการให้ดูเคลื่อนไหวที่โดยใช้สีเหลืองระบายเป็นเส้น ทำให้ดูมีความกลมกลืนและสมบูรณ์

ผลงานชิ้นที่ 5

โครงสร้างโดยรวมของผลงานชิ้นที่ 5 นี้ข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของสี และบรรยากาศของภาพจึงเลือกวางองค์ประกอบของภาพเป็นแนวยาวและวางโครงสร้างหลักเป็นสีฟ้า และสีน้ำเงิน และแสดงความเป็นเด่น โดยเน้นสีส้มและสีเหลือง ทำให้ผลงานดูมีความกลมกลืนและน่าสนใจ

ผลงานชิ้นที่ 6

โครงสร้างโดยรวมของผลงานชิ้นที่ 6 นี้ข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็นถึงพลังของสีสันและบรรยากาศของสี จึงใช้รูปแบบการนำเสนอภาพขนาดใหญ่ เพื่อให้รู้สึกถึงสีสันและพลัง โดยใช้โครงสร้างสีคู่ตรงข้ามของสีคือสีม่วงและสีเหลืองและให้เส้นของแสงสีฟ้ามาตัดเพื่อสร้างความหลากหลาย และลงตัวกลมกลืนมากที่สุด ทำให้ผลงานดูแล้วมีความน่าสนใจสมบูรณ์

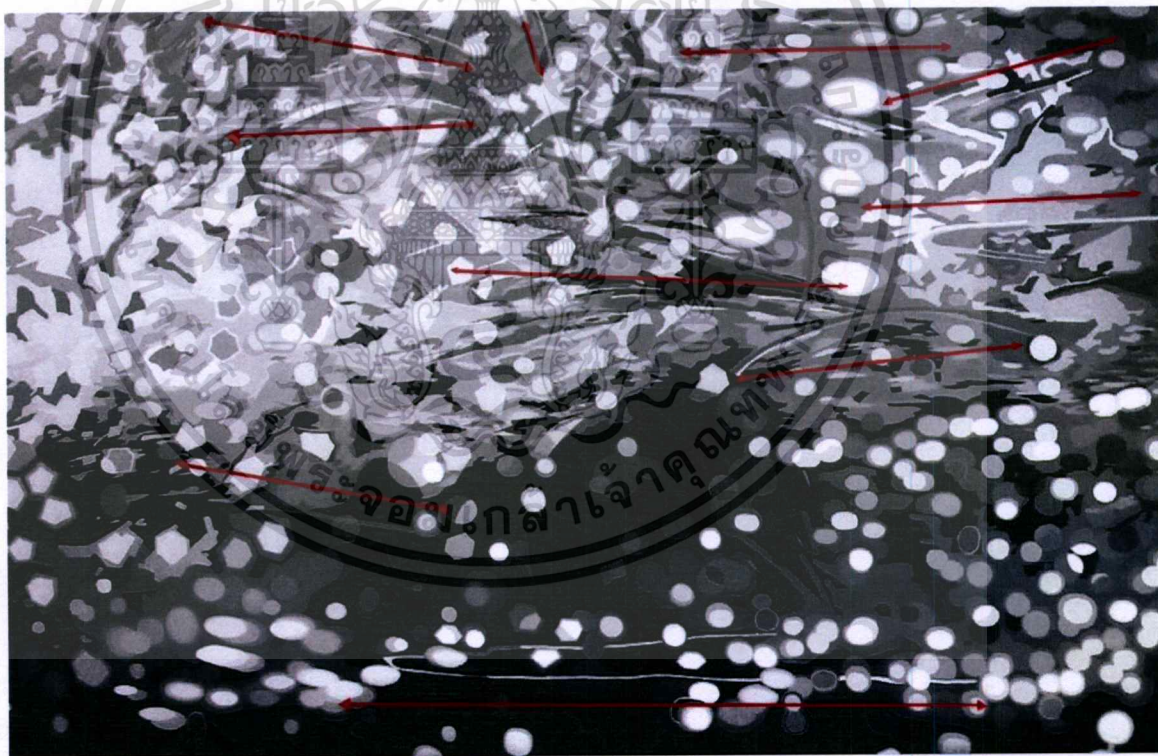
4.4 การวิเคราะห์โครงสร้างองค์ประกอบ

เอกภาพของสีสันและบรรยากาศเป็นสิ่งที่ปรากฏเด่นชัดในผลงานจิตรกรรมวิธานิพนธ์ชุดนี้ การใช้สีสันแสดงคุณลักษณะพิเศษของแสงสีนั้นๆ สีเป็นส่วนสำคัญในการแสดงออกของอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ สามารถบอกถึงความเคลื่อนไหว บอกถึงอารมณ์ และลักษณะพื้นผิวในรูปแบบต่างๆ ข้าพเจ้าจึงนำ

ผลงานจำนวน 2 ชิ้นมาเพื่อแสดงออกและวิเคราะห์ให้ทราบถึงโครงสร้างและองค์ประกอบที่ให้ผลทางสายตาต่อผู้ชมงานศิลปะทางจิตรกรรมชุดนี้ อันนำไปสู่กระบวนการการรับรู้ทางความคิดและอารมณ์

1. ภาพผลงานภาพที่ จินตภาพแสงสีและบรรยากาศ หมายเลข 5 พ.ศ. 2552. สีอะคริลิก 150 x 230 เซนติเมตร.
2. ภาพผลงานภาพที่ จินตภาพแสงสีและบรรยากาศ หมายเลข 5 พ.ศ. 2552. สีอะคริลิก 200 x 250 เซนติเมตร.

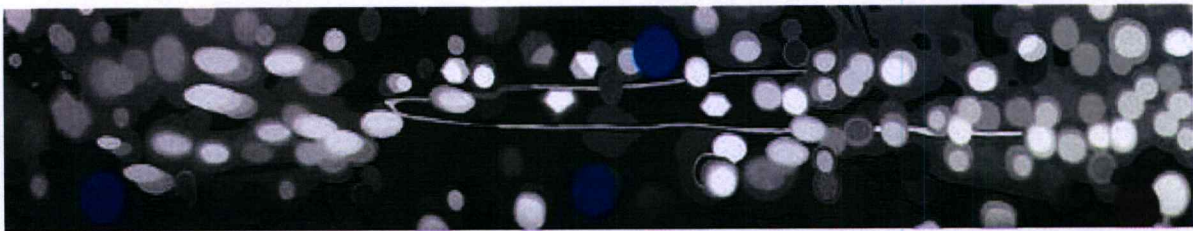
โครงสร้างองค์ประกอบหลักของผลงานชิ้นนี้มีความเป็นอิสระในรูปแบบแนวระนาบ เส้นโครงสร้างจะมีความเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันในแนวนอนทำให้ผลงานมีความเคลื่อนไหวไปและมีความหลากหลายของขนาดเส้นและขนาดรูปทรงแบบต่างๆ

ภาพที่ 4.1 ภาพที่แสดงโครงสร้างองค์ประกอบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

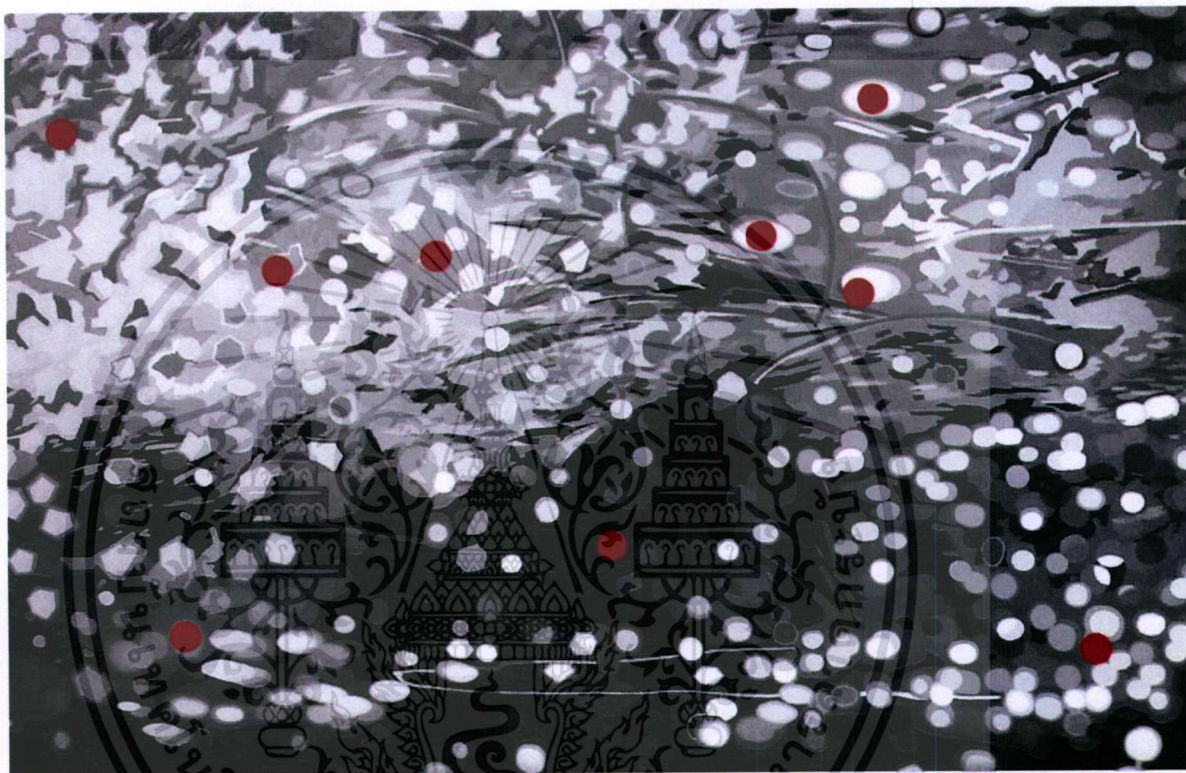
ผลงานชิ้นนี้มีความคิดสร้างสรรค์ ที่ต้องการสร้างบรรยากาศในช่วงเวลากลางคืนจึงมีโครงสร้างเป็นสีน้ำเงินและสีฟ้า เป็นโครงสร้างสีหลักในผลงาน โดยมีแสงที่กระจายเป็นสีส้มและสีเหลือง ทำให้ดูมีความหลากหลายและกลมกลืนเป็นอันเดียวกัน ความกลมกลืนที่เห็นได้ชัดในผลงานชิ้นนี้คือ รูปทรงที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันลักษณะวงกลมและวงรี และรูปทรงเลขาคณิต โดยมีวงกลมที่ต่างขนาดกระจายอยู่ทั่วทั้งภาพทำให้ผลงานมีความเป็นเอกภาพชัดเจน

ภาพที่ 4.2 แสดงความกลมกลืนของ โครงสร้างสี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

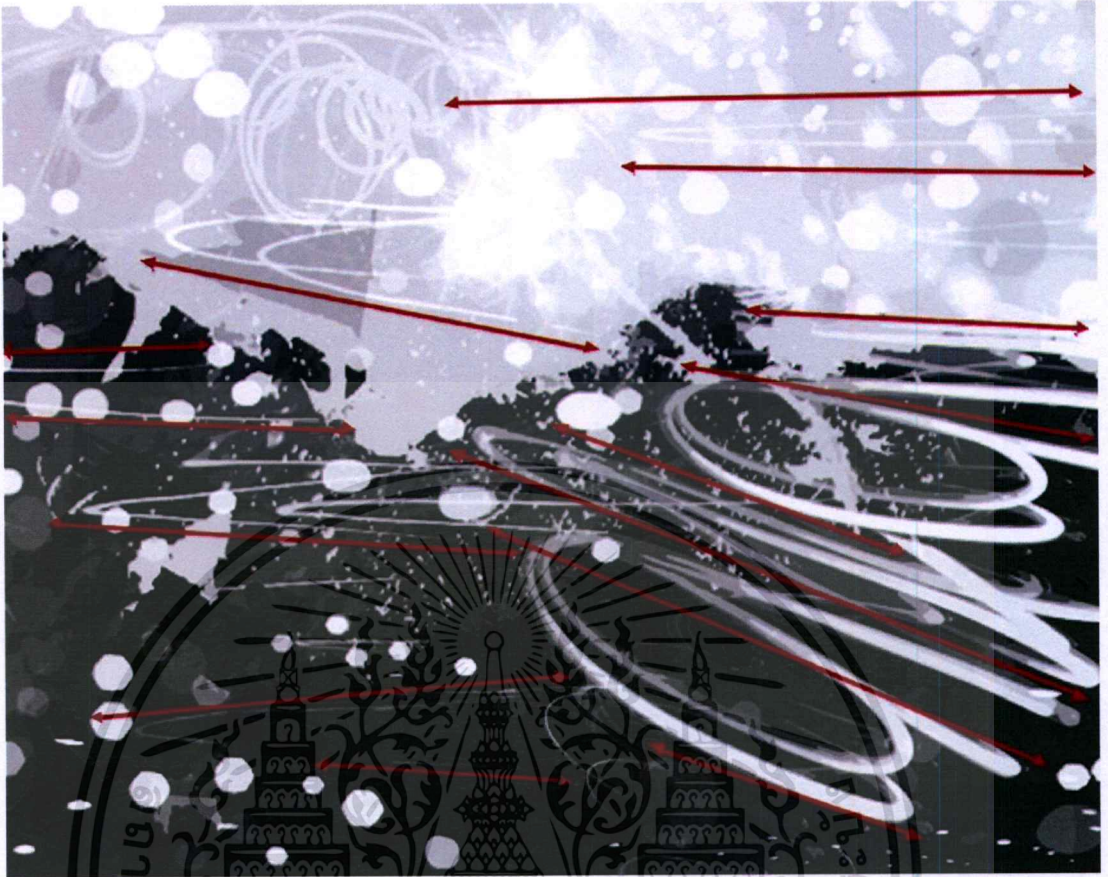
ความเป็นเด่น หรือเอกภาพของผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ โดยเฉพาะผลงานชิ้นนี้คือความเป็นเด่นที่บ่งบอกถึงบรรยากาศต่างๆ การแสดงอารมณ์ หรือบอกให้รู้สึกถึงช่วงแห่งเวลานั้นๆ ไม่ใช่รูปทรงหรือรูปร่างที่นำเสนอบอกเรื่องราว แต่นำเสนอความรู้สึกถึงความงามที่ผสมกลมกลืนกัน จนเป็นเอกภาพและมีความเป็นเด่นชัดเจนลงตัว อยู่ในผลงาน และรูปแบบผลงานชิ้นนี้ยังใช้ความกลมกลืนเป็นตัวนำสายตาให้เคลื่อนที่ตาม

ภาพที่ 4.3 แสดงความเป็นเด่น

ภาพโครงสร้างหลักโดยรวมของผลงานชิ้นนี้ มีความเป็นอิสระของเส้นรูปทรงและสีสรรของภาพทั้งหมดการกระจายตัวไปในทิศทางต่างๆและโดยโครงสร้างมีความเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันในแนวนอน และยังมีจุดและเส้นที่ต่างขนาดและเส้นที่เป็นวงกลมทำให้ดูมีความสนุกสนานของเส้นที่หลากหลายรูปแบบและมีความสมดุลชัดเจน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.4. ภาพที่แสดง โครงสร้างองค์ประกอบ

ภาพผลงานชิ้นนี้แบ่งโครงสร้างหลักได้ 2 โทนสีคือ สีอบอุ่นของสีเหลือง และสีเหลืองอ่อนด้านบนและโทนสีเย็นของสีน้ำเงิน สีฟ้า และสีม่วงในด้านล่างสีทั้งสองโทนสีเป็นสีคู่ตรงข้ามกันแต่หากเราจัดวางหรือหาจังหวะที่ลงตัวก็สร้างความกลมกลืนและเข้ากันได้ที่น่าสนใจ ข้าพเจ้าจึงนำสี 2 โทนนี้นำมาเสนอในผลงานชิ้นนี้เพื่อแสดงเอกภาพและความน่าสนใจในการแสดงออก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.5 แสดงความกลมกลืนของโครงสร้างสี

4.5 การพัฒนาผลงานก่อนคิดปะนิพนธ์

ในการสร้างสรรค์ผลงานในช่วงแรกนั้น เป็นผลงานศิลปะทางจิตกรรมโดยมีเรื่องราวและที่มาของความบรรดาใจจากสิ่งที่พบเห็น และสิ่งที่ประทับใจต่างๆรอบๆตัว โดยมีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการสร้างสรรค์อยู่หลายประการทั้งในเรื่ององค์ประกอบและเทคนิคการนำเสนอ ด้วยการวิเคราะห์และสร้างสรรค์ต่อเนื่องและการสร้างผลงานจำนวนมาก จึงได้มีความพัฒนาทั้งในรูปแบบและแนวความคิดจนกระทั่งถึงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะปะนิพนธ์ ชุดนี้

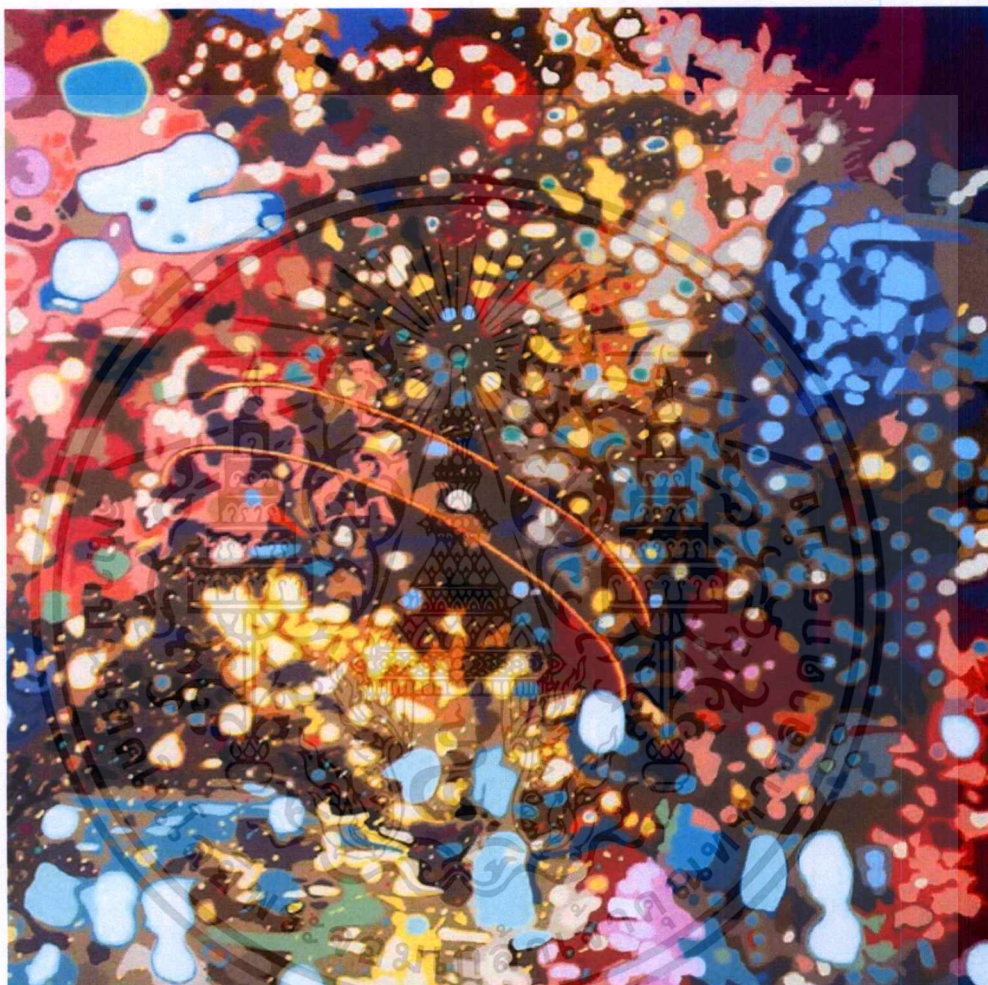

ภาพที่ 4.6 ภาพตัวอย่างผลงานระยะแรก ปริญญาโท 1 พ.ศ. 2551

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

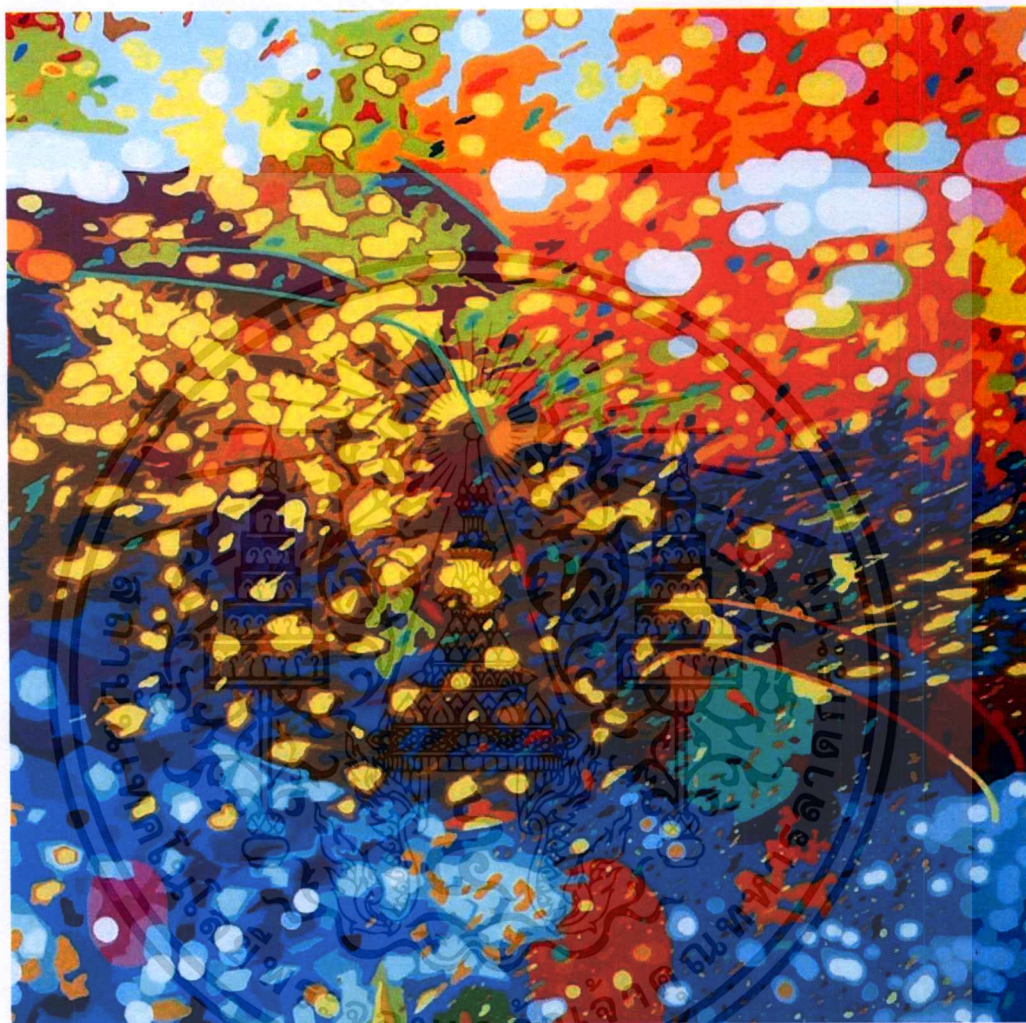

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.7 จินตภาพแสงสีและบรรยากาศ หมายเลข 1 พ.ศ. 2552. สีอะคริลิก 150x150 เซนติเมตร.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

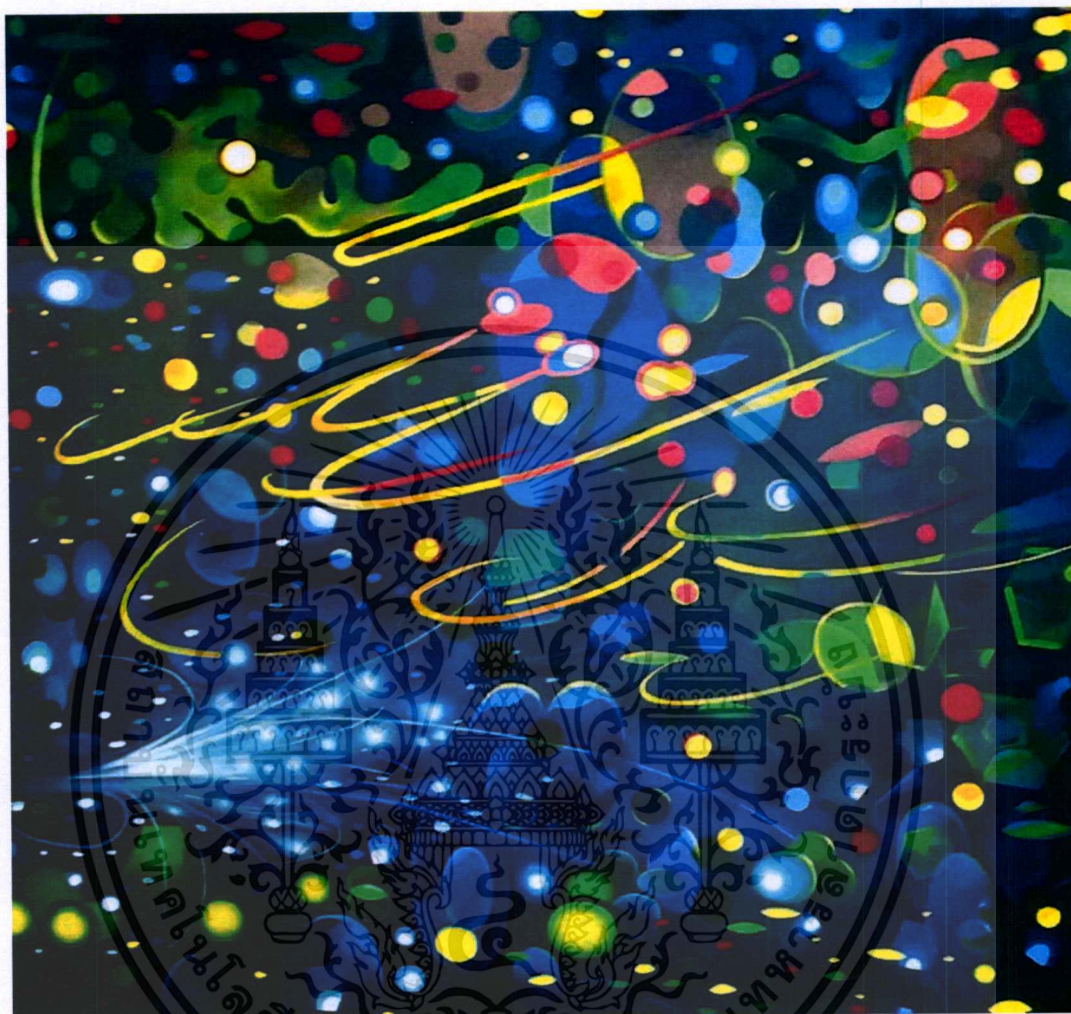
ภาพที่ 4.8 จินตภาพแสงสีและบรรยากาศ หมายเลข 2 พ.ศ. 2552. สีอะคริลิก 150 x 150 เซนติเมตร.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.9 จินตภาพแสงสีและบรรยากาศ หมายเลข 3 พ.ศ. 2552. สีอะคริลิก 180x 190 เซนติเมตร.

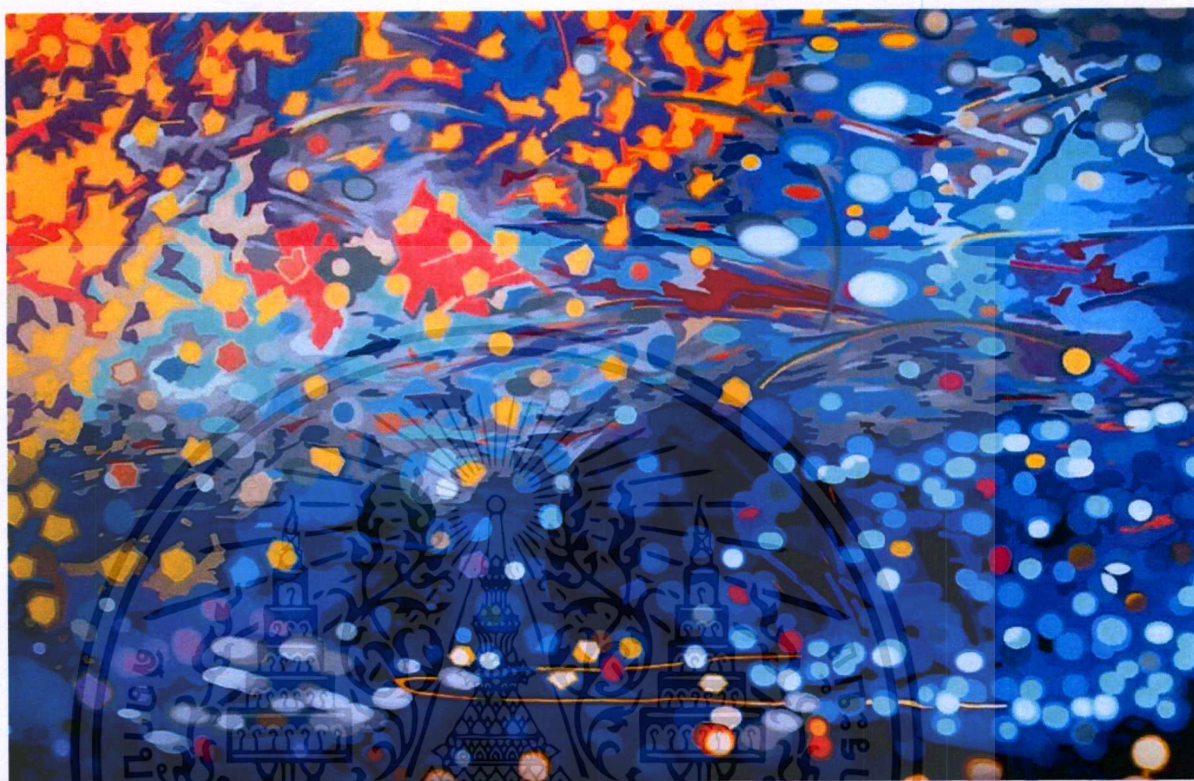
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.10 จินตภาพแสงสีและบรรยากาศ หมายเลข 4 พ.ศ. 2552.

สีอะคริลิก 180 x 190 เซนติเมตร.

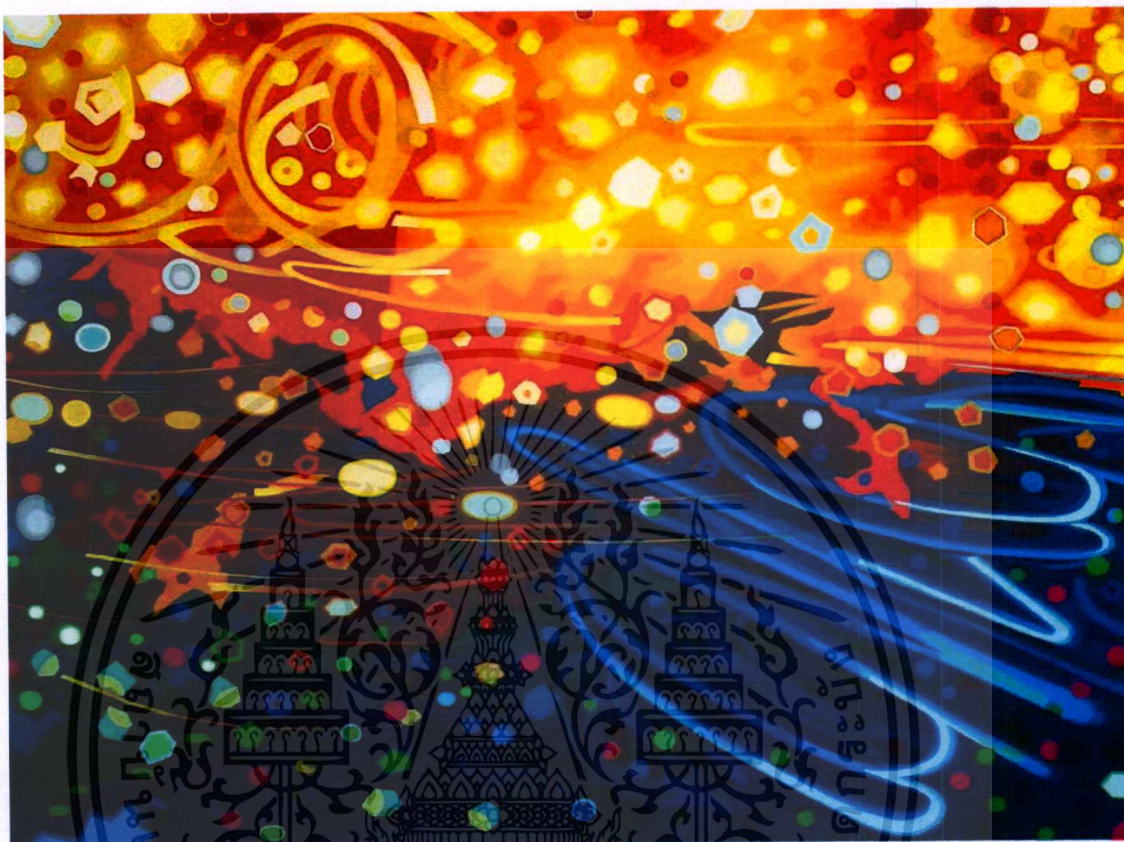
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.11 จินตภาพแสงสีและบรรยากาศ หมายเลข 5 พ.ศ. 2552.

สีอะคริลิก 150 x 230 เซนติเมตร.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.12 จินตภาพแสงสีและบรรยากาศ หมายเลข 6 พ.ศ. 2552.

สีอะคริลิก 200 x 250 เซนติเมตร.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

สรุปผลการสร้างสรรค์และข้อเสนอแนะ

ผลงานศิลปกรรมในวิทยานิพนธ์ชุดนี้ มีความคิดและการแสดงออกในรูปแบบผลงานศิลปะ ที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของจินตภาพความรู้สึกของบรรยากาศการเฉลิมฉลองงานเทศกาลต่างๆ สีสรรต่างๆรอบตัว ซึ่งนอกจากรูปแบบที่เป็นวัตถุแล้วยังรวมไปถึงความสนุกสนานตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจแล้วนั้น แสงสีอันที่เกิดการเคลื่อนไหวของสรรพสิ่งรอบๆตัวทำให้รู้สึกเพลิดเพลินเหมือนอยู่ในจินตนาการ ในปัจจุบันนี้นักมนุษย์ได้พัฒนาความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการทางเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ รูปแบบของความหลากหลายของสิ่งทำให้เกิดแสง ทำให้เกิดความหลากหลายทั้งในรูปทรง ความแปลกใหม่ ทิศทางของแสง การตกกระทบของแสง ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอ

รูปทรงอันบริสุทธิ์นั้นเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนจินตภาพทางอารมณ์ ความรู้สึกของนามธรรม การนำเสนอสถานะปรากฏการณ์ การเปลี่ยนแปลงรวมถึงความรู้สึกภายใน ด้วยธาตุแห่งทัศนศิลป์ที่เป็นอิสระในการสร้างสรรค์ ดังนั้นจึงเป็นแรงกระตุ้นความบันดาลใจภายใต้บริบทของแสงจินตภาพและบรรยากาศ จากข้อมูลทั้งหมดนี้ ข้าพเจ้าได้นำมาจากรู้สึก จากประสบการณ์ตรงและผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์เป็นอย่างดี ทั้งเรื่องของข้อมูลการนำเสนอทั้งภายนอก และภายใน และอิทธิพลทางศิลปกรรม อย่างชัดเจนและสมบูรณ์

ข้อเสนอแนะ

การค้นคว้าผลงานการสร้างสรรค์ ตลอดช่วงระยะเวลา 2 ปี ของการศึกษาในระดับปริญญาโทข้าพเจ้าได้รับประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ซึ่งมีวิวัฒนาการจากกระบวนการคิด การสร้างสรรค์และการแก้ไขปัญหา ตลอดจนข้อสรุปที่สะท้อนออกมาให้เห็นขั้นตอนต่างๆตามกระบวนการที่เป็นจริง ได้สร้างคุณภาพการรับรู้จากจิตใต้สำนึก สู่จิตสำนึกจากความคิดที่เลื่อนลางจนถึงรู้ชัดเจนและมีความรู้ที่ละเอียดยิ่งขึ้น ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลและระหว่างศิลปะ ที่เป็นแนวทางของความคิดสู่การแสดงออกได้พบปัญหาและการแก้ไขปัญหาโดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. การสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์นั้น แนวความคิดและรูปแบบผลงานที่จะแสดง

เอกลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะของผู้สร้างสรรค์นั้น เป็นเรื่องที่ยื่นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง ทั้งเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความรู้ความพร้อม ระดับความเข้าใจ เข้าถึงความประทับใจในผลงานนั้นๆ ซึ่งต้องอาศัยและ
ประสบการณ์การทำงานอย่างต่อเนื่อง

2. ในการสร้างสรรค์ผลงานแต่ละชิ้น ล้วนแล้วแต่ใช้เวลาในการทำงานเป็นอย่างมาก ตั้งแต่
การคิดสร้างสรรค์แนวความคิดในการทำงาน การทำแบบร่าง การเตรียมอุปกรณ์และการทำชิ้นงาน
จริง ซึ่งแต่ละขั้นตอนล้วนแล้วแต่ต้องใช้เวลาและความละเอียดในการทำงานเป็นอย่างมาก ซึ่งเวลา
ที่มีจำกัดในแต่ละภาคการศึกษานั้นก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ทำให้ผลงานออกมาอาจจะมีส่วนที่ต้อง
ทำเพิ่มเติมหรือไม่

3. ผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นควรมีการสรุปหรือวิเคราะห์ในแต่ละชิ้นงานเพื่อนำไปพัฒนา
ผลงานในชิ้นต่อไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บรรณานุกรม

ฉัตรชัย อรรถปักษ์. 2551. องค์ประกอบของศิลปะ. กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์.

ชุต นิมิเสมอ. 2534. องค์ประกอบของศิลปะ. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.

วิรุณ ตั้งเจริญ. 2535. ทศนศิลป์. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.

เสรี เรืองเนตร์. 2548. เส้นกับการออกแบบ. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ – นามสกุล	นาย ณรงค์ ช่างวิไล
วัน เดือน ปีเกิด	26 เมษายน 2529
สถานที่อยู่	44 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - วิทยาลัยช่างศิลป์ กรมศิลปากร - ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาจิตรศิลป์ จิตรกรรม - ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาจิตรศิลป์ ทัศนศิลป์ จิตรกรรม
Exhibition :	
2000 - 2003	<ul style="list-style-type: none"> - Art Exhibition by Students of College of Fine Arts แสดงผลงานวาดเส้น จิตรกรรมสีน้ำ
2004 - 2008	<ul style="list-style-type: none"> - Art Exhibition by Students King Mongkut' s Institute of Technology
Ladkrabang	<ul style="list-style-type: none"> - ลาดกระบังนิทรรศน์ - เปิดบ้านจิตรศิลป์ครั้งที่ 1 - ผลงานนักศึกษา ณ ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ - ศิลปะนิพนธ์ ครั้งที่ 12 ณ Central World - HHK Painting Contest 2007 - กิจกรรมภายในและภายนอกสถาบัน จำนวนหลายครั้ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้