

จิตรภาพในสีและมิติของดอกไม้

VISION IN COLOURS AND DIMENTION FROM FLOWER

รัชฎา ชะตางาม
RASADA CHATAGRAM

วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ของภาควิชาศิลปและวัฒนธรรมศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สาขาวิชาทัศนศิลป์

บัณฑิตวิทยาลัย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ. 2550

จิตรภาพในสีและมิติของดอกไม้

VISION IN COLOURS AND DIMENTION FROM FLOWER

รัชฎา ชะตางาม

RASADA CHATAGRAM

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์

บัณฑิตวิทยาลัย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ.2550

VISION IN COLOURS AND DIMENTION FROM FLOWER

RASADA CHATAGRAM

**A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT
OF THE REQUIREMENT FOR THE DEGREE OF
MASTER OF ENGINEERING IN TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING
SCHOOL OF GRADUATE STUDIES
KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG**

2007

COPYRIGHT 2007

SCHOOL OF GRADUATE STUDIES

KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)	จิตรภาพในสีและมิติของดอกไม้
นักศึกษา	นางสาวรัชฎา ชะตางาม
รหัสประจำตัว	48062603
ปริญญา	ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา	ทัศนศิลป์
พ.ศ.	2550
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์	ศาสตราจารย์เดชา วราชุน

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ศิลปะนี้ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติที่เป็นต้นกำเนิดของสรรพชีวิตและสิ่งที่สวยงาม เช่น ดอกไม้ ความงามอันเกิดจากความ เป็นไปของธรรมชาติ ทำให้โลกมีความสวยงาม ในธรรมชาติของดอกไม้ก็เช่นกัน สีเส้นของกลีบ ดอกไม้ และมีรูปร่างต่างๆ ให้ความนุ่มนวล อ่อนหวาน สดใส มีชีวิตชีวา ความงามของกลีบดอกไม้ มีการทับซ้อนอย่างมีจังหวะ บางเบาอ่อนนุ่ม ที่ให้อิทธิพลต่อจิตใจ ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่ามนุษย์เรา สามารถถูกกระตุ้นโดยสิ่งเร้าจากสภาพแวดล้อม ที่ส่งผลไปสู่จิตใจทำให้เกิดจินตนาการ ข้าพเจ้า เป็นผู้ที่รับรู้สัมผัสความงามจากดอกไม้ รู้สึกถึงความงามของรูปทรง สีเส้นต่างๆ ให้ความ นุ่มนวลอ่อนหวาน สดใสมีชีวิตชีวา โดยที่จิตเรานี้เองที่แสดงความรู้สึกว่าสวยงาม จากทัศนคติ ดังกล่าวข้าพเจ้าจึงเกิดแนวความคิดในการสร้างสรรค์ ผลงานศิลปนิพนธ์ โดยใช้อารมณ์และ ความรู้สึก ภายในที่เป็นตัวผลักดันในการสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ไปตามจิตรนาการ

กระบวนการสร้างสรรค์เริ่มจากการสังเกตธรรมชาติของดอกไม้ ผสมผสานกับอารมณ์ ความรู้สึกนำมาคิดค้นและสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่เป็นความงามและอุดมคติส่วนตัวตลอดจนค้นคว้า เทคนิควิธีการให้เกิดการผสมผสานกลมกลืนกันเป็นผลงานจิตรกรรมวัสดุผสมโดยใช้ผ้าเป็นวัสดุ

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสื่อผสมชุดนี้ต้องการแสดงออกความสัมพันธ์จากสภาวะ จิตใจของตนเองเมื่อถูกกระตุ้นด้วยสีสันบรรยากาศในความงามของดอกไม้ สี มิติ รูปทรงที่ถูก คลี่คลาย แนวความคิดและกรรมวิธีทางจิตรกรรมสื่อผสม (Mixed Media) มีลักษณะเฉพาะตัว ดังกล่าว ทำให้เกิดผลงานวิทยานิพนธ์จำนวน 5 ภาพ ความวัตถุประสงค์อย่างน่าพอใจ เป็นการ แสดงออกความสัมพันธ์จากสภาวะจิตใจของตน ในรูปของผลงานศิลปกรรม สิ่งสำคัญอย่างยิ่ง คือ การค้นพบแนวทางการสร้างสรรค์ที่สามารถพัฒนาสืบเนื่องและอาจเป็นแนวทางแก่นักเรียน และ นักศึกษาศิลปะและเป็นการขยายขอบเขตการสร้างสรรค์งานให้กว้างขวางขึ้น

Thesis title	Vision of colors and dimensions of flowers
Student	Miss. Rassada Chatangam
Student ID	48062603
Degree	Master Degree of Arts
Program	Visual Arts
Year	2007
Thesis Advisor	Assoc. Prof. Decha Warachun

Abstract

Inspiration of this art thesis derived from nature, which is an original of all creatures and beauties such as flowers. Beauty from nature can make the world beautiful as well as the nature of flowers such as colors of their petals, forms and shapes, softness, gentleness sparkling and vivid of flowers including the rhythm of their petals, placing on each other as if someone designed for them, it can make you feel the touch of softness and lightness, their beauty influences to people's minds and emotions. The author believes human being is able to arouse by surroundings, affected to their minds to create imagination. The author said that she is the one of them who can feel the touch of beauty from flowers; she can feel the beauties of forms and shapes of flowers, various colors that can cause the feeling of gentleness, softness and also liveliness. She remarks, her mind decides all the feelings that reflect beauties of things from her sights. From the abovementioned attitude inspired her for creating this art thesis by using internal feeling to drive the creation in her artworks following her imagination.

Creative processes started by observing nature of flowers mixed with self-emotion and feeling to discover and create the new beauty in her ideology. Additionally, she also tries new techniques for making the good combination and assimilation between painting and mixed media by using fabrics as a material for creating her artworks.

The creation of mixed media painting is to express a relationship of her mind condition when it is aroused by colors, atmosphere and beauty of flowers. Colors, dimension, forms that developed into concepts and processes in painting with mixed media technique to be her individual style. There are 5 pieces in total, and the author feel satisfied with all of her artworks as they can interpret the relationship between her mind conditions with the beauty of flowers in the forms of artworks clearly. The most important thing, she has discovered her new direction ways to create her artworks and able to develop them continuously. Hopefully, this thesis will make a lot

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอน้อมรำลึกด้วยความเคารพต่อพระคุณของอาจารย์ สุวัฒน์ ชะตางาม ผู้ที่เป็นทั้งบิดาและครูศิลปะคนแรกในชีวิตที่ปลูกฝัง ความรักในศิลปะ และสอนพื้นฐานทางศิลปะตั้งแต่ในเยาว์วัย อบรมสั่งสอน เลี้ยงดูเป็นอย่างดี ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษา ขอขอบพระคุณมารดาผู้ให้กำเนิด และเลี้ยงดูอบรมเป็นอย่างดี ค่อยเป็นกำลังใจในยามที่ข้าพเจ้ารู้สึกท้อแท้และเป็นแสงสว่างนำทางไปสู่ความสำเร็จ ข้าพเจ้าขอน้อมรำลึกและกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่เป็นผู้ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และความห่วงใย คอยชี้แนะแนวทาง โดยเฉพาะ ศาสตราจารย์ เดชา วราชน ผู้ควบคุมศิลปะนิพนธ์ ผู้ที่ให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน จนทำให้ศิลปะนิพนธ์สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ความเมตตาของบุคคลที่กล่าวข้างต้นมานี้ ข้าพเจ้าขอน้อมรำลึกด้วยความเคารพ และท้ายที่สุดขอขอบคุณความงามของธรรมชาติที่เป็นต้นกำเนิดของความคิดและแรงบันดาลใจ

รัชฎา ชะตางาม

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	III
กิตติกรรมประกาศ.....	V
สารบัญ.....	VI
สารบัญ (ต่อ).....	VII
สารบัญภาพ.....	VIII
สารบัญภาพ (ต่อ).....	IX
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์.....	1
1.2 แนวความคิดในการสร้างสรรค์.....	1
1.3 วัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์.....	2
1.4 ขอบเขตในการสร้างสรรค์.....	2
1.5 ขั้นตอนในการสร้างสรรค์.....	2
1.6 คำศัพท์และคำอธิบายศัพท์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์.....	3
บทที่ 2 ศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง.....	5
2.1 ความคิดเห็นและทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับผลงานสร้างสรรค์.....	5
2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.....	6
2.3 ศิลปินต่างประเทศที่ได้รับอิทธิพล.....	6
2.4 ศิลปินไทยที่ได้รับอิทธิพล.....	10
2.5 ศิลปะสื่อผสม.....	14
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน.....	17
3.1 ที่มาแนวความคิดและแรงบันดาลใจ.....	17
3.2 การวางแผนในการดำเนินงาน.....	18
3.3 การสร้างสรรค์งานจริง.....	18
3.4 การวิเคราะห์และวิจารณ์ผลงาน.....	18
3.5 ขั้นตอนในการทำงาน.....	19

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 4 การสร้างสรรค์และพัฒนางานและศิลปะสื่อผสม	26
4.1 แนวคิดในการสร้างสรรค์งาน.....	26
4.2 สรุปลงานสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์.....	27
4.3 เนื้อหาการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	27
4.4 สื่อและกลวิธีในการสร้างสรรค์.....	27
4.5 การวิเคราะห์งานศิลปนิพนธ์.....	28
บทที่ 5 สรุปลงานสร้างสรรค์และข้อเสนอแนะ	49
5.1 ความมุ่งหมายในการทำศิลปนิพนธ์.....	49
5.2 ความสำคัญของการทำศิลปนิพนธ์.....	49
5.3 ขอบเขตของการทำศิลปนิพนธ์.....	49
5.4 สรุปลงานของการทำศิลปนิพนธ์.....	50
บรรณานุกรม	52
ประวัติการศึกษา	53

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
2.1 ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากผลงานศิลปิน.....	7
2.2 ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากผลงานศิลปิน.....	8
2.3 ภาพภาพอิทธิพลที่ได้รับจากผลงานศิลปิน.....	9
2.4 อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานศิลปิน.....	11
2.5 ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากผลงานศิลปิน.....	12
2.6 ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากผลงานศิลปิน.....	13
3.1 ภาพข้อมูลในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	21
3.2 ภาพข้อมูลในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	21
3.3 ภาพข้อมูลในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	22
3.4 ภาพข้อมูลในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	22
3.5 ภาพข้อมูลในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	23
3.6 ภาพข้อมูลในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	23
4.1 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1	29
4.2 ภาพการแสดงการวิเคราะห์สี่ศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1.....	30
4.3 ภาพการแสดงการวิเคราะห์ศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1.....	31
4.4 ภาพการแสดงการวิเคราะห์รูปทรงองค์ประกอบระยะที่ 1.....	32
4.5 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2	33
4.6 ภาพการแสดงการวิเคราะห์รูปทรงองค์ประกอบระยะที่ 2.....	34
4.7 ภาพการแสดงการวิเคราะห์รูปทรงองค์ประกอบระยะที่ 2.....	35
4.8 ภาพการแสดงการวิเคราะห์สี่ศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2.....	36
4.9 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 3.....	37
4.10 ภาพการแสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบศิลปนิพนธ์ระยะที่ 3.....	38
4.11 ภาพการแสดงการวิเคราะห์รูปทรงศิลปนิพนธ์ระยะที่ 3.....	39
4.12 ภาพการแสดงการวิเคราะห์สี่ศิลปนิพนธ์ระยะที่ 3.....	40
4.13 ภาพการศิลปนิพนธ์แสดงระยะที่ 4.....	41
4.14 ภาพการแสดงการวิเคราะห์รูปทรงศิลปนิพนธ์ระยะที่ 4.....	42
4.15 ภาพการแสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบรูปทรงศิลปนิพนธ์ระยะที่ 4.....	43
4.16 ภาพการแสดงการวิเคราะห์สี่ของศิลปนิพนธ์ระยะที่ 4.....	44

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
4.17 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 5.....	45
4.18 ภาพแสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบของผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 5.....	46
4.19 ภาพแสดงการวิเคราะห์รูปทรงของผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 5.....	47
4.20 ภาพแสดงการวิเคราะห์การใช้สีของผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 5.....	48

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและสำคัญของการสร้างสรรค์

ธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ มีวิวัฒนาการและมีการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ต่างก็มีส่วนเชื่อมโยงกับธรรมชาติของมนุษย์และต้องอยู่พึ่งพาอาศัยกันอย่างเป็นระบบธรรมชาติมีความสำคัญมากต่อชีวิตมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย เพราะธรรมชาติที่มีอยู่รอบตัวเราเป็นธรรมชาติที่จูนเจือเอื้ออำนวยให้เกิดสรรพสิ่งของสิ่งมีชีวิตทุกระดับบนพื้นพิภพนี้ คุณภาพชีวิตที่ยืนยาวสมบูรณ์ได้ต้องอาศัยธรรมชาติที่สวยงามสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นพิษธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีความประโชชน์ และให้โทษต่อสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ ความงามอันเกิดจากความเป็นไปของธรรมชาติ ทำให้โลกมีความสวยงามสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในธรรมชาติมีสิ่งที่สร้างความสวยงามมีสีสัน มีกลิ่นหอมที่ทำให้เกิดความรู้สึก ในการแพร่พืชพันธุ์ในธรรมชาติของดอกไม้ก็เช่นกัน สีสันของกลีบดอกไม้ กลิ่นหอมของน้ำหวาน เป็นสิ่งที่ดึงดูดให้แมลงมาผสมและค้ำน้ำหวาน จากนั้นเกสรจากดอกไม้ก็จะติดมาผสม ทำให้เกิดการขยายพันธุ์ในที่สุด ซึ่งถือเป็นวิธีทางหนึ่งทางธรรมชาติในการดำรงคงอยู่ซึ่งเผ่าพันธุ์ของตนต่อไป ดอกไม้มีความงามที่สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชีวิตมนุษย์ดอกไม้ จึงมีความสำคัญต่อชีวิตของเราเรามีความสุขที่ได้พบเห็นความงดงามของดอกไม้ ที่มีรูปร่างสีสันต่างๆ ดอกไม้จึงเป็นส่วนเติมแต่งให้ชีวิตเรามีความสดชื่น ให้ความรู้สึกนุ่มนวลอ่อนหวาน สดใส มีชีวิตชีวาความงามของกลีบดอกไม้ที่มีการทับซ้อนอย่างมีจังหวะบางเบา อ่อนนุ่ม ที่ได้ให้อิทธิพลต่อจิตใจและก่อให้เกิดความบันเทิงใจในการสร้างสรรคงานศิลปะ

1.2 แนวความคิดในการสร้างสรรค์

จากประสบการณ์ของข้าพเจ้าที่ได้พบเห็นดอกไม้มานานาพันธุ์ นอกเหนือจากความสวยงามของสีสัน รูปทรงและความหอมจากกลิ่นของดอกไม้ รวมทั้งคุณค่าความหมายซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยบรรเทาจิตใจให้สดชื่น งดงาม นับเป็นสัจธรรมของคนส่วนมากที่จะมองเห็นและสัมผัสรับรู้เป็นอันดับแรก ดอกไม้กับผู้หญิงเป็นเสมือนสิ่งที่คล้ายคลึงกัน ผู้หญิงชอบของสวยงาม ชอบการแต่งตัว ดอกไม้เองก็มีการแต่งเติมจากธรรมชาติให้มีสีสันสวยงาม โดยที่ผู้หญิงเองต้องมีการแต่งหน้า แต่งตัว ให้ดูสดใสสวยงามคู่มิชีวิตชีวา ดอกไม้มีความอ่อนนุ่ม ตามจังหวะของสีและมีเรื่องราวในตัวของมันเอง สิ่งต่างๆที่กล่าวมานี้จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้านำมาเป็นจุดเริ่มต้นในการทำวิทยานิพนธ์

1.3 วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

1. เพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกของคนที่เป็นไปตามสันชาติญาณและประสบการณ์ชีวิตในความเป็นธรรมชาติของมนุษย์เพศหญิง
2. เพื่อแสดงถึงความงามที่มีอยู่ดอกไม้ในทัศนยะและมุมมองของ และมุมมองของข้าพเจ้า
3. เพื่อพัฒนาความคิดในการสร้างสรรค์ในงานศิลปะของข้าพเจ้า โดยมีที่มาจากดอกไม้
4. ต้องการสะท้อนและกระตุ้นให้มนุษย์เห็นคุณค่าของความงามของดอกไม้และรู้สึกรักในธรรมชาติ

1.4 ขอบเขตการศึกษา

ในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ เพื่อแสดงออกถึงความสำคัญจากสภาวะจิตใจของตนเอง เมื่อถูกกระตุ้นด้วยสีสันบรรยากาศในความงามของดอกไม้ สี มิติ รูปทรงที่ถูกคลี่คลายโดยข้าพเจ้าได้กำหนดขอบเขตของการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้

1. ขอบเขตทางด้านเนื้อหา ข้าพเจ้ามีความชื่นชมความงามของสีสันดอกไม้ที่มีจังหวะและลีลาที่ซับซ้อนกันเกิดความสวยงามทางธรรมชาติกลุ่มสี มิติ ที่มีลีลาและจังหวะการเคลื่อนไหวที่สัมพันธ์กัน โดยอาศัยรูปทรงของธรรมชาติที่ได้นำมาตัดทอนเพิ่มเติมในบางส่วนตามจินตนาการของตนเอง
2. ขอบเขตทางด้านรูปแบบ เป็นจิตรกรรมทางสื่อผสม ซึ่งเป็นการใช้สื่อวัสดุในการสร้างงาน โดยแสดงออกจากการใช้รูปทรงของดอกไม้ โดยใช้ผ้ามาทับซ้อนให้เกิดมิติ รูปทรงในจังหวะลีลาและความงามใหม่
3. ขอบเขตด้านเทคนิค สร้างรูปทรงดอกไม้บนไม้กระดาน โดยวิธีทางจิตรกรรม จากนั้นสร้างภาพโดยใช้ผ้ามาทับซ้อนกันให้เกิดมิติ รูปทรงในจังหวะ ลีลาในความงามใหม่

1.5 ขั้นตอนในการสร้างสรรค์

สังเกตธรรมชาติของดอกไม้ผสมผสานกับความรู้สึก นำมาคิดค้นและสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่เป็นความงามในอุดมคติส่วนตัวตลอดจนค้นคว้าเทคนิควิธีการให้เกิดผสมผสานกลมกลืนกันเป็นผลงานจิตรกรรมวัสดุผสม โดยใช้เป็นวัสดุ

1. ร่างภาพจากข้อมูลเบื้องต้น โดยสัมผัสกับธรรมชาติโดยตรง
2. รวบรวมข้อมูลที่ได้มาจากเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับพฤกษศาสตร์นำมาประกอบเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน

3. เลือกวัสดุ อุปกรณ์ สามารถสื่อความหมายคุณลักษณะของดอกไม้นำมาประกอบ ให้มีความงามทางจิตรกรรม
4. ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ในแนวทางเฉพาะตัว

1.6 ศัพท์และคำอธิบายศัพท์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์

1. ความงาม (Beauty) คุณสมบัติในทางศีลธรรม พุทธิปัญญา และทางรูป สมบัติซึ่งอาจ โน้ม น้าวให้เราเกิดความรู้สึกปลื้มใจ บั่นเท็งใจ เพราะด้วยความสมบูรณ์ของรูป สี สัดส่วน เสียง ถ้อยคำ และความคิดเห็นที่มีอยู่ ในความคิดเห็นนั้นๆ ซึ่งอาจมีอยู่ในทิวทัศน์ ธรรมชาติ สัตว์ ร่างกาย ต้นไม้ ดอกไม้ และสิ่งต่างๆ

2. โครงสร้าง (Structure) การประกอบส่วนต่างๆเข้าด้วยกันให้เกิดรูปทรงส่วนรวม หรือโครงของรูปทรง**

3. จินตนาการ (Imagination) นึกเห็นภาพ นึกเห็นเป็นมโนภาพ แล้วสร้างสิ่งใดขึ้น ตามรูปที่มี จินตนาการ*

4. ทศนะธาตุ (Visual Elements) สิ่งที่เป็นปัจจัยของการมองเห็น ได้แก่ เส้น สี น้ำหนัก ที่ว่าง รูปทรง และลักษณะของพื้นผิว***

5. พื้นผิว (Texture) คุณภาพด้านพื้นผิวที่ศิลปินพิจารณาสร้างสรรค์ใช้ในกลวิธี หรือวิธีการทำงานไม่ว่าจะเป็นกลวิธีในการระบายสีหรือการ แกะสลักโดยเลือกที่จะสร้างพื้นผิวให้ เรียบหรือขรุขระพื้นผิว ธรรมดา หรือผิวแปลกๆที่สุดแท้ความมุ่งหมายของเหล่าศิลปิน**

6. รูปทรง (Form) โดยทั่วไปหมายถึงรูปภายนอก หรือรูปร่างของวัตถุหรือผลงาน ศิลปะ***

7. รูปแบบ () ลักษณะแบบอย่างที่ศิลปินแสดงเรื่องราวหรือเนื้อหาในการ สร้างผลงานรูปแบบในผลงานศิลปะ เป็นผลมาจากการที่ศิลปิน จัดงานออกแบบและจัด องค์ประกอบ รวมทั้งการใช้วัสดุในการ สร้างสรรค์งาน*

* ศิลป์ พีระศรี . ศิลปะสงเคราะห์. (พจนานุกรมศัพท์ศิลปะของชาวตะวันตก) แปลโดย พระยาอนุমানราชชน (กรุงเทพฯ : ไพศาลศิลป การพิมพ์, 2526).

** ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพท์ศิลปะ อังกฤษ-ไทย. กรุงเทพฯ : เพื่อนพิมพ์, 2530.

*** ราล์ฟ โมเยอร์. พจนานุกรมศัพท์ศิลปะและเทคนิคทางศิลปะ. แปลโดย ละลิตฉัตร เอื้ออนันท์ (กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2540).

8. ศิลปะสื่อประสม (Mixed media) การนำวัสดุต่างชนิดต่างลักษณะนำมาผสมผสาน กลวิธีทาง จิตรกรรม ประติมากรรม รวมอยู่ในภาคผลงานศิลปะในรูปแบบเดียวกัน ***

9. สื่อ (Media) วัสดุสำหรับการสร้างงานศิลปะ แต่วัสดุชนิดหนึ่งอาจมีหลาย ลักษณะ หรือหลายคุณสมบัติเช่น สีน้ำ สีน้ำมัน สีหมึก โลหะ ตลอดจนเศษวัสดุสังเคราะห์ที่มี อยู่ในชีวิตประจำวันและวัสดุที่เกิด จากธรรมชาติ รวมทั้งตัวประสานวัสดุเช่น กาว น้ำมัน ไฟเบอร์ ชนิดต่างๆ **

10. องค์ประกอบ (Composition) องค์ประกอบคือผลของการนำมูลฐานต่างๆมา ประกอบ กันขึ้น โดยการจัดวางเรียบเรียง ประู่งแต่ง ฯลฯ ให้ส่วนประกอบเหล่านี้รวมตัวเกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

** ราชบัณฑิตยสถาน.พจนานุกรมศัพท์ศิลปะ อังกฤษ-ไทย.กรุงเทพฯ : เพื่อนพิมพ์, 2530.

*** ราล์ฟ ไมเออร์..พจนานุกรมศัพท์ศิลปะและเทคนิคทางศิลปะ. แปลโดย ละลิตติร เอื้ออนันท์ (กรุงเทพฯ:กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2540).

บทที่ 2

ศิลปะกรรมที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนับว่าสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างสรรค์งานในขั้นต้น ผู้สร้างงานศิลปะจะได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งที่ได้ประสบกับตน และนำมาสร้างงาน จากนั้นเพื่อให้ได้ความคิดในเบื้องต้นนั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงต้องมีการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลมาสนับสนุนความคิดนั้น ซึ่งส่งผลดีต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะด้วย

2.1 ความคิดเห็นและทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับผลงานสร้างสรรค์

นักปราชญ์ตั้งแต่สมัยโบราณศึกษาความจริงจากมนุษย์ ที่มีการแสดงออกที่แตกต่างกันนั้นมาจากสิ่งใด มีนักจิตวิทยาหลายท่านถกเถียงกันว่า กายและจิต นั้นเป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่ จิตหรือกระบวนการทางจิตก็คือพฤติกรรม (Behavior) ความรู้สึกในตัวบุคคลที่ตอบสนองได้ในรูปแบบของการเคลื่อนไหวของ(พฤติกรรม) หรือที่เกี่ยวข้อง หรือพฤติกรรมเชิงถ้อยคำ (Verbal behavior) คำที่เกี่ยวกับจิตเช่น ความรู้สึกต่างๆ อาทิความรู้สึกอื่น หนาว นุ่มนวล ไพเราะ ความรัก ความปรารถนา เป็นต้น ส่วนคำที่เกี่ยวกับกายก็มีเช่น การเคลื่อนไหว แขน ขา ตา จมูก เป็นต้นว่า การศึกษาด้านจิตวิทยาจะเป็นเช่นใดก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานความเชื่อที่ว่าสภาพ หรือกระบวนการทางจิตสามารถแสดงออกได้ทางพฤติกรรมอันเป็นขั้นตอนการศึกษาจิตมนุษย์วิธีหนึ่ง

มนุษย์เราสามารถถูกกระตุ้นโดยสิ่งเร้าจากสภาพแวดล้อม ที่ส่งผลไปสู่จิตใจทำให้เกิดจินตนาการ ข้าพเจ้าเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับรู้สัมผัสความงามจากธรรมชาติ รู้สึกถึงความงามของรูปทรงต่างๆ ในธรรมชาติในแต่ละช่วงเวลา โดยจิตเรานี้เองที่แสดงความรู้สึกว่าสวยว่างาม จากทัศนคติดังกล่าวข้าพเจ้าจึงเกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ในธรรมชาติ โดยใช้อารมณ์ความรู้สึกภายในที่เป็นตัวหลักค้นในการสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ไปตามจินตนาการ

2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ธรรมชาตินั้นผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กและข้าพเจ้าก็เติบโตมากับธรรมชาติ เนื่องจากบ้านที่พักอาศัยอยู่นั้นแวดล้อมด้วยธรรมชาติ มีต้นไม้ใหญ่ เล็กล้อมอยู่รอบรั้วบ้าน ส่วนในเขตบริเวณบ้านนั้นก็ยังมีทั้งไม้ดอก ไม้ใบ จัดไว้เป็นกลุ่มๆ ได้เห็น นกมาอยู่อาศัยบนต้นไม้ใหญ่ แมลงเช่น ผีเสื้อ แมลงปอ มากมายที่มาบินเวียนหาน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ที่ออกตามฤดูกาล ในครั้งนั้นข้าพเจ้าก็จินตนาการและบันทึกความงามของธรรมชาติเก็บเอาไว้ในความทรงจำและเป็นแรงกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างประหลาด

ธรรมชาติเป็นความงามที่มีผลทางจิตใจและอารมณ์ของมนุษย์ ธรรมชาติก่อให้เกิดจินตนาการกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และยังมีผลต่อศิลปินในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ข้าพเจ้าก็เป็นผู้หนึ่งที่ความงามของธรรมชาติที่ได้พบเห็นแต่เยาว์วัยจนเติบโตมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

2.3 อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานศิลปกรรมจากศิลปิน

ศิลปินต่างประเทศที่ได้รับอิทธิพล

จอร์เจีย โอคีฟฟ์ (Georgia O'Keeffe)

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากผลงานศิลปกรรมของ จอร์เจีย โอคีฟฟ์

(Georgia O'Keeffe) ในปี 1887 – 1986 เป็นศิลปินหญิงชาวอเมริกันที่ทำงานจิตรกรรมในแนวกึ่งนามธรรมผสมผสานกับศิลปะในแนวเหนือจริง (Surrealist) ซึ่งเป็นศิลปินมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไปตามช่วงระยะเวลาของชีวิตเป็นประสบการณ์เกี่ยวกับความงามที่เกิดจากสิ่งที่ O'Keeffe พบเห็นและเกิดลักษณะขององค์ประกอบที่สำคัญ คืออารมณ์ร่วม (Empathy) กับการตั้งใจให้ห่างจากความเป็นจริงหรือช่องว่างทางจิต (Psychic distance) O'Keeffe มีความรู้สึกอารมณ์ร่วมกับธรรมชาติ สิ่งของที่พบเห็น อาทิเช่น ใบไม้ ทิวเขา ทะเลสาบ ท้องฟ้า กระดูกสัตว์ ดอกไม้ และอื่นๆที่ได้เห็นนำมาใช้เป็นประสบการณ์ในเรื่องของการใช้จินตนาการที่มีอยู่ในงานของ O'Keeffe หรือที่เรียกว่าการตั้งใจห่างจากความเป็นจริง

ในขณะที่สร้างงานศิลปะจิตรกรรมซึ่งมีจินตนาการอยู่เสมอมักจะเกิดความนึกคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ อันเป็นลักษณะที่จะช่วยปลูกความรู้สึกทางสุนทรียะให้เกิดแก่คนดูขึ้นมาโดยอัตโนมัติ จุดมุ่งหมายของศิลปะนั้นมิใช่แค่เพียงการเลือกการรวมและการใช้จินตนาการเกี่ยวกับธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่ตามองเห็นเท่านั้น แต่ศิลปะต้องพยายามทำให้สิ่งที่ไม่อาจจะมองเห็นได้ตามปกติธรรมดาให้กลายเป็นสิ่งที่สามารถมองเห็นได้อีกด้วย

สีต้นและรูปทรงของธรรมชาติที่ O'Keeffe นำมาสื่อในการแสดงออกเช่น รูปทรงของดอกไม้มีกลีบใบที่สลับซับซ้อน บางเบา นุ่มนวล หรือหลบเร้นภายในช่อดอก รวมถึงสีที่มีลักษณะเฉพาะตัว มีความประสานสัมพันธ์กับบรรยากาศโดยรวม O'Keeffe สนใจเขียนภาพแบบเข้าใกล้ดอกเห็นรูปทรงของเส้นสี องค์ประกอบจังหวะที่ O'Keeffe จัดวางได้ลงตัวในบางชิ้นก็ดูสดใสร่าเริง บางชิ้นก็ดูหม่นหมองเศร้าสร้อย การสื่ออารมณ์ของ O'Keeffe มีคุณค่าพิเศษและมีความหมายในตัวเอง

แนวความคิดในการทำงานของ จอร์เจีย โอคิลฟี ทำให้ผู้เขียนสนใจวิธีการคิดที่เห็นความงามของธรรมชาติ กระตุ้นให้เกิดจินตนาการใหม่ๆ ถึงความหมายของธรรมชาติที่แท้จริง เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและได้รับอิทธิพลการใช้สีที่สดใสและร้อนแรง นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้รับอิทธิพลการทำงานของ จอร์เจีย โอคิลฟี คือได้นำเอาการใช้สีที่สดใสและรูปทรงธรรมชาติที่ จอร์เจีย โอคิลฟี นำมาสื่อในการแสดงออกและการทับซ้อนบางเบา นุ่มนวล รวมถึงสีที่มีความประสานสัมพันธ์กับบรรยากาศอีกด้วย

ภาพที่ 2.1 ภาพศิลปิน Georgia o'Keeffe

ภาพที่ 2.2 ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากผลงานศิลปิน

ศิลปิน : Georgia o'Keeffe

ชื่อผลงาน : Trumpet Flower

เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด : 122 x 182 เซนติเมตร

ภาพที่ 2.3 ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากผลงานศิลปิน

ศิลปิน : Georgia O' Keeffe

ชื่อผลงาน : Jack in the pulpit

เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด : 101.6 x 48.3 เซนติเมตร

2.4 ศิลปินไทยที่ได้รับอิทธิพล

อาจารย์พัชรินทร์ อนุวัชประยูร

พัชรินทร์ อนุวัชประยูร เป็นศิลปินหญิงที่ทำงานศิลปะของตนเอง โดยอาศัยความงามของธรรมชาติเป็นแม่บทในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ผลงานของ พัชรินทร์ มิได้ลอกแบบความงามนั้นอย่างตรงไปตรงมา แต่เป็นการนำเอาความงามของธรรมชาติผสมผสานกับการพรรณนาก้าวถึงธรรมชาติในแง่มุมของตนเอง โดยได้ใช้สีสัน รูปทรงของดอกไม้ผ่านวัสดุที่บางใสทับซ้อนกัน ประหนึ่งกลีบดอกไม้ที่งดงามแต่อบบาง เหมือนจะกล่าวว่าความงามนั้นไม่จริงและประาะบางอยู่ภายใน หรือให้หลุดลึกลงไป ถ้าความงามนั้นเปรียบเสมือนจิตใจของคนก็คงจะดูภายนอกงดงามแต่ก็ประาะบางพร้อมสลายได้ตลอดเวลา

ผลงานของ พัชรินทร์มีเสน่ห์ที่ค้นพบวิธีการทำงาน คือการค้นหาวัดดูมาทดแทนการระบายสีได้อย่างน่าสนใจ ความโปร่งบางสีสันสดใสมองเห็นความงามได้ในทันทีที่เห็น สิ่งที่พัชรินทร์ต้องการคือ เมื่อมองผ่านความโปร่งบางเข้าไปในแต่ละชั้น ยังเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่ และซ่อนอยู่อย่างงดงาม

ผลงานของข้าพเจ้าที่ได้รับอิทธิพลจาก พัชรินทร์ อนุวัชประยูรคือการได้นำรูปแบบการทำงานที่ใช้วัสดุจากผ้ามาทับซ้อนกันให้เกิดเรื่องราว น้ำหนัก และจังหวะ โดยการนำเอาวัสดุผ้าที่บางเบามาใช้ และมีการนำเอารูปแบบในธรรมชาติมาคลี่คลาย ลด คัดทอนและเลือกใช้ผ้าที่มีลักษณะโปร่งแสง บางเบา มาติดทับซ้อนกันไปมาหลายๆชั้น ให้เกิดจังหวะ มิติ สีตาและสีสันใหม่ๆ มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งมีผลต่อสายตาในเรื่องความคั่นลึกของมิติในภาพและอารมณ์ความรู้สึกภายในให้สอดคล้องผสมผสานกลมกลืนกับเรื่องราวที่สร้างสรรค์

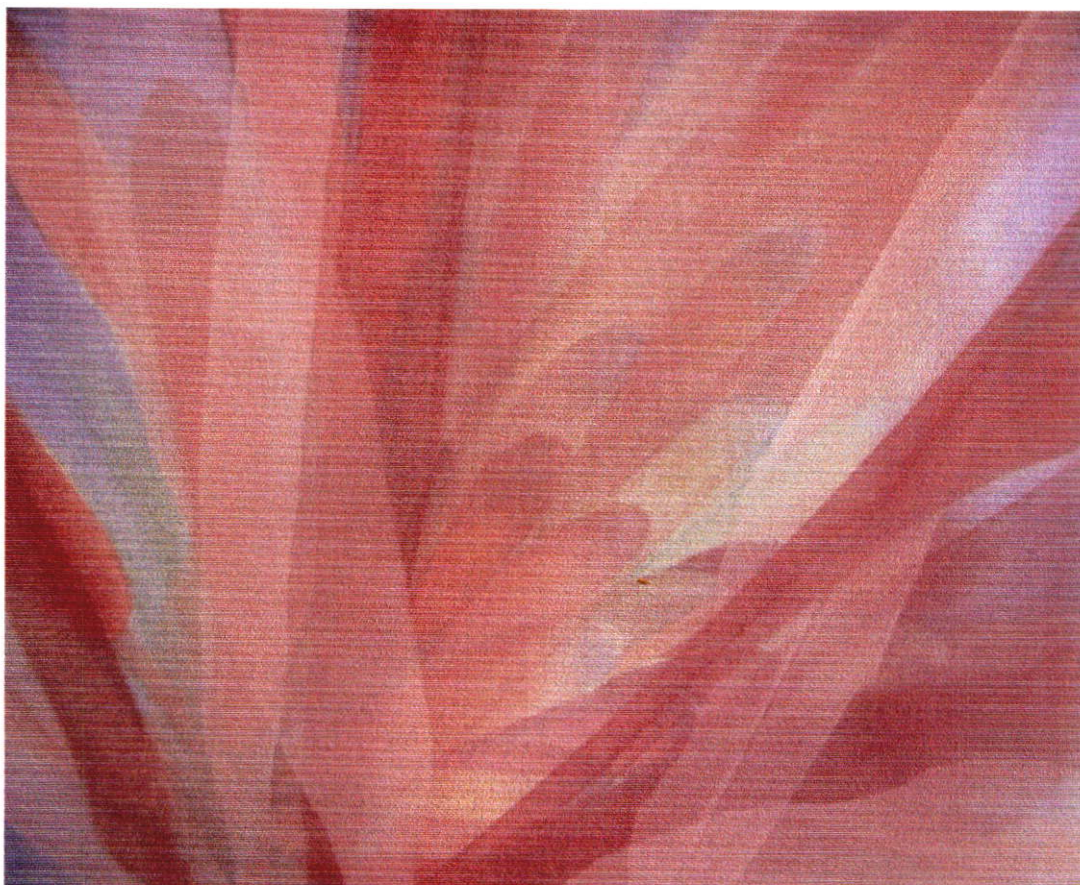
ภาพที่ 2.4 ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากผลงานศิลปะ

ศิลปิน : พชรินทร์ อนวัชประยูร

ชื่อผลงาน : กล้วยไม้

เทคนิค : วัสดุผสม

ขนาด : 140 x 170 เซนติเมตร

ภาพที่ 2.5 ภาพอภิปทลที่ได้รับจากผลงานศิลป์

ศิลปิน : พัชรินทร์ อนวัชประยูร

ชื่อผลงาน : หลับฝัน

เทคนิค : วัสดุผสม

ขนาด : 90x120เซนติเมตร

ภาพที่ 2.6 ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากผลงานศิลปิน

ศิลปิน : พัชรินทร์ อนุวัชประยูร

ชื่อผลงาน : พลบค่ำ

เทคนิค : วัสดุผสม

ขนาด : 90 x120 เซนติเมตร

2.5 ศิลปะสื่อผสม

ศิลปะสื่อผสมภาษาอังกฤษใช้ว่า Mixed Media ได้กำเนิดและมีวิวัฒนาการมานาน ตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบัน ศตวรรษที่ 20 นับเป็นจุดที่ทำให้ ศิลปะสื่อผสมมีความโดดเด่น และมีวิวัฒนาการ จนเป็นรากฐานของการสร้างสรรค์ศิลปกรรมในปัจจุบัน

การสร้างสรรค์ศิลปะสื่อผสมเริ่มขึ้นเมื่อสถาบันเบาเฮาส์

(The Bauhaus) ในเยอรมันปี ค.ศ.1919 มีแนวคิดเกี่ยวกับการนำวัสดุมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และได้ถูกนำไปพัฒนาต่อเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับสัจจะของวัตถุได้ศึกษาจนกลายเป็นรูปแบบใหม่ แพร่หลายและให้อิทธิพลต่อวงการศิลปะแนวใหม่เกือบทั่วโลก (อารี สุทธิพันธ์. 2528.271)

วิลเลียม ซี สิทซ์ ได้สืบค้นถึงผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะสื่อผสมว่าเกิดจากผลงานของจอห์น ฮาเบอร์เล (John Haberle) เป็นผลงานชื่อ การเปลี่ยนแปลงของกาลเวลา ซึ่งมีลักษณะเป็นภาพปะติดลักษณะหนึ่งในช่วงแรกปี1888 โดยใช้ธนบัตร แสตมป์ รูปภาพ ซองจดหมาย ปะติดรวมกันบนพื้นภาพ (วิรุณ ตั้งเจริญ.2526 :14)

ศิลปะสื่อผสมซึ่งในศัพท์ศิลปะแห่งราชบัณฑิตให้ความหมายไว้ว่า สื่อผสมหมายถึง

ศิลปกรรมแห่งพุทธศตวรรษที่ 25 ได้แก่งานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ หรือวาดเส้นที่มีวัสดุหรือกลวิธีต่างๆ เข้าไปผสมด้วยจนไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นงานอย่างหนึ่งอย่างใด โดยเฉพาะได้

ศิลปกรรม ที่ผสมผสานระหว่างประติมากรรม คนตรี ไลลาเคลื่อนไหวและสิ่งแวดล้อม ก็ถือว่าเป็นงานศิลปกรรมสื่อผสมด้วยในความหมายหลังนี้บางที่เรียกว่า (Multimdeia หรือ Intemdeia)

ศิลปะสื่อผสมมีความหมายสองนัยยะคือ การใช้วัสดุผสมและการใช้เทคนิควิธีการผสม เช่น ปั้นผสมจิตรกรรม จิตรกรรมผสมวีดิโอ เป็นต้น

2.6 คำอธิบายศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะสื่อผสม

Mixed Media Sculpture	หมายถึงประติมากรรมที่มีวัสดุหลายชนิดผสมกัน
Mixed Mediums	หมายถึงการนำวัสดุต่างๆ มาสร้างองค์ประกอบร่วมกัน
Combine Meterials	หมายถึงการนำวัสดุมารวมกัน
Combine Painting	หมายถึงการนำวัสดุมาผสมกับงานจิตรกรรมคำนี้ โรเบิร์ต ราสเชนเบิร์ก (Robert Rauschenberg 1925) ใช้เรียกงานจิตรกรรม 3 มิติ ของเขา

Assorted Materials	หมายถึงการนำวัสดุหลายชนิดมาประกอบกัน
Mixed Media Environments	หมายถึงการจัดสภาพแวดล้อมใหม่
Intermedia	หมายถึงการผสมกันระหว่างงาน 3 ประเภท
	คือ จิตรกรรม ประติมากรรม และการแสดง
Installation	หมายถึง งานศิลปะที่สัมพันธ์กับพื้นที่ว่าง
	(Space) โดยศิลปินสร้างงานในลักษณะ มิติ
	งานอาจติดที่เพดาน พื้น ผนัง แต่ทั้งนี้ ศิลปินต้อง
	ทำความเข้าใจกับบริเวณที่จะติดตั้งงานว่าจะจัดการกับ
	พื้นที่ว่างนั้น อย่างไรเพื่อให้พื้นที่ว่างนั้นก่อรูปขึ้นมา
	พร้อมกับแนวความคิดของศิลปิน ผู้ดูงานเข้าไปสู่
	พื้นที่ว่างนั้นจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งของงานจะเข้าใจ
	ความคิดของศิลปิน งานศิลปะแนว Installation ไม่ใช่
	งานที่มีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือเทคนิคใดเทคนิค
	หนึ่ง ศิลปินอาจจะนำเอาจิตรกรรม ประติมากรรม
	เสียง แสง วิดีโอ หรือสำเร็จรูปมาประกอบกันขึ้นหรือ
	ศิลปิน กำหนดแนวความคิดสร้างสรรค์ขึ้นขณะนั้น
	สิ่งสำคัญคือการจัดการและแก้ปัญหาพื้นที่ ว่าง
Assemblage	อะซอบลาจ แอสเซมเบลจ อาสซังบลาจ
	มาจากคำภาษาฝรั่งเศส Assemblage หมายถึงการ
	รวบรวม การนำมารวมกันหรือมาจากคำว่า
	Assembling หมายถึงการรวมกันเป็นหนึ่ง Assemblag
	ใช้เรียกศิลปะ 3 มิติที่ประกอบกับงาน ระนาบบนพื้น
	2 มิติ ใช้กับงานจิตรกรรม เพื่อ หลีกเลียงคำว่า
	bes – relief ในงานประติมากรรมนั่นเอง
	ฌอง ดูบัฟเฟ้ (Jean Dubffe 1901-1985)
	ศิลปินฝรั่งเศสเป็นผู้นำคำนี้มาเรียกในผลงาน ของเขา
	เป็นคนแรก ต่อมาคำว่า Assemblage ได้ถูก นำมาใช้
	อย่างเป็นทางการตั้งแต่ช่วง 1950- 1960 แต่ลักษณะ
	ของงานประเภทนี้นิยมทำกันมากตั้งแต่ ปี 1960 เป็น
	ต้นมา
Public Art	หมายถึงศิลปะเพื่อสาธารณชน ต้นความคิด
	มาจาก Bijbborad โฆษณาต่างๆ แต่ Public Art มีความ
	แตกต่างกัน ศิลปะนี้ทำขึ้นเพื่อให้แวดล้อมชุมชน

Site

โดดเด่น สวยงามและมีเอกลักษณ์ขึ้น เช่นการเขียน
 ภาพลงบนผนังตึก แท่งค้ำน้ำหนักใหญ่ ในทาง
 จิตรกรรมอาจเรียกว่า Street Painting Public Painting
 ทางประติมากรรมนอกเหนือจาก พวกอนุสาวรีย์ต่างๆ
 แล้วยังเกี่ยวข้องกับ สภาพแวดล้อมของสังคม
 หมายถึงงานประติมากรรมที่ติดตั้งบริเวณลานจัดคุ้รศ
 เมือง สวนสาธารณะหน้าอาคาร สถาปัตยกรรม
 รวมไปถึงเนินเขา ท้องทุ่ง ฝั่งแม่น้ำประติมากรรม
 ติดตั้งนี้เรียกว่า Site – Specific หรือ Site – Work
 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Public Art
 (คำว่า Site หมายถึงที่ตั้งสถานที่ = Sculpture in
 The Environment) Dehumanization- Machinization
 เป็นลักษณะงานประติมากรรมที่แฝงความคิด
 ทางปรัชญา ย้ำความคิดในเรื่องผลผลิตจากสังคม
 อุตสาหกรรม, Mass Production ซึ่งให้คุณให้
 โทษอะไรต่อสังคมบ้าง, Dehumanization เกี่ยว
 ข้องกับมนุษย์, Machinization เกี่ยวข้องกับ
 อุตสาหกรรมเช่นงานจำพวก Minimal Art แต่ทั้ง
 2 อย่างนี้จะขึ้นอยู่กับกันเสมอ เน้นด้านความ เจริญ
 ทางเทคโนโลยี เช่นพวกวัสดุจากโรงงาน
 อุตสาหกรรม

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงาน

จากประสบการณ์ที่ได้พบเห็นในชีวิตประจำวัน จากสิ่งที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติหรือจากความประทับใจในเหตุการณ์หรือเรื่องราวต่างๆ นั้นล้วนแล้วแต่เป็นที่มาของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทั้งสิ้นซึ่งก็ล้วนแต่แนวความคิดและจินตนาการของศิลปินซึ่งไม่มีข้อจำกัดใดๆ ในด้านความคิดในวิถีทางของศิลปะ เมื่อคิดแล้วนั้นก็สร้างสรรค์งานศิลปะออกมาตามแนวคิดของตนตามแต่เทคนิคและวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน ในลักษณะเฉพาะของตนเองในการสร้างงานศิลปะนิพนธ์ในชุดนี้นั้น ข้าพเจ้าได้ใช้วิธีการในการดำเนินงานในลักษณะเฉพาะของตนเองดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ซึ่งมีลำดับขั้นตอนและรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1 ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเป็นปรากฏการณ์ที่อยู่คู่กับ โลกใบนี้เราสามารถมองเห็นและสัมผัสกับธรรมชาติได้โดยตรง ภายในบรรยากาศของโลกเรา แสงสีของธรรมชาติ ที่มีความแตกต่างกันจะแผ่กว้างออกไปในชั้นบรรยากาศโลก ก็คือสิ่งมีชีวิตเล็กๆ เช่นดอกไม้ จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อน มีรูปร่างต่างๆ สีสันสวยงามตามแต่สายพันธุ์

ธรรมชาติย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลตลอดเวลา ธรรมชาติสามารถโน้มนำให้เกิดจินตนาการ และระลึกถึงสิ่งที่เคยผ่านมาแล้วเป็นประสบการณ์จากประสาทสัมผัส และสิ่งที่เคยผ่านมาเป็นประสบการณ์ ชีวิตในวัยเด็กที่ข้าพเจ้าประสบ และสัมผัสภายในบรรยากาศของธรรมชาติที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ ธรรมชาติเสมือนเป็นสิ่งที่พบเจอทุกวัน และเสมือนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของมนุษย์ที่ต้องอาศัยธรรมชาติในการดำรงอยู่อย่างขาดไม่ได้ เพราะธรรมชาติให้ออกซิเจนในการหายใจสร้างสุขภาพที่ดี ถ้าอากาศเป็นพิษก็จะทำให้สุขภาพไม่ดีนอกจากนี้ธรรมชาติยังเป็นสิ่งที่สวยงาม สามารถทำให้จิตใจของเราเบิกบานและมีชีวิตชีวาหรือเกิดความความหดหู่เมื่อเราพบภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติ ประสบการณ์ที่ผ่านมาของข้าพเจ้าพบเจอธรรมชาติอยู่ทุกๆ วัน จึงทำให้ข้าพเจ้านำมาเป็นแนวคิดและแรงบันดาลใจในการขยายผลสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ในชุดนี้

3.2 การวางแผนในการดำเนินงาน

ในการดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ในชุดนี้ ข้าพเจ้าได้กำหนดแผนในการดำเนินงานไว้เป็นลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. การหาข้อมูล

สำหรับแหล่งข้อมูลในการค้นคว้านั้นได้แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ

1.1 แหล่งข้อมูลภาคเอกสาร ซึ่งได้จากข้อมูลต่างๆเช่น นิติสารการท่องเที่ยว ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องสมุดในสถาบันเจ้าคุณเทคโน โลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และหนังสือต่างที่เป็นประโยชน์และให้ความรู้เป็นต้นแบบทางความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน จากข้อมูลในภาคเอกสารนี้ยังได้รวมไปถึงภาพถ่ายของโครงสร้างรูปทรงต่างๆ และผลงานศิลปะที่ให้อิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ด้วย

1.2 แหล่งข้อมูลภาคสนาม จากความประทับใจที่ได้ชื่นชมธรรมชาติและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ตนเองมีความรักและผูกพันกับธรรมชาติ

2. การสร้างภาพร่าง

ศึกษาจากธรรมชาติจากการสัมผัสและการตอบโต้จากธรรมชาติ โดยตรงพร้อมทั้งการถ่ายภาพ เพื่อเป็นการศึกษาค้นคว้าและบันทึกข้อมูล เมื่อรวบรวมข้อมูลได้แล้วจึงนำข้อมูลมาขยายผล เพื่อหารูปทรง สี บรรยากาศ และรูปแบบของงาน จากนั้นจึงร่างภาพจากข้อมูลโดยใช้ความคิดและจินตนาการเข้าไปจัดการกับข้อมูล และวัสดุธรรมชาติมาผสมผสานกับทางเทคนิคทางจิตรกรรม

3. การสร้างสรรค์ผลงานจริง

นำภาพร่างที่สมบูรณ์มาขยายเป็นผลงานจริงโดยใช้เทคนิคทางจิตรกรรมผสมกับวัสดุต่างๆ เช่น ผ้าบางๆ ไม้ โฟม มาทับซ้อนกันในรูปแบบที่อิสระที่ต้องการให้มีความพลิ้วไหว ส่วนรูปแบบของงาน ยังคงเป็นกึ่งนามธรรมและมีการทับซ้อนกันทำให้เกิดมิติใหม่ๆ และสีสันใหม่ตามอารมณ์และความรู้สึกผสมผสานกับการจัดองค์ประกอบและการใช้สีที่เป็นไปตามความคิดและจินตนาการส่วนตัว

4. การวิเคราะห์และวิจารณ์ผลงาน

เมื่อกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจริงได้สำเร็จสมบูรณ์แล้วนั้น ได้นำมาวิเคราะห์วิจารณ์จากคณะกรรมการพิจารณา และประเมินศิลปะนิพนธ์ แล้วจึงนำกลับมาปรับปรุงแก้ไข ตามคำแนะนำของคณะกรรมการ เพื่อนำผลที่เกิดขึ้นไปพัฒนาผลงานในชิ้นต่อไป

3.3 ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ในการดำเนินงานในการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ได้แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้

1. การดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลงานสร้างสรรค์

ขั้นตอนในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ของข้าพเจ้านั้นมีการกำหนดองค์ประกอบ (Com Position) และการใช้ทัศนธาตุ (Visual Elements) ในผลงานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1.1 การจัดวางองค์ประกอบ (Composition) ได้นำรูปทรงที่มีในธรรมชาติมาตัดทอนดัดแปลงและจัดองค์ประกอบ ต่อเนื่องกันไปตามความคิด ให้เกิดระยะมิติและทิศทางตามจินตนาการและแนวคิด

1.2 รูปทรง (Form) ในผลงานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ใช้รูปทรงอินทรีย์รูป (Organic form) ได้แก่รูปทรงที่แสดงสัญลักษณ์และรายละเอียดที่มีความหมายที่เกี่ยวกับธรรมชาติเช่น ดอกไม้ กลีบดอกไม้ โดยนำมาตัดทอน ดัดแปลง และจินตนาการให้ประสานสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่ได้แสดงออกถึงความสวยงามตามความคิดและความรู้สึก

1.3 เส้น (Line) ในผลงานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เส้นที่ใช้เป็นเส้นที่ใช้เพื่อกำหนดขอบเขตและแสดงรายละเอียดของรูปทรง เส้นเป็นตัวกำหนด โครงสร้างและทิศทางในการเชื่อมต่อระหว่างรูปทรง ดอกไม้ ใบไม้ และเส้นที่ทับซ้อนกันจากผ้า ที่ตัดเป็นรูปทรงของกลีบดอกไม้มาจัดวางให้เกิดความนุ่มนวลอ่อนช้อย

1.4 สี (Color) ลักษณะเด่นในงานวิจัยฉบับนี้มีความสำคัญอีกประการหนึ่งคือสีในงาน โดยการใช้สีในงานเป็นการนำสีมาจากข้อมูลเบื้องต้นก็คือดอกไม้ ซึ่งดอกไม้จะมีมากมายหลายชนิดและสีจากตัววัสดุเองก็บอกลักษณะบางอย่างของเพศหญิงด้วยเช่น เป็นวัสดุที่มักเห็นบนเครื่องแต่งกายหรือเครื่องใช้ของผู้หญิง เป็นต้น

สีที่ปรากฏในผลงานของผู้เขียนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ล้วนเป็นสีของวัสดุที่นำมาใช้สร้างงานได้แก่สีต้นจากผ้า ลูกไม้ และวัสดุอื่นๆ โครงสีในงานส่วนใหญ่จะใช้สีที่ข้างเคียงกัน เพราะจะสามารถควบคุมสีในงานได้ง่าย อีกทั้งต้องการความประสานกลมกลืน ซึ่งในงานบางชิ้นจะใช้สีที่เป็นโทนตรงกันข้ามหรือสีที่เป็นคู่ปฏิปักษ์มาแทรกในงาน สีของผ้าที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นผ้าฝ้ายเดี่ยว โดยใช้ผ้าที่มีลายมาแทรก ซึ่งผ้าลวดลายต่างๆ ที่นำมาใช้จะเป็นผ้าที่มีสีใกล้เคียงกันหรือเป็นสีที่ทำให้งานมีความประสานกลมกลืน ในบางส่วนเกิดการทับซ้อนกันของสีซึ่งผ้าที่มีผิวบางทำให้เกิดมิติของสี ขณะเดียวกันในงานบางชิ้นมีการใช้สีโทนที่ต่างกัน ปริมาณที่ใกล้เคียงกันทั้งคู่ แต่สีบางส่วนจะถูกลดความรุนแรงของสีลงหรือเลือกใช้สีที่เป็นกลางมาช่วยลดความรุนแรงของการตัดกันของสี

1.5 น้ำหนัก (Tone) ในผลงานฉบับนี้น้ำหนักของสีมีส่วนช่วยให้เกิดระยะและมิติของภาพ และเป็นส่วนช่วยในการเน้นความสำคัญของรูปทรงให้ภาพมีมิติลวงตา ในรูปแบบผลงานแนวจิตรกรรมรูปแบบกึ่งนามธรรม

(Semi Abstract)

1.6 พื้นผิว (Texture) ลักษณะพื้นผิวในผลงานฉบับนี้ ส่วนใหญ่เป็นแบบพื้นเรียบประสานกัน พื้นผิวหยาบโดยใช้ลักษณะพื้นผิวแบบลวงตาสามมิติผสมผสานกับพื้นผิวธรรมชาติ เช่น พื้นผิวริ้วรอยของผ้า ซึ่งจะประสานกลมกลืนกับรูปทรง รายละเอียดและสภาพแวดล้อมโดยรอบ

2. ขั้นตอนในการปฏิบัติงานได้แบ่งขั้นตอนออกเป็นดังนี้

2.1. การหาข้อมูล

ผู้เขียนวิทยานิพนธ์ได้ศึกษาแหล่งข้อมูลจากภาคเอกสารและภาคสนาม ในภาคเอกสารได้จากหนังสือศิลปะทั่วไป หนังสือศิลปะต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (O'Keeffe) และนิตยสารต่างๆ และสำนักหอสมุดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หอสมุดเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และเอกสารส่วนตัว ส่วนในภาคสนามคือจากประสบการณ์ตรงจากธรรมชาติและที่ได้พบเห็นในเหตุการณ์ในการดำเนินชีวิตประจำวันในลักษณะต่างๆ ซึ่งผู้เขียนมีการบันทึกไว้ด้วยภาพถ่าย เพื่อเป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ในชุดนี้

2.2. ขั้นตอนการร่างภาพ (Sketch)

เมื่อรวบรวมข้อมูลได้แล้วตามที่ต้องการ จึงได้นำข้อมูลต่างๆ มาขยายผลเพื่อหารูปทรงและรูปแบบของงาน โดยให้ความคิดและจินตนาการเข้าไปจัดการกับข้อมูลที่ได้นั้น เนื่องจากงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ใช้ดอกไม้แสดงถึงความงาม ฉะนั้นรูปทรงที่แสดงออกจึงใช้รูปทรงของดอกไม้ และได้ปฏิบัติไว้เป็นลำดับดังนี้

1. ร่างภาพจากข้อมูลเบื้องต้น

2. ถอดรูปทรงของกลีบดอกไม้

3. ประกอบเป็นรูปทรงใหม่

- ร่างภาพจากข้อมูลเบื้องต้น ในขั้นต้นของการหารูปทรง ซึ่งจะต้องหาจากข้อมูลเบื้องต้น โดยใช้การร่างภาพจากรูปดอกไม้ โดยร่างภาพของดอกไม้ต่างๆ เพื่อหาความหลากหลายของรูปทรงของดอกไม้

- ถอดรูปทรงของกลีบดอกไม้ เมื่อได้รูปทรงของชนิดดอกไม้ต่างๆ แล้วจึงได้ถอดรูปทรงบางส่วน เช่นกลีบ ดอกส่วนกลางของเกสรซึ่งกระบวนการนี้ได้ทำไปพร้อมกับขั้นตอนต่อไป

- ประกอบเป็นรูปทรงใหม่ จากขั้นตอนแรกที่ได้รูปทรงของดอกไม้ จากนั้นแยกส่วนและสุดท้ายนำมารวมกันใหม่ โดยเป็นการหารูปทรงที่ต้องการในการนำเสนอซึ่งเป็นการนำรูปทรงเบื้องต้นมาผสมผสานกับความรู้สึกร่วมกัน

ภาพที่ 3.1 ภาพข้อมูลที่ได้จากการสร้างสรรค์ศิลป์นิพนธ์

ภาพที่ 3.2 ภาพข้อมูลที่ได้จากการสร้างสรรค์ศิลป์นิพนธ์

ภาพที่ 3.3 ภาพข้อมูลที่ได้จากการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

ภาพที่ 3.4 ภาพข้อมูลที่ได้จากการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

ภาพที่ 3.5 ภาพข้อมูลที่ได้จากการสร้างสรรค์ศิลป์นิพนธ์

ภาพที่ 3.6 ภาพข้อมูลที่ได้จากการสร้างสรรค์ศิลป์นิพนธ์

3.4 ขั้นตอนในการเตรียมอุปกรณ์

- ร่างรูปบนไม้อัด ตัดไม้ให้เป็นรูปทรงตามที่กำหนดไว้รวมถึงขนาดที่ต้องการ
- สีน้ำ ใช้ทาทับบนผิวไม้เพื่อเกิดสีตันตามต้องการ สีผสมอาหารสร้างสีบรรยากาศชั้น

ต่ำสุด

- ผ้าใช้เป็นสิ่งห่อหุ้มเพื่อให้สีและความบางเบาของผ้าสร้างความรู้สึกของดอกไม้ ฉะนั้น ผ้าที่ใช้จึงเป็นผ้ายัดจะสามารถห่อหุ้มเป็นผิวในสุด นอกจากบางส่วนใช้เป็นพื้นเรียบ
- ใยยางพาราย้อมสี เพื่อสร้างพื้นผิวชั้นในสุด

3.5 การสร้างสรรค์

เมื่อได้ภาพร่างจำนวนหนึ่ง ผู้เขียนงานนิพนธ์ฉบับนี้ได้คัดเลือกภาพที่ตรงกับแนวความคิด และจินตนาการของผู้เขียนมากที่สุดใช้รูปแบบของการสร้างสรรค์ในลักษณะสื่อผสม มีการใช้รูปแบบของจิตรกรรม ประติมากรรมและเทคนิคปะติดผสมกับการระบายสี ประสานกับแนวคิดที่เลียนแบบธรรมชาติและลำดับการทำงานเป็นขั้นตอนดังนี้

3.4.1 ร่างภาพบนไม้อัดที่เตรียมไว้ตามสัดส่วนและนำไม้อัดที่มีภาพร่างมาเรียยออกเป็นชิ้นเล็ก ใหญ่ ตามแบบร่างเพื่อแทนกลีบดอกตามที่ต้องการแล้วนำมาหุ้มด้วยผ้าตามสีที่จินตนาการไว้

3.4.2 เตรียมไม้อัดอีกหนึ่งแผ่นเพื่อเป็นฉากหลัง ทาสีโดยรวม โดยเริ่มลงที่บรรยากาศก่อน โดยลดหรือเพิ่มความเข้มของสีและจึงลงรายละเอียดเพื่อให้เกิดพื้นผิว โครงสีที่ระบายจะเป็นโครงสีตามจินตนาการของผู้เขียน

3.4.3 นำไม้ที่หุ้มด้วยผ้าเรียบร้อยแล้วมาตกแต่งรายละเอียดให้เกิดความสมบูรณ์โดยใช้เทคนิคจิตรกรรมผสมผสานกับวัสดุที่เตรียมไว้

3.4.4 เพิ่มเติมผลงานในส่วนที่สำคัญให้เกิดความสมบูรณ์ลงตัว

3.6 วิเคราะห์วิจารณ์ผลงาน

โดยผ่านการวิเคราะห์วิจารณ์จากอาจารย์ผู้ควบคุมผลงานศิลปนิพนธ์ก่อนนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการการตรวจ และประเมินผลงานศิลปะ นิพนธ์

3.7 ปรับปรุงแก้ไขผลงานเพิ่มเติมให้สมบูรณ์

ผลของการสร้างสรรค์งานทำให้ผู้เขียนเข้าใจการใช้สื่อและกลวิธีในการสร้างงาน กล่าวที่ จะนำเสนอค้นคว้าสร้างสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดจากจินตนาการของผู้เขียนให้เป็นจริง คือสร้างความเป็นจริงในความจริง ที่ผู้เขียนใช้เป็นสื่อในการแสดงออกและพัฒนาเป็นผลงานประติมากรรม

สื่อผสมที่สื่อถึง เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติ โดยปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของงานให้เป็นไปตาม จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ให้มากที่สุด

3.8 นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตรวจและประเมินผลงาน

เมื่อผลงานได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้ควบคุมนิพนธ์แล้วนั้น จึงได้นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตรวจและประเมินผลงานศิลปะนิพนธ์เพื่อรับการเสนอแนะ จากคณะกรรมการจะได้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะและเป็นผลในการพัฒนาผลงานในคราวต่อไป

บทที่ 4

การสร้างสรรค์และพัฒนางานศิลปะสื่อผสม

ศิลปะเป็นสิ่งที่ถลันกรองมาจากอารมณ์และความลึกซึ้งในดวงจิตของมนุษย์ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความปรารถนาที่มีมาแต่กำเนิด ที่ต้องการปรับปรุงชีวิตและโลกให้สวยสดงดงาม ด้วยการสร้างสรรค์และปรุงแต่งบางสิ่งบางอย่าง ที่มีอาจหาได้ในโลกของธรรมชาติ บางสิ่งที่ว่า อาจเป็นแนวทางใหม่ในการจัดองค์ประกอบของรูปทรง เส้น สี พื้นผิว และความเคลื่อนไหว รวมทั้งแนวคิดและเทคนิคต่างๆ จากสิ่งที่ผู้ศึกษาเรียนรู้ และมีประสบการณ์ที่พบมาเมื่อบอกกล่าวหรือถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้อื่นได้รู้เห็น หรือเข้าใจในความหมายและความคิดเท่าที่สามารถแสดงออกได้ ความมุ่งหมายอันเด่นชัด คือเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจ และสุนทรียภาพ จากความประทับใจในความงามทางธรรมชาติซึ่งได้แก่ ใบไม้ ดอกไม้ ผู้ศึกษาได้นำความประทับใจดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการค้นคว้าทดลอง ทั้งเทคนิคและวิธีการ มีการคัดทอนสร้างรูปทรงใหม่มาประกอบกัน และได้มีการกลีตลาย พัฒนาทั้งรูปทรงและความคิดเรื่อยมา ซึ่งการปฏิบัติงานก็พบปัญหาและอุปสรรคในการทำงานมากมาย จึงเกิดการคิดหาแนวทางแก้ไขตั้งแต่ในผลงานระยะแรกๆ จนถึงขั้นสุดท้ายในช่วงนิพนธ์

4.1 แนวคิดในการสร้างสรรค์งาน

จากการสร้างสรรค์งานศิลปะนิพนธ์ ข้าพเจ้าได้รับรู้ถึงกระบวนการทำงานที่ได้มีการวางแผน การลำดับขั้นตอนในการทำงานและได้ประสบกับปัญหาและอุปสรรคและข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในระยะต่างๆ เช่นในเรื่องระยะของรูปทรง การจัดวางองค์ประกอบ น้ำหนักของสีและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน ข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ผู้ควบคุม

ศิลปะนิพนธ์ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจและประเมินผลงานศิลปะนิพนธ์ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญในด้านงานศิลปะจนสามารถทำให้ผู้ศึกษาได้เข้าถึงการแก้ไขปัญหา และสามารถพัฒนาผลงานให้เป็นไปตามทิศทางของแนวความคิดตามที่ต้องการได้โดยบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ได้ตั้งใจไว้พอสมควร

ในการสร้างสรรค์งานศิลปะนิพนธ์ในชุดนี้ ข้าพเจ้าหวังว่าจะสามารถสะท้อนความงามในธรรมชาติตามความคิดและความรู้สึก รวมทั้งสามารถและกระตุ้นให้มนุษย์เห็นคุณค่าในความงามของธรรมชาติและ รู้สึกรักในธรรมชาติมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาสาระต่างๆ ในเอกสารประกอบศิลปะนิพนธ์ฉบับนี้คงจะเป็นประโยชน์และสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าทางศิลปะต่อไปในอนาคต

4.2 สรุปผลสร้างสรรค์งานศิลปะนิพนธ์

ข้าพเจ้าได้สร้างผลงานศิลปะนิพนธ์จำนวน 5 ชิ้นตามแนวคิดที่ผู้ศึกษาได้ศึกษามาและได้นำความรู้ในประเด็นต่างๆมาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยกำหนด แนวคิด เนื้อหา รูปร่าง รูปทรง สี วัสดุ พื้นผิว และกลวิธีในการสร้างสรรค์ผลงาน ข้าพเจ้าเริ่มจากการกำหนดแนวคิดในการนำเสนอเพื่อสื่อให้เห็นถึงความรู้สึกที่ผู้ศึกษามีต่อความงามตามธรรมชาติ ที่มีผลต่อมนุษย์และในวิถีชีวิตของสิ่งมีชีวิต ผลงานทั้ง 5 ชิ้นออกมาในรูปแบบที่สดใสสวยงาม ที่เป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ผลงานชุดนี้ได้นำความงามทางธรรมชาติ และกลวิธีในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปิน 2 ท่านคือ

1. Georgia O'Keeffe ศิลปินหญิงชาวอเมริกันที่ทำงานจิตรกรรมในแนวกึ่งนามธรรม ผสมผสานกับศิลปะแนวเหนือจริง โอเคีฟฟ์ ได้นำเอาสีส้มและรูปทรงทางธรรมชาติเช่นรูปทรงของดอกไม้ที่มีกลีบใบที่สลับซับซ้อน บางเบา นุ่มนวลการใช้สีที่สดใส นำมาสื่อในการแสดงออกของผลงาน

2. พัทธินทร์ อนวัชประยูร เป็นศิลปินหญิงที่ทำงานศิลปะ โดยอาศัยความงามตามธรรมชาติ โดยใช้สีส้ม รูปทรงของดอกไม้ผ่านวัสดุที่บางใสทับซ้อนกันให้เกิดเรื่องราว มิติที่ทับซ้อนและซ่อนอยู่อย่างงดงาม

ผลงานการสร้างสรรค์ของศิลปิน 2 ท่านผู้ศึกษาได้นำมาเป็นแนวคิดร่วมกับแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ของข้าพเจ้าได้เป็นอย่างดี

4.3 เนื้อหาในการสร้างสรรค์

ผู้ศึกษาต้องการสื่อความงามทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับความงามของผู้หญิงและสรรพสิ่งที่มีชีวิตและกระตุ้นเตือนให้ผู้ชมหันกลับมารักษาความงามทางธรรมชาติให้คงอยู่คู่กับโลกใบนี้อย่างยาวนาน ผลงานศิลปะนิพนธ์ฉบับนี้สามารถเสนอเนื้อหาคือ รูปร่าง รูปทรงและสัญลักษณ์ได้อย่างชัดเจน เนื้อหาที่เกิดขึ้นประกอบกันของรูปร่าง รูปทรง ต่างๆตามความรู้สึกของข้าพเจ้าที่มีต่อความงามตามธรรมชาติและข้าพเจ้าจะ ได้มีการทดลองทำผลงานตามที่ผู้ศึกษาต้องการแสดงออกต่อไป

4.4 สื่อและกลวิธีในการสร้างสรรค์

รูปร่างและรูปทรง ผลงานจำนวน 5 ชิ้นข้าพเจ้าศึกษารูปทรงทางธรรมชาติ วัสดุ สำเร็จรูปนำมาประกอบรวมกันเป็นรูปร่างรูปทรงใหม่มีลักษณะเป็น 2 มิติ ข้าพเจ้าต้องการสร้างรูปทรงตามจินตนาการของผู้ศึกษาเอง เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่เป็นจริงในสายตาผู้ชม ซึ่งผู้ศึกษาได้นำรูปร่างและรูปทรงของวัตถุมัจฉาวางประกอบกันเป็นเนื้อหาของผลงาน โดยใช้รูปทรงของไม้อัด โฟม เหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ ขนาดรูปร่างรูปทรงในผลงานของผู้ศึกษามีการใช้รูปร่าง

รูปทรงหลายขนาด นอกจากนี้ยังมีรูปร่างรูปทรงที่เป็นเรขาคณิต รูปทรงที่เป็นตามธรรมชาติ และรูปทรงที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ เพื่อให้สามารถสื่อถึงความงามของธรรมชาติที่เกิดขึ้น

การใช้สี ผลงานของข้าเจ้ามีโครงสร้างที่สดใสแสดงถึงความดีงามและความงามของธรรมชาติ ข้าพเจ้าต้องการให้อารมณ์ของสีมีอิทธิพลในการสร้างพลังของความงาม ผลที่ได้คือสามารถสร้างผลงานให้มีความรู้สึกถึงความงามของธรรมชาติ

การใช้วัสดุ วัสดุส่วนใหญ่เป็นไม้ ผ้ายัด ลวด โฟม สีน้ำ ข้าพเจ้าได้เลือกวัสดุอย่างที่กล่าวมานี้เพราะสามารถหาได้ง่ายและไม่เมื่อนำมาหุ้มด้วยผ้าและนำมาติดทับซ้อนกันหลายๆ ชั้นจะทำให้เกิด จังหวะมิติ สีลา และสีสันใหม่ๆ มากขึ้นกว่าเดิม

การใช้พื้นผิว ข้าพเจ้าต้องการสร้างงานสื่อผสมในการเลียนแบบธรรมชาติ โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องมากนัก คิดว่าการทำพื้นผิวจะให้ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ภายใน

กลวิธีที่ใช้ในการสร้างสรรค์ ข้าพเจ้าใช้กลวิธีแบบผสมผสานแบบจิตรกรรมสื่อผสม วัสดุประกอบต่อกันมาใช้ร่วมกัน ดังนั้นผลงานจึงมีลักษณะผสมผสานให้ดูมีมิติ ในผลงานชุดนี้ข้าพเจ้าต้องการผลงานที่มีขอบเขตศิลปะสื่อผสมตามรูปแบบกระบวนการวิธของการสร้างสรรค์งานแบบประติมากรรมประดับผนัง

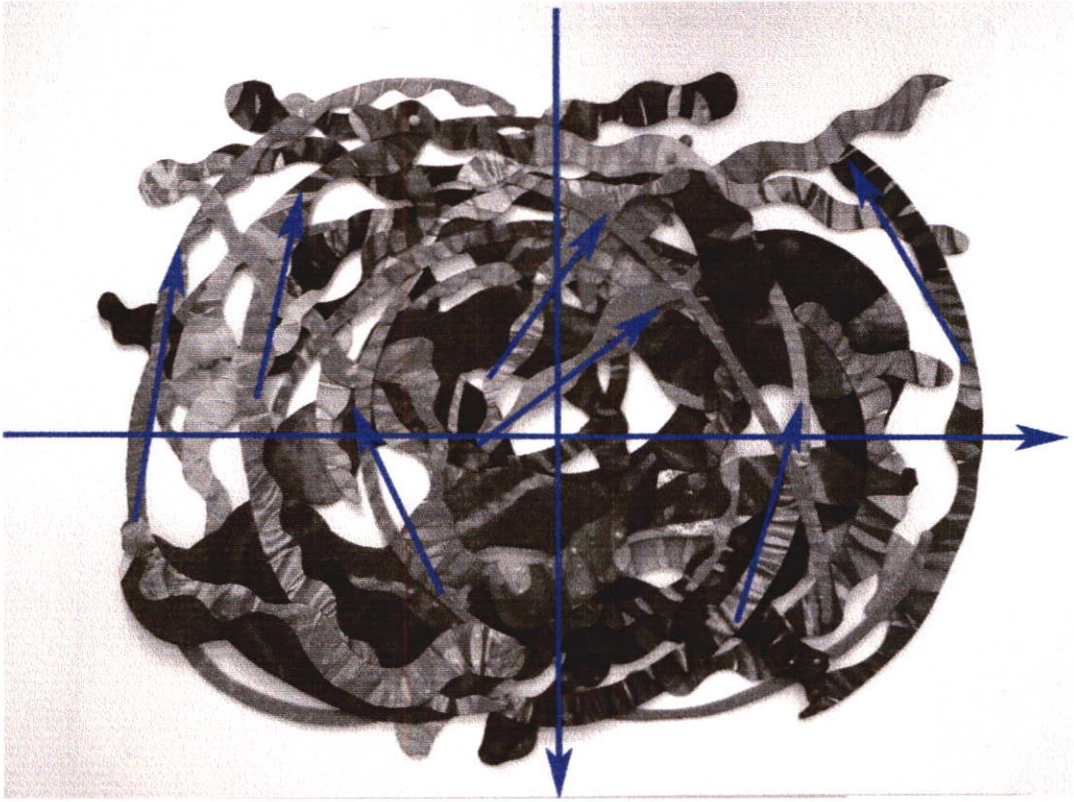
4.5 สรุปผลของการสร้างสรรค์งานศิลปะสื่อผสม

1. เนื้อหาที่มีความกระชับเป็นเนื้อหาเดียวกัน
2. รูปร่างรูปทรงภายในสามารถสื่อความหมายได้
3. ใช้สีของวัสดุมากกว่าสีน้ำทำให้ได้ความรู้สึกที่สดใสสวยงาม
4. ใช้วัสดุที่สะดวกในการจัดหา
5. ใช้พื้นผิวและรูปทรงในปริมาณที่เหมาะสม สามารถสื่อความหมายได้ด้วยตัววัสดุเอง

ภาพที่ 4.1 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 1

ภาพการแสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบผลงานศิลปนิพนธ์

ภาพที่ 4.2 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะเวลาที่ 1

- **ดุลภาพ** การจัดวางสมดุลขององค์ประกอบแบบซ้ายขวาไม่เท่ากัน โดยมีรูปทรงของส่วนต่างๆ ของดอกไม้มาจัดวาง ของภาพในบ้างรูปมีจังหวะสูงต่ำที่แตกต่างกันแต่สามารถอยู่ด้วยกันได้ โดยมีรูปร่างรูปทรงที่อยู่ด้วยกันได้ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว รายละเอียดของภาพมีความแตกต่างกันไม่มากนักอาจแตกต่างกันที่ รูปทรง สี และจังหวะเล็กน้อยการจัดวางแบบนี้เรียกว่า ดุลภาพแบบอสมมาตร (Asymmetrical balance)
- **ความกลมกลืน** ส่วนประกอบขององค์ประกอบภายในภาพที่ทำหน้าที่เป็นตัวเสริมสร้างความกลมกลืนคัดเน้นรูปทรงให้มีความโดดเด่นขนาดที่แตกต่างกันเป็นกลุ่มที่กระจายอยู่ทั่วไปภายในภาพเป็นการนำเอารูปทรงที่มีความเหมือนกันวางซ้ำ มีการซ้ำของจังหวะ เป็นตัวสร้างให้เกิดสุนทรีย์ภาพและความกลมกลืนภายในภาพ โดยมีรูปร่างที่มีความเป็นอิสระเป็นตัวเชื่อมโยงทั้งสองส่วนให้ประสานสัมพันธ์

ภาพการแสดงการวิเคราะห์ห้องศิลปะประกอบผลงานศิลปนิพนธ์

ภาพที่ 4.3 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1

- รูปทรงอิสระที่นำมาผสมกับรูปทรงธรรมชาติ
รูปทรงในผลงานชุดนี้ได้นำเอารูปทรงในธรรมชาติ (ORGANIC FORM)
ได้แก่รูปทรงของดอกไม้ เกรสดอกไม้ รังไข่ของดอกไม้ซึ่งมีการลดคัดทอนจากรูปทรงจริงมา
ผสมผสานกับรูปทรงอิสระ (FREE FORM) ของจังหวะแสงและเงาเพื่อให้เกิดการประสาน
กลมกลืน ทางจินตนาการส่วนตัว
- มิติและบริเวณว่าง มีความคี่นลึกของรูปทรงที่วางทับซ้อนกันอยู่โดยมีขนาดที่แตกต่าง
กันมีทิศทางที่แตกต่างกัน ภายในภาพมีการทิ้งพื้นที่ว่างเป็นการเพิ่มระยะ
- เส้น ทิศทางขอเส้น มีทิศทางที่แตกต่างกันเส้น นอน เส้นตั้ง เส้นเฉียงทำให้มีภาพคูมี
การเคลื่อนไหวตลอดเวลา

ภาพการแสดงรูปทรงแสดงการวิเคราะห์สีของผลงานศิลปนิพนธ์

ภาพที่ 4.4 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 1

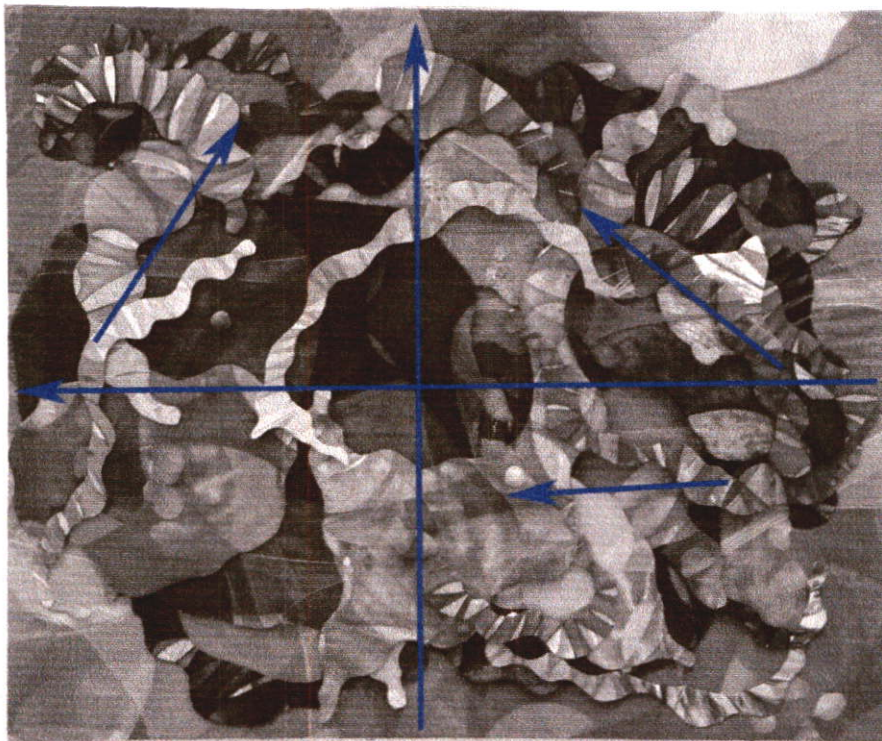
- แสดงให้เห็นปริมาณของสีในกลุ่มวรรณะ ร้อน (warm tone colours) ประมาณ 70%
- แสดงให้เห็นปริมาณของสีในกลุ่มวรรณะเย็น (cool tone colours) ที่มีปริมาณน้อยกว่าปะปนแทรกอยู่ภายในกลุ่มสีวรรณะร้อนอย่างกลมกลืนประมาณ 30%

ในภาพผลงานมีสภาพของสีส่วนร่วมเป็นสีวรรณะร้อนที่ถูกกลบบังคลุมด้วยบรรยากาศของสีแดงและสีม่วงจะมีสีอื่นแทรกอยู่บ้าง ส้มจึงทำให้สภาพสีส่วนร่วมเป็นสีวรรณะร้อนที่ถูกคลุมด้วย บรรยากาศของสี ส้มแดง สี เหลือง สี ส้มจึงทำสภาพสีส่วนร่วมดูสดใส สี ชมพู สีแดง สีฟ้า แทนค่าของกลีบดอกไม้ที่วางทับซ้อนกัน สีเหลือง สีส้มเหลืองแทนค่าของแสดงแดดที่ส่องกระทบ กลีบดอกไม้ภายในภาพมีการสอดแทรกสีคู่ตรงกันข้ามลงไปบ้าง 20% เพื่อเข้ามาแก้ความเลี่ยน สีเขียวแทนค่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สีม่วง สีน้ำเงินเข้ม แทนค่าเงาที่ผาดผ่านลงบนกลีบดอกไม้ โดยผลงานแสดงให้เห็นความสดใสมีชีวิตชีวาเป็นไปตามความรู้สึกที่ประทับใจ

ภาพที่ 4.5 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์นิพนธ์ ระยะที่ 2

ภาพการแสดงรูปทรงแสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบของผลงาน

ภาพที่ 4.6 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 2

- **จุดเด่น** เป็นการจัดวางองค์ประกอบแบบซ้ายขวาเท่ากัน โดยวางรูปทรงที่สร้างสรรค์และพัฒนาจากศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 1 โดยมีจังหวะที่แตกต่างกันแต่สามารถอยู่ด้วยกันได้โดยมีรูปร่างของรูปทรงและน้ำหนักที่มีมิติซับซ้อนกันมากขึ้น
- **จุดรอง** เป็นส่วนประกอบขององค์ประกอบภายในภาพที่ทำหน้าที่เสริมเป็นตัวสร้างความกลมกลืนชัดเจน โดยมีรูปทรงที่ลดตัดทอนมาจากธรรมชาติมีขนาดที่แตกต่างกันเป็นกลุ่มและกระจายอยู่ทั่วไปภายในภาพ
- **ตัวประสาน** เป็นตัวสร้างให้เกิดสุนทรียภาพ และสร้างความกลมกลืนภายในภาพโดยใช้รูปร่างที่มีความเป็นอิสระและ น้ำหนักของสีที่ใกล้เคียงกันเป็นตัวเชื่อมโยงให้ประสานสัมพันธ์
- **พื้นหลัง** เป็นแผ่นกระดาษสีขาวเพื่อใช้ตัดรูปทรงให้เด่นชัดขึ้น

ภาพการแสดงรูปทรงแสดงการวิเคราะห์รูปทรงของผลงาน

ภาพที่ 4.7 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 2

- เป็นรูปทรงที่พัฒนามาจากในธรรมชาติที่ถูกนำมาลดตัดทอนมาจากดอกไม้ เกรสรดอกไม้มากลิบดอกไม้ เป็นการผสมผสานทับซ้อนกันอย่างลงตัว
รูปทรงในผลงานชุดนี้ได้นำเอารูปทรงที่ได้มาจากธรรมชาติ Organic Form ได้แก่รูปทรงของกลีบดอกไม้ รังไข่ เกรสร ซึ่งมีการลดทอนมาจากรูปทรงจริงมาผสมผสานกับรูปทรงอิสระ ของจังหวะแสงและเงา เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ประสานกลมกลืน ตามจินตนาการทางด้านรูปทรงของดอกไม้แทนคุณค่าความงามของธรรมชาติ
- มิติและพื้นที่ว่าง มีรูปทรงที่มีมิติวางทับซ้อนกันให้เกิดจังหวะความตื้นลึก มีระยะ และมีรูปทรงที่มีขนาดที่แตกต่างกันจึงทำให้มีความเคลื่อนไหวอยู่ในมิติของภาพที่ว่างให้ภาพดูมีระยะ
- เส้น ภาพในภาพที่มีทิศทางของเส้นที่ไปในทิศทางเดียวกันและทิศทางที่มีความขัดแย้งกัน

ภาพการแสดงรูปทรงแสดงการวิเคราะห์สีของผลงาน

ภาพที่ 4.8 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 2

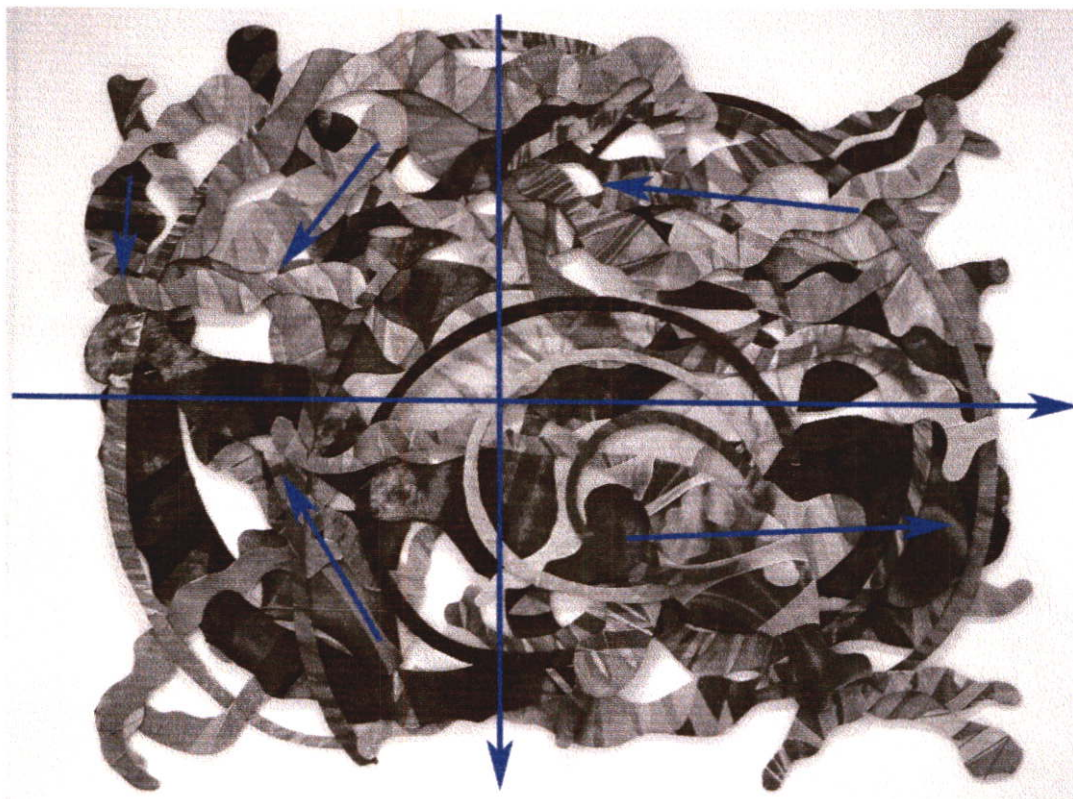
- แสดงให้เห็นปริมาณของสีในกลุ่มวรรณะเย็น ประมาณ 70%
- แสดงให้เห็นปริมาณของกลุ่มสีวรรณะร้อน ประมาณ 30%

ในภาพผลงานมีสภาพของสีส่วนร่วมเป็นสีวรรณะเย็นที่มีโทนสีคลุมด้วยสีเขียวอ่อน เหลืองอ่อน จึงทำให้สภาพสีดูสบายเย็นตา สีโดยส่วนรวมมีสีสันที่คู่แล้วมีความรู้สึกเย็นสบาย

ภาพที่ 4.9 ภาพผลงานศิลปะนิพนธ์ ระยะที่ 3

ภาพการแสดงรูปทรงแสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบของผลงาน

ภาพที่ 4.10 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 3

- จุดเด่น เป็นการจัดองค์ประกอบแบบมีทิศทางของเส้นเป็นตัวนำสายตาเป็นรูปทรงที่มาจากธรรมชาติวางทับซ้อนกันอย่างมีจังหวะ โดยมีน้ำหนักเป็นตัวค้ำเน้น มีความสูงต่ำที่แตกต่างกันแต่สามารถอยู่ด้วยกันได้ โดยมีรูปร่างรูปทรงที่แตกต่างกันแต่สามารถอยู่ด้วยกันได้ โดยมีรูปร่างรูปทรงที่มีขนาดที่แตกต่างกันเป็นตัวประสาน
- จุดรอง เป็นส่วนที่เป็นตัวประสานให้ภาพมีความกลมกลืนค้ำเน้น โดยมีรูปทรงที่ลดตัดทอนมาจากธรรมชาติมีขนาดที่แตกต่างกันเป็นกลุ่มและกระจายอยู่ทั่วไปภายในภาพ
- ตัวประสาน เป็นตัวสร้างให้เกิดสุนทรีย์ภาพและสร้างความกลมกลืนภายในภาพโดยใช้รูปร่างที่มีความอิสระและน้ำหนักที่ใกล้เคียงกันเป็นตัวเชื่อมโยงให้ประสานสัมพันธ์
- พื้นหลัง เป็นแผ่นกระดาษสีขาวเพื่อใช้ค้ำรูปทรงให้เด่นชัดขึ้น

ภาพการแสดงรูปทรงแสดงการวิเคราะห์รูปทรงของผลงาน

ภาพที่ 4.11 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 3

- เป็นรูปทรงที่พัฒนามาจากในธรรมชาติที่ถูกนำมาลดตัดทอนมาจากดอกไม้ เกรสรดอกไม้ กลีบดอกไม้ เป็นการผสมผสานทับซ้อนกันอย่างลงตัว
รูปทรงในผลงานชุดนี้ได้นำเอารูปทรงที่ได้มาจากธรรมชาติ Organic Form ได้แก่รูปทรงของกลีบดอกไม้ รังไข่ เกรสร ซึ่งมีการลดทอนมาจากรูปทรงจริงมาผสมผสานกับรูปทรงอิสระ ของจังหวะแสงและเงา เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ประสานกลมกลืน ตามจินตนาการทางด้านรูปทรงของดอกไม้แทนคุณค่าความงามของธรรมชาติ
- มิติและพื้นที่ว่าง ภายในภาพมีการนำรูปทรงที่มีมิติมาผสมผสานในรูปทรงแต่ละรูปทรง และแต่ละรูปทรงมีน้ำหนักที่แตกต่างแต่สามารถที่ประกอบกันแล้วให้เกิดมิติของภาพการปล่อยพื้นที่ว่างในภาพ ภายในภาพมีการทิ้งพื้นที่ในส่วนตรงกลางและกระจายอยู่รอบๆ เพื่อให้เกิดจุดเด่นภายในภาพ
- เส้น ทิศทาง เส้นมีทิศทางที่ม้วนเป็นวงกลมเพื่อให้เกิดทิศทางของเส้น

ภาพการแสดงรูปทรงแสดงการวิเคราะห์สีของผลงานศิลปนิพนธ์

ภาพที่ 4.12 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 3

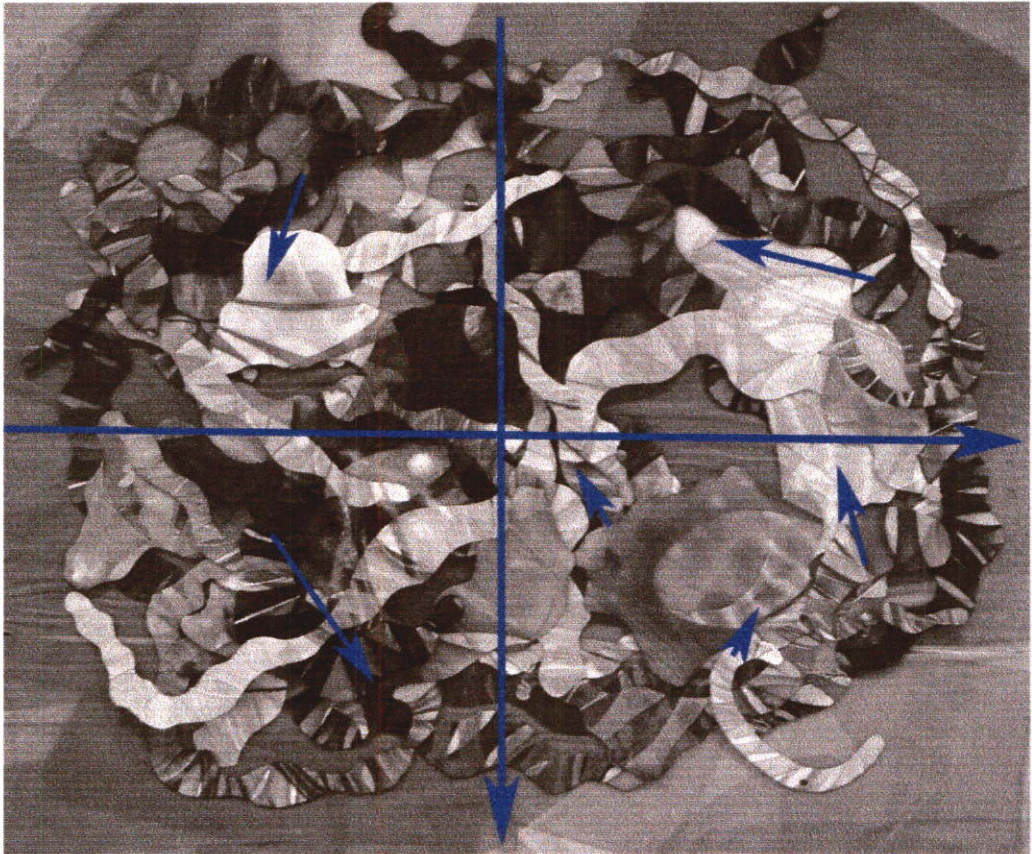
- แสดงให้เห็นปริมาณของสีในกลุ่มวรรณะ ร้อนประมาณ 70%
- แสดงให้เห็นปริมาณของสีในกลุ่มวรรณะเย็นที่มีปริมาณน้อยกว่าปะปนแทรกอยู่ภายในกลุ่มสีวรรณะร้อนอย่างกลมกลืนประมาณ 30%

ในภาพผลงานมีสภาพของสีส่วนร่วมเป็นสีวรรณะร้อนที่ถูกคลุมด้วย บรรยากาศของสี แดง และสี ส้มจึงทำให้สภาพสีส่วนร่วมเป็นสีวรรณะร้อนที่ถูกคลุมด้วย บรรยากาศของสี ส้ม แดง สี เหลือง สี ส้มจึงทำสภาพสีส่วนร่วมคู่สไต สีชมพู สีแดง สีฟ้า แทนค่าของกลีบดอกไม้ที่วางทับซ้อนกัน สีเหลือง สีส้มเหลืองแทนค่าของแสดงแดดที่ส่องกระทบ กลีบดอกไม้ สีเขียว แทนค่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สีม่วง สีนํ้าเงินเข้ม แทนค่าเงาที่ผาดผ่านลงบนกลีบดอกไม้ โดยผลงานแสดงให้เห็นความสดใสมีชีวิตชีวาเป็นไปตามความรู้สึกที่ประทับใจ

ภาพที่ 4.13 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 4

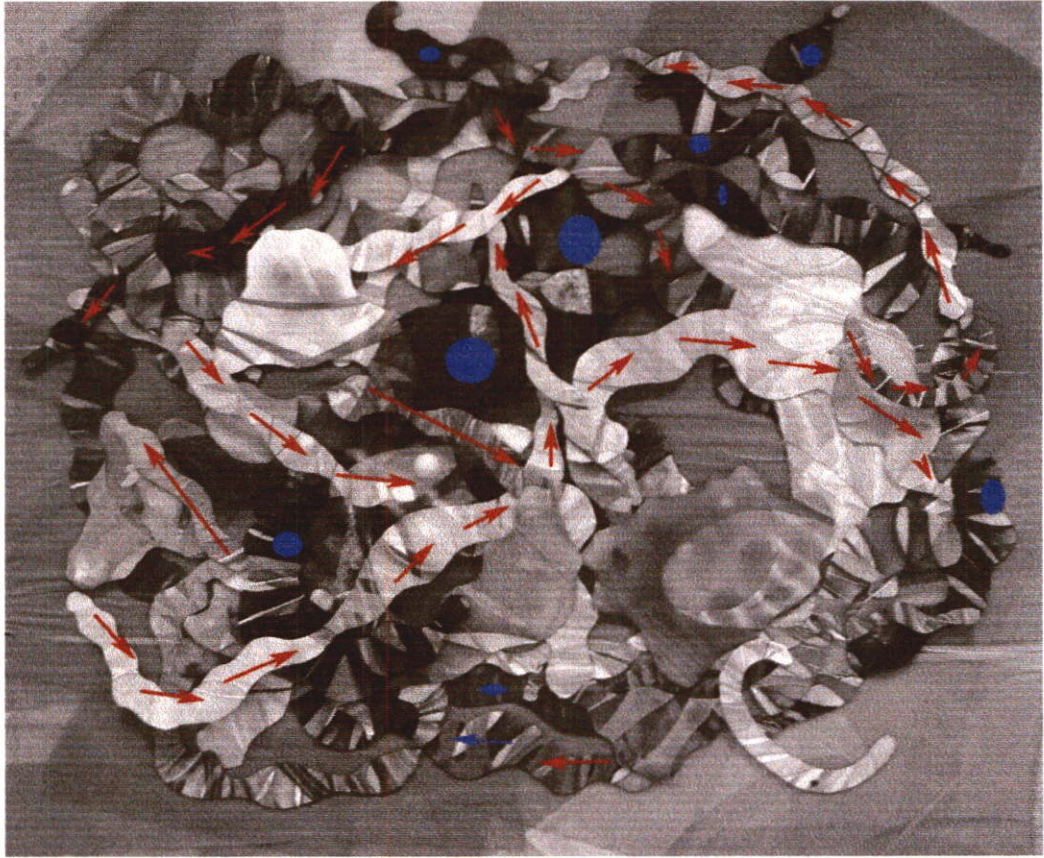
ภาพการแสดงรูปทรงแสดงการวิเคราะห์รูปทรงของผลงาน

ภาพที่ 4.14 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 4

- **จุดเด่น** เป็นการจัดวางองค์ประกอบแบบซ้ายขวาเท่ากัน โดยวางรูปทรงที่สร้างสรรค์และพัฒนาจากศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 3 โดยมีจังหวะที่แตกต่างกันแต่สามารถอยู่ด้วยกันได้โดยมีรูปร่างของรูปทรงและน้ำหนักที่มีมิติซับซ้อนกันมากขึ้น
- **จุดรอง** เป็นส่วนประกอบขององค์ประกอบภายในภาพที่ทำหน้าที่เสริมเป็นตัวสร้างความกลมกลืนชัดเจน โดยมีรูปทรงที่ลดตัดทอนมาจากธรรมชาติมีขนาดที่แตกต่างกันเป็นกลุ่มและกระจายอยู่ทั่วไปภายในภาพ
- **ตัวประสาน** เป็นตัวสร้างให้เกิดสุนทรียภาพ และสร้างความกลมกลืนภายในภาพโดยใช้รูปร่างที่มีความเป็นอิสระและน้ำหนักของสีที่ใกล้เคียงกันเป็นตัวเชื่อมโยงให้ประสานสัมพันธ์
- **พื้นหลัง** สร้างบรรยากาศโดยการนำน้ำหนักสีสร้างบรรยากาศโดยมีการใช้ผ้าสีต่างสร้างบรรยากาศร่วมเพื่อตัดเน้นรูปทรงให้เด่นชัด

ภาพการแสดงรูปทรงแสดงการวิเคราะห์รูปทรงของผลงาน

ภาพที่ 4.15 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะเวลาที่ 4

- เป็นรูปทรงที่พัฒนามาจากในธรรมชาติที่ถูกนำมาลดตัดทอนมาจากดอกไม้ กระจกรดอกไม้มือ กลีบดอกไม้ เป็นการผสมผสานทับซ้อนกันอย่างลงตัว
รูปทรงในผลงานชุดนี้ได้นำเอารูปทรงที่ได้มาจากธรรมชาติ Organic Form ได้แก่รูปทรงของกลีบดอกไม้ รังไข่ กระจกร ซึ่งมีกรลดทอนมาจากรูปทรงจริงมาผสมผสานกับรูปทรงอิสระ ของจังหวะแสงและเงา เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ประสานกลมกลืนตามจินตนาการทางด้านรูปทรงของดอกไม้แทนคุณค่าความงามของธรรมชาติ
- มิติและพื้นที่ว่าง ภายในภาพมีมิติที่มีระยะที่มีความซับซ้อนที่มีจังหวะที่แตกต่างกัน พื้นที่ว่างมีการทำน้ำหนักให้เกิดมิติและระยะหลังภาพให้มีระยะใกล้ไกล
- เส้น ทิศทางของเส้นที่มีความแตกต่างจากภาพระยะที่1 ภาพระยะที่2 และระยะที่3ที่มีทิศทางที่มีความขัดแย้งและไปในทิศทางเดียวกัน

ภาพการแสดงรูปทรงแสดงการวิเคราะห์สีของผลงานศิลปนิพนธ์

ภาพที่ 4.16 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะเวลาที่ 4

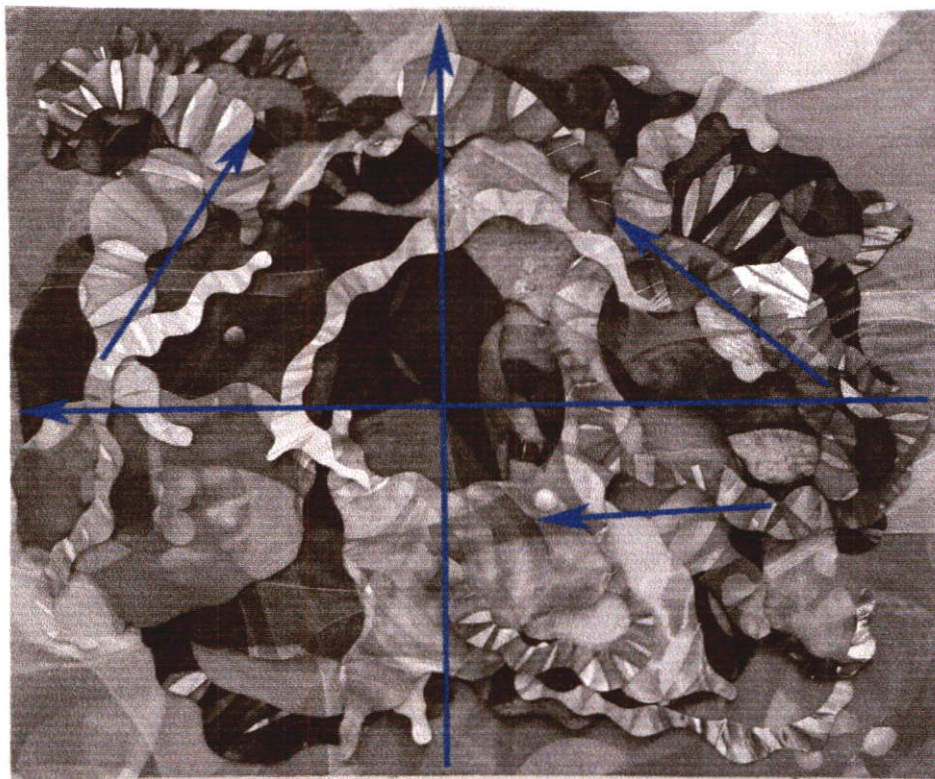
- แสดงให้เห็นปริมาณของสีในกลุ่มวรรณะ ร้อนประมาณ 70%
- แสดงให้เห็นปริมาณของสีในกลุ่มวรรณะเย็นที่มีปริมาณน้อยกว่าปะปนแทรกอยู่ภายในกลุ่มสีวรรณะร้อนอย่างกลมกลืนประมาณ 30%

ในภาพผลงานมีสภาพของสีส่วนร่วมเป็นสีวรรณะร้อนที่ถูกคลุมด้วย บรรยากาศของสี แดง และสี ส้มจึงทำให้สภาพสีส่วนร่วมเป็นสีวรรณะร้อนที่ถูกคลุมด้วย บรรยากาศของสี ส้ม แดง สี เหลือง สี ส้มจึงทำสภาพสีส่วนร่วมคู่สดใส สีชมพู สีแดง สีฟ้า แทนค่าของกลีบดอกไม้ที่วางทับซ้อนกัน สีเหลือง สีส้มเหลืองแทนค่าของแสดงแดดที่ส่องกระทบ กลีบดอกไม้ สีเขียว แทนค่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สีม่วง สีน้ำเงินเข้ม แทนค่าเงาที่ผาดผ่านลงบนกลีบดอกไม้ โดยผลงานแสดงให้เห็นความสดใสมีชีวิตชีวาเป็นไปตามความรู้สึกที่ประทับใจ

ภาพที่ 4.17 ภาพผลงานศิลปินพจน์ ระยะที่ 5

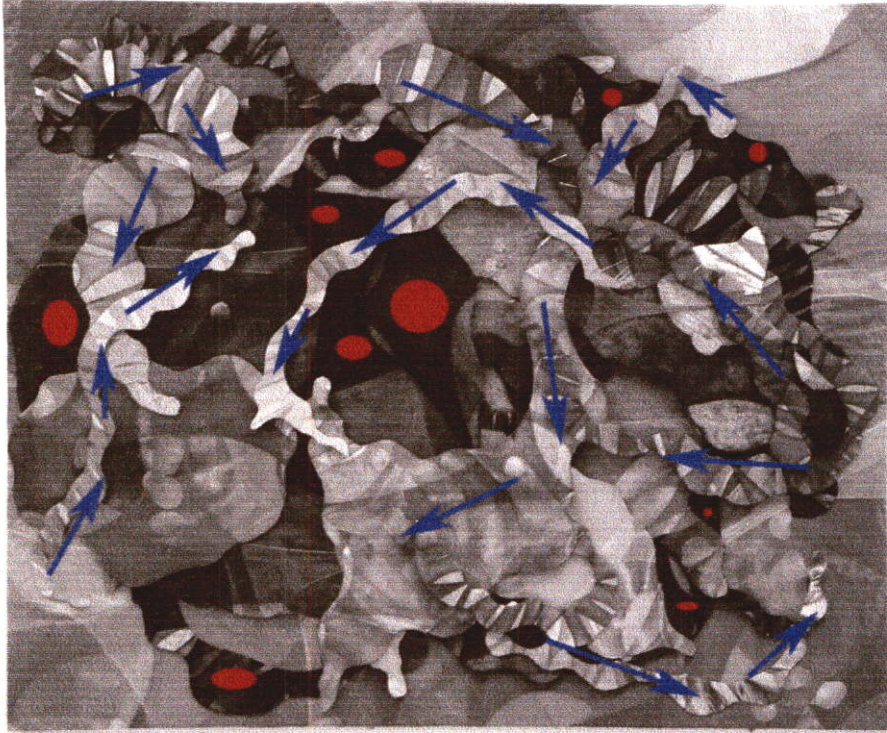
ภาพการแสดงรูปทรงแสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบของผลงาน

ภาพที่ 4.18 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะเวลาที่ 5

- **จุดเด่น** เป็นการจัดวางองค์ประกอบแบบซ้ายขวาเท่ากัน โดยวางรูปทรงที่สร้างสรรค์และพัฒนาจากศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 4 โดยมีจังหวะที่แตกต่างกันแต่สามารถอยู่ด้วยกันได้ โดยมีรูปร่างของรูปทรงและน้ำหนักที่มีมิติซับซ้อนกันมากขึ้น
- **จุดรอง** เป็นส่วนประกอบขององค์ประกอบภายในภาพที่ทำหน้าที่เสริมเป็นตัวสร้างความกลมกลืนชัดเจน โดยมีรูปทรงที่ลดคัดทอนมาจากธรรมชาติมีขนาดที่แตกต่างกันเป็นกลุ่มและกระจายอยู่ทั่วไปภายในภาพ
- **ตัวประสาน** เป็นตัวสร้างให้เกิดสุนทรียภาพ และสร้างความกลมกลืนภายในภาพโดยใช้รูปร่างที่มีความเป็นอิสระและน้ำหนักของสีที่ใกล้เคียงกันเป็นตัวเชื่อมโยงให้ประสานสัมพันธ์
- **พื้นหลัง** สร้างบรรยากาศโดยการทำน้ำหนักสีสร้างบรรยากาศโดยมีการใช้ผ้าสีต่างสร้างบรรยากาศร่วมเพื่อค้ำเน้นรูปทรงให้เด่นชัด

ภาพการแสดงรูปทรงแสดงการวิเคราะห์รูปทรงของผลงาน

ภาพที่ 4.19 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 5

- เป็นรูปทรงที่พัฒนามาจากในธรรมชาติที่ถูกนำมาลดตัดทอนมาจากดอกไม้ เกรสรดอกไม้ กลีบดอกไม้ เป็นการผสมผสานทับซ้อนกันอย่างลงตัว
รูปทรงในผลงานชุดนี้ได้นำเอารูปทรงที่ได้มาจากธรรมชาติ Organic Form ได้แก่รูปทรงของกลีบดอกไม้ รังไข่ เกรสร ซึ่งมีการลดทอนมาจากรูปทรงจริงมาผสมผสานกับรูปทรงอิสระ ของจังหวะแสงและเงา เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ประสานกลมกลืน ตามจิตนาการทางด้านรูปทรงของดอกไม้แทนคุณค่าความงามของธรรมชาติ
- มิติและพื้นที่ว่าง มีรูปทรงที่ใหญ่และมีมิติในพื้นที่ว่างในภาพที่มีน้ำหนัก และมีมิติที่มีความกลมกลืนประสานสอดคล้องกันในพื้นที่ว่างลดพื้นที่สีขาวให้มีน้อยลง
- เส้น ทิศทางของเส้นมีทิศทางทางซ้ายทางขวาทำให้เกิดความเคลื่อนไหว

ภาพการแสดงรูปทรงแสดงการวิเคราะห์สีของผลงานศิลปะ

ภาพที่ 4.20 ภาพผลงานศิลปะนิพนธ์ ระยะที่ 5

- แสดงให้เห็นปริมาณของสีในกลุ่มวรรณะ ร้อนประมาณ 70%
- แสดงให้เห็นปริมาณของสีในกลุ่มวรรณะเย็นที่มีปริมาณน้อยกว่าปะปนแทรกอยู่ภายในกลุ่มสีวรรณะร้อนอย่างกลมกลืนประมาณ 30%

ในภาพผลงานมีสภาพของสีส่วนร่วมเป็นสีวรรณะร้อนที่ถูกคลุมด้วย บรรยากาศของสีแดง และสี ส้มจึงทำให้สภาพสีส่วนร่วมเป็นสีวรรณะร้อนที่ถูกคลุมด้วย บรรยากาศของสี ส้มแดง สี เหลือง สี ส้มจึงทำสภาพสีส่วนร่วมคู่สศไส สีชมพู สีแดง สีฟ้า แทนค่าของกลีบดอกไม้ที่วางทับซ้อนกัน สีเหลือง สีส้มเหลืองแทนค่าของแสดงแดดที่ส่องกระทบ กลีบดอกไม้ สีเขียวแทนค่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สีม่วง สีน้ำเงินเข้ม แทนค่าเงาที่ผาดผ่านลงบนกลีบดอกไม้ โดยผลงานแสดงให้เห็นความสศไสมีชีวิตชีวาเป็นไปตามความรู้สึกที่ประทับใจ

บทที่ 5

สรุปผลการสร้างสรรค์และข้อเสนอแนะ

5.1 ความมุ่งหมายของการทำวิทยานิพนธ์

ในการทำวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ตั้งความมุ่งหมายไว้ดังนี้

1.1 เพื่อวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์กลวิธีในการสร้างงาน

ศิลปะของตนเอง โดยอาศัยความงามของธรรมชาติเป็นแม่แบบ สื่อและกลวิธีในการสร้างได้แก่

1.1.1 ที่มาของแนวคิดด้านเนื้อหา

1.1.2 การใช้สื่อในการสร้างสรรค์

- รูปร่าง รูปทรง

- การใช้สีในการสร้างสรรค์

- การใช้วัสดุ

- การใช้พื้นผิว

1.1.3 กลวิธีในการสร้างสรรค์

1.2 นำนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาความงามทางธรรมชาติและผลงานศิลปะของ

O'Keeffe และพัชรินทร์ อนวัชประยูร นำไปสู่การสร้างสรรคงานศิลปะสื่อประสมในบริบทของผู้ศึกษา

5.2 ความสำคัญของการวิจัย

2.1 ทำให้ทราบถึงลักษณะการสร้างงานศิลปะในประเด็นของแนวคิดและกลวิธีในการสร้างสรรค์

2.2 สามารถนำผลของการศึกษาเกี่ยวกับสื่อและกลวิธีในการสร้างงานศิลปะมาพัฒนาสร้างงานศิลปะสื่อผสมในบริบทของผู้ศึกษา

2.3 ผลการศึกษจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนวิชาศิลปะและศิลปะในอุดมศึกษา และผู้ที่ให้ความสนใจ

5.3 ขอบเขตของการวิจัย

3.1 ข้อมูลจากสื่อต่างๆ การได้พบเห็นหนังสือศิลปะ หนังสือศิลปะต่างประเทศ ศิลปิน 2 ท่านคือ O'Keeffe และพัชรินทร์ อนวัชประยูร

3.2 ผลที่ได้จากการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดการใช้สื่อและกลวิธีในการสร้างสรรคงานของ O'Keeffe และพัชรินทร์การศึกษาความงามทางธรรมชาตินำมาสร้างสรรค์ผลงานสื่อผสมในรูปแบบของผู้ศึกษา

5.4 สรุปผลของผู้วิจัย

มีความเห็นว่าการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสื่อผสมที่ใช้ธรรมชาติเป็นแม่บทในการศึกษาสรุปได้ดังนี้

1. ผลงานมีแนวคิดด้านเนื้อหาเกี่ยวกับความงามของธรรมชาติที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์
2. สื่อที่ใช้ในการสร้างสรรค์มี 2 ลักษณะคือแบบผสมประสานรูปร่าง ซึ่งมีลักษณะเป็น 2 มิติมีการใช้วัสดุต่างประเภทกันคือ ฝ้ายืด โฟม ไม้อัด สีน้ำ เป็นต้น
3. การใช้สีภาพส่วนใหญ่ใช้โครงสีที่สดใส
4. ลักษณะของสีส่วนใหญ่ได้จากฝ้ายืด สีน้ำ
5. การใช้พื้นผิวมีลักษณะ 2 ประเภทคือผิวเรียบ และผิวสัมผัส ผิวเรียบได้แก่ภาพพื้นหลัง โดยใช้การระบายสี ส่วนผิวสัมผัสจะใช้วัสดุ 2 ชนิดคือ ฝ้ายืดและไม้อัด
6. กลวิธีในการสร้างสรรค์ใช้รูปแบบในการสร้างสรรค์งานศิลปะสื่อผสมมีการใช้รูปแบบทางจิตรกรรมและเทคนิคการระบายสีผสมประสานกับแนวคิดที่จินตนาการถึงความงามของธรรมชาติ

ศิลปะเป็นสิ่งที่ถ่วงกรงมาจากอารมณ์และความลึกซึ้งในดวงจิตของมนุษย์ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความปรารถนาที่มีมาแต่กำเนิด ที่ต้องการปรับปรุงชีวิตและโลกให้มีความสุขงดงามด้วยการสร้างสรรค์และปรุงแต่งบางสิ่งบางอย่าง ที่มีอาจหาได้ในโลกของธรรมชาติ บางสิ่งที่ว่าอาจเป็นแนวทางใหม่ในการจัดองค์ประกอบของรูปทรง เส้น สี พื้น ที่ และความเคลื่อนไหว รวมทั้งแนวความคิด และเทคนิคต่างๆจากสิ่งที่ข้าพเจ้าเรียนรู้ และมีประสบประการณ์ที่ผ่านพบมา เพื่อบอกกล่าวหรือถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้อื่นได้รู้ได้เห็น หรือเข้าใจความหมายหรือความคิดเท่าที่สามารถแสดงออกได้ ความมุ่งหมายอันเด่นชัด คือเป็นการตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจ และสุนทรียภาพ จากความประทับใจในความงามทางธรรมชาติ เช่น ดอกไม้ ใบไม้ เกสรดอกไม้ ข้าพเจ้าได้นำความประทับใจดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการค้นคว้า ทดลอง ทั้งเทคนิคและวิธีการ มีการตัดทอนสร้างรูปร่างใหม่มาประกอบกัน และมีการคลี่คลาย พัฒนาถึงรูปทรงและความคิดเรื่อยมา ซึ่งการปฏิบัติงานก็พบปัญหาและอุปสรรคในการทำงานมากมาย จึงเกิดการคิดหาแนวทางแก้ไข ตั้งแต่ในผลงานระยะแรกๆ จนถึงขั้นตอนสุดท้ายในช่วงนิพนธ์

จากการสร้างสรรค์ผลงานนิพนธ์ ข้าพเจ้าได้รับรู้ถึงกระบวนการทำงาน ที่ได้มีการวางแผน การลำดับขั้นตอนในการทำงานและได้ประสบกับปัญหา อุปสรรค และข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในระยะต่างๆ เช่น ในเรื่องระยะของรูปทรง การจัดวางองค์ประกอบ ขนาดของรูปทรง น้ำหนักของสีและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน แต่ข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำจากผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจและประเมินผลงานศิลปะนิพนธ์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญในด้านศิลปะจนสามารถทำให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึง

การแก้ไขปัญหา และสามารถพัฒนาผลงานให้เป็นที่ตามทิศทางของแนวความคิดตามที่ต้องการได้โดยบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ได้ตั้งใจไว้พอสมควรไม่มากก็น้อย

ในการสร้างผลงานวิทยานิพนธ์ศิลปะภายใต้หัวข้อ จิตรภาพในสีและมิติของดอกไม้ ข้าพเจ้าหวังว่าจะสามารถสะท้อนความงามในธรรมชาติตามความคิด และความรู้สึก รวมทั้งสามารถและกระตุ้นให้มนุษย์เห็นคุณค่าในความงามของธรรมชาติ และรู้สึกรักในธรรมชาติมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาสาระต่างๆในเอกสารประกอบวิทยานิพนธ์ฉบับนี้คงเป็นประโยชน์ และสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าทางด้านศิลปะต่อไปในอนาคต

บรรณานุกรม

- กัจจกร สุนพงษ์ศรี. ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก. กรุงเทพฯ : คาร์เดียน. 2528.
- โกสุม สายใจ. สีและการใช้สี. กรุงเทพฯ : อัมรินทร์ปริ้นติ้งแอนด์พับลิชิ่ง. 2540.
- ชะลูด นิ่มเสมอ.2531. องค์ประกอบของศิลปะ. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.
- ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพท์ศิลปะอังกฤษ-ไทย. กรุงเทพฯ : เพื่อนพิมพ์. 2530.
- วิรุณ ตั้งเจริญ. มนุษย์กับความงาม. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 2537.
- สุวัฒน์ ชะตางาม. การศึกษาสื่อและกลวิธีงานศิลปะดาดา. นิยามศัพท์เฉพาะ :
 วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมมหาบัณฑิต วิชาเอกทัศนศิลป์ ศิลปะสมัยใหม่.
 หน้า 6. 2544.
- อลิตา จันฝังเพ็ชร. เอกสารประกอบการสอนวิชา Art in Concept I. กรุงเทพฯ : คณะ
 สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
 2549.

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัชฎา ชะตางาม

วัน เดือน ปีเกิด : 20 มกราคม 2526

สถานที่อยู่ปัจจุบัน : 920 ถ. สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ. เมือง จ. นครราชสีมา

RASADA_KMITL @ HOTMAIL.COM 086-7258766

การศึกษา : ศิลปะบัณฑิต (จิตรกรรม) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

การแสดงผลงาน

- 2542 - แสดงนิทรรศการ “การป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ” ของคณะกรรมการ
อุบัติภัยแห่งชาติร่วมมือกับบริษัทผลิตภัณฑ์กีฟารีน ณ สวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพฯ
- แสดงนิทรรศการ “องค์ประกอบศิลปะ3” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- 2545 - แสดงนิทรรศการ “งามค่า” มหาวิทยาลัยบูรพา
- 2526 - แสดงนิทรรศการ “องค์ประกอบศิลปะ” ณ ห้องประณีตศิลป์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- 2547 - แสดงนิทรรศการ สิชย์เก่าศิลปกรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคอีสาน
- 2547 - แสดงนิทรรศการ “Grand Orient Exhibition of Art” The College Of Dali University
China.
- 2547 - แสดงนิทรรศการ ศิลปินพันธ์ ณ หอศิลป์วัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียง
มหาวิทยาลัยบูรพา
- 2548 - แสดงนิทรรศการ “สถาปนาภาควิชาจิตรศิลป์”
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- 2549 - แสดงนิทรรศการ “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 60 ปี”
ภาควิชาจิตรศิลป์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- 2550 - แสดงนิทรรศการ “30 ปีคณะศิลปกรรม” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ นครราชสีมา

เกียรติประวัติ

- 2543 - รางวัลที่ 3 ในหัวข้อ การป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ของคณะกรรมการอุบัติภัยแห่งชาติ
ร่วมมือกับบริษัทเครื่องสำอางกีฟารีน ณ สวนสัตว์ กรุงเทพฯ