

ศิลปนิพนธ์เรื่อง ความประทับใจในสัมพันธ์ภาพระหว่างชีวิต

ศิลปนิพนธ์เสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา

หลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์

พฤษภาคม 2560

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยยโสธร

THE IMPRESSION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE

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 2017

Copyright 2017 by Naresuan University

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้พิจารณาวิทยานิพนธ์เรื่อง “ ความประทับใจใน
สัมพันธ์ภาพระหว่างชีวิต ” ของ นางสาวยุวรรณา คหะวงษ์ เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

.....ประธาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ พรหมรัตน์)

.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรชาติ เกษประสิทธิ์)

อนุมัติ

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

พฤษภาคม 2560

ชื่อเรื่อง	ศิลปนิพนธ์เรื่อง ความประทับใจในสัมพันธ์ภาพระหว่างชีวิต (The impression of the relationship between life)
ผู้วิจัยสร้างสรรค์	นางสาวยุววรรณ คหะวงษ์
ประธานที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรชาติ เกษประสิทธิ์
กรรมการที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีร์ศมี พรหมรัตน์
ประเภทสารนิพนธ์	ศิลปนิพนธ์ ศป.บ สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559
คำสำคัญ	ทัศนธาตุ, สุนทรียะ, ความบันเทิงใจ, สัมพันธภาพ, พฤติกรรมสัตว์

บทคัดย่อ

ศิลปนิพนธ์เรื่อง ความประทับใจในสัมพันธ์ภาพระหว่างชีวิต มีวัตถุประสงค์ดังนี้

ประการแรก เพื่อแสดงกลวิธีของตัวผลงาน ให้น่าสนใจและแสดงถึงอารมณ์และความเคลื่อนไหวของตัวกิจกรรมของสัตว์ ที่สามารถสื่อออกมาให้ผู้สร้างสรรค์นั้นได้รับรู้

ประการที่สอง เพื่อแสดงรูปแบบงานจิตรกรรม โดยการใช้ตัวทัศนธาตุ สร้าง จุด แท้ม เส้น สี แสดงสีแปรปรวนของตัวกลุ่มสี ทำให้เกิดรูปร่างรูปทรง ของตัวชิ้นงานขึ้นมาในรูปแบบภาพ 2 มิติ ในรูปแบบกึ่งนามธรรม (semi abstract)

ประการที่สาม เพื่อแสดงถึงเนื้อหา และ ความคิด ด้านกิริยา และพฤติกรรม ในเรื่องราวของตัวสัตว์ เป็นส่วนประกอบในด้านแสดงถึงตัวเนื้อหา ที่เราได้ผ่านพบเจอและได้รับรู้และสัมผัสเพื่อถ่ายทอดสัญลักษณ์และลักษณะ ของตัวสัตว์ ออกมา โดยการวิจัยแบบสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์เรื่อง ความประทับใจในสัมพันธ์ภาพระหว่างชีวิตชุดนี้ เป็นประการที่สาม มีกำหนดเนื้อหาแนวความคิด เกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อตัวสัตว์ เพื่อแสดงคุณค่าความรู้สึกทางสุนทรียภาพ ทางศิลปะ อันเป็นผลงานศิลปะที่มีคุณลักษณะแบบ การแสดงเนื้อหาทางอารมณ์และความรู้สึก (Emotional content) ในด้านอารมณ์ที่มีความสุขสนุกสนาน และการแสดงเนื้อหาทางด้านความคิด (Instrumentalism content) ในการจุดผลงานสี และการทำงานอย่างมีแบบแผน ผลสัมฤทธิ์ของการวิจัยสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์เรื่อง ความประทับใจในสัมพันธ์ภาพระหว่างชีวิต นี้ ปรากฏว่า ได้มีการศึกษา การพัฒนา กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์จิตรกรรมระบายสีแบบเน้นรูปทรงที่มีการทำให้ภาพซ้อนกัน จึงทำให้เกิดความเคลื่อนไหว (Movement) เกิดขึ้นในภาพ แบบทิ้งร่องรอยสีแปรปรวน (Painterly painting) นำเสนอออกมาในรูปแบบรูปธรรม วัสดุระบุเช่น สีอะครายลิกและสีน้ำมัน บน ผ้าใบ จำนวนผลงาน 4 ภาพ รวมทั้งมีการบันทึกข้อมูล กระบวนการวิจัยแบบสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ในลักษณะรูปเล่มเอกสาร เอาไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถนำไปประกอบการเผยแพร่ในจัดแสดงนิทรรศการศิลปะให้เกิดประโยชน์ต่อไป

Title The impression of the relationship between life
Author Yuwana Kahawong
Advisor Assist. Prof. Surachat kesprasit
Co – Advisor Dr. Thaveerat phromrat
Academic Paper Thesis B.F.A. in Visual Art Design,
 Naresuan University, 2015
Keywords Visual elements, aesthetics, inspiration, relationships, animal

ABSTRACT

Behavior Abstracts Thesis title "Impression of the relationship between life" is a creative research in the visual field. The art style is a painting that has the following purposes Firstly to show the tactics of the portfolio. Make it interesting and express the mood and Animal movement the media can be released to the creator to know.

Secondly To show the mental of painting by using the visual elements to create points and color lines. Show brushes of the color group. Cause shape the body of the work in the form of 2D. In semi-abstract form.

Third to represent the content and modal thinking and behavior of the animals. It is the components in the showing of the content as we have seen through and get to know and touch to convey the symbol and the nature of the animals by creative research. This thesis title "The impression of the relationship between life". Content is defined ideas about their feelings toward animals to express the artistic aesthetic value, It is an artwork that features emotional content and emotional content in the happy mood. Instrumentalism content in the color merging point and work methodically. Achievement of creative thesis research "Impression of the relationship between life " it has been observed that the development of the process of creating visual art paintings are the shape of the image is overlapping. It causes movement Occurs in the form traces brush (Painterly painting).Presented in a concrete way, material identified as Acrylic and oil on canvas, 4 works. As well as recording data. The creative process of this thesis in the form of a complete book can be publish in the exhibition of arts to benefit.

ประกาศคุณูปการ

ศิลปินพันธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วย ความกรุณา ช่วยเหลือ และให้คำแนะนำในคำปรึกษาได้อย่างดีเยี่ยมจากบุคคลผู้เปี่ยมด้วยความอนุเคราะห์ ผู้สร้างสรรค์ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ จำสืบเอก ยงยุทธ คหะวงษ์ และคุณแม่สกุณา คหะวงษ์ บิดามารดาของผู้สร้างสรรค์ ผู้เปรียบเป็นแรงผลักดัน สำคัญในการศึกษา คอยสนับสนุนการดำเนินงานทั้งให้คำปรึกษาและดูแลงบประมาณค่าใช้จ่ายให้ เพียงพอต่อการทำศิลปนิพนธ์ได้อย่างราบรื่นและยังเป็นกำลังใจให้ ผู้สร้างสรรค์อย่างดีที่สุดเสมอมา

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรชาติ เกษประสิทธิ์ ประธานที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ามาเป็นทีปรึกษา พร้อมทั้งให้คำแนะนำอันเป็น ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์งาน ตลอดระยะเวลาในการทำศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ และ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการศิลปนิพนธ์ ประกอบไปด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิรัศม์ พรหมรัตน์ ที่มีความกรุณาให้คำแนะนำเพิ่มเติม ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องของศิลปนิพนธ์ด้วยความเอาใจใส่ จนทำให้ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จ ลุล่วง มีความครบถ้วนสมบูรณ์อย่างมีคุณค่า

ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นอย่างสูงที่ ได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์สถานที่ของมหาวิทยาลัยนเรศวรในการดำเนินการสร้างสรรค์ผลงาน และ เอื้อเพื่อแหล่งการเรียนรู้ห้องสมุดให้ผู้สร้างสรรค์ได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาข้อมูลทางด้านเนื้อหา

ขอขอบพระคุณ คณบดี ผศ.ดร. สันต์ จันทร์สมศักดิ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นอย่าง สูง ที่ได้ให้ความกรุณา และให้ความอนุเคราะห์สถานที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในการดำเนินการ สร้างสรรค์ผลงานตลอดจนผลงานแต่ละชิ้นเสร็จสมบูรณ์

ขอขอบคุณเพื่อนๆนิสิตสาขาออกแบบทัศนศิลป์ ที่คอยช่วยเหลือ แบ่งปัน ตลอด ระยะเวลาการ ดำเนินการสร้างสรรค์งาน คุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงจะมีจากศิลปนิพนธ์ฉบับนี้

ผู้สร้างสรรค์ขอมอบและอุทิศแด่ผู้มี พระคุณทุกๆ ท่าน ผู้สร้างสรรค์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงาน ศิลปนิพนธ์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาที่ จะช่วยสร้างความเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์งาน จิตรกรรม และเข้าใจในตัวทัศนธาตุและเข้าใจถึงพฤติกรรม และอาการกิริยาของตัวสุนัขเป็นอย่างดี

ยุวรรณ คหะวงษ์

สารบัญ

บทที่	หน้า
1 บทนำ	
ความเป็นมาของปัญหาและความสำคัญของการศึกษาค้นคว้า ในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์	1
วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของการวิจัย	4
ขอบเขตของการวิจัย	4
กรอบแนวคิดในการวิจัย	5
คำศัพท์เฉพาะหรือคำจำกัดความ วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์	5
การนำเสนอและเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์	6
ประโยชน์ที่ได้รับ	7
2 เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	
ความเป็นมาของข้อมูล	8
อิทธิพลและความบันดาลใจจากประสบการณ์	9
อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะ	11
อิทธิพลที่ได้รับจากแนวคิดของศิลปินต่างชาติ	22
อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานของศิลปินไทย	24
อิทธิพลจากปรัชญา	25
3 การพัฒนาและวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน	
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์	26
การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์	32
ขั้นตอนการศึกษาข้อมูลผลงานศิลปนิพนธ์ภาพที่ 1	33
กระบวนการจัดทำ ภาพแบบร่าง (sketch)	33
รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์	34
แนวความคิด	34
ขั้นตอนการศึกษาข้อมูลผลงานศิลปนิพนธ์ภาพที่ 2	35
กระบวนการจัดทำ ภาพแบบร่าง (sketch)	35
รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์	36

ภาพศิลปนิพนธ์ภาพที่ 2	37
ขั้นตอนการศึกษาข้อมูลผลงานศิลปนิพนธ์ภาพที่ 3	38
กระบวนการจัดทำ ภาพแบบร่าง (sketch)	38
รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์	39
ภาพศิลปนิพนธ์ภาพที่ 3	40
ขั้นตอนการศึกษาข้อมูลผลงานศิลปนิพนธ์ภาพที่ 4	41
กระบวนการจัดทำ ภาพแบบร่าง (sketch)	41
รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์	42
ภาพศิลปนิพนธ์ภาพที่ 4	43
ภาพศิลปนิพนธ์ภาพที่ 1 แบบสมบูรณ์	44
ภาพศิลปนิพนธ์ภาพที่ 2 แบบสมบูรณ์	45
ภาพศิลปนิพนธ์ภาพที่ 3 แบบสมบูรณ์	46
ภาพศิลปนิพนธ์ภาพที่ 4 แบบสมบูรณ์	47
4 การวิเคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์	48
การวิเคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นงานที่ 1	49
การวิเคราะห์รูปทรง รูปแบบ	50
ผลการวิเคราะห์สัญลักษณ์ที่ใช้ในการแสดงออกของสี	51
ผลการวิเคราะห์กลวิธี	53
การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ	54
การวิเคราะห์เนื้อหา	54
สรุปงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 1	57
การวิเคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นงานที่ 2	58
การวิเคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นงานที่ 3	65
การวิเคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นงานที่ 4	72
5 บทสรุป	
สรุปผลการวิจัย	78
อภิปรายผลการวิจัย	78
ประโยชน์ที่ได้รับ	79
ข้อบกพร่องและข้อแก้ไขในการทำงาน	79

ข้อเสนอแนะ	80
บรรณานุกรม	81
ประวัติผู้สร้างสรรค์	82

สารบัญภาพ

ภาพ	หน้า
1 ภาพประกอบ สีน้ำมัน และลวดลาย	6
2 ภาพประกอบ โครงเฟรม แคนวาสผ้าใบ	6
3 ภาพประกอบ แม่กึง และ พู่กัน	6
4 ภาพประกอบอิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะ	11
5 ภาพประกอบอิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะ	12
6 ภาพประกอบอิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะ	12
7 ภาพประกอบอิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะ	15
8 ภาพประกอบอิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะ	15
9 ภาพประกอบอิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะ	16
10 ภาพประกอบอิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะ	18
11 ภาพประกอบอิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะ	20
12 ภาพประกอบอิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะ	20
13 ภาพประกอบอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปินต่างชาติ	21
14 ภาพประกอบอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปินต่างชาติ	21
15 ภาพประกอบอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปินต่างชาติ	22
16 ภาพประกอบอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปินต่างชาติ	23
17 ภาพประกอบอิทธิพลที่ได้รับจากผลงานของศิลปินไทย	24
18 ภาพประกอบอิทธิพลที่ได้รับจากผลงานของศิลปินไทย	24
19 ภาพประกอบแผนผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ	26
20 ภาพแผนผังแสดงทัศนธาตุและวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง	27
21 ภาพข้อมูลจากภาพความสัมพันธ์ระหว่างชีวิต	29
22 ภาพ วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์	30
23 ภาพประกอบอิทธิพลจากศิลปะลัทธิ/ศิลปินอื่น	31
24 ภาพถ่ายข้อมูลภาพงานในการสร้างสรรค์ผลงาน	31
25 ภาพผลงานก่อนศิลปินพันธ์	32
26 ภาพแบบร่างก่อนงานศิลปินพันธ์	32

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพ	หน้า
27 ภาพกระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง (sketch) ภาพที่ 1	33
28 ภาพกระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง (sketch) ภาพที่ 2	34
29 ภาพรูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ภาพที่ 2	35
30 ภาพกระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง (sketch) ภาพที่ 2	35
31 ภาพขั้นตอนการปฏิบัติผลงานศิลปนิพนธ์ภาพที่ 2	36
32 ภาพขั้นตอนการปฏิบัติผลงานศิลปนิพนธ์ภาพที่ 2	36
33 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ภาพที่ 2	37
34 ภาพลักษณะภาพรายละเอียด ภาพที่ 2	37
35 ภาพกระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง (sketch) ภาพที่ 3	38
36 ภาพรูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ภาพที่ 3	38
37 ภาพกระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง (sketch) ภาพที่ 3	39
38 ภาพขั้นตอนการปฏิบัติผลงานศิลปนิพนธ์ภาพที่ภาพที่ 3	39
40 ภาพขั้นตอนการปฏิบัติผลงานศิลปนิพนธ์ภาพที่ภาพที่ 3	39
41 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ภาพที่ 3	40
42 ภาพลักษณะภาพรายละเอียด ภาพที่ 3	40
43 ภาพกระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง (sketch) ภาพที่ 4	41
44 ภาพรูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ภาพที่ 4	42
45 ภาพขั้นตอนการปฏิบัติผลงานศิลปนิพนธ์ภาพที่ 4	42
46 ภาพขั้นตอนการปฏิบัติผลงานศิลปนิพนธ์ภาพที่ 4	42
47 ภาพขั้นตอนการปฏิบัติผลงานศิลปนิพนธ์ภาพที่ 4	43
50 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ภาพที่ 4	43
51 ภาพลักษณะภาพรายละเอียด ภาพที่ 4	43
52 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ภาพที่ 1	44
53 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ภาพที่ 2	45
54 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ภาพที่ 3	46

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพ	หน้า
55 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ภาพที่ 4	47
56 ภาพแผนผังแสดงผลงานการสร้างสรรค์	48
57 ภาพการวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ภาพที่ 1	49
58 ภาพการวิเคราะห์รูปทรง การแสดงทัศนธาตุของสี	50
59 การวิเคราะห์รูปทรงการแสดงทัศนธาตุของรูปร่างรูปทรง	51
60 การวิเคราะห์รูปทรง การแสดงทัศนธาตุของเส้น	52
61 การวิเคราะห์รูปทรง การแสดงทัศนธาตุของระยะแสงเงา	52
62 การวิเคราะห์รูปทรง การแสดงทัศนธาตุของพื้นผิว	53
63 การวิเคราะห์สัญลักษณ์	56
64 ภาพการวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ภาพที่ 2	58
65 การวิเคราะห์รูปทรง การแสดงทัศนธาตุของสี	58
66 การวิเคราะห์รูปทรง การแสดงทัศนธาตุของเส้น	60
67 การวิเคราะห์รูปทรง การแสดงทัศนธาตุของระยะแสงเงา	61
68 การวิเคราะห์รูปทรง การแสดงทัศนธาตุของพื้นผิว	61
69 การวิเคราะห์สัญลักษณ์	64
70 ภาพการวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ภาพที่ 3	65
71 การวิเคราะห์รูปทรง การแสดงทัศนธาตุของสี	66
72 การวิเคราะห์รูปทรง การแสดงทัศนธาตุของเส้น	67
73 การวิเคราะห์รูปทรง การแสดงทัศนธาตุของระยะแสงเงา	68
74 การวิเคราะห์รูปทรง การแสดงทัศนธาตุของพื้นผิว	68
75 การวิเคราะห์สัญลักษณ์	70
76 ภาพการวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ภาพที่ 4	72
77 การวิเคราะห์รูปทรง การแสดงทัศนธาตุของสี	73
78 การวิเคราะห์รูปทรง การแสดงทัศนธาตุของเส้น	74
79 การวิเคราะห์รูปทรง การแสดงทัศนธาตุของระยะแสงเงา	74
80 การวิเคราะห์รูปทรง การแสดงทัศนธาตุของพื้นผิว	75
81 การวิเคราะห์เนื้อหาภายใน	76

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์

ความหมายและความสำคัญของสัมพันธภาพ

สัมพันธภาพ (relationship) หมายถึง ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสิ่งมีชีวิต อันจะทำให้เกิดความรัก ความนับถือ และความร่วมมือ หรืออีกความหมายหนึ่งคือ การอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่นได้อย่างมีความสุข และไม่สามารถที่จะอยู่อย่างโดดเดี่ยวตามลำพังได้ จำเป็นต้องอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่นในสังคม จึงมีการติดต่อสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่นจะทำให้การติดต่อเป็นไปได้ด้วยดีที่ทำให้เกิดความสุข การดำเนินชีวิตในที่สุด ดังที่ David W. Johnson (1997) กล่าวว่า

“ถ้าท่านต้องการเพื่อน จงเป็นเพื่อนของผู้อื่น
ถ้าท่านต้องการความห่วงใย จงให้ความห่วงใยแก่ผู้อื่น
ถ้าท่านต้องการคำปลอบโยน จงให้คำปลอบโยนแก่ผู้อื่น”

คุณลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตในการสร้างสัมพันธภาพ (Relationship or Rapport)

ความสัมพันธ์ระหว่าง สิ่งมีชีวิต 2 สิ่ง จะต้องเป็นสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ต้องอาศัยคุณลักษณะภายใน หรือทัศนคติระหว่างสิ่งที่จะสื่อสารให้อีกด้านเข้าใจและรับรู้ ต้องอาศัยสิ่งที่สำคัญบางประการ ได้แก่

1. ความเป็นมิตร และความอบอุ่นใจแก่สิ่งมีชีวิตด้วยกัน

2. การเข้าใจสาระและความรู้สึก หมายถึง การเข้าใจในเนื้อหาสาระของสิ่งที่สื่อสารระหว่างกัน และเข้าใจใน ความรู้สึกของสิ่งอื่นเสมือนเรา เป็นตัวเขา ซึ่งในสัมพันธภาพที่ขาดความเข้าใจความรู้สึกซึ่งกันและกัน สัมพันธภาพนั้น ไม่สามารถดำเนินไป ถึงขั้นที่ลึกซึ้งได้

สัมพันธภาพที่ดีที่ จะกล่าวถึง คือสัมพันธภาพระหว่างคนและสัตว์ เพราะสัตว์จะมีความน่ารัก และบางตัว มีความน่าเอ็นดู และตัวสัตว์เองนั้นก็มีความจริงใจและความซื่อสัตย์ ซึ่งปัจจุบันมีผู้นิยมเลี้ยงสัตว์มากขึ้น คนที่เลี้ยงสัตว์ก็มีหลายเหตุผล บ้างก็เลี้ยงไว้เฝ้าบ้าน บ้างก็เลี้ยงไว้เป็นเพื่อน บ้างก็เลี้ยงไว้ประดับบารมี บ้างก็เลี้ยงไว้เอาบุญ บ้างก็เลี้ยงเพื่อทำเป็นธุรกิจ เป็นต้น

ความสัมพันธ์มนุษย์กับสัตว์อื่น

ลักษณะของมนุษย์และสัตว์มีอยู่ร่วมกันนั้น คือลักษณะสากลของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ซึ่งลักษณะดังกล่าว ได้แก่

1. สิ่งมีชีวิตต้องการอาหาร น้ำ และอากาศ
2. สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด และต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพ
3. สิ่งมีชีวิตมีความสามารถในการสืบพันธุ์

เหตุผลที่สำคัญ คือ มนุษย์มีสติปัญญาในระดับสูงกว่าสัตว์อื่น ๆ สามารถประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้ในการดำรงชีวิต นอกจากสิ่งประดิษฐ์ทางวัตถุแล้ว มนุษย์ยังสามารถคิดค้นระบบความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคมได้อย่างสลับซับซ้อนและมนุษย์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตจำพวกหนึ่งที่มีการสื่อสารและมีความสามารถมากกว่าสิ่งมีชีวิตที่มีความสามารถที่ต่ำกว่า ถ้าจะพูดถึงสิ่งมีชีวิตที่มีจิตใจและความสามารถที่ต่ำกว่ามนุษย์นั้น คือ สิ่งมีชีวิตจำพวกสัตว์ เพราะสัตว์จะเป็นเพื่อนในยามยากของเราเสมอ สัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนก็ตาม มันจะคอยอยู่เคียงข้างกับพวกเราเสมอ เพราะว่าพวกมันมีความรักให้กับเราอย่างเต็มที่ ทั้งสามารถเล่นเป็นเพื่อนกับเราก็ได้ ทำให้เรามีความสุขอยู่เสมอ มนุษย์และสัตว์จะมีความสามารถในการสร้างสัมพันธ์ภาพให้แก่กันโดยใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นตัวสื่อสารให้เกิดความ สัตว์และมนุษย์จะใช้สัญลักษณ์ที่เป็นการกระทำและกิริยาท่าทาง เป็นสัญลักษณ์โดยการแสดงออกด้วยการ เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย การแสดงความรู้สึกออกทางท่าทาง และกิริยาเพื่อกำหนดความหมายให้เป็นที่เข้าใจร่วมกัน

สิ่งที่มนุษย์และสัตว์มีพฤติกรรมคล้ายๆกัน พิจารณาจากลักษณะต่าง ๆ ได้ดังนี้

1. มนุษย์และสัตว์ มีความสามารถในการเรียนรู้ การสื่อความหมาย ทำให้ทั้งสองสามารถพัฒนาตนเองปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมได้
2. มนุษย์และสัตว์โลกบางชนิดมีอายุยืนทำให้สามารถเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม สะสมประสบการณ์และถ่ายทอดกันได้จนถึงชั้นลูกหลาน
3. มนุษย์และสัตว์ มีลักษณะพิเศษ คือ กินอาหารได้มากมายหลายประเภท เนื้อกินได้ พืชกินได้

สัตว์แต่ละชนิดย่อมมีการดำรงชีวิตที่แตกต่างกันสัตว์บางชนิดสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องจำเป็นต้องอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม เช่น สุนัข แมว กระรอก กระต่าย เป็นต้น แต่ยังมีสัตว์อีกหลายชนิดที่จำเป็นต้องดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม มีระบบความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มโดยการจำแนกตำแหน่งหน้าที่ของสมาชิก และการที่ได้อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มนั้นจะกระทำให้สมาชิกดำรงชีวิตอยู่รอด

จากข้อมูลดังกล่าวเราสามารถสรุปใจความได้ว่า สัตว์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์ทางพฤติกรรมและจิตใจ มากมาย ที่สามารถสื่อสาร ถึงกัน ให้รับรู้ และเข้าใจถึงสิ่งที่ตนเองต้องการ หรือต้องการจะสื่อสารออกไปโดยแสดงผ่านทางกิริยาท่าทาง และ แววตา ดังนั้นผู้คนนั้นมีความต้องการภายในอยู่ลึกๆที่ต้องการจะสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนอื่น แต่พฤติกรรมการเชื่อมความสัมพันธ์ตามธรรมชาติไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่แต่ในมนุษย์เท่านั้น สัตว์อื่นๆก็ดูเหมือนว่าจะมีความต้องการแบบเดียวกัน แต่สำหรับสัตว์เลี้ยงนั้นจะซับซ้อนมากขึ้นไปอีก และสัตว์เลี้ยงก็อาจจะเกิดความสัมพันธ์สนิทสนมไม่ไขแค่กับสัตว์ชนิดเดียวกันเท่านั้นแต่กับมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตอื่นด้วย

จากข้อมูลข้างต้นจึงนำมาเป็นเนื้อหาประกอบเพื่อเป็นเนื้อหาในการสร้างสรรค์ผลงานโดยแสดงผ่าน ตัวทัศนธาตุ ที่อาจกล่าวได้ว่า “ทัศนะ” หมายถึง การเห็น สิ่งที่มองเห็น “ธาตุ” หมายถึง สิ่งที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่รวมกัน เป็นรูปร่างของสิ่งทั้งหลาย

ทัศนธาตุ หมายถึง ส่วนสำคัญที่รวมกันเป็นรูปร่างของสิ่งทั้งหลายตามที่ตามองเห็น
ทัศนธาตุ ได้แก่

1. จุด (Dot)
2. เส้น (Line)
3. สี (Color)
4. รูปร่างและรูปทรง (Shape and Form)
5. น้ำหนัก (Value)
6. บริเวณว่าง (Space)
7. ลักษณะผิว (Texture)

โดยผู้สร้างสรรค์ได้นำหลักการหลักๆ มา เป็นกลวิธีในการสร้างสรรค์ เช่น

จุด (Dot)

จุด หมายถึง รอยหรือแต้มที่มีลักษณะกลมๆ ปรากฏที่ผิวพื้น ไม่มีขนาด ความกว้าง ความยาว ความหนา เป็นสิ่งที่เล็กที่สุดและเป็นธาตุเริ่มแรกที่ทำให้เกิดธาตุอื่น ๆ ขึ้น

เส้น (Line)

เส้น คือ จุดหลาย ๆ จุดต่อกันเป็นสาย เป็นแถวแนวไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเป็นทางยาวหรือจุดที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งด้วยแรงผลักดัน หรือรอยขีดเขียนของวัตถุเป็นรอยยาว เส้น

สี (Color)

สี หมายถึง ลักษณะของแสงสว่าง ปรากฏแก่ตาให้เห็นเป็นสีขาว ดำ แดง เขียว น้ำเงิน เหลือง เป็นต้น ถ้าไม่มีแสงจะมองไม่เห็นสี

น้ำหนัก (Value)

น้ำหนัก หมายถึง ความอ่อนแก่ของสี หรือแสงเงาที่นำมาใช้ในการเขียนภาพ น้ำหนักทำให้รูปทรงมีปริมาตร และให้ระยะแก่ภาพ ทำให้เกิด แสงและเงา(Light & Shade)

- แสงและเงา เป็นตัวกำหนดระดับของค่าน้ำหนัก ความเข้มของเงาจะขึ้นอยู่กับความเข้มของแสง ในที่ที่มีแสงสว่างมาก

ลักษณะผิว (Texture)

ลักษณะผิว หมายถึง ลักษณะภายนอกของวัตถุที่มองเห็นและสัมผัสพื้นผิวได้ แสดงความรู้สึกหยาบละเอียด ขรุขระ มัน ด้านเป็นเส้น เป็นจุด จับดูแล้วสะดุดมือ หรือสัมผัสได้จากความรู้สึกผิวเป็นทัศนธาตุที่นำมาประกอบในการสร้างงานศิลปะ ลักษณะผิวที่แตกต่างกันจะทำให้เกิดความรู้สึกแตกต่างกัน

จากสิ่งดังกล่าวผู้สร้างสรรค์งานจึงต้องการนำเสนอ กิริยา พฤติกรรม และลักษณะท่าทางต่างๆ ของตัวสัตว์ ที่สามารถสื่อสารและแสดงออกให้เห็นถึงสิ่งที่ตัวสัตว์นั้นกำลังแสดงออกมาให้เรารับรู้และเข้าใจ ว่าตัวสัตว์นั้นกำลังทำอะไร มีอารมณ์ความรู้สึก สนุก ร่าเริง เศร้า เหงา โดยถ่ายทอดความรู้สึกที่เป็นความทรงจำจากรูปถ่ายและประสบการณ์ที่ผู้สร้างสรรค์ได้ประสบพบเจอจนทำให้เกิด เป็นการ

สร้างสรรค์รูปแบบผลงานศิลปะ ประเภทงานจิตรกรรม แบบ 2 มิติ ด้วยการใช้กลวิธีสีอะครีลิกและสีน้ำมัน บนผ้าใบ(canvas) มาสร้างสรรค์แนวงานออกมาในลักษณะรูปธรรม แบบ surrealism เพื่อแสดงออกถึงความคิด ความรู้สึกของตัวสัตว์ที่จะสื่อออกมาให้รับรู้ โดยแสดงออกทาง การสร้างสรรค์ โดยการ จุด เส้น การสร้างผิวแปร่ง จากตัวกลุ่มสี และจินตนาการลงในภาพวาด ผ่านทัศนแนวคิดที่ว่า ศิลปะเป็นภาษาแห่งความคิดที่จะสื่อถึงหลักการสื่อสารอารมณ์ที่แสดงออกทางตัวกิริยาท่าทางของสัตว์ และเป็นภาษาแห่งความงาม ที่จะแสดงออกถึงตัวสี และการสร้างผิวแปร่ง การจุด ในภาพ ที่ทำให้ภาพเกิดความเคลื่อนไหว เพื่อสื่อถึงความรู้สึกลงไปภายในภาพ ซึ่งมีเอกลักษณ์และสุนทรียภาพเฉพาะตน

จุดมุ่งหมายของการศึกษา

1. เพื่อเป็นการศึกษาค้นคว้ากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะนำไปสู่การบันทึกผล การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบในรูปเอกสารภาคศิลปนิพนธ์
 2. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการ การ สร้างสรรค์ ตอบสนองความคิดและความรู้สึก แสดงออกออกถึงคุณค่าทางความงามหรือสุนทรียภาพในรูปแบบงานจิตรกรรม
 3. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ เรื่อง ของเล่นในความทรงจำ ใน รูปแบบจิตรกรรม โดยการถ่ายทอดความงามในด้านสุนทรียภาพในลักษณะความรู้สึกเชิงบวก เป็นเรื่องของรูปทรง จุด สี เพื่อเป็นรูปแบบกึ่งนามธรรม (semi-abstract) เชิงสัญลักษณ์
 4. เพื่อเป็นการศึกษาค้นคว้ากระบวนการ ขั้นตอนการสรุป รวบรวม วิเคราะห์ และการสร้างสรรค์ศิลปะ
 5. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการการสร้างสรรค์ศิลปะ ตอบสนองความคิด และความรู้สึก แสดงออกออกถึงคุณค่าทางความงามในรูปแบบผลงานจิตรกรรมสร้างสรรค์
- ขอบเขตของงานวิจัย

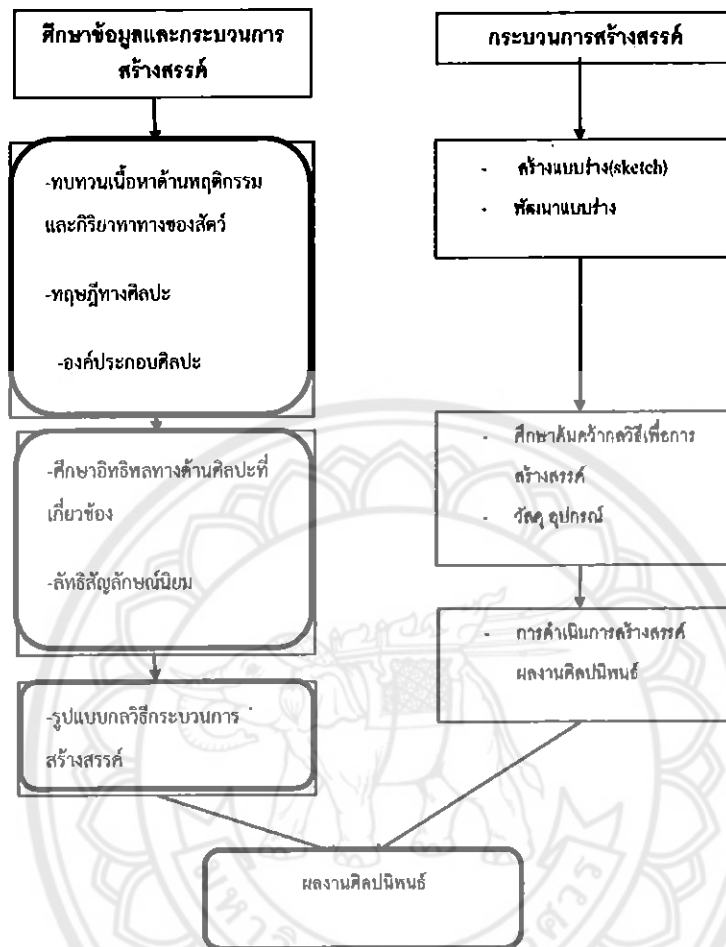
ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ศิลปนิพนธ์เรื่อง ความประทับใจในสัมพันธ์ภาพระหว่างชีวิต (The impression of the relationship between life)

เป็นผลงานจิตรกรรมบนระนาบ 3 มิติ โดยรูปแบบผลงานมีลักษณะแบบกึ่งนามธรรมแนว เป็นผลงานจิตรกรรมที่มีแนวคิด เนื้อหา มาจากอารมณ์ ความรู้สึกภายใน (subjective) เรื่องของความคิด ทางแสดงออกทางกิริยาท่าทาง ของตัวสัตว์ และ สะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์และความรู้สึกของตัวสัตว์ที่ต้องการแสดงออกมาให้ตัวผู้สร้างสรรค์ได้รับรู้

1. เป็นผลงานจิตรกรรมที่มีการแสดงออกในรูปแบบเฉพาะตัว โดยใช้ สีน้ำมัน(Oil color)และสีอะครีลิก (Acrylic color) โดยการสร้างจุด เส้น แสดงผิวแปร่ง และตัวกลุ่มสี
2. จำนวนผลงาน 4 ภาพ ขนาดแนวนอน ขนาดแต่ละผลงานประมาณ 100 x 140 เซนติเมตร

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

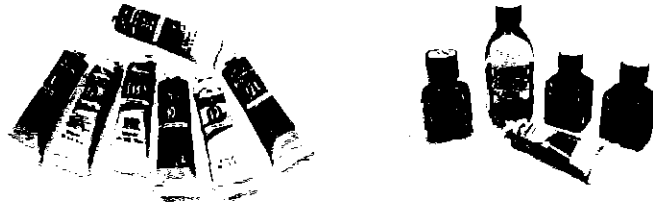
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

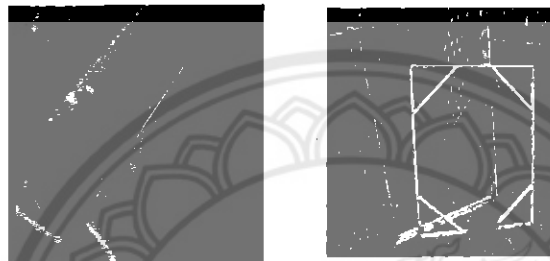
นิยามศัพท์เฉพาะหรือคำจำกัดความ

ความสัมพันธ์ (relation)	หมายถึง	ความเกี่ยวข้อง, ความเกี่ยวพัน, ความข้องเกี่ยว
พฤติกรรม (Behavior)	หมายถึง	เป็นพฤติกรรมและกิริยาที่มีการตอบสนองสิ่งเร้าที่แท้จริงได้เช่นเดียวกับสิ่งเร้าที่แท้จริง
อุปนิสัย (Character)	หมายถึง	ความประพฤติที่เคยชินเป็นพื้นมาในตนเอง
จินตนาการ (Imagination)	หมายถึง	การคิดสร้างภาพในจิตใจหรือพลังของจิตที่สร้างภาพขึ้นใหม่ภายในใจให้น่าพอใจกว่า สบายกว่า เป็นระเบียบกว่าหรือร้ายกาจกว่าสิ่งที่มีอยู่ธรรมชาติ

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์

ภาพประกอบที่ 1 สีน้ำมัน และลินสีด

ภาพประกอบที่ 2 โครงเฟรม และ แคนวาสผ้าใบ

ภาพประกอบที่ 3 แม่กยง และ พู่กัน

ภาพประกอบที่ 4 จานสี และ เกียง

การนำเสนอและเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

1. จัดแสดงนิทรรศการศิลปะที่ภายในอาคารหอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. จัดพิมพ์สูจิบัตรการแสดงนิทรรศการศิลปะโดยมีภาพผลงานศิลปนิพนธ์และบทคัดย่อและเนื้อหาแนวคิดของการสร้างสรรค์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เข้าใจกระบวนการ ขั้นตอนของการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์ ที่นำไปสู่การบันทึกข้อมูลผลของการสร้างสรรค์งานอย่างเป็นระบบในรูปแบบเอกสารภาคศิลปนิพนธ์
2. เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในรูปแบบและเนื้อหาของการสร้างสรรค์งานทางทัศนศิลป์ในรูปแบบงานจิตรกรรม

บทที่ 2

เอกสารข้อมูลและศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง

การสร้างสรรคผลงานศิลปนิพนธ์ เรื่อง ความประทับใจในสัมพันธภาพระหว่างชีวิต(The impression of the relationship between life) ชุดนี้ เป็นกระบวนการวิจัยแบบสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์ ซึ่งมีกระบวนการแบบกึ่งนามธรรม เป็นผลงานประเภท จิตรกรรม แม้ว่าในกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ ประกอบไปด้วย สองส่วนที่สำคัญ ได้แก่ ส่วนแรก ตัวรูปธรรมของผลงานศิลปะกับเนื้อหา เรื่องราว และแนวความคิด คือส่วนหลัง เป็นส่วนนามธรรมนอกจากแยกแยะออกเป็นสองส่วนดังกล่าวแล้ว ยังกล่าวได้ว่า ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ประกอบด้วย ตัวผลงานศิลปะประเภททัศนศิลป์ ซึ่งเป็นรูปธรรมวัตถุที่มีความสำคัญที่สุด โดยมีส่วนสำคัญประกอบรองลงมา นั่นก็คือ รายงานเอกสารการสร้างสรรคผลงานศิลปะประเภททัศนศิลป์ในส่วนนี้มีความสำคัญรองลงมา ก็จริง แต่ก็เป็นส่วนที่ขาดหายไปเสียได้อย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะในบริบทของนักศึกษาศิลปะ ที่ต้องสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเป็นไปตามกระบวนการศึกษาหาความรู้เพื่อการสร้างสรรค์พัฒนาต่อไป

จำเป็นต้องมีกระบวนการเรียนรู้ การจัดระบบ ขั้นตอน การศึกษาค้นคว้าความรู้ความเข้าใจต่างๆ ต่อการสร้างสรรคผลงานศิลปะ การสร้างสรรคผลงานศิลปนิพนธ์เรื่อง ความประทับใจในสัมพันธภาพระหว่างชีวิต(The impression of the relationship between life)ชุดนี้

ผู้สร้างสรรคได้ดำเนินการศึกษาและค้นคว้าเอกสาร ข้อมูล ที่เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานสำหรับนำมาเป็นความบันดาลใจ ความประทับใจในรูปแบบ เนื้อหา และสามารถใช้เป็นข้อมูลประยุกต์ต่อเนื้อหา เรื่องราว ความคิด นำไปสู่การพัฒนา ส่งเสริมและให้อิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ได้ดังต่อไปนี้

ความเป็นมาของข้อมูล

ชีวิตของมนุษย์ในโลกนี้ผูกพันแนบสนิทกับสัตว์ แต่ในช่วงเวลาหลายพันปีมานี้ สัมพันธภาพระหว่างมนุษย์กับสัตว์เปลี่ยนแปลงไปมาก สัตว์เป็นแหล่งอาหารและเครื่องนุ่งห่มของมนุษย์ ก่อให้เกิดความกลัวและความปราโมทย์ ก่อให้เกิดประเพณีและความเชื่อ ซึ่งบางทีก็มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตทั้งหมดของบางสังคมสัตว์เป็นทั้ง ศัตรู และมิตร

สัตว์ที่มนุษย์เคยนับถือว่าเป็นเทพเจ้ากลายเป็นสัตว์ใช้งาน สัตว์ป่ากลายเป็นสัตว์เลี้ยง ซึ่งเป็นแหล่งอาหารประเภทเนื้อ สัตว์บางชนิดมีความสำคัญเพิ่มขึ้น บางชนิดมีความสำคัญลดลงและเป็นธรรมดาอยู่เอง ในประวัติศาสตร์ของเรามนุษย์มีอิทธิพลต่อสัตว์โลกด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว สิ่งที่มีมนุษย์มีต่อสัตว์ย่อมมีสัมพันธภาพต่างๆ ที่จะทำให้เข้าใจถึงการที่จะรู้จัก รักและปกป้องสัตว์ทั้งหลายนั้น มีความสำคัญเพียงใด เพราะมนุษย์มีความฉลาดและแข็งแรงด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงต้องเมตตากรุณาและมีเหตุผลในสัมพันธภาพระหว่างคนกับสัตว์ทั้งหลาย

(ที่มา จาก บทความหนึ่งในหนังสือ มนุษย์กับสัตว์ ผู้แต่ง Yuri Dmitriyev แปลโดยทองสุก เกตุโรจน์ หน้า1)

อิทธิพลและความบันเทิงจากประสบการณ์

ด้วยประสบการณ์ของผู้สร้างสรรค์ที่ได้พบเจอและได้สัมผัสกับอารมณ์ความรู้สึกของสิ่งมีชีวิต อย่างเช่นสัตว์นั้น จึงได้เลือกเอาลักษณะอารมณ์ ท่าทางของตัวสัตว์ ที่มันได้แสดงออกมา ที่สามารถ สื่อสารให้เรารับรู้และเข้าใจไปกับการกระทำของตัวสัตว์นั้น ด้วยจังหวะการเคลื่อนไหวการแสดงอารมณ์ของมันมีความน่าสนใจที่สามารถนำมาใช้สื่อเนื้อหา ทางความคิดเป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมาย โดยนัยคือ สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความอ่อนโยน ไร้เดียงสา และมีมนุษย์สัมพันธ์ หรือเป็นมิตรที่ดีแก่ตัวมนุษย์ สัตว์สามารถเป็นได้ทั้งเพื่อนเล่นเพื่อนแก้เหงา มีอารมณ์ความรู้สึกที่ดี ไม่มีจิตใจที่โหดร้าย ถ้าตัวมนุษย์เองไม่เป็นทำร้ายมันก่อน เหตุผลเหล่านี้ทำให้เกิดสัมพันธ์ภาพระหว่างชีวิตขึ้น

1. ความหมายและความสำคัญของสัมพันธ์ภาพ

สัมพันธ์ภาพ (relationship) หมายถึง ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสิ่งมีชีวิต อันจะทำให้เกิดความรัก ความนับถือ และความร่วมมือ หรืออีกความหมายหนึ่งคือ การอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่นได้อย่างมีความสุข และไม่สามารถที่จะอยู่อย่างโดดเดี่ยวตามลำพังได้ จำเป็นต้องอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่นในสังคม จึงมี ต้องการติดต่อสัมพันธ์ที่ดีกับสิ่งมีชีวิตอื่นจะทำให้การติดต่อเป็นไปได้ด้วยดีที่ทำให้เกิดความสุขการ ดำเนินชีวิตในที่สุด นอกจากนี้เมื่อโอกาสแห่งการสร้างมิตรภาพมาถึง สิ่งที่จะต้องมียีกประการหนึ่ง คือ ทักษะที่ใช้ในการสร้างและคงไว้ซึ่งมิตรภาพที่ยั่งยืนต่อไปทักษะในสร้างสัมพันธ์ภาพ ที่จะกล่าวในที่นี้ ได้แก่ การเปิดเผยตนเองและไว้วางใจซึ่งกัน และการสื่อสารที่เข้าใจตรงกัน ซึ่งประกอบด้วย ทักษะการ ฟัง ทักษะการทวนเนื้อหา ทักษะการสะท้อนความรู้สึก

2. การทำให้เกิดสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างกัน

วิธีการสร้างสัมพันธ์ภาพจะแตกต่างกันไปตามบุคลิกภาพ หรือลักษณะนิสัยของแต่ละคน นอกจากนั้นยังขึ้นอยู่กับประสบการณ์และปัจจัยเกื้อหนุนอื่นๆ อีกมากอย่างไรก็ตามการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีจะประกอบด้วยพฤติกรรมต่อไปนี้

1. การเข้าไปเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์ (Contact)
2. การสร้างความคุ้นเคยให้เกิดขึ้น (Familiarity)
3. การให้รางวัลพฤติกรรม (Reward)

ประเภทของความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต ในระบบนิเวศแบ่งออกได้เป็น ๒ ลักษณะ คือ

3.1 . ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน

ซึ่งดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นหมู่ เป็นกลุ่ม เป็นฝูง มีความสัมพันธ์ ทั้งในด้านบวกและลบ ผลดีก็คือ การอยู่ร่วมกันเป็นฝูง จะทำให้มีการปกป้องอันตรายให้กัน มีการขยายพันธุ์ได้รวดเร็วขึ้น มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ เป็นผู้ล่า ฝูง เช่น การรวมฝูงของช้าง ลิง ผีเสื้อ ต่อ แตน และนก ขณะเดียวกันก็มี

ผลในทางลบ เพราะ การอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มและดำรงชีวิตแบบเดี่ยว กันนั้น ก่อให้เกิดการแก่งแย่ง แข่งขัน และเกิด ความหนาแน่นของประชากรมากเกินไป

3.2. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกัน เป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นใน ลักษณะต่าง ๆ ดังนี้

1. ภาวะการเป็นผู้อาศัย เป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต ๒ ชนิดที่อาศัยอยู่ร่วมกัน ฝ่ายผู้ อาศัยเป็นผู้ได้รับ ประโยชน์ ผู้ที่ให้อาศัยเป็นผู้เสียประโยชน์

2. การได้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นการอยู่ร่วมกันระหว่างสิ่งมีชีวิต ๒ ชนิด ที่ต่างฝ่ายต่าง ได้รับประโยชน์กันและกัน แต่ไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลา นั่นคือ บางครั้งอาจอยู่ ด้วยกัน บางครั้งก็อาจแยกใช้ชีวิตอยู่ตามลำพังได้

3.ภาวะแห่งการเกื้อกูล เป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต ๒ ชนิด ที่ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ ส่วน อีกฝ่ายไม่เสียประโยชน์ แต่ก็ไม่ได้ประโยชน์จากอีกฝ่าย เป็นกันอิงอาศัยซึ่งกันและกัน

4.ภาวะที่ต้องพึ่งพากันและกัน เป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต ๒ ชนิด ที่ไม่สามารถมีชีวิต อยู่ได้ ถ้าแยกจากกัน

4. คุณลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตในการสร้างสัมพันธ์ภาพ (Relationship or Rapport)

ความสัมพันธ์ระหว่าง สิ่งมีชีวิต 2 สิ่ง จะต้องเป็นสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกัน ต้องอาศัยคุณลักษณะ ภายในหรือทัศนคติระหว่างสิ่งที่จะสื่อสารให้อีกด้านเข้าใจและรับรู้ ต้องอาศัยสิ่งสำคัญบางประการ ได้แก่

1.มีความเป็นมิตร และความอบอุ่นใจแก่สิ่งมีชีวิตร่วมกัน

2.การเข้าใจสาระและความรู้สึก หมายถึง การเข้าใจในเนื้อหาสาระของสิ่งที่สื่อสารระหว่างกัน และเข้าใจใน ความรู้สึกของสิ่งอื่นเสมือนเรา เป็นตัวเขา ซึ่งในสัมพันธ์ภาพที่ขาดความเข้าใจความรู้สึกซึ่ง กันและกัน สัมพันธ์ภาพนั้น ไม่สามารถดำเนินไป ถึงขั้นที่ลึกซึ้งได้

5. ความสัมพันธ์มนุษย์กับสัตว์อื่น

ลักษณะของมนุษย์และสัตว์มีอยู่ร่วมกันนั้น คือลักษณะสากลของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ซึ่ง ลักษณะดังกล่าว ได้แก่

4. สิ่งมีชีวิตต้องการอาหาร น้ำ และอากาศ

5. สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด และต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพ

6. สิ่งมีชีวิตมีความสามารถในการสืบพันธุ์

7. สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดสืบพันธุ์มีลูกหลานลักษณะเหมือนพ่อแม่

ที่มาของข้อมูล[http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=17&chap=3&page=t17-3-
infodetail07.html](http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=17&chap=3&page=t17-3-infodetail07.html)

อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะ

ประสพ ลีเหมือดภัย พ.ศ. 2545 ได้ให้นิยามเกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัยไว้ว่า ศิลปะร่วมสมัย หมายถึง ศิลปะสมัยใหม่ที่หลากหลายรูปแบบที่เกิดจากลัทธิในทางศิลปะ โดยมีวิวัฒนาการในสังคม ประชาธิปไตยและสังคมอุตสาหกรรม ด้วยความเชื่อในด้านรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการที่ต่อต้านและแตกต่างไปจากหลักวิชาศิลปะกรีกและโรมันโบราณ

ภาพประกอบที่ 5

ผลงานชื่อ : Sunday afternoon on the island of la grande jatte ขนาด: 2.08 ม. x 3.08 ม. เทคนิค สีน้ำมัน ผลงานของ ฌอร์ฌ-ปีแยร์ เซอรา ยุค : ลัทธิผสมจุดสี, ลัทธิประทับใจใหม่ ศิลปะร่วมสมัย หมายถึง การนำแนวคิดของลัทธิศิลปะสมัยเก่ากลับมาใช้ใหม่ โดยมี การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่องราวหรือลวดลายบางส่วนให้มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์ แต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของลักษณะแนวความคิด รูปร่างรูปทรงขั้นตอน หรือ วิธีการสร้างงานศิลปะตามยุคสมัยหรือ ลัทธิเดิม

ส่วนในทฤษฎีของสิ่งที่สร้างสรรค์มีความเห็นสอดคล้องคล้อยตาม ในข้อความเนื้อหาที่อ้างอิง กล่าวมานั้น เพราะเห็นว่า ลัทธิผสมจุดสี (อังกฤษ: pointillism) คือกลวิธีการเขียนจิตรกรรมที่ใช้จุดสี เล็กๆ ต่างๆ สีที่ผสมกันขึ้นมาเป็นภาพด้วยตา นอกจากการใช้การ "ผสมจุดสี" แล้วยังมีงานกราฟิกที่เป็นภาพที่เกิดจากจุดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ที่มาของลัทธิผสมจุดสีมาจากศิลปะ รูปลักษณ์ (figurative art) ของการสร้างงานจิตรกรรมที่ไม่ใช่การสร้างศิลปะนามธรรม (abstract art) ของศิลปะการแสดงออก เทคนิคที่ใช้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับรู้ (perceptive ability) ของตา และความคิด (mind) ของผู้ชมในการผสมจุดสีให้เป็นกลุ่มสี ซึ่งเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับศิลปะวิภาษนิยม ซึ่งเป็นเทคนิคการเขียนอีกแนวหนึ่ง ลัทธิผสมจุดสีเป็นเทคนิคที่มีผู้ใช้อย่างจริงจังอยู่ไม่กี่คน (ที่มา <https://th.wikipedia.org/wiki>)

ภาพประกอบที่ 6

ชื่อภาพ "พาเหรดละครสัตว์" (ค.ศ. 1889) โดย ฌอร์ฌ-ปีแยร์ เซอรา แสดงให้เห็นจุดสีที่ตัดการ
ในการผสมจุดสี ที่มา <https://th.wikipedia.org/wiki>

ภาพประกอบที่ 7

ชื่อภาพ Modella seduta di profilo, ขนาด 24x14.6 cm, ผลงานของ ฌอร์ฌ-ปีแยร์ เซอรา
ที่มา <https://th.wikipedia.org/wiki>

ส่วนในทรศนะของผู้สร้างสรรค์มีความเห็นสอดคล้องคล้อยตาม ในข้อความเนื้อหาที่อ้างอิง
กล่าวมานั้น เพราะเห็นว่ามีสาระเป็นประเด็นที่น่าสนใจและมีประโยชน์ดังนี้

ประการแรก ความบันเทิงใจของตนเอง ไม่คำนึงถึงว่าประชาชนจะชอบงานศิลปะที่สร้างขึ้น
หรือไม่ อาจจะใช้สี เส้น หรือปริมาตรมาสร้างความคิดเห็นอันเป็นนามธรรมของตนให้เป็นรูปร่างขึ้น

ประการที่สอง เทคนิคการเขียนจิตรกรรมที่ใช้จุดสีเล็กๆ ต่างๆ สีที่ผสมกันขึ้นมาเป็นภาพ
ด้วยตา เทคนิคที่ใช้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับรู้ (perceptive ability) ของตาและความคิด
(mind) ของผู้ชมในการผสมจุดสีให้เป็นกลุ่มสี เป็นเนื้อหา แนวคิด และความบันเทิงใจ สำหรับนำมา
วิเคราะห์ประกอบการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

อย่างไรก็ตามกล่าวโดยสรุปแล้ว การศึกษาว่าข้อมูลดังกล่าวมานั้น ประกอบด้วยการศึกษา ค้นคว้าเอกสารและข้อมูลทางด้านศิลปกรรม การศึกษาค้นคว้าเอกสารและข้อมูลทางด้านวิทยาการด้านอื่น ๆ ได้แก่ ข้อมูลทางด้านวิทยาการวิทยาศาสตร์ จิตวิทยา และ ความทรงจำ มีสาระสำคัญ

ผู้สร้างสรรค์ เชื่อว่าจากข้อมูลดังกล่าวนี้ สามารถใช้เป็นแนวทางกำหนดกรอบ รูปแบบ เนื้อหา แนวคิดพื้นฐาน และกลวิธีในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์เรื่อง “รูปทรงของเล่นในความทรงจำ” (Toys in Memories) ชุดนี้ ซึ่งเป็นกระบวนการการวิจัยแบบสร้างสรรค์(Creative research) และที่สำคัญมีคุณลักษณะการวิจัยเชิงแบบคุณภาพ (Qualitative research) บูรณาการประยุกต์ในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์อย่างมีเอกภาพต่อไป

Impressionism (ลัทธิความประทับใจ)

ลัทธิประทับใจ หรือ อิมเพรสชันนิซึม (อังกฤษ: impressionism) เป็นขบวนการศิลปะที่เกิดขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ซึ่งเริ่มต้นจากการรวมตัวกันอย่างหลวม ๆ ของจิตรกรทั้งหลายที่มีนิเวศสถานอยู่ในกรุงปารีส พวกเขาเริ่มจัดแสดงงานศิลปะในช่วงทศวรรษที่ 1860 ชื่อของขบวนการนี้มีที่มาจากภาพวาดของโกสต์ มอแน ที่มีชื่อว่า Impression, Sunrise ("Impression, soleil levant" ในภาษาฝรั่งเศส) และนักวิจารณ์ศิลปะนามว่าหลุยส์ เลอรัว (Louis Leroy) ก็ได้ให้กำเนิดคำคำนี้ขึ้นมาอย่างไม่ตั้งใจในบทวิจารณ์ศิลปะเชิงเสียดสีซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เลอชาริวารี่ (Le Charivari) อิทธิพลของลัทธิประทับใจยังแผ่ออกจากวงการศิลปะไปยังดนตรีและวรรณกรรม

ลักษณะของลัทธิ impressionism

ลักษณะของภาพวาดแบบลัทธิประทับใจคือการใช้พู่กันทวัดสีอย่างเข้มข้นใช้สีสว่างๆมีส่วนประกอบของภาพที่ไม่ถูกบีบเน้นไปยังคุณภาพที่แปรผันของแสง(มักจะเน้นไปยังผลลัพธ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเวลา)เนื้อหาของภาพเป็นเรื่องธรรมดาๆและมีมุมมองที่พิเศษจิตรกรแนวประทับใจได้ฉีกกรอบการวาดที่มาตั้งแต่อดีตพวกเขาจึงได้ชื่อว่าเป็นพวกขบถพวกเขาได้วาดภาพจากสิ่งที่อยู่ตรงหน้าในปัจจุบันให้ดูประหลาดและไม่สิ้นสุดสำหรับสาธารณชนที่มาดูงานของพวกเขานักวาดแนวนี้ปฏิเสธที่จะนำเสนอความงามในอุดมคติและมองไปยังความงามที่เกิดจากสิ่งสามัญแทนพวกเขามักจะวาดภาพกลางแจ้งมากกว่าในห้องสตูดิโออย่างที่ศิลปินทั่วไปนิยมกันเพื่อที่จะลอกเลียนแสงที่แปรเปลี่ยนอยู่เสมอในมุมมองต่างๆภาพวาดแบบลัทธิประทับใจประกอบด้วยการใช้พู่กันแบบเป็นเส้นสั้นๆของสีซึ่งไม่ได้ผสมหรือแยกเป็นสีใดสีหนึ่งซึ่งได้ให้ภาพที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมีชีวิตชีวาพื้นผิวของภาพวาดนั้นมักจะเกิดจากการระบายสีแบบหนาๆซึ่งทำให้พวกเขาแตกต่างจากนักเขียนยุคเก่าที่จะเน้นการผสมผสานสีอย่างกลมกลืนเพื่อให้ผู้อื่นคิดว่ากำลังมองภาพวาดบนแผ่นแปรมให้น้อยที่สุดองค์ประกอบของลัทธิประทับใจยังถูกทำให้ง่ายและแปลกใหม่และจะเน้นไปยังมุมมองแบบกว้างๆมากกว่ารายละเอียด

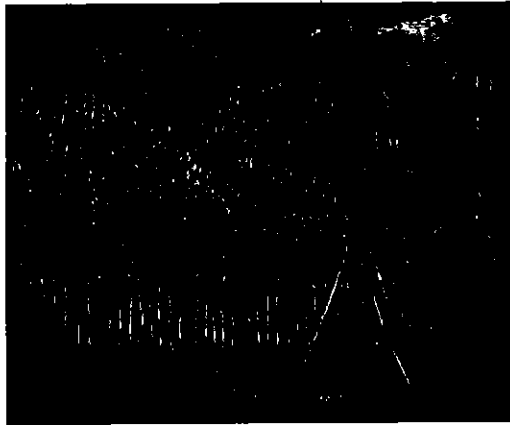
สรุปมูลเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดศิลปะในลัทธิประทับใจ ได้ดังนี้

เป็นไปตามกฎวิวัฒนาการของธรรมชาติ ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามครรลองของชีวิต จากสภาพหนึ่งสู่สภาพหนึ่ง ไม่สามารถหยุดอยู่กับที่ และความคิดร่วมสมัยย่อมเบือนหน้ากับสิ่งซ้ำซากจำเจ มีกฎเกณฑ์ยุ่งยาก ไม่มีอิสระ ไม่มีการท้าทายสติปัญญา คตินิยมศิลปะแบบเก่า ๆ อาทิ คลาสสิกใหม่ (neoclassicism), จินตนิยม (romanticism) และสัจนิยม (realism) ซึ่งเกิดขึ้นและหมดความนิยมลง ล้วนเป็นบทพิสูจน์อันดีสำหรับกฎวิวัฒนาการ อนึ่ง สภาพของสังคม เศรษฐกิจ และปรัชญาของชีวิตได้แปรเปลี่ยนไป คำว่าอิสรภาพ เสรีภาพ และภราดรภาพ เป็นหลักทั่วไปในการแสวงหาทางออกใหม่ ลัทธิปัจเจกชนได้รับการนับถือ ทางด้านเศรษฐกิจเป็นไปตามแนวเสรีนิยม ศิลปินต้องดำรงชีพอยู่ด้วยตนเองไม่มีข้อผูกพันหรือรับคำสั่งในการทำงานดังแต่ก่อน

ความก้าวหน้าทางวิชาการต่าง ๆ รุดไปอย่างรวดเร็วมาก โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์การค้นคว้าทฤษฎีแม่สีแสงอาทิตย์เพิ่มเติม และนักวิทยาศาสตร์ชื่อ เชอวเรล (Chevreul) ได้เขียนตำราเกี่ยวกับทฤษฎีสี เป็นมูลเหตุจูงใจให้ศิลปินเห็นทางใหม่ในการแสดงออก ประกอบกับได้มีการประดิษฐ์กล้องถ่ายรูป ทำให้เขียนภาพเหมือนจริงลดความนิยมลงไป เพราะสิ่งประดิษฐ์ใหม่นี้ให้ผลผลิตที่เหมือนจริงและรวดเร็วกว่าการคมนาคมโดยทั่วไปได้รับการพัฒนาให้รวดเร็วขึ้น ความเคลื่อนไหวถ่ายเททางศิลปวัฒนธรรมของชาติต่างเป็นไปโดยสะดวก ทำให้ศิลปินมีทรรศนะกว้างขวาง มีความเข้าใจต่อโลกภายนอกมากยิ่งขึ้น ดังตัวอย่างเช่น ในปี ค.ศ. 1867 มีการแสดงนิทรรศการศิลปกรรมของญี่ปุ่นขึ้นในปารีสซึ่งก่อให้เกิดแรงตลึงต่อศิลปินหนุ่มสาว หัวก้าวหน้าในยุคนั้นอย่างมากเป็นต้น

มีการพัฒนาสืบทอดความคิดของศิลปินรุ่นก่อนหน้านี้ได้แก่ พวกสัจนิยมซึ่งนิยมสร้างจากความ เป็นจริงที่สามารถมองเห็นได้ และพวกจิตรกรหนุ่มกลุ่มโรแมนติก โดยเฉพาะพวกกลุ่มบาร์บิซซึ่งไปรวมกันอยู่ที่หมู่บ้านบาร์บิซง ใกล้ป่าฟงแตนโบล อยู่ไม่ห่างจากปารีสเท่าใดนัก กลุ่มนี้จะยึดถือเอาธรรมชาติ อันได้แก่ ขุนเขาลำเนาไพร เป็นสิ่งที่มีความงามอันบริสุทธิ์และมีคุณค่าสูงสุดพวกเขาจะออกไปวาดภาพ ณ สถานที่ที่ต้องการ ไม่มีวณังจินตนาการอยู่ในห้องดังแต่ก่อน นอกจากนี้ยังได้รับแรงตลึงจากจิตรกรอังกฤษสองคน คือ จอห์น คอนสเตเบิล และวิลเลียม เทอร์เนอร์ ซึ่งมีแนวการสร้างงานคล้ายกลับกลุ่มบาร์บิซง

ที่มาข้อมูล : <https://th.wikipedia.org/wiki>

ภาพประกอบที่ 8

ชื่อภาพ Claude Monet Painting in His Garden at Argenteuil, 1873,

ศิลปิน Claude Monet เทคนิค oil color

ภาพประกอบที่ 9

ชื่อภาพ By the Water, 1880 ศิลปิน Claude Monet เทคนิค oil color

ลัทธิ Post-impressionism (ลัทธิความประทับใจยุคหลัง)

ลัทธิประทับใจยุคหลัง (อังกฤษ: post-impressionism) เป็นคำที่คิดขึ้นในปี ค.ศ. 1910 โดยรอเจอร์ ฟราย (Roger Fry) ศิลปินและนักวิจารณ์ศิลปะชาวอังกฤษ เพื่อบรรยายศิลปะที่วิวัฒนาการขึ้นในฝรั่งเศสหลังสมัยเอ็ดวาร์ มาแน จิตรกรลัทธิประทับใจยุคหลังยังคงสร้างงานศิลปะลัทธิประทับใจ แต่ไม่ยอมรับความจำกัดของศิลปะลัทธิประทับใจ จิตรกรสมัยหลังจะเลือกใช้สีจัด เขียนสีหนา ฝีแปรงที่เด่นชัดและวาดภาพจากของจริง นอกจากนั้นการใช้สีก็จะเป็นสีที่ไม่เป็นธรรมชาติและจะขึ้นอยู่กับสีที่

จิตรกรต้องการจะใช้ ลักษณะทั่วไปจิตรกรลัทธิประทับใจยุคหลังมีความไม่พึงพอใจต่อความจำกัดของหัวเรื่องที่ว่าดของศิลปะลัทธิประทับใจ และแนวความคิดของปรัชญาที่เริ่มจะสูญหายไปของขบวนการเขียนของลัทธิประทับใจ แต่ จิตรกรกลุ่มนี้ก็มิได้มีความเห็นพ้องกันถึงทิศทางใหม่ที่ควรจะดำเนินต่อไป

ข้างหน้า ฌอร์ฌ-ปีแยร์ เซอราและผู้ติดตามนิยมการเขียนโดยวิธีผสมจุดสี (pointillism) ซึ่งเป็นการเขียนที่ใช้จุดสีเล็ก ๆ ในการสร้างภาพเขียน ปอล เซซานพยายามสร้างกฎเกณฑ์และควมมีระเบียบของศิลปะลัทธิประทับใจให้เป็นรูปเป็นทรงขึ้นเพื่อจะทำให้ “ศิลปะลัทธิประทับใจเป็นศิลปะที่มั่นคงและคงยืนตลอดไป เช่นเดียวกับศิลปะที่แสดงในพิพิธภัณฑ์ การสร้างกฎเกณฑ์การเขียนของเซซานทำด้วยการลดจำนวนสิ่งของในภาพลงไป จนเหลือแต่รูปทรงที่เป็นแก่นสำคัญแต่ยังเซซานยังคงรักษาความจัดของสีที่ใช้แบบศิลปะลัทธิประทับใจ กามีย์ ปิซาโร ทดลองการเขียนแบบใหม่โดยการวาดในลัทธิประทับใจใหม่ระหว่างกลางคริสต์ทศวรรษ 1880 และต้นคริสต์ทศวรรษ 1890 เมื่อไม่พอใจที่ถูกเรียกว่าเป็นจิตรกรลัทธิประทับใจแบบจินตนิยม ปิซาโรก็หันไปหาการเขียนไปเป็นแบบผสมจุดสีซึ่งปิซาโรเรียกว่าเป็นศิลปะลัทธิประทับใจแบบวิทยาศาสตร์ ก่อนที่กลับไปเขียนภาพแบบลัทธิประทับใจแท้ตามเดิมในช่วงสิบปีสุดท้ายก่อนที่จะเสียชีวิต[2] ฟินเซนต์ ฟัน โคค ใช้สีเข้มสดและฝีแปรงที่ขดม้วนอย่างมีชีวิตจิตใจเพื่อสื่อความรู้สึกและสถานะภาพทางจิตใจของตนเอง แม้ว่าจิตรกรลัทธิประทับใจยุคหลังมักจะแสดงงานร่วมกันแต่ก็ยังไม่มีความคิดเห็นพ้องกันในแนวทางของขบวนการเขียน จิตรกรรุ่นเด็กกว่าระหว่างคริสต์ทศวรรษ 1890 และต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 เขียนงานในบริเวณที่แตกต่างออกไปและในแนวการเขียนที่ต่างออกไปเช่นคติโฟวิสต์และลัทธิบาศกนิยม

ที่มาและความหมายของ “ศิลปะลัทธิประทับใจยุคหลัง”

ภาพประกอบที่ 10

อ็องรี เดอ ตูลูซ-โลแตรีก, ภาพเหมือนของเอมิล แบร์นาร์, ค.ศ. 1886, หอศิลป์เทตลอนดอน

คำว่า “ลัทธิประทับใจยุคหลัง” เป็นคำที่เริ่มใช้ในปี ค.ศ. 1910 โดยร็องเจอร์ ฟราย (ศิลปินและนักวิพากษ์ศิลป์ชาวอังกฤษ) สำหรับการแสดงงานศิลปะของจิตรกรฝรั่งเศสสมัยใหม่ที่จัดขึ้นในลอนดอน จิตรกรส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมอายุน้อยกว่าจิตรกรลัทธิประทับใจ ต่อมาฟรายให้คำอธิบายในการใช้คำว่า “ลัทธิประทับใจยุคหลัง” ว่าเป็นการใช้ “เพื่อความสะดวก ที่จำเป็นต้องตั้งชื่อให้ศิลปินกลุ่มนี้โดยใช้ชื่อที่มีความหมายกว้างที่ไม่บ่งเฉพาะเจาะจงถึงแนวเขียน ชื่อที่เลือกก็คือ “ศิลปะลัทธิประทับใจยุคหลัง” เพื่อเป็นการแสดงการแยกตัวของศิลปินกลุ่มนี้แต่ยังแสดงความสัมพันธ์บางอย่างกับขบวนการลัทธิประทับใจเดิม”

“ลัทธิประทับใจยุคหลัง” กระตุ้นอารมณ์ผ่านความรู้สึกเล็ก ๆ ภายในมากกว่าต้องการแสดงศักยภาพหรือความสามารถ กระแสศิลปะนี้หันไปตอบสนองความต้องการตามทัศนคติของตัวศิลปิน รับแรงบันดาลใจจากเรื่องของการค้นหาหมายของชีวิต และอุทิศผลงานเพื่อความผาสุกของเหล่ามวลมนุษยชาติ ศิลปินลัทธิประทับใจยุคหลังเชื่อว่า จิตวิญญาณกับธรรมชาติแยกออกจากกันแต่นำมาเชื่อมโยงกันผ่านการสังเคราะห์ด้วยการหลอมรวมจิตวิญญาณของศิลปินกับธรรมชาติ ผ่านผลงานไปสู่ผู้ชม ศิลปินเสนอภาพจากภายในไม่ใช่เพียงการลอกเลียนแบบความงามของธรรมชาติ แสดงเนื้อหาสำคัญอย่างนามธรรมด้วยอารมณ์ที่เป็นอิสระ ไม่ยึดติดกับรูปแบบ รูปทรง หรือสีตามสิ่งที่ตาเห็น

จอห์น เรวอลด์ (John Rewald) ที่เป็นนักประวัติศาสตร์ศิลปะอาชีพคนแรกที่มีความสนใจในการกำเนิดของศิลปะสมัยใหม่ในระยะแรกที่จำกัดอยู่ในระยะเวลาของ “ศิลปะลัทธิประทับใจยุคหลัง” ที่นิยมกันระหว่าง ค.ศ. 1886 ถึง ค.ศ. 1892 ในหนังสือ “ศิลปะลัทธิประทับใจยุคหลัง : จากฟิน โคค ถึงโกแก็ง” (ค.ศ. 1956) เรวอลด์เห็นว่าเป็นขบวนการที่ต่อเนื่องจากหนังสือที่เขียนก่อนหน้านั้น “ประวัติของศิลปะลัทธิประทับใจ” (ค.ศ. 1946) และให้ข้อสังเกตว่าเป็น “ฉบับที่อุทิศให้แก่สมัยหลังของศิลปะลัทธิประทับใจยุคหลัง” [4]— “ศิลปะลัทธิประทับใจยุคหลัง : จากโกแก็งถึงมาติส” เป็นเล่มที่ตามมาแต่เล่มนี้รวมศิลปะแนวอื่นที่แตกหน่อมาจากศิลปะลัทธิประทับใจด้วย” และจำกัดเวลาระหว่างปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 เรวอลด์เน้นความสนใจกับการวิวัฒนาการของศิลปินลัทธิประทับใจยุคหลังในระยะแรกในฝรั่งเศส : ฟินเซนต์ ฟิน โคค, ปอล โกแก็ง, ฌอร์ฌ-ปีแยร์ เซอรา, ออด็อง เรอดง (Odilon Redon) และความสัมพันธ์ต่อกันในกลุ่ม และรวมถึงกลุ่มศิลปินอื่นที่ศิลปินกลุ่มนี้ให้ความสนใจหรือต่อต้าน :

- ลัทธิประทับใจใหม่ (neo-impressionism) เยาะหยันโดยนักวิจารณ์ศิลปะร่วมสมัยและจิตรกรผลงานจุดสี; ฌอร์ฌ-ปีแยร์ เซอรา และปอล ซีญัก (Paul Signac) จะพอใจมากกว่าถ้าจะใช้คำอื่นแทนเช่นวิภาคนิยม หรือ “จุดสีเรือง” (Chromoluminarism) เป็นต้น
- คตินิยมเส้นกันสี (cloisonnism) เป็นขบวนการที่เขียนกันอยู่ไม่นานนักที่เริ่มเมื่อ ค.ศ. 1888 โดยนักวิจารณ์ศิลปะเอ็ดวาร์ ดูว์ฌาร์แต็ง (Edouard Dujardin) เพื่อเป็นการเผยแพร่งานของหลุยส์ อ็องเกอแต็ง (Louis Anquetin) ที่ต่อมารวมทั้งงานของจิตรกรร่วมสมัยของเอมีล แบร์นาร์ (Émile Bernard) ด้วย

- ลัทธิสังเคราะห์นิยม (synthetism) เป็นขบวนการอายุสั้นอีกขบวนการหนึ่ง ใช้นิยามในปี ค.ศ. 1889 เพื่อแยกงานของโกแก็งและแบร์นาร์จากงานของผู้ที่เขียนแบบลัทธิประทับใจที่มีแนวโน้มไปทางแบบเดิมที่แสดงงานที่ The Volpini Exhibition ในปี ค.ศ. 1889
- กลุ่มปงตาแวน (Pont-Aven School) ที่หมายถึงเพียงกลุ่มศิลปินที่ทำงานในบริเวณปงตาแวนหรือในบริเวณอื่นในแคว้นเบรอตตาญ

นอกจากนั้นในบทนำใน “ศิลปะลัทธิประทับใจยุคหลัง” เรวอลด์เกรินเนื้อหาที่จะเขียนในเล่มสองที่จะรวมอ็องรี เดอ ตูลูซ-โลแตรีก, อ็องรี รูโซ, กลุ่มนาบี, ปอล เซซาน และคติโฟวิสต์, ปาโบล ปิกัสโซ และการเดินทางครั้งสุดท้ายของโกแก็งไปทะเลใต้; ที่จะมีเนื้อครอบคลุมอย่างน้อยจนถึงคริสต์ทศวรรษแรกของคริสต์ศตวรรษที่ 20 แต่เรวอลด์ไม่มีโอกาสเขียนเล่มสองเสร็จ

ปัจจัยที่ทำให้เกิดกระแสลัทธิประทับใจยุคหลัง

การเมือง ลัทธิชาตินิยม ตามมาซึ่งความต้องการแผ่อำนาจและยึดครองรัฐต่าง ๆ, สังคมนิยม สังคม เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ผู้คนมองโลกในแง่ร้าย เกิดปัญหาเรื่องระดับทางสังคม ในระบบทุนนิยม คนชนชั้นแรงงานถูกกดขี่

ปรัชญาและความเชื่อแนวใหม่ ปรัชญาของมาร์กซ์และเอนังเงิลส์, อนาธิปไตย (anarchy) ความคิดและความเชื่อที่รุนแรงเกิดจากความกดดัน, ทฤษฎีแห่งปรัชญาที่ว่าคนนั้นเป็นอิสระ (Existentialism) การค้นพบทฤษฎีเรื่องจิตวิเคราะห์ของซิกมุนด์ ฟร็อยด์, ศาสตร์แห่งการใช้การสังเคราะห์ (synthesis)

ภาพประกอบที่ 11

คามีย์ ปิซาโร, เกี่ยวฟางที่เอราญี ค.ศ. 1889, งานสะสมส่วนบุคคล

เรวอลด์กล่าวว่าคำว่า “ศิลปะลัทธิประทับใจยุคหลัง” เป็นคำที่ตั้งขึ้นเพื่อความสะดวกและมีได้มีความหมายเฉพาะเจาะจงถึงลักษณะการเขียนแต่อย่างใด และเป็นคำที่ใช้ที่จำกัดเฉพาะ

ทัศนศิลป์ของฝรั่งเศสที่วิวัฒนาการมาจากศิลปะลัทธิประทับใจตั้งแต่ ค.ศ. 1886 วิธีเขียนหนังสือเกี่ยวกับศิลปะลัทธิประทับใจยุคหลังของเรวอลด์เป็นการเขียนตามที่เกิดขึ้นมิใช่เป็นการวิจัยลักษณะของศิลปะ เรวอลด์ทิ้งไว้ให้ศิลปะเป็นเครื่องตัดสินตัวเองในอนาคต^[4] คำอื่นเช่น นวยุคนิยม (modernism) หรือลัทธิสัญลักษณ์นิยมก็เป็นคำที่ยากที่จะใช้เพราะเป็นคำที่ไม่เฉพาะเจาะจงกับศิลปะแต่ครอบคลุมสาขาวิชาอื่นด้วยเช่นวรรณกรรมหรือสถาปัตยกรรมและเป็นคำที่ขยายออกไปใช้ในหลายประเทศ

- นวยุคนิยม เป็นคำที่หมายถึงขบวนการทางศิลปะนานาชาติที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมตะวันตกที่เริ่มมาจากฝรั่งเศสและถอยหลังไปถึงการปฏิวัติฝรั่งเศสจนถึงยุคภูมิปัญญา
- ลัทธิสัญลักษณ์นิยม เป็นขบวนการที่เริ่มร้อยปีต่อมาในฝรั่งเศสและเป็นนัยว่าเป็นแนวที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล จิตรกรต่างก็ใช้สัญลักษณ์ในการเขียนไม่ว่าอย่างใดก็อย่างหนึ่งมากบ้างน้อยบ้าง

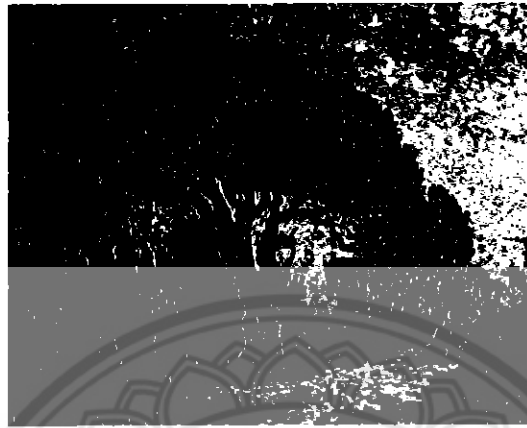
แอลัน โบว์เนสส์ (Alan Bowness) ยึดเวลา “ศิลปะลัทธิประทับใจยุคหลัง” ไปจนถึง ค.ศ. 1914 แต่จำกัดการเขียนในฝรั่งเศสลงไปอย่างมากในคริสต์ทศวรรษ 1890 ประเทศยุโรปอื่น ๆ ใช้มาตรฐานของ “ศิลปะลัทธิประทับใจยุคหลัง” ส่วนศิลปะของยุโรปตะวันออกไม่รวมอยู่ในกลุ่มนี้แม้ว่า “ศิลปะลัทธิประทับใจยุคหลัง” จะแยกจาก “ศิลปะลัทธิประทับใจ” ใน ค.ศ. 1886 แต่จุดจบของ “ศิลปะลัทธิประทับใจยุคหลัง” ยังไม่เป็นที่ตกลงกัน สำหรับโบว์เนสส์และเรวอลด์แล้ว ลัทธิบาศกนิยม (cubism) เป็นการเริ่มยุคใหม่ ฉะนั้นบาศกนิยมจึงถือว่าเป็นการเริ่มยุคการเขียนใหม่ในฝรั่งเศสตั้งแต่ต้นและต่อมาในประเทศอื่น ขณะเดียวกันศิลปินยุโรปตะวันออกไม่คำนึงถึงการแบ่งแยกตระกูลการเขียนที่ใช้ในศิลปะตะวันตกก็ยังเขียนตามแบบที่เรียกว่าจิตรกรรมนามธรรมและอนุตรนิยม (supremacism) ซึ่งเป็นคำที่ใช้ต่อมาจนในคริสต์ศตวรรษที่ 20

ศิลปินสำคัญ

- ฌอร์ฌ-ปีแยร์ เซอรา
- ฟินเซนต์ ฟัน โคค
- เออแฌน อ็องรี ปอล โกแก้ง
- อ็องรี รูโซ
- อ็องรี เดอ ตูลูซ-โลแตรีก
- หลุยส์ อ็องเกอแต็ง (Louis Anquetin)
- ปาโบล ปิกัสโซ
- อ็องรี มาติส
- วาซีลี ค้านดินสกี

สรุป

“ศิลปะลัทธิประทับใจยุคหลัง” ตามความหมายของเรวอลด์จึงเป็นคำที่หมายถึงช่วงเวลาของประวัติศิลปะเท่านั้นที่เน้นงานศิลปะของฝรั่งเศสระหว่าง ค.ศ. 1886 ถึงปี ค.ศ. 1914

ภาพประกอบที่ 12

Title: The Pine Tree at St. Tropez, 1909, Painted by: Paul Signac

ที่มา

http://paintingandframe.com/uploadpic/paul_signac/big/the_pine_tree_at_saint_tropez.jpg

ภาพประกอบที่ 13

Title: The Papal Palace Avignon, Painted by: Paul Signac

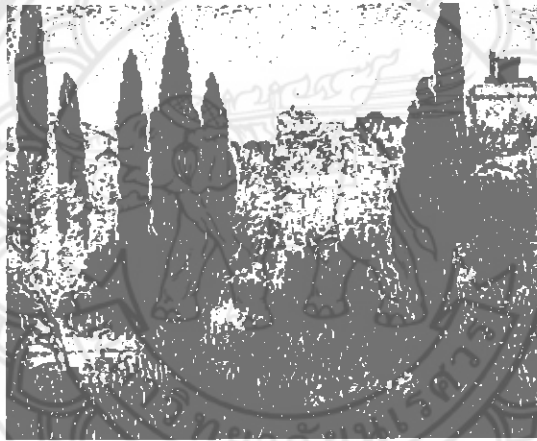
ที่มา <http://www.abcgallery.com/S/signac/signac13.JPG>

ภาพประกอบที่ 14

“Horse” ศิลปิน Georges Seurat

ที่มา <https://uploads0.wikiart.org/images/georges-seurat/horse-cart-1884.jpg>

ภาพประกอบที่ 15

ศิลปิน อ็องรี-แอดมง ครีออส (1856–1910)

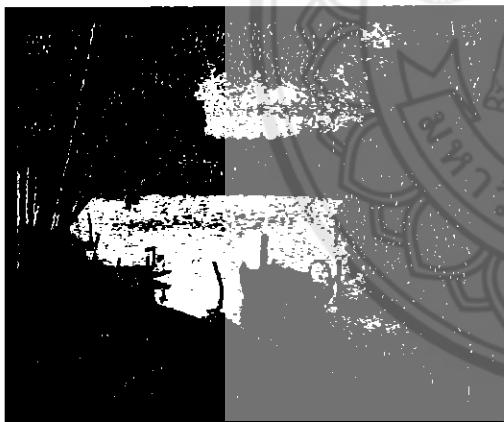
อิทธิพลที่ได้รับจากแนวคิดของศิลปิน

1.ฌอร์ฌ-ปีแยร์ เซอรา

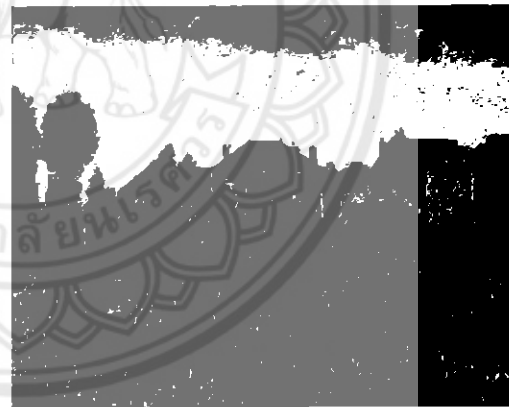
ฌอร์ฌ-ปีแยร์ เซอรา เป็นจิตรกรชาวฝรั่งเศส ของสมัย อิมเพรสชันนิสม์ใหม่ ของคริสต์ศตวรรษที่ 19 งานเขียนชิ้นที่มีชื่อเสียงที่สุดของเซอราคือภาพ “ป้ายวันอาทิตย์บนเกาะลากร็องด์ฌัตต์” ที่เขียนระหว่างปี ค.ศ. 1884 ถึง ค.ศ. 1886 ซึ่งเป็นภาพที่เปลี่ยนทิศทางของศิลปะสมัยใหม่เข้าสู่สมัย อิมเพรสชันนิสม์ใหม่

ตัวอย่างผลงาน ของฌอร์ฌ-ปีแยร์ เซอรา

ภาพประกอบที่ 16

“Gray weather, Grande Jatte” ค.ศ. 1888

ภาพประกอบที่ 17

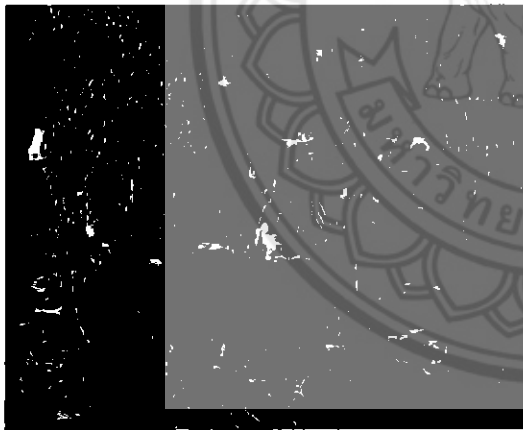
“Ville d'Avray, Die weißen Häuser” ค.ศ. 1882

2.ปีแยร์-โอกุสต์ เรอเนอร์

ปีแยร์-โอกุสต์ เรอเนอร์ (ฝรั่งเศส: Pierre-Auguste Renoir; 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2383 - 3 ธันวาคม พ.ศ. 2462) เป็นจิตรกรชาวฝรั่งเศส เป็นที่รู้จักว่าเขาเป็นหนึ่งในศิลปินในกลุ่มอิมเพรสชันนิสม์ที่ให้ความสำคัญกับการใช้สีที่สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของศิลปินในแบบฉับพลัน งานของเรอเนอร์ ส่วนมากจะเน้นที่สวยงาม อ่อนหวานของธรรมชาติและผู้หญิง ภาพของเรอเนอร์ยังสะท้อนวิถีชีวิตและวิพากษ์ระบบศักดินาของฝรั่งเศสช่วงปลายศตวรรษที่ 18

ตัวอย่างผลงาน ของปีแยร์-โอกุสต์ เรอเนอร์

ภาพประกอบที่ 18

ชื่อภาพ La Grenouillère, 1868,
National Museum, Stockholm, Sweden

ภาพประกอบที่ 19

In the Garden, 1885, Hermitage St.Petersburg
ที่มา รูปภาพ <https://th.wikipedia.org/wiki>

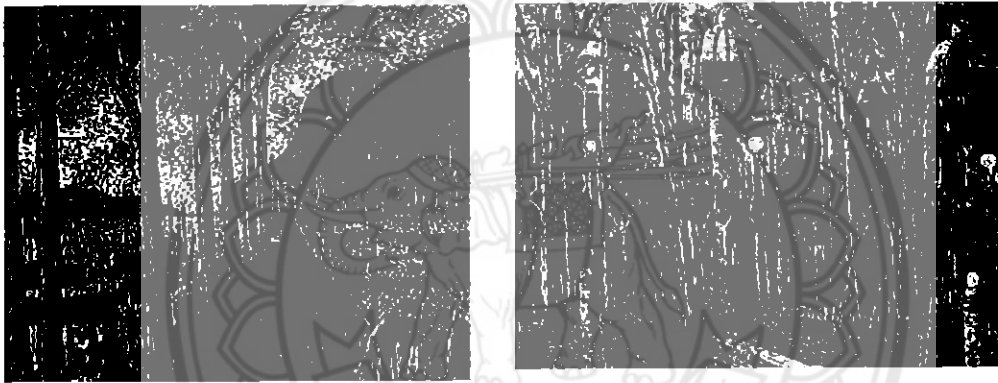
อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานของศิลปินไทย

อ.แนบ โสคติพันธุ์

“ความสำคัญของศิลปะ หากมนุษย์ไม่มีศิลปะในหัวใจ จิตใจมันก็จะกระด้าง ผมเคยเจอคนที่ไม่ประสีประสาเรื่องศิลปะเลยไม่ชอบผมอยากจะบอกว่ารูปแบบงานศิลปะไม่จำเป็นที่เราจะต้องทำเอง หน้าที่อยู่ที่ศิลปิน แค่ว่าบั้งก็พอ มันเป็นผลิตผลของมนุษย์ที่ผ่านการอบรมบ่มนิสัยสั่งสอนจนผลิตออกมาเป็นชิ้นงาน มัน

แค่ชื่นชมมันก็เพียงพอ

ภาพประกอบที่ 20

ศิลปิน อ.แนบ โสคติพันธุ์ ลักษณะงาน: จิตรกรรม เทคนิค สีน้ำมันบนผืนผ้าใบ

ภาพประกอบที่ 21

ศิลปิน อ.แนบ โสคติพันธุ์ ลักษณะงาน: จิตรกรรม เทคนิค สีน้ำมันบนผืนผ้าใบ

สรุปอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน

ผู้สร้างสรรค์มีความประทับใจในเหตุการณ์ และเทคนิคกลวิธี ของศิลปิน ที่นำมาสร้างสรรค์จนเกิดเป็นผลงานศิลปะ ที่สามารถเป็นงานศิลปะที่น่าจดจำ นอกจากนี้ ผลงานของศิลปินยังมีคุณค่าทางสุนทรียภาพ และมีคุณค่าทางศิลปะ ในการเล่าเรื่องราวต่างๆ ที่สามารถทำให้เราได้เข้าใจ และรู้สึกไปกับภาพ จึงทำให้ผู้สร้างสรรค์เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นความชอบและแสดงถึงเรื่องราวในประสบการณ์ที่ได้พบเจอและในชีวิตประจำวันของตัวผู้สร้างสรรค์เอง

อิทธิพลจากปรัชญา

กัจจกร สุนพงษ์ศรี(2555,หน้า 113) เพลโต (Plato,ก่อน ค.ศ. 427-347) นักปรัชญาชาวกรีก ได้ให้ความเห็นว่า “(งาน)ศิลปะ คือการถ่ายแบบจาก (งาน) ศิลปะในอุดมคติ(ideal)...ความงามที่ พบเห็นอยู่บนโลกไม่ใช่ความงามระดับสูงสุด หากมีได้ก็อยู่ในโลกแห่ง อุดมคติ(world of idea) เท่านั้น ซึ่งเป็นความงามนิรันดร์” กัจจกร สุนพงษ์ศรี(2555,หน้า 122) ศิลปะคือการลอกเลียนแบบธรรมชาติ หรือการลอกแบบ หรือถ่ายแบบหรือเอาอย่างจากธรรมชาติ (Artisimitation of Nature or Artasrepresentation of Nature)ทฤษฎีนี้เป็นแนวคิดหลักในปรัชญาศิลปะการสร้างงานที่เก่าแก่มิมาแต่โบราณ เป็นปรัชญา สำคัญมาแต่เดิมของทัศนศิลป์ มาจากหลักการของอริสโตเติล นักปราชญ์ชาวกรีกโบราณได้ นำเสนอ ซึ่งในเวลานั้นยังไม่มีอุปกรณ์ เช่น กล้องถ่ายภาพอย่างในปัจจุบัน การวาดภาพให้เหมือนกับที่ปรากฏในธรรมชาติ จึงเป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่มนุษย์พึงกระทำการสื่อสารได้ ศิลปินได้ ยึดถือปฏิบัติกันเรื่อยมาเป็นเวลานาน ในนามของลัทธิธรรมชาตินิยม และได้พัฒนามาเป็นศิลปะที่ไม่ได้เลียนแบบธรรมชาติอย่างเสมือนจริง(realistic) หากเป็นการแสดงออกถึงความจริงที่เป็นแก่นแท้ สารสำคัญของวิทยาศาสตร์ ที่ธรรมชาติเข้าไปผสมผสานด้วย เช่น พวก อิมเพรสชันนิสต์ เป็นต้น ปรัชญาดังกล่าวส่งผลให้เกิด อิทธิพล ทางความคิดให้แก่ผู้สร้างสรรค์ที่ว่า ศิลปะคือการเลียนแบบจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้สังเกต และนำมาสร้างสรรค์เป็น ผลงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน จากปรัชญาของ เพลโต ส่งผลให้เกิด อิทธิพล ทางความคิดให้แก่ผู้สร้างสรรค์ที่ว่า ศิลปะ คือการเลียนแบบ และจากประสบการณ์ในการดำรงชีวิต และได้สัมผัสของผู้สร้างสรรค์จึงเป็นจุดเริ่มต้น ของการเกิดเป็นความบังดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปินพันธุ์ชุนนี้โดยมีรูปแบบงานที่ได้รับ อิทธิพลจากศิลปะลัทธิ ลัทธิความประทับใจยุคหลัง (Post-impressionism) ที่กล่าวไว้ว่า จิตรกรสมัยหลังจะเลือกใช้สีจัด เขียนสีหนา ฝีแปรงที่เด่นชัดและวาดภาพจากของจริง นอกจากนั้น การใช้สีก็จะเป็นสีที่ไม่เป็นธรรมชาติและจะขึ้นอยู่กับสีที่จิตรกรต้องการจะใช้ จนเกิดเป็นรูปแบบงานในเชิงสัญลักษณ์ที่เป็น อัตลักษณ์ให้แก่ผู้สร้างสรรค์

บทที่ 3

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

การสร้างสรรคผลงานศิลปนิพนธ์ เรื่อง ความประทับใจในสัมพันธ์ภาพระหว่างชีวิต(The impression of the relationship between life) ชุดนี้ เป็นกระบวนการวิจัยแบบสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์ จุดมุ่งหมายเนื่องจาก ผู้สร้างสรรค์ นั้น มีความสนใจ ในเรื่องของตัวทัศนธาตุ ที่เป็นในเรื่องของเส้น รูปร่างและรูปทรง และการจุดผสมแพททรี ด้วยเหตุนี้ผู้สร้างสรรค์จึงนำตัวเรื่อง ชีวิต ลักษณะท่าทาง อุปนิสัยและ พฤติกรรมของสัตว์มาเป็นตัวประกอบในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งมีกระบวนการแบบกึ่งนามธรรม ผลงานประเภทจิตรกรรม

กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ จำเป็นต้องมีกระบวนการเรียนรู้ การจัดระบบ ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าความรู้ความเข้าใจต่างๆ ต่อการสร้างสรรคผลงานศิลปะ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์เรื่อง เรื่อง ความประทับใจในสัมพันธ์ภาพระหว่างชีวิต (The impression of the relationship between life) ชุดนี้

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

1. ขั้นตอนการศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูล

1.1 หลักการและแผนผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ

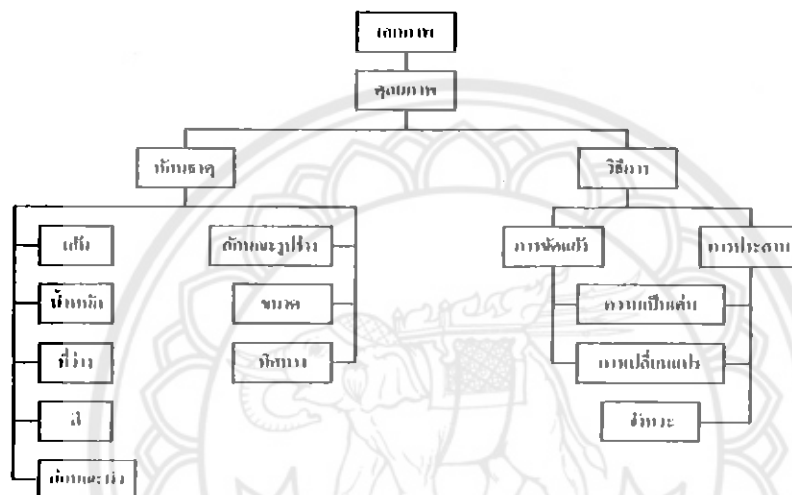

ภาพประกอบที่ 22 แผนผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ

ที่มา : http://images.slideplayer.in.th/8/2275461/slides/slide_1.jpg

การจัดองค์ประกอบทางศิลปะ เป็น หลักสำคัญสำหรับผู้สร้างสรรค์ และผู้ศึกษางานศิลปะ เนื่องจากผลงานศิลปะใดๆก็ตาม ล้วนมีคุณค่าอยู่ 2 ประการ คือ คุณค่าทางด้านรูป และ คุณค่าทางด้านเรื่องราว คุณค่าทางด้านรูปทรง เกิดจากการนำเอา องค์ประกอบต่างๆ ของ ศิลปะ อันได้แก่ ตัวทัศนธาตุใน เรื่อง จุดเส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว ฯลฯ มาจัดเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิด ความงาม และความเคลื่อนไหว ซึ่งแนวทางในการนำองค์ประกอบต่าง ๆ มาจัดรวมกันนั้น เรียกว่า การ จัดองค์ ประกอบศิลป์ (Art Composition)

1.2 หลักการและแผนผังแสดงทัศนธาตุและวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

ภาพประกอบที่ 23

แผนผังแสดงทัศนธาตุและวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

ที่มา : หนังสือองค์ประกอบของศิลปะ, ชลูด นิ่มเสมอ (2530 : 208)

เอกภาพ หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์ประกอบศิลปะทั้งด้านรูปลักษณะและด้านเนื้อหา เรื่องราว เป็นการประสานหรือจัดระเบียบของส่วนต่าง ๆ ให้เกิดความเป็น หนึ่งเดียวเพื่อผลรวมอันไม่อาจแบ่งแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกไป

การสร้างงานศิลปะ คือ การสร้างเอกภาพขึ้นจากความสับสน ความยุ่งเหยิง เป็นการจัดระเบียบ และดูยภาพ ให้แก่สิ่งที่ขัดแย้งกันเพื่อให้รวมตัวกันได้ โดยการเชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กันเอกภาพของงานศิลปะ มีอยู่ 2 ประการ คือ

เอกภาพของรูปทรง คือ การรวมตัวกันอย่างมีดุลยภาพ และมีระเบียบขององค์ประกอบ ทางศิลปะ เพื่อให้เกิดเป็นรูปทรงหนึ่ง ที่สามารถแสดงความคิดเห็นหรืออารมณ์ของศิลปิน ออกได้อย่างชัดเจน
เอกภาพของรูปทรง เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดต่อความงามของผลงานศิลปะ เพราะเป็นสิ่งที่ศิลปินใช้เป็นสื่อ ในการแสดงออกถึงเรื่องราว ความคิด และอารมณ์ ดังนั้นกฎเกณฑ์ในการสร้างเอกภาพในงานศิลปะ เป็นกฎเกณฑ์เดียวกันกับธรรมชาติ ซึ่งมีอยู่ 2 หัวข้อ คือ

1) กฎเกณฑ์ของการขัดแย้ง (Opposition) มีอยู่ 4 ลักษณะ คือ

1.1 การขัดแย้งขององค์ประกอบทางศิลปะแต่ละชนิด และรวมถึงการขัดแย้งกัน
ของ องค์ประกอบต่างชนิดกันด้วย

1.2 การขัดแย้งของขนาด

1.3 การขัดแย้งของทิศทาง

1.4 การขัดแย้งของที่ว่างหรือ จังหวะ

2) กฎเกณฑ์ของการประสาน (Transition) คือ การทำให้เกิดความกลมกลืน ให้สิ่งต่าง ๆ เข้ากันได้
อย่างสนิทเป็นการสร้างเอกภาพจากการรวมตัวของสิ่งๆที่เหมือนกันเข้าด้วยกันการประสานมีอยู่ 2 วิธี คือ

2.1 การเป็นตัวกลาง (Transition) คือ การทำสิ่งที่ขัดแย้งกันให้กลมกลืนกัน ด้วยการให้
ตัวกลางเข้าไปประสาน เช่น สีขาว กับสีดำ ซึ่งมีความแตกต่าง ขัดแย้งกันสามารถทำให้อยู่ร่วมกันได้
อย่างมีเอกภาพ ด้วยการให้สีเทาเข้าไปประสาน ทำให้เกิดความกลมกลืนกัน มากขึ้น

2.2 การซ้ำ (Repetition) คือ การจัดวางหน่วยที่เหมือนกันตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป เป็นการสร้าง
เอกภาพที่ง่ายที่สุด แต่ก็ทำให้ดูจืดชืดน่าเบื่อที่สุด

จึงสรุปได้ว่า เอกภาพคือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์ประกอบศิลปะทั้งด้าน
รูปลักษณะและด้านเนื้อหาเรื่องราวเป็นการประสานหรือจัดระเบียบของส่วนต่าง ๆ ให้เกิดความ
เป็น หนึ่งเดียวเพื่อผลรวมอันไม่อาจแบ่งแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกไป โดยเกิดจาก ตัวทัศนธาตุ ที่เกิดจาก
เส้น สี น้ำหนัก ที่ว่าง ทิศทาง เป็นต้น และตัววิธีการโดย

1.การขัดแย้งขององค์ประกอบทางศิลปะแต่ละชนิด และรวมถึงการขัดแย้งกันของ องค์ประกอบด้วย

- การขัดแย้งของขนาด
- การขัดแย้งของทิศทาง
- การขัดแย้งของที่ว่างหรือ จังหวะ

2. กฎเกณฑ์ของการประสาน (Transition) คือ การทำให้เกิดความกลมกลืน ให้สิ่งต่าง ๆ เข้ากันได้

อย่างสนิทเป็นการสร้างเอกภาพจากการรวมตัวของสิ่งๆที่เหมือนกันเข้าด้วยกัน

2 การกำหนดรูปแบบและขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์

2.1 การศึกษาค้นคว้า ข้อมูล เอกสาร และภาพถ่าย

2.1.1 ข้อมูลภาคเอกสาร หนังสือ หนังสือองค์ประกอบของศิลปะ ผู้แต่ง ชลูด นิ่มเสมอ

หนังสือองค์ประกอบของศิลปะ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ วัฒนสิน

หนังสือศิลปนิยม ผู้แต่ง ประสพ ลีเหมือดกัย

หนังสือความรู้เกี่ยวกับ การเลี้ยงสัตว์ ผู้แต่ง สมิต สวามิภักดิ์

หนังสือคนเลี้ยงหมาผู้แต่ง คุณชาติ ภิรมย์กุล

หนังสือศิลปะประยุกต์ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรี เรืองเนตร์

หนังสือความจำมนุษย์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์อุบลรัตน์ เพ็งสดีดัย

2.1.2 ข้อมูลภาพถ่าย และผลงานศิลปะลัทธิ ศิลปินต่างๆ

ภาพประกอบที่ 24

ข้อมูลจากภาพความสัมพันธ์ระหว่างชีวิต

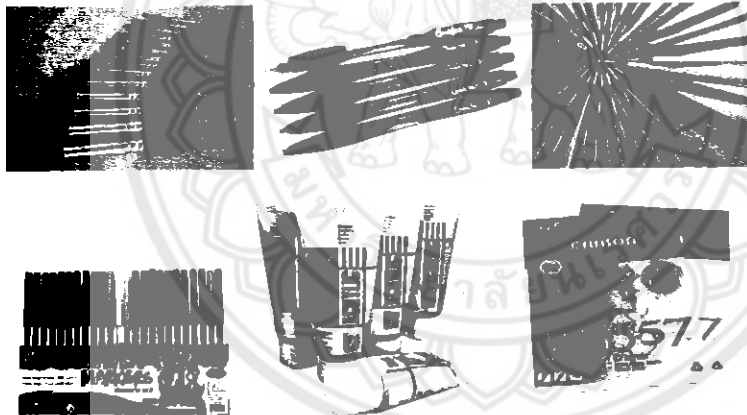
ที่มา <http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/271060555/glow-lantern-ball.jpg>

2.2 กำหนดกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ 4 ขั้นตอนดังนี้

- 2.2.1 การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์
- 2.2.2 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ก่อนศิลปนิพนธ์
- 2.2.3 กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง(sketch) การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์
- 2.2.4 รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

3 การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์

วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์ ได้แก่ อุปกรณ์เครื่องเขียนรูป เช่น ดินสอวาดเส้นสีดำ EE 6B ยางลบ มีดคัตเตอร์ กรรไกร ปากกาลูกลื่น สีเมจิก ปากกาลบคำผิด กระจกคัตน้ำฟร็อกกี้ กระดาษพิมพ์สีขาว ขนาด A 4 กระดาษวาดเขียน สมุดสเกตซ์ภาพ สมุดบันทึกข้อมูล ฯลฯ พู่กันเขียนรูประบายสี ขนาดต่างๆ สีประเภทต่างๆ ได้แก่ ดินสอไม้ สีน้ำ สีอะครายลิก กรอบเฟรมผ้าใบ เขียนรูปขนาดต่างๆ ตามความเหมาะสม

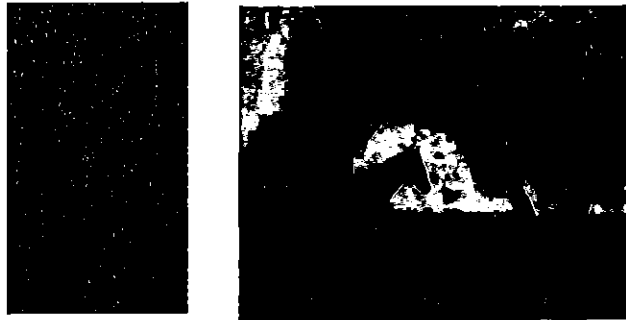
ภาพประกอบที่ 25

วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์

4 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ก่อนการสร้างสรรค์ ศิลปนิพนธ์

มีขั้นตอนและมีรายละเอียดดังนี้ให้นำผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ก่อนศิลปนิพนธ์ ที่ทำขึ้นในภาคเรียนที่ 2/2558 โดยอธิบายขั้นตอนการสร้างสรรค์ศิลปะ อย่างมีระบบระเบียบพร้อมนำเสนอกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ แสดงภาพให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม โดยสังเขปอย่างกระชับชัดเจน ดังนี้

4.1 เนื้อหาแนวความคิด และอิทธิพลจากศิลปะลัทธิ/ศิลปินอื่น

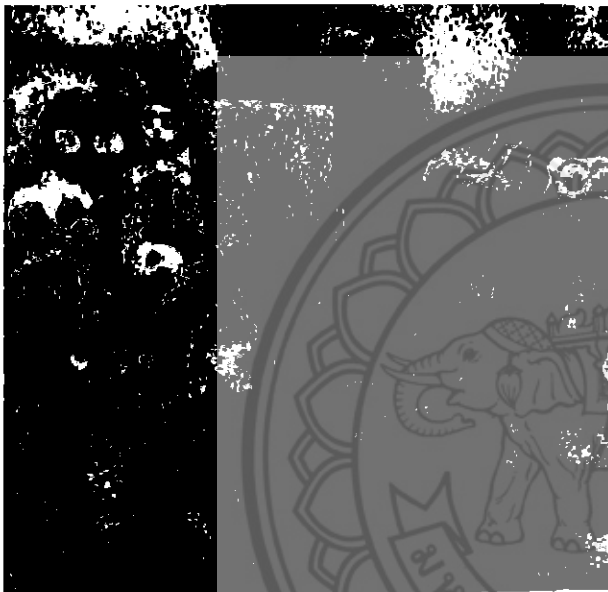
ภาพประกอบที่ 26

งานจิตรกรรมในยุคร่วมสมัย ของ เทคนิค สีน้ำมัน ผลงานของ ฌอร์ฌ-ปีแยร์ เซอรา ยุค
 : ลัทธิผสมจุดสี, ลัทธิประทับใจใหม่ เป็นงานจิตรกรรม ที่ได้รับความบันดาลใจมาจากเทคนิค
 กระบวนการการจุดสี ที่จุดจนเกิดรูปร่างรูปทรง ระยะ เกิดขึ้น
 ภาพถ่ายข้อมูล

เป็นภาพถ่ายที่ผู้สร้างสรรค์ ได้พบเจอและได้สัมผัสมา จนเกิดความประทับใจ และศึกษา ข้อมูลของนิสัยและพฤติกรรมของสุนัขพันธุ์นี้มาก่อนหน้า สุนัขตัวนี้ เป็นสุนัขพันธุ์ บีเกิ้ล เป็นสุนัขสายพันธุ์ซึ่งได้รับความนิยมในการเลี้ยงดูในระดับหนึ่ง เพราะพันธุ์นี้จะมีนิสัยเฉลียวฉลาด ชุกชอน คล่องแคล่ว ว่องไว ขี้เล่น โดยลักษณะรูปร่าง รูปทรง ท่าทางของสุนัขมักจะบอกความคิดและความรู้สึกที่มันอยากจะแสดงออกมาโดย ผู้สร้างสรรค์จึงอยากรนำเอาลักษณะเหล่านี้มา สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ตัวทัศนธาตุ การจุด แด้ม การทิ้งรอยฝีแปรง และพื้นผิว มาเป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างสรรค์

ผลงานก่อนศิลปินิพนธ์

อธิบายแนวคิดความบังตลใจ

ผลงานชิ้นนี้มีกระบวนการแบบกึ่งนามธรรม ผลงานประเภทจิตรกรรม เกิดจากเทคนิคการจุด ผสานสีด้วยสีอะครายลิกบนผืนผ้าใบที่เกิดจากการจุดทับซ้อนกันจนเกิดเป็นรูปร่างรูปทรงขึ้น แสดงถึงความสนุกและความทรงจำจากการที่ได้ไปพบเจอตัวของเล่น ที่ตนเองมีความชื่นชอบ

ภาพประกอบที่ 27

ผลงานศิลปินิพนธ์ชื่อ " Happy Toys no.1

กลวิธี การจุดผสมสานสีจิตรกรรมสีอะครายลิก บนผ้าใบขนาด 110 X100ซม.

การจัดทำภาพแบบร่างก่อนงานศิลปินิพนธ์

ภาพประกอบที่ 28

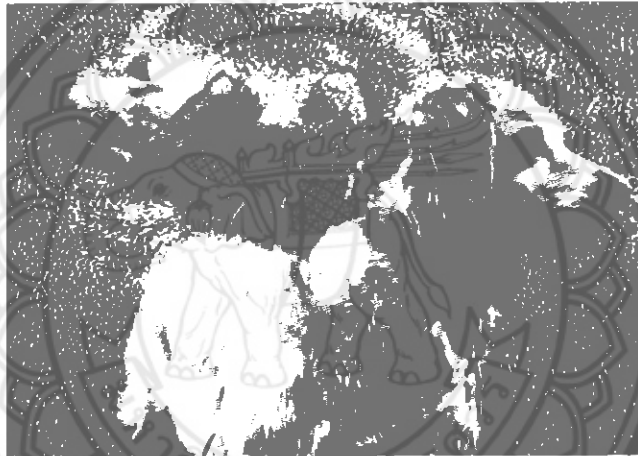
การจัดทำภาพแบบร่าง ก่อนการสร้างสรรค์ศิลปินิพนธ์เป็นภาพแบบร่าง ที่เกิดจากการนำรูปถ่าย มาสร้างรูปแบบงาน ในโปรแกรม Photoshop โดยการสร้างภาพจุดออกมาแล้วสร้างจุดแทรกสีเพิ่ม โดยใส่สีเมจิกตามแบบขึ้นมาโดยมีการ จุดผสมสานสี ของ แต่ละสีเป็นรูปถ่ายของเล่นจากร้านขายของเล่นตั้งโชว์

งานศิลปนิพนธ์ภาพที่ 1

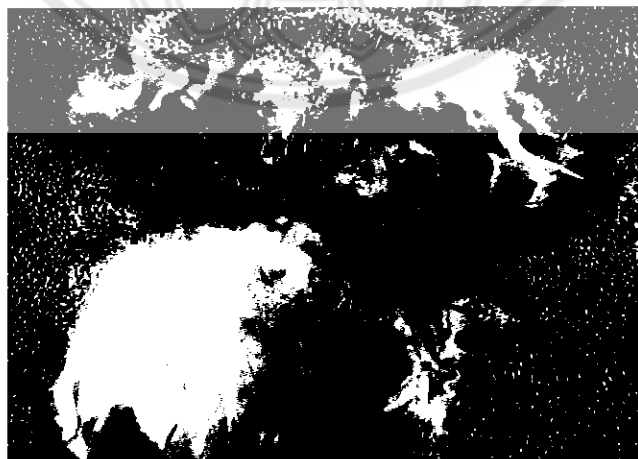
1. กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง (sketch) การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์

1.1 ค้นหาข้อมูล โดยการถ่ายรูปและหาข้อมูลจากแหล่งสถานที่จริง

1.2 นำมาประยุกต์ดัดแปลงโดยการนำเข้าโปรแกรม Photoshop โดยการสร้างรูปภาพ ขึ้นมาแล้ว นำมา สร้างจุด ขึ้น แล้ว นำ สีเมจิก มา จุดแทรกสี เพื่อนำให้เกิดรูปร่างรูปทรงที่ชัดเจนขึ้น โดยจากเทคนิค สิ่งที่อาจารย์แนะนำมา คือให้แทรกสีไปทั้งภาพ และเวลาทำงานจริง ให้เรา จุดสีบางๆ โดยไม่จุดจากตัวเนื้อสี แต่ให้จุด ให้ซ้อนทับกันมา เป็น layer ของสี และเกิดความเคลื่อนไหวเกิดขึ้น

ภาพประกอบที่ 29

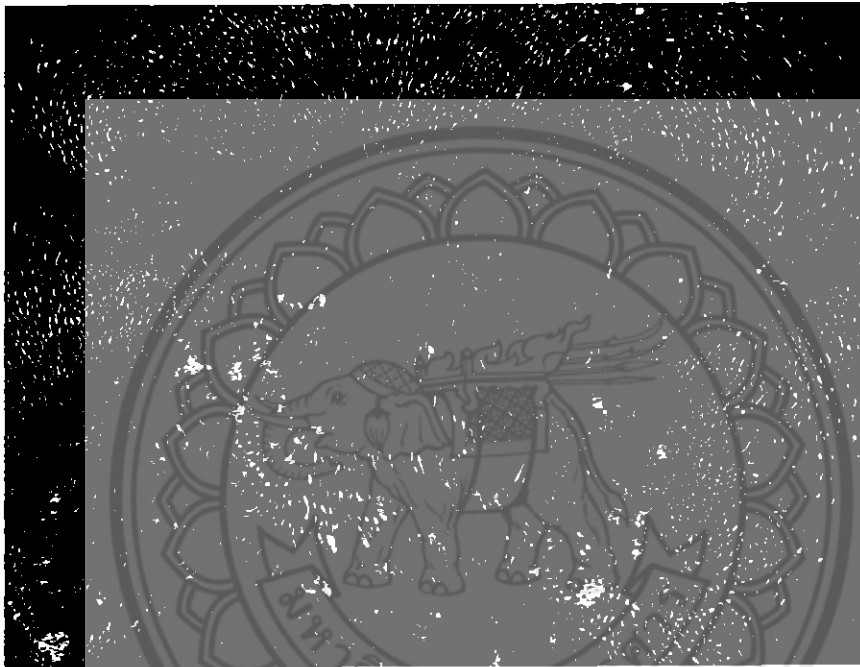
ภาพประกอบที่ 30

ผลงานศิลปนิพนธ์ภาพที่ 1

1) รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

รูปแบบงาน

ผลงานชิ้นนี้มีกระบวนการแบบกึ่งนามธรรมผลงานประเภทจิตรกรรมเกิดจากเทคนิคการจุดผสมสีด้วยสีอะครายลิกและสีน้ำมัน บนผืนผ้าใบ ที่เกิดจากการจุดทับซ้อนกัน จนเกิดเป็นรูปร่างรูปทรง และเกิดความเคลื่อนไหว เกิดขึ้น

ผลงานศิลปนิพนธ์ชื่อ “ Happy dogs no.1 ”

กลวิธี การจุดผสมสีจิตรกรรมสีอะครายลิก บนผ้าใบขนาด 130 X100 ซม.

แนวความคิด

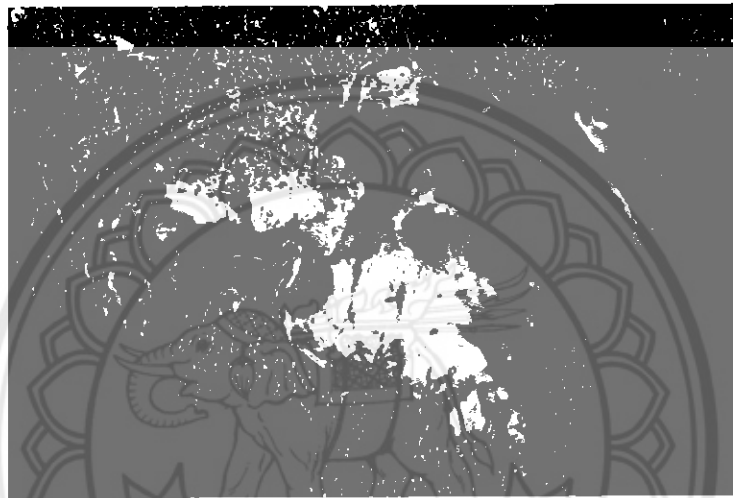
ได้แรงบันดาลใจมาจาก พฤติกรรมและอุปนิสัยของตัวสุนัข ในเรื่องอุปนิสัยที่มีความซึ่เล่น ชุกชนในตัวเองนั้น และที่สำคัญสุนัขเป็นสัตว์ที่ซึ่ร้อน โดยมันจะมีวิธีคลายร้อน ในทางวิทยาศาสตร์บอก มาว่า เวลาสุนัขร้อนมักจะมีวิธีการคลายร้อนโดยการแลบลิ้น เพื่อเป็นการลดอุณหภูมิ ความร้อนภายใน ร่างกายมัน และอีกวิธีหนึ่งคือการ เล่นน้ำ การลงไปเล่นน้ำนอกจากจะคลายร้อนแล้ว มันยัง ดูมีความสุข ไปอีกด้วย ผู้สร้างสรรค์จึงนำเรื่องราวเหล่านี้มาเป็นองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้หลักตัว ทศนธาตุ การ จุด เส้น สี มาสร้างสรรค์โดยการแต้ม ทิ้งรอยฝีแปรง ลงในงาน และเมื่อ แสดงความ เคลื่อนไหวภายในผลงานชิ้นนี้

งานศิลปนิพนธ์ภาพที่ 2

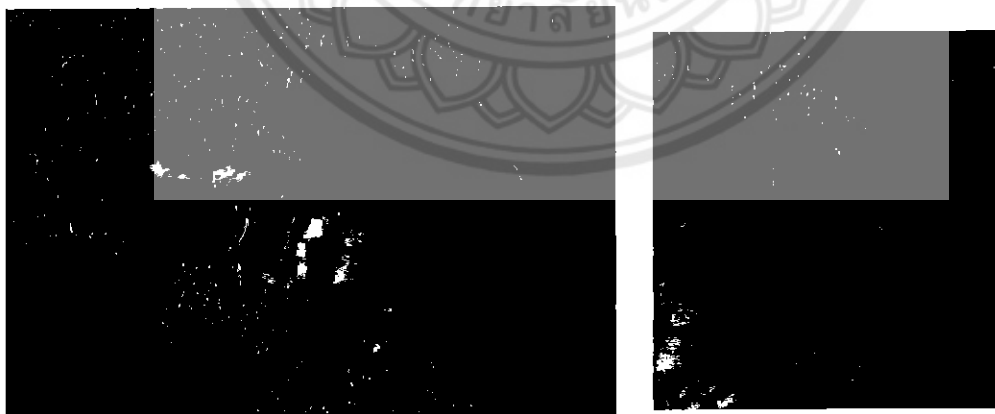
1) กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง (sketch) การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

1.1 ค้นหาข้อมูล โดยการถ่ายรูปและหาข้อมูลจากแหล่งสถานที่จริง

1.2 นำมาประยุกต์ดัดแปลงโดยการนำเข้าโปรแกรม Photoshop โดยการ สร้างรูปภาพ ขึ้นมา แล้ว นำมาตัดต่อ แล้ววางทับซ้อน เพื่อให้เกิดรูปร่างรูปทรงที่ชัดเจนขึ้น โดยจากเทคนิค จนทำให้ภาพ มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้น

ภาพประกอบที่ 31

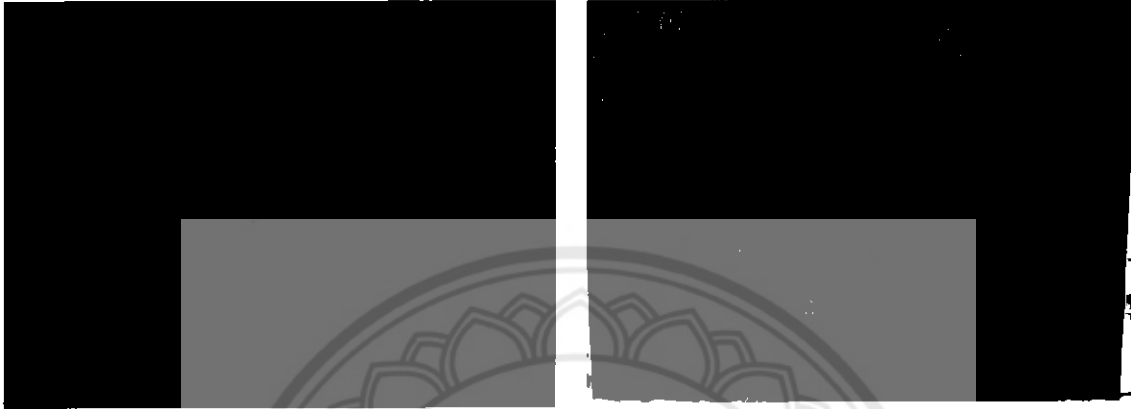

ภาพประกอบที่ 32

มีการปรับตัวรูปภาพทำให้เกิดเป็นจุดๆ โดยปรับค่าภาพในPhotoshop โดยเลือกที่ตัว filter แล้ว Crystallize ก็จะได้ภาพออกมาเป็นแบบภาพแต้ม จุด

2) รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์
รูปแบบงาน

ขั้นตอนที่ 1 ชิงผ้าเฟรม แล้ทำสีรองพื้นเฟรม

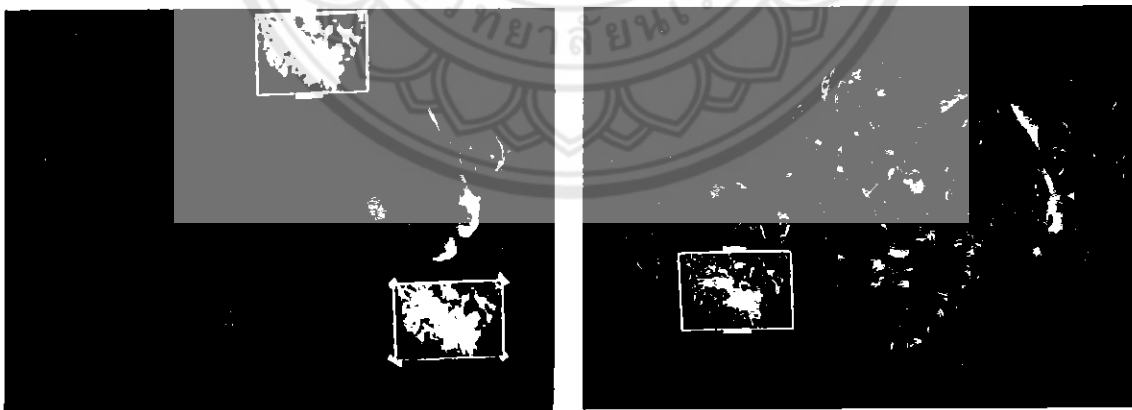

ภาพประกอบที่ 33

ภาพประกอบที่ 34

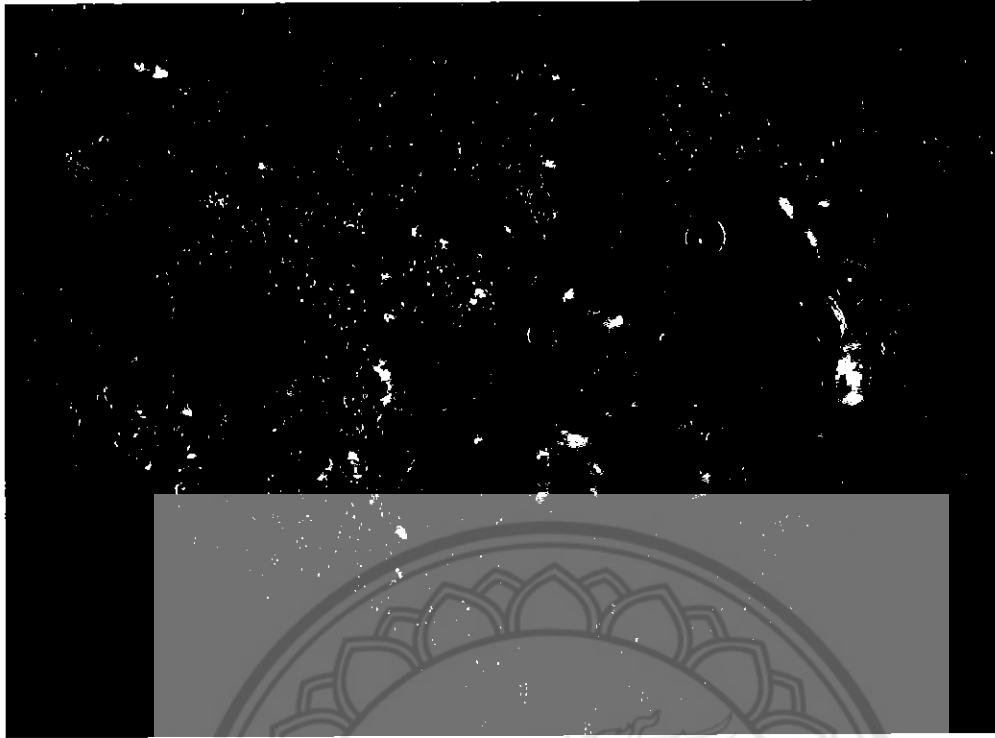
เมื่อทำการชิงผ้าเฟรมเสร็จ ผู้สร้างสรรค์ได้ทำการลงสีรองพื้น ด้วยสีน้ำเงิน (สีอะครีลิค เพราะสีอะครีลิคมีค่าของตัวสีเป็นกลาง จึงทำให้สามารถควบคุมน้ำหนักของสีได้) และทำการร่างภาพตามแบบ sketch

ขั้นตอนที่ 2 การลงสีของภาพในแต่ละส่วน และโดยรวม การสร้างโครงสีแสงเงา

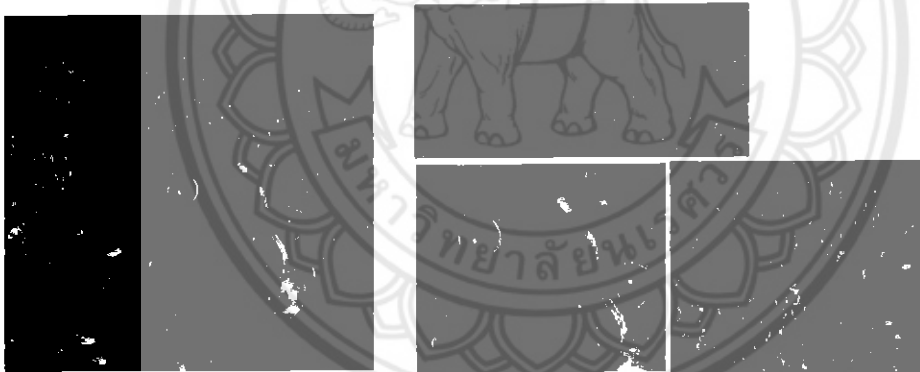

ภาพประกอบที่ 35

การลงสีโดยรวมเพื่อ ลงค่าสี และแสงเงา โดยการลงรองพื้น ของตัวสี ตามแบบ โดยลงรวมๆ เพื่อลงน้ำหนัก และตำแหน่งของสีในภาพ

ลักษณะภาพรายละเอียด

ภาพประกอบที่ 36

การลงสีโดยรวมแล้วเก็บรายละเอียดของชิ้นงาน ตามแบบ sketch ให้สมบูรณ์ศิลปนิพนธ์ภาพที่2

งานศิลปะนิพนธ์ภาพที่ 3

1) กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง (sketch) การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์

1.1 ค้นหาข้อมูล โดยการถ่ายรูปและหาข้อมูลจากแหล่งสถานที่จริง

1.2 นำมาประยุกต์ดัดแปลงโดยการนำเข้าโปรแกรม Photoshop โดยการ สร้างรูปภาพ ขึ้นมาแล้ว นำมาตัดต่อ แล้ววางทับซ้อน เพื่อให้เกิดรูปร่างรูปทรงที่ชัดเจนขึ้น โดยจากกลวิธี จนทำให้ภาพมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้น

ภาพประกอบที่ 37

มีการปรับตัวรูปภาพทำให้เกิดเป็นจุดๆ โดยปรับค่าภาพ ในPhotoshop โดยเลือกที่ตัว filter แล้ว Crystallize ก็จะได้ภาพออกมาเป็นแบบภาพแต้ม จุด

2) รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

รูปแบบงาน

ขั้นตอนที่ 1 ชิงผ้าเฟรม แล้ทำสีรองพื้นเฟรม

ภาพประกอบที่ 38

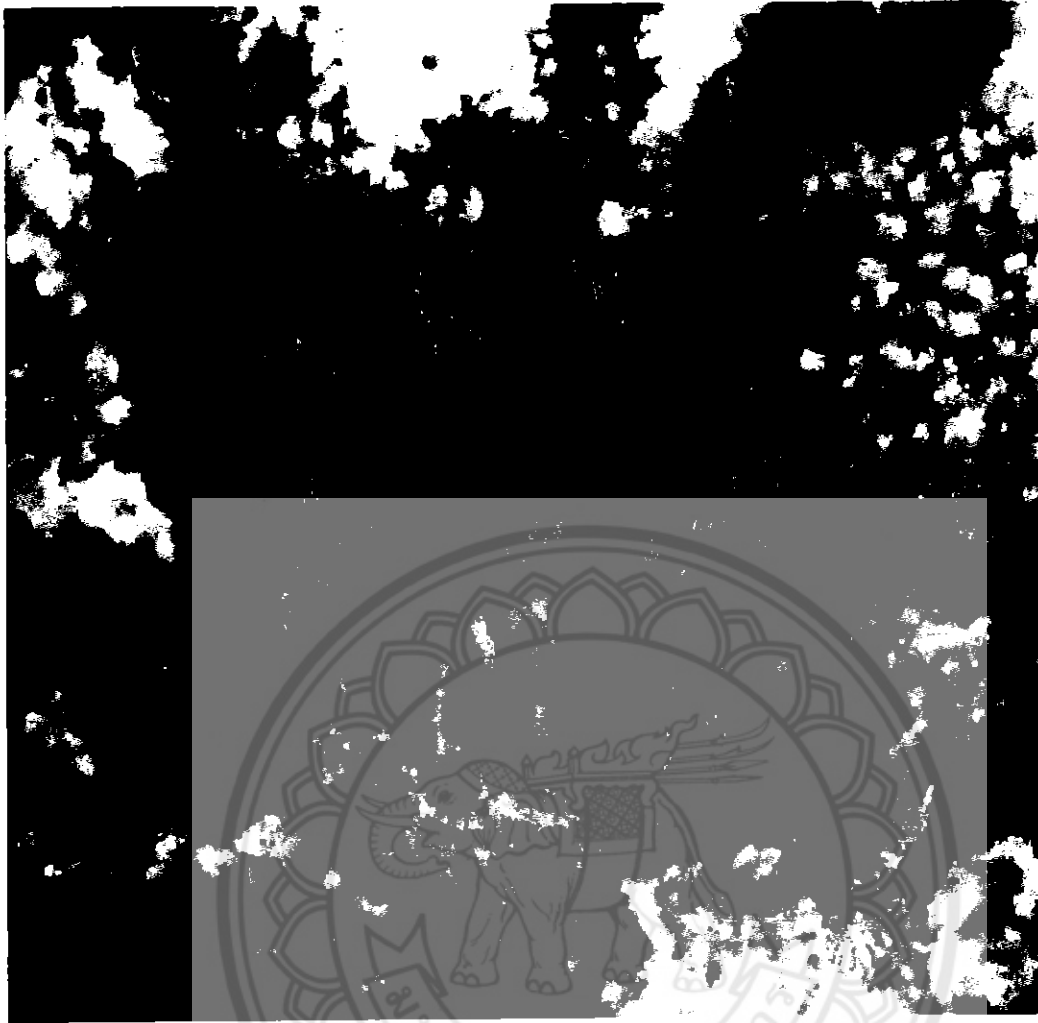
เมื่อทำการชิงผ้าเฟรมเสร็จ ผู้สร้างสรรค์ได้ทำการลงสีรองพื้น ด้วยสีน้ำเงิน (สีอะครีลิค เพราะสีอะครีลิคมีค่าของตัวสีเป็นกลาง จึงทำให้สามารถควบคุมน้ำหนักของสีได้) และทำการร่าง sketch

ขั้นตอนที่2 การลงสีของภาพในแต่ละส่วน และโดยรวม การสร้างโครงสีแสงเงา

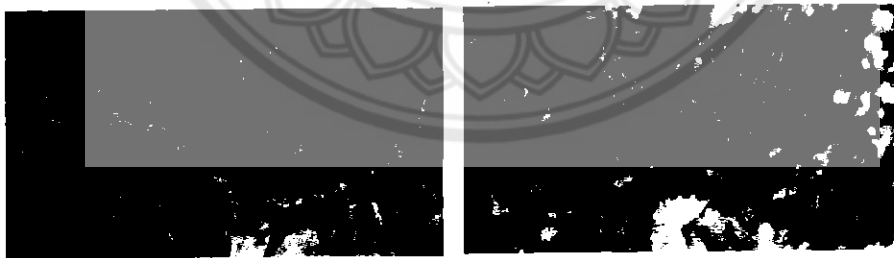

ภาพประกอบที่ 39

การลงสีโดยรวมเพื่อ ลงค่าสี และแสงเงา โดยการลงรองพื้น ของตัวสี ตามแบบ โดยลงรวมๆ เพื่อลงน้ำหนัก และตำแหน่งของสีในภาพ แล้วค่อยๆแต้มจุดสีลงไปโดย จุดไปที่ละจุดตามตำแหน่ง โดยการใช้กลุ่มสีที่ใกล้เคียง ตามแสงเงาและตำแหน่งของสี โดยรวม

ลักษณะภาพรายละเอียด

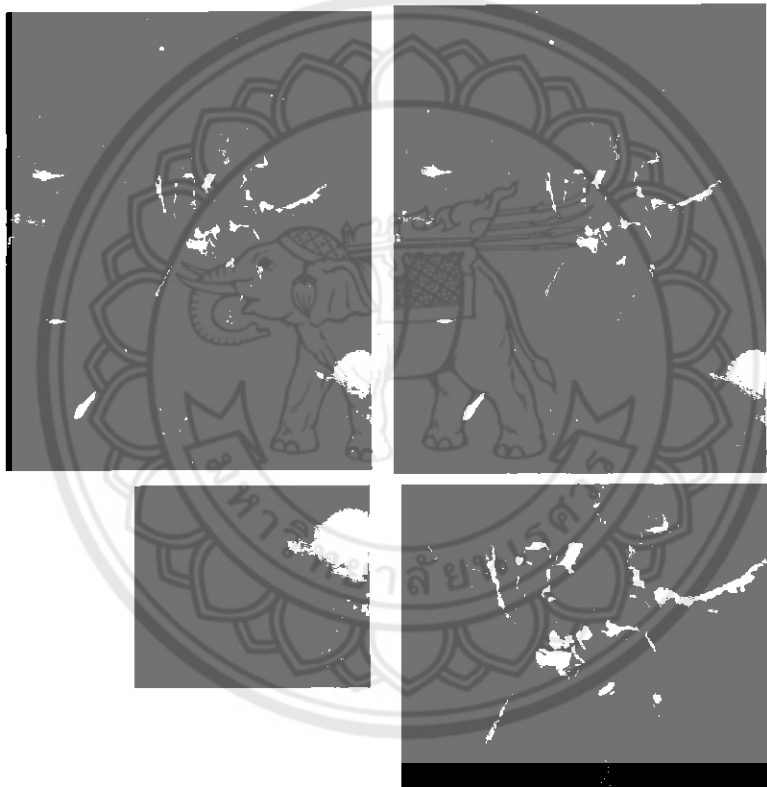
ภาพประกอบที่ 40

การลงสีโดยรวมแล้วเก็บรายละเอียดของชิ้นงาน ตามภาพแบบร่าง (sketch) ให้สมบูรณ์
ศิลปินพจน์ภาพที่3

งานศิลปนิพนธ์ภาพที่ 4

1) กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง (sketch) การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

- 1.1 ค้นหาข้อมูล โดยการถ่ายรูปและหาข้อมูลจากแหล่งสถานที่
- 1.2 นำมาประยุกต์ดัดแปลงโดยการนำเข้าโปรแกรม Photoshop โดยการ สร้างรูปภาพ ขึ้นมาแล้ว นำมาตัดต่อ แล้ววางทับซ้อน เพื่อให้เกิดรูปร่างรูปทรงที่ชัดเจนขึ้น โดยจากเทคนิค จนทำให้ภาพมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้น

ภาพประกอบที่ 41

มีการปรับตัวรูปภาพทำให้เกิดเป็นจุดๆ โดยปรับค่าภาพ ในPhotoshop โดยเลือกที่ตัว filter แล้ว Crystallize ก็จะได้ภาพออกมาเป็นแบบภาพแต้ม จุด

2) รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

รูปแบบงาน

ขั้นตอนที่ 1 ชิงผ้าเฟรม แล้ทำสีรองพื้นเฟรม

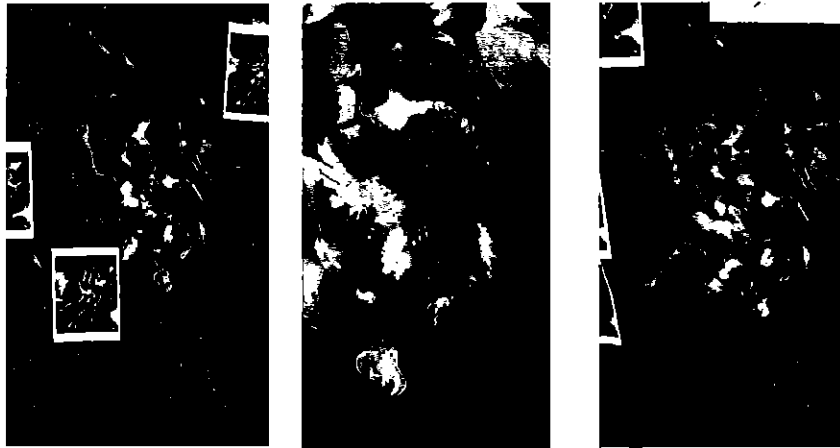
ภาพประกอบที่ 42

เมื่อทำการชิงผ้าเฟรมเสร็จ ผู้สร้างสรรค์ได้ทำการลงสีรองพื้น ด้วยสีน้ำเงิน (สีอะครีลิค เพราะสีอะครีลิคมีค่าของตัวสีเป็นกลาง จึงทำให้สามารถควบคุมน้ำหนักของสีได้)

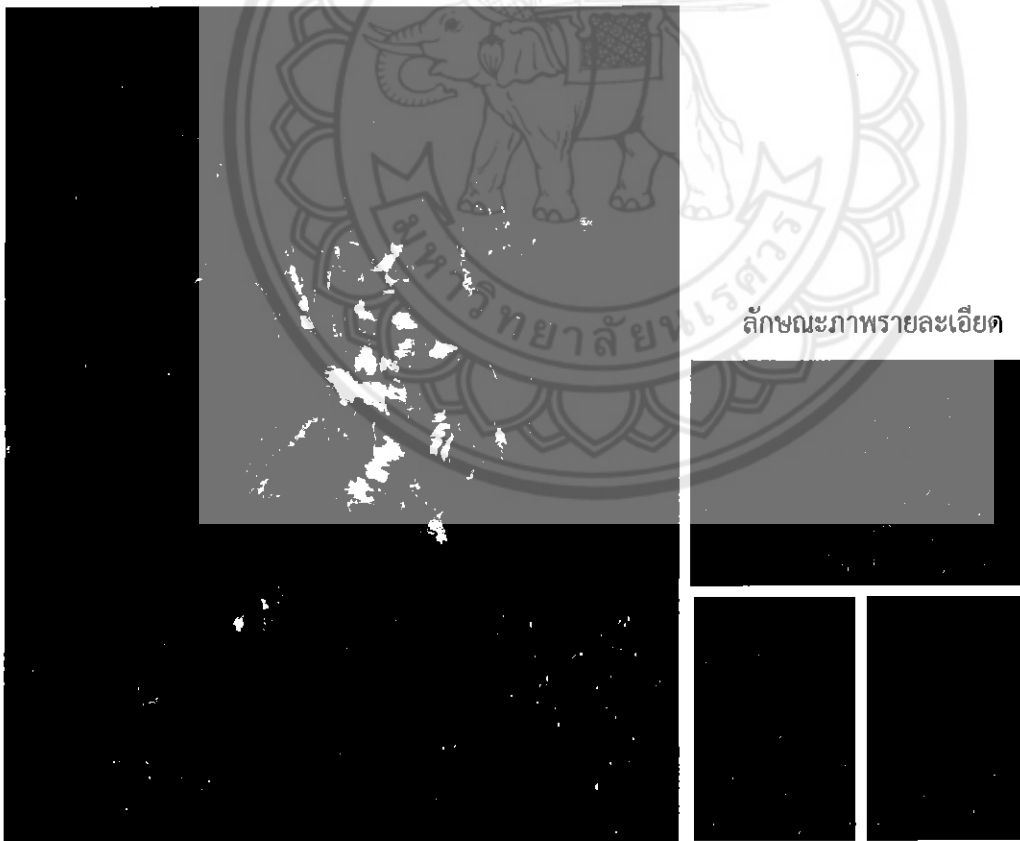
ภาพประกอบที่ 43

การคุมโทนสีพื้นหลังตามแบบ sketch โดยการใช้สีอะครีลิคมาเป็นสีในการลงพื้น ของการทำ โทนสีของอวกาศที่มีการไล่สีโดยใช้น้ำ มาช่วยและการเป่า ตัด สี จากนั้นพอดั้โทนสีพื้นหลังตามแบบ แล้ก็ทำการร่างภาพตามแบบ sketch

ภาพประกอบที่ 44

การลงสีโดยรวมเพื่อ ลงค่าสี และแสงเงา โดยการลงรองพื้น ของตัวสี ตามแบบ โดยลงรวมๆ เพื่อลงน้ำหนัก และตำแหน่งของสีในภาพหลังจากนั้น ค่อยๆเติมจุดสีลงไปโดย จุดไปที่ละจุดตามตำแหน่ง โดยการใช้กลุ่มสีที่ใกล้เคียง ตามแสงเงาและตำแหน่งของสี ในภาพโดยรวม

ลักษณะภาพรายละเอียด

ภาพประกอบที่ 45

การลงสีโดยรวมแล้วเก็บรายละเอียดของชิ้นงาน ตามแบบ sketch ให้สมบูรณ์ศิลปนิพนธ์ภาพที่4

ภาพประกอบที่ 46

ผลงานศิลปนิพนธ์จิตรกรรมที่สมบูรณ์ ภาพที่ 1

ชื่อภาพ ความประทับใจในสัมพัทธภาพระหว่างชีวิต หมายเลข 1 (สะบัด) ขนาด 130 x 100 เซนติเมตร

กลวิธี สีน้ำมันและสีอะคริลิคบนผ้าใบcanvas

ภาพประกอบที่ 47

ผลงานศิลปนิพนธ์จิตรกรรมที่สมบูรณ์ ภาพที่ 2

ชื่อภาพ ความประทับใจในสัมพัทธภาพระหว่างชีวิต หมายเลข 2 (แวกว่าย) ขนาด 110 x 150 เซนติเมตร

กลวิธี สีน้ำมันและบนผ้าใบcanvas

ภาพประกอบที่ 48

ผลงานศิลปนิพนธ์จิตรกรรมที่สมบูรณ์ ภาพที่ 3

ชื่อภาพ ความประทับใจในสัมพัทธภาพระหว่างชีวิต หมายเลข 3 (ล่องลอยดลาลม)

ขนาด 150 x 145 เซนติเมตร

กลวิธี สีน้ำมันและบนผ้าใบcanvas

ภาพประกอบที่ 49

ผลงานศิลปนิพนธ์จิตรกรรมที่สมบูรณ์ ภาพที่ 4

ชื่อภาพ ความประทับใจในสัมพัทธภาพระหว่างชีวิต หมายเลข 4 (ล่องลอยในอวกาศ)

ขนาด 120 x 150 เซนติเมตร

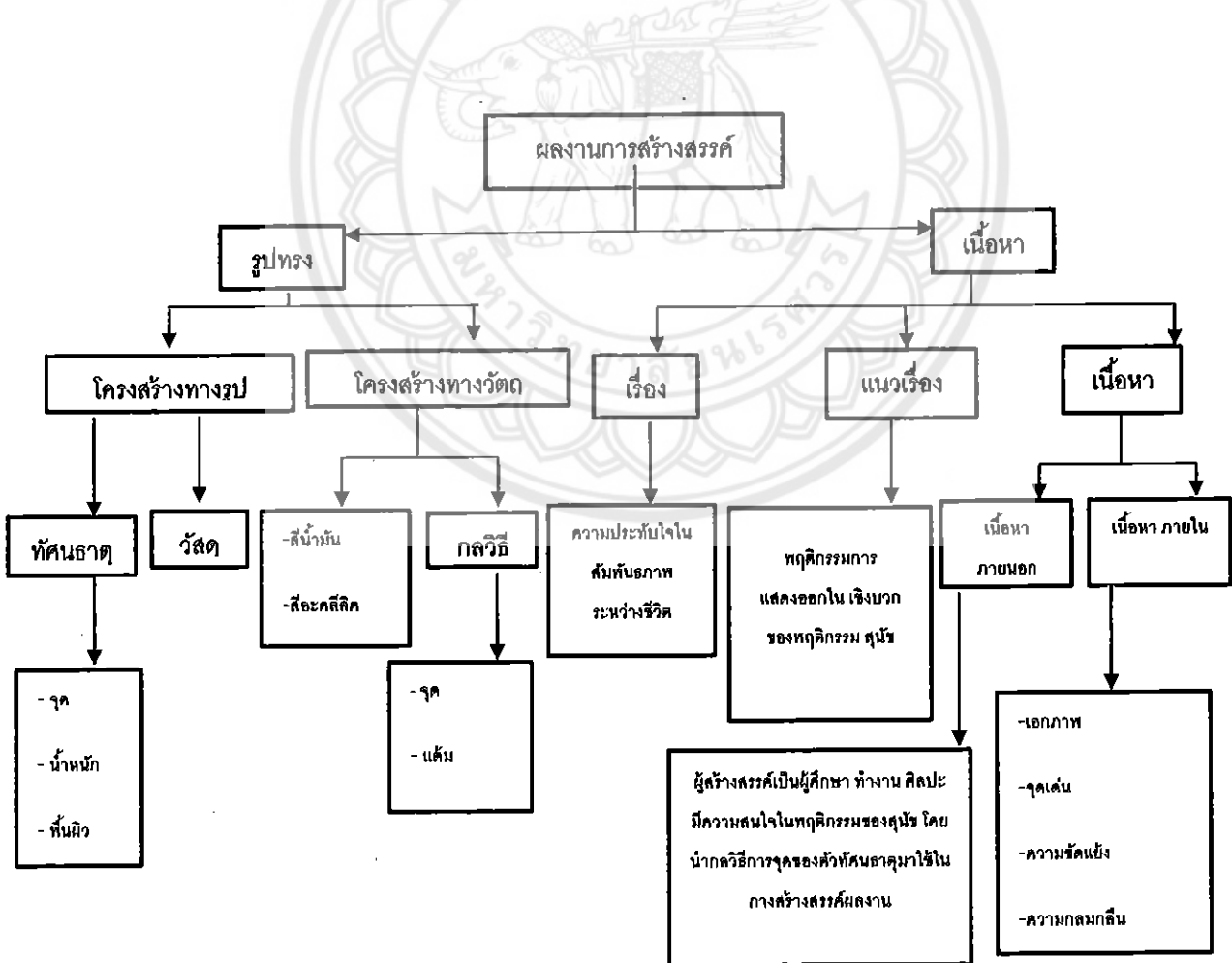
กลวิธี สีน้ำมันและบนผ้าใบcanvas

บทที่ 4

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์

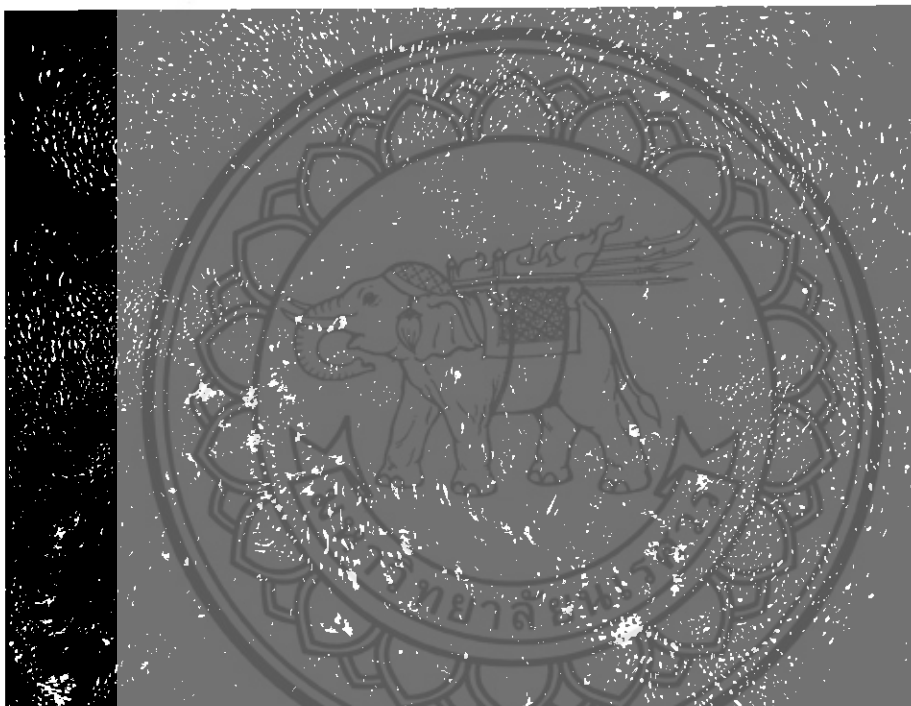
การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ เป็นกระบวนการที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ เนื่องด้วยเป็นการอธิบายให้บุคคลอื่น เกิดการเรียนรู้ ทำความเข้าใจถึงความหมาย และขั้นตอนกระบวนการกลวิธี และคุณค่าด้านสุนทรีย์ภาพผลงานการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีพรรณน ตั้งแต่ขั้นแรกตามลำดับ จนถึงสิ้นสุดการสร้างสรรคเป็นผลงานศิลปะอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

สำหรับการวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานการสร้างสรรค์ดังกล่าวนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดแนวทางหลักการวิเคราะห์ โดยยึดกระบวนการของการสร้างสรรค์ศิลปะของชลูด นิมสมอ ที่กล่าวว่า กระบวนการสร้างสรรค์ มีจุดเริ่มต้น มีการพัฒนา และมีที่สิ้นสุด เป็นขั้นตอนสอดคล้องต่อเนื่องกัน (ชลูด นิมสมอ.2531: 324) โดยกำหนดเป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ที่ได้ดังนี้

การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะในศิลปนิพนธ์ชุดนี้ เป็นการพิจารณาแยกแยะศึกษาองค์รวมของงานศิลปะออกเป็นส่วนๆ ทีละประเด็น ทั้งในด้านทัศนธาตุ องค์ประกอบศิลป์ และความสัมพันธ์ต่างๆ ในด้านกลวิธีการแสดงออก เพื่อ หาข้อมูลที่ได้มาประเมินผลงานศิลปะว่ามีคุณค่าอย่างไรทางด้านความงาม ทางด้านเนื้อหาสาระ และทางด้านอารมณ์ความรู้สึก

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ภาพที่1

ภาพประกอบที่ 50

ผลงานศิลปนิพนธ์ ผลงานศิลปนิพนธ์ชื่อ " Happy Dogs no.1 "

กลวิธี การจุดผสมสานสีจิตรกรรมสีอะคริลิกและสีน้ำมัน บนผ้าใบ

ขนาด 110 X100 ซม.

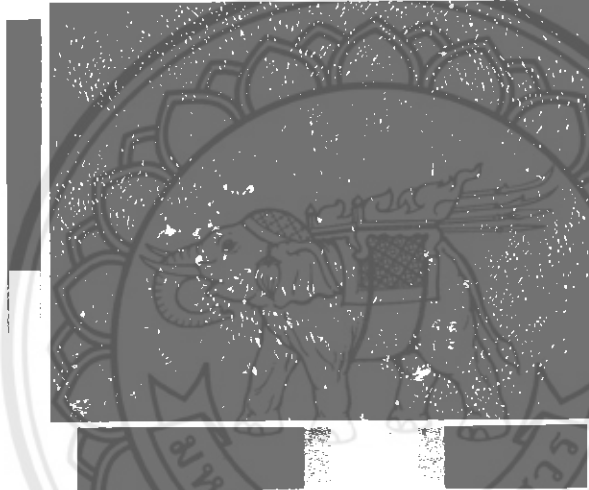
1.การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

1.1การวิเคราะห์รูปทรง(Form)

1.1.1 ทักษะธาตุ

1) เกิดจากจุด ผสานสี

โครงสร้างทางรูป สี เป็นสิ่งที่ปรากฏในงานที่ผู้สร้างสรรค์ใช้สีทั้งวรรณะเย็นและร้อน ที่มีความหลากหลาย เช่น สีน้ำตาล น้ำตาลเหลือง สีแดง สีส้ม สีเหลือง สีน้ำเงิน สีม่วง สีส้มแดง สีม่วงแดง สีม่วงน้ำเงิน สีส้มเหลือง สีฟ้า สีขาว สีชมพู ฯลฯ เพื่อให้สอดคล้องกัน เกิดความ น่าสนใจงานศิลปะอันเป็นทัศนธาตุสำคัญอย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึก

สีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิต ซึ่งมนุษย์รู้จักสามารถ นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันมาตั้งแต่ สมัยดึกดำบรรพ์ มนุษย์ได้ค้นพบสีจากแหล่งต่าง ๆ จาก พืช สัตว์ ดิน และแร่ธาตุนานาชนิด จากการค้นพบสีต่าง ๆ เหล่านั้น มนุษย์ได้นำเอาสีต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางโดยนำมาระบายลงไปบนสิ่งของ เพื่อใช้ถ่ายทอดเรื่องราว และทำให้เกิดความรู้สึกถึงพลังอำนาจที่มีอยู่เหนือสิ่งต่าง ๆ หรือใช้สีเป็นสัญลักษณ์ในการถ่ายทอด ความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง

● สีส้ม ให้ความรู้สึก ร้อน ความอบอุ่น ความสดใส มีชีวิตชีวา วัยรุ่น ความคึกคะนอง การปลดปล่อย ความเปรี๊ยะ การระวัง เป็นสีที่เร้าความรู้สึก

● สีน้ำตาล ให้ความรู้สึกอบอุ่น ได้พักผ่อน แต่ควรใช้ร่วมกับสีส้ม เหลือง หรือสีทอง เพราะถ้าใช้สีน้ำตาลเพียงสีเดียว อาจทำให้เกิดความรู้สึกหดหู่ได้

 ให้ความรู้สึกสดใส สะดุดตาและโดดเด่น ความร่าเริง ความเบิกบานสดชื่น สนุกสนาน ชีวิตใหม่ ความสดใหม่ ความสว่าง การแผ่กระจาย อำนาจบารมี ความอ่อนแอ ความโลภ

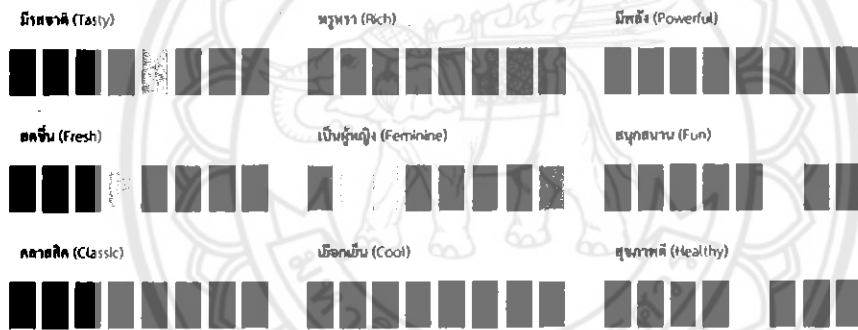
 สีขาว ให้ความรู้สึกบริสุทธิ์ สะอาด ไร้เดียงสา สดใส เบาบาง อ่อนโยน เปิดเผย การเกิด ความรัก ความหวัง ความจริง ความเมตตา ความศรัทธา ความเคารพนับถือ ความนอบน้อม ความดีงาม

 สีชมพู ให้ความรู้สึกอบอุ่น อ่อนโยน นุ่มนวล อ่อนหวาน ความรัก การแต่งงาน ความเอาใจใส่ วัยรุ่น หนุ่มสาว ผู้หญิง ความน่ารัก ความสดใส

 สีฟ้า ให้ความรู้สึกสงบ สุขุม สุภาพ ละเอียดย สง่างาม สูงศักดิ์ สามารถลดความตึงเครียด และช่วยให้มีสมาธิ ผู้สร้างสรรค์ใช้สีฟ้าเพื่อให้เกิด ความขัดแย้งและเป็นจุดเด่นในผลงาน

 สีน้ำเงิน ให้ความรู้สึกสุขุม ภูมิฐาน ความสุภาพ หนักแน่น เครื่องขั้ม สงบ เอาการเอา งาน ละเอียดย รอบคอบ สง่างาม มีศักดิ์ศรี สูงศักดิ์ มีฐานะ เป็นระเบียบถ่อมตน จงรักภักดี

โทนสีแสดงถึงความหมายและสัญลักษณ์

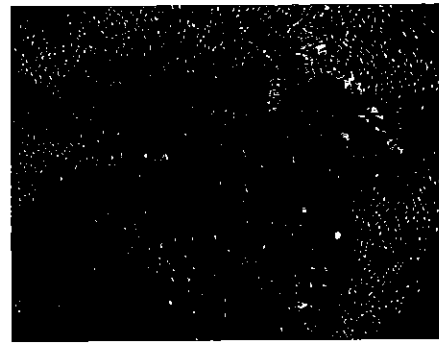
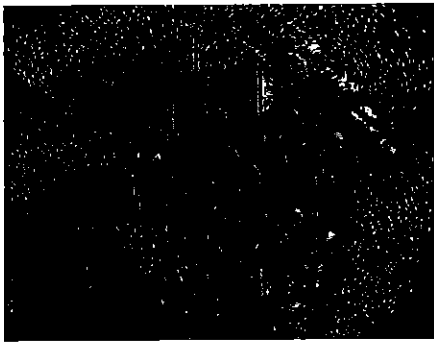
2) รูปร่างรูปทรง

2.1 รูปทรงอินทรีย์รูป เป็นรูปทรงของตัวสุนัข (Organic Farm)

เป็นรูปของสิ่งที่มีชีวิต หรือ คล้ายกับสิ่งมีชีวิต ที่สามารถเจริญเติบโต เคลื่อนไหว หรือเปลี่ยนแปลงรูปได้ เช่นรูปของ สัตว์

3.) เส้น ผู้สร้างสรรค์นำเส้น มานำเสนอผ่านรูปทรงเพื่อสร้างความขัดแย้ง และความประสานกลมกลืน ให้เกิดขึ้นการเคลื่อนไหวในผลงานประกอบด้วย

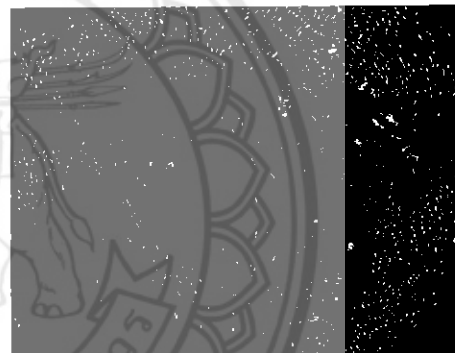
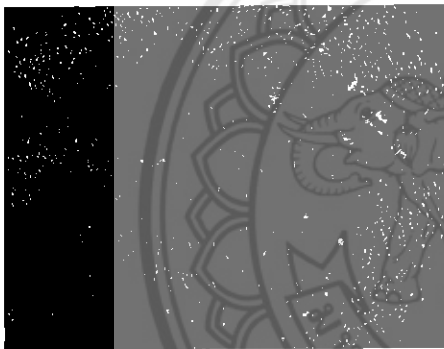

เส้นแนวตั้งหรือตั้ง ให้ความรู้สึก

ทางความสูงสง่า มั่นคงแข็งแรง หนักแน่น เป็นสัญลักษณ์ของความซื่อตรง

เส้นนอน ให้ความรู้สึกทางความ

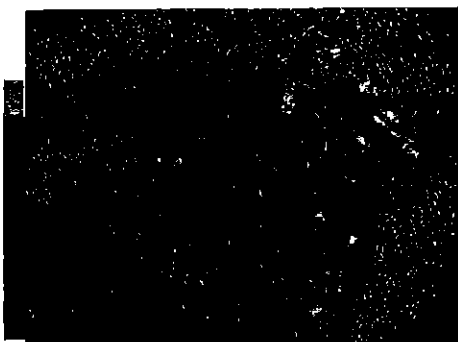
กว้าง สงบ ราบเรียบ ผ่อนคลาย

เส้นโค้งให้ความรู้สึกมีการ เคลื่อนไหว สบาย เปลี่ยนแปลงได้ ลื่นไหลสร้างความกลมกลืนใน การเปลี่ยนทิศทาง โดยเส้นต่างๆจะแทรกผสมกัน กลมกลืนไปกับรูปร่าง

เส้นเฉียงหรือเส้นทแยงมุม ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหวรวดเร็ว ไม่มั่นคง

4) ระยะ แสงเงา

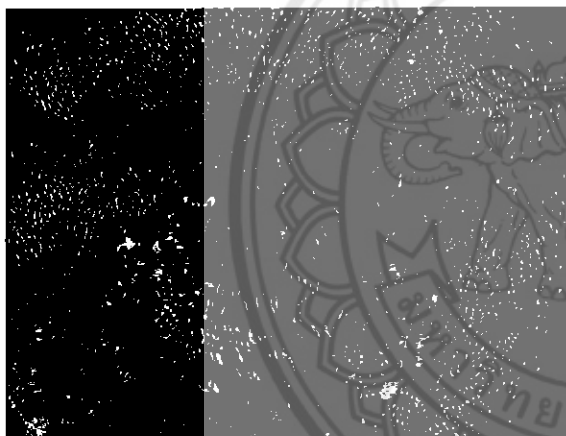
ค่าน้ำหนักแสงเงา ผู้สร้างสรรค์นำความอ่อน กลาง แก่ ของน้ำหนัก มาสร้างมิติให้เกิดความรู้สึก สูง ต่ำ หนา บาง แก่ ของตัวสุนัขในภาพ และใช้สร้างมิติแห่งความรู้สึกด้าน ระยะใกล้-ไกลของวัตถุในภาพให้เกิดความแตกต่าง ระหว่างรูปและพื้น หรือรูปทรงกับที่ว่างมีความรู้สึกเคลื่อนไหวด้วยแสงเงา ทำให้เกิดความกลมกลืนประสานกันของภาพ

5.) พื้นผิว

ผู้สร้างสรรค์ใช้การระบายแต้ม จุด สีด้วยลักษณะการใช้เนื้อสีมา จุดแต้ม ที่ทำให้เกิดพื้นผิวของสิ่งต่างๆ เช่น ผิวของสุนัข พื้นผิวน้ำ ให้มีความกลมกลืนอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความเคลื่อนไหว ความกลมกลืน และทิศทางให้เกิดขึ้นในงาน ศิลปนิพนธ์ โดยอาศัยการเลียนแบบจากภาพถ่ายจริง

1.2. ส่วนประกอบทางวัสดุ และวิธีการ

1) โครงสร้างทางวัตถุ เป็นการสร้างผลงานทางทัศนศิลป์ประเภท จิตรกรรมในลักษณะกึ่งนามธรรมตามธรรมชาติ (Semi-abstract เป็นการถ่ายทอดที่ผิดเบนไปจากรูปธรรม หรือ แบบเหมือนจริง ด้วยการตัดทอนรูปทรงจากของจริงให้เรียบง่าย แต่ยังมีเค้าโครงเดิมอยู่สามารถดูรู้ว่าเป็นภาพอะไร) บนระนาบ 2 มิติ แบบลงตา 3 มิติ ใน ลักษณะแบบ

รูปธรรม ซึ่งแสดงรายละเอียดทั้งทางด้านรูปทรงและด้าน เนื้อหาในการสร้างสรรค์ผลงานภาพนี้เป็นวิธีการจุดผสมสี และการแต้มของเนื้อสี จากสีน้ำมันและสีอะคริลิก จุดทับซ้อนกันจนเกิดรูปร่างรูปทรง บนผืนผ้า วัสดุ อุปกรณ์ ในผลงานของผู้สร้างสรรค์ใช้วัสดุคือ สีอะคริลิก พู่กัน กาว แคนวาส โครงเฟรม เม็กยิง จานสี เกียงผสมสี น้ำล้างพู่กัน ผ้าเช็ดสี

2) การวิเคราะห์ทฤษฎี

1. กำหนดหัวข้อที่ตัวเองสนใจเพื่อทำการวิจัยสร้างสรรค์
2. ทำการหาภาพข้อมูลตัวอย่างแรงบัลดาลใจและรูปแบบ
3. ทำการร่างแบบความคิดออกมาเป็นภาพร่างสเก็ตซ์และทำแบบร่างเป็น sketch ขาวดำเพื่อปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา
4. นำคำแนะนำของอาจารย์มาแก้ไขหรือเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ของงานยิ่งขึ้น

5. ทำการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำงาน เตรียมโครงเฟรมของงาน และขยายภาพร่าง
6. ทำงานตามกระบวนการที่วางแผนไว้
7. นำผลงานที่เสร็จแล้วมาให้ คณาจารย์ประเมินคุณค่า และวิพากษ์วิจารณ์และนำคำแนะนำมาแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้ผลงานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
8. ดำเนินบันทึกกระบวนการ ขั้นตอน กลวิธี ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อนำมาแก้ไขและปรับปรุงผลงานขึ้นไป

3) การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

1. เอกภาพ มีความสมดุล ที่ทำให้เกิด

- 1.1 ความกลมกลืน
- 1.2 ความขัดแย้ง
- 1.3 ความเคลื่อนไหวและจังหวะ
- 1.4 ระยะใกล้-ไกล

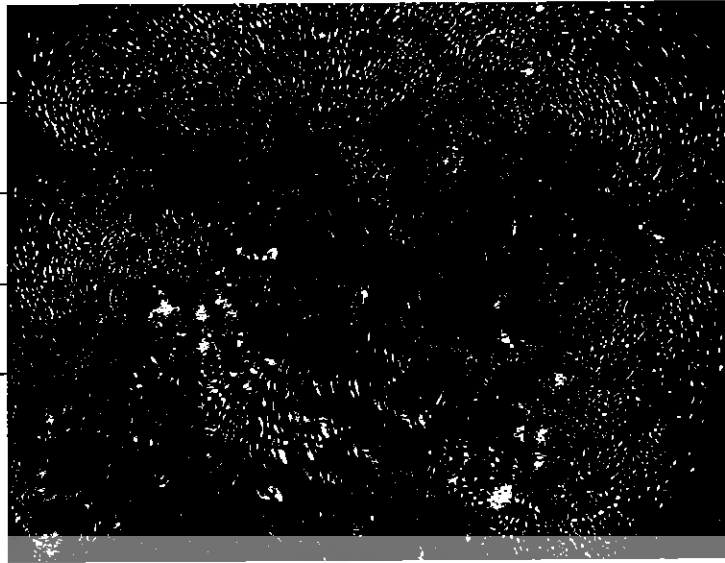
4) การวิเคราะห์เนื้อหา (Content)

4.1.เรื่อง ความประทับใจในสัมพันธ์ภาพระหว่างชีวิต

4.2.แนวเรื่อง เป็นการนำเอาตัวทัศนธาตุ การจุด แด้ม ของสี มาเป็นองค์ประกอบหลักที่แสดงถึงความเคลื่อนไหว และใช้ตัวเรื่องพฤติกรรมของตัวสุนัข มาเป็นส่วนประกอบในการสร้างสรรค์ผลงาน ที่จะแสดงถึงอาการกิริยาบทต่างๆของตัว

4.3.เนื้อหาภายนอก เป็นเรื่องพฤติกรรมของสุนัข หรือตัวผู้สร้างสรรค์เองที่เป็นผู้ศึกษา ทำงานศิลปะ มีความชอบในเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ของ ตัวจุดผสมสี การแด้ม ที่เป็นหลักของตัวทัศนธาตุ มาสร้างผลงานในการแสดงออกทาง อาการกิริยาบทของตัวสุนัข

4.4.เนื้อหาภายใน เป็นการแสดงถึงเนื้อหาทางอารมณ์ความรู้สึก(Intellectual Content) มีคุณลักษณะทางรูปแบบ แสดงองค์ประกอบของศิลปะ ว่าเป็นการประกอบกันของ รูปทรงอย่างมีความคิดขั้นตอนที่มีระบบระเบียบ มีการวางแผน เกิดความประสาน กลมกลืนของทัศนธาตุ รูปทรงมีสัดส่วนลงตัว ให้ความรู้สึกสนุกสนาน มีความสุข รูปธรรมที่มีองค์ประกอบ และกลวิธีที่ รวมทั้งคุณค่าทางความเป็นจริงและคุณค่าทางศิลปะ ในผลงานภาพนี้มีเนื้อหาที่เกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุในรูปทรงเป็นเนื้อหาของรูปทรงโดยตรง ที่ให้อารมณ์สุนทรีย์ภาพเป็นอารมณ์ทางศิลปะที่บริสุทธิ์

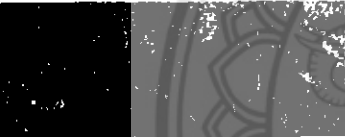
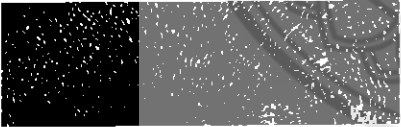
เอกภาพ (Unity)ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความสอดคล้องกลมกลืนของ จังหวะน้ำและตัวสุนัข ด้วยการจัดองค์ประกอบให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน เป็นกลุ่มก้อนไม่กระจัดกระจาย โดยการจัดระเบียบของรูปทรง จังหวะ เนื้อหา ให้เกิดดุลยภาพจะได้สื่ออารมณ์ ความรู้สึก ความหมายได้ง่าย

จุดเด่น ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ตัวสุนัข เป็นจุดเด่นในงาน และใช้จุดรองเป็นตัว ละอองน้ำ มาทำให้ภาพมีความเคลื่อนไหว ที่จะสื่อถึง กิริยาท่าทางการเล่น สะบัดน้ำ

จังหวะ(rhythm) มีการวางองค์ประกอบของภาพ ที่มีตัวสุนัข และ ละอองน้ำให้ ดุมีจังหวะสัมพันธ์ เคลื่อนไหว เพื่อให้เกิดความสมดุลของภาพ และ การซ้ำของ ของภาพทำให้เกิดจังหวะ น้ำหนัก สี และความเคลื่อนไหวเกิดขึ้น

5. การวิเคราะห์สัญลักษณ์

ศิลปินพันธุชุต ความประทับใจในสัมพันธภาพระหว่างชีวิตได้มีการกำหนดสิ่งที่ใช้เพื่อแทน
 หมายความอีกสิ่งหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานคือ สัญลักษณ์ในงานศิลปะ ซึ่งใช้ในการสื่อความหมาย
 หรือ แนวความคิดให้เข้าใจไปในทางเดียวกัน ดังนี้

สัญลักษณ์	ความหมาย
	<p>สุนัข เป็นสัญลักษณ์ของสัตว์เลือดอุ่นสัตว์เลี้ยงลูก ด้วยนม ที่ สามารถเป็นเพื่อนมนุษย์ได้เป็นอย่างดี ซึ่ง เป็นเพื่อนแก้เหงา และทำให้ตัวผู้สร้างสรรค์เองมี ความสุขได้</p>
	<p>ดวงตา ของสุนัข สามารถบอกอารมณ์ ความคิด และความรู้สึก ในตัวมันได้ ซึ่งดวงตาของสุนัขนั้น สามารถทำให้ผู้สร้างสรรค์สามารถรับรู้ ถึงสิ่งที่มัน สื่อสารออกมาได้</p>
	<p>ละอองน้ำ เป็นสิ่งซึ่งมีลักษณะเป็นผงเป็นฝอย ละเอียด ทำให้รู้สึกสดชื่น ซึ่งตัวผู้สร้างสรรค์อยากจะ ถ่ายทอดถึงอารมณ์ความรู้สึกนี้ออกมา</p>

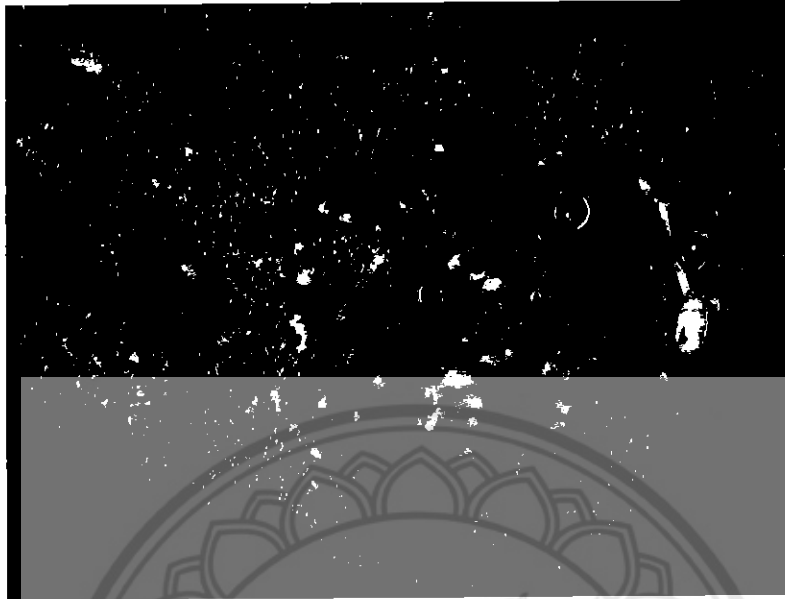
การสร้างสรรค์ผลงานภาพแรก เป็นสิ่งที่เกิดจากการแสดงออกของอารมณ์ ปัญหา และทัศนคติ
 รวมทั้งทักษะ ชำนาญของผู้สร้างสรรค์เป็นงานที่สื่อให้ผู้ชมเกิดจินตนาการ เกิดอารมณ์ความรู้สึกสนุกไป
 กับภาพมีคุณค่าทางความงามซึ่งเกิด จากการใช้องค์ประกอบของสุนทรียภาพผ่านกระบวนการถ่ายทอด
 ผลงานทางศิลปะ โดยสร้างผลงานศิลปะอย่างมีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์ และมีระบบระเบียบ
 อย่างเป็นขั้นตอนขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ด้วยสีันที่มีความขัดแย้งจากตัวรูปร่างรูปทรงและองค์ประกอบ
 ย่อยๆจนเกิดความเคลื่อนไหวขึ้นในภาพ.

สรุปงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่1

1. การสร้างสรรค์งานชิ้นนี้เป็นสิ่งที่เกิดจากการแสดงออกของอารมณ์ ปัญญา และทัศนคติรวมทั้งทักษะ ชำนาญของผู้สร้างสรรค์เป็นงานที่สื่อให้ผู้ชมเกิดจินตนาการ เกิดอารมณ์ความรู้สึกสนุกไปกับภาพ
2. มีการใช้องค์ประกอบของสุนทรีย์ภาพผ่านกระบวนการถ่ายทอดผลงานทางศิลปะ อย่างมีระบบระเบียบ โดยการใช้หลักทัศนธาตุการ จุด แด้ม เส้น สี มาใช้ ทำให้เกิดจังหวะและ ความเคลื่อนไหว
3. มีการสร้างความขัดแย้ง โดยการสร้างรูปร่างรูปทรงและองค์ประกอบย่อยๆ และใช้ องค์ประกอบเล็กๆน้อยๆ มา ทำให้เกิดจุดขัดแย้งเกิดขึ้นในภาพ เช่น ตาของสุนัข ที่ใช้กลวิธ การเพ้น ให้แวววาว ที่เป็นแบบเหมือนจริง ให้ขัดกับตัวของสุนัข ที่เป็นการแต้ม จุด ในรูปแบบ กึ่งนามธรรม

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปะนิพนธ์ภาพที่ 2

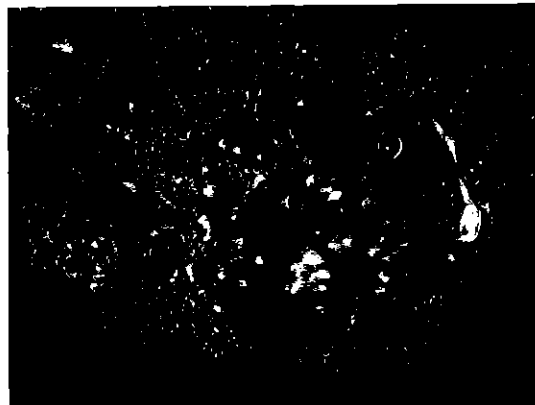
ภาพประกอบที่ 51

ผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 2 ผลงานศิลปะนิพนธ์ชื่อ “ แวกว่าย ”
 กลวิธี การจุดผสมสีจิตรกรรมสีอะครีลิคและสีน้ำมัน บนผ้าใบ
 ขนาด 150 X110 ซม.

1.การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

1.1.การวิเคราะห์รูปทรง(Form)

1.โครงสร้างทางรูปร่าง สี เป็นปรากฏการณ์ของแสงที่ส่องกระทบกับตัวรูปร่างรูปทรงของตัวสุนัข ทำให้เกิดแสงเงา และเกิดมวลของการจุดของกลุ่มสี ขึ้น จนเกิดเป็นรูปร่างรูปทรงขึ้นมา สะท้อนเข้าสู่ตามนุษย์ ถ้าไม่มีแสงจะ มองไม่เห็นสี สีแต่ละสีที่มีอยู่ในรูปทรงของสุนัขในภาพ และมีผลต่อความรู้สึก นึกคิด ของมนุษย์

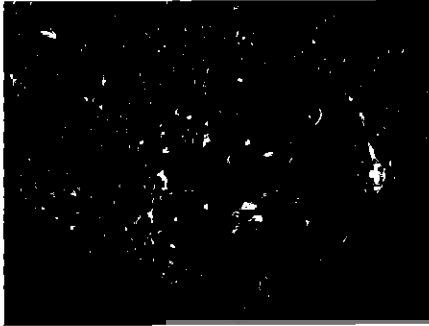
- สีน้ำเงิน ให้ความรู้สึกสุขุม ภูมิฐาน ความสุภาพ หนักแน่น
เครื่องขั้วม สงบ เอาการเอางาน ละเอียด รอบคอบ สง่างาม
- สีฟ้า ให้ความรู้สึกสงบสุขุมสุภาพละเอียดสง่างามสูงศักดิ์สามารถลดความตึงตัง ตั้งเช่นน้ำในภาพ
- สีขาว ให้ความรู้สึกบริสุทธิ์ สะอาด ไร้เดียงสา สดใส เบาบาง อ่อนโยน เปรียบเสมือนตัวสุนัข และ
สายน้ำ
- สีม่วง ให้ความรู้สึก มีเสน่ห์ น่าติดตาม เร็นลับ ซ่อนเร้น มีอำนาจ มีพลังแฝงอยู่ ความรัก ความสงบ
ความสูงศักดิ์ เป็นสีที่ปลอบโยน และช่วยลดความเครียด เป็นสีที่ผู้ สร้างสรรค์สร้างเป็นสีมาจุดผสมผสานให้ดู
มีความกลมกลืนเกิดขึ้นในภาพ
- สีน้ำตาล ให้ความรู้สึกเข้มแข็ง น่าเชื่อถือ มั่นคง ความเป็นธรรมชาติ อบอุ่น ผู้สร้างสรรค์ใช้สี
น้ำตาลเป็นส่วนใหญ่ในตัวสุนัขเพื่อให้สีของผลงานที่เป็นเอกภาพ
- สีส้ม ให้ความรู้สึกร้อน ความอบอุ่น ความ สดใส มีชีวิตชีวา ตื่นเต้น ร่าเริง ฉูดฉาด ความ เป็น
วัยรุ่น การปลดปล่อย ผู้สร้างสรรค์ใช้สีส้มเพื่อสร้างความประสานกลมกลืนระหว่างสี ของตัวสุนัข

สีวรรณะร้อน หมายถึง ชุดสีที่ประกอบด้วย สีส้ม เหลือง สีส้ม สีส้มแดง สีแดง สีม่วงแดง และสี
น้ำตาล สีวรรณะร้อนให้ความรู้สึกตื่นตา มีพลัง อบอุ่น สนุกสนาน และดึงดูดความสนใจได้ดี สีวรรณะ
ร้อนนี้ สภาพโดยรวมจะมีความกลมกลืนของสีมาก เป็น วรรณะสีที่ผู้สร้างสรรค์ใช้เป็นวรรณะสีหลักเพื่อ
แสดง ถึงแสงแดดในเวลาบ่ายที่มีความอบอุ่น และมีสีเย็น มาประกอบทำ
ให้ผลงานมีความน่าสนใจมากขึ้น และมีการใช้สีแบบเอกรงค์ในบางส่วนของ
ภาพโดยใช้สีเย็นพื้นเพียงสี เดียวแล้วลดค่า น้ำหนักอ่อนแก่ ในระยะต่างๆ

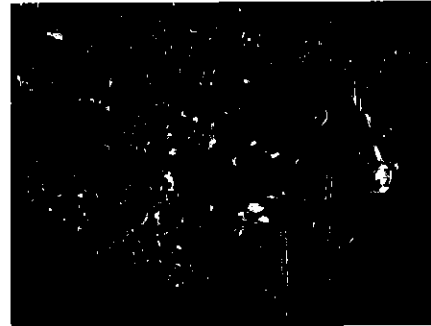
สีวรรณะเย็น หมายถึง ชุดสีที่ประกอบด้วยสีเขียวเหลือง สี เขียว สี
เขียวน้ำเงิน สีน้ำเงิน และสีม่วงน้ำเงิน สีเย็นให้ความรู้สึกสุภาพ สงบ ลึกลับ
เยือกเย็น ในทางจิตวิทยาสีเย็นมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกหดหู่ เศร้า โกรงสี
เย็นควร มีสีร้อนแทรกบ้างจะทำให้ผลงานดูน่าสนใจมากขึ้น

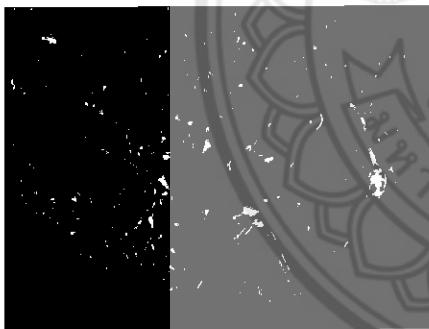
2. เส้น ผู้สร้างสรรค์นำเส้นมานำเสนอผ่านรูปทรงเพื่อสร้างความขัดแย้ง และความ ประสานกลมกลืน ให้เกิดขึ้นในผลงานประกอบด้วย

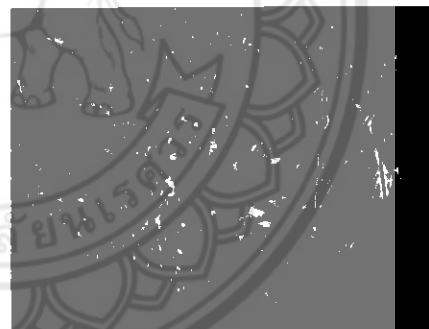
เส้นโค้งให้ความรู้สึกมีการ เคลื่อนไหว สบาย เปลี่ยนแปลงได้ ลื่นไหลสร้างความ กลมกลืนใน การเปลี่ยนทิศทาง โดยเส้นต่างๆจะแทรก ผสาน กลมกลืนไปกับรูปร่างรูปทรง

เส้นแนวตั้งหรือตั้ง ให้ความรู้สึก ทางความสูงสง่า มั่นคงแข็งแรง หนักแน่น เป็นสัญลักษณ์ของความซื่อตรง

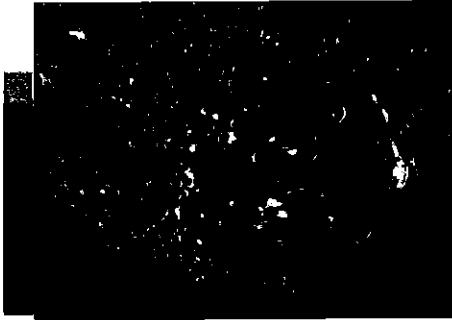

เส้นเฉียงหรือเส้นทแยงมุม ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหวรวดเร็ว ไม่ มั่นคง

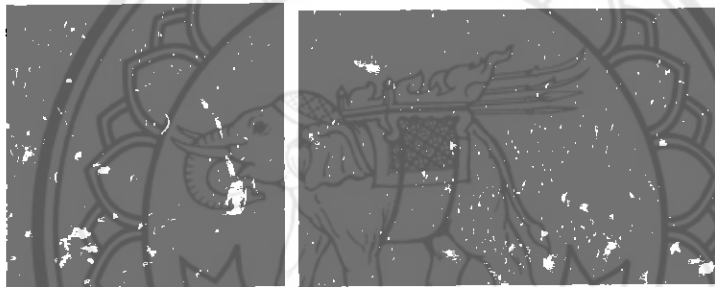
เส้นหยัก ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว ไม่ราบเรียบ อันตราย มีความ ขัดแย้ง

3 ระยะเวลา แสงเงา

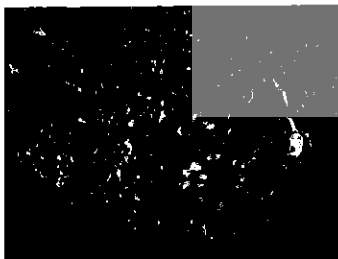
ค่าน้ำหนักแสงเงา ผู้สร้างสรรค์นำความอ่อน กลาง แก่ของ น้ำหนัก มาสร้างมิติให้เกิดความรู้สึก สูง ต่ำ หนา บาง แก่ ตัวสุนัข และหยดน้ำในภาพ และใช้สร้างมิติ แห่งความรู้สึกด้านระยะใกล้ ไกลของวัตถุในภาพ ให้เกิดความแตกต่างระหว่างรูปและพื้น หรือ รูปทรงกับที่ว่าง มีความรู้สึกเคลื่อนไหวด้วยแสง เงา ทำให้เกิดความกลมกลืนประสานกันของภาพ

4 .พื้นผิว ผู้สร้างสรรค์ใช้กาจุดสีด้วยลักษณะจุดสีผสมในกลุ่มสีใกล้เคียงกัน จนทำให้เกิด ลักษณะลวงตา แล้วเกิดพื้นผิวของสิ่งต่างๆ เช่น พื้นผิวของน้ำ พื้นผิวตัวสุนัข ให้มีการผสมอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความขัดแย้งของสีให้เกิดขึ้นในงานศิลปะนิพนธ์ โดยอาศัยการเลียนแบบจากภาพถ่ายข้อมูลจริง

ภาพแสดงความแตกต่างของกลุ่มสีและความกลมกลืนของพื้นผิวในลักษณะลวงตา

1.2. ส่วนประกอบทางวัสดุ และวิธีการ

1) โครงสร้างทางวัตถุ

เป็นการสร้างผลงานทางทัศนศิลป์ประเภท จิตรกรรมในลักษณะกึ่งนามธรรมตามธรรมชาติ (Semi-abstract เป็นการถ่ายทอดที่ผิดเบนไปจากรูปธรรม หรือ แบบเหมือนจริง ด้วยการตัดทอนรูปทรงจากของจริงให้เรียบง่าย แต่ยังมีเค้าโครงเดิมอยู่สามารถดูรู้ว่าเป็นภาพ

อะไร) บนระนาบ 2 มิติ ซึ่งแสดงรายละเอียดทั้งทางด้านรูปทรงและด้าน เนื้อหาในการสร้างสรรค์ผลงานภาพนี้ เป็นวิธีการจุดผสมสี และการแต้มของเนื้อสี จากสีน้ำมันและสีอะครีลิค จุดทับซ้อนกันจนเกิดรูปร่างรูปทรง บนผืนผ้าวัสดุ อุปกรณ์ ในผลงานของผู้ สร้างสรรค์ใช้วัสดุคือ สีอะครีลิคและสีน้ำมัน

2) การวิเคราะห์เนื้อหา (Content)

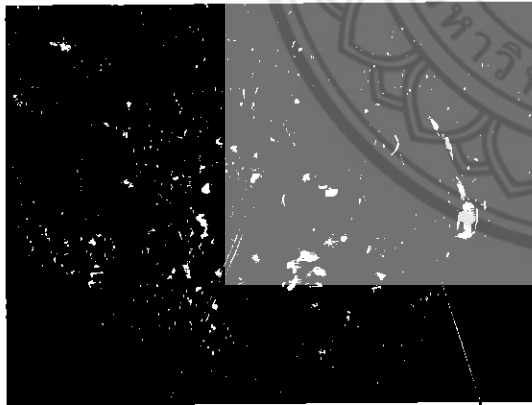
1. เรื่อง ความประทับใจในสัมพันธ์ภาพระหว่างชีวิต

2. แนวเรื่อง เป็นการนำเอาตัวทัศนธาตุ การจุด แด้ม ของสี มาเป็นองค์ประกอบหลักที่แสดงถึงความเคลื่อนไหว และใช้ตัวเรื่องพฤติกรรมของตัวสุนัข มาเป็นส่วนประกอบในการสร้างสรรค์ผลงาน ที่จะแสดงถึงอาการกิริยาบทต่างๆของตัวสุนัข ในส่วนชิ้นนี้เป็นการแสดงถึงบทบาทท่าทางของสุนัขที่กำลังว่ายน้ำ ที่ดิ่งลงไปได้น้ำ

3. เนื้อหาภายนอก เป็นเรื่องพฤติกรรมของสุนัข หรือตัวผู้สร้างสรรค์เองที่เป็นผู้ศึกษา ทำงานศิลปะ มีความชอบในเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ของ ตัวจุดผสมสี การแต้ม ที่เป็นหลักของตัวทัศนธาตุ มาสร้างผลงานในการแสดงออกทาง อาการกิริยาบทของตัวสุนัขที่กำลังว่ายน้ำลงในน้ำ และเพื่อที่จะสื่อถึงอารมณ์ความรู้สึก ว่าบางทีสิ่งที่ดูแล้วมีความสุข ภายในลึกๆอาจมีความทุกข์ซ่อนอยู่ เป็นการแสดงถึงอารมณ์ที่ขัดแย้งกับสิ่งรอบข้าง

4. เนื้อหาภายใน

ในผลงานภาพนี้มีเนื้อหาที่เกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุในรูปทรง เป็นเนื้อหาของรูปทรงโดยตรง ที่ให้อารมณ์สุนทรีย์ภาพ เป็นอารมณ์ทาง ศิลปะที่บริสุทธิ์ เป็นลักษณะจิตวิสัย เป็นพลัง ความรู้สึกส่วนตัวเป็นพฤติกรรม แสดงออกของผู้สร้างสรรค์ โดยแสดงถึง

เอกภาพ (Unity)ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความสอดคล้องกลมกลืนของ จังหวะน้ำและตัวสุนัข ด้วยการจัดองค์ประกอบให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันเป็นกลุ่มก้อนที่มีการเคลื่อนไหวของจังหวะและท่าทาง จึงทำให้เนื้อหาเกิดดุลยภาพจะได้อารมณ์ ความรู้สึก ความหมายได้ง่ายและรวดเร็ว

ความขัดแย้ง ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ ความขัดแย้ง ของตัวสี วรรณะร้อน เย็น และดวงตาของสุนัขมาเป็นตัวขัดแย้ง ในการเพิ่มอารมณ์และความรู้สึกใน

จังหวะ(rhythm) มีการวางองค์ประกอบของภาพ ที่มีตัวสุนัข และจังหวะน้ำให้ดูมีจังหวะสัมพันธ์ เคลื่อนไหว เพื่อให้เกิดความสมดุลของภาพ และ การซ้ำของของภาพทำ

ความหมายของศิลปะการแสดง

ศิลปะการแสดงผลงานที่ผู้สร้างสรรค์นำเสนอมานั้น เป็นหลักการแสดงถ่ายทอดความคิด และศิลปะของการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึก จึงเป็นเครื่องมือที่ผู้สร้างสรรค์ใช้เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดของตน เพื่อถ่ายทอดให้บุคคลอื่นได้เข้าใจรับรู้ถึงสิ่งที่ตนต้องการจะแสดงออก การแสดงถือเป็นศิลปะของการสื่อสารที่ปรากฏภาพเป็นรูปธรรม ซึ่งผู้ชมสามารถรับรู้และเข้าใจได้ง่ายโดยไม่ยุ่งยากในการตีความ ส่วนอารมณ์ความรู้สึกแม้จะอยู่ในรูปลักษณะที่เป็นนามธรรมก็จริง แต่ผู้ชมทั่วไปสามารถสัมผัสได้โดยตรงจากผู้สร้างสรรค์ ที่จะแสดงออกถึงตัวเทคนิคและวิธีการนำเสนอเรื่องพฤติกรรมของสัตว์ออกมา

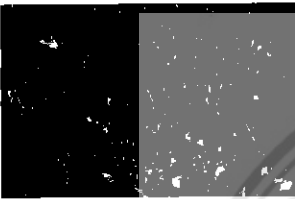
3) การวิเคราะห์ทางกลวิธี

การสร้างผลงานภาพนี้ เป็นผลงานจิตรกรรม(Painting) คือ ศิลปะที่แสดงออกด้วยการจุดผสมสี การวาด และระบายสีของตัวดวงตาที่แสดงถึงความขัดแย้งเกิดขึ้นในภาพ เพื่อให้เกิดภาพ เป็นงานศิลปะที่มี 2 มิติ เป็นรูปแบบไม่มีความลึกหรือขนุนหนา แต่สามารถเขียนลงตาให้เห็นว่ามีความลึกหรือขนุนได้ ความงามของผลงานจิตรกรรมนี้เกิดจากการใช้ ทศนธาตุที่เกิดจากการจุดสี (Pointillism) เป็นการจุดภาพโดยการใช้พู่กัน มาจุดทีละจุดให้ เกิดเป็นภาพ ผู้สร้างสรรค์ใช้ทักษะการควบคุมสีจึงเกิดเป็นรูปร่าง และความเคลื่อนไหว ความงาม และสมบูรณ์มากกว่าเพียงวาดเส้นอย่างเดียว ผู้สร้างสรรค์ใช้สีน้ำมัน(Oil Color) มาตอบสนองกลวิธีการจุด เพราะเป็นสีที่ได้รับความนิยมมากเนื่องจากเขียนง่าย มีความคงทนปล่อยทิ้ง ไว้แล้วกลับมาเขียนทับอีกได้ ภาพสำเร็จจุดสมจริงมีความหนาแน่นของสีมากกว่าสีชนิดอื่น แม้ว่าจะมี คุณสมบัติที่บดแสง แต่ก็สามารถทำให้สิ่งที่ต้องการให้ใสได้ ทั้งนี้ผู้สร้างสรรค์ยังใช้วิธีการจุด ของตัวสีที่ผสมน้ำมันลินซีด(linseed oil) จนตัวสีบาง ลงบนผลงาน จนเกิดเป็นน้ำหนัก ของภาพเกิดขึ้น การใช้สีน้ำมันลินซีดเป็นตัวทำให้สีน้ำมันเพื่อให้เขียนง่ายขึ้นโดยเขียนลงบนผ้าใบที่เรียกว่า แคนวาส(Canvas)

4) การวิเคราะห์สัญลักษณ์ ศิลปนิพนธ์ชุด ความประทับใจในสัมพันธ์ภาพระหว่างชีวิตได้มีการกำหนดสิ่งที่ใช้เพื่อแทนความอีกสิ่งหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานคือ สัญลักษณ์ในงานศิลปะ ซึ่งใช้ในการสื่อความหมายหรือแนวความคิดให้เข้าใจไปในทางเดียวกัน ดังนี้

ดวงตา ของสุนัข สามารถบอกอารมณ์ ความคิดและความรู้สึก ในตัวมันได้ ซึ่งดวงตาของสุนัขนั้น สามารถทำให้ผู้สร้างสรรค์สามารถรับรู้ ถึงสิ่งที่มัน สื่อสารออกมาได้ ซึ่งดวงตาในภาพ ให้ความรู้สึกถึงความไร้เดียงสา สงบ

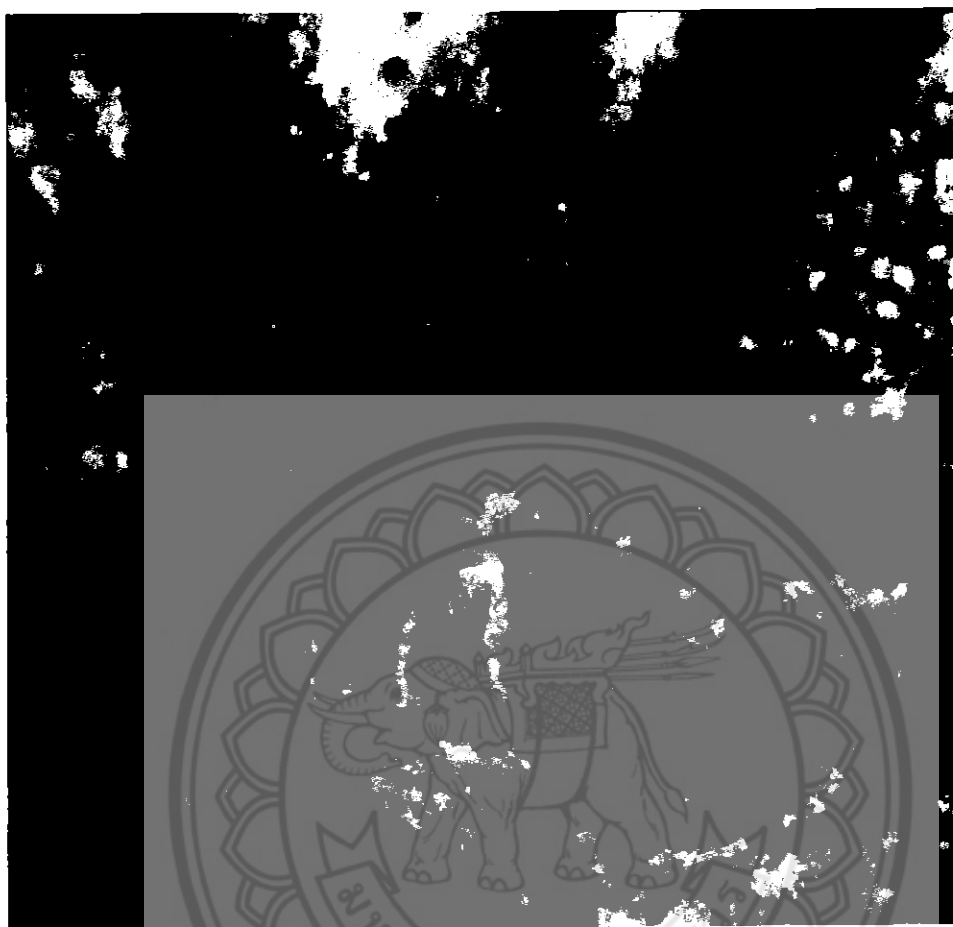
หยดน้ำ บอกถึงความมรมเย็น สบาย ที่สามารถดับความร้อน ทำให้รู้สึกสดชื่น ซึ่งตัวผู้สร้างสรรค์อาจจะถ่ายทอดถึงอารมณ์ความรู้สึกนี้ออกมา

การสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่สอง เป็นสิ่งที่เกิดจากการแสดงออกของอารมณ์ และทัศนคติรวมทั้งทักษะชำนาญของผู้สร้างสรรค์เป็นงานที่สื่อให้ผู้ชมเกิดจินตนาการ เกิดอารมณ์ความรู้สึกสงบ สบายไปกับภาพมีคุณค่าทางความงามซึ่งเกิด จากการใช้องค์ประกอบของสุนทรียภาพผ่านกระบวนการถ่ายทอดผลงานทางศิลปะ โดยสร้างผลงานศิลปะอย่างมีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์ และมีระบบระเบียบอย่างเป็นขั้นตอนขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ด้วยสีเส้นที่มีความขัดแย้งจากตัวรูปร่างรูปทรง จนเกิดความเคลื่อนไหวขึ้นในภาพ.

สรุปงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 2

1. การสร้างสรรค์งานชิ้นนี้เป็นสิ่งที่เกิดจากการแสดงออกของอารมณ์ ปัญญา และทัศนคติรวมทั้งทักษะ ชำนาญของผู้สร้างสรรค์เป็นงานที่สื่อให้ผู้ชมเกิดจินตนาการ เกิดอารมณ์ความรู้สึกสงบ สบายไปกับผลงาน
2. มีการใช้องค์ประกอบของสุนทรียภาพผ่านกระบวนการถ่ายทอดผลงานทางศิลปะ อย่างมีระบบระเบียบ โดยการใช้หลักทัศนธาตุการ จุด แด้ม เส้น สี มาใช้ ทำให้เกิดจังหวะและ ความเคลื่อนไหว
3. มีการสร้างความขัดแย้ง จากองค์ประกอบเล็กๆน้อยๆ มา ทำให้เกิดจุดขัดแย้งเกิดขึ้นในภาพ เช่น ตาของสุนัข ที่ใช้กลวิธี การเห็น ให้แวววาว ที่เป็นแบบเหมือนจริง ให้ขัดกับตัวของสุนัข ที่เป็นการแต้ม จุด ในรูปแบบกึ่งนามธรรม

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ภาพที่ 3

ภาพประกอบที่ 52

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่3 ผลงานศิลปนิพนธ์ชื่อ “ ล่องลอยถลาลม ”

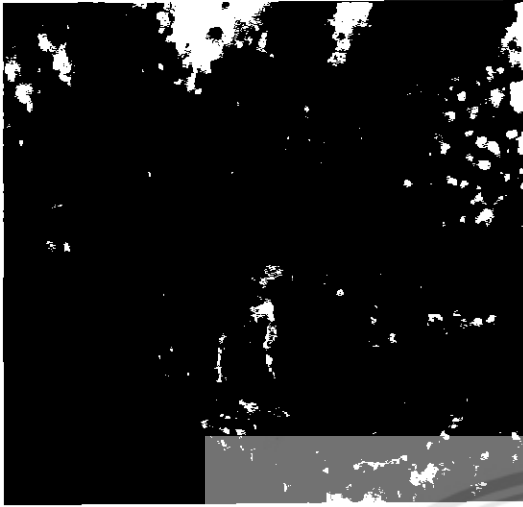
กลวิธี การจุดผสานสีจิตรกรรมสีอะครีลิคและสีน้ำมัน บนผ้าไหม

ขนาด 145 X150 ซม.

1.การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

1.1.การวิเคราะห์รูปทรง(Form)

1.โครงสร้างทางรูปร่าง สี เป็นปรากฏการณ์ของแสงที่ส่องกระทบกับตัวรูปร่างรูปทรงของตัวสุนัข ทำให้เกิดแสงเงา และเกิดมวลของการจุดของกลุ่มสี ขึ้น จนเกิดเป็นรูปร่างรูปทรงขึ้นมา สีแต่ละสีที่มีอยู่ในรูปทรงของสุนัขในภาพ และมีผลต่อความรู้สึก นึกคิด ของมนุษย์

☺ สีฟ้า ให้ความรู้สึกสงบ สบาย สุขุม สุภาพ
ละเอียด สง่างาม สูงศักดิ์ สามารถลดความตึงตัง
ตึงเช่นสีของท้องฟ้าในภาพ

☺ สีขาว สีขาว ให้ความรู้สึกบริสุทธิ์ สะอาด ไร้อะไร
เดียงสา สดใส เบาทาม อ่อนโยน เปรียบเสมือนตัว
นก ก้อนเมฆ

☺ สีน้ำตาล ให้ความรู้สึกเข้มแข็ง น่าเชื่อถือ
มั่นคง ความเป็นธรรมชาติ อบอุ่น ผู้สร้างสรรคใช้สี
น้ำตาลเป็นส่วนใหญ่ในตัวสุนัขเพื่อให้สีของผลงานที่
เป็นเอกภาพ

☺ สีชมพู ให้ความรู้สึกอบอุ่น อ่อนโยน นุ่มนวล อ่อนหวาน ความรัก การแต่งงาน ความเอาใจใส่
ความน่ารัก ความสดใสของสุนัขพันธุ์นี้

คุณลักษณะของสี (Characteristics of Colors)

ในงานศิลปะ สี นับเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะในงานจิตรกรรม สี
ถือเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ช่วยให้ศิลปิน สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ตามเจตนารมณ์ ซึ่งคุณลักษณะของสี
ในงานศิลปะที่ต้องนำมาพิจารณามีอยู่ 4 ประการ คือ

1.) สีแท้ (Hue) หมายถึง ความเป็นสีนั้นๆ ที่มีได้มีการผสมให้เข้มข้น หรือจางลง สีแท้เป็นสีในวงจรัส
เช่น สีแดง น้ำเงิน เหลือง ส้ม เขียว ม่วง ฯลฯ

2.) น้ำหนักของสี (Value) หมายถึง ค่าความอ่อนแก่ หรือ ความสว่างและความมืด ของสี โดย
แบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ

2.1 สีแท้ถูกทำให้อ่อนลงโดยผสมสีขาว เรียกว่า สีนวล (Tint)

2.2 สีแท้ถูกทำให้เข้มข้นโดยผสมสีดำ เรียกว่า สีคล้ำ (Shade)

3.) ความจัด หรือความเข้มของสี (Intensity) หมายถึง ความสดหรือความบริสุทธิ์ของสีๆหนึ่ง ที่มีได้ ถูกผสมให้สีหม่นหรืออ่อนลง หากสีนั้นอยู่ท่ามกลางสีที่มีน้ำหนักต่างค่ากันจะเห็นสภาพสีแท้สดใสมากขึ้น เช่น วงกลมสีแดง บนพื้นสีน้ำเงินอมเทา

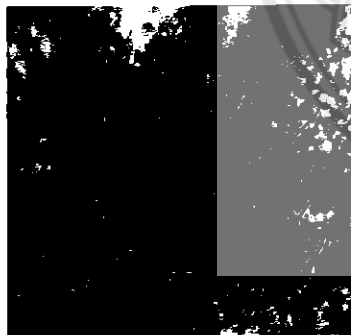
4.) ค่าความเป็นสีกลาง (Neutral) หมายถึง การทำให้สีแท้ที่มีความเข้มของสีนั้นหม่นลงโดยการผสม สีตรงข้าม เรียกว่า การเบรกสี เช่น สีแดงผสมกับสีเขียวหรือผสมด้วยสีที่เป็นกลาง เช่น สีเทา สีน้ำตาลอ่อน สีครีม และขาว เพื่อลดความสดของสีแท้ลง

สีข้างเคียง (Analogous Color) ที่นำมาเป็นหลักการในการใช้สีในการจัด

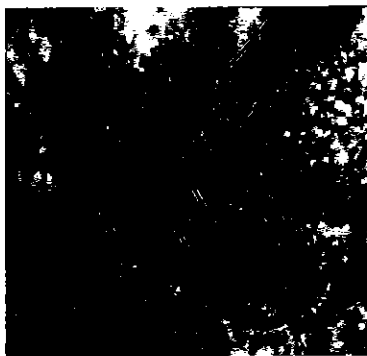
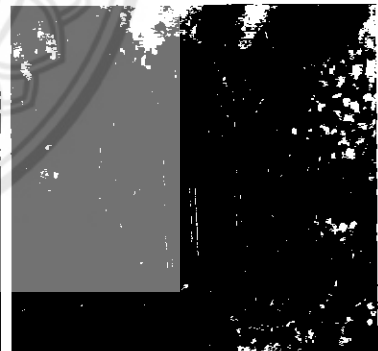
สีข้างเคียง หมายถึง สีที่อยู่เคียงข้างกันทั้งซ้ายและขวาในวงจรสี มีความคล้ายคลึงกันหากนำมาจัดอยู่ด้วยกันจะมีความกลมกลืนกัน หากอยู่ห่างกันมากเท่าใดความกลมกลืนก็จะยิ่งน้อยลงความขัดแย้งก็จะยิ่งมากขึ้น ส่วนใหญ่จะเป็นสี ในวรรณะเดียวกัน (ภาพที่ 6) สีข้างเคียงได้แก่

- สีแดง - ส้มแดง - ส้ม หรือ ม่วงแดง -แดง - ส้มแดง
- สีส้มเหลือง - เหลือง - เขียวเหลือง หรือ ส้มแดง - ส้ม - ส้มเหลือง
- สีเขียว - เขียวน้ำเงิน - น้ำเงิน หรือ เขียวน้ำเงิน - เขียว - เขียวเหลือง
- สีม่วงน้ำเงิน - ม่วง - ม่วงแดง หรือ ม่วงน้ำเงิน- น้ำเงิน - เขียวน้ำเงิน

2. เส้น ผู้สร้างสรรค์นำเส้นมานำเสนอผ่านรูปทรงเพื่อสร้างความขัดแย้ง และความ ประสานกลมกลืนให้เกิดขึ้นในผลงานประกอบด้วย

◀ เส้นโค้งให้ความรู้สึกมีการ เคลื่อนไหวสบาย สันหละสร้าความ กลมกลืนใน ที่มีอยู่ในตัวของสุนัข
เส้นแนวตั้งหรือตั้ง ให้ความรู้สึกร้าทางความสูงสง่า มั่นคงแข็งแรง หนักแน่น ▶

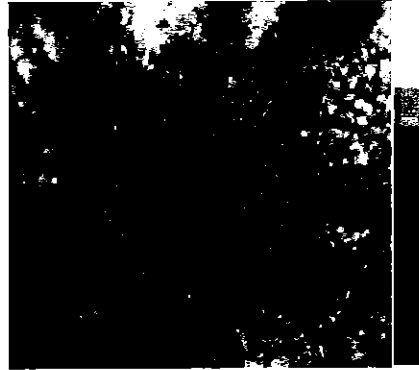

◀ เส้นเฉียงหรือเส้นทแยงมุม ให้ความรู้สึกร้าเคลื่อนไหวรวดเร็ว ไม่นั่นคงที่เป็นความเคลื่อนไหวของกลุ่มก้อนเมฆ และตัวนก และกริยาทำทางของสุนัข
เส้นนอน ให้ความรู้สึกร้าทางความ กว้าง สงบราบเรียบ ผ่อนคลาย ▶

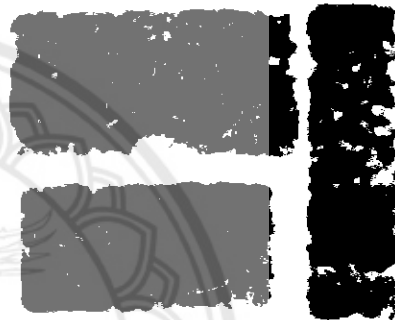

3.ระยะ แสงเงา

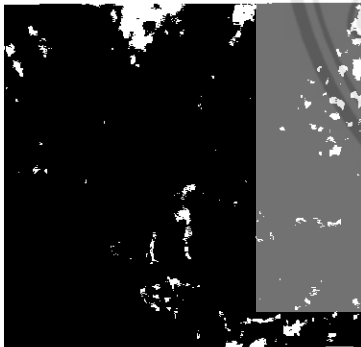
ค่าน้ำหนักแสงเงา ผู้สร้างสรรค์นำความอ่อน กลาง แก่ของ น้ำหนัก มาสร้างมิติให้เกิดความรู้สึก สูง ต่ำ หนา บาง แก่ตัวสุนัข นกและท้องฟ้าในภาพ โดยการสร้างมิติ แห่งความรู้สึกด้าน ระยะใกล้ไกลของแบบในภาพ ให้เกิดความแตกต่างระหว่างรูป และพื้น หรือ รูปทรงกับที่ว่าง มีความรู้สึกเคลื่อนไหวด้วยแสง เงา ทำให้เกิดความกลมกลืนประสานกันของภาพ

4 .พื้นผิว ผู้สร้างสรรค์ใช้การจุดสีด้วยลักษณะจุดผสมสีในกลุ่มสีใกล้เคียงกัน จนทำให้เกิดลักษณะลวงตา แล้วเกิดพื้นผิวของสิ่งต่างๆ เช่น พื้นผิวของตัวท้องฟ้าก้อนเมฆ นก และพื้นผิวดำสุนัข ให้มีการผสมอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความขัดแย้งของสีให้เกิดขึ้นในงานศิลปนิพนธ์ โดยอาศัยการเลียนแบบจากภาพถ่ายข้อมูลจริง

1.2 ส่วนประกอบทางวัสดุ และวิธีการ

1) โครงสร้างทางวัตถุ เป็นการสร้างผลงานทางทัศนศิลป์ประเภท จิตรกรรมในลักษณะกึ่งนามธรรมตามธรรมชาติ บนระนาบ 2 มิติ แบบ ลวงตา 3 มิติ ใน ลักษณะแบบรูปธรรม ซึ่งแสดงรายละเอียดทั้งทางด้าน รูปทรงและด้าน เนื้อหาในการสร้างสรรค์ผลงานภาพนี้ เป็นวิธีการจุด ผสมสี และการแต้มของเนื้อสี จากสีน้ำมันและสีอะครีลิค จุดทับซ้อน กันจนเกิดรูปร่างรูปทรง บนผืนผ้าวัสดุ อุปกรณ์ ในผลงานของผู้ สร้างสรรค์ใช้วัสดุคือ สีอะครีลิคและสีน้ำมัน

2) การวิเคราะห์เนื้อหา (Content)

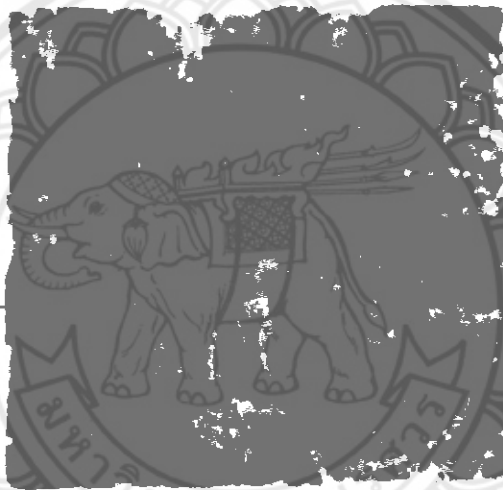
1. เรื่อง ความประทับใจในสัมพันธ์ภาพระหว่างชีวิตภาพที่3 ชื่อเรื่อง ล่องลอยดลาลม
- 2.แนวเรื่อง เป็นการนำเอาตัวทัศนธาตุ การจุด แต้ม ของสี มาเป็นองค์ประกอบหลักที่แสดงถึงความเคลื่อนไหว และใช้ตัวเรื่องพฤติกรรมของตัวสุนัข และตัวนกที่มาเป็นตัวประกอบภายในภาพ เป็น ส่วนประกอบในการสร้างสรรค์ผลงาน ที่จะแสดงถึงอาการกิริยาบทต่างๆของตัวสุนัข แสดงถึงบทบาท

ท่าทางของสุนัขที่กำลังล่องลอยอยู่บนท้องฟ้า และมีตัวนกบินมาวนเวียน ที่ทำให้ภาพเกิดความสนุกสนาน

3. เนื้อหาภายนอก เป็นเรื่องพฤติกรรมของสุนัข หรือตัวผู้สร้างสรรค์เองที่เป็นผู้ศึกษา ทำงานศิลปะ มีความชอบในเทคนิคกลวิธีการสร้างสรรค์ของ ตัวจุดผสมสี การแต้ม ที่เป็นหลักของตัวทัศนธาตุ มาสร้างผลงานในการแสดงออกทาง อากักริยาบทของตัวสุนัขที่กำลังล่องลอยอยู่บนท้องฟ้า

4. เนื้อหาภายใน

ในผลงานภาพนี้มีเนื้อหาที่เกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุในรูปทรง เป็นเนื้อหาของรูปทรงโดยตรง ที่ให้อารมณ์สุนทรีย์ภาพ เป็นอารมณ์ทาง ศิลปะที่บริสุทธิ์ เป็นลักษณะจิตวิสัย ที่แสดงความรู้สึกส่วนตัวที่เป็นพฤติกรรมของตัวสุนัข แสดงออกของผู้สร้างสรรค์ โดยแสดงถึง

เอกภาพ (Unity)ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความสอดคล้องกลมกลืนของ จังหวะ ท้องฟ้า ก้อนเมฆ และตัวสุนัข ด้วยการจัดองค์ประกอบให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันเป็น กลุ่มก้อนที่มีการเคลื่อนไหวของจังหวะและท่าทาง และตัวนกในภาพทำให้ภาพดูมีการ เคลื่อนไหวมากขึ้น

ความขัดแย้ง ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ ความขัดแย้ง ของตัวสี วรรณะร้อน เย็น และดวงตาของ สุนัขมาเป็นตัวขัดแย้ง ในการเพิ่มอารมณ์และความรู้สึกในภาพ

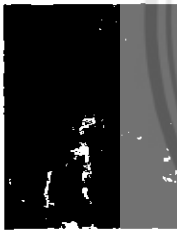
จุดเด่น ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ตัวสุนัข เป็นจุดเด่นในงาน และใช้จุดรองเป็นตัวนก ที่กำลังโฉบ บิน และกลุ่มของก้อนเมฆ มาทำให้ภาพมีความเคลื่อนไหว ที่จะสื่อถึง กิริยาท่าทางการล่อง ลอยดลาลม อย่างมีความสุขของตัวสุนัข

3) การวิเคราะห์ทางกลวิธี

การสร้างผลงานชิ้นที่3 ภาพนี้ เป็นผลงานจิตรกรรม(Painting) คือ ศิลปะที่แสดงออกด้วยการจุด ผสานสี การแต้ม และระบายสีของดวงตาสุนัขที่แสดงถึงความขัดแย้งเกิดขึ้นในภาพ เพื่อให้เกิดภาพ เป็นงานศิลปะที่มีรูปแบบภาพ แบบ 2 มิติ เป็นรูปแบบไม่มีความลึกหรืออนุหนา แต่สามารถเขียนลวงตาให้ เห็นว่ามีความลึกหรืออนุได้ ความงามของผลงานจิตรกรรมนี้เกิดจากการใช้ ทักษะที่ที่เกิดจากการจุดสี (Pointillism) เป็นการจุดภาพโดยการใช้พู่กัน มาจุดทีละจุดให้ เกิดเป็นภาพ ผู้สร้างสรรคใช้ทักษะการ ควบคุมสีจึงเกิดเป็นรูปร่าง และความเคลื่อนไหว ความงาม ความสบาย และสมบูรณ์มากกว่าเพียงวาด เส้นอย่างเดียว ผู้สร้างสรรคใช้สีน้ำมัน(Oil Color) มาตอบสนองกลวิธีการจุด ทั้งนี้ผู้สร้างสรรคยังใช้ วิธีการจุด ของตัวสีที่ผสมน้ำมันลินซีด(linseed oil) จนตัวสีบาง ลงบนผลงาน จนเกิดเป็นน้ำหนัก ของ ภาพเกิดขึ้น การใช้สีน้ำมันลินซีดเป็นตัวทำให้สีน้ำมันเพื่อให้เขียนง่ายขึ้นโดยเขียนลงบนผ้าใบที่เรียกว่า แคนวาส(Canvas)

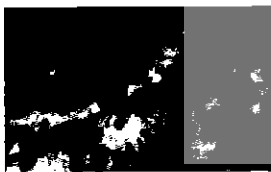
4) การวิเคราะห์สัญลักษณ์ ศิลปินนัซซุด ความประทับใจในสัมพันธภาพระหว่างชีวิตได้มีการ กำหนดสิ่งที่ใช้เพื่อแทนความอีกสิ่งหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานคือ สัญลักษณ์ในงานศิลปะ ซึ่งใช้ ในการสื่อความหมายหรือแนวความคิดให้เข้าใจไปในทางเดียวกัน ดังนี้

สัญลักษณ์

ความหมาย

สุนัขพันธุ์ Pug เป็นสุนัขที่มีความเฉลียวฉลาด ขี้เล่น สงบเสถียร เข้า สังกมได้ง่าย เชื่องและ ตื้อรั้น จึงมาเป็นสัญลักษณ์ในการสื่อถึง พฤติกรรมสัตว์ ที่มีความสงบ สบาย

นก เป็นสัตว์ปีก และเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ และอิสระอย่าง แท้จริง

ก้อนเมฆ เป็นการรวมตัวของไอน้ำแล้วจับตัวเป็นก้อน อยู่บนท้องฟ้า ทำให้เรารู้สึกสงบ และสบายใจ

การสร้างสรรคผลงานชิ้นที่สามนี้ เป็นสิ่งที่เกิดจากการแสดงออกของอารมณ์ ที่ผู้สร้างสรรค์ ต้องการสื่อออกให้เห็นถึงการล่องลอยบนท้องฟ้าที่ทำให้รู้สึกสบายและสงบ จนถึงการทำทัศนคติรวมทั้ง ทักษะชำนาญของผู้สร้างสรรค์เป็นงานที่สื่อให้ผู้ชมเกิดจินตนาการ ไปกับภาพมีคุณค่าทางความงามซึ่ง เกิด จากการใช้องค์ประกอบของสุนทรียภาพผ่านกระบวนการถ่ายทอดผลงานทางศิลปะ โดยสร้าง ผลงานศิลปะอย่างมีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์ และมีระบบระเบียบอย่างเป็นขั้นตอนขึ้นอย่าง ต่อเนื่องแต่ด้วยสีสันที่มีความขัดแย้งจากตัวรูปร่างรูปทรง จนเกิดความเคลื่อนไหวขึ้นในภาพ.

สรุปงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 3

1. การสร้างสรรค์งานชิ้นนี้เป็นสิ่งที่เกิดจากการแสดงออกของอารมณ์ ปัญหา และทัศนคติรวมทั้ง ทักษะ ชำนาญของผู้สร้างสรรค์เป็นงานที่สื่อให้ผู้ชมเกิดจินตนาการ เกิดอารมณ์ความรู้สึกสงบ สบายใจไปกับผลงานชิ้นนี้
2. มีการใช้องค์ประกอบของสุนทรียภาพผ่านกระบวนการถ่ายทอดผลงานทางศิลปะ อย่างมีระบบ ระเบียบ โดยการใช้หลักทัศนธาตุการ จุด แด้ม เส้น สี มาใช้ ทำให้เกิดจังหวะและ ความเคลื่อนไหว ของตัวสุนัขเองและการเคลื่อนไหวของกลุ่มนกที่บินร่อนลอยในท้องฟ้าที่มาสร้างความ สนุกสนานสบาย และรู้สึกผ่อนคลายไปกับภาพ
3. มีการสร้างความขัดแย้ง จากองค์ประกอบเล็กๆน้อยๆ มา ทำให้เกิดจุดขัดแย้งเกิดขึ้นในภาพ เช่น ตาของสุนัข ที่ใช้กลวิธี การเพ้น ให้แวววาว ที่เป็นแบบเหมือนจริง ให้ขัดกับตัวของสุนัข ที่ เป็นการแต้ม จุด ในรูปแบบกึ่งนามธรรม

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ภาพที่ 4

ภาพประกอบที่ 53

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่4 ผลงานศิลปนิพนธ์ชื่อ “ ล่องลอยในอวกาศ ”

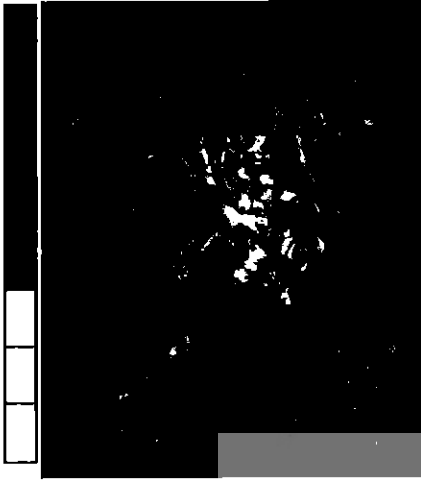
กลวิธี การจุดผสมสีจิตรกรรมสีอะครีลิกและสีน้ำมัน บนผ้าไหม

ขนาด 120 X150 ซม.

1.การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

1.1.การวิเคราะห์รูปทรง(Form)

1.โครงสร้างทางรูปร่าง สี เป็นปรากฏการณ์ของแสงที่ส่องกระทบกับตัวรูปร่างรูปทรงของตัวสุนัข ทำให้เกิดแสงเงา และเกิดมวลของการจุดของกลุ่มสี ขึ้น จนเกิดเป็นรูปร่างรูปทรงขึ้นมา สีแต่ละสีที่มีอยู่ในรูปทรงของสุนัขในภาพ

สีกับความหมาย

- สีม่วง ให้ความรู้สึก มีเสน่ห์ น่าติดตาม เร้นลับ ซ่อนเร้น มีอำนาจ มีพลังแฝงอยู่ ความรัก ความสงบ ความสูงศักดิ์ เป็นสีที่ปลอดภัย และช่วยลดความเครียด เป็นสีที่ผู้สร้างสรรค์สร้างเป็นสีมาจุดผสมกันให้ความกลมกลืนเกิดขึ้นในภาพ
- สีน้ำเงิน ให้ความรู้สึกสุขุม ภูมิฐาน ความสุภาพ หนักแน่น เครื่องขีมี สงบ เอาการเอางาน ละเอียด รอบคอบ สง่างาม
- สีฟ้า ให้ความรู้สึกสงบ สุขุม สุภาพ ละเอียด สง่างาม

สูงศักดิ์ สามารถลดความตื้นตัน ดังเช่นน้ำในภาพ

- สีขาว ให้ความรู้สึกบริสุทธิ์ สะอาด ไร้เดียงสา สดใส เบาบาง อ่อนโยน เปรียบเสมือนตัวสุนัขและสายน้ำ
- สีดำ ให้ความรู้สึกภูมิฐาน หรุกรามมีระดับสง่างาม สมัย เป็นทางการ ความโกรธ ความกลัว มีพลังอำนาจ ความลึกลับ

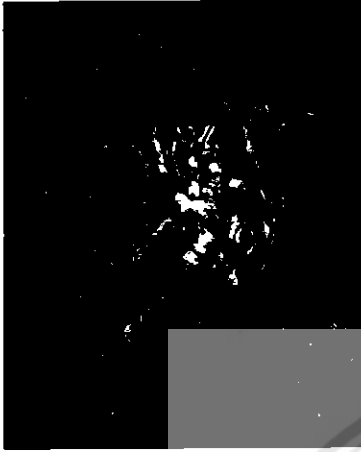

การสร้างงานผสมจุดสีตรงกันข้ามกับวิธีการเขียนภาพที่ใช้กันทั่วไปที่จะผสมรงค์วัตถุที่ต้องการจะใช้บนจานผสมสี โดยใช้สีที่ผสมสำเร็จที่ขายกันในตลาด การผสมจุดสีคล้ายกับกระบวนการพิมพ์สี่สี (CMYK) ที่ใช้ในการพิมพ์สีของแท่นพิมพ์ขนาดใหญ่ที่ใช้สี cyan (น้ำเงิน), magenta (แดง), yellow (เหลือง) และ key (ดำ) โพรแท็คน์หรือจอคอมพิวเตอร์ก็ใช้เทคนิคการผสมจุดสีในการสร้างภาพแต่ใช้สีแดง, เขียว และน้ำเงิน (RGB) แทนที่

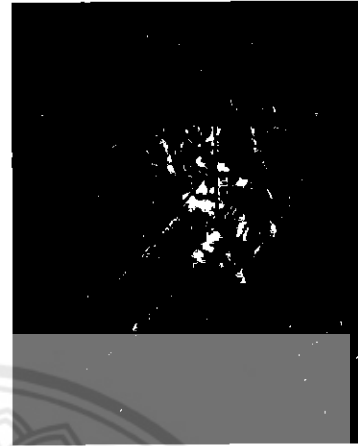
ถ้าแสงแดง, เขียว และ น้ำเงินผสมเข้าด้วยกัน ผลที่ออกมาจะใกล้เคียงกับแสงขาว สีสว่างที่เกิดจากการผสมจุดสีอาจจะเกิดจากการเลี่ยงการหักการผสม และ หรือ ผลที่ใกล้เคียงกับการได้มาจากการผสมสีประกอบโดยการใช้รงค์วัตถุ แต่เทคนิคการผสมจุดสีทำให้สูญเสียคุณลักษณะของผิวแปรบบนพื้นผิวภาพ (texture) ที่เกิดจากการใช้เทคนิคการเขียนภาพ

2. เส้น ผู้สร้างสรรค์นำเส้นมานำเสนอผ่านรูปทรงเพื่อสร้างความขัดแย้ง และความ ประสานกลมกลืนให้เกิดขึ้นในผลงานประกอบด้วย

เส้นโค้ง ให้ความรู้สึกมีการ เคลื่อนไหว
สบาย เปลี่ยนแปลงได้ ลื่นไหลสร้างความ
กลมกลืนใน การเปลี่ยนทิศทางโดยเส้น
ต่างๆจะแทรกผสาน กลมกลืนไปกับ
รูปร่างรูปทรง

เส้นเฉียงหรือเส้นทแยงมุม ให้ความรู้สึก
เคลื่อนไหวรวดเร็ว ไม่นั่นคงที่เป็นความ
เคลื่อนไหวของกริยาท่าทางของสุนัข
เส้นนอน ให้ความรู้สึกหาความ กว้าง สงบ
ราบเรียบ ผ่อนคลาย

3.ระยะ แสงเงา

ค่าน้ำหนักแสงเงา ผู้สร้างสรรค์นำความอ่อน กลาง แก่ของ
น้ำหนัก มาสร้างมิติให้เกิดความรู้สึก สูง ต่ำ หนา บาง แก่ตัวสุนัข
ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวของระยะน้ำหนักในจังหวะการเคลื่อนไหว
ของตัวสุนัข โดยการสร้างมิติ แห่งความรู้สึกด้านระยะใกล้ไกลของ
แบบในภาพ ให้เกิดความแตกต่างระหว่างรูปและพื้น หรือ รูปทรง
กับที่ว่าง ทำให้เกิดความกลมกลืนประสานกันของภาพ

4 .พื้นผิว ผู้สร้างสรรค์ใช้การจุดสีด้วยลักษณะจุดผสมสีในกลุ่มสีใกล้เคียงกัน ในตัวของสี น้ำเงิน ม่วง ฟ้า ม่วงแดง ขาว เทา เป็นหลัก และนำสีต่างๆมาผสม จนทำให้เกิดลักษณะลวงตา แล้วเกิดพื้นผิวของสิ่งต่างๆ เช่น พื้นผิวของอากาศ เมฆในอวกาศ และพื้นผิวตัวสุนัข ให้มีการผสมอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความกลมกลืนผสมให้กลืนไปกับอากาศ โดยอาศัยการเลียนแบบจากภาพถ่ายข้อมูลจริง

1.2 ส่วนประกอบทางวัสดุ และวิธีการ

1) โครงสร้างทางวัสดุ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์ประเภท จิตรกรรมในลักษณะกึ่งนามธรรมตามธรรมชาติ (Semi-abstract เป็นการถ่ายทอดที่ผิดเบนไปจากรูปธรรม หรือ แบบเหมือนจริง ด้วยการตัดทอนรูปทรงจากของจริงให้เรียบง่าย แต่ยังมีเค้าโครงเดิมอยู่สามารถดูรู้ว่าเป็นภาพอะไร) บนระนาบ 2 มิติ ซึ่งแสดงรายละเอียดทั้งทางด้านรูปทรงและด้านเนื้อหาในการสร้างสรรค์ผลงานภาพนี้ เป็นวิธีการจุดผสมสีจากสีน้ำมันและสีอะครีลิค จุดทับซ้อนกันจนเกิดรูปร่างรูปทรง เกิดแสงเงา เกิดระยะชั้น บนผืนผ้าใบ โดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในผลงานของผู้สร้างสรรค์ใช้วัสดุคือ สีอะครีลิคและสีน้ำมัน

2) การวิเคราะห์เนื้อหา (Content)

1. เรื่อง ความประทับใจในสัมพันธ์ภาพระหว่างชีวิตภาพที่ 4 ชื่อเรื่อง ล่องลอยในอวกาศ

2. แนวเรื่อง เป็นการนำเอาตัวทัศนธาตุ การจุดแต้ม ของสี มาเป็นองค์ประกอบหลักที่แสดงถึงความเคลื่อนไหว และใช้ตัวเรื่องพฤติกรรมของตัวสุนัข ที่จะแสดงถึงอาการกิริยาบทต่างๆของตัวสุนัขที่มีผลต่อความรู้สึก นึกคิด ของตัวผู้สร้างสรรค์ที่ต้องการสื่อในผลงานชิ้นนี้ว่า ระหว่างอารมณ์ที่ซับซ้อนนั้น ถึงแม้ตอนนั้นจะมีความสุข แต่ในใจลึกๆก็เกิดความทุกข์ได้เช่นกัน ซึ่งอารมณ์ความคิดของมนุษย์และสัตว์ก็คล้ายๆกัน จึงเสนอผ่านทางความหมายของสี และ สี

หน้า ของตัวสุนัข แสดงถึงบทบาทท่าทางของสุนัขที่กำลังล่องลอยอยู่บนอวกาศอย่างโดดเดี่ยว ในความรู้สึกของสิ่งที่แสดงออกมา

3. เนื้อหาภายนอก เป็นเรื่องพฤติกรรมของสุนัข หรือตัวผู้สร้างสรรค์เองที่เป็นผู้ศึกษา ทำงานศิลปะ มีความชอบในเทคนิคกลวิธีการสร้างสรรคของ ตัวจุดผสมสี การแต้ม ที่เป็นหลัก ของตัวทัศนธาตุ มาสร้างผลงานในการแสดงออกทาง อากาการกิริยาบพของตัวสุนัขที่กำลังล่องลอย อยู่ในอวกาศ

4. เนื้อหาภายใน

ในผลงานภาพนี้มีเนื้อหาที่เกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุในรูปทรง เป็นเนื้อหาของรูปทรงโดยตรง ที่ให้อารมณ์สุนทรีภาพ เป็นอารมณ์ทาง ศิลปะที่บริสุทธิ์ เป็น ลักษณะจิตวิสัย ที่แสดงความรู้สึกส่วนตัวที่เป็นพฤติกรรมของตัวสุนัข ที่แสดงออกของในส่วน ความคิดความรู้สึกผู้สร้างสรรค์ โดยแสดงถึง

เอกภาพ (Unity)ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความ สอดคล้องกลมกลืนของ จังหวะท้องฟ้า พื้นอวกาศ และตัว สุนัข ด้วยการจัดองค์ประกอบให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง กันเป็นกลุ่มก้อนที่มีการเคลื่อนไหวของจังหวะและท่าทางที่ ซ้อนกัน ทำให้ภาพดูมีการเคลื่อนไหวมากขึ้น

ความขัดแย้ง ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ ความขัดแย้งของดวงตา ของสุนัขมาเป็นตัวขัดแย้ง ในการเพิ่มอารมณ์และ ความรู้สึกในภาพที่บ่งบอกถึงอารมณ์ที่ตื่นตระหนก และ ตื่นเต้น ปนความกังวล ในความรู้สึกของตัวสุนัขที่กำลัง ออกไปล่องลอยในอวกาศอย่างโดดเดี่ยว

จุดเด่น ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ตัวสุนัข เป็นจุดเด่นในงานที่กำลังล่องลอยอยู่ในอวกาศ โดยไม่มีจุดมุ่งหมาย ที่มี การทำให้ภาพมีความเคลื่อนไหว โดยการใช้กิริยาท่าทางมาซ้อนกัน

3) การวิเคราะห์ทางกลวิธี

การสร้างผลงานชิ้นที่ 4 ภาพนี้ เป็นผลงานจิตรกรรม(Painting) คือ ศิลปะที่แสดงออกด้วยการจุดผสมสี และระบายสีของตัวดวงตาที่แสดงถึงความขัดแย้งเกิดขึ้นในภาพ เพื่อให้เกิดภาพเป็นงานศิลปะที่มี รูปแบบภาพแบบ 2 มิติ เป็นรูปแบบไม่มีความลึกหรืออนุหนา แต่สามารถเขียนดวงตาให้เห็นว่ามีความลึกหรืออนุได้ ความงามของผลงานจิตรกรรมชิ้นนี้เกิดจากการใช้ทัศนธาตุที่เกิดจากการจุดผสมสี (Pointillism) เป็นการจุดภาพโดยการใช้พู่กัน มาจุดทีละจุดให้เกิดเป็นภาพและรูปร่างรูปทรง และความเคลื่อนไหว ความกลมกลืน และสมบูรณ์มากกว่าเพียงวาดเส้นอย่างเดียว ผู้สร้างสรรค์ใช้สีน้ำมัน(Oil Color) มาตอบสนองกลวิธีการจุด ทั้งนี้ผู้สร้างสรรค์ยังใช้วิธีการจุด ของตัวสีที่ผสมน้ำมันลินซีด(linseed oil) จนตัวสีบาง ลงบนผลงานจนเกิดเป็นน้ำหนัก ของภาพเกิดขึ้น การใช้สีน้ำมันลินซีดเป็นตัวทำให้สีน้ำมันเพื่อให้เขียนง่ายขึ้น โดยเขียนลงบนผ้าใบแคนวาส(Canvas)

สรุปงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 4

1. การสร้างสรรค์งานชิ้นนี้เป็นสิ่งที่เกิดจากการแสดงออกของอารมณ์ที่จะสื่อถึงอารมณ์ภายในใจที่แท้จริง กับอารมณ์ที่แสดงออกมาอาจจะตรงข้ามกัน ที่ไม่เหมือนกับสัตว์ที่รู้สึกนึกคิดอะไรก็จะแสดงออกมาโดยตรง ผู้สร้างสรรค์จึงอยากแต่งเรื่องราวออกมาโดยใช้ ปัญญาและทัศนคติ รวมทั้งทักษะ ชำนาญของผู้สร้างสรรค์เป็นงานที่สื่อให้ผู้ชมเกิดจินตนาการ เกิดอารมณ์ความรู้สึกสงบสบายใจไปกับผลงานชิ้นนี้ แต่มีอารมณ์ที่ขัดแย้งกับภาพโดยตัวสีของภาพที่แสดงออกมาโดยรวม
2. มีการใช้องค์ประกอบของสุนทรีย์ภาพผ่านกระบวนการถ่ายทอดผลงานทางศิลปะ อย่างมีระบบระเบียบ โดยการใช้หลักทัศนธาตุการ จุดผสมสี มาใช้ ทำให้เกิดจังหวะ ระเบียบ และความเคลื่อนไหว ของตัวสุนัขเองและการเคลื่อนไหวของกลุ่มเมฆ อากาศที่มาสร้างความกลมกลืนให้กับภาพ
3. มีการสร้างความขัดแย้ง จากองค์ประกอบเล็กๆน้อยๆ มา ทำให้เกิดจุดขัดแย้งเกิดขึ้นในภาพ เช่น ตาของสุนัข ที่ใช้กลวิธี การเพ้น ให้แวววาว ที่เป็นแบบเหมือนจริง ให้ขัดกับตัวของสุนัข ที่เป็นการแต้ม จุด ในรูปแบบกึ่งนามธรรม

บทที่ 5

สรุปผลการสร้างสรรค์

การศึกษาค้นคว้าการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด ความประทับใจในสัมพันธ์ภาพระหว่างชีวิตตาม แนวทางขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ ซึ่งล้วนแต่เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงาน แนวทาง ความคิด เพื่อก่อให้เกิดพัฒนางานทัศนศิลป์ ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

1. เพื่อเป็นการศึกษาค้นคว้ากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะนำไปสู่การบันทึกผลการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไว้อย่างเป็นระบบในรูปเอกสารภาคศิลปนิพนธ์
2. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ เรื่อง ความประทับใจในสัมพันธ์ภาพระหว่างชีวิต ในรูปแบบจิตรกรรม โดยการถ่ายทอดความงามในด้านสุนทรีย์ภาพในลักษณะความรู้สึกเชิงบวก เป็นเรื่อง การจุดผสานสี ของตัวรูปทรง สี พื้นสีขาวและแสงเงา เพื่อเป็นรูปแบบกึ่งนามธรรมเชิงสัญลักษณ์ ทำให้ภาพมีความเคลื่อนไหว
3. เพื่อสะท้อนถึงอารมณ์ความรู้สึก ที่กำลังมีความสุข สนุกสนาน ผ่านอัตลักษณ์ในพฤติกรรมของสัตว์ ที่จะแสดงถึงตัวทัศนธาตุ การใช้ จุด เต็ม เป็นหลัก ที่ยึดหลักรูปแบบกลวิธี มากจากลัทธิ Pointillism มาเป็นแนวทางของตนให้บุคคลอื่นเห็นด้วยสภาพการณ์ต่างๆ
4. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการการสร้างสรรค์ศิลปะ ตอบสนองความคิด และความรู้สึกแสดงออกถึงคุณค่าทางความงามในรูปแบบผลงานจิตรกรรมสร้างสรรค์

จากการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ผลที่ได้รับนั้น อาศัยกระบวนการวิจัยแบบสร้างสรรค์ในการบันทึกผลการสร้างสรรค์งาน โดยการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุด ความประทับใจในสัมพันธ์ภาพระหว่างชีวิต ที่มีการสร้างสรรค์ผลงานที่มีกระบวนการแบบในประเภทจิตรกรรม จำนวน 4 ผลงาน ซึ่งเป็นผลงานจิตรกรรม ในลักษณะรูปธรรม แบบกึ่งนามธรรม (semi-abstract) บนระนาบ 2 มิติ แบบลวงตา 3 มิติ ที่แสดงเรื่องราวของพฤติกรรม และกิริยาท่าทางของตัวสุนัข ในการแสดงพฤติกรรม ผ่านสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความสนุกสนาน ความรู้สึก ในสิ่งที่สุนัขต้องการสื่อสารออกมาให้เราเข้าใจ ผ่านอัตลักษณ์ด้วยสภาพการณ์ต่างๆ อย่างเป็น เอกภาพในเชิงบวก อันเป็นผลที่แสดงคุณค่าทางความงามทางด้านรูปแบบ และด้านเนื้อหาจากทัศนธาตุ ที่ปรากฏ ประกอบกับเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์กันด้วยกลวิธีสีน้ำมันบนผ้าใบ ที่เกิดจากความตระหนักในการทำงานของผู้สร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ได้ดำเนินการจนสำเร็จลุล่วงนั้น ทำให้เห็นพัฒนาการในการสร้าง ผลงานของผู้สร้างสรรค์ แม้จะมีการศึกษาข้อมูลและ

วางแผนแล้วก็ยังประสบกับปัญหาในการ ดำเนินการสร้างสรรค เนื่องจากการสร้างสรรคศิลปนิพนธ์ชุดนี้ มีระยะเวลาการทดลองการสร้างสรรค ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์น้อย ทำให้รูปแบบงานและการนำกลวิธี มาใช้ในการสร้างสรรคนั้น ยังไม่สมบูรณ์ เท่าที่ควร จึงต้องมีการพัฒนาผลงานศิลปนิพนธ์ให้ดีขึ้นด้วย ศักยภาพของผู้สร้างสรรคในขั้นต่อไป

ผู้สร้างสรรคหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสร้างสรรคผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ จะช่วยสร้างความเข้าใจ ในกระบวนการสร้างสรรคที่นำเสนอแนวความคิด และเข้าใจการจัดวางองค์ประกอบและทัศนธาตุทาง ศิลปะที่จัดสร้างให้เกิดเป็นผลงานทางศิลปะ อันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาศิลปะ ทั้งนี้ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ จะช่วยให้เข้าใจถึงพฤติกรรม ที่สามารถทำให้ สุนัขรู้สึกมีความสุขและอยากจะสื่อสาร กับตัวมนุษย์ อย่าง เราด้วยพฤติกรรมต่างๆมากมาย ว่าพฤติกรรมของสุนัขเป็นเรื่อง ปกติที่มนุษย์สามารถรับรู้และเข้าใจ ได้ ตามที่ตัวสุนัขคิดว่ามนุษย์สามารถรับรู้ถึงสิ่งที่มันต้องการสื่อมาได้ เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์กับ แบบหนึ่ง เพื่อดำรงชีวิตอยู่ในสังคมโลก

ประโยชน์ที่ได้รับ

- 1.เข้าใจกระบวนการ ขั้นตอนของการสร้างสรรคผลงานทางทัศนศิลป์ ที่นำไปสู่การบันทึกข้อมูล ผลของการสร้างสรรคงานอย่างเป็นระบบในรูปเอกสารภาคศิลปนิพนธ์
- 2.เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในรูปแบบและเนื้อหาของการสร้างสรรคงานทางทัศนศิลป์ใน รูปแบบงานจิตรกรรม
- 3.สร้างสรรคผลงานที่สะท้อนถึงกลวิธีการใช้ทัศนธาตุด้วย การจุด แด้ม เส้น สีแสดงออกทาง โดยใช้เรื่องราวพฤติกรรม กิริยาท่าทางของตัวสุนัข มาสื่อถึงอารมณ์ความรู้สึก ผ่านอัตลักษณ์ให้บุคคล อื่นเห็นงานจิตรกรรมด้วยสภาพการณ์ต่างๆได้

ข้อบกพร่องและข้อแก้ไขในการทำงาน

ในการสร้างสรรคผลงานศิลปนิพนธ์ ผู้สร้างสรรคได้ประสบปัญหาต่อการทำงานสร้างสรรคคือ ทักษะฝีมือไม่มีความชำนาญ ผู้สร้างสรรคจึงแก้ไขปัญหานี้โดยการทุ่มเทกับการพัฒนาภาพร่าง (sketch) ให้สมบูรณ์ก่อนลงในภาพจริง เพื่อให้เกิดการชำนาญต่อการควบคุมแสงเงา และสี อีกทั้ง และระยะเวลา ในการทำงานไม่เพียงพอตามต้องการ ทำให้ผู้สร้างสรรคต้องเร่งทำงาน อาจส่งผลให้ตัวงานไม่เรียบร้อย เท่าที่ควร เปอร์เซนต์การทำงานอาจวัดออกมาได้ 70 % จาก 100% ของการทำงาน

การสร้างสรรคศิลปะฉบับนี้มีข้อมูลครบถ้วน แต่อาจจะไม่สมบูรณ์เพียงพอในทางด้าน
กลวิธี เนื่องจากผู้สร้างสรรค์อาศัยประสบการณ์การทำงานแบบเฉพาะตนสำหรับการดำเนินงานใน
ระยะเวลาที่จำกัดที่ทำให้ผู้สร้างสรรค์ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการสร้างสรรค์ และการ
สร้างสรรค์งานในลักษณะจิตรกรรมด้วยกลวิธี การจุดสีน้ำมันเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเข้าใจใน
กระบวนการ สร้างสรรคงานศิลปะอย่างครบถ้วน

และท้ายที่สุดนี้ ผู้สร้างสรรค์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานศิลปะที่ได้สร้างขึ้นด้วยความตระหนักใน
เรื่องหนึ่งของ ผู้สร้างสรรค์ จะเป็นหนึ่งในการกระตุ้นกระบวนการรับรู้ทางสุนทรีย์ ในเรื่องราวที่
นำเสนอออกไป แม้ว่าประสบการณ์การรับรู้ของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกัน แต่ผลงานชุดนี้มีเนื้อหาของ
การสร้างสรรค ที่สามารถทำความเข้าใจไปในทิศทางอันดีงาม และกระบวนการเรียนรู้ สรรคนี้
สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในอนาคตต่อไปได้ อนึ่ง ผลงานการ
สร้างสรรค์ชุด “ความประทับใจในสัมพันธ์ภาพระหว่างชีวิต ” ผู้สร้างสรรค์สร้างขึ้น เพื่อให้ทุกคน
สามารถนำกลวิธีและตัวทัศนธาตุมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ที่ทุกคนอาจจะมีชื่นชอบ และ ให้
ความสนใจเป็นพิเศษที่ได้สนุกและ เรียนรู้ไปกับการสร้างสรรค์นี้

บรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง

คุณชาติ ภิรมย์กุล. (2550). คนเลี้ยงหมา. (พิมพ์ครั้งที่ 3). สำนักพิมพ์แสงดาว
สมิต สวามิภักดิ์(1999).ความรู้เกี่ยวกับ การเลี้ยงสุนัข. (พิมพ์ครั้งที่ 1). บีบีค
พับลิชชิ่ง, สนพ.

น.ณ.ปากน้ำ.(2511).ศิลปะตะวันตกแนะนำศิลปะสากล.(พิมพ์ครั้งที่ 1).กทม : โอเดียนสโตร์.
สมเกียรติ ตั้งนโม.(2536).ทฤษฎีสี.(พิมพ์ครั้งที่ 1) .กทม: โอ. เอส. พรินติ้ง เฮ้าส์.
ชะลูด นิมเสมอ.(2531).องค์ประกอบของศิลปะ.(พิมพ์ครั้งที่1).กทม : โรงพิมพ์
ไทยวัฒนาพานิช.

Yuri Dmitriyev. (2534). บทความหนึ่งในหนังสือ มนุษย์กับสัตว์. แปลโดยทองสุก
เกตุโรจน์. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.

แหล่งอ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต

ลัทธิ impressionism ออนไลน์. (วันที่ค้นข้อมูล : 15มกราคม 2560).

เข้าถึงได้จาก://th.wikipedia.org/wiki

ความหมายและความสำคัญของสัมพันธภาพ. ออนไลน์. (วันที่ค้นข้อมูล :

20 มกราคม 2560). เข้าถึงได้จาก :

<https://www.novabizz.com/NovaAce/Relationship>

องค์ประกอบศิลป์. ออนไลน์. (วันที่ค้นข้อมูล : 20 มกราคม 2560)

เข้าถึงได้จาก : <https://preede.wordpress.com/2011/09/18/>

องค์ประกอบศิลป์. (วันที่ค้นข้อมูล : 20 มกราคม 2560). เรื่องเกี่ยวกับสี :

เข้าถึงได้จาก https://www.novabizz.com/CDC/Interior/Interior_Colour01.htm

ความหมายของสีที่มีต่อความรู้สึกของเรา. ออนไลน์. (วันที่ค้นข้อมูล : 16 กุมภาพันธ์ 2560).

เข้าถึงได้จาก : http://www.vorabhasd.co.th/Adv_Col_Psycho.htm.

ทัศนธาตุ.ออนไลน์. (วันที่ค้นข้อมูล : 17 กุมภาพันธ์ 2560).

เข้าถึงได้จาก : http://ruksinrspa.blogspot.com/2010/09/blogpost_4703.html