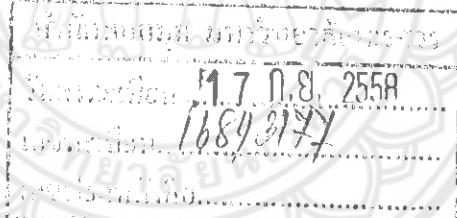

อภิปรัณฑนาการ

สายสัมพันธ์รักระหว่างแม่และลูก

เรื่องรอง ณ เมืองยอง

ศิลปนิพนธ์เสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
หลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชาออกแบบห้องศิลป์

พฤษภาคม 2558

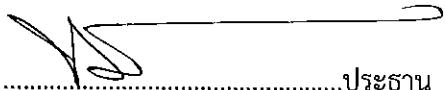
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยนเรศวร

A LOVE RELATIONSHIP BETWEEN MOTHER AND CHILD

An Art Thesis Submitted in Partial Fulfillment
of the Requirements for the Degree in
of Bachelor of Fine and Applied Arts
Program in Visual Art Design
May 2015
Copyright 2014 by Naresuan University

คณะกรรมการสอบศิลปินพนธ์ได้พิจารณาศิลปินพนธ์เรื่อง “สายสัมพันธ์รักระหว่างแม่และลูก”
ของนางสาว เรืองรอง ณ เมืองยอง เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาออกแบบหัตถศิลป์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

..... ประธาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีรัตน์ พรมรัตน์)

..... กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรุชาติ เกษปะระสิทธิ์)

..... กรรมการ

(อาจารย์ สมหมาย มาอ่อน)

..... กรรมการ

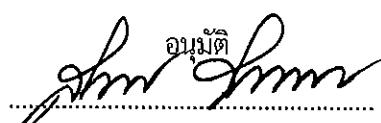
(อาจารย์ อาทิตย์ ทองไปร่าง)

..... กรรมการ

(อาจารย์ ชิติ สมบูรณ์อ่อนก)

..... กรรมการ

(อาจารย์ ชญาณิก ชิงช่วง)

..... อุนุมติ

(ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

พฤษภาคม 2558

ประกาศคุณปการ

ผู้สร้างสรรค์ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีรัศมี พรมรัตน์ ประธานที่ปรึกษาศิลปินพนธ์ ที่ได้ให้คำปรึกษา พร้อมทั้งให้คำแนะนำต่อต่องดระยะเวลาในการทำศิลปินพนธ์ฉบับนี้ และขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการวิทยานิพนธ์อันประกอบไปด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรุชาติ เกษประสิทธิ์ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ สมหมาย มาอ่อน อาจารย์ อาทิตย์ ทองโปรง อาจารย์ ฐิติ สมบูรณ์อเนก และอาจารย์ ชญาณิศ ชิงช่วง ที่ได้กรุณาให้ คำแนะนำต่อต่องดงานแก้ไขข้อบกพร่องของศิลปินพนธ์ด้วยความเอาใจใส่ จนทำให้ศิลปินพนธ์ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์และทรงคุณค่า

กราบขอบพระคุณ มูลนิธิrichardhua(Richard Hua Education Trust Fund (Thailand)) ที่ ได้มอบทุนการศึกษาตลอดปีการศึกษาแก่ผู้สร้างสรรค์ กองทุนส่งเสริมการศึกษาฯ มูลนิธิรัฐบุรุษ พล เอกเพรเม ติณสุลานนท์ ที่ได้มอบทุนการศึกษาในการสร้างผลงานศิลปินพนธ์ในครั้งนี้

เห็นอีสิ่งอื่นใดขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ยาย ป้า น้า ของผู้วิจัยที่ให้กำเนิดชีวิต กำลังใจและคุณยายละเอียด ตินตะมุสิก ที่ให้การสนับสนุนในทุกๆ ด้านอย่างดีที่สุดเสมอมา

คุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงจะมีจากศิลปินพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอขอบและอุทิศแด่ผู้มี พระคุณทุกๆ ท่าน ผู้สร้างสรรค์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานศิลปินพนธ์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจบาง ไม่มากก็น้อย

เรืองรอง ณ เมืองยอง

ชื่อเรื่อง	สายสัมพันธ์กระหว่างแม่และลูก
ผู้วิจัย	นางสาวเรืองรอง ณ เมืองยอง
ประธานที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีรัศมี พรหมรัตน์
กรรมการที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรุชาติ เกษะประสิทธิ์
ประเภทสารนิพนธ์	ศิลปินิพนธ์ ศป.บ สาขาวิชาออกแบบหัตถศิลป์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557

บทคัดย่อ

การสร้างสรรค์ผลงานจิตกรรมศิลปินิพนธ์ ภายใต้หัวข้อเรื่อง สายสัมพันธ์กระหว่างแม่และลูก มีวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ เพื่อให้ ผู้สร้างสรรค์เกิดการเรียนรู้ และเข้าใจใน กระบวนการ การสร้างสรรค์ ตอบสนองความคิดและความรู้สึก แสดงออกออกถึงคุณค่าทางความงามและสุนทรียภาพ ในรูปแบบงานจิตกรรม ถ่ายทอดงานในเชิงสัญลักษณ์ ที่มีรูปแบบเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน ตลอดจน นำไปสู่การบันทึกผลการสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะ ไว้อย่างเป็นระบบในรูปภาคเอกสารศิลปินิพนธ์โดยมี การวางแผนดำเนินงาน คือ เริ่มจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทั้งในส่วนภาคเอกสารทางโครงสร้างของสร้างสรรค์ รวมถึงองค์ประกอบศิลปะในงานหัตถศิลป์ และภาพข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์ ดาวเคราะห์ และประมวลความรู้ นำมาสู่ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานจริง

ผลงานศิลปินิพนธ์ชุดนี้แสดงความงามทางสุนทรียภาพผ่านรูปทรงเชิงสัญลักษณ์อันได้แก่ แม่ และลูก นำเสนอเรื่องราวอารมณ์ความรักความรู้สึก สายสัมพันธ์ของแม่และลูก การแสดงออกทาง ความรักด้วยการกอด การโอบ การสั่งสอนอบรมลูก เป็นต้น การสร้างสรรค์ศิลปินิพนธ์ โดยใช้หัตถศิลป์ ทรง เส้น และสี เป็นหลัก ในการสื่อสารอารมณ์ ความความรักกระหว่างแม่และลูกผ่านผลงาน ศิลปะ โดยtribeหนักคุณค่าของความรัก เป็นเนื้อหาในการถ่ายทอดเรื่องราวความรู้สึก

Title	A LOVE RELATIONSHIP BETWEEN MOTHER AND CHILD
Author	ROENGRONG NA MOENGYONG
Advisor	Assist. Prof. Thaveerat Promrat
Co - Advisor	Assist. Prof. Surachart Kesprasit
Academic Paper	Thesis B.F.A. in Visual Art Design, Naresuan University,2013

Absract

The creation of painting thesis on the topic "love relationship between mother and child" aim to make the creator learn and understand in the creative process, responsive to thoughts and feelings, and expression to the values of beauty or pleasure in painting in a symbolic convey which features semi-abstract forms and individual identity as well as leading to record the creation of art in a systematic documentation in the thesis. The process plan is to start from the study data both in the document structural elements of art including visual art and photographs were analyzed and codified knowledge and bring to the stage to create the image and enlarge the size, finally.

The art thesis shows the aesthetic beauty through symbolic shapes include mother and child presents emotional feeling of love relationship of mother and child. The Expression of love with a hug or look at each other. As creative thesis relies on techniques of painting semi-abstract by using visual elements, shapes, lines and colors to convey mood depression in love through artwork recognizing the value of that mother and child are together.

สารบัญ

บทที่	หน้า
1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์	1
วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมาย.....	1
ขอบเขตของการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์.....	1
นิยามศัพท์.....	2
2 ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง.....	3
อิทธิพลที่ได้รับจากจักรกรรมไทย.....	3
ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ.....	4
ทฤษฎีแรงจูงใจของ פרויד.....	5
ทฤษฎีสี.....	6
ทฤษฎีองค์ประกอบทางศิลปะ.....	7
ผ้าห่อตีนจก 9 ลาย บ้านหาดเสี้ยว.....	12
อิทธิผลการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยของศิลปินจีน.....	15
อิทธิผลการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยศิลปินชาวไทย.....	16
3 ขั้นตอนและการบวนการการสร้างสรรค์.....	20
ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าข้อมูล.....	20
ขั้นตอนการรวบรวมความคิด ประมวลความคิดและจัดการทำภาพร่าง.....	21
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน.....	26

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
4 การวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์.....	30
วิเคราะห์ผลงานขึ้นที่ 1 ชื่อผลงาน เดินเล่น.....	31
วิเคราะห์ผลงานขึ้นที่ 2 ชื่อผลงาน สนทนা.....	34
วิเคราะห์ผลงานขึ้นที่ 3 ชื่อผลงาน แกะสลัก.....	37
ภาพผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะก่อนการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์.....	40
ภาพผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์.....	43
5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ.....	46
สรุปผลการสร้างสรรค์.....	46
อภิปรายผลการสร้างสรรค์งานศิลปะนิพนธ์.....	47
บรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง.....	48
ประวัติผู้สร้างสรรค์.....	51

สารบัญภาพ

ภาพประกอบ	หน้า
บทที่ 2 ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	
1 ภาพประกอบที่ 1.....	4
2 ภาพประกอบที่ 2.....	7
3 ภาพประกอบที่ 3.....	12
4 ภาพประกอบที่ 4.....	12
5 ภาพประกอบที่ 5.....	13
6 ภาพประกอบที่ 6.....	13
7 ภาพประกอบที่ 7.....	14
8 ภาพประกอบที่ 8.....	14
9 ภาพประกอบที่ 9.....	15
10 ภาพประกอบที่ 10.....	15
11 ภาพประกอบที่ 11.....	16
12 ภาพประกอบที่ 12.....	17
13 ภาพประกอบที่ 13.....	18
14 ภาพประกอบที่ 14.....	19
บทที่ 3 ขั้นตอนและกระบวนการการสร้างสรรค์	
1 ภาพประกอบที่ 1.....	20
2 ภาพประกอบที่ 2.....	23
3 ภาพประกอบที่ 3.....	24
4 ภาพประกอบที่ 4.....	24
5 ภาพประกอบที่ 5.....	25
6 ภาพประกอบที่ 6.....	25
7 ภาพประกอบที่ 7.....	26
8 ภาพประกอบที่ 8.....	27
9 ภาพประกอบที่ 9.....	27
10 ภาพประกอบที่ 10.....	28

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพประกอบ	หน้า
บทที่ 3 ขั้นตอนและกระบวนการการสร้างสรรค์	
11 ภาพประกอบที่ 11.....	28
บทที่ 4 การวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์	
1 ภาพประกอบที่ 1.....	31
2 ภาพประกอบที่ 2.....	33
3 ภาพประกอบที่ 3.....	34
4 ภาพประกอบที่ 4.....	36
5 ภาพประกอบที่ 5.....	37
6 ภาพประกอบที่ 6.....	39
7 ภาพประกอบที่ 7.....	40
8 ภาพประกอบที่ 8.....	41
9 ภาพประกอบที่ 9.....	42
10 ภาพประกอบที่ 10.....	43
11 ภาพประกอบที่ 11.....	44
12 ภาพประกอบที่ 12.....	45

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์

สถาบันครอบครัวนับเป็นสถาบันพื้นฐานแรกที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ เป็นสถาบันที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ทำหน้าที่หล่อหลอมความเป็นมนุษย์ของสมาชิกที่เกิดใหม่ในครอบครัว ในชีวิตของเราทุกคน มีบุคคลที่เราต่างเคารพ ยำเกรง และผูกพันมาตั้งแต่แรกเริ่มของการดำเนินชีวิตอีกทั้งเป็นบุคคลที่เราไว้ใจมากที่สุดสามารถเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่จำกัดเวลา แม้จะเป็นคำสั้นๆที่ใช้เรียกตัวท่าน แต่คำสั้นๆนี้ได้แฝงไปด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ตามอุดมคติ บุคคลสำคัญผู้นี้คือผู้ที่เรียกท่านว่า “แม่”

ในสมัยที่ผู้สร้างสรรค์ยังเป็นเด็ก การได้อยู่กับเป็นความสุขที่สุดที่ผู้สร้างสรรค์ได้รับ รวมทั้ง ความรัก ความอบอุ่น ความดูแลรักษาเมื่อยามไม่สบาย ทำงานเย็บผ้าเพื่อหาเงินมาเลี้ยงในครอบครัว ในช่วงเวลาที่ผู้สร้างสรรค์อยู่ในวัยเด็ก ล้วนเป็นประจักษ์ แม้จะทำงานไปเลี้ยงดูผู้สร้างสรรค์ไป ช่วยขยายชัยของ ทำกับข้าว ดูแลบ้านและอบรมสั่งสอนอยู่เป็นประจำ

ผู้สร้างสรรค์ได้รู้สึกตระหนักรถึงคุณค่าของความรัก ความอบอุ่น อันบริสุทธิ์ที่แม่มีต่อลูกโดยการถ่ายทอด ผ่านงานจิตกรรมไทยแบบร่วมสมัย โดยใช้เรื่องราวจากภาพลักษณ์ที่สื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกในด้านบวก ซึ่งแสดงออกผ่านทางลักษณะลีลาท่าทางการกอด การเดิน การมองผ่านมองสายตาด้วยความรัก ขึ้นมาใหม่ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความทรงจำในยามที่อยู่กับแม่ ด้วยภาพที่เขียนสมัยเด็กๆประกอบกับด้วยงานที่มีความกลมกลืน กันระหว่างจังหวะของรูปแบบที่มีลักษณะและการแสดงออกเป็นสองมิติในรูปแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ ผู้สร้างสรรค์เอง

วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมาย

- เพื่อเป็นการศึกษาค้นคว้ากระบวนการขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะนำไปสู่การบันทึกผล การสร้างสรรค์งานศิลปะไว้อย่างมีระบบในรูปเอกสารภาคศิลปะนิพนธ์
- เพื่อแสดงออกผ่านอารมณ์หรือความรู้สึกของผลงานจิตกรรมโดยเป็นผลงานในเชิงภาพลักษณ์
- เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการขั้นตอนการสร้างสรรค์ ตอบสนองความคิด ที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวในการสร้างสรรค์

— ขอบเขตของการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ —

ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตกรรม ซึ่งเป็นผลงานศิลปะนิพนธ์ได้กำหนดขอบเขตของการสร้างสรรค์ออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์ผลงานจิตกรรมเรื่อง สายสัมพันธ์รักระหว่างแม่และลูก

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลต่อจากขั้นตอนที่ 1 ออกแบบเป็นข้อมูลภาพเพื่อนำไปสร้างสรรค์ผลงานจิตกรรม

ขั้นตอนที่ 3 สร้างสรรค์ผลงานจิตกรรมเรื่อง สายสัมพันธ์รักระหว่างแม่และลูก

นิยามศัพท์

สายสัมพันธ์รักระหว่างแม่และลูก คือ ความรักความผูกพันของแม่และลูกที่มีต่อกันในสมัยอดีต เป็นเรื่องราวของตัวผู้สร้างสรรค์ที่เคยอยู่กับแม่ในวัยเด็ก รวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เคยทำร่วมกัน ก่อเกิดเป็นสายสายสัมพันธ์รักระหว่างแม่และลูก

บทที่ 2

ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ศิลปะเป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงออกผ่านร่างกายของมนุษย์ให้รู้สึกตระหนักถึงคุณค่าของความรัก ความอบอุ่น อันบริสุทธิ์ที่แม้มีต่อลูกโดยการถ่ายทอดผ่านงานจิตรกรรมไทยแบบร่วมสมัย โดยใช้เรื่องราวจากภาพลักษณ์ที่สื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกผ่านความรักษาระหว่างแม่และลูก ซึ่งแสดงออกผ่านทางลักษณะลีลาท่าทาง การกอด การเดิน การมองผ่านมองสายตาด้วยความรักผ่านเนื้อหาเกี่ยวกับความทรงจำในยามที่อยู่กับแม่โดย การสร้างภาพที่เขียนสมัยเด็กๆประกอบกับตัวงานที่มีความกลมกลืนกันระหว่างจังหวะของรูปแบบและการแสดงออกเป็นสองมิติในรูปแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผู้สร้างสรรค์

เนื่องจากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของผู้สร้างสรรค์ใช้เนื้อหาเกี่ยวกับความรัก ความอบอุ่น ความสุข ในสมัยเด็กที่แสดงออกจากการมั่นคงและความรู้สึก เป็นเรื่องราวระหว่างแม่และลูก มีรูปแบบงานเป็นจิตรกรรมร่วมสมัย ผู้สร้างสรรค์จึงได้ศึกษา และค้นคว้าข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ข้อมูลด้านเนื้อหา

- 1.1 อิทธิพลที่ได้รับจากจิตรกรรมไทย
- 1.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
- 1.3 ทฤษฎีแรงจูงใจของพรอยด์
- 1.4 ทฤษฎีสี
- 1.5 ทฤษฎีองค์ประกอบทางศิลปะ
- 1.6 ผ้าหอตีนจาก 9 ลาย บ้านหาดเตี้ย

2. ข้อมูลด้านรูปแบบทางศิลปะ

- 2.1 อิทธิผลการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยของศิลปินจีน
 - 2.1.1 Ding Shaoguang
- 2.2 อิทธิผลการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยศิลปินชาวไทย
 - 2.2.1 พรพร ชาวงศ์
 - 2.2.2 อาบันท์ ราชวังอินทร์
 - 2.2.3 เขียน ยิ่มศิริ

1. ข้อมูลด้านเนื้อหา

1.1 อิทธิพลที่ได้รับจากจิตรกรรมไทย

จิตรกรรมไทย เป็นวิจิตรศิลป์อย่างหนึ่ง ที่ส่งผลกระทบให้เห็นวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ มีคุณค่าทางศิลปะและเป็นประโยชน์ในเรื่องที่เกี่ยวกับ ศาสนา ประวัติศาสตร์ ชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมการแต่งกาย ที่ประกอบกันเป็นภาพจิตรกรรมไทย จิตรกรรมไทยแบ่งออกตามลักษณะ ที่ปรากฏในปัจจุบันมีอยู่ 2 แบบ คือจิตรกรรมไทยแบบประเพณี และจิตรกรรมไทยแบบร่วมสมัย แต่การแสดงออกของทางศิลปะของผู้สร้างสรรค์นั้นได้รับอิทธิพลมาจากการจิตรกรรมไทยแบบประเพณี คือมี

ลักษณะ “จิตรกรรมไทยแบบร่วมสมัย” (Thai Contemporary Painting) จิตรกรรมไทยร่วมสมัยเป็นผลมาจากการความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการของโลก ความเจริญทางการศึกษา การคุณภาพ การพัฒนาระบบการศึกษา ความเป็นไปของโลกที่อยู่ห่างไกล ฯลฯ เหล่านี้ ล้วนมีผลต่อความรู้สึกนึกคิดและแนวทางการแสดงออกของศิลปินในยุคต่อๆ มาซึ่งได้พัฒนาไปตามสภาพแวดล้อม ความเปลี่ยนแปลงของชีวิต ความเป็นอยู่ ความรู้สึกนึกคิด และความนิยมในสังคม สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ใหม่ของวัฒนธรรมไทยอีกรูปแบบหนึ่ง อย่างมีคุณค่า เช่นเดียวกัน อนึ่ง สำหรับลักษณะเกี่ยวกับจิตรกรรมไทยร่วมสมัยนั้น ส่วนใหญ่เป็นแนวทางเดียวกันกับลักษณะศิลปะแบบตะวันตกในลักษณะๆ ตามความนิยมของศิลปินแต่ละคน” (NEWS PORTFOLIOS*NET, 2011)

ภาพประกอบที่ 1

มาจาก : <http://www.portfolios.net/events/buddhabhumi-the-abode-of>

1.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ

Kotler and Armstrong (2002) รายงานว่า พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นต้องมีสิ่งจูงใจ หรือแรงขับดัน เป็นความต้องการที่กดดันจนมากพอที่จะจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง ซึ่งความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ความต้องการบางอย่างเป็นความต้องการทางชีวิทยา เกิดขึ้นจากสภาวะตึงเครียด เช่น ความทิวกระหายหรือความลำบากบางอย่าง เป็นความต้องการทางจิตวิทยา (psychological) เกิดจากความต้องการการยอมรับ การยกย่อง หรือการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ความต้องการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอที่จะจูงใจให้บุคคลกระทำในช่วงเวลาหนึ่น ความต้องการกล้ายเป็นสิ่งจูงใจ เมื่อได้รับการกระตุ้นอย่างเพียงพอจะเกิดความตึงเครียด โดยทฤษฎีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอับรากัม มาลโลว์ และทฤษฎีของเชิงมันด์ ฟรอยด์ (prasert rk , 2012)

1.2.1 ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow's theory motivation) อับราฮัม มาสโลว์ (A.H.Maslow) ค้นหาวิธีที่จะอธิบายว่าทำให้คนจึงถูกผลักดันโดยความต้องการบางอย่าง ณ เวลาหนึ่ง ทำให้คนหนึ่งจึงหุ่มเหราและพลังงานอย่างมากเพื่อให้ได้มาซึ่งความปลอดภัยของตนเองแต่อีกคน หนึ่งกลับทำสิ่งเหล่านั้น เพื่อให้ได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อื่น คำตอบของมาสโลว์ คือ ความต้องการ ของมนุษย์จะถูกเรียบตามลำดับจากสิ่งที่เกิดขึ้นมากที่สุดไปถึงน้อยที่สุด ทฤษฎีของมาสโลว์ได้จัดลำดับ ความต้องการตามความสำคัญ คือ

1. ความต้องการทางกาย (physiological needs) เป็นความต้องการพื้นฐาน คือ อาหาร ที่พัก อากาศ ยารักษาโรค
2. ความต้องการความปลอดภัย (safety needs) เป็นความต้องการที่เหนือกว่า ความต้องการเพื่อความอยู่รอด เป็นความต้องการในด้านความปลอดภัยจากอันตราย
3. ความต้องการทางสังคม (social needs) เป็นการต้องการการยอมรับจากเพื่อน
4. ความต้องการการยกย่อง (esteem needs) เป็นความต้องการการยกย่อง ส่วนตัวความนับถือและสถานะทางสังคม
5. ความต้องการให้ตนประสบความสำเร็จ (self – actualization needs) เป็น ความต้องการสูงสุดของแต่ละบุคคล ความต้องการทำทุกสิ่งทุกอย่างให้สำเร็จ บุคคลพยายาม ที่สร้างความพึงพอใจให้กับความต้องการที่สำคัญที่สุดเป็นขั้นตอนๆ แรกก่อน เมื่อความต้องการ นั้นได้รับความพึงพอใจ ความต้องการนั้นก็จะหมดลงและเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลพยายาม สร้างความพึงพอใจให้กับความต้องการที่สำคัญที่สุดลำดับต่อไป ตัวอย่าง เช่น คนที่อดอยาก (ความต้องการทางกาย) จะไม่สนใจต่องานศิลปะขั้นล่าสุด (ความต้องการสูงสุด) หรือไม่ ต้องการยกย่องจากผู้อื่น หรือไม่ต้องการแม้แต่อาหารที่บริสุทธิ์ (ความปลอดภัย) แต่เมื่อ ความต้องการแต่ละขั้นได้รับความพึงพอใจแล้ว ก็จะมีความต้องการในขั้นลำดับต่อไป

1.3 ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด์

ชิกมันต์ ฟรอยด์ (S. M. Freud) ตั้งสมมุติฐานว่าบุคคลมักไม่รู้ตัวมากนักว่าพลังทางจิตวิทยามี ส่วนช่วยสร้างให้เกิดพฤติกรรม ฟรอยด์พบว่าบุคคลเพิ่มและควบคุมสิ่งเร้าหลายอย่าง สิ่งเร้าเหล่านี้อยู่ นอกเหนือการควบคุมอย่างสิ้นเชิง บุคคลจึงมีความผัน พุ่มพั่นที่ไม่ตั้งใจพูด มีอารมณ์อยู่เหนือเหตุผล และมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกกังวลอย่างมาก ขณะที่ ชาริโน (2535) ได้เสนอทฤษฎี การแสวงหาความพึงพอใจไว้ว่า บุคคลพอใจจะกระทำการสิ่งใดๆ ที่ให้มีความสุขและจะหลีกเลี่ยงไม่กระทำ ในสิ่งที่เขาจะได้รับความทุกข์หรือความยากลำบาก โดยอาจแบ่งประเภทความพอใจกรณีได้ 3 ประเภท คือ

- 1) ความพอใจด้านจิตวิทยา (psychological hedonism) เป็นทฤษฎีของความพึงพอใจ ว่ามนุษย์โดยธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสุขส่วนตัวหรือหลีกเลี่ยงจากการทุกข์ได้ๆ
- 2) ความพอใจเกี่ยวกับตนเอง (egoistic hedonism) เป็นทฤษฎีของความพอใจว่ามนุษย์จะพยายามแสวงหาความสุขส่วนตัว แต่ไม่จำเป็นว่าการแสวงหาความสุขต้องเป็นธรรมชาติของมนุษย์เสมอไป
- 3) ความพอใจเกี่ยวกับจริยธรรม (ethical hedonism) ทฤษฎีนี้ถือว่ามนุษย์แสวงหาความสุขเพื่อผลประโยชน์ของมวลมนุษย์หรือสังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่และเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ผู้หนึ่งด้วย(prasert rk , 2012)

1.4 ทฤษฎีสี

สี(COLOUR) หมายถึง ลักษณะกระหบต่อสายตาให้เห็นเป็นสีมีผลถึงจิตวิทยา คือมีอำนาจให้เกิดความเข้มของแสงที่อารมณ์และความรู้สึกได้ การที่ได้เห็นสีจากสายตาสายตาจะส่งความรู้สึกไปยังสมองทำให้เกิดความรู้สึก ต่างๆตามอิทธิพลของสี เช่น สด็ชน์ ร้อน ดื่นเด้น เศร้า สีมีความหมายอย่างมาก เพราะศิลปินต้องการใช้สีเป็นสื่อสร้างความประทับใจในผลงานของศิลปะและสะท้อนความประทับใจนั้นให้บังเกิดแก่ผู้ดูที่เกี่ยวข้องกับสีต่างๆ อุ่นคลอดเวลา เพราะทุกสีที่อยู่รอบตัวนั้นล้วนแต่มีสีสันแตกต่างกันมากมาย สีเป็นสิ่งที่ควรศึกษาเพื่อประโยชน์กับตนเองและ ผู้สร้างงานจิตรกรรม เพราะเรื่องราวของสีนั้นมีหลักวิชาเป็นวิทยาศาสตร์ซึ่งการทำความเข้าใจวิทยาศาสตร์ ของสีจะเพื่อนำมาสู่การสร้างสรรค์ศิลปะให้ประสบความสำเร็จต่อไป

1.4.1 คุณลักษณะของสี

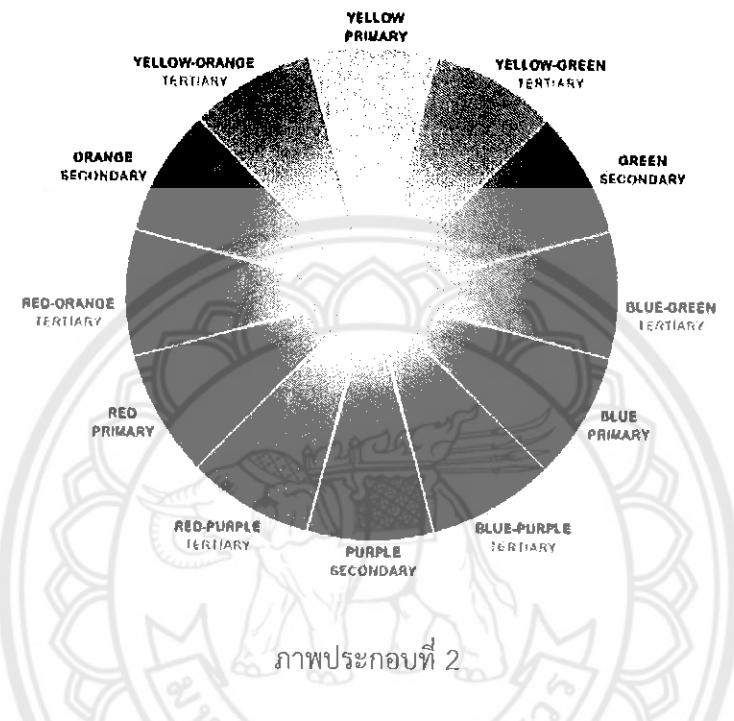
- สีแท้ (HUE) คือ สีที่ยังไม่ถูกสีอื่นเข้าผสม เป็นลักษณะของสีแท้ที่มีความสะอาดสดใส เช่น แดง เหลือง น้ำเงิน
- สีอ่อนหรือสีจาง (TINT) ใช้เรียกสีแท้ที่ถูกผสมด้วยสีขาว เช่น สีเทา, สีชมพู
- สีแก่ (SHADE) ใช้เรียกสีแท้ที่ถูกผสมด้วยสีดำ เช่น สีน้ำตาล

1.4.2 วรรณของสี

วรรณของสี คือสีที่ให้ความรู้สึกร้อน-เย็น ในวงจรสีจะมีสีร้อน 7 สี และสีเย็น 7 สี จึงแบ่งที่สีม่วงกับสีเหลือง ซึ่งเป็นได้ทั้งสองวรรณ แบ่งออกเป็น 2 วรรณ

1.) วรรณสีร้อน (WARM TONE) ประกอบด้วยสีเหลือง สีส้มเหลือง สีส้ม สีส้มแดง สีม่วงแดงและสีม่วง สีใน วรรณร้อนนี้จะไม่ใช่สีสดๆ ดังที่เห็นในวงจรสีเสมอไป เพราะสีในธรรมชาติย้อมมีสีแตกต่างไปกว่าสีในวงจรสีธรรมชาติอีกมาก ถ้าหากว่าสีใด ค่อนข้างไปทางสีแดงหรือสีส้ม เช่น สีน้ำตาลหรือสีเทาอมทอง ก็ถือว่าเป็นสีวรรณร้อน

2.) วรรณสีเย็น (COOL TONE)- ประกอบด้วย สีเหลือง สีเขียวเหลือง สีเขียว สีเขียวน้ำเงิน สีน้ำเงิน สีม่วงน้ำเงิน และสีม่วง ส่วนสีอื่นๆ ถ้าหันก้าไปทางสีน้ำเงินและสีเขียว ก็เป็นสีวรรณสีเย็นตั้ง เช่น สีเทา สีดำ สีเขียวแก่ เป็นต้น จะสังเกตได้ว่า สีเหลืองและสีม่วงอยู่ทิศวรรณร้อนและวรรณเย็น ถ้าอยู่ในกลุ่มสีวรรณร้อน ก็ให้ความรู้สึกร้อนและถ้า อยู่ในกลุ่มสีวรรณเย็น ก็ให้ความรู้สึกเย็นไปด้วย สีเหลืองและสีม่วงจะเป็นสีได้ทั้ง วรรณร้อนและวรรณเย็น

ภาพประกอบที่ 2

1.5 ทฤษฎีองค์ประกอบทางศิลปะ

การจัดองค์ประกอบทางศิลปะ เป็น หลักสำคัญสำหรับผู้สร้างสรรค์ และผู้ศึกษางานศิลปะ เนื่องจากผลงานศิลปะใด ๆ ก็ตาม ล้วนมีคุณค่าอยู่ 2 ประการ คือ คุณค่าทางด้านรูปทรง และ คุณค่าทางด้านเรื่องราว คุณค่าทางด้านรูปทรง เกิดจากการนำเอา องค์ประกอบต่าง ๆ ของ ศิลปะ อันได้แก่ เส้น สี แสงและเงา รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว ฯลฯ มาจัดเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดความงาม ซึ่งแนวทางในการนำองค์ประกอบต่าง ๆ มาจัดรวมกันนั้น เรียกว่า การจัดองค์ ประกอบศิลป์ (Art Composition) โดยมีหลักการจัดตามที่จะกล่าวต่อไป อีกคุณค่าหนึ่งของงานศิลปะ คือ คุณค่า ทางด้านเนื้อหา เป็นเรื่องราว หรือสาระของผลงานที่ศิลปินผู้สร้างสรรค์ ต้องการที่จะแสดงออกมา ให้ ผู้ชมได้สัมผัส รับรู้ โดยอาศัยรูปลักษณะที่เกิดจากการจัดองค์ประกอบศิลป์นั้นเอง หรืออาจกล่าวได้ว่า ศิลปิน นำเสนอเนื้อหาเรื่องราวผ่านรูปลักษณะที่เกิดจากการจัดองค์ประกอบทางศิลปะ

ถ้าองค์ประกอบที่จัดขึ้น ไม่สัมพันธ์กับเนื้อหาเรื่องราวที่นำเสนอ งานศิลปะนั้นก็จะขาดคุณค่า ทางความงามไป ดังนั้นการจัดองค์ประกอบศิลป์ จึงมีความสำคัญในการสร้างสรรค์งานศิลปะเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้งานศิลปะทรงคุณค่าทางความงามอย่างสมบูรณ์

1.5.1. สัดส่วน (Proportion) หมายถึง ความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมระหว่างขนาดขององค์ประกอบที่แตกต่างกัน ทั้งขนาดที่อยู่ในรูปทรงเดียวกันหรือระหว่างรูปทรง และรวมถึง ความสัมพันธ์กับกลีนระหว่างองค์ประกอบทั้งหลายด้วย ซึ่งเป็นความพอเหมาะพอตีไม่มากไม่น้อย ขององค์ประกอบทั้งหลายที่นำมารวบกัน ความเหมาะสมของสัดส่วนอาจพิจารณาจากคุณลักษณะดังต่อไปนี้

1.) สัดส่วนที่เป็นมาตรฐาน จากรูปลักษณะตามธรรมชาติ ของ คน สัตว์ พืช ซึ่งโดยทั่วไป ถือว่า สัดส่วนตามธรรมชาติ จะมีความงามที่เหมาะสมที่สุด หรือจากรูปลักษณะที่เป็นการ สร้างสรรค์ของมนุษย์ เช่น Gold section เป็นกฎในการสร้างสรรค์รูปทรงของกรีก ซึ่งถือว่า "ส่วนเล็กสัมพันธ์กับส่วนที่ใหญ่กว่า ส่วนที่ใหญ่กว่าสัมพันธ์กับส่วนรวม" ทำให้สิ่งต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นมีสัดส่วนที่สัมพันธ์กับทุกสิ่งอย่างลงตัว

2.) สัดส่วนจากความรู้สึก โดยที่ศิลปะนั้นไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อความงามของรูปทรง เพียงอย่างเดียว แต่ยังสร้างขึ้นเพื่อแสดงออกถึง เนื้อหา เรื่องราว ความรู้สึกด้วย สัดส่วนจะช่วยเน้นอารมณ์ ความรู้สึก ให้เป็นไปตามเจตนาرمณ์ และเรื่องราวที่ศิลปินต้องการ ลักษณะเช่นนี้ ทำให้งานศิลปะของชนชาติต่าง ๆ มีลักษณะแตกต่างกัน เนื่องจากมีเรื่องราว อารมณ์ และ ความรู้สึกที่ต้องการแสดงออกต่าง ๆ กันไป เช่น กรีก นิยมในความงามตามธรรมชาติ เป็น อุดมคติ เน้นความงามที่เกิดจากการประสานกลมกลืนของรูปทรงจึงแสดงถึงความเหมือนจริงตามธรรมชาติ ส่วนศิลปะแอฟริกันดั้งเดิม เน้นที่ความรู้สึกทางวิญญาณที่น่ากลัว ดังนั้น รูปลักษณะจึงมีสัดส่วนที่ผิดแยกต่างหากหรือมาติดทั่วไป

1.5.2 ความสมดุล หรือ ดุลยภาพ หมายถึง น้ำหนักที่เท่ากันขององค์ประกอบ ไม่เออนเอียงไปข้างหนึ่ง ในทางศิลปะยังรวมถึงความประสานกลมกลืน ความพอเหมาะพอตีของ ส่วนต่าง ๆ ในรูปทรงหนึ่ง หรืองานศิลปะชิ้นหนึ่ง การจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ลงในงานศิลปกรรมนั้นจะต้องคำนึงถึงจุดศูนย์ถ่วง ในธรรมชาตินั้น ทุกสิ่งสิ่งที่ทรงตัวอยู่ได้โดยไม่ล้ม เพราะมีน้ำหนักเฉลี่ยเท่ากันทุกด้าน จะนั้น ในงานศิลปะถ้ามองดูแล้วรู้สึกว่าบางส่วนหนักไป แน่นไป หรือ เบา บางไป ก็จะทำให้ภาพนั้นดูเอนเอียง และเกิดความรู้สึกไม่สมดุล เป็นการบกพร่องทางความงาม

ดุลยภาพในงานศิลปะ มี 2 ลักษณะ คือ

1. ดุลยภาพแบบสมมาตร (Symmetry Balance) หรือ ความสมดุลแบบซ้ายขวา เมื่อเออนกัน คือ การวางรูปทั้งสองข้างของแทนสมดุล เป็นการสมดุลแบบธรรมชาติลักษณะ

แบบนี้ใน หัวศิลปะมีใช้น้อย ส่วนมากจะใช้ในลวดลายตกแต่ง ในงานสถาปัตยกรรมบางแบบ หรือ ในงานที่ต้องการดุลยภาพที่นิ่งและมั่นคงจริง ๆ

2. ดุลยภาพแบบสมมาตร (Asymmetry Balance) หรือ ความสมดุลแบบซ้ายขวา ไม่เหมือนกัน มักเป็นการสมดุลที่เกิดจากการจัดใหม่ของมนุษย์ ซึ่งมีลักษณะที่ทางซ้ายและขวาจะไม่เหมือนกัน ใช้องค์ประกอบที่ไม่เหมือนกัน แต่มีความสมดุลกัน อาจเป็นความสมดุลด้วยน้ำหนักขององค์ประกอบ หรือสมดุลด้วยความรู้สึกก็ได้ การจัดองค์ประกอบให้เกิดความสมดุลแบบสมมาตรอาจทำได้โดย เลื่อนแกนสมดุลไปทางด้านที่มีน้ำหนักมากกว่า หรือ เลื่อนรูปที่มีน้ำหนักมากกว่าเข้าหากัน จะทำให้เกิดความสมดุลขึ้น หรือใช้หน่วยที่มีขนาดเล็กแต่มีรูปลักษณะที่น่าสนใจอยู่ด้วยกับรูปลักษณะที่มีขนาดใหญ่แต่มีรูปแบบธรรมชาติ

1.5.3 จังหวะถีตา หมายถึง การเคลื่อนไหวที่เกิดจากการซ้ำกันขององค์ประกอบเป็นการซ้ำที่เป็นระเบียบ จากระเบียบธรรมชาติที่มีช่วงห่างเท่าๆ กัน มาเป็นระเบียบที่สูงขึ้น ซับซ้อนขึ้นจนถึงขั้นเกิดเป็นรูปลักษณะของศิลปะ โดยเกิดจาก การซ้ำของหน่วย หรือการสลับกันของหน่วยกันขึ้น ไฟหรือเกิดจาก การเลื่อนไหลดต่อเนื่องกันของเส้น สี รูปทรง หรือ น้ำหนักรูปแบบฯ หนึ่ง อาจเรียกว่าแม่ลาย การนำแม่ลายมาจัดวางซ้ำ ๆ กันทำให้เกิดจังหวะและถ้าจัดจังหวะให้แตกต่างกันออกไป ด้วยการเว้นช่วง หรือสลับช่วง ก็จะเกิดลวดลายที่แตกต่างกันออกไป ได้อย่างมากมาย แต่จังหวะของลายเป็นจังหวะอย่างง่าย ๆ ให้ความรู้สึกเพียงผิวเผิน และเบื่อง่าย เนื่องจากขาดความหมาย เป็นการรวมตัวของสิ่งที่เหมือนกันแต่ไม่มีความหมายในตัวเอง จังหวะที่น่าสนใจและมีชีวิต ได้แก่ การเคลื่อนไหวของคน สัตว์ การเติบโตของพืช การเต้นรำ เป็นการเคลื่อนไหวของโครงสร้างที่ให้ความบันดาลใจในการสร้างรูปทรงที่มีความหมาย

เนื่องจากจังหวะของลายนั้น ซ้ำตัวเองอยู่ตลอดไปไม่มีวันจบ และมีแบบรูปของการซ้ำ ที่ตายตัว แต่งานศิลปะแต่ละชิ้นจะต้องจบลงอย่างสมบูรณ์ และมีความหมายในตัวงาน ศิลปะทุกชิ้นมีกฎเกณฑ์และระเบียบที่ซ่อนลึกอยู่ภายใน ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน งานชิ้นใดที่แสดงระเบียบกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนเกินไป งานชิ้นนั้นก็จะจำกัดตัวเอง ไม่ต่าง อะไรมากกับลวดลายที่มองเห็นได้ง่าย ไม่มีความหมาย ให้ผลเพียงความเพลิดเพลินสนับสนุนแก่ผู้ชม

1.5.4 การเน้น หมายถึง การกระทำให้เด่นเป็นพิเศษกว่าธรรมดานางานศิลปะจะต้องมี ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือจุดใดจุดหนึ่ง ที่มีความสำคัญกว่าส่วนอื่นๆ เป็นประธานอยู่ถ้าส่วนนั้นๆ อยู่ปะปนกับส่วนอื่นๆ และมีลักษณะเหมือน ๆ กัน ก็อาจถูกกลืน หรือ ถูกส่วนอื่นๆ ที่มี

ความสำคัญอย่างกว้างด้วย หรือแยกความสำคัญ ความน่าสนใจไปเสียงงานที่ไม่มีจุดสนใจ
หรือประชาน จะทำให้คุณาเป็น เมื่อันกับ漉ด้ายที่ถูกจัดวางขึ้นกันโดยปราศจาก
ความหมาย หรือเรื่องราวที่นำเสนอ ดังนั้น ส่วนนั้นจึงต้องถูกเน้น ให้เห็นเด่นชัดขึ้นมา เป็น
พิเศษกว่าส่วนอื่น ๆ ซึ่งจะทำให้ผลงานมีความงาม สมบูรณ์ ลงตัว และน่าสนใจมากขึ้น การ
เน้นจุดสนใจสามารถทำได้ 3 วิธี คือ

1.) การเน้นด้วยการใช้อองค์ประกอบที่ตัดกัน (Emphasis by Contrast) สิ่งที่แปลง
แตกต่างไปจากส่วนอื่นๆ ของงาน จะเป็นจุดสนใจ ดังนั้น การใช้อองค์ประกอบที่มี

ลักษณะแตกต่าง หรือขัดแย้ง กับส่วนอื่น ก็จะทำให้เกิดจุดสนใจขึ้นในผลงานได้ แต่
ทั้งนี้ต้องพิจารณาลักษณะความแตกต่างที่นำมาใช้ด้วยว่า ก่อให้เกิดความขัดแย้งกัน
ในส่วนรวมและทำให้เนื้อหาของงานเปลี่ยนไปหรือไม่ โดยต้องคำนึงว่า มีความ
ขัดแย้ง แตกต่างกันในบางส่วน และในส่วนรวมยังมีความกลมกลืนเป็นเอกภาพ
เดียวกัน

2.) การเน้นด้วยการด้วยการอยู่โดดเดี่ยว (Emphasis by Isolation) เมื่อสิ่งหนึ่งถูก
แยกออกไปจากส่วนอื่น ๆ ของภาพ หรือกลุ่มของมัน สิ่งนั้นก็จะเป็นจุดสนใจ
 เพราะเมื่อยกออกจากไปแล้วก็จะเกิดความสำคัญขึ้นมา ซึ่งเป็นผลจากการความแตกต่างที่
ไม่ใช่แตกต่างด้วยรูปลักษณะ แต่เป็นเรื่องของตำแหน่งที่จัดวาง ซึ่งในการนี้
รูปลักษณะนั้นไม่จำเป็นต้องแตกต่างจากรูปอื่น แต่ตำแหน่งของมันได้ดึงสายตา
ออกไปจึงกลายเป็นจุดสนใจขึ้นมา

3.) การเน้นด้วยการจัดวางตำแหน่ง (Emphasis by Placement) เมื่ออองค์ประกอบ
อื่นๆ ที่นำมายังจุดใดๆ จุดนั้นก็จะเป็นจุดสนใจที่ถูกเน้นขึ้นมาและการจัดวางตำแหน่ง
ที่เหมาะสม ก็สามารถทำให้จุดนั้นเป็นจุดสำคัญขึ้นมาได้เช่นกัน

1.5.5 เอกภาพ หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์ประกอบศิลป์ทั้งด้าน^๑
รูปลักษณะและด้านเนื้อหาเรื่องราว เป็นการประสานหรือจัดระเบียบของส่วนต่าง ๆ ให้เกิด^๒
ความเป็น หนึ่งเดียว เพื่อผลรวมอันไม่อาจแบ่งแยกส่วนได้ส่วนหนึ่งออกไป การสร้างงาน
ศิลปะ คือ การสร้างเอกภาพขึ้นจากความสับสน ความยุ่งเหยิง เป็นการจัดระเบียบ และ^๓
ดุลยภาพ ให้แก่สิ่งที่ขัดแย้งกันเพื่อให้รวมตัวกันได้ โดยการเชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ ให้สมพันธ์กัน
เอกภาพของงานศิลปะ มีอยู่ 2 ประการ คือ

1.) เอกภาพของการแสดงออก หมายถึง การแสดงออกที่มีจุดมุ่งหมายเดียว แน่นอน
และมีความเรียบง่าย งานขึ้นเดียวจะแสดงออกหลายความคิด หลายอารมณ์ไม่ได้ จะทำให้

สับสนขาดเอกภาพ—และการแสดงออกด้วยลักษณะเฉพาะตัวของศิลปินแต่ละคน—ก็สามารถทำให้เกิดเอกภาพแก่ผลงานได้

2.) เอกภาพของรูปทรง คือ การรวมตัวกันอย่างมีดุลยภาพ และมีระเบียบขององค์ประกอบทางศิลปะ เพื่อให้เกิดเป็นรูปทรงหนึ่ง ที่สามารถแสดงความคิดเห็นหรืออารมณ์ของศิลปินออกได้อย่างชัดเจน เอกภาพของรูปทรง เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดต่อความงามของผลงานศิลปะ เพราะเป็นสิ่งที่ศิลปินใช้เป็นสื่อในการแสดงออกถึงเรื่องราว ความคิด และอารมณ์ ดังนั้นกฎเกณฑ์ในการสร้างเอกภาพในงานศิลปะเป็นกฎเกณฑ์เดียวกันกับธรรมชาติ ซึ่งมีอยู่ 2 หัวข้อ คือ

1.) กฎเกณฑ์ของการขัดแย้ง (Opposition) มีอยู่ 4 ลักษณะ คือ

- การขัดแย้งขององค์ประกอบทางศิลปะแต่ละชนิด และรวมถึงการขัดแย้งกันขององค์ประกอบต่างชนิดกันด้วย
- การขัดแย้งของขนาด
- การขัดแย้งของทิศทาง
- การขัดแย้งของที่ว่างหรือ จังหวะ

2.) กฎเกณฑ์ของการปราสาณ (Transition) คือ การทำให้เกิดความกลมกลืน ให้สิ่งต่างๆ เข้ากันด้วยสนิทเป็นการสร้างเอกภาพจากการรวมตัวของสิ่งที่เหมือนกันเข้าด้วยกันการปราสาณมีอยู่ 2 วิธี คือ

2.1 การเป็นตัวกลาง (Transition) คือ การทำสิ่งที่ขัดแย้งกันให้กลมกลืนกัน ด้วยการใช้ตัวกลางเข้าไปปราสาณ เช่น สีขาว กับสีดำ ซึ่งมีความแตกต่าง ขัดแย้งกันสามารถทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพ ด้วยการใช้สีเทาเข้าไปปราสาณ ทำให้เกิดความกลมกลืนกันมากขึ้น

2.2 การซ้ำ (Repetition) คือ การจัดวางหน่วยที่เหมือนกันตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป เป็นการสร้างเอกภาพที่ง่ายที่สุด แต่ก็ทำให้ดูจืดชีด น่าเบื่อที่สุดนอกเหนือจากกฎเกณฑ์หลักคือ การขัดแย้งและการปราสาณแล้ว ยังมีกฎเกณฑ์รองอีก 2 ข้อ คือ

1. ความเป็นเด่น (Dominance) ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ

1.1 ความเป็นเด่นที่เกิดจากการขัดแย้ง ด้วยการเพิ่ม หรือลดความสำคัญ ความน่าสนใจ ในหน่วยใดหน่วยหนึ่งของคู่ที่ขัดแย้งกัน

1.2 ความเป็นเด่นที่เกิดจากการปราสาณ

— 2. การเปลี่ยนแปลง (Variation) คือ-การเพิ่มความขัดแย้งลงในหน่วยที่ซ้ำกัน-เพื่อป้องกันความจืดชืด น่าเบื่อ ซึ่งจะช่วยให้มีความน่าสนใจมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงมี 4 ลักษณะ คือ

2.1 การเปลี่ยนแปลงของรูปลักษณะ

2.2 การเปลี่ยนแปลงของขนาด

2.3 การเปลี่ยนแปลงของทิศทาง

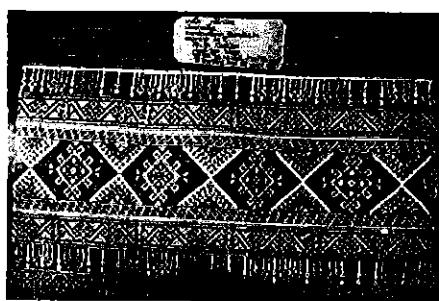
2.4 การเปลี่ยนแปลงของจังหวะ

การเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะจะต้องรักษาคุณลักษณะของการซ้ำไว้ ถ้ารูปมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก การซ้ำก็จะหมดไป กลไกเป็นการขัดแย้งเข้ามาแทน และถ้าหน่วยหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความแตกต่างจากหน่วยอื่น ๆ มาก จะกลไกเป็นความเป็นเด่นเป็นเอกลักษณ์ด้วยความขัดแย้ง

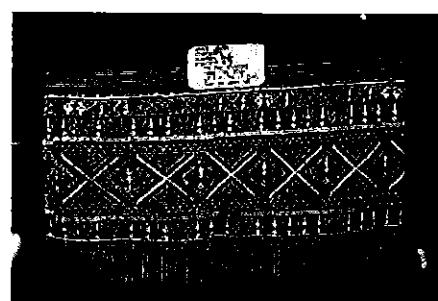
1.6 ผ้าหอตีนจก 9 ลาย บ้านหาดเสี้ยว

จากอิทธิพลทฤษฎีดังกล่าวได้ให้อิทธิพลและมีส่วนต่อเนื่องคิดในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ขึ้นมาเนื่องจากงานจิตกรรมไทยเป็นศิลปะที่มีความงดงาม มีเสน่ห์อยู่ในตัว ประกอบกับความสุขที่แสดงออกมาด้วยสีล่าท่าทาง และศิลปะความรักอันบริสุทธิ์ที่แม่เมต่อลูก ความสุขและรูปร่างรูปทรงลีลาท่าทางของผู้หญิงไทย ทำให้หั้งสามสิ่นนี้ทำงานร่วมกันอย่างมีระบบสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ตามลักษณะงานของผู้สร้างสรรค์ที่ได้กำหนดไว้

การหอผ้าเป็นหัตศิลป์ที่แสดงถึงภูมิปัญญาที่เฉลี่ยวลาดความเพียรพยายามของมนุษย์ที่จะนำเสนอไปจากวัสดุมาตรฐานเป็นผืนผ้ามีลวดลายสีสันงามสะดุคตากেผู้พบเห็น เป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาจากบรรพบุรุษจากรุ่นปู่ ย่า ตา ยาย และส่งต่อมายังรุ่นลูก รุ่นหลาน บ่งบอกถึงชาติธรรมกุลที่สืบทอดกันมาโดยเฉพาะการหอผ้าเป็นวิถีหนึ่งของชาวไทยพวนตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ภาพประกอบที่ 3 ลายดอกมนสินบทก

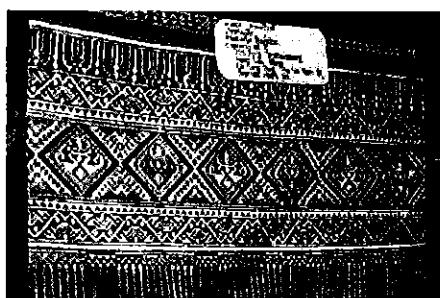
ภาพประกอบที่ 4 ลายน้ำอ่าง

ส่วนประกอบของผ้าตีนจก

ผ้าชิ้นตีนจก ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

- 1.หัวชิ้น คือ ส่วนบนของผ้าชิ้น
- 2.ตัวชิ้น คือ ส่วนกลางของผ้าชิ้น
- 3.ตันชิ้น คือ ส่วนล่างของผ้าชิ้น

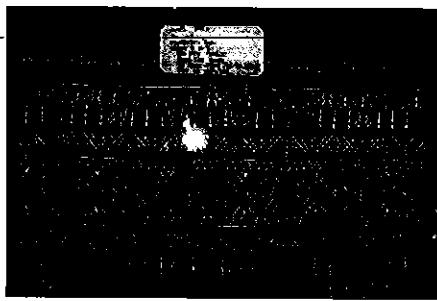
ชิ้น หมายถึง ผ้าที่พอเป็นถุง ตีน หมายถึง โครงสร้างส่วนล่างที่ประกอบเป็นผ้าถุง jak หมายถึง ครัวหรือ ลังด้วยมือ ในที่นี้หมายถึง อาการที่ใช้ขันเม่นชนิดที่แข็งแยกเส้นด้วยยืนของหูกสอดเข้า หรือลังลงไปตาม เส้นด้วยยืนที่แยกนั้นครัวเอาด้วยหรือไหมซึ่งอยู่ข้างล่างขึ้นมาข้างบน แล้วแยกเส้นด้วยยืนที่อื่นอีกด้วยเส้นด้วย หรือไหมซึ่งครัวขึ้นมาขึ้นลงไปข้างล่างอีกทำเป็นนั้นตลอดความกว้างของด้วยยืน เพื่อให้ได้ลวดลายตาม ต้องการแล้วก็ทอสลับกันไปจนกว่าจะเสร็จเป็นตันผ้าชิ้น เมื่อทอเสร็จแล้วก็เอารีบตัวผ้าชิ้นซึ่งมีสีและลวดลาย เหมาะสมกันตามที่มีกำหนดกฎหมายไว้เป็นคู่สำหรับตันนั้นๆเสร็จแล้วก็เอารีบตัวผ้าชิ้นและตัวผ้าชิ้นมาเย็บติดต่อกัน เป็นผ้าชิ้นสำเร็จรูป ให้ผู้ใดเลยเรียกว่า “ผ้าชิ้นตีนจก” หญิงสาวจะต้องฝ่านการฝึกหัดทอผ้าชิ้นตีนจกด้วยกัน ทุกคนเป็นอันว่าหญิงสาวทุกคนจะต้องมีผ้าชิ้นตีนจกเก็บไว้ผู้ใดเวลาไม่งานออกหน้าออกตาเป็นครั้งคราวไม่ใช่นะ พร้าเพรือ ส่วนมากจะนุ่งเวลาไปทำงานทุกที่วัดครัวไม่มีผ้าชิ้นตีนจกนุ่งจะต้องอายเพื่อนผู้งเพราะส่อแสดงว่าตน เป็นคนเกียจคร้าน ไม่เอกสารอางาน แม้แต่บรรดาหนุ่มๆก็ไม่สนใจมอง เนื่องด้วยการทอผ้าชิ้นตีนจกนี้ต้องใช้ ความเพียรพยายามและความละเอียดลออมาก ทั้งต้องใช้เวลาท่อนานมาก ดังนั้นผ้าชิ้นตีนจกนี้จึงเป็น สัญลักษณ์ของผู้นุ่งว่า เป็นคนขยันหม่นเพียรผู้ที่ได้ฝึกหัดทอผ้าชิ้นตีนจกแล้วทำให้มีความรู้ความสามารถที่จะ ทอผ้าอีกๆ ได้มีความเป็นสาวโดยสมบูรณ์พร้อมที่จะแต่งงานมีเย้ามีเรือนได้และจะเป็นแม่บ้านแม่เรือนที่ดีด้วย ลายของผ้าตีนจก

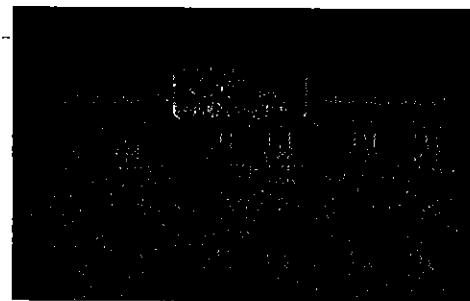
ภาพประกอบที่ 5 ลายสองห้อง

ภาพประกอบที่ 6 ลายสีขอ

ภาพประกอบที่ 7 เครื่องกลาง

ภาพประกอบที่ 8 ลายเครื่องน้อย

ผ้าซิ่นตีนจากของชาวบ้านหาดเสี้ยว มีด้วยกันทั้งหมด 9 ลายหลัก คือ

- 1.ลายเครื่องน้อย หมายถึง มีเครื่องประดับตัวลายหลักน้อยและเป็นลายง่ายๆ ลายนี้สามารถให้เด็กฝึกหัดทำตั้งแต่ อายุ 13-14 ปีในโบราณกาลลายเครื่องน้อยนี้จะต้องต่อ กับชิ้นมุก
- 2.ลายเครื่องกลาง หมายถึง ลายหลักที่มีความเหมือนกับลายเครื่องน้อยเพียงแต่มีความยากในการจักลายเพิ่มขึ้น ต้องต่อ กับชิ้นเข็ม
- 3.ลายเครื่อใหญ่ หมายถึง ลายหลักที่มีดอกไม้ออยู่ตรงกลางเครื่อซึ่ง 2 ลายแรกนั้นไม่วี และจะต้องต่อ กับชิ้nmu
- 4.ลายมนสิบหก หมายถึง ลายหลักที่มีมุ 16 มุลายนี้จะเป็นลายที่สวยงามกว่าลายอื่นลายนี้ต้องต่อ กับชิ้นาดา เติบ
- 5.ลายสิบสองหน่วยตัด หมายถึง ลายหลักที่มีขอจำนวน 12 ขอ ประกอบกันเป็นดอกมีขาพันทำเป็น สามเหลี่ยมและยังมีกคาดหรือหงส์ตัวเล็กอยู่ด้วย ลายนี้ต้องต่อ กับชิ้นาดาหัว
- 6.ลายน้ำ่อ่าง หมายถึง ลายหลักที่มีนกหงส์ 2 ตัว คาดอกไม้ร่วมกันคล้ายกันกับว่าหงส์ 2 ตัวนี้คาดอกไม้ใน อ่างน้ำนั่นเอง ลายนี้สืบทรัชราวนหาดเสี้ยวนิยมทอใส่กันมากที่สุดเนื่องจากเป็นลายที่มีความสระดุดา และลายนี้จะต้องต่อ กับชิ้นเข็ม
- 7.ลายสองห้อง หมายถึง ลายหลักที่มีความแเปลกกว่าลายอื่น คือ ครึ่งหนึ่งของลายจะเป็นสีดำอีกครึ่งหนึ่งจะ เป็นสีแดง เวลาหอจะฟูงสวยงาม 2 สีแต่จะไม่ปล่อยให้กระสายฟูงไปจนหมดของชิ้นเมื่อปล่อยสีดำมายังลายที่ กำหนดแล้วจึงย้อนกลับ เพราะฉะนั้นสีดำจึงมีเพียงครึ่งเดียวแล้วจึงปล่อยกระสายด้วยสีแดงมาด้วยวิธีเดียวกัน จึงต้องมีกระสาย 2 อัน ในการหอผ้า 1 ผืน ลายนี้ต้องต่อ กับชิ้นน้ำออย
- 8.ลายแปดขอ หมายถึง ลายที่มีความเหมือนกับลายมนสิบหก แต่ย่อขนาดให้เล็กลงลายนี้ต่อด้วยชิ้นอ้อมแดง
- 9.ลายสีขอ หมายถึง ลายขนาดเล็ก มีเครื่องประกอบจะมีกระเจี้มใช้สำหรับต่อผ้าซิ่นให้เด็กหญิงตัวเล็กๆ ใส่ ลายนี้ต่อด้วยชิ้นาดาหัว

2. ข้อมูลด้านรูปแบบทางศิลปะ

2.1 อิทธิผลการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยของจีน

2.1.1 Ding Shaoguang

จิตรกรร่วมสมัยของจีนจากสถาบันวิจิตรศิลป์จากกรุงปักกิ่งผลงานมีลักษณะเป็นภาพวาด ตะวันตกสมัยใหม่ ได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานศิลปะของปิกัสโซ่ มาติส และ โมดิลลอนี

ภาพประกอบที่ 9

แนวความคิด Ding Shaoguang ต้องการถือถึงรูปทรงและวิถีชีวิตของผู้หญิงในตาลีห์ท่องถิ่น เช่น วิถีชีวิตของสตรีจีนเมื่อยุคก่อน ภาพสตรีซักผ้าที่แม่น้ำ และมีลูกน้อยอยู่ด้านหลัง นอกจากนั้นยังมี การแสดงออกมายในรูปแบบบนระนาบ การตัดตอนของรูปทรง รวมทั้ง สีและเส้น

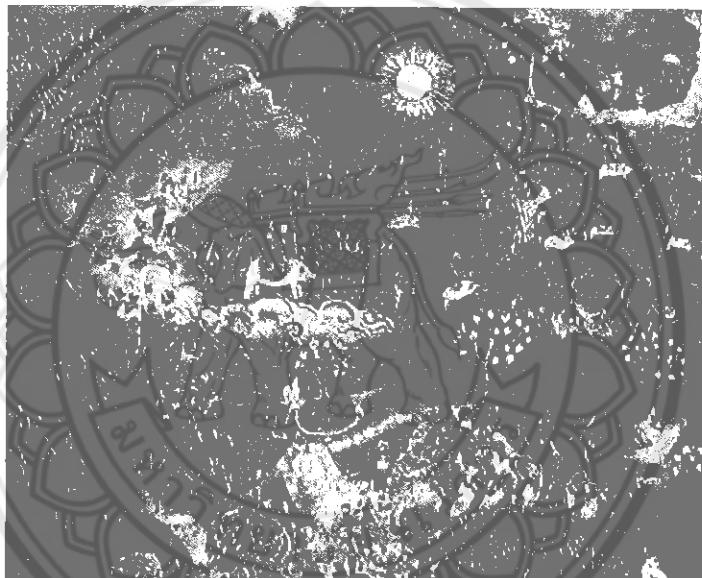

ภาพประกอบที่ 10

2.2 อิทธิผลการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยศิลปินชาวไทย

2.2.1 พรพรม ชาวัง

พรพรม ชาวัง เกิดวันที่ 9 กรกฎาคม 2510 ที่อยู่ ภาควิชาประยุกต์ศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร การศึกษา ศิลป์มหาบันจิต (จิตกรร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลงาน แสดงผลงานเดี่ยว ศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา "LIFE & TIME" ณ ห้องแสดงงานศิลปะ Arvore Cooperativa de Actividades Artisticas CRL.ณ เมืองปอร์ติ ประเทศโปรตุเกส

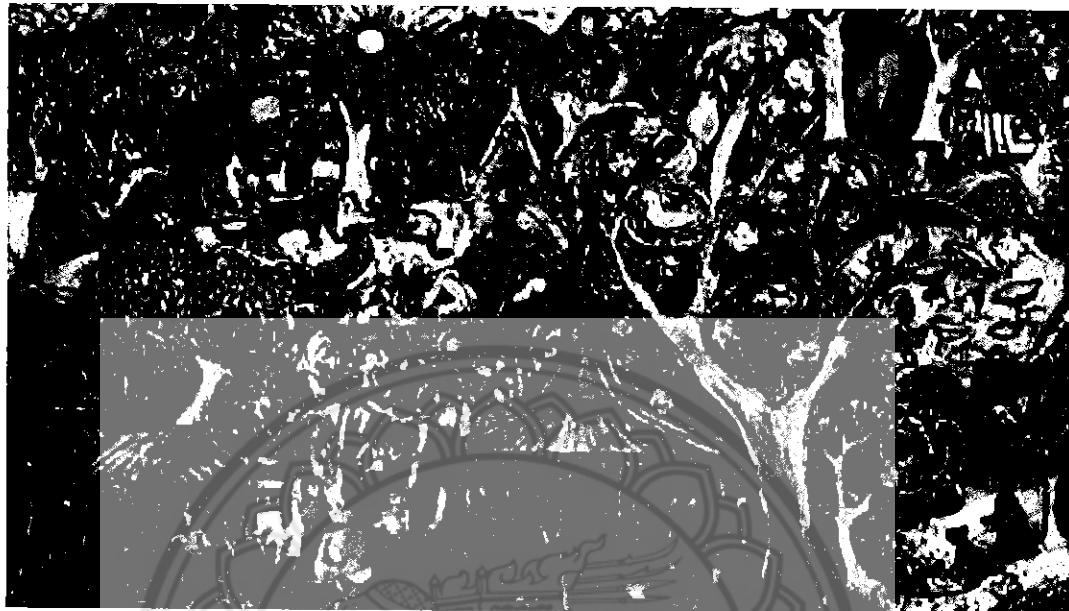
ภาพประกอบที่ 11 ชื่อผลงานสังกรานต์

ชื่อศิลปิน พรพรม ชาวัง

เทคนิค สีน้ำมันบนดินสอพอง ขนาด 150 x 180 ซม.

ปีที่สร้างงาน 1996

แนวความคิด จิตสำนึกที่ผูกพันอยู่กับอตีตและความทรงจำวัยเด็กก่อให้เกิดแรงบันดาลใจเลือกสรรค์ประสบทการณ์ ที่ประทับใจมาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงถึงวิถีชีวิตของผู้คนในชนบทที่อยู่ใกล้ชิดความรู้สึกที่ดี อบอุ่น และเป็นสุข

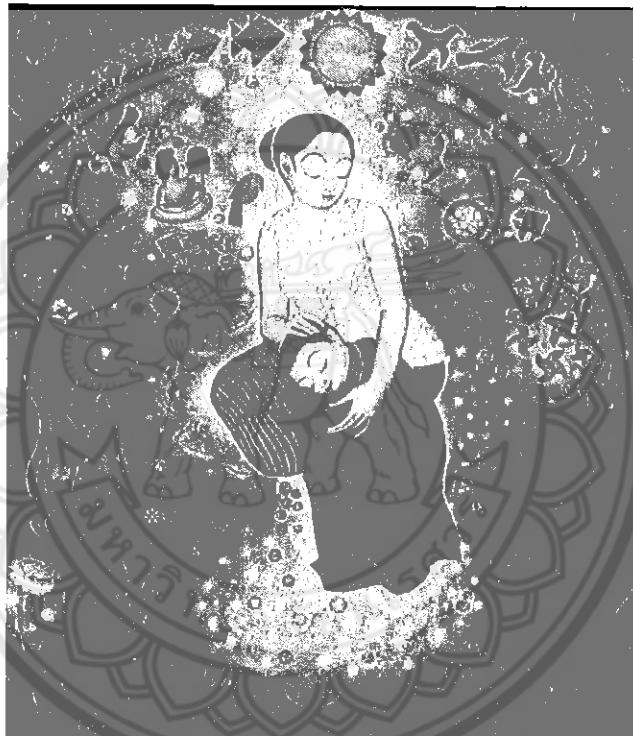
ภาพประกอบที่ 12
ชื่อผลงาน ทานบารมี
ชื่อศิลปิน พรม. ชาวัง
เทคนิค สีน้ำมันบนดินสอปอง ขนาด 150 x 180 ซม.
ปีที่สร้างงาน 1996

แนวความคิด จิตสำนึกที่ผูกพันอยู่กับอดีตและความทรงจำวัยเด็กก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ เลือกสรรค์ประสีบการณ์ ที่ประทับใจมาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงถึงวิถีชีวิตของผู้คน ในชนบทที่อยู่ใกล้ชิด ธรรมชาติ มีวัฒนธรรมประเพณีที่ดึงรวมถึงบรรยักษณ์แห่งความรู้สึกที่ดี อบอุ่น และเป็นสุข

จากการจิตรกรรมดังกล่าว ผู้สร้างสรรค์ได้รับอิทธิพลในเรื่องของความคิดละรูปแบบในการ สร้างสรรค์งาน ในเรื่องโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นวิถีชีวิตของผู้คนในชนบทมีการแบ่งจังหวะของเส้นใน เรื่องทิศทางการโคงได้อย่างลงตัว นอกจากนั้นยังได้รับอิทธิพลในเรื่องการใช้สีภายในงาน

2.2.2 งานนันท์ ราชวังอินทร์

ผู้อ่านที่ ราชวังอินทร์ ศิลปินล้านนาผู้ ความสามารถ เขียวชาญด้านทัศนศิลป์ สาขาจิตกรรมแนวไทยประเพณี มีผลงานที่โดดเด่น อาทิเช่น รางวัลตีเด่นจิตกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ ๓, รางวัลที่ ๓ เหรียญทองแดง แนวไทยประเพณี จิตกรรมบัวหลวง ครั้งที่ ๒๑, รางวัลที่ ๒ เหรียญเงิน แนวไทยประเพณี จิตกรรมบัวหลวง ครั้งที่ ๒๒ และรางวัลที่ ๑ เหรียญทอง แนวไทยประเพณี จิตกรรมบัวหลวง ครั้งที่ ๒๓ ฯลฯ

ກາພປະກອບທີ 13 ຂໍອັນດາງ "ອື່ອ...ຈາ" ສີອະຄຣາຍລິຄື ອົດຕະໂລກ ອົດຕະໂລກ

แนวความคิด เพลงอ้อ หรือ เพลงกล่อมเด็กล้านนา คำว่า “อ้อ” คือเสียงการรำในลำคอของผู้ร้อง โดยไม่มีเนื้อร้อง เป็นการเอ้อนเสียงติดต่อกันให้ยืดยาวออกไป เช่น อ้อ อ้อ จา จา มักเป็นวรรคต้นของบทเพลง แล้วจึงมีคำร้องประกอบสั้น ๆ คล้องจอง เป็นข้อความพรรณนาเรื่องอื่น ๆ เป็นภาษาท้องถิ่nl้านนา เพลงอ้อ หรือเพลงกล่อมเด็ก เป็นเพลงที่มีจุดประสงค์ตรงตามชื่อที่เรียก คือเป็นการร้อง เพื่อให้เด็กหลับง่ายและหลับอย่างเป็นสุข ช่วยให้เด็กอบอุ่นใจว่า จะไม่ถูกทอดทิ้งในขณะนอนหลับ พร้อมกับการໄกวเปลของพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย หรือ พี่เลี้ยง นับว่าคนโบราณเข้าใจหลักจิตวิทยาเด็กเป็นอย่างดี

2.3 เจียน อิมศิริ

เจียน อิมศิริ (2465-2514) การศึกษา โรงเรียนประณีตศิลปกรรม กรมศิลปากร สถาบันศิลปของกรุงโรม ได้รับเกียรติยกย่องเป็นศิลปินขั้นเยี่ยม (ประติมากรรม) ในปี 2496 ชนการ ประกวดผลงานประติมากรรมในระดับนานาชาติ ณ Tate Gallery ลอนดอน อังกฤษ

ภาพประกอบที่ 14 ชื่อผลงาน:เสียงชลุยทิพย์ ปี :2492

เทคนิค: bronze ขนาด : 36 x 56 ซม. ต้นฉบับชิ้นที่: 4/9

แนวความคิด ศิลปินได้รับความบันดาลใจทางด้านรูปแบบจากพระพุทธธูปปางถือสัมภัโขทัย เป็นประติมากรรมที่ผสมผสานจั่งหวะถือเส้นสายของศิลปไทยกับความเรียนรู้ของรูปทรงแบบสากลอ扬งดงาม

จากการปฏิบัติธรรมดังกล่าว ผู้สร้างสรรค์ได้รับอิทธิพลในเรื่องของความคิดและรูปแบบในการสร้างสรรค์งาน โดยหยิบยกลักษณะ ถือความอ่อนช้อยของลำตัว และได้ส่งผลให้ผู้สร้างสรรค์เกิดแรงบันดาลใจเพื่อกำหนดแนวทางในการสร้างสรรค์งานออกแบบที่ตรงกับจุดมุ่งหมายในครั้งนี้

สรุป

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธุ์นี้ ได้แก่ ความสุขที่แสดงออกด้วยท่าทางของความรักอันบริสุทธิ์ที่แมมีต่อลูก รูปร่างรูปทรงถือท่าทางของผู้หญิงไทย ตลอดจนอิทธิพลที่ได้รับจากจิตกรรมไทย ทฤษฎีความพึงพอใจ และลวายผ้า ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดความคิดและการกำหนดรูปแบบของผลงาน ในการแสดงออกที่สอดคล้องกับความรู้สึกส่วนตัวขึ้น

บทที่ 3

ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ ชุด สายสัมพันธ์รักษาระหว่างแม่และลูก ผู้สร้างสรรค์มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอเนื้อหาบุ่มบองด้านเรื่องราวมีความสัมพันธ์กับอารมณ์ความสุข คุณค่าของความรัก อันบริสุทธิ์ที่แม่และลูกมีต่อกัน ที่เต็มไปด้วยการแสดงออกของจินตนาการและการสร้างสรรค์ เป็นการสร้างงานประติมากรรมแบบร่วมสมัย เทคนิคสื่อสารวิศิลป์บนผ้าใบรูปแบบงานจิตกรรมไทย โดยมีรูปแบบลักษณะที่มีเอกลักษณ์ และสุนทรียศาสตร์เฉพาะตัวของผู้สร้างสรรค์เอง กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ชุดนี้เป็นการศึกษาการค้นคว้าทดลองการสร้างสรรค์ศิลปะในเชิงวิชาการ จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการบันทึกข้อมูลการค้นคว้า โดยผู้สร้างสรรค์ได้แบ่งขั้นตอนกระบวนการของการสร้างสรรค์ไว้ดังนี้

1. ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
 2. ขั้นตอนการรวบรวมความคิด ประมวลความคิดและจัดการทำภาพร่าง
 3. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน
1. ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าข้อมูล

ผู้สร้างสรรค์ได้ค้นคว้าข้อมูลจากทำ rahนสื่อเอกสารทางวิชาการอันเป็นข้อมูลเบื้องต้นและที่มาของเทคนิคในการสร้างสรรค์ คือ

ผู้สร้างสรรค์มีความเชื่อว่าประสบการณ์นั้นมีความสำคัญต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ในขั้นตอนการค้นคว้าข้อมูลนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาจากรูปถ่ายบทความจากหนังสือเกี่ยวกับเรื่องแม่และลูก ผู้สร้างสรรค์ได้อาศัยรูปทรง โครงสร้างจากงานจิตกรรมไทย ลีลาท่าทางการเคลื่อนไหว เพื่อใช้เป็นสื่อในการแสดงออก ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้ทำการศึกษาค้นคว้าจากขอจริงและภาพข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต โดยผู้สร้างสรรค์ได้เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลภาพและข้อมูลที่เป็นวัตถุของจริง ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในการสร้างสรรค์

ภาพประกอบที่ 1

2. ขั้นตอนการรวบรวมความคิด ประมวลความคิดและจัดการทำภาพร่าง

ผู้สร้างสรรค์ได้นำข้อมูลจากการศึกษามาประมวลผลและกำหนดรูปแบบของผลงานในการสร้างสรรค์อันประกอบไปด้วย เนื้อหา และ รูปทรง

เนื้อหา(Content)คือองค์ประกอบที่เป็นนามธรรมหรือ โครงสร้างทางจิต ตรงกันข้ามกับส่วนที่เป็นรูปทรง หมายถึง ผลที่ได้รับจากการงานศิลปะ ส่วนที่เป็นนามธรรมนี้นักจากเนื้อหาแล้วยังมี เรื่อง (Subject) และแนวเรื่อง (Theme) รวมอยู่ด้วย ทั้ง 3ส่วนนี้ต่างก็มีความเชื่อมโยง และขับขันกันอยู่ การสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ชุด สายสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูก ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดเรื่อง การแสดงความรักของแม่และลูกเป็นตัวนำเสนอแนวเรื่องและจินตนาการ โดยใช้แม่และลูกแสดงเนื้อหาภายใน และเนื้อหาภายนอกที่อาจมีสัญลักษณ์อื่นมาแทรกเรื่องราว และใช้ทัศนธาตุเรื่องราวด้วยของเส้น และสีสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของเรื่องราวประกอบด้วย

รูปทรง (Form)คือสิ่งที่มองเห็นได้ในทัศนศิลป์ เป็นส่วนที่ผู้สร้างสรรค์ขึ้นด้วยการประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุ (Visual Elements) ให้ความพึงพอใจต่อความรู้สึกสัมผัสเป็นความสุข ทางตา พร้อมกันนั้นสร้างเนื้อหาให้กับตัวรูปทรงเอง และเป็นสัญลักษณ์ให้แก่อารมณ์ ความรู้สึก หรือ ปัญญาความคิดที่เกิดขึ้นในจิตใจด้วยรูปทรงมีองค์ประกอบสำคัญ 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นโครงสร้างทางรูป และส่วนที่เป็นโครงสร้างทางวัสดุ ส่วนที่เป็นโครงสร้างทางรูปได้แก่ วัสดุที่ใช้ในการสร้างรูปแบบ เช่น สี ดินสอพอง กระดาษสา เป็นต้น และกลวิธีที่ใช้กับวัสดุนั้น เช่น การระบาย การหยดสีบางๆ เพื่อให้เกิดการทับซ้อนกัน เป็นต้น เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับความทันทันภารของผลงาน และความแนบเนียนของผิวมือ

ทัศนธาตุ (Visual Elements) เป็นสื่อสุนทรียภาพที่ศิลปินจะนำมาประกอบกันเข้าให้รูปทรง เพื่อสื่อความหมายตามแนวเรื่อง หรือแนวความคิดที่เป็นจุดหมายนั้น การประกอบกันหรือการจัดระเบียบ หรือการประสานกันของทัศนธาตุ จึงเป็นปัญหาสำคัญที่สุดในอันดับต่อมา และจำเป็นต้องมีกฎเกณฑ์ของเอกภาพเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้วัสดุเหล่านี้รวมตัวเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์เป็นอันหนึ่งอันเดียว เป็นสิ่งใหม่ที่มีชีวิตมีความหมายในตัวเอง ทัศนธาตุที่ผู้สร้างสรรค์ใช้ในผลงานมีดังนี้

- 1) จุด (Dot/Point) ธาตุเบื้องต้น ซึ่งเล็กที่สุดของการมองเห็น และมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะถือว่าจุด เป็นการเริ่มต้นที่ไปสู่การเกิดของทัศนธาตุอื่นๆ ที่สำคัญต่อไป อาทิเช่น เส้นที่เกิดจากการนำจุดมาเรียงกันจนเกิดความยาว การแต้มสีลงในพื้นที่ว่าง หรือน้ำหนักเกิดจากการนำจุดมาวางเรียงทับซ้อนกันจำนวนมาก โดยผู้สร้างสรรค์ได้นำมาใช้ในส่วนของการสร้างลวดลายของผ้า ด้วยการจุดเรียงให้เป็นเส้น ซึ่งได้แก่ เสื่อผ้าดุงและการเก่ง

- 2) เส้น (Line) ผลจากการนำจุดทรายๆ จุดมาเรียงติดต่อกันออกไปจะเกิดเป็นความยาวซึ่งเป็นมิติเดียวของเส้น และเส้นเป็นรากฐานของโครงสร้างของงานทั้ศนศิลป์ทุกประเภท อีกทั้งเส้นสามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกด้วยตัวของมันเอง และด้วยการนำมาประกอบกันให้ปรากฏเป็นรูปทรงต่างๆ ได้ ซึ่งเส้นแต่ละชนิดก็ให้ความหมายและความรู้สึกกันออกไป โดยผู้สร้างสรรค์ได้นำมาใช้ในส่วนการเขียนรูปทรงของชิ้นงาน เส้นแขวน เส้นผม ลำตัว ลวดลายบนผ้า นอกจากนั้นยังรวมถึงพื้นหลังของชิ้นงาน
- 3) น้ำหนัก (Tone) ความอ่อนแก่ของบริเวณที่ถูกแสงสว่าง และบริเวณที่เป็นเงาของวัตถุ หรือการระบายน้ำที่มีผลเป็นความอ่อน ความแก่ของสีหนึ่ง หรือหลายสี หรือบริเวณที่มีสีขาว สีเทา และสีดำ ในความเข้มระดับต่างๆ ในงานชิ้นหนึ่ง น้ำหนักที่ใช้ตามลักษณะของแสงเจ้าในธรรมชาติจะทำให้เกิดปริมาตรของรูปทรง นอกจากจะให้ปริมาตร และความแน่นแก่รูปทรงแล้วน้ำหนักยังให้ความรู้สึก และอารมณ์ด้วยการประสานความอ่อนแก่ในตัว โดยผู้สร้างสรรค์ได้นำมาใช้ในส่วนการคัดแสงเงาของผิวน้ำ ลำแขวน ตัวคน ผ้า เส้นผมและวัตถุที่อยู่ภายใต้แสงเงาในชิ้นงาน เพื่อให้เกิดอ่อนแก่ของบริเวณที่ถูกแสงสว่าง และบริเวณที่เป็นเงาของวัตถุ
- 4) ที่ว่าง (Space) ที่ว่างที่ถูกกำหนดด้วยเส้นให้มีรูปร่างขึ้น ได้แก่ แผ่นของน้ำหนัก แผ่นของระบบที่มี 2 มิติ หรือ ประกอบกันเป็น 3 มิติ และบริเวณที่ว่างที่เป็นบวกเป็นลบ ผู้สร้างสรรค์ได้นำมาใช้ในส่วนของการสร้างมิติของชิ้นงานระหว่างตัวชิ้นงานและระยะพื้นหลัง โดยที่พื้นหลังจะมีการเปลี่ยนลวดลายขนาดเล็ก เพื่อให้เกิดความแตกต่างกันของชิ้นงาน
- 5) สี (Color) ทัศนธาตุที่มีคุณลักษณะของทัศนธาตุทั้งหล่ายรวมกับครบทั่ว คือ มีเส้นน้ำหนัก ที่ว่าง และลักษณะพื้นผิว นอกจากนั้นยังมีคุณลักษณะพิเศษเพิ่มขึ้นอีก 2 ประการคือ ความเป็นสี น้ำหนักของสีและความจัดของสี ผู้สร้างสรรค์ได้นำมาใช้ในส่วนของการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ซึ่งพื้นผิวของคน ลวดลายของผ้าด้วยสีที่สดใส การเขียนสีพื้นหลังด้วยสีที่เบาบางเพื่อสร้างบรรยากาศของชิ้นงาน
- 6) ลักษณะผิว (Texture) ลักษณะบริเวณพื้นผิวของสิ่งต่างๆ ที่เมื่อสัมผัสจับต้องหรือเมื่อเห็นแล้วรู้สึกได้ว่าหยาบ ละเอียด มัน ด้าน ขรุขระ เป็นเส้น เป็นจุด เป็นกำมะหยี่ ผู้สร้างสรรค์ได้นำมาใช้ในส่วนของการสร้างสรรค์ชิ้นงานในส่วนของพื้นหลังและตัว

ชิ้นงาน โดยใช้วัสดุในการสร้างสรรค์พื้นผิวด้วยดินสอพอง และกระดาษสา แทนการสร้างสรรค์ชิ้นงานลงบนพื้นผิวเรียบลักษณะผิวที่ออกแบบมีร่องรอยการยับของกระดาษ เป็นพื้นผิวอย่างขรุขระแต่ยังคงความอ่อนนุ่ม และลวดลายกระดาษบนพื้นผิวในส่วนของตัวชิ้นงานเป็นพื้นดินสอพองธรรมชาตไม่มีกระดาษเพื่อสร้างความแตกต่างระหว่างตัวชิ้นงานและส่วนของพื้นชิ้นงาน

ลักษณะพื้นผิวมี 2 ชนิด คือ

5.1 ลักษณะผิวที่เราจับต้องได้ เช่น กระดาษ ทราย ผิวส้ม เป็นต้น

5.2 ลักษณะผิวที่ทำให้มึนเข้า เมื่อมองดูจะรู้สึกว่าหยาบ หรือละเอียด แต่เมื่อสัมผัสจับต้องเข้าจะริงกลับเป็นพื้นผิวเรียบๆ เช่น วัสดุสังเคราะห์ที่ทำผิวเป็นลายไม้ ลายหินอ่อน หรือการใช้รอยพู่กันในงานจิตกรรมบางชิ้นซึ่ง ผู้สร้างสรรค์ได้นำมาใช้สร้างความแตกต่างระหว่างตัวชิ้นงานและส่วนของพื้นชิ้นงาน ด้วยพื้นผิวที่อยู่ขรุขระกับพื้นดินสอพองธรรมชาตไม่มีกระดาษ

รูปทรงในส่วนประกอบทางวัสดุ แบ่งออกเป็น วัสดุ และ วิธีการ

วัสดุ (Material) หมายถึง วัสดุที่ใช้ในการสร้างรูปแบบ เช่น สี ดินสอพอง กระดาษ ผ้า เป็นต้น ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธุ์นี้ ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน คือ สีอะคริลิก ดินสอพอง กระดาษสา และผ้าใบ

1. สีอะคริลิก(Acrylic color) เป็นสีสังเคราะห์ ลักษณะเหมือนสีน้ำมัน แต่จะเข้มข้นและใสกว่าเนื้อสีไม่อมเหลือง เวลาแห้งจะเป็นเหมือนกับแผ่นฟิล์ม ระยะ เวลาแห้งสั้น ใช้น้ำเป็นตัวทำลาย สีอะคริลิกสามารถระบายน้ำได้มากจนคล้ายสีน้ำ

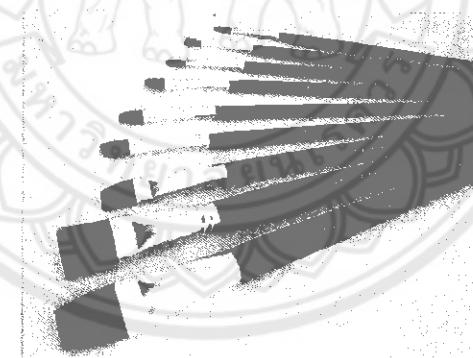
ภาพประกอบที่ 2 สีอะคริลิก

2. ผ้าใบ (Canvas) คือ ผ้าที่ถูกทำให้มีความหนามาก ส่วนใหญ่ถูกนำมาใช้ในการสร้างงานจิตรกรรม สีน้ำมัน สีอะคริลิก ได้รับการทารองพื้นสีขาว หรือสีครีม ด้วยเกสโซ (Gesso) เพื่อป้องกันการดูดซึมของสีเมื่อสร้างงาน และลบร่องรอยพื้นผิวขรุขระของลายผ้าแคนวาส นั้นมีความหลากหลายตามแต่คุณภาพของผ้าที่นำมาใช้

ภาพประกอบที่ 3 ผ้าใบ

3. พู่กัน ลักษณะของพู่กันที่ใช้จะต้องมีลักษณะเป็นขนอ่อน นุ่ม แต่เนื่องจากสีอะคริลิกเป็นสารเคมีที่มีฤทธิ์ต่อการกัดขันพู่กันสูง ฉะนั้นพู่กันจะต้องเป็นขนสั้นเคราะห์

ภาพประกอบที่ 4 พู่กัน

วิธีการ ผู้สร้างสรรค์ใช้กลวิธีการสร้างสรรค์มีดังนี้

เมื่อรับรวมข้อมูลที่เป็นรูปธรรม เช่น ภาพถ่าย และผลงานหัศนศิลป์ของศิลปินที่ได้รับบันดาลใจแล้ว นำมาดำเนินการสร้างภาพร่าง โดยการนำมาจัดวางองค์ประกอบ และพัฒนาภาพร่างจนได้องค์ประกอบที่สมบูรณ์เพื่อให้ได้ภาพร่างตามแนวคิด และความรู้สึกที่ต้องการจะแสดงออก อันมีขั้นตอนการทำดังต่อไปนี้

๑๗ ๐.๘. ๒๕๕๙

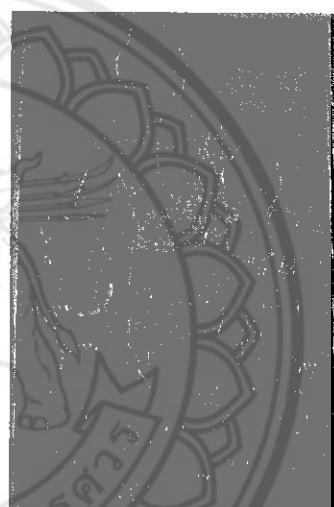
1. การสร้างสรรค์ภาพแบบร่าง (Sketch)

1. กำหนดหัวข้อในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์

2. รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่มีเนื้อหาจากสื่อ อินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ และภาพถ่าย

3. เขียนภาพร่าง (sketch) เพื่อศึกษาและค้นหารูปร่างรูปทรง องค์ประกอบ

เมื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นรูปธรรมแล้ว นำมาเดินการสร้างภาพร่างจนได้องค์ประกอบที่สมบูรณ์ เพื่อให้ได้ภาพร่างตามแนวความคิดและความรู้สึก ที่ต้องการจะแสดงออกมา มีการ สร้างภาพร่างด้วย การใช้ดินสอ และสีน้ำ

ภาพประกอบที่ 5 ภาพร่างที่ 1

ภาพประกอบที่ 6 ภาพร่างที่ 2

4. นำภาพร่างและกลิ่วที่ได้ทดลองไปนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับคำแนะนำ

5. นำคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุงแก้ไขภาพร่างให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

6. เตรียมอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ ได้แก่ เพรอมผ้าใบ สีน้ำมัน ดินสอ ajan สี ผ้า เช็ด สี ฯล

7. ขยายภาพร่างลงบนเพรอมผ้าใบและลงสีตามที่ได้ทำภาพร่างไว้

3. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน

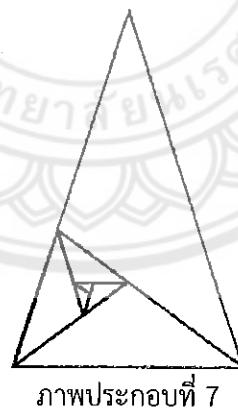
ในรูปแบบกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดหัวข้อในกระบวนการสร้างสรรค์ไว้ดังนี้

1. การสร้างภาพร่าง
2. การพัฒนาองค์ประกอบ
3. การพัฒนาเรื่องสี
4. การพัฒนาเรื่องพื้นผิว
5. ลำดับขั้นตอนการสร้างสรรค์

1. การสร้างภาพร่าง

ขั้นตอนในการทำภาพแบบร่าง มีการทำภาพแบบร่างโดยอาศัยพัฒนามาจากงานช่วงก่อนศิลปะนิพนธ์มาเป็นลำดับ โดยอาจารย์แนะนำในเรื่องของเทคนิคและการทำงานที่จะทำให้ผู้สร้างสรรค์ทำงานได้จ่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งขั้นตอนการสร้างสรรค์ในการทำภาพแบบร่างผู้สร้างสรรค์ได้เริ่มจากกำหนดรูปทรงและเรื่องราวขึ้น โดยประกอบกับการดูรูปแบบงานจิตกรรมไทยประกอบ รวมถึงเรื่องสีลวดลายผ้าหาดเสี้ยว นอกจากนั้นในส่วนของพื้นหลังต้องมีความสัมพันธ์กับตัวงานต่อการทำแบบร่าง เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกัน

2. การพัฒนาองค์ประกอบ

ภาพประกอบที่ 7

ในการสร้างสรรค์องค์ประกอบ ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาองค์ประกอบในเรื่อง สามเหลี่ยม หรือรูปสามเหลี่ยมทองคำแบบมุ่งเหล้ม (Golden Triangle) ที่มีด้านยาวต่อด้านสั้นเป็นอัตราส่วนทองคำ ซึ่งมีสามเหลี่ยมทองคำแบบมุ่งเหล้มและแบบมุ่งป้านขนาดเล็กซ้อนทับกันขึ้นไปซ้ำอย่างไม่รู้จบ การพัฒนาในเรื่องรูปทรง มีการใช้เส้นเข้ามาสร้างความสัมพันธ์ในเรื่ององค์ประกอบและขนาดของตัวงานที่มีขนาดต่างกันตามความสัมพันธ์ของแต่ละชิ้นงาน

3. การพัฒนาเรื่องสี

สีที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้โทนสีอ่อนที่มีความอ่อนละมุน คือใช้สีขาวเป็นส่วนผสมเพื่อไม่ให้สีเกิดความเข้มจนเกินไป หรือสีโดดจนเกินไป นอกจากนั้น การใช้สีในแต่ละชิ้นงานจะมีการคุ้มสีที่ให้เกิดความสันพันธ์กัน

4. การพัฒนาเรื่องพื้นผิว

การสร้างพื้นผิวของชิ้นงาน ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้วัสดุในการสร้างสรรค์พื้นผิวด้วยดินสอพอง และกระดาษสา แทนการสร้างสรรค์ชิ้นงานลงบนพื้นผิวเรียบลักษณะผิวที่ออกมากจะมีร่องรอยการยับของกระดาษ เป็นพื้นผิวอย่างรุขระแต่ยังคงความอ่อนนุ่ม และลวดลายกระดาษบนพื้นผิว ในส่วนของตัวชิ้นงานเป็นพื้นดินสอพองธรรมชาติไม่มีกระดาษเพื่อสร้างความแตกต่างระหว่างตัวชิ้นงานและส่วนของพื้นชิ้นงาน

5. ลำดับขั้นตอนการสร้างสรรค์

ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้วิธีร่างแบบบัดสัดส่วนคร่าวๆ เพราะเนื่องจากต้องการแก้ไขเพื่อเติมจากภาพแบบร่าง และเพื่อสะท้อนถึงการลดเพิ่มส่วนต่างๆ ด้วยวิธีการตีตราง

ภาพประกอบที่ 8

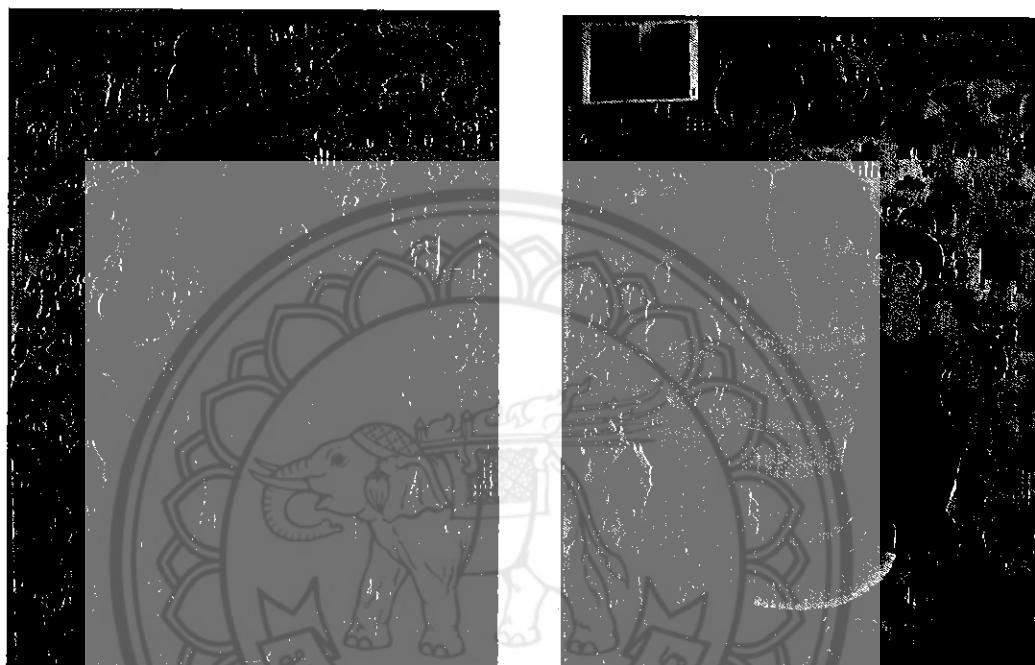
ภาพประกอบที่ 9

ขั้นตอนที่ 1 นำวิธีการตีตรางมาแบ่งสัดส่วนเพื่อให้การร่างภาพได้อย่างแม่นยำ

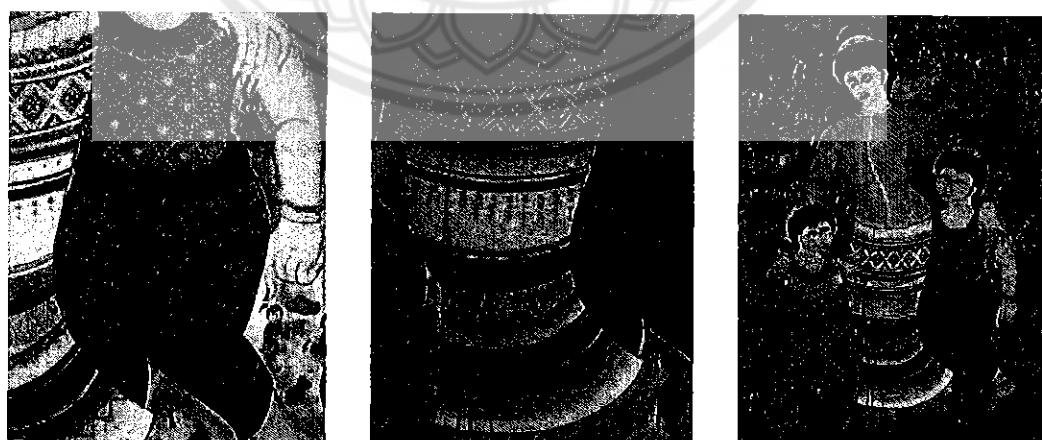
ขั้นตอนที่ 2 นำเทคนิคการรองพื้นด้วยดินสอพองและกระดาษสาสร้างพื้นผิวใหม่

ขั้นตอนที่ 3 กำหนดค่าของสี แสงเงา ที่จะส่วนจนเต็ม

1. นำเสนอผลงานที่สำเร็จให้อาจารย์ประเมินคุณค่าและนำคำแนะนำมาแก้ไขปรับปรุง ผลงานให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2. บันทึกกระบวนการ ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อที่จะได้นำมาแก้ไขและปรับปรุงในงานขั้นต่อไป

ภาพประกอบที่ 10

ภาพประกอบที่ 11

สรุปปัญหาและอุปสรรคจากการทำงานพบปัญหา ดังนี้

1. เนื่องจากผ้าแคนวาสมีความอ่อนนุ่มเมื่อยายผลงานมีขนาดใหญ่ขึ้นปริมาณพื้นที่จึงมีขนาดกว้างมากขึ้น ทำให้ต้องใช้โครงเฟรมปูด้วยไม้กระดาน เพื่อความแข็งแรงในการรองรับการสร้างพื้นผิว
2. ในกลไกการทำงานแต่ละครั้งมีความจำเป็นที่จะต้องผสมสีอะคริลิกไว้ในปริมาณมากเพื่อให้สีดูคงและเพียงพอต่อการใช้งาน เมื่อผสมทึ้งไว้จะพบปัญหาคือ มีเชื้อราเกิดขึ้น ซึ่งทำให้ต้องทิ้งสีที่ผสมเตรียมไว้
3. ในการสร้างพื้นหลังด้วยกระดาษสาและดินสอพอง จำเป็นต้องมีการผสมน้ำ กาก และดินสอพองในปริมาณตามอัตราส่วนที่กำหนด หากผสมน้ำมากเกินไปจะทำให้งานแห้งช้า เต่าหากผสมดินสอพองมากเกินไปจะทำให้พื้นผิวที่สร้างมาหลุดออกได้ง่ายและเป็นก้อนหักกันทำให้มีเส้นลวดลายของกระดาษสา
4. 在การตัดเส้นตัวขึ้นงาน การเขียนลวดลายผ้า เครื่องประดับ จำเป็นต้องใช้สามารถเขียนมากเพื่อให้เส้นออกมาตรฐาน ไม่บิดเบี้ยว และมีขนาดเท่ากัน
5. การเขียนสัดส่วนคน จำเป็นต้องใช้ทักษะฝีมือที่แม่นยำ ต้องมีการวัดขนาดโครงสร้างและเช็คอุ่นลดเวลาเพื่อป้องกันการผิดเพี้ยนจากสัดส่วนเดิม

จากการปฏิบัติงานทำให้เราได้เจอปัญหาหลายอย่างที่เกิดในตอนที่ปฏิบัติงานจึงทำให้เรา ได้เรียนรู้ และรู้จักแก้ปัญหาที่เกิดเฉพาะหน้าแม้ว่าเราจะวางแผนไว้แล้ว และการจัดทำเล่มศิลปินพนธ์ในบทที่ 3 นี้ก็ช่วยทำให้ผู้สร้างสรรค์มีการคิดอย่างเป็นระบบและมีการวางแผนการทำงาน อย่างเป็นขั้นตอนเมื่อเจอปัญหาที่สามารถนำมาปรับปรุงแก้ไขหรือจะพัฒนาผลงานในขั้นต่อๆไปได้จ่ายยิ่งขึ้น

บทที่-4

การวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์

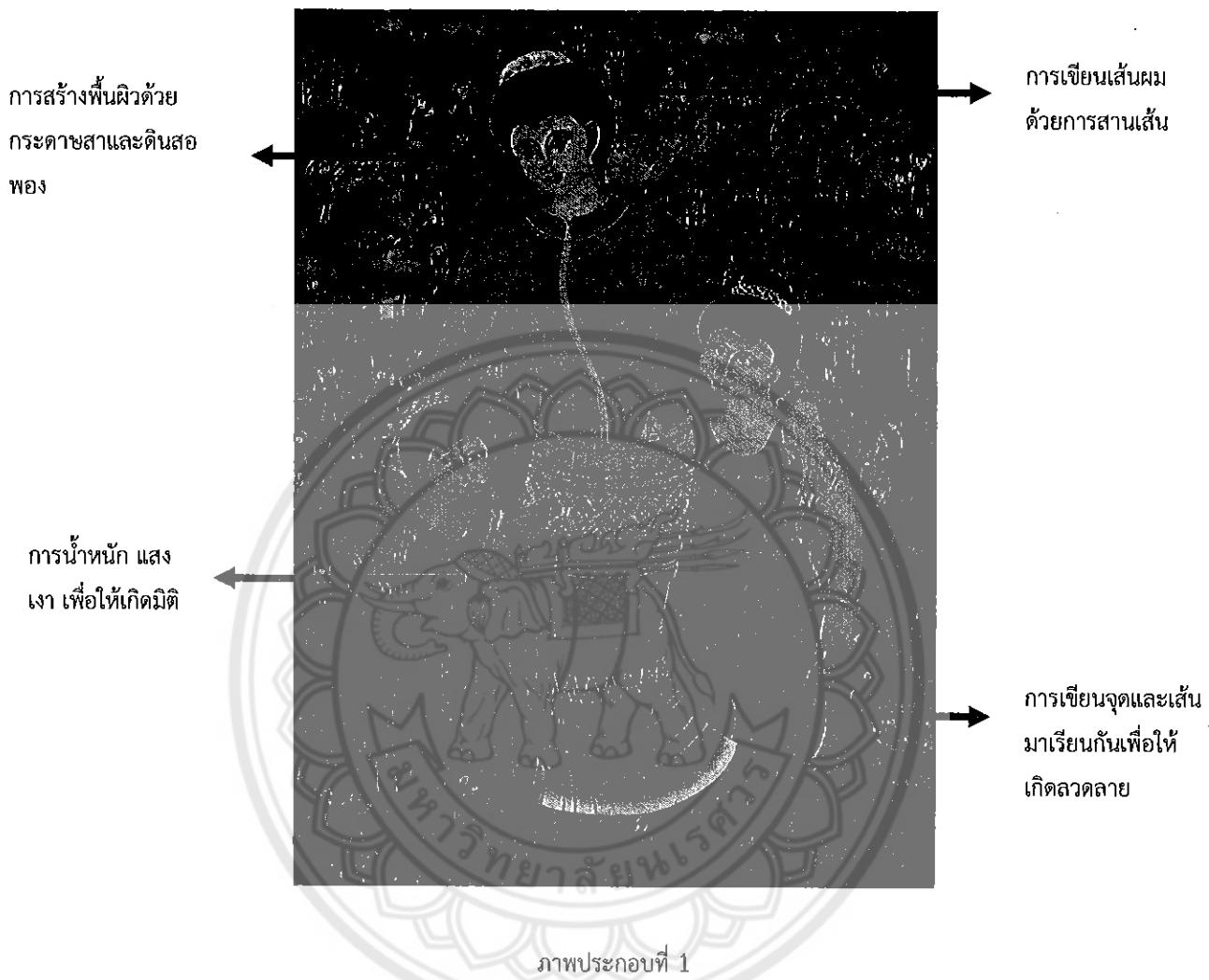
การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปะนิพนธ์ การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ชุด สายใยรักแม่ และลูก ผู้สร้างสรรค์มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอเนื้อหา มุมมองด้านเรื่องราว มีความสัมพันธ์กับอารมณ์ ความสุข คุณค่าของความรัก อันบริสุทธิ์ที่แม่และลูกมีต่อกัน ที่เต็มไปด้วยการแสดงออกของ จินตนาการและการสร้างสรรค์ เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ เป็นกระบวนการที่สำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ เนื่องด้วยเป็นการอธิบายให้บุคคลอื่น เกิด การเรียนรู้ ทำความเข้าใจถึงความหมาย และขั้นตอนกระบวนการกลวิธี และคุณค่าด้านสุนทรียภาพ ผลงานการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีวรรณน์ ตั้งแต่ขั้นแรกตามลำดับ จนถึงสิ้นสุดการสร้างสรรค์เป็น ผลงานศิลปะอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

สำหรับการวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานการสร้างสรรค์ตั้งกล่าวนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดแนวทาง หลักการวิเคราะห์ โดยยึดกระบวนการของการสร้างสรรค์ศิลปะของ ชุด นิมเสมอ ที่กล่าวว่า กระบวนการสร้างสรรค์ มีจุดเริ่มต้น มีการพัฒนา และมีที่สิ้นสุด เป็นขั้นตอนสอดคล้องต่อเนื่องกัน (ชุด นิมเสมอ.2531)

การวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ตลอดภาคการศึกษาปลายปีผู้สร้างสรรค์ได้นำประสบการณ์ จากการทำงานในช่วงก่อนศิลปะนิพนธ์ มาปรับใช้และพัฒนาให้เกิดผลงานที่ใกล้เคียงและสามารถ ตอบสนองความรู้สึกมากที่สุด ซึ่งขณะที่ปฏิบัติงานก็จะพบปัญหาต่างๆ ซึ่งต้องหาทางแก้ ซึ่งเป็น ประโยชน์ต่อผู้สร้างสรรค์อย่างมาก จากกระบวนการสร้างสรรค์ตั้งกล่าวมาได้นำมาซึ่งผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้

วิเคราะห์ผลงานชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน เดินเล่น

จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุด สายสัมพันธ์รกระหว่างแม่และลูก ในงานชิ้นที่ 1 ชื่อเดินเล่น ผู้สร้างสรรค์วิเคราะห์ตามความสำคัญที่ผู้สร้างสรรค์สามารถเห็นจริงและเนื่องจากผลงานชิ้นที่ 1 นี้ผู้สร้างสรรค์ได้ทำการพัฒนาต่อมาจากผลงานช่วงก่อนศิลปะนิพนธ์ การวิเคราะห์ผลงานจึงมีลักษณะ ดังนี้

1. สีและน้ำหนักอ่อนแก่ของแสงเงา (Color & Tone) ผลงานศิลปะนิพนธ์ ชุดนี้ผู้สร้างสรรค์ต้องการจะสื่อถึงอารมณ์ ความอบอุ่น อ่อนโยน แจ่มใส ของรูปทรงซึ่งได้แสดงออกด้วยสีและน้ำหนัก เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของ รูปทรงที่ใช้ในการสื่อถึงอารมณ์ทางความคิด

2. ทว่าง (Space) ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ ชุดนี้ ได้กำหนดที่ว่างคือส่วนที่เกิดจากพื้นที่รอบนอกของรูปทรง ผู้สร้างสรรค์ใช้ทว่างแบบสองมิติที่มีความกว้างและยาว โดยใช้น้ำหนักอ่อน

แก่ของสี และความคมชัดของรูปทรงทำให้เกิดระยะหน้าหลังดูแล้วมีความรู้สึกของบรรยายกาศ ทำให้ภาพดูไม่อึดอัด

3.เส้น (Line)ผลงานงานศิลปะนิพนธ์ ชุดนี้ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างเส้นโครงสร้างขององค์ประกอบทำหน้าที่กำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวภายใน ภาพได้ แก่ เส้นโค้ง ลักษณะแนวทางของเส้นและทิศทางของรูปทรง โดยใช้ลักษณะเส้นโค้งในการสร้างรูปทรงเพื่อให้เกิดความรู้สึกอ่อนหวาน

4.พื้นผิว การสร้างพื้นผิวของขั้นงาน ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้วัสดุในการสร้างสรรค์พื้นผิวด้วยดินสอ พอง และกระดาษสา แทนการสร้างสรรค์ขั้นงานลงบนพื้นผิวเรียบลักษณะผิวที่ออกแบบจะมีร่องรอย การยับของกระดาษ เป็นพื้นผิวอย่างรุกรานแต่ยังคงความอ่อนนุ่ม และลวดลายกระดาษบนพื้นผิว ในส่วนของตัวขั้นงานเป็นพื้นดินสอของธรรมชาติไม่มีกระดาษเพื่อสร้างความแตกต่างระหว่างตัวขั้นงาน และส่วนของพื้นขั้นงาน

ทัศนธาตุและการสร้างเอกภาพ

ในการสร้างศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ทัศนธาตุ (Visual Elements) โดยใช้เส้น (Line) เป็นทัศนธาตุในการสร้างสรรค์ซึ่งเป็นเส้นที่เกิดจากลีลาท่าทาง ทิศทางการเคลื่อนไหวของรูปทรง ในส่วนพื้นหลังของผลงาน ใช้สี (Color) วรรณะสีอุ่น วรรณะสีเย็น

องค์ประกอบของศิลปะ ในส่วนของรูปทรง กับเนื้อหา งานสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ภาพพิมพ์ชุดนี้ ซึ่งเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่เป็น องค์ประกอบของทางทัศนศิลป์ สามารถสัมผัสรับรู้ด้วยการมองเห็น ทางตา ในส่วนประเด็นที่จะ กล่าวถึงนี้คือ องค์ประกอบของศิลปะที่เป็นโครงสร้างสำคัญอันประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นรูปทรง และส่วนที่เป็นเนื้อหาดังต่อไปนี้

2.1 รูปทรง (Form)

รูปทรงที่เป็นลัญลักษณ์ทางศิลปะ ใน การสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้รูปทรงของคน โดยผ่านแม่และลูก โดยใช้เส้นในตัวงานเพื่อ ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวและ มีมิติ ด้วยวิธีการประสานกันของทัศนธาตุทางศิลปะดังต่อไปนี้

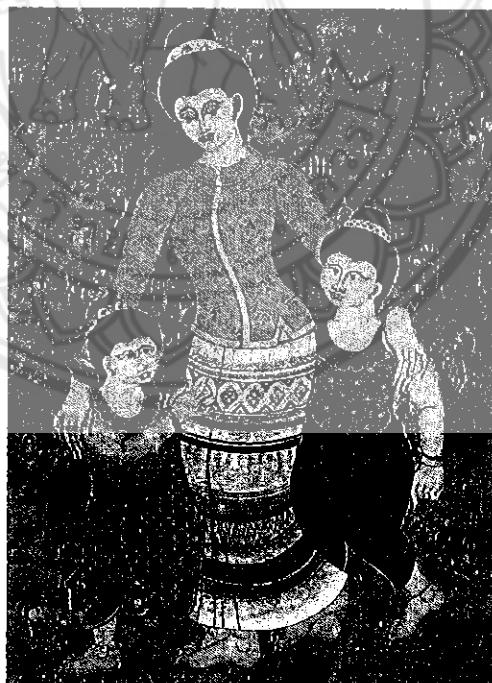
1. รูปทรงทางวัตถุหรือวัสดุในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้วัสดุที่ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกใช้ในการ สร้างสรรค์ผลงาน คือกลวิจิตรกรรมสีอะครีลิก บนผ้าใบ

2.2 เนื้อหา (Content)

ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุด สายใยรักแม่และลูก ผลงานขั้นที่ 1 ชื่อ เดินเล่น แนวเรื่อง เป็นเรื่องราวแม่เด็กๆไปเดินเล่น อกไปปดสิ่งต่างๆ และระหว่างทางได้มีการพูดคุย เป็นการสื่อถึงอารมณ์ความรัก ความผูกพันที่แม่และลูกมีต่อกัน โดยผ่านสัญลักษณ์สัญลักษณ์ แม่และลูก

เนื้อหาภายนอก ผู้สร้างสรรค์ ได้รับแรงบันดาลใจจากความรู้สึกที่อยู่ภายในจิตใจ ของตนเอง จากความรักที่แม่มีต่อผู้สร้างสรรค์ เอง จึงเกิดเป็นการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ ขึ้นมา โดยหยิบเอารูปแบบจาก ท่าทาง ความสัมพันธ์ การกอด การโอบ ประครอง มา สร้างสรรค์เป็นผลงานที่มีลักษณะเฉพาะตัว

เนื้อหาภายใน เนื้อหาทาง อารมณ์การแสดงออกระหว่างความรักของแม่และลูก นำเสนอแนวความคิดอุ่นมาในรูปของงานจิตกรรมเป็นเรื่องราวของการสร้างสรรค์ผลงานที่ แสดงออกถึงอารมณ์แห่งความสุขและความรู้สึกที่บอกรถึงความคิดเห็นคติของผู้สร้างสรรค์ ลักษณะงานที่แสดงออกจะต้องมีความงาม ความสุขจากความรู้สึกที่ได้รับจากสายสัมพันธ์ ความรักของแม่และลูก สัญญาลักษณ์ที่ใช้ในการถ่ายทอด ความหมายเนื้อหาเป็นตัวกลางที่ใช้ ในการถ่ายทอด เพื่อสื่อความหมายตอบโต้ระหว่างผู้สร้างสรรค์ผลงานกับผู้ชมงาน สัญญา ลักษณ์ในผลงานคือ สัญญาลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของความรักความสัมพันธ์ของแม่และลูก ที่ผู้ สร้างสรรค์ใช้เป็นสัญญาลักษณ์คือ การกอด โอบรัด การมองตาและลีลาท่าทางเป็นต้น

ภาพประกอบที่ 2

ในผลงานของผู้สร้างสรรค์ รูปทรงได้มาจากความคิด จินตนาการที่ผสมกับงานจิต กรรมไทย และได้ถ่ายทอดอุ่นมาเป็นงานของผู้สร้างสรรค์

วิเคราะห์ผลงานขั้นที่ 2 ชื่อผลงาน สนทนา

ภาพประกอบที่ 3

จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุด สายสัมพันธ์รกรหว่างแม่และลูก ในงานขั้นที่ 2 ชื่อ สนทนา ผู้สร้างสรรค์วิเคราะห์ตามความสำคัญที่ผู้สร้างสรรค์สามารถเห็นจริงและเนื่องจากผลงานขั้นที่ 2 นี้ผู้สร้างสรรค์ได้ทำการพัฒนาต่อมาจากการผลงานช่วงก่อนศิลปะนิพนธ์ การวิเคราะห์ผลงานจึงมีลักษณะ ดังนี้

1. สีและน้ำหนักอ่อนแก่ของแสงเงา (Color & Tone) ผลงานศิลปะนิพนธ์ ชุดนี้ผู้สร้างสรรค์ต้องการจะสื่อถึงอารมณ์ ความอบอุ่น อ่อนโยน แจ่มใส ของรูปทรงจึงได้แสดงออกด้วยสีและน้ำหนักเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของ รูปทรงที่ใช้ในการสื่ออารมณ์ทางความคิด

2. ที่ว่าง (Space) ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ ชุดนี้ได้กำหนดที่ว่างคือส่วนที่เกิดจากพื้นที่รอบนอกของรูปทรง ผู้สร้างสรรค์ใช้ที่ว่างแบบสองมิติที่มีความกว้างและยาว โดยใช้น้ำหนักอ่อนแก่ของสี และความคมชัดของรูปทรงทำให้เกิดระยะหน้าหลังดูแล้วมีความรู้สึกของบรรยายกาศ ทำให้ภาพดูไม่อึดอัด

3. เส้น (Line) ผลงานศิลปะนิพนธ์ ชุดนี้ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างเส้นโครงสร้างขององค์ประกอบทำหน้าที่กำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวภายใน ภาพได้ แก่ เส้นโค้ง ลักษณะแนวทางของเส้นและทิศทางของรูปทรง โดยใช้ลักษณะเส้นโค้งในการสร้างรูปทรงเพื่อให้เกิดความรู้สึกอ่อนหวาน

4. พื้นผิว การสร้างพื้นผิวของขั้นงาน ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้วัสดุในการสร้างสรรค์พื้นผิวด้วยดินสอ พอง และกระดาษสา แทนการสร้างสรรค์ขั้นงานลงบนพื้นผิวเรียบลักษณะผิวที่ออกแบบจะมีร่องรอย การยับของกระดาษ เป็นพื้นผิวรอยขรุขระแต่ยังคงความอ่อนนุ่ม และตลาดลายกระดาษบนพื้นผิว ในส่วนของตัวขั้นงานเป็นพื้นดินสอพองธรรมชาติไม่มีกระดาษเพื่อสร้างความแตกต่างระหว่างตัวขั้นงาน และส่วนของพื้นขั้นงาน

ทัศนธาตุและการสร้างเอกภาพ

ในการสร้างศิลปะนิพนธุ์ดูนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ทัศนธาตุ (Visual Elements) โดยใช้เส้น (Line) เป็นทัศนธาตุในการสร้างสรรค์ซึ่งเป็นเส้นที่เกิดจากลีลาท่าทาง ทิศทางการเคลื่อนไหวของรูปทรง ในส่วนพื้นหลังของผลงาน ใช้สี (Color) วรรณสีอุ่น วรรณสีเย็น

องค์ประกอบของศิลปะ ในส่วนของรูปทรง กับเนื้อหา งานสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธุ์ภาพพิมพ์ชุดนี้ ซึ่งเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่เป็น องค์ประกอบของทางทัศนศิลป์ สามารถสัมผัสรับรู้ด้วยการมองเห็นทางตา ในส่วนประเด็นที่จะ กล่าวถึงนี้คือ องค์ประกอบของศิลปะที่เป็นโครงสร้างสำคัญอันประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นรูปทรง และส่วนที่เป็นเนื้อหาดังต่อไปนี้

2.1 รูปทรง (Form)

รูปทรงที่เป็นสัญลักษณ์ทางศิลปะ ใน การสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธุ์ดูนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้รูปทรงของคน โดยผ่านแม่และลูก โดยใช้เส้นในตัวงานเพื่อ ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวและ มีมิติ ด้วยวิธีการประสานกันของทัศนธาตุทางศิลปะดังต่อไปนี้

1. รูปทรงทางวัตถุหรือวัสดุในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธุ์ดูนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกใช้ในการ สร้างสรรค์ผลงาน คือกลวิจิตรกรรมสีอะครีลิก บนผ้าใบ

2.2 เนื้อหา (Content)

ผลงานศิลปะนิพนธุ์ชุด สายใยรักแม่และลูก ผลงานขั้นที่ 2 ชื่อ สนทนา แนวเรื่อง เป็นเรื่องราวกิจกรรมที่แม่และลูกได้ทำร่วมกัน การพูดคุยสนทนาเล่าเรื่อง เป็นการสื่อถึงอารมณ์ ความรัก ความผูกพันที่แม่และลูกมีต่อกัน โดยผ่านสัญลักษณ์ แม่และลูก

เนื้อหาภายนอก ผู้สร้างสรรค์ ได้รับแรงบันดาลใจจากความรู้สึกที่อยู่ภายในจิตใจ ของตนเอง จากความรักที่แม่มีต่อผู้สร้างสรรค์ เอง จึงเกิดเป็นการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ ขึ้นมา โดยหยิบเอารูปแบบจาก ท่าทาง ความสัมพันธ์ การกอด การโอบ ประครอง มาสร้างสรรค์เป็นผลงานที่มีลักษณะเฉพาะตัว

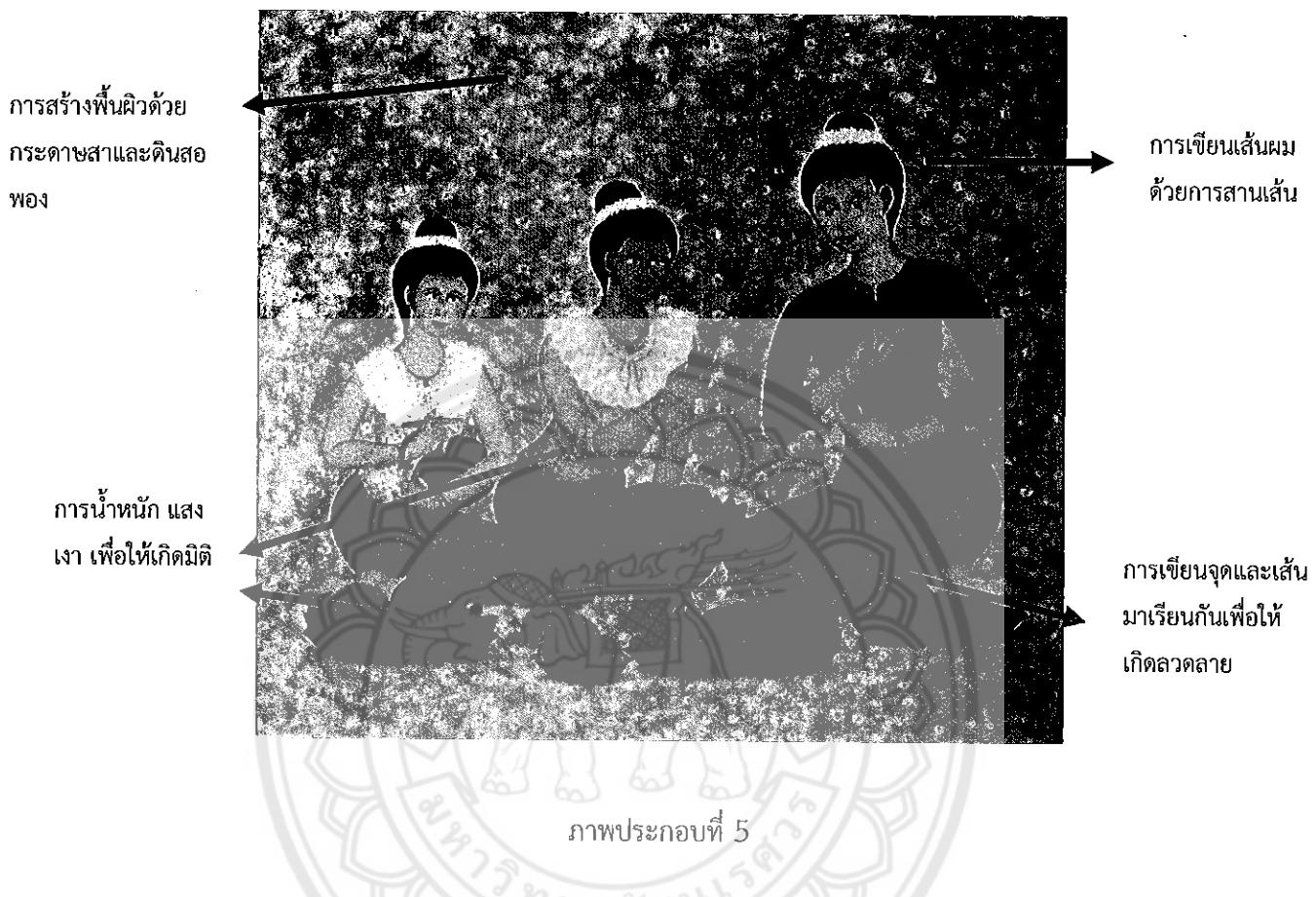
เนื้อหาภายใน เนื้อหาทาง อารมณ์แสดงออกระหว่างความรักของแม่และลูกนำเสนอ แนวความคิดออกมาในรูปของงานจิตกรรมเป็นเรื่องราวของการสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงออกถึงอารมณ์แห่งความสุขและความรู้สึกที่บอกถึงความคิดทัศนคติของผู้สร้างสรรค์ ลักษณะงานที่แสดงออกจะต้องมีความงาม ความสุขจากความรู้สึกที่ได้รับจากสายสัมพันธ์ ความรักของแม่และลูก สัญญาลักษณ์ที่ใช้ในการถ่ายทอด ความหมายเนื้อหาเป็นตัวกลางที่ใช้ในการถ่ายทอด เพื่อสื่อความหมายตอบโต้ระหว่างผู้สร้างสรรค์ผลงานกับผู้ชมงาน สัญญาลักษณ์ในผลงานคือ สัญญาลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของความรักความสัมพันธ์ของแม่และลูก ที่ผู้สร้างสรรค์ใช้เป็นสัญญาลักษณ์คือ การกอด โอบรัด การมองตาและลีลาท่าทางเป็นต้น

ภาพประกอบที่ 4

ในผลงานของผู้สร้างสรรค์ รูปทรงได้มามาจากความคิด จินตนาการที่ผสมกับงานจิตกรรมไทย และได้ถ่ายทอดออกมายังงานของผู้สร้างสรรค์

วิเคราะห์ผลงานชิ้นที่ 3 ข้อผลงาน แกะสลัก

จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธุ์ สายสัมพันธ์ภาระหว่างแม่และลูก ในงานชิ้นที่ 3 ชื่อ แกะสลัก ผู้สร้างสรรค์วิเคราะห์ตามความสำคัญที่ผู้สร้างสรรค์สามารถเห็นจริงและเนื่องจากผลงานชิ้นที่ 3 นี้ผู้สร้างสรรค์ได้ทำการพัฒนาต่อมาจากการผลงานชิ้นก่อนศิลปะนิพนธ์ การวิเคราะห์ผลงานจึงมีลักษณะ ดังนี้

1. สีและน้ำหนักอ่อนแก่ของแสงเงา (Color & Tone) ผลงานศิลปะนิพนธ์ ชุดนี้ผู้สร้างสรรค์ต้องการจะสื่อถึงอารมณ์ ความอบอุ่น อ่อนโยน แจ่มใส ของรูปทรงจึงได้แสดงออกด้วยสีและน้ำหนัก เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของ รูปทรงที่ใช้ในการสื่อถึงอารมณ์ทางความคิด

2. ที่ว่าง (Space) ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ ชุดนี้ได้กำหนดที่ว่างคือส่วนที่เกิดจากพื้นที่รอบนอกของรูปทรง ผู้สร้างสรรค์ใช้ที่ว่างแบบสองมิติที่มีความกว้างและยาว โดยใช้น้ำหนัก อ่อนแก่ของสี และความคมชัดของรูปทรงทำให้เกิดระยะหน้าหลังดูแล้วมีความรู้สึกของบรรยายกาศ ทำให้ภาพดูไม่มืดอัด

3.เส้น (Line)ผลงานศิลปะนิพนธ์ ขุดนี้ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างเส้นโครงสร้างขององค์ประกอบทำหน้าที่กำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวภายใน ภาพได้ แก่ เส้นโค้ง ลักษณะแนวทางของเส้นและทิศทางของรูปทรง โดยใช้ลักษณะเส้นโค้งในการสร้างรูปทรงเพื่อให้เกิดความรู้สึกอ่อนหวาน

4.พื้นผิว การสร้างพื้นผิวของขั้นงาน ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้วัสดุในการสร้างสรรค์พื้นผิวด้วยดินสอ พอง และกระดาษสา แทนการสร้างสรรค์ขั้นงานลงบนพื้นผิวเรียบลักษณะผิวที่ออกแบบจะมีร่องรอย การยับของกระดาษ เป็นพื้นผิวอย่างรุขระแต่ยังคงความอ่อนนุ่ม และลวดลายกระดาษบนพื้นผิว ในส่วนของตัวขั้นงานเป็นพื้นดินสอของธรรมชาตไม่มีกระดาษเพื่อสร้างความแตกต่างระหว่างตัวขั้นงาน และส่วนของพื้นขั้นงาน

ทัศนธาตุและการสร้างเอกภาพ

ในการสร้างศิลปะนิพนธ์ขุดนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ทัศนธาตุ (Visual Elements) โดยใช้เส้น (Line) เป็นทัศนธาตุในการสร้างสรรค์ซึ่งเป็นเส้นที่เกิดจากลักษณะทาง ทิศทางการเคลื่อนไหวของรูปทรง ในส่วนพื้นหลังของผลงาน ใช้สี (Color) วรรณะสีอุ่น วรรณะสีเย็น

องค์ประกอบของศิลปะ ในส่วนของรูปทรง กับเนื้อหา งานสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ภาพพิมพ์ขุดนี้ ซึ่งเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่เป็น องค์ประกอบของทางทัศนศิลป์ สามารถสัมผัสรับรู้ ด้วยการมองเห็นทางตา ในส่วนประเด็นที่จะ กล่าวถึงนี้คือ องค์ประกอบของศิลปะที่เป็นโครงสร้างสำคัญอันประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นรูปทรง และส่วนที่เป็นเนื้อหาดังต่อไปนี้

2.1 รูปทรง (Form)

รูปทรงที่เป็นสัญลักษณ์ทางศิลปะ ใน การสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ขุดนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้รูปทรงของคน โดยผ่านแม่และลูก โดยใช้เส้นในตัวงานเพื่อ ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวและ มีมิติ ด้วยวิธีการประสานกันของทัศนธาตุทางศิลปะดังต่อไปนี้

1. รูปทรงทางวัตถุหรือวัสดุในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ขุดนี้วัสดุที่ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกใช้ในการ สร้างสรรค์ผลงาน คือกลิ่นจิตรกรรมสีอะครีลิก บนผ้าใบ

2.2 เนื้อหา (Content)

ผลงานศิลปะนิพนธ์ขุด สายใยรักแม่และลูก ผลงานชิ้นที่ 3 ชื่อ แกะสลัก แนวเรื่อง เป็นเรื่องราวกิจกรรมที่แม่และลูกได้ทำร่วมกัน การฝึก อบรมสั่งสอนจรรยา มารยาทด้วยความเป็นกุญแจ สร้างก่อนการออกเรือน การสื่อถึงอารมณ์ความรัก ความผูกพันที่แม่และลูกมีต่อกัน โดยผ่านสัญลักษณ์ แม่และลูก

เนื้อหาภายนอก ผู้สร้างสรรค์ ได้รับแรงบันดาลใจจากความรู้สึกที่อยู่ภายในจิตใจ ของตนเอง จากความรักที่แม่มีต่อผู้สร้างสรรค์ เอง จึงเกิดเป็นการสร้างสรรค์ผลงานขุดนี้ ขึ้นมา โดยหยิบเอารูปแบบจาก ท่าทาง ความสัมพันธ์ การกอด การโอบ ประครอง มา สร้างสรรค์เป็นผลงานที่มีลักษณะเฉพาะตัว

ภาพประกอบที่ 6

เนื้อหาภายใน เนื้อหาทาง อารมณ์สะเทือนใจ (EmotionContent) นำเสนอ
แนวความคิดออกมาในรูปของงานจิตกรรมเป็นเรื่องราวของการสร้างสรรค์ผลงานที่
แสดงออกถึงอารมณ์แห่งความสุขและความรู้สึกที่บ่งบอกถึงความคิดทัศนคติของผู้สร้างสรรค์
ลักษณะงานที่แสดงออกจะต้องมีความงาม ความสุขจากความรู้สึกที่ได้รับจากสายสัมพันธ์
ความรักของแม่และลูก สัญญาลักษณ์ที่ใช้ในการถ่ายทอด ความหมายเนื้อหาเป็นตัวกลางที่ใช้
ในการถ่ายทอด เพื่อสื่อความหมายตอบโต้ระหว่างผู้สร้างสรรค์ผลงานกับผู้ชมงาน สัญญา
ลักษณ์ในผลงานคือ สัญญาลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของความรักความสัมพันธ์ของแม่และลูก ที่ผู้
สร้างสรรค์ใช้เป็นสัญญาลักษณ์คือ การกอด โอบรัด การมองตาและลีลาท่าทางเป็นต้น

ในผลงานของผู้สร้างสรรค์ รูปทรงได้มาจากการความคิด จินตนาการที่ผสมกับงานจิตกรรม
ไทย และได้ถ่ายทอดออกมาเป็นงานของผู้สร้างสรรค์

ภาพผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะก่อนการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์

ภาพประกอบที่ 7

ชื่อผลงาน ม่องแม่

ขนาด 110 x 140 เซนติเมตร

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สีลีคบันผ้าใบ

ภาพประกอบที่ 8
ชื่อผลงาน โอบรัก^๑
ขนาด 110 x 140 เซนติเมตร
เทคนิค สีอะคริลิกบนผ้าใบ

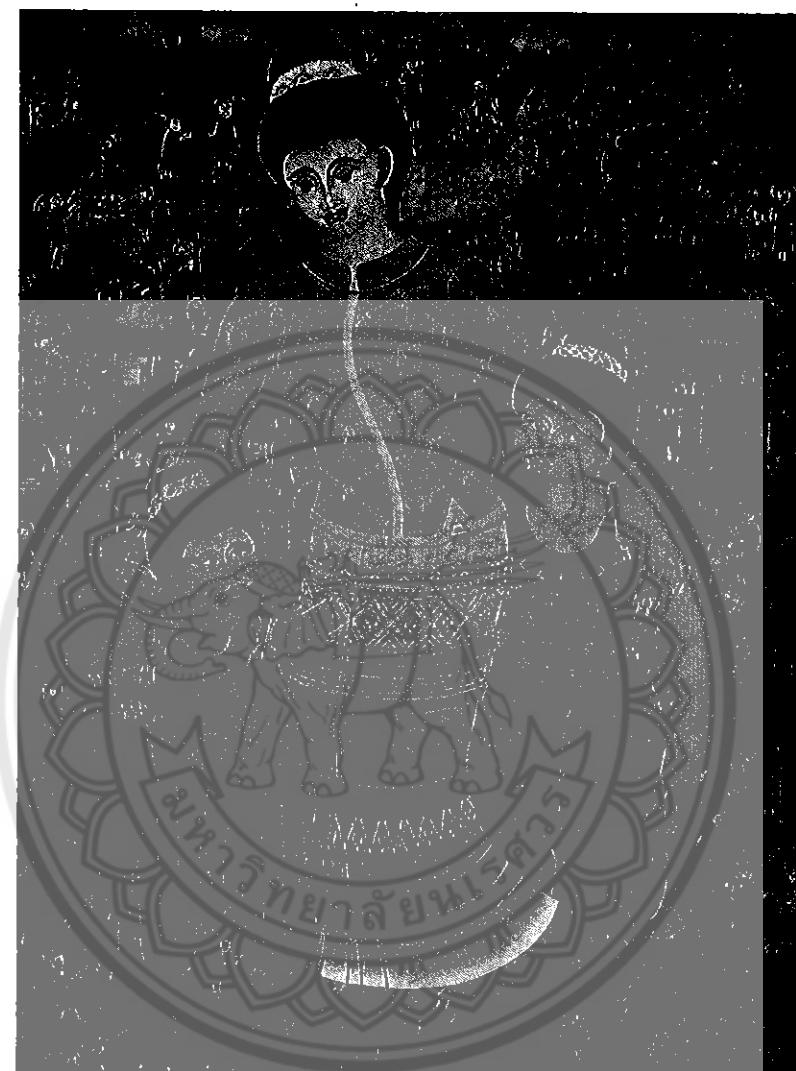

ภาพประกอบที่ 9
ชื่อผลงาน โอบรัก no.2

ขนาด 170 x 122 เซนติเมตร

เทคนิค การผสมเทคนิคสีอะคริลิกบนผ้าใบ

ภาพผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์

ภาพประกอบที่ 10

ชื่องาน เดินเล่น

ขนาด 160 x 120 เซนติเมตร

เทคนิค สีอะครีลิกบนผ้าใบ

ภาพประกอบที่ 11

ชื่องาน สนทนา

ขนาด 150 x 130 เซนติเมตร

เทคนิค สีอะครีลิกบนผ้าใบ

ภาพประกอบที่ 12

ชื่องาน แกะสลัก

ขนาด 165 x 145 เซนติเมตร

เทคนิค สีอะครีลิกบนผ้าใบ

บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

การศึกษาค้นคว้าการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ในหัวข้อเรื่อง สายสัมพันธ์รักระหว่างแม่และลูก เป็นการนำเสนอความบันดาลใจจากประสบการณ์ส่วนตัว ขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ทั้งหมดที่ผ่านมาล้วนเพื่อนำเสนอความงามและความคิดและเป็นการเพิ่มประสบการณ์การทำงานทางความคิดต่อผู้สร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนางานทัศนศิลป์ต่อไปในอนาคต

ผลที่ได้รับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ในหัวข้อเรื่อง สายสัมพันธ์รักระหว่างแม่และลูกนี้ ทำให้ผู้สร้างสรรค์ได้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการและกลวิธีในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อเป็นการตอบสนองแนวความคิดของผู้สร้างสรรค์ที่ได้สืบทอดมาจากความรู้สึกที่มีอยู่ภายในจิตใจ จนเกิดความรู้ความเข้าใจของจิตให้สำนึกในเรื่องความรักของแม่และลูก และการถ่ายทอดงานออกแบบในเชิงสัญลักษณ์ ซึ่งมีลักษณะงานแบบกึ่งนามธรรมที่มีรูปแบบเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน และนำมายังที่ก ผลกระทบสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบเอกสารภาคศิลปะนิพนธ์

จากจุดประสงค์ที่ผู้สร้างสรรค์ได้ตั้งไว้ มีการสรุปผลไว้ดังนี้

1. เพื่อเป็นการศึกษาค้นคว้ากระบวนการขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะนำไปสู่การบันทึกผลการสร้างสรรค์งานศิลปะไว้อย่างมีระบบในรูปเอกสารภาคศิลปะนิพนธ์ จากการศึกษาระบวนการขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ ผู้สร้างสรรค์พบว่าการเตรียมข้อมูล รวบรวมข้อมูลเป็นการเตรียมความพร้อมต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุด สายสัมพันธ์รักระหว่างแม่และลูก นี้ ได้มีการทำขั้นตอนตามลำดับคือ อิทธิพลที่ได้รับจากจิตรกรรมไทย ทฤษฎีต่างๆ อิทธิพลการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยของจีน อิทธิพลการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยของไทย แล้วนำมาสู่ การสร้างภาพร่าง การพัฒนาองค์ประกอบ การพัฒนาพื้นผิว ลำดับขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน

2. เพื่อแสดงออกของอารมณ์หรือความรู้สึกของผลงานจิตรกรรมโดยเป็นผลงานในเชิงภาพลักษณ์ จากการแสดงออกของงานศิลปะนิพนธ์ เป็นการแสดงออกจากความรักความผูกพันของแม่และลูก ที่เกิดจากประสบการณ์ในสมัยอดีต ภายใต้จิตสำนึกของผู้สร้างสรรค์เอง นอกจากนั้นยังรวมถึงความรักที่แม่เคยมอบให้แก่ผู้สร้างสรรค์เอง จึงได้เกิดการถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานในเชิงภาพลักษณ์

3. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการขั้นตอนการสร้างสรรค์ ตอบสนองความคิด ที่ลักษณะเฉพาะตัวในการสร้างสรรค์งาน จากการเรียนรู้และเพื่อเข้าใจในกระบวนการขั้นตอนการสร้างสรรค์ ตอบสนองความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ ชุด สายสัมพันธ์รักระหว่างแม่และลูก ผู้สร้างสรรค์พบว่า การทำงานเป็นระบบ ขั้นตอนนั้นทำให้การทำงานเกิดความสะดวก รวดเร็ว รวมถึงการวางแผนที่ดีเพื่อให้การทำงานลุล่วงตามเป้าหมาย ที่ได้กำหนดได้

อภิปรายผลการสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์

ข้อดีจากการสร้างสรรค์

จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ชุด สายสัมพันธ์รักษาระหว่างแม่และลูก ผู้สร้างสรรค์ได้ ตระหนักถึงความรักที่แม่มีต่อลูก ตลอดจนความรักที่แสดงออกมาในรูปแบบที่แสดงออกด้วยท่าทาง การมองผ่านทางสายตา การทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัว เสริมสร้างความรัก ความอบอุ่นที่ดีงามแก่สถาบันครอบครัว

ข้อเสียจากการสร้างสรรค์

ผลกระทบจากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ชุด สายสัมพันธ์รักษาระหว่างแม่และลูก ผู้สร้างสรรค์ พบร้า การเปลี่ยนสัดส่วนคน การวางแผนของครอบครัว การวางแผนการทำงาน มีความสำคัญต่อการทำงาน อย่างมาก และเป็นปัจจัยที่ต้องการทำงานของผู้สร้างสรรค์ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ ทั้งความชำนาญ ประสบการณ์ ความมุ่งมั่น ในการนำมาพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานให้ดียิ่งขึ้น

จากการทำงานศิลปนิพนธ์ ผู้สร้างสรรค์จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าศิลปนิพนธ์ในชุดนี้จะเกิด ประโยชน์แก่ผู้ ที่สนใจในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางจิตกรรมและผู้สนใจทางศิลปะทั้งหลาย ตลอดจนผู้สนใจ ทั่วไป ทั้งในด้านผลงานศิลปะและการเอกสารหากผิดพลาดประการใด ผู้สร้างสรรค์ จะนำมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาผลงานต่อไปในอนาคต

บรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.คุณแม่ของลูก.กรุงเทพ.ชั้นเชสมีเดีย,2541
 อัตราชัย อรรถปักษ์. องค์ประกอบศิลปะ.พิมพ์ครั้งที่ 2 .กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน์ , 2550.
 ชลุด นิ่มเสมอ,(2539),องค์ประกอบศิลปะ,กรุงเทพ:บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิช จำกัด
 ชนิสา อรรถจินดา.พ่อแม่ไม่ได้อยู่ค้าฝ้า.พิมพ์ครั้งที่5.กรุงเทพ:มอร์นิ่งบุ๊ค,2549
 ธรรมชัย ศรีสุเทพ. ชุดสีโคนใจ. นนทบุรี:มาร์คมาสเต็บ, 2547.
 มโน พิสุทธิ์ตันนานนท์.สุนทรร枝กษณ์ในจิตรกรรมไทย.กรุงเทพ:โอเดียนสโตร์.2548
 สมาคมแม่บ้านมหาดไทย.แม่ของฉัน.กรุงเทพ.นำอักษรการพิมพ์:2547
 สำนักงานนายกรัฐมนตรี.ครอบครัว.พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพ:2537

แหล่งอ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต

<http://www.portfolios.net/events/buddhabhumi-the-abode-of>
<https://homegame9.wordpress.com/%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B5/>
<http://krubomjung.blogspot.com/2012/10/9.html>
<http://www.era.su.ac.th/ArtDB/tha/detailpicture.asp?id=P002239>