

อภินิพนทนาการ

สัญลักษณ์ทางแฟชั่นและสีสันท่งโลกร่วมสมัย

สำนักหอสมุด

เบญญาภา ศิริวุฒิการ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพระนคร
วันลงทะเบียน 17 ก.ย. 2558
เลขทะเบียน 16843402
เลขเรียกเก็บเงิน

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
หลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์
พฤษภาคม 2558
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยพระนคร

Fashion and Colorful Emblem of the Contemporary World

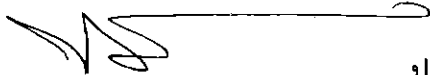

**An Art Thesis Submitted in Partial Fulfillment
of the Requirements
for the Degree of Bachelor of Fine and Applied Arts
Program In Visual Art Design**

May2015

Copyright 2015 by Naresuan University

คณะกรรมการสอบศิลปนิพนธ์ได้พิจารณาศิลปนิพนธ์ เรื่อง “สัญลักษณ์ทางแฟชั่นและสีสันท่วงโลก
ร่วมสมัย” ของนางสาวเบญญาภา ศิริวุฒิกุล เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาออกแบบทัศนศิลป์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

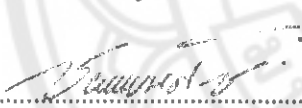

.....ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีร์ศรี พรหมรัตน์)

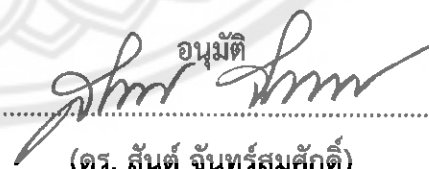

.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรชาติ เกษประสิทธิ์)

.....กรรมการ
(อาจารย์ สมหมาย มาอ่อน)

.....กรรมการ
(อาจารย์ อาคม ทองโปร่ง)

.....กรรมการ
(อาจารย์ จิตติ สมบูรณ์อ่อน)

.....กรรมการ
(อาจารย์ ชญานิศ ชิงช่วง)

.....อนุมัติ
(ดร. สันต์ จันทร์สมศักดิ์)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สารบัญ

บทที่	หน้า
1 บทนำ	
ความเป็นมาของการสร้างสรรค์.....	1
วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมาย.....	2
ขอบเขตของการสร้างสรรค์.....	2
คำจำกัดความ.....	3
2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์	
ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ.....	4
1. เครื่องแต่งกายประเภทเสื้อผ้าในโลกสมัยใหม่.....	4
2. เครื่องประดับในโลกสมัยใหม่.....	5
3. กระเป๋าแบรนด์เนม.....	6
4. บรรจุภัณฑ์สินค้าแบรนด์เนม.....	6
5. หลักการองค์ประกอบศิลป์.....	7
6. วิธีการสร้างสรรค์จิตรกรรม.....	7
7. อิทธิพลที่ได้รับจากแพชชั่นและผลงานศิลปะ.....	8
7.1 อิทธิพลจากงานศิลปกรรม.....	9
7.2 ผลงานจิตรกรรมจากศิลปินกุสตาฟ คลิม(Gustav Klimt).....	10
7.3 ผลงานจิตรกรรมจากศิลปินปีแอร์ ออกาสต์ เรอนัวร์(Pierre-August Renoir).....	11
8. อิทธิพลทางความคิดจากทฤษฎีจิตวิสัย(Subjektivism).....	12
สรุป.....	13
3 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานสร้างสรรค์	
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน.....	14
1. ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการสร้างสรรค์.....	14
2. ขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์.....	15
3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์.....	17
4. เทคนิคในการสร้างสรรค์.....	19
5. การวิเคราะห์การสร้างสรรค์.....	20
ข้อมูลจากงานทัศนศิลป์.....	23
การวิเคราะห์ข้อมูล.....	24
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนการสร้างสรรคศิลป์ขั้นสุดท้าย.....	26

รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์.....	28
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดที่2.....	32
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดที่3.....	35
6. สรุปปัญหาและอุปสรรคจากการทำงาน.....	38

4 การวิเคราะห์คุณค่าผลงานศิลปนิพนธ์

1. ช่วงระยะก่อนทำศิลปนิพนธ์.....	39
1.1 การสร้างสรรค์ผลงานก่อนทำศิลปนิพนธ์.....	39
การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์.....	40
การวิเคราะห์คุณค่าผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่1.....	43
การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ.....	43
ส่วนประกอบทางวัสดุและกลวิธีการปฏิบัติงาน.....	44
การวิเคราะห์เนื้อหา.....	44
การวิเคราะห์คุณค่าผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่2.....	45
การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ.....	45
ส่วนประกอบทางวัสดุและกลวิธีการปฏิบัติงาน.....	46
การวิเคราะห์เนื้อหา.....	46
การวิเคราะห์คุณค่าผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3.....	47
การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ.....	47
ส่วนประกอบทางวัสดุและกลวิธีการปฏิบัติงาน.....	48
การวิเคราะห์เนื้อหา.....	48

5 บทสรุป

อภิปรายผลการศึกษา.....	51
บรรณานุกรม.....	52
ประวัติผู้สร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	53

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
2.1 ภาพเครื่องแต่งกายประเภทเสื้อผ้าในโลกสมัยใหม่.....	4
2.2 ภาพเครื่องประดับในโลกสมัยใหม่.....	5
2.3 ภาพกระเป๋าแบรนด์เนม.....	6
2.4 ภาพบรรจุภัณฑ์สินค้าแบรนด์เนม.....	6
2.5 ภาพหลักการองค์ประกอบศิลป์.....	7
2.6 ภาพวิธีการสร้างสรรค์จิตรกรรม.....	7
2.7 ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากแฟชั่นและผลงานศิลปะ.....	8
2.8 ภาพข้อมูลผลงานจากศิลปิน.....	9
2.9 ภาพผลงานจิตรกรรมจากศิลปิน.....	10
3.1 ภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์.....	18
3.2 ภาพข้อมูลเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางแฟชั่น.....	22
3.3 ภาพข้อมูลจากงานทัศนศิลป์.....	23
3.4 ภาพกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนการสร้างสรรค์ศิลปินชุดที่1.....	26
3.5 ภาพกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ชุดที่2.....	32
3.6 ภาพกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ชุดที่3.....	35
4.1 ภาพการสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปินพนธ์.....	40
4.2 ภาพการวิเคราะห์คุณค่าผลงานศิลปินพนธ์ชิ้นที่1.....	43
4.3 ภาพการวิเคราะห์คุณค่าผลงานศิลปินพนธ์ชิ้นที่2.....	45
4.4 ภาพการวิเคราะห์คุณค่าผลงานศิลปินพนธ์ชิ้นที่3.....	47

ชื่อเรื่อง	สัญลักษณ์ทางแฟชั่นและสีเส้นแห่งโลกร่วมสมัย
ผู้วิจัย	นางสาวเบญญาภา ศิริวุฒิการ
ประธานที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีรัศม์ พรหมรัตน์
กรรมการที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรชาติ เกษประสิทธิ์
ประเภทสารนิพนธ์	ศิลปนิพนธ์ ศป.บ. สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557
คำสำคัญ	วัตถุนิยม สีเส้น สัญลักษณ์ทางแฟชั่น

บทคัดย่อ

การสร้างสรรคผลงานจิตรกรรมในชุดศิลปนิพนธ์ภายใต้หัวข้อเรื่องสัญลักษณ์ทาง แฟชั่นและสีเส้นแห่งโลกร่วมสมัย มีวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์เพื่อนำเสนอคุณค่าความเป็นวัตถุที่เกิดจากสินค้าแบรนด์เนมที่ปรากฏในโลกแฟชั่นปัจจุบัน นำเสนอผ่าน มุมมอง โดยสร้างค่าความหมายไปที่ตัววัตถุที่สะท้อนถึงวัสดุ ที่นำมาสู่การออกแบบสินค้า เช่น กระเป๋า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ฯลฯ และเพื่อแสดงออกทางความรู้สึกที่เกิดความประทับใจต่อสีเส้นและวัตถุ โดยแสดงออกถึงคุณค่าความงามทางสุนทรียภาพในรูปแบบงานจิตรกรรมตลอดจนนำไปสู่การบันทึกผลการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไว้อย่าง เป็นระบบในรูปภาคเอกสารศิลปนิพนธ์ โดยมีการวางแผนดำเนินงานคือเริ่มจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทั้งในส่วนภาคเอกสารทางโครงสร้างศิลปะหลักองค์ประกอบศิลปะและ ภาพถ่ายโดยนำองค์ความรู้ทั้งหมดที่ได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ออกมาสู่ขั้นตอนการทำภาพแบบร่างและการขยายภาพผลงานขนาดจริง ในผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ผู้สร้างสรรค์มีความรู้สึกประทับใจ ในสีเส้นที่สวยงามเกิดเป็นความหลงใหลและถ่ายทอดแสดงความงามทางสุนทรียภาพ การใช้รูปทรงของวัตถุมาเป็นสัญลักษณ์เพื่อใช้สื่อความหมายให้สัมพันธ์กับส่วนเนื้อหาและเรื่องราว จนเกิดเป็นเอกภาพโดยการประสานทัศนธาตุทางศิลปะต่างๆ เข้าด้วยกันด้วยกลวิธีการใช้สีแปร่งในการสร้างผลงานเพื่อให้เกิดน้ำหนักและพื้นผิวที่ แปลกตาที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน

Title	Fashion and Colorful Emblem of the Contemporary World
Autor	Benyapa Siriwuttikarn
Advisor	Assist.Prof. Thaveerat Promrat
Co - Aavisor	Assist.Prof. Surachat Ketprasit
Academic Paper	Thesis B.F.A in Visaul Art Design, Naresuan University, 2014
Keywords	Materialism, Colorful , Emblem of fashion

ABSTRACT

Creating the painting in the thesis of "Fashion and colors of the contemporary world"

The objectives are to present the value added from branded product in current fashion world by interpreting from material, which lead to the design of the products (e.g. handbags, apparels, accessories, etc.) and to show the impression of colors and materials by expressing aesthetic value in the art form in order to express mood and to record creative artwork systematically (in the form of document and thesis etc.)

The initial plan is to research from document, art structures, art elements and photos. After acquiring all knowledge from the research, the next step is to analyze and synthesize into the processes of sketching and enlarging. In this thesis, I'm inspired and fascinated by beautiful colors, creative techniques and uniqueness of artworks

ประกาศคุณูปการ

ผู้สร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาของ อาจารย์ทุกท่าน ในสาขาออกแบบทัศนศิลป์ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ แนวคิด แนวทางแลข้อเสนอแนะอันเป็น ประโยชน์ และให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหา ทำให้ ศิลปนิพนธ์ชุดนี้สำเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ และทรงคุณค่า

ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่คอยช่วยเหลือและเป็นกำลังใจ และให้การสนับสนุนใน ทุกๆด้านอย่างดีที่สุด ตลอดจนขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่คอยให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ และเป็นกำลังใจที่ดีเสมอมา

คุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงมีจากศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้สร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ ขอมอบและอุทิศแด่ผู้มีพระคุณทุกๆท่านที่ให้การสนับสนุนและความช่วยเหลืออย่างดีและหวังว่า ผลงานศิลปนิพนธ์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ

เบญญาภา ศิริวุฒิการ

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

เป็นเวลาหลายศตวรรษมาแล้วที่คนในสังคมตกแต่งร่างกายด้วยเสื้อผ้าและเครื่องประดับแห่งยุคเพื่อสร้างความโดดเด่นเฉพาะตัว การแต่งกายเป็นการสื่อสารโดยไม่ต้องใช้คำพูดเพื่อสื่อถึงสถานภาพ การใช้ชีวิตและความชอบที่มีต่อแฟชั่นเพื่อบอกความเป็นสมาชิกของสังคม โดยไม่ต้องใช้ถ้อยคำด้วยเครื่องประดับเสื้อผ้าที่สวมใส่ ทรงผมหรือความงามของใบหน้า อันเกิดจากความคิดที่มีต่อแฟชั่น ชุดเพียงชุดเดียวสามารถนำมาปรับเปลี่ยนรูปแบบจากความคิดของ ผู้เป็นเจ้าของและทำให้ลักษณะของชุดนั้นแปรเปลี่ยนไปตามบุคลิกของผู้สวมใส่ ความคิดเกี่ยวกับแฟชั่นจึงมีความเปลี่ยนแปลงและสร้างสีสันตลอดมา

คนยุคใหม่สนใจการเปลี่ยนแปลงของแฟชั่นและเห็นว่าเป็นสิ่งใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นโลกแห่งข้อมูลข่าวสารทำให้แฟชั่นเดินทางไปในทุกแห่งหนและทำให้ผู้คนสนใจในสไตล์มากยิ่งขึ้น แฟชั่นนั้นแปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัยให้รับกับบริบทและการดำเนินชีวิตของคนในยุคนั้น การปรับเปลี่ยนรูปแบบจึงเป็นแบบที่เข้าใจได้ง่ายขึ้นและทันสมัยขึ้น

จุดเริ่มต้นของความคิดที่มีต่อแฟชั่นนั้นนอกจากเพื่อความงามยังเกิดจากความรู้สึกที่ดีของตัวเองในแง่การแสดงความเชื่อมโยงต่อสังคมและความเป็นสมาชิกของสังคมนั้นทุกสิ่งล้วนมีอิทธิพลต่อแฟชั่นที่ปรับให้มิติไซเนที่ตอบรับกับรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวัน แฟชั่นนั้นใกล้ชิดกับผู้หญิงจนแทบจะหลอมรวมเป็นสิ่งเดียว

ดังนั้นบริบทของสังคมมีอิทธิพลต่อแฟชั่นความเปลี่ยนแปลงทางความคิดในสังคมและการดำรงชีวิตรวมทั้งกิจกรรมในชีวิตประจำวันของผู้คนส่งผลต่อความคิดในการออกแบบเพื่อตอบรับกับสังคมใน ยุคนั้น วิวัฒนาการของเสื้อผ้าจากอดีตจนถึงปัจจุบันแสดงให้เห็นการปรับเปลี่ยนในแบบที่เรียบง่ายขึ้น แต่เพิ่มความคิดลงไปในการตัดเย็บ การออกแบบในยุคปัจจุบันจึงเป็นการสร้างสรรค์งานที่เรียบโก้และใช้ได้นานเป็นดีไซน์ที่ไม่บอกยุคสมัยใช้เนื้อผ้าที่ดีและช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้หญิงสาวตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยภารกิจที่แตกต่าง

วิวัฒนาการของเสื้อผ้าจากอดีตจนถึงปัจจุบันแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในการออกแบบในยุคปัจจุบันเป็นการสร้างสรรค์เพื่อตอบรับกับคนยุคใหม่และเข้ามามีบทบาททางสังคมช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้หญิงสาวในแบบที่เป็นตัวเองตอบโจทย์การใช้ชีวิตและรสนิยมในการแต่งกายแห่งโลกสมัยใหม่

ผู้สร้างสรรค์เองมีเป้าหมายเพื่อนำเสนอถ่ายทอดกระแสความนิยมผ่านการแต่งกายและเล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณค่าทางความงามจากวิวัฒนาการของเสื้อผ้าการออกแบบที่ถึงขั้นสูงสุดและอารมณ์ความรู้สึกที่ประทับใจในสีสันและพื้นผิวซึ่งมีอยู่ในวัตถุซึ่งสามารถบ่งบอกถึงอุปนิสัยที่ชื่นชอบและหลงใหลในความงามผ่านทางรสนิยม

ผู้สร้างสรรค์จึงนำความคิดความรู้สึกทั้งหมดนี้มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดดัดแปลงออกมาเป็นงานสร้างสรรค์ศิลปะด้วยวิธีการจิตรกรรมที่มีความสอดคล้อง ด้วยสีเส้นที่สดใสและเทคนิควิธีการใช้สีแปร่งทำให้เกิดร่องรอย และรูปแบบของความงามในตัววัตถุ ที่นำเสนอตามจุดประสงค์ของ การสร้างสรรค์ผลงาน

วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมาย

1. สร้างสรรค์ผลงานเพื่อเป็นการศึกษาค้นคว้ากระบวนการขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน ทางศิลปะนำไปสู่การบันทึกผลการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไว้อย่างเป็นระบบในรูปเอกสาร ภาคศิลปนิพนธ์
2. สร้างสรรค์ผลงานเพื่อแสดงถึงคุณค่าความงามและความประทับใจต่อตัววัตถุ สีเส้น สะท้อนถึงความหลงใหลแล้วถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานจิตรกรรมในเชิงภาพสัญลักษณ์ทาง แพชั่นด้วยกลวิธีการใช้สีแปร่งในการสร้างผลงานเพื่อให้เกิดพื้นผิวที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน
3. สร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการการสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองต่อความคิดและอารมณ์ความรู้สึก แสดงออกถึงคุณค่าทางความงามหรือสุนทรียภาพในรูปแบบ งานจิตรกรรม

ขอบเขตของการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมศิลปนิพนธ์เรื่องสัญลักษณ์ทางแพชั่นและสีเส้นแห่งโลกร่วม สมัยได้กำหนดขอบเขตแบ่งเป็น 2 ช่วงดังนี้

ช่วงที่ 1 ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสร้างเนื้อหาเรื่องราว

1.1 ศึกษาข้อมูล โดยผู้สร้างสรรค์ศึกษาข้อมูลจากวัตถุที่เป็นสินค้าแบรนด์เนม

1.2 วิเคราะห์ข้อมูล โดยนำวัตถุลินค้ำมาวิเคราะห์ถึงลักษณะของสีเส้น พื้นผิว รูปทรง ที่ก่อให้เกิดคุณค่าทางความงาม

1.3 เนื้อหาเรื่องราว มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอคุณค่าความเป็นวัตถุที่เกิดจาก ลินค้ำ

แบรนด์เนมที่ปรากฏในโลกแฟชั่นปัจจุบัน นำเสนอผ่านมุมมอง โดยสร้างค่าความหมายไปที่ ตัววัตถุที่สะท้อนถึงวัสดุ (Material) ที่นำมาสู่การออกแบบสินค้าเช่น กระเป๋า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ และเกิดจากความประทับใจในสีเส้นของวัตถุ

ช่วงที่ 2 กระบวนการสร้างสรรค์

2.1 การพัฒนาภาพแบบร่าง องค์ประกอบ เทคนิคการสร้างสรรค์

เป็นผลงานจิตรกรรมบนกระดาษ 2 มิติ รายละเอียดในภาพแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกที่ ประทับใจในพื้นที่ผิว สีเส้นของวัตถุ มีหลักการจัดองค์ประกอบของภาพโดยมีมุมมองของภาพที่เน้น สัดส่วนของวัตถุที่มีขนาดเกินจากความเป็นจริง เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ จนเกิดเป็นเอกภาพโดยการ

ประสานทัศนธาตุทางศิลปะต่างๆเข้าด้วยกัน ด้วยกลวิธีการใช้สีแปร่งเพื่อให้เกิดน้ำหนักและพื้นผิวที่แปลกตา จนเกิดเป็นลักษณะเฉพาะตน

2.2 การพัฒนาผลงานจิตรกรรมสร้างสรรค์

ผลงานแสดงถึงคุณค่าความงามที่มีอยู่ในวัตถุที่สะท้อนถึงรูปทรง สีเส้นและพื้นผิวที่เกิดขึ้นในตัววัตถุ สามารถนำคุณค่าที่เกิดขึ้นมาพัฒนาในด้านของพื้นผิวที่มีลักษณะแตกต่างกัน คือ พื้นผิวหยาบ เรียบ มันวาว นำมาสร้างกลวิธีในลักษณะเฉพาะของตน ก่อให้เกิดความน่าสนใจในลักษณะที่ต่างกัน

คำจำกัดความ

วัตถุนิยม(Materialism) วัตถุนิยมค้ำแบรนด์เนมที่เป็นที่นิยมชื่นชอบของผู้คนร่วมสมัยปัจจุบัน

สีเส้น(Colorful) สีเส้นที่มีอยู่ในวัตถุและสร้างคุณค่าพิเศษที่บ่งบอกความมีรสนิยม

สัญลักษณ์ทางแฟชั่น(Emblem of fashion) สิ่งที่ใช้แทนความหมายของอีกสิ่งหนึ่งในการสื่อความหมายเช่น กระเป๋า กระเป๋าถือเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแต่งกายที่ช่วยเพิ่มความสวยงามและความโดดเด่น เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกายช่วยเสริมบุคลิกของผู้สวมใส่ให้มีความมั่นใจและบ่งบอกถึงรสนิยมในการเลือกใช้

บทที่ 2

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์

ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ

ผู้สร้างสรรค์เองมีความบันดาลใจเป็นสุขเวทนาโดยมีเป้าหมายเพื่อนำเสนอถ่ายทอดกระแสนิยมผ่านการแต่งกายและสิ่งเห็นถึงความสำคัญของคุณค่าทางความงามและอารมณ์ความรู้สึกที่ประทับใจในสีสันและพื้นผิวซึ่งมีอยู่ในวัตถุและยังสามารถบ่งบอกถึงอุปนิสัยที่ชื่นชอบและหลงใหลในความงามผ่านทางรสนิยมและรวมถึงการเปิดเผยตัวตนทางสังคมในแต่ละบทบาทที่เป็นพฤติกรรม ในการแสดงออกผ่านทางเครื่องแต่งกายของผู้หญิง

ผู้สร้างสรรค์จึงนำความคิดความรู้สึกทั้งหมดนี้มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดดัดแปลงออกมาเป็นงานสร้างสรรค์ศิลปะด้วยวิธีการจิตรกรรมที่มีความสอดคล้องตามสีสันที่สดใสและรูปแบบของความงามในตัววัตถุที่นำเสนอตามจุดประสงค์ของการสร้างสรรค์ผลงาน

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาในการวิจัยโดยมีดังนี้

1. เครื่องแต่งกายประเภทเสื้อผ้าในโลกสมัยใหม่
2. เครื่องประดับในโลกสมัยใหม่
3. กระเป๋าแบรนด์เนม
4. บรรจุภัณฑ์สินค้าแบรนด์เนม
5. หลักการองค์ประกอบศิลป์
6. วิธีการสร้างสรรค์จิตรกรรม
7. อิทธิพลที่ได้รับจากแฟชั่นและผลงานศิลปะ
8. อิทธิพลทางความคิดจากทฤษฎีจิตวิสัย (Subjectivism)

1. เครื่องแต่งกายประเภทเสื้อผ้าในโลกสมัยใหม่

เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเป็น 1 ในปัจจัย 4 ที่มนุษย์ต้องการ ความเจริญของมนุษย์ทำให้เสื้อผ้าและ เครื่องแต่งกายเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย เสื้อผ้ายังบ่งบอกถึงลักษณะของผู้สวมใส่ได้ด้วย เช่น ฐานะ, เชื้อชาติ, การเป็นสมาชิกของสังคม ฯลฯ

วิวัฒนาการของเสื้อผ้าจากอดีตจนถึงปัจจุบันแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง การออกแบบในยุคปัจจุบันเป็นการสร้างสรรค์เพื่อตอบรับกับคนยุคใหม่ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตและรสนิยมในการแต่งกายแห่งโลกสมัยใหม่(ที่มาจาก <http://th.wikipedia.org/wiki/>)

ภาพประกอบที่ 1 เครื่องแต่งกายในโลกสมัยใหม่

2. เครื่องประดับในโลกสมัยใหม่

การเข้าสู่ช่วงสมัยใหม่ เป็นยุคสังคมนที่มีความสำคัญต่อรูปแบบของเครื่องประดับในปัจจุบันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในยุคของโลกอุตสาหกรรมแสดงถึงความลงตัวในการผลิตและการออกแบบที่มีพื้นฐานมาจากพรสวรรค์ทางด้านศิลปะโดยเริ่มต้นจากการออกแบบเครื่องประดับสมัยใหม่จากศิลปะเครื่องประดับสมัยอาร์ตนูโวซึ่งเป็น แนวความคิดเริ่มต้น จนได้มีการพัฒนารูปแบบความเป็นสมัยใหม่มากยิ่งขึ้น ทำให้มีรูปแบบและแนวความคิดเครื่องประดับที่หลากหลายมาจนถึงปัจจุบัน

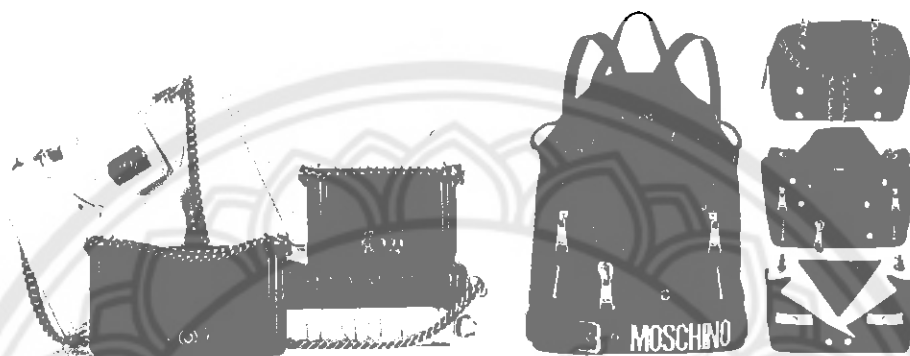
(ที่มาจาก http://www.baanjomyut.com/library_2/extension-3/art_history/47.html)

ภาพประกอบที่ 2 เครื่องประดับในโลกสมัยใหม่

3. กระเป๋าแบรนด์เนม

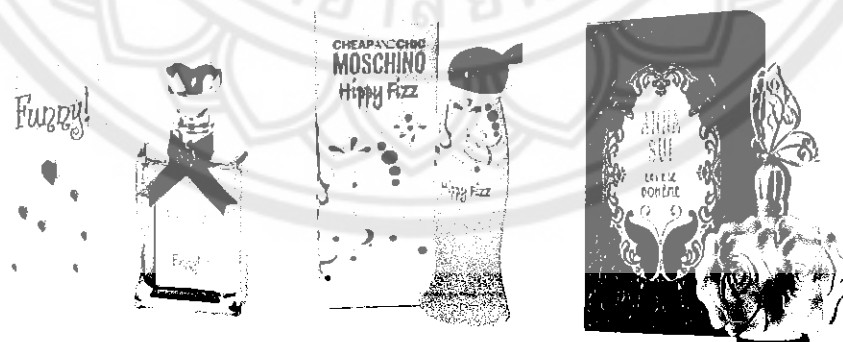
ในปัจจุบันนี้สิ่งหนึ่งที่สาวๆ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการออกงานในโอกาสต่างๆ แล้ว นั่นก็คือ กระเป๋าแบรนด์เนมแฟชั่นแบบต่างๆ และกระเป๋าในปัจจุบันมีมากมายหลายแบบและที่สำคัญจะมีเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล(ที่มาจาก <http://www.oecc2006.org/>)

ภาพประกอบที่ 3 กระเป๋าแบรนด์เนม

4. บรรจุกุณห์สินค้าแบรนด์เนม

ปัจจุบันบรรจุกุณห์เป็นปัจจัยสำคัญในการจำหน่ายสินค้าที่ต้องผนวกวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการจัดการและศิลปะเข้าด้วยกันเพื่อสามารถคุ้มครองการเสื่อมสภาพและยืดอายุสินค้า เพิ่มความสะดวกในการลำเลียงขนส่ง ตลอดจนสามารถดึงดูดลูกค้าและโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าไปในตัว และเป็น การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าด้วย(ที่มาจาก<http://www.tpabookcentre.com/catalog/hotnews/07-01-08-2548.html>)

ภาพประกอบที่ 4 บรรจุกุณห์สินค้าแบรนด์เนม

5. หลักการองค์ประกอบศิลป์

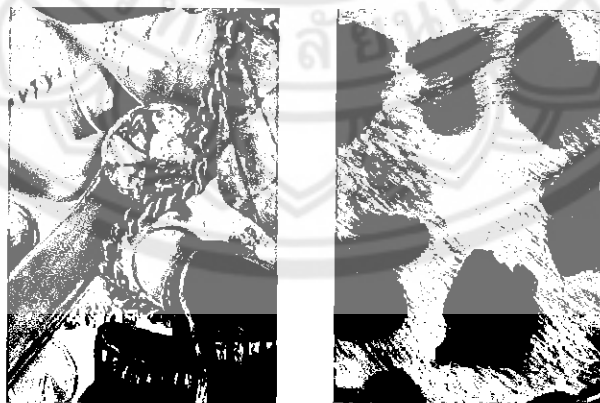
การจัดองค์ประกอบทางศิลปะเป็นหลักฐานสำคัญสำหรับผู้สร้างสรรค์ โดยผู้สร้างสรรค์เน้นคุณค่าทางด้านรูปทรงเป็นหลัก คุณค่าทางด้านรูปทรง เกิดจากการนำเอาองค์ประกอบต่างๆของศิลปะ ได้แก่ เส้น สี แสง และเงา รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว ฯลฯ มาจัดเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดความงามและเน้นหลักการจัดองค์ประกอบของภาพโดยมีมุมมองของภาพที่มีสัดส่วนของวัตถุที่มีขนาดเกินจากความเป็นจริง เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ

ภาพประกอบที่ 5 หลักการองค์ประกอบศิลป์

6. วิธีการสร้างสรรค์จิตรกรรม

สร้างสรรค์ศิลปะด้วยวิธีการจิตรกรรมที่มีความสอดคล้องด้วยสีเส้นที่สดใสและรูปแบบของความงามในตัววัตถุที่นำเสนอตามจุดประสงค์ของการสร้างสรรค์ผลงานด้วยกลวิธีการใช้สีแปร่งเพื่อในการระบายเพื่อให้เกิดน้ำหนักและพื้นผิวที่แปลกตา จนเกิดเป็นลักษณะเฉพาะตน

ภาพประกอบที่ 6 กลวิธีในการสร้างสรรค์ทางเทคนิค

7. อิทธิพลที่ได้รับจากแฟชั่นและผลงานศิลปะ

วิวัฒนาการทางแฟชั่นมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงหลังสงครามโลก รูปแบบของความงามปรับเปลี่ยนให้เรียบง่ายขึ้นเพื่อสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้คน ทุกสิ่งมีอิทธิพลต่อแฟชั่นที่ ปรับให้มีดีไซน์ที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจำวัน

ในยุค60"ปารีสกลายเป็นศูนย์กลางแฟชั่นโลกและสร้างความหลากหลายให้เกิดขึ้นในการ ออกแบบให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตลอดต้นศตวรรษที่20แฟชั่นชั้นสูงเริ่มต้นขึ้นในกรุงปารีสและต่อมาในลอนดอน

ภาพประกอบที่ 7 วิวัฒนาการแฟชั่น

บริบทของสังคมมีอิทธิพลต่อแฟชั่นความเปลี่ยนแปลงทางความคิดในสังคมและการดำรงชีวิตรวมทั้งกิจกรรมในชีวิตประจำวันของผู้คนส่งผลต่อความคิดในการออกแบบเพื่อตอบรับกับสังคมใน ยุคนั้นวิวัฒนาการของเสื้อผ้าจากอดีตจนถึงปัจจุบันแสดงให้เห็นการปรับเปลี่ยนในแบบที่เรียบง่ายขึ้นแต่เพิ่มความคิดลงไปในการตัดเย็บการออกแบบใน ยุคปัจจุบันจึงเป็นการสร้างสรรค์งานที่เรียบง่าย โก้ ใช้งานได้นานเป็นดีไซน์ที่ไม่บอกยุคสมัยใช้เนื้อผ้าที่ดีและช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้หญิงสาวในแบบที่ เป็นตัวเอง

(ที่มาจาก<http://www.bloggang.com/viewdiary.php>)

จากวิวัฒนาการทางแฟชั่นส่งผลให้เกิดแรงบันดาลใจเพื่อกำหนดแนวทางของความคิดที่แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก สุนทรียภาพทางความงาม ที่ตรงกับจุดมุ่งหมายในผลงานศิลปะนิพนธ์

7.1 อิทธิพลจากงานศิลปกรรม

ในการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปนิพนธ์ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลทางความคิดในการออกแบบ ผลงาน ความหรูหราอลังการ การตัดเย็บชั้นสูง ความประณีตและวัสดุต่างๆที่นำมาใช้ในการตัดเย็บ เสื้อผ้าจากผลงาน แฟชั่นชั้นสูงของ Jean Paul Gaultier, Alexander McQueen, Dolce & Gabbana, Chanel ที่มีแนวคิด ที่ทันสมัยล้ำยุคและพัฒนางานออกแบบอย่างต่อเนื่องมีสไตล์ชัดเจน ซึ่งได้มีส่วนส่งผลต่อความคิดในการ สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้รูปทรงของเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับนำมาดัดแปลงและสร้างสรรค์ในการจัด วางองค์ประกอบนอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้รับอิทธิพลจาก ศิลปะยุคใหม่ที่มีศิลปิน คนสำคัญคือกุสตาฟ คลิม (Gustav Klimt) ที่เน้นความมีเสน่ห์เร้าร้อนของสตรี แนวความคิดที่สื่อความหมายของภาพโดยเน้นที่ตัวสตรี เป็นตัวดำเนินเรื่องและได้ให้อิทธิพลทางด้าน เทคนิคในการ จัดวางองค์ประกอบของภาพที่มีความเป็นเอกภาพ ผลงานของเขาแสดงให้เห็นถึงจุดเชื่อมต่อระหว่างศิลปะประยุคที่สร้างเพื่อการตกแต่งกับงานวิจิตรศิลป์ที่ศิลปิน สร้างขึ้นเพื่อเสนอสาระและคุณค่าในตัวเองงานและศิลปะลัทธิประทับใจ (Impressionism) ศิลปะแบบอิมเพรสชันนิสม์จะมุ่งเน้นถึงการวาดภาพที่จับซึ่งสายตาสัมผัสรับรู้ในช่วง ณ เวลานั้นและเป็นช่วงเวลาที่ยับพลัน และ จะมีการแยกแยะสีที่จะเข้ามาประกอบกันเข้าเป็นแสงที่ ส่องต้องสิ่งต่างๆทำให้เกิดพื้นผิวภาพที่เต็มไปด้วยสีสัน ที่แปรเปลี่ยนเป็นภาพที่เต็มไปด้วยความ เคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง ลักษณะของภาพวาดแบบอิมเพรสชันนิสม์ คือ การใช้พู่กันตระหวัดสีอย่างเข้มๆ ใช้สีสว่างๆ มีส่วนประกอบของภาพที่ไม่ถูกบีบเน้นไปยังคุณภาพที่แปรผันของ แสงเนื้อหาของภาพ เป็นเรื่องธรรมชาติและมีมุมมองที่พิเศษจิตรกรแนวอิมเพรสชันนิสม์ได้ฉีกกรอบการวาด ที่มาตั้งแต่อดีต มักจะวาดภาพกลางแจ้งมากกว่าในห้องสตูดิโออย่างที่ศิลปินทั่วไปนิยมกันเพื่อที่จะลอกเลียน แสงที่ แปรเปลี่ยนอยู่เสมอในมุมมองต่างๆภาพวาดแบบอิมเพรสชันนิสม์ประกอบด้วยการตระหวัดพู่กันแบบ เป็นเส้นสั้นๆของสี ไม่ได้ผสมหรือแยกเป็นสีใดสีหนึ่งซึ่งได้ให้ภาพที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมีชีวิตชีวา พื้นผิว ของภาพวาดนั้นมักจะเกิดจากการระบายสีแบบหนาๆ องค์ประกอบของอิมเพรสชันนิสม์ ยังถูกทำให้ง่ายและ แปลกใหม่และจะเน้นไปยังมุมมองแบบกว้างๆ มากกว่ารายละเอียด

จากอิทธิพลที่ได้รับจากผลงานศิลปกรรมที่กล่าวมานั้นเป็นส่วนผลักดันให้เกิดแนวความคิด และวิธีการ ทางเทคนิคที่นำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานตามจุดมุ่งหมาย

ภาพข้อมูลผลงานจากศิลปิน

ภาพประกอบที่ 8 Dolce & Gabbana

ภาพประกอบที่ 9 Alexander McQueen

ภาพประกอบที่ 10 Chanel

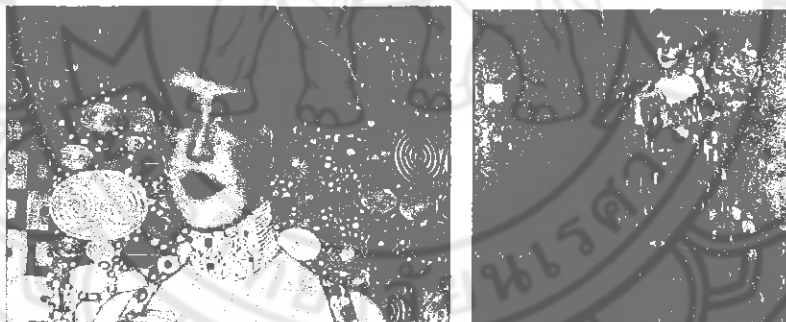
7.2 ผลงานจิตรกรรมจากศิลปินกุสตาฟ คลิม (Gustav Klimt) ยุคศิลปะสมัยใหม่(Modern Art)
 กุสตาฟ คลิม เป็นจิตรกรชาวออสเตรียและมันซานากรหัวก้าวหน้าแห่งออสเตรียในช่วงปลาย
 คริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นช่วงเวลา ศิลปะแนวใหม่ หรือ Art Nouveau กำลังงอกงามในยุโรป ผลงานของเขา
 แสดงให้เห็นถึงจุดเชื่อมต่อระหว่างศิลปะประยุกต์ ที่สร้างเพื่อการตกแต่ง กับงานวิจิตรศิลป์ที่ศิลปินสร้างขึ้นเพื่อ
 เสนอสาระและคุณค่าในตัวเอง(ที่มาจาก <http://th.wikipedia.org/wiki/>)

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ ผลงานของเขาแสดงให้เห็นถึงจุดเชื่อมต่อระหว่างศิลปะประยุกต์ ที่สร้างเพื่อการตกแต่ง กับงานจิตรศิลป์ที่ศิลปินสร้างขึ้นเพื่อเสนอสาระและคุณค่าในตัวเอง

ภาพประกอบที่ 11 Girl Friends

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาดผลงาน 138x138 เซนติเมตร ลัทธิศิลปะสมัยใหม่แสดงการถ่ายทอดความมีเสน่ห์และความลึกซึ้งของสตรีความมีเสน่ห์เร้าร้อนของหญิงสาวรวมถึงการแสดงออกทางรูปทรงของศิลปะ เทคนิค สีเส้น และการจัดวางองค์ประกอบ

ภาพประกอบที่ 12 Portrait of ADELE

7.3 ผลงานจิตรกรรมจากศิลปินพีแอร์ ออกาสต์ เรอนัวร์ (Pierre-August Renoir) ศิลปะลัทธิประทับใจ(Impressionism)

พีแอร์ ออกาสต์ เรอนัวร์ เป็นจิตรกรชาวฝรั่งเศส เป็นหนึ่งในศิลปินในกลุ่มอิมเพรสชันนิสม์ที่ให้ความสำคัญกับการใช้สีเส้นที่สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของศิลปินในแบบฉบับพลัน งานของเรอนัวร์ ส่วนมากจะเน้นความสวยงาม อ่อนหวานของธรรมชาติและผู้หญิง ภาพของเรอนัวร์ยังสะท้อนวิถีชีวิตและวิพากษ์ระบบศักดินาของฝรั่งเศสช่วงปลายศตวรรษที่ 18 (ที่มาจาก <http://th.wikipedia.org/wiki/>)

กลวิธีจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ แสดงความสมบูรณ์ของรูปทรง และความอ่อนหวานของฝีแปรง และการแสดงแสงระย้าของเสื้อผ้าให้มีความสำคัญกับการใช้สีสัน ที่สะท้อนอารมณ์ความรู้สึก

ภาพประกอบที่ 13 Pink and Blue

8. อิทธิพลทางความคิดจากทฤษฎีจิตวิสัย(Subjektivism)

กัจจกร สุนพงษ์ศรี (2555) ได้กล่าวว่าบุคคลล้วนมีอัตตา(ego) เป็นองค์ประกอบ หนึ่งของมนุษย์ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางแห่งการรับรู้และแสดง ความเป็นปัจเจกของแต่ละคน คุณสมบัติของวัตถุที่ประกอบ เป็นสีหรือรูปทรงนั้นไม่ได้มีคุณค่าทางสุนทรีย์โดยตรงหากมีคุณค่า ทางความงามหรือสุนทรีย์เกิดขึ้นก็ เพราะงาเกิดขึ้นจากจิตให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจเป็นการให้ คุณค่าของคุณสมบัติที่มีอยู่ในวัตถุนั้น

อิมมานูเอล ค้านต์(Immanuel Kant) นักปรัชญาชาวเยอรมันในคริสต์ศตวรรษที่ 18 ได้สร้างแนวคิด ที่มีคุณประโยชน์ต่อสุนทรีย์ศาสตร์เขาให้ความสำคัญของงานศิลปะอยู่ที่ ความพึงพอใจและความรู้สึกของ บุคคลที่มีความต้องการในสิ่งนั้น ค้านต์มีทรรศนะเกี่ยวกับ รสนิยมว่าเป็นการรู้โดยสัญชาตญาณที่มีผลมาจาก ความรู้สึกลึกๆมา ใช้ในการตัดสิน

คลีฟ เบลล์(Clive Bell) นักวิจารณ์ศิลปะชาวอังกฤษว่าด้วยเรื่องคุณค่าเชิงปรัชญา ศิลปะทาง ทศศิลป์เขาเชื่อว่าเรื่องของแบบ(Form)ทางศิลปะสำคัญมากเพราะมี ความสัมพันธ์กันระหว่างสีกับเส้น สิ่งนี้มี ส่วนในการปลุกเร้าสุนทรีย์ภาพของผู้ชมให้เกิดขึ้น อย่างไม่รู้ตัว เบลล์ทรรศนะเกี่ยวกับรสนิยมว่าเป็น ประสบการณ์ส่วนตัวของอารมณ์อันพิเศษ เป็นผลสรุปของเอกภาพ(unity) ดุลยภาพ(balance)และความ ประสานกลมกลืน(harmony)

จากทฤษฎีและปรัชญาดังกล่าวได้ให้อิทธิพลเกิดเป็นความบันเทิงใจและมีส่วนต่อ แนวคิดในการ สร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ขึ้นเนื่องจากวัตถุมีผลต่อ ความรู้สึกและรสนิยม

สรุป

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ได้แก่ ทัศนคติและวิวัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงของเสื้อผ้าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาในการออกแบบเพื่อตอบ รักับสังคมยุคปัจจุบัน ตลอดจนอิทธิพลที่ได้รับจากสื่อ และสภาพแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และรสนิยม ทฤษฎีจิตวิสัย (Subjectivism) คุณสมบัติของวัตถุที่ประกอบเป็นสีหรือรูปทรงนั้นไม่ได้มี คุณค่าทางสุนทรียะโดยตรง หากมีคุณค่าทางความงามหรือสุนทรียะเกิดขึ้นก็เพราะว่าเกิดขึ้นจากจิต ให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจเป็นการให้คุณค่าของคุณสมบัติที่มีอยู่ในวัตถุนั้น อิทธิพลแนวความคิดที่ ทันสมัยล้ำยุค การออกแบบและเทคนิคของ ดิจิทัลอาร์ตที่มีชื่อเสียงและอิทธิพลจากผลงานศิลปะกรรมของ กุสตาฟ คลิม ในยุคศิลปะสมัยใหม่ รวมถึงอิทธิพลของศิลปะลัทธิประทับใจ อิทธิพลทางเทคนิคที่ผู้สร้างสรรค์นำมาต่อยอดทางความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ก่อให้เกิด แนวความคิดและการกำหนดรูปแบบของผลงานในการแสดงออกและเกิดวิธีการทางศิลปะซึ่งนำกลวิธีการใช้ผ้าแปร่งที่เป็นลักษณะเฉพาะของตนนำมาถ่ายทอดเพื่อให้สอดคล้องกับความรู้สึกส่วนตัวขึ้น

บทที่ 3

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานสร้างสรรค์

จากแรงบันดาลใจและแนวความคิดสร้างสรรค์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นในบทนำและบทที่ 2 ผู้สร้างสรรค์ได้ค้นหาแนวทางกลวิธีในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม รูปแบบที่นำเสนอเป็น ลักษณะจิตรกรรม 2 มิติ โดยผู้สร้างสรรค์ได้แบ่งขั้นตอนกระบวนการของการสร้างสรรค์ไว้ดังนี้

การวิจัยศึกษาเรื่องสัญลักษณ์ทางแพชชันและสีสันแห่งโลกร่วมสมัย แบ่งออกเป็น

1. ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการสร้างสรรค์
2. ขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์
3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์
4. เทคนิคในการสร้างสรรค์
5. การวิเคราะห์การสร้างสรรค์
6. สรุปปัญหาและอุปสรรคจากการทำงาน

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน

1. ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการสร้างสรรค์

การเลือกใช้รูปทรงของวัตถุมาเป็นสัญลักษณ์เพื่อใช้สื่อความหมายให้สัมพันธ์กับส่วนเนื้อหา และเรื่องราว จนเกิดเป็นเอกภาพโดยการประสานทัศนธาตุทางศิลปะต่างๆเข้าด้วยกัน ด้วยกลวิธี การใช้สีแปร่งให้เกิดน้ำหนักและพื้นผิวที่แปลกตา โดยกระบวนการสร้างสรรค์ได้กำหนดเป็นลำดับขั้นตอน คือเริ่ม จากการรวบรวมข้อมูล การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำภาพแบบร่าง และปรับปรุงแก้ไขขยายภาพ ผลงานจริงจากภาพแบบร่าง และปฏิบัติงานจริงจนเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้ ทำการศึกษาค้นคว้าทั้งจากของจริงและภาพข้อมูลจาก อินเทอร์เน็ต โดยผู้สร้างสรรค์ได้เก็บรวบรวม ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลภาพและข้อมูลที่เป็นวัตถุของจริง ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในกระบวนการ การสร้างสรรค์

2. ขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์

ศิลปะคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแสดงออกซึ่งอารมณ์ความรู้สึก ความคิด หรือความงาม จะเห็นได้ว่าศิลปะนั้นมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 2 ส่วน คือส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งได้แก่โครงสร้างทางวัตถุที่มองเห็นได้หรือรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสส่วนหนึ่งกับส่วนที่เป็นการแสดงออกอันเป็นผลที่เกิดจากโครงสร้างทางวัตถุนั้นอีกส่วนหนึ่ง เราเรียกองค์ประกอบส่วนแรกว่า รูปทรง(Form) หรือองค์ประกอบทางรูปธรรมและส่วนหลังเรียกว่า เนื้อหา(Content) หรือองค์ประกอบทางนามธรรม ดังนั้นองค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างหลักของศิลปะก็คือ รูปทรงกับเนื้อหา

2.1 รูปทรง

รูปทรง(Form) คือสิ่งที่มองเห็นได้ในทัศนศิลป์เป็นส่วนที่ผู้สร้างสรรค์สร้างขึ้นด้วยการประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุให้ความพึงพอใจต่อความรู้สึกเป็นสัญลักษณ์ทางวัตถุ ให้เกิดแก่อารมณ์

2.2 เนื้อหา

เนื้อหา(Content) คือองค์ประกอบที่เป็นนามธรรมหรือโครงสร้างทางจิตตรงกันข้ามกับส่วนที่เป็นรูปทรง หมายถึงผลที่ได้รับจากงานศิลปะ ส่วนที่เป็นนามธรรมนี้นอกจากเนื้อหาแล้วยังมีเรื่อง(Subject) และแนวเรื่อง(Theme) รวมอยู่ด้วย ทั้ง 3 ส่วนนี้มีความเชื่อมโยงและซ้อนทับกันอยู่

2.2.1 เรื่อง หมายถึงสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะแบบรูปธรรม เช่น คน สัตว์ สิ่งของ ฯลฯ

2.2.2 แนวเรื่อง หมายถึงส่วนหนึ่งขององค์ประกอบทางด้านนามธรรมของงานศิลปะที่เน้น ความคิด(Concept) ของศิลปินที่มีต่อเรื่องหรือรูปทรงเป็นเนื้อหาสาระหรือแนวทางการสร้างสรรค์มากกว่าเนื้อเรื่อง

2.2.3 เนื้อหา คือความหมายของงานศิลปะที่แสดงออกผ่านรูปทรงทางศิลปะ เนื้อหาของงาน ศิลปะแบบรูปธรรม เกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพของเรื่อง แนวเรื่องและรูปทรงเนื้อหาอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

1) เนื้อหาภายใน หรือเนื้อหาของรูปทรง เป็นเนื้อหาที่เกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพ ของทัศนธาตุในรูปทรง เนื้อหาประเภทนี้จะให้อารมณ์ทางสุนทรียภาพแก่ผู้ดู เป็นอารมณ์ทางศิลปะที่ บริสุทธิ์ เป็นพลังความรู้สึกส่วนตัวเป็นบุคลิกภาพหรือรูปแบบของการแสดงออกของศิลปิน

2) เนื้อหาภายนอก ซึ่งมีอยู่เฉพาะในงานศิลปะแบบรูปธรรมที่มีเรื่อง เช่น คน สัตว์ สิ่งของ หรือเหตุการณ์นั้นเป็นเนื้อหาที่เป็นผลสืบเนื่องจากเนื้อหาภายใน

โครงสร้างทางรูป

ทัศนธาตุ(Visual Element) เป็นสื่อสุนทรียภาพที่ศิลปินจะนำมาประกอบกันให้เป็นรูปทรง เพื่อสื่อความหมายตามแนวเรื่องหรือแนวความคิดส่วนประกอบทางรูปได้แก่

1. เส้น(line) เส้นเป็นพื้นฐานที่สำคัญของงานศิลปะทุกชนิด เส้นสามารถให้ความหมาย แสดงความรู้สึก และอารมณ์ได้ด้วยตัวเอง และด้วยการสร้างเป็นรูปทรงต่างๆขึ้นซึ่งเส้นแต่ละชนิดก็ให้ความหมาย และความรู้สึกแตกต่างกันออกไป

1) เส้นโค้งแบบคลื่น ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหวอย่างช้าๆ ลื่นไหล ต่อเนื่อง สุภาพ อ่อนโยน นุ่มนวล

2) เส้นโค้งแบบก้นหอย ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว คลื่นคลาย หรือเติบโตในทิศทางที่ หมุนวนออกมา ถ้ามองเข้าไปจะเห็นพลังความเคลื่อนไหวที่ไม่สิ้นสุด

3) เส้นตั้ง หรือ เส้นดิ่ง ให้ความรู้สึกทางความสูง สง่า มั่นคง แข็งแรง หนักแน่น เป็นสัญลักษณ์ของความซื่อตรง

4) เส้นนอน ให้ความรู้สึกทางความกว้าง สงบ ราบเรียบ นิ่ง ผ่อนคลาย

2. จุด(Point, Dot) คือ ส่วนประกอบที่เล็กที่สุด เป็นส่วนเริ่มต้นไปสู่ส่วนอื่นๆ เช่น การนำจุด มาเรียงต่อกันตามตำแหน่งที่เหมาะสม และซ้ำๆ กัน จะทำให้เรามองเห็นเป็น เส้น รูปร่าง รูปทรง ลักษณะผิว

1) รอยแต้มที่มีลักษณะกลมๆปรากฏที่พื้นผิว เกิดจากการจิ้มกด กระทบ เช่นการใช้พู่กันทำให้เกิดร่องรอยและพื้นผิว

3. พื้นผิว(Texture) คือ พื้นผิว หมายถึง ลักษณะของบริเวณผิวหน้าของสิ่งต่างๆ ที่เมื่อสัมผัสแล้วสามารถรับรู้ได้ว่ามีลักษณะอย่างไร คือรู้ว่า หยาบ ขรุขระ เรียบ มัน ด้าน เนียน สาก พื้นผิวลักษณะต่างๆจะให้ความรู้สึกต่องานศิลปะที่แตกต่างกัน

1) พื้นผิวหยาบ จะให้ความรู้สึกกระดุนประสาท หนักแน่น มั่นคง แข็งแรง ถาวร

2) พื้นผิวผิวเรียบ จะให้ความรู้สึกเบา สบาย

4. แสงและเงา(Light&Shade) เป็นองค์ประกอบของศิลป์ที่อยู่คู่กัน แสงเมื่อส่องกระทบกับวัตถุ จะทำให้เกิดเงา แสงและเงาเป็นตัวกำหนดระดับของค่าน้ำหนัก ความเข้มของเงาจะขึ้นอยู่กับความเข้มของแสง ในที่ที่มีแสงสว่างมากเงาจะเข้มขึ้นและในที่ที่มีแสงสว่างน้อย เงาจะไม่ชัดเจน ค่าน้ำหนักของแสงและเงา ที่เกิดบนวัตถุสามารถจำแนกเป็นลักษณะที่ต่างๆ ได้ดังนี้

1) บริเวณแสงสว่างจัด(Hi-light) เป็นบริเวณที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดแสงมากที่สุดจะมีความสว่างมากที่สุด ในวัตถุที่มีผิวมันวาวจะสะท้อนแหล่งกำเนิดแสงออกมาให้เห็นได้ชัด

2) บริเวณเงา(Shade) เป็นบริเวณที่ไม่ได้รับแสงสว่างหรือเป็นบริเวณที่ถูกบดบังจากแสงสว่าง ซึ่งจะมีค่าน้ำหนักเข้มมากขึ้นกว่าบริเวณแสงสว่าง

3) บริเวณเงาเข้มจัด(Hi-Shade) เป็นบริเวณที่อยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดแสงมากที่สุด หรือเป็นบริเวณที่ถูกบดบังมากๆ หลายๆชั้น จะมีค่าน้ำหนักที่เข้มมากไปจนถึงเข้มที่สุด

ความสำคัญของค่าน้ำหนัก

1. ให้ความแตกต่างระหว่างรูปและพื้น หรือรูปทรงกับที่ว่าง
2. ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว
3. ให้ความรู้สึกเป็น 2 มิติ แก่รูปร่าง และความเป็น 3 มิติแก่รูปทรง
4. ทำให้เกิดระยะความตื้น - ลึก และระยะใกล้ - ไกลของภาพ
5. ทำให้เกิดความกลมกลืนประสานกันของภาพ

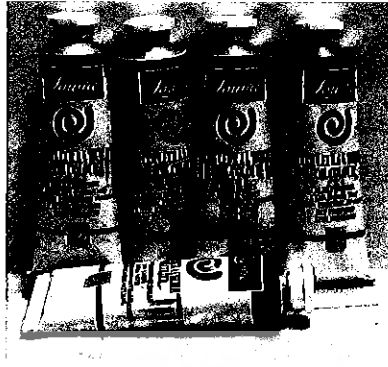
5. วรรณะของสี(Tone) สีมียู่ 2 วรรณะ คือวรรณะสีร้อนและสีเย็น สีร้อนคือสีที่ดูแล้ว ให้ความรู้สึกร้อน สีเย็นคือสีที่ดูแล้วรู้สึกเย็นซึ่งอยู่ในวงจรัสสี สีม่วงกับสีเหลืองเป็นได้ทั้งสีร้อนและสีเย็นแล้วแต่ว่าจะอยู่กับกลุ่มสีใด การใช้สีในวรรณะเดียวกันจะทำให้เกิดรู้สึกกลมกลืนกัน การใช้สีต่างวรรณะจะทำให้เกิดความแตกต่างขัดแย้งการเลือกใช้สีในวรรณะใดๆ ขึ้นอยู่กับความ ต้องการ และ จุดมุ่งหมายของงาน

ความเข้มของสี(Intensity) เกิดจาก สีแท้ คือสีที่เกิดจากการผสมกันในวงจรัสสี เป็นสีหลักที่ผสมขึ้นตามกฎเกณฑ์และไม่ถูกผสมด้วยสีกลางหรือสีอื่นๆ สีแท้จะแสดงความแรงของสีปรากฏออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน ซึ่งจะทำให้เกิดจุดสนใจขึ้นในผลงาน

3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์

วัสดุ(material) หมายถึงวัสดุที่ใช้ในการสร้างรูปแบบเช่น สี ผ้าแคนวาส น้ำมันลินซีด ทินเนอร์ ฯลฯ ในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดสัญลักษณ์ทางแพ้นและสีสันแห่งโลกร่วมสมัย วัสดุที่ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานคือ สีน้ำมัน น้ำมันลินซีด น้ำมันสน และผ้าแคนวาส

3.1 สีน้ำมัน(Oil color) สีน้ำมัน ผลิตจากการผสมของสีฝุ่นกับน้ำมันซึ่งเป็นน้ำมันจากพืช เช่น น้ำมันลินซีด(Linseed) ซึ่งกลั่นมาจากต้นแฟลกซ์ หรือน้ำมันจากเมล็ดป๊อบบี้ สีน้ำมันเป็นสีที่บแสง เวลาระบายมักใช้สีขาวผสมให้ได้น้ำหนักอ่อนแก่ งานวาดภาพสีน้ำมัน มักเขียนลงบนผ้าใบ(Canvas) มีความคงทนมากและกันน้ำ การวาดภาพสีน้ำมัน อาจใช้เวลาเป็นเดือนหรือเป็นปีก็ได้ เนื่องจากสีน้ำมันแห้งช้ามากและสามารถแก้ไขงาน ด้วยการเขียนทับงานเดิม การใช้งานจะผสมด้วยน้ำมันลินซีด ซึ่งจะทำให้เหนียวและเป็นมัน แต่ถ้าใช้น้ำมันสนจะทำให้แห้งเร็วขึ้นและสีด้าน

ภาพประกอบที่ 1 สีนํ้ามัน

3.2 นํ้ามันลินซีด(linseed oil) สกัดจากเมล็ดต้นแฟล็กซ์(flax) ต้นไม้ที่เอาเส้นใย มาทำผ้า ลินินคุณสมบัติของนํ้ามันลินซีดจะทำให้สีสึนระบายได้ง่ายเมื่อแห้งแล้วจะมีลักษณะเป็นฟิล์มบางๆ เคลือบผิวภาพ ทำให้ภาพสีนํ้ามันมีลักษณะมันเงาและทนทานมากขึ้น และยังเป็นตัวทำละลายที่นิยม ใช้มากที่สุด แต่ถ้าผ่านระยะเวลายาวนาน ลินซีดจะค่อยๆ เปลี่ยนสภาพจากเคลือบใสกลายเป็นสี เหลืองและสีน้ำตาลไหม้ในที่สุด

ภาพประกอบที่ 2 นํ้ามันลินซีด

3.3 นํ้ามันสน(Terpentine) เป็นตัวทำละลายชนิดแรงไม่นิยมนำมาใช้ผสมกับสีนํ้ามัน โดยตรงแต่นำมาใช้ล้างพู่กันหรือผสมร่วมกับนํ้ามันลินซีด เพื่อให้มีความหนืดน้อยลงและแห้งเร็วขึ้น

ภาพประกอบที่ 3 นํ้ามันสน

3.4 ผ้าใบ(Canvas) คือผ้าที่ถูกทอให้มีความหนาบางส่วนใหญ่ถูกนำมาใช้ในการสร้างงานจิตรกรรม สีน้ำมัน สีอะคริลิก ได้รับการทารองพื้นสีขาว หรือขาวครีม ด้วยเกสโซ(GESSO) เพื่อป้องกันการดูดซึมของสีเมื่อสร้างงาน และลบบรอยพื้นผิวขรุขระของลายเนื้อผ้า แคนวาสนั้นมีความหลากหลายตามแต่คุณภาพของผ้าที่นำมาใช้

ภาพประกอบที่ 4 ผ้าแคนวาส

4. เทคนิคในการสร้างสรรค์

กลวิธี(technic) หมายถึงวิธีการเฉพาะในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เช่น การระบายสี การปั้น การปะติด การเชื่อมต่อ ฯลฯ กลวิธีที่ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานคือการระบายที่ใช้เทคนิคการทิ้งที่แปร่งให้เกิดเป็นลักษณะของพื้นผิวที่หยาบ ขรุขระ ทำให้เกิดผิวสัมผัสที่มีความแวววาวของแสงเงา

ส่วนประกอบทางเนื้อหา

เนื้อหา(Content)คือองค์ประกอบที่เป็นนามธรรมหรือโครงสร้างทางจิตตรงกันข้ามกับส่วนที่เป็นรูปทรง หมายถึงผลที่ได้รับจากงานศิลปะ ส่วนที่เป็นนามธรรมนี้นอกจากเนื้อหาแล้วยังมีเรื่อง(Subject) และแนวเรื่อง(Theme) รวมอยู่ด้วย ทั้ง3ส่วนนี้มีความเชื่อมโยงและซ้อนทับกันอยู่

4.1 เรื่อง หมายถึงสิ่งที่ป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะแบบรูปธรรม เช่น คน สัตว์ สิ่งของ ฯลฯ

1) ทำเรื่องเกี่ยวกับวัตถุสิ่งของและใช้ผู้หญิงเป็นสัญลักษณ์เพื่อสื่อความหมาย

4.2 แนวเรื่อง หมายถึงส่วนหนึ่งขององค์ประกอบทางด้านนามธรรมของงานศิลปะที่เน้นความคิด(Concept) ของศิลปินที่มีต่อเรื่องหรือรูปทรงเป็นเนื้อหาสาระหรือแนวทางของการสร้างสรรค์มากกว่าเนื้อเรื่อง

1) นำเสนอคุณค่าความเป็นวัตถุที่เกิดจากสินค้าแบรนด์เนมที่ปรากฏในโลกแฟชั่น ปัจจุบันนำเสนอผ่านมุมมอง โดยสร้างค่าความหมายไปที่ตัววัตถุที่สะท้อนถึงวัสดุ(Material) ที่นำมาสู่การออกแบบสินค้าเช่น กระเป๋า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ฯลฯ

4.3 สัญลักษณ์(Symbol) โดยพื้นฐานหมายถึง สิ่งที่ใช้แทนความหมายของอีกสิ่งหนึ่ง หรือ ถ้าจะกล่าวให้ลึกลงไปอีก สัญลักษณ์ หมายถึง วัตถุ อักษร รูปร่าง หรือสีเส้น ซึ่งใช้ในการสื่อความหมายหรือแนวความคิดให้มนุษย์เข้าใจไปในทางเดียวกัน อาจจะเป็นรูปธรรม หรือนามธรรมก็ได้

1) การใช้รูปทรงของวัตถุและใช้ผู้หญิงมาเป็นตัวแทนของสัญลักษณ์เพื่อใช้สื่อความหมายให้ สัมพันธ์กับ ส่วนเนื้อหาและเรื่องราว

2) ผู้หญิง ใช้ผู้หญิงเป็นตัวแทนผ่านการใช้สินค้าที่เป็นที่นิยมสินค้าแบรนด์เนมที่สื่อถึง รสนิยมในการเลือกใช้

3) กระจ่าง กระจ่างถือเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแต่งกายที่ช่วยเพิ่มความสวยงามและความโดดเด่น

4) เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกายช่วยเสริมบุคลิกของผู้สวมใส่ให้มีความมั่นใจและบ่งบอกถึง รสนิยมในการเลือกใช้

4.4 เนื้อหา คือความหมายของงานศิลปะที่แสดงออกผ่านรูปทรงทางศิลปะ เนื้อหาของงานศิลปะแบบรูปธรรม เกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพของเรื่อง แนวเรื่องและรูปทรง เนื้อหาอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

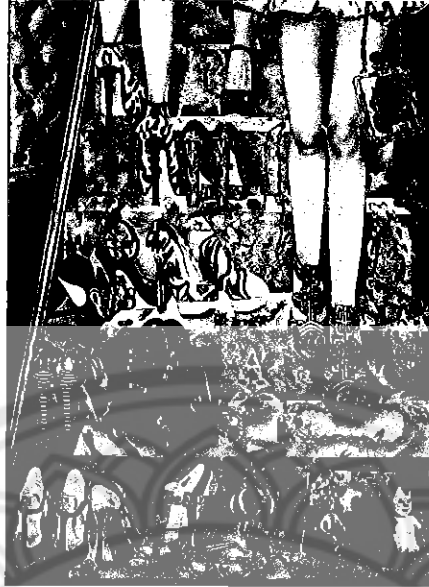
1) เนื้อหาภายใน หรือเนื้อหาของรูปทรง เป็นเนื้อหาที่เกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพ ของทัศนธาตุในรูปทรง เนื้อหาประเภทนี้จะให้อารมณ์ทางสุนทรียภาพแก่ผู้ดู เป็นอารมณ์ทางศิลปะที่ บริสุทธิ์ เป็นพลังความรู้สึกส่วนตัวเป็นบุคลิกภาพหรือรูปแบบของการแสดงออกของศิลปิน ทัศนธาตุ สุนทรียธาตุและหลักการจัดวางองค์ประกอบภายในภาพก่อให้เกิดคุณค่าของสุนทรียภาพทางความงาม เกิดอารมณ์สุนทรียะ

2) เนื้อหาภายนอก คือศิลปะรูปธรรมที่มีเรื่องเกี่ยวกับคนและวัตถุสิ่งของ เป็นความหมายของเรื่อง แนวเรื่องและสัญลักษณ์ที่แปลออกมาเป็นรูปทรง

5. การวิเคราะห์การสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ เรื่องสัญลักษณ์ทางแฟชั่นและสีเส้นแห่งโลกร่วมสมัยชุดนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างผลงานจิตรกรรมให้เกิดเอกภาพ ซึ่งมีหลักองค์ประกอบและวิธีการสร้างดังต่อไปนี้

5.1 เอกภาพหมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์ประกอบศิลป์ทั้งด้านรูปลักษณะและด้านเนื้อหาเรื่องราว เป็นการประสานหรือจัดระเบียบของส่วนต่างๆให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวเพื่อผลรวมซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดเอกภาพด้วยการสร้างเนื้อหาที่เป็นนามธรรมและรูปทรงที่เป็นรูปธรรมเข้าไว้ด้วยกัน

ภาพประกอบที่ 5 แสดงถึงเอกภาพและดุลยภาพจากผลงานการสร้างสรรค์

5.2 ดุลยภาพ หมายถึง น้ำหนักที่เท่ากันขององค์ประกอบ ไม่เอนเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง ในทางศิลปะยังรวมถึงความประสานกลมกลืนของส่วนต่างๆ ในรูปทรง หรืองานศิลปะชิ้นหนึ่ง การจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ในงานศิลปกรรมจะต้องคำนึงถึงจุดศูนย์ถ่วงในธรรมชาตินั้น

1) ดุลยภาพแบบอสมมาตร(Asymmetry Balance) หรือ ความสมดุลแบบซ้ายขวา ไม่เหมือนกัน เป็นการสมดุลที่เกิดจากการจัดวางใหม่ ซึ่งมีลักษณะซ้ายและขวาไม่เหมือนกัน ใช้ องค์ประกอบที่ไม่เหมือนกัน แต่มีความสมดุลกันอาจเป็นความสมดุลด้วยน้ำหนักขององค์ประกอบ หรือสมดุลด้วยความรู้สึก

5.3 การขัดแย้ง(Opposition)

1) การขัดแย้งของขนาด ขนาดเล็กใหญ่ที่ไม่เท่ากันทำให้เกิดความน่าสนใจ
ภายในภาพ

2) การขัดแย้งของทิศทาง ทิศทางภายในภาพที่มีการเคลื่อนไหวของเส้นตั้ง
เส้นนอน เส้นเฉียง

3) การขัดแย้งของที่ว่างหรือ จังหวะ

5.4 การประสาน(Transition) คือ การทำให้เกิดความกลมกลืน ให้สิ่งต่างๆ เข้ากันได้ อย่าง
สนิท เป็นการสร้างเอกภาพจากการรวมตัวของสิ่งๆ ที่เหมือนกันเข้าด้วยกัน

1) การประสานกันด้วยการซ้ำ(Repetition) คือ การจัดวางหน่วยที่เหมือนกันตั้งแต่
2 หน่วยขึ้นไป เป็นการสร้างเอกภาพที่ง่ายที่สุด แต่จะทำให้ไม่เกิดความน่าสนใจ

2) ความกลมกลืนกันจะช่วยลดความขัดแย้ง การประสานกันของสีและเส้น

5.5 จังหวะลีลา หมายถึง การเคลื่อนไหวที่เกิดจากการซ้ำกันขององค์ประกอบเป็นการซ้ำที่
เป็นระเบียบ จากระเบียบธรรมดาที่มีช่วงห่างเท่าๆกัน มาเป็นระเบียบที่สูงขึ้น ซับซ้อนขึ้น

จนถึงขั้นเกิดเป็นรูปลักษณะของศิลปะ โดยเกิดจากการซ้ำของหน่วยหรือการสลับกันของหน่วยกับช่องไฟ หรือเกิดจากการเลื่อนไหลต่อเนื่องกันของเส้น สี รูปทรง หรือ น้ำหนัก

5.6 สัดส่วน(Property) หมายถึง ความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมระหว่างขนาดขององค์ประกอบที่แตกต่างกัน ทั้งขนาดที่อยู่ในรูปทรงเดียวกันหรือระหว่างรูปทรง และรวมถึงความสัมพันธ์กลมกลืนระหว่างองค์ประกอบทั้งหลาย ซึ่งเป็นความพอเหมาะพอดี ไม่มากไม่น้อย ขององค์ประกอบทั้งหลายที่นำมาจัดรวมกัน

1) สัดส่วนจากความรู้สึก ศิลปะนั้นไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อความงามของรูปทรงเพียงอย่างเดียว แต่ยังสร้างขึ้นเพื่อแสดงออกถึงเนื้อหา เรื่องราว ความรู้สึกด้วยสัดส่วนจะช่วยเน้นอารมณ์ความรู้สึก ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ และเรื่องราวที่ต้องการ

การกำหนดรูปแบบและขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

การศึกษาค้นคว้าข้อมูล เอกสาร นิตยสารและภาพถ่ายผู้สร้างสรรค์ได้ค้นคว้าข้อมูลจากตำราหนังสือเอกสารทางวิชาการอนเป็นข้อมูลเบื้องต้นและที่มาของ เทคนิคในการสร้างสรรค์ดังต่อไปนี้

1. หนังสือประวัติศาสตร์ศิลปะ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์วุฒิ วัฒนสิน
2. นิตยสารเกี่ยวกับแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
3. เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 707122 พื้นฐานองค์ประกอบศิลป์ ผู้แต่ง สุรชาติ เกษประสิทธิ์

ข้อมูลภาพถ่ายจากนิตยสารและผลงานศิลปะลัทธิ ศิลปินต่างๆ

1. ข้อมูลภาพจากนิตยสาร

ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ข้อมูลภาพจากนิตยสารแฟชั่น เพื่อนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน และกำหนดรูปร่างทางสัญลักษณ์และรูปแบบการจัดวางองค์ประกอบในการสื่อความหมายของ สัญลักษณ์ทางแฟชั่น สีเส้นและพื้นผิว เป็นต้น

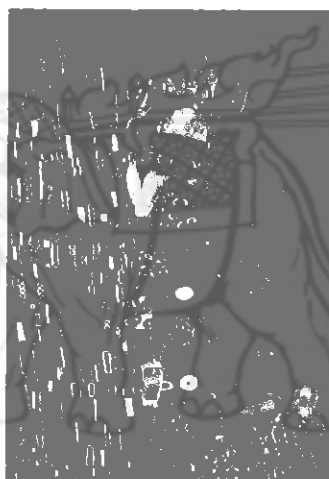

ภาพประกอบที่ 6 เป็นภาพข้อมูลเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางแฟชั่น และผู้หญิงที่แสดงถึงการสื่อความหมายโดยเป็นตัวแทนของความงาม

ข้อมูลจากงานทัศนศิลป์

กุสตาฟ คลีมี เป็นจิตรกรชาวออสเตรียและมันซานากรหัวก้าวหน้าแห่งออสเตรียในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นช่วงเวลา ศิลปะแนวใหม่ หรือ Art Nouveau กำลังงอกงามในยุโรป ผลงานของเขาแสดงให้เห็นถึงจุดเชื่อมต่อระหว่างศิลปะประยุกต์ ที่สร้างเพื่อการตกแต่ง กับงานวิจิตรศิลป์ที่ศิลปินสร้างขึ้นเพื่อเสนอสาระและคุณค่าในตัวเอง

เทคนิคจิตรกรรมสีน้ำมันปิดทองบนผ้าใบ เป็นภาพคู่รักในสีทองหลากหลายที่ตกแต่งอย่างวิจิตรและเต็มไปด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ กำลังจูบกันบนฉากหลังที่เป็นสำริด บุคคลสองคนในภาพอยู่ตรงมุมของลานดอกไม้ ชายใส่เสื้อสีพื้นเป็นลายสีเหลี่ยมสวมมงกุฎที่เป็นเถาไม้เลื้อย สตรีสวมเสื้อผ้าสีล้วนจัดเป็นลายวงกลมและบนผมประดับแซมด้วยดอกไม้ ทั้งคู่ที่กอดกันล้อมรอบด้วยพื้นที่เป็นลายประสามเหลี่ยมเล็กๆ และลายกันหอย (ที่มาจาก <http://th.wikipedia.org/>)

ภาพประกอบที่ 7 ชื่อภาพ The kiss

จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล เอกสาร นิตยสาร ลัทธิและผลงานศิลปกรรมส่งผลให้ผู้สร้างสรรค์เกิดแรงบันดาลใจเพื่อกำหนดแนวทางของความคิดและวิธีการทางเทคนิคการลงสีโดยใช้สีแบบที่แสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึก สนุกหรือภาพทางความงามที่นำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานตามจุดมุ่งหมายในผลงานศิลปนิพนธ์

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนเนื้อหา

การสร้างสรรคศิลป์ปะนิพนธ์ชุด สัญลักษณ์ทางแพชชั่นและสีสันท่งโลกร่วมสมัย ผู้สร้างสรรคได้กำหนดเรื่อง สิ่งของคือ วัตถุ นำเสนอแนวเรื่องการถ่ายทอดกระแสนิยมผ่านการแต่งกาย โดยใช้รูปทรงของวัตถุและเครื่องแต่งกายที่ถูกพัฒนาขึ้นตามวิวัฒนาการทางแพชชั่นที่ล้ำยุคมาเป็นสัญลักษณ์ แสดงเนื้อหาภายนอกและเนื้อหาภายในที่ใช้ทัศนธาตุในเรื่องของสีสันท่งและพื้นผิวสะท้อนอารมณ์และความรู้สึกประทับใจต่อความงามที่เกิดขึ้นในตัววัตถุ

2. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนรูปทรง

การสร้างสรรคศิลป์ปะนิพนธ์ชุด สัญลักษณ์ทางแพชชั่นและสีสันท่งโลกร่วมสมัย ผู้สร้างสรรคได้ใช้ทัศนธาตุและวิธีการดังต่อไปนี้

2.1 เส้น ในงานของผู้สร้างสรรคลักษณะของเส้นที่นำมาใช้ในงานมี 2 ประเภท

1) เส้นโครงสร้างขององค์ประกอบทำหน้าที่กำหนดทิศทางและการเคลื่อนไหวภายในภาพได้แก่ เส้นโครงสร้างรูปทรงของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ที่มีลักษณะแนวอนสร้าง ความขัดแย้ง ด้วยเส้นโครงสร้างของปริมาตรในแนวโค้งของเส้นผมและเครื่องประดับที่ทับซ้อนอยู่ภายในเส้น โครงสร้าง สร้างจังหวะเชื่อมโยง เป็นเอกภาพและเกิดความขัดแย้งของเส้นในแต่ละแบบ

2) เส้นแบบคาลิกราฟิค(Calligraphic Line) เป็นเส้นที่เกิดจากร่องรอยของการวาดพู่กันที่สื่อสัญลักษณ์ของอารมณ์แสดงจังหวะความเคลื่อนไหวและแสดงถึงบุคลิกภาพของผู้สร้างสรรคเกิดความงามและความรู้สึกในตัวของมันเองและเพื่อสร้างคำนำหนักแสงเงาให้เกิดเป็นรูปทรง

2.2 สี ในงานของผู้สร้างสรรคมีดังต่อไปนี้

1) ความเป็นสี(Hue) ผู้สร้างสรรคได้กำหนดการใช้สีของผลงานโดยรวม เพื่อแสดงสีสันท่งวัตถุ และความรู้สึกของผู้หญิงที่สื่อถึงความสดใสร่าเริง ความมีเสน่ห์ยั่วชวน โดยใช้สีวรรณะอุ่น 70% ได้แก่ สีแดง สีชมพู สีส้ม น้ำตาล สีเหลือง สีส้ม และแทรกด้วยสีโทนเย็น 30% ได้แก่ สีม่วง สีน้าเงิน และสีเขียว

2) น้ำหนักของสี(Value) เกิดจากการใช้สีของแสงมาผสมทำให้สีดูอ่อนลง ทำให้เกิดความ อ่อนแก่ของบริเวณที่ถูกแสงสว่างและบริเวณที่เป็นเงาของวัตถุ การระบายสีให้มีผลเป็นความอ่อนแก่ ของสี เพื่อกำหนดค่า น้ำหนักของส่วนที่ถูกแสงกระทบกำหนดมิติ เกิดความลึกตื้น โกล้ไกล และสร้างบรรยากาศของภาพ

2.3 พื้นผิว ลักษณะผิวที่นำมาสร้างสรรคภายในผลงาน ผู้สร้างสรรคเป็นตัวกำหนดพื้นผิวใช้เทคนิควิธีการโดยใช้ฝีแปรงวาดเนื้อสีให้เกิดเป็นพื้นผิว ที่มีลักษณะ หยาบ ด้าน ขรุขระ มันวาว

2.4 ที่ว่าง ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดส่วนที่ว่าง 20% คือส่วนที่เป็นพื้นหลังเพื่อสร้างบรรยากาศให้เกิดความกลมกลืนด้วยเส้นโค้งที่ให้ความรู้สึกประสาน คลื่นคลายและการเคลื่อนไหวที่ไม่สิ้นสุด

2.5 รูปร่าง ในผลงานของผู้สร้างสรรค์ใช้รูปร่างอินทรีย์รูปและรูปร่างอิสระในการสร้างสรรค์ให้ประสานกลมกลืนกันเป็นเอกภาพ รูปร่างอินทรีย์รูปได้แก่ คน เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับรูปร่างอิสระได้แก่ ส่วนที่เป็นพื้นหลังคือลวดลายของดอกไม้ที่เกิดจากการประสานกันของเส้น

2.6 ขนาด ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดขนาดเล็กใหญ่ของรูปทรงของวัตถุที่ไม่เท่ากันเพื่อกำหนดระยะความใกล้ไกล ตื้นลึกให้กับผลงานและกำหนดรูปทรงของคนให้มีขนาดใหญ่เพื่อสร้างความเด่นให้กับผลงาน

2.7 ทิศทาง ในผลงานของผู้สร้างสรรค์เกิดจากเส้นของรูปทรงของวัตถุ มีทิศทางทั้งแนวตั้งซึ่งมีทิศทางขัดแย้งกันกับแนวนอน และมีเส้นแนวเฉียงและแนวโค้งมาประสาน

จากการที่ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลในส่วนที่เป็นเอกสาร รูปภาพ และผลงานทางทัศนศิลป์ของศิลปะตะวันตก เพื่อนำมาเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นอัตลักษณ์ให้แก่ผู้สร้างสรรค์ ทำให้ผู้สร้างสรรค์รู้และเข้าใจทฤษฎีทางศิลปะทั้งในส่วนที่เป็นรูปทรงและเนื้อหาอันเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญของศิลปะ และนำมาตอบสนองแนวความคิดเพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุด สัญลักษณ์ทางแฟชั่นและสีสันทันโลกร่วมสมัย

3. กำหนดกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ 4 ขั้นตอนดังนี้

3.1 การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์

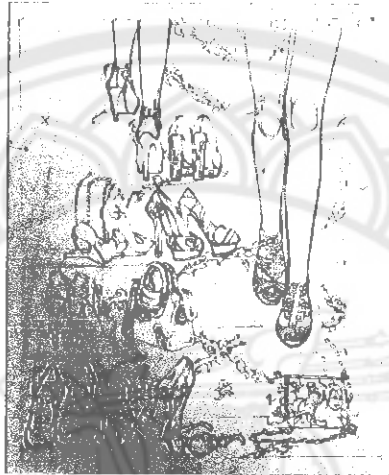
3.2 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะก่อนศิลปะนิพนธ์

3.3 กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง(Sketch) การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์

เมื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นรูปธรรม เช่น ภาพถ่าย ข้อมูลภาพผลงานจากนิตยสาร และผลงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่ได้รับแรงบันดาลใจ นำมาดำเนินการจัดทำภาพแบบร่าง โดยการนำมาจัดวางให้ได้องค์ประกอบและพัฒนาภาพร่างจนได้องค์ประกอบที่สมบูรณ์เพื่อให้ได้ภาพร่างตามแนวคิดและความรู้สึกที่ต้องการจะสื่อความหมายและแสดงออกทางความรู้สึกโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

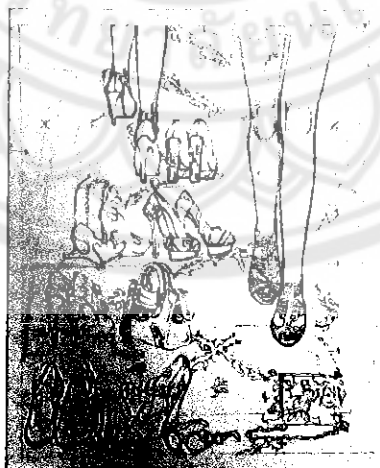
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดที่1

ขั้นตอนที่1 สร้างภาพร่างด้วยดินสอโดยร่างภาพข้อมูลเพื่อให้ได้องค์ประกอบที่แสดงเรื่อง
เสมือนคนกำลังเดินอยู่และแสดงถึงคุณค่าของวัตถุที่นำเสนอผ่านการแต่งกาย เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า
เครื่องประดับที่สื่อถึงรสนิยมแฟชั่นในปัจจุบัน

ภาพประกอบที่ 9

ขั้นตอนที่2 นำภาพร่างที่วาดไว้มาถ่ายเอกสารและเพิ่มองค์ประกอบในภาพและให้อาจารย์
ที่ปรึกษาตรวจ เพื่อรับคำแนะนำและมีคำแนะนำเกี่ยวกับการเพิ่มองค์ประกอบในการจัดวางรูปแบบ
ของวัตถุเพื่อเพิ่มเรื่องราวของวัตถุที่จะนำเสนอให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

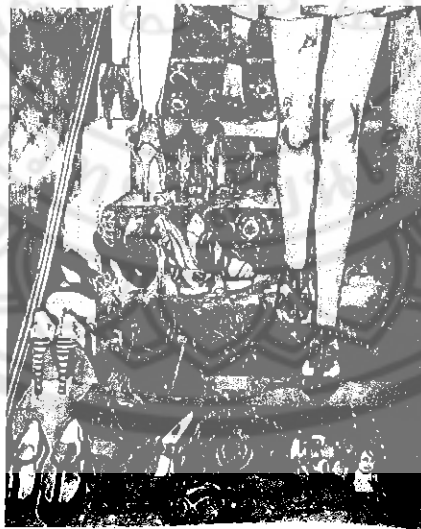
ภาพประกอบที่ 10

ขั้นตอนที่ 3 นำคำแนะนำที่ได้จากอาจารย์ที่ปรึกษามาแก้ไข ปรับปรุงภาพร่างให้สมบูรณ์ โดยเพิ่มเติม สี เส้น ลวดลาย รูปทรงของวัตถุ กระเป่า เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับใน องค์ประกอบของภาพให้สมบูรณ์

ภาพประกอบที่ 11

ขั้นตอนที่ 4 นำภาพร่างที่แก้ไของค์ประกอบสมบูรณ์แล้วมาลงสีและกำหนดสัดส่วนขนาดของผลงาน เพื่อที่จะนำไปสู่การขยายภาพผลงานขนาดใหญ่

ภาพประกอบที่ 12

รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปินพันธ์

ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้วิธีการที่ตารางแบ่งสัดส่วนเป็นช่องสี่เหลี่ยมขนาดเล็กเพื่อใช้กำหนดขนาดผลงานจริงและร่างภาพได้อย่างแม่นยำขณะปฏิบัติงานอาจมีการเพิ่มเติมหรือ ลดทอนส่วนต่างๆ

ภาพประกอบที่ 13

การสร้างสรรค์ผลงานของผู้สร้างสรรค์ใช้กลวิธีการระบายสีน้ำมันบนผ้าแคนวาสโดยการปฏิบัติงานสามารถแบ่งออกเป็น 4 ระยะดังต่อไปนี้

ระยะที่ 1 การลงสีระบายโดยรวมและกำหนดการลงสีโดยเริ่มจากส่วนที่เป็นระยะหลังก่อนเพื่อง่ายต่อการลงสีในแต่ละจุดของรายละเอียด

ภาพประกอบที่ 14

ระยะที่ 2 หลังจากการลงสีระยะหลังเสร็จ เริ่มกำหนดการลงสีโดยเริ่มจากด้านบนไล่ตามลำดับและลงสีในส่วนที่เป็นผิวคนก่อนและกำหนดค่าน้ำหนักแสงเงาและของภาพโดยรวมให้เต็มพื้นที่

ภาพประกอบที่ 15

ระยะที่ 3 หลังจากลงสีโดยรวมแล้วเริ่มลงสีในส่วนที่เป็นรายละเอียดของรูปทรงในแต่ละส่วนให้เสร็จสมบูรณ์และเริ่มเก็บรายละเอียดตามลักษณะความเป็นจริง

ภาพประกอบที่ 16

ระยะที่ 4 เก็บรายละเอียดในเรื่องของแสงเงาและส่วนของวัตถุตามลักษณะความเป็นจริงให้ผลงานมีความครบถ้วนสมบูรณ์

ภาพประกอบที่ 17

กระบวนการการสร้างสรรคผลงานศิลปะก่อนการสร้างสรรคศิลปะนิพนธ์มีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้ นำผลงานการสร้างสรรคศิลปะก่อนศิลปะนิพนธ์ ที่จัดทำขึ้นในภาคเรียนที่ 1/2557 โดยอธิบายถึงขั้นตอนในการสร้างสรรคศิลปะอย่างมีระบบระเบียบพร้อมนำเสนอกระบวนการสร้างสรรคศิลปะ แสดงภาพให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมโดยสังเขปอย่างกระชับและชัดเจน ดังนี้

1. เนื้อหาแนวความคิดและอิทธิพลจากศิลปะลัทธิและอิทธิพลจากผลงานทางศิลปกรรมของศิลปินมีภาพประกอบและอธิบายถึงแนวความคิด ความบันเทิงใจโดยสังเขป
2. การจัดทำภาพแบบร่างต้องมีภาพแบบร่างประกอบและอธิบายแนวคิดและความบันเทิงใจโดยสังเขป
3. ภาพผลงานการสร้างสรรคศิลปะก่อนการสร้างสรรคศิลปะนิพนธ์ต้องมีภาพประกอบและอธิบายแนวคิด ความบันเทิงใจโดยสังเขป)

ภาพผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะก่อนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชื่อ สัญลักษณ์ทางแฟชั่นและสีสันทันแห่งโลกร่วมสมัย นำเสนอผลงานจิตรกรรมสร้างสรรค์ในรูปแบบจิตรกรรมประยุกต์โดยผู้สร้างสรรค์มีแนวความคิดเหมือนจำลองตู้เสื้อผ้าขนาดย่อมซึ่งด้านในนำเสนอคุณค่าสาระความงามผ่านเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ที่มีสีสันทันดึงดูดความน่าสนใจ และผลงานสามารถเปิด แขนง และวางตั้งได้ ผู้สร้างสรรค์ใช้กลวิธี จิตรกรรมประยุกต์ในลักษณะ 3มิติ แบบวางตั้ง ขนาด 80 x 100 ซม.

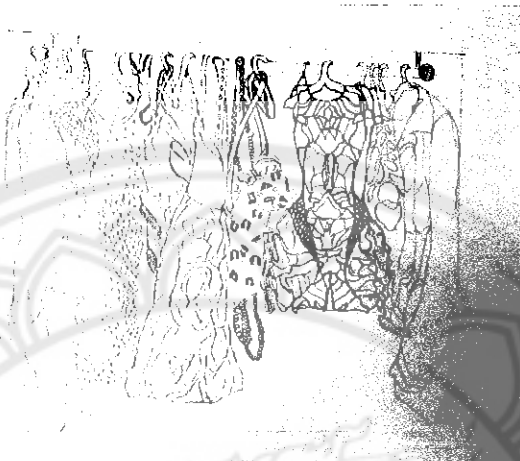
ภาพประกอบที่ 18

แนวความคิดและแรงบันดาลใจ

ผู้สร้างสรรค์มีความบันเทิงเป็นสุขเวทนาโดยมีเป้าหมายเพื่อนำเสนอถ่ายทอดกระแสนิยมผ่านการแต่งกายและเล็งเห็นถึงคุณค่าทางความงามและความรู้สึกที่ประทับใจในสีสันทันของวัตถุ รูปแบบงานจิตรกรรมประยุกต์ในลักษณะ 3มิติ แบบวางตั้ง รายละเอียดในภาพมีกลวิธีการใช้สีแปร่ง เพื่อแสดงออกซึ่งอารมณ์ความรู้สึกและแสดงถึงพื้นผิวในลักษณะต่างๆ เช่น พื้นผิวเรียบ มันวาว และขรุขระ

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดที่2

ขั้นตอนที่1 สร้างภาพร่างด้วยดินสอมีแนวความคิดเหมือนจำลองตู้เสื้อผ้าขนาดย่อมซึ่งด้านในนำเสนอคุณค่าสาระความงามผ่านเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ที่มีสีสันดึงดูดความน่าสนใจ

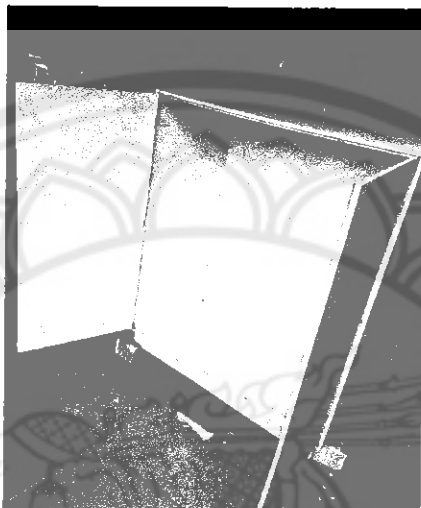
ภาพประกอบที่ 19

ขั้นตอนที่2 นำภาพร่างที่วาดไว้มาถ่ายเอกสารและลงสีเพิ่มองค์ประกอบในภาพและให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ เพื่อรับคำแนะนำและมีคำแนะนำเกี่ยวกับการเพิ่มองค์ประกอบในการจัดวางรูปแบบให้มีลักษณะทับซ้อนกันในงานเพื่อให้เกิดมิติและปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์

ภาพประกอบที่ 20

การสร้างสรรค์ผลงานใช้กลวิธีในการสร้างรูปแบบงานในลักษณะ 3 มิติ คือใช้ไม้ทำเป็นกล่องสี่เหลี่ยมประกอบฝาเปิดและฐานรอง ขนาด 80x100 เซนติเมตร โดยการปฏิบัติงานแบ่งเป็น 4 ระยะ ดังนี้ ระยะที่1 รองพื้นด้วยสีพลาสติกสีขาวทุกด้านเพื่อรองรับการระบายสีน้ำมันและการดูดซึมของสีน้ำมันเวลาลงสีจริงเพื่อลดปริมาณการใช้สีและลดความเป็นพิษผิวเดิมที่เป็นเนื้อไม้

ภาพประกอบที่ 21

ระยะที่2 ร่างภาพตามแบบร่างลงบนกล่องที่ได้รองพื้นไว้ทั้งด้านนอก ด้านในและพื้นล่างให้ครบถ้วนทุกด้านและเพิ่มเติมองค์ประกอบภายในภาพให้สมบูรณ์

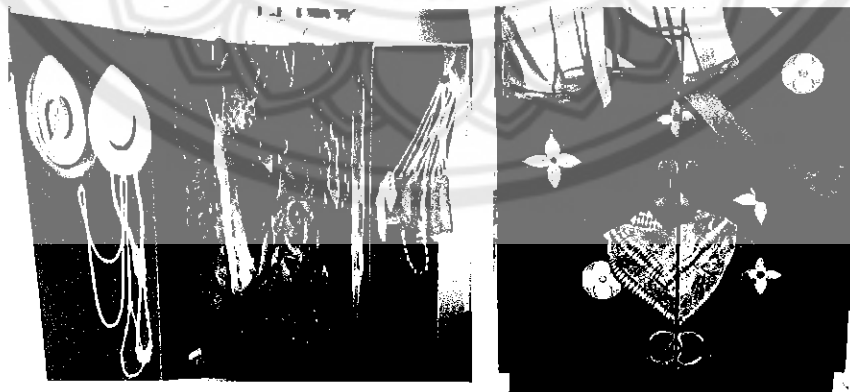
ภาพประกอบที่ 22

ระยะที่3 เมื่อร่างภาพเสร็จสมบูรณ์แล้ว กำหนดการลงสีโดยเริ่มจากด้านในสุดก่อนแล้ว เรียงลำดับการลงสีคือจากด้านข้าง ด้านล่างแล้วจึงทำด้านบนและด้านนอก หลังจากนั้นลงสีในส่วนที่เป็นภาพใหญ่แล้วจึงมาเก็บรายละเอียดในส่วนที่เป็นวัตถุขนาดเล็ก พร้อมกำหนดค่าน้ำหนักแสงเงาของภาพให้มีความกลมกลืนกันของสีและพื้นผิว

ภาพประกอบที่ 23

ระยะที่4 เก็บรายละเอียดโดยรวมของผลงานให้สมบูรณ์แล้วเพิ่มการติดวัสดุหนังเทียม ปะติดเศษผ้าและสร้อยไข่มุก เพื่อเพิ่มพื้นผิวที่แตกต่างในผลงานและสำรวจความเรียบร้อยในการปะติดวัสดุให้เสร็จสมบูรณ์

ภาพประกอบที่ 24

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ชุดที่3

กลวิธีจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าแคนวาส ขนาด 125x125 ซม.ขั้นตอนที่1 สร้างภาพร่างด้วยดินสอโดยร่างภาพข้อมูลเพื่อให้ได้องค์ประกอบที่แสดงเรื่องเสมือนคนกำลังร่วมทำกิจกรรมทางแพชั่นคือการทาเล็บ การใช้สินค้าแบรนด์เนม การแสดงถึงสาระและคุณค่าความงามของวัตถุที่นำเสนอผ่านการแต่งกาย เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับที่สื่อถึงรสนิยมแพชั่นในปัจจุบันและนำเสนอผ่านมุมมองการจัดวางองค์ประกอบโดยเน้นสัดส่วนเกินจากลักษณะความเป็นจริงเพื่อเฉพาะเจาะจงว่ากำลังดำเนินกิจกรรมเพื่อสื่อถึงสังคมแพชั่นในโลกสมัยใหม่

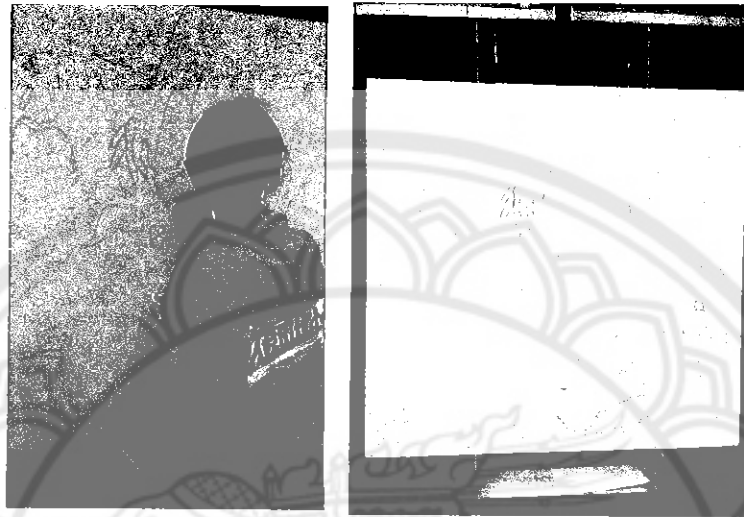
ภาพประกอบที่ 25

ขั้นตอนที่2 นำภาพร่างที่วาดไว้มาเพิ่มองค์ประกอบในภาพและให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจเพื่อรับคำแนะนำ และมีคำแนะนำเกี่ยวกับการเพิ่มองค์ประกอบในการจัดวางรูปแบบให้มีลักษณะทับซ้อนกันในงานเพื่อความสมดุลและมีมุมมององค์ประกอบของภาพให้สมบูรณ์

ภาพประกอบที่ 26

การสร้างสรรค์ผลงานใช้กลวิธีรูปแบบงานจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าแคนวาส โดยการปฏิบัติงานแบ่งเป็น 5 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 กำหนดสัดส่วนของขนาดผลงานและตีตารางตามขนาดที่กำหนดไว้และร่างภาพลงบนเฟรมผ้าใบตามภาพแบบร่าง

ภาพประกอบที่ 27

ระยะที่ 2 หลังจากการร่างภาพ เริ่มกำหนดการลงสีโดยเริ่มจากด้านบนไล่ตามลำดับและลงสีในส่วนที่เป็นผิวคนก่อนและเริ่มลงสีตามภาพแบบร่าง กำหนดค่าน้ำหนักแสงเงาของภาพโดยรวมให้เต็มพื้นที่

ภาพประกอบที่ 28

ระยะที่3 หลังจากกำหนดค่าน้ำหนักและแสงเงาของภาพโดยรวมแล้ว เริ่มลงสีโดยลงสีไปที่ละจุดให้เสร็จสมบูรณ์เนื่องจากการลงสีโดยใช้เนื้อสี สีจะแห้งไวและผสมให้เกิดพื้นผิวลำบาก ดังนั้นควรทำให้เสร็จสมบูรณ์ไปที่ละจุดตามลำดับ

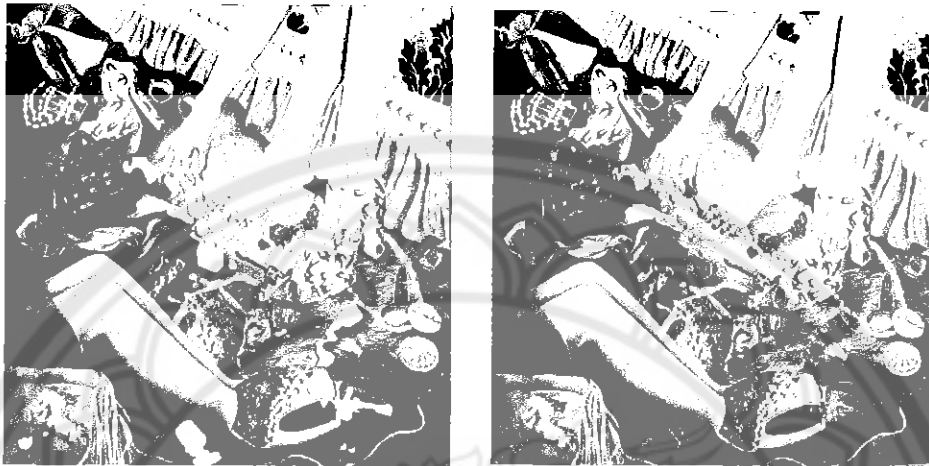
ภาพประกอบที่ 29

ระยะที่4 เริ่มลงสีรายละเอียดของรูปทรงในแต่ละส่วนโดยปฏิบัติตามลำดับที่กำหนดไว้ให้เสร็จสมบูรณ์ ตามลักษณะความเป็นจริง

ภาพประกอบที่ 30

ระยะที่5 เก็บรายละเอียดในส่วนที่เป็นรูปทรงขนาดเล็ก พื้นหลังของภาพโดยการทำพื้นผิวให้เป็นเส้นขนเสมือนพรมกำมะหยี่เพื่อขัดแย้งกับผิวคนที่เป็ผิวเรียบแบนและการทาเคลือบเงาด้วยสีทาเล็บเพื่อเพิ่มพื้นผิวมันวาวและความสมจริงของผลงานให้เสร็จสมบูรณ์

ภาพประกอบที่ 31

6. สรุปปัญหาและอุปสรรคจากการทำงาน

6.1 ในกลวิธีการทำงานแต่ละครั้ง มีความจำเป็นที่จะต้องผสมสีน้ำมันไว้ในปริมาณมาก เนื่องจากใช้กลวิธีการระบายโดยใช้เนื้อสี เพื่อให้สะดวกและเพียงพอต่อการใช้งาน เมื่อผสมทิ้งไว้จะพบปัญหาคือมีสีที่ผสมแล้วด้านนอกจะแห้งและแข็งไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่

6.2 อุปสรรคในการทำงานด้วยขนาดงานที่มีความสูง การระบายสีจึงจำเป็นต้องมีเก้าอี้และโต๊ะมารองรับในการทำงานเพื่อให้เกิดความสะดวกยิ่งขึ้น แต่จำนวนเก้าอี้และโต๊ะมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการใช้งานจึงเป็นอุปสรรคต่อการทำงานอย่างมาก

6.3 อุปสรรคในการทำงานของชาตังเฟรมด้วยวัสดุส่วนฐานรองรับที่ทำจากไม้ อาจเกิดการผุกร่อนขณะปรับเปลี่ยนเพื่อลดระดับในการทำงาน ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายเวลาวางเฟรมบนชาตัง

จากการปฏิบัติงานทำให้เราได้เจอปัญหาหลายอย่างที่เกิดในตอนทีปฏิบัติงานจึงทำให้เราได้เรียนรู้และรู้จักแก้ปัญหาที่เกิดเฉพาะหน้าแม้ว่าเราจะวางแผนไว้แล้ว และการจัดทำเล่มศิลปนิพนธ์ในบทที่3 นี้ก็ช่วยทำให้ผู้สร้างสรรค์มีการคิดอย่างเป็นระบบและมีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนเมื่อเจอปัญหาก็สามารถนำมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อจะพัฒนาผลงานในขั้นต่อไปได้ง่ายยิ่งขึ้น

บทที่ 4

การวิเคราะห์คุณค่าผลงานศิลปนิพนธ์

การสร้างสรรคศิลปนิพนธ์ชุด สัญลักษณ์ทางแฟชั่นและสีสันท่งโลกร่วมสมัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอสาระคุณค่าทางความงามโดยใช้รูปทรงของสัญลักษณ์ทางแฟชั่นคือวัตถุดิบค่าแบรนด์เนมโดยมุ่งเน้นถึงวัสดุ พื้นผิว สีสันท่งและลวดลายเพื่อใช้สื่อความหมายทางอารมณ์และความรู้สึกประทับใจเป็นผลงานการสร้างสรรคประเภทจิตรกรรม เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ โดยมีรูปแบบลักษณะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนด้วยกลวิธีการสร้างผลงานโดยการใช้ฝีแปรงในการระบายเพื่อให้เกิดพื้นผิวในลักษณะที่แตกต่างกันและสร้างคุณค่าทางสุนทรียภาพทางความงามให้เกิดขึ้น ด้วยกลวิธีเฉพาะของผู้สร้างสรรค โดยกระบวนการสร้างสรรค ได้กำหนดเป็นลำดับขั้นตอน คือ เริ่มจากการรวบรวมข้อมูล การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลจัดทำภาพแบบร่างและปรับปรุงแก้ไข ขยายภาพผลงานจริงจากภาพแบบร่าง และปฏิบัติงานจริงจนเสร็จสมบูรณ์

กระบวนการการวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรคศิลปนิพนธ์ชุดนี้ เป็นการวิเคราะห์ โดยใช้ทัศนธาตุในการอธิบายผลงานศิลปนิพนธ์ เพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่าย และเป็นระบบ ระเบียบแบบแผน และเป็นแนวความรู้สำหรับนำไปพัฒนาการสร้างสรรคศิลปะต่อไป

1. ช่วงระยะก่อนทำศิลปนิพนธ์

การสร้างสรรคผลงานในช่วงก่อนทำศิลปนิพนธ์ ผู้สร้างสรรคพยายามค้นหารูปแบบและแนวความคิดเพื่อต้องการนำมาใช้ในการสื่อความหมายของสัญลักษณ์ทางแฟชั่น โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระยะดังนี้

1.1 การสร้างสรรคผลงานก่อนทำศิลปนิพนธ์

ผู้สร้างสรรคได้ใช้กลวิธีระบายสีโดยการสร้างพื้นผิวให้มีลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น พื้นผิวเรียบ ขรุขระ หยาบและมันวาวลงผ้าใบด้วยเทคนิคสีน้ำมัน โดยต้องการสื่อความหมายในผลงานด้วยการสะท้อนเรื่องราวโดยใช้ผู้หญิงเป็นตัวแทนผ่านการใช้สินค้าแบรนด์เนมเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ทางความงาม ความมีรสนิยมในการเลือกใช้สินค้าในปัจจุบัน โดยเกิดจากตัวผู้สร้างสรรคเองมีความประทับใจในวัสดุที่นำมาผลิตสินค้า ขั้นตอนทีประณีตงดงามรวมถึงพื้นผิวของวัสดุในลักษณะที่แตกต่างกันและสีสันท่งของวัตถุที่หลากหลายก่อให้เกิดความงดงามและน่าหลงใหล

การสร้างสรรคผลงานก่อนศิลปนิพนธ์

ชื่อผลงาน สัญลักษณ์ทางแฟชั่นและสีสันท่งโลกร่วมสมัย No.1
 เทคนิค จิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 130 x 150 เซนติเมตร
 นำเสนอคุณค่าความเป็นวัตถุที่สะท้อนถึงวัสดุพื้นผิวของเครื่องแต่งกาย
 เครื่องประดับ สื่อดึงรสนิยมทางแฟชั่น

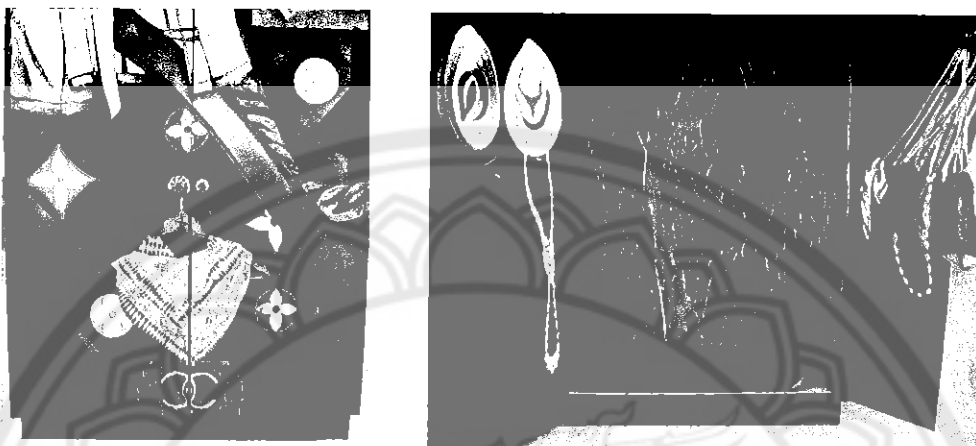
ภาพประกอบที่ 1 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์

ชื่อผลงาน สัญลักษณ์ทางแฟชั่นและสีสันท่งโลกร่วมสมัย No.2
 เทคนิค จิตรกรรมสีอะคริลิกบนผ้าใบ ขนาด 130 x 150 เซนติเมตร
 ผู้สร้างสรรคนำเสนอเรื่องราวโดยใช้ผู้หญิงเป็นสัญลักษณ์แทนความงามและการแต่งกายผ่านการใช้สินค้า

ภาพประกอบที่ 2 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์

ชื่อผลงาน สัญลักษณ์ทางแฟชั่นและสีสันท่องโลกร่วมสมัย No.3
 เทคนิค จิตรกรรมสีน้ำมันบนไม้รูปแบบวางตั้งในลักษณะ 3 มิติ ขนาด 80 x 100 เซนติเมตร
 นำเสนอคุณค่าสาระความงามผ่านเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับที่มีสีสันดึงดูดความน่าสนใจ

ภาพประกอบที่ 3 ผลงานก่อนศิลปินพนธ์

ชื่อผลงาน สัญลักษณ์ทางแฟชั่นและสีสันท่องโลกร่วมสมัย No.4
 เทคนิค จิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 110 x 130 เซนติเมตร
 ผู้สร้างสรรค์นำเสนอเรื่องราวโดยใช้ผู้หญิงเป็นสัญลักษณ์แทนความงามผ่านรสนิยม
 ทางกายแต่งกาย เครื่องประดับและกระเป๋าในยุคปัจจุบัน

ภาพประกอบที่ 4 ผลงานก่อนศิลปินพนธ์

การวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรคก่อนศิลปนิพนธ์ แบ่งออกเป็นประเด็นได้แก่ ส่วนที่เป็นเนื้อหา ส่วนที่เป็นรูปทรง และหลักการจัดองค์ประกอบ

ส่วนเนื้อหา

1.1 เรื่อง ผู้สร้างสรรคนำเสนอเรื่องคนกับวัตถุสินค้าแบรนด์เนมเพื่อมาเป็นตัวแทนของสัญลักษณ์ทางแฟชั่นในปัจจุบัน

1.2 แนวเรื่อง ผู้สร้างสรรคนำเสนอสาระและคุณค่าของสินค้าแบรนด์เนม นำเสนอผ่านมุมมองโดยเน้นที่ตัววัตถุที่สะท้อนถึงวัสดุ

1.3 เนื้อหา ผู้สร้างสรรคแบ่งออกเป็น เนื้อหาภายนอกและเนื้อหาภายใน

1.3.1 เนื้อหาภายนอก คือผลงานศิลปะที่มีเรื่องเกี่ยวกับวัตถุสิ่งของ โดยใช้รูปทรงของวัตถุมาเป็นสัญลักษณ์เพื่อใช้สื่อความหมาย

1.3.2 เนื้อหาภายใน ผู้สร้างสรรคใช้ทัศนธาตุได้แก่สี พื้นผิว และเส้น ซึ่งทัศนธาตุเหล่านี้ เป็นส่วนประกอบที่ทำให้ผลงานเกิดเอกภาพและความกลมกลืนกันด้วยการจัดวางองค์ประกอบของภาพที่มี ขนาดที่แตกต่างกันและการซ้ำกันของรูปทรง

ส่วนรูปทรง

ในการสร้างสรรคผลงานได้ใช้กลวิธีการระบายสีโดยทิ้งร่องรอยของฝีแปรงเพื่อให้เกิดพื้นผิวในลักษณะที่แตกต่างกัน โดยมีพื้นผิวเรียบ มันวาว ขรุขระ เพื่อก่อให้เกิดความน่าสนใจและเกิดเป็นจุดเด่นเฉพาะในลักษณะพื้นผิวที่มีอยู่ในวัตถุการซ้ำกันของรูปทรงก่อให้เกิดจังหวะและลีลาทำให้เกิดการประสานกันของเอกภาพและความกลมกลืน

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ เป็นกระบวนการที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการสร้างสรรคศิลปะ เนื่องด้วยเป็นการอธิบาย ให้บุคคลอื่น เกิดการเรียนรู้ ทำความเข้าใจถึงความหมาย และขั้นตอนกระบวนการกลวิธีและคุณค่า ด้านสุนทรียภาพผลงานการสร้างสรรคงานทัศนศิลป์ ตั้งแต่ขั้นแรกตามลำดับจนถึงสิ้นสุด การสร้างสรรคเป็นผลงานศิลปะอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยกำหนดเป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ที่ได้ดังนี้

1. การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

2. การวิเคราะห์รูปทรง ได้แก่ ส่วนประกอบทางรูป คือ ทัศนธาตุ ส่วนประกอบทางวัสดุคือ วัสดุและวิธีการ หรือกลวิธี รวมทั้งส่วนวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรงและทัศนธาตุ

การวิเคราะห์คุณค่าผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่1

ผลงานศิลปนิพนธ์ชื่อ “สัญลักษณ์ทางแพชชั่นและสีสันท่งโลกร่วมสมัย 1” กลวิธี จิตรกรรมสีน้ำมัน บนผ้าแคนวาส ขนาด 115x160 เซนติเมตร

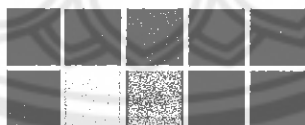

ภาพประกอบที่ 5

การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

ทัศนธาตุ จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ชื่อสัญลักษณ์ทางแพชชั่นและสีสันท่งโลกร่วมสมัย ผู้สร้างสรรค์ได้วิเคราะห์ตามความสำคัญของผลงานได้ดังนี้

1. สี ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกใช้สีวรรณะร้อนในผลงานการสร้างสรรค์แบ่งเป็น 80% ได้แก่สีม่วงแดง สีแดง สีชมพู สีส้ม ให้ความรู้สึกตื่นตา มีพลัง แสดงถึงความเร้าร้อนของสตรีสีวรรณะเย็นแบ่งเป็น 20% ได้แก่ สีน้ำเงิน สีเขียว สีฟ้าแสดงถึงความขัดแย้งในงานให้เกิดความน่าสนใจ

ภาพประกอบที่ 6

2. พื้นผิว ผู้สร้างสรรค์สร้างพื้นผิวโดยกลวิธีการใช้สีแปรงในการลงสีและสร้างค่าน้ำหนักที่มีลักษณะที่แตกต่างกันเพื่อก่อให้เกิดผิวสัมผัสที่มีพื้นผิวในลักษณะที่เรียบคือในส่วนของผิวคน พื้นผิวหยาบ ขรุขระและมันวาว ลักษณะที่แตกต่างก่อให้เกิดความน่าสนใจ และเกิดอารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างในการรับรู้

3. แสงและเงา เงาที่เกิดขึ้นภายในวัตถุที่เกิดบนพื้นหรือพาดบนวัตถุอื่นที่มารองรับและถูกกระทบจนเกิดเป็นแสงเงา

ส่วนประกอบทางวัสดุและกลวิธีการปฏิบัติงาน

1. วัสดุที่ใช้ในการสร้างรูปแบบคือ สีน้ำมัน น้ำมันสน ฝาแคนวาส
2. กลวิธี วิธีการเฉพาะในการสร้างสรรค์งาน ใช้กลวิธีการระบายสี ที่แสดงฝีแปรง ให้เกิดเป็นลักษณะพื้นผิวที่หยาบ ขรุขระ ก่อให้เกิดผิวสัมผัสที่มีความมันวาวของแสงเงา

หลักการจัดองค์ประกอบของศิลปะ

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ชื่อ สัญลักษณ์ทางแพชชันและสีสันแห่งโลกร่วมสมัย ผู้สร้างสรรค์ใช้ดุลยภาพแบบอสมมาตร(Asymmetry Balance) ความสมดุลแบบซ้ายขวาไม่เท่ากัน ทำให้เกิดจุดเด่นภายในภาพ โดยในภาพมีทั้งความขัดแย้งและความประสาน โดยความขัดแย้งเกิดจากการใช้สีคู่ตรงข้ามตัดกันอย่างแท้จริง เช่นสีน้ำเงินกับสีส้ม หรือสีที่มีค่าน้ำหนักอ่อนมาวางคู่กับสีที่มีค่าน้ำหนักเข้มเพื่อให้เกิดความเป็นเด่น และมีความประสานกันด้วยการซ้ำของรูปทรงทำให้เกิดจังหวะจากรูปทรงที่ซ้ำกันปรากฏเป็นความกลมกลืน

การวิเคราะห์เนื้อหา

1. เรื่อง แนวเรื่อง ผู้สร้างสรรค์นำเสนอเรื่องคนกับวัตถุสินค้าแบรนด์เนมเพื่อมาเป็นตัวแทนของสัญลักษณ์ทางแพชชันในปัจจุบัน
 - 1.1 เนื้อหาภายนอก คือผลงานศิลปะที่มีเรื่องเกี่ยวกับวัตถุสิ่งของ โดยใช้รูปทรงของวัตถุมาเป็นสัญลักษณ์เพื่อใช้สื่อความหมาย
 - 1.2 เนื้อหาภายใน ผู้สร้างสรรค์ใช้ทัศนธาตุได้แก่สี พื้นผิว และเส้น ซึ่งทัศนธาตุเหล่านี้ เป็นส่วนประกอบที่ทำให้ผลงานเกิดเอกภาพและความกลมกลืนกันด้วยการจัดวางองค์ประกอบของภาพที่มีขนาดที่แตกต่างกันและการซ้ำกันของรูปทรง ผลงานการสร้างสรรค์ใช้เทคนิคเป็นตัวนำ งานมีรูปแบบที่น่าทึ่งและแปลกทางกลวิธี การลงสีโดยใช้พู่กันตัววัดโดยทิ้งร่องรอยของฝีแปรง เพื่อแสดงออกทางความรู้สึกและเพื่อให้เกิดพื้นผิวสัมผัสชั้นในงาน

การวิเคราะห์คุณค่าผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่2

ผลงานศิลปนิพนธ์ชื่อ “สัญลักษณ์ทางแฟชั่นและสีสันท่งโลกร่วมสมัย 2” กลวิธิ จิตรกรรมสีน้ำมัน บนผ้าแคนวาส ขนาด 105x170 เซนติเมตร

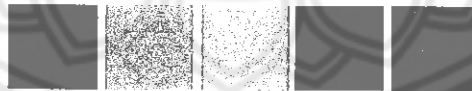

ภาพประกอบที่ 7

การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

ทัศนธาตุ จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ชื่อสัญลักษณ์ทางแฟชั่นและสีสันท่งโลกร่วมสมัย ผู้สร้างสรรค์ได้วิเคราะห์ตามความสำคัญของผลงานได้ดังนี้

1. สี ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกใช้สีวรรณะร้อนในผลงานการสร้างสรรค์แบ่งเป็น 60% ได้แก่ สีม่วงแดง สีแดง สีแดงส้ม สีส้ม ให้ความรู้สึกตื่นตา มีพลัง แสดงถึงความลึกลับ มีเสน่ห์ของวัตถุสีวรรณะเย็นแบ่งเป็น 40% ได้แก่ สีน้ำเงิน สีเขียว สีฟ้า แสดงถึงความขัดแย้งในงานให้เกิดความน่าสนใจ

ภาพประกอบที่ 8

2. พื้นผิว ผู้สร้างสรรค์สร้างพื้นผิวโดยกลวิธิการใช้ฝีแปรงในการลงสีและสร้างค่าน้ำหนักที่มีลักษณะที่แตกต่างกันเพื่อก่อให้เกิดผิวสัมผัสที่มีพื้นผิวในลักษณะที่เรียบ หยาบ ขรุขระและมันวาว ลักษณะที่แตกต่างก่อให้เกิดความน่าสนใจ และเกิดอารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างในการรับรู้และการสัมผัส

3. เส้น ผู้สร้างสรรค์ใช้เส้นโครงสร้างเพื่อสร้างองค์ประกอบต่างๆในงาน โดยใช้เส้นโค้งแบบคลื่น ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ เส้นไหล ต่อเนื่องกัน อ่อนโยนและนุ่มนวล เส้นตั้งหรือเส้นดิ่ง ให้ความรู้สึกทางความสูง สง่า มั่นคง แข็งแรงและหนักแน่น

4. ที่ว่าง ผู้สร้างสรรคได้กำหนดส่วนที่ว่าง 30% คือส่วนที่เป็นพื้นหลังเพื่อสร้างบรรยากาศให้เกิดความกลมกลืนด้วยเส้นตั้งที่ให้ความรู้สึกที่ประสาน เคลื่อนไหวและผ่อนคลาย

5. การขัดแย้ง ผู้สร้างสรรคใช้การขัดแย้งกันของขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ที่ไม่เท่ากันทำให้เกิดความน่าสนใจภายในภาพและการขัดแย้งของทิศทาง ทิศทางภายในภาพที่มีการเคลื่อนไหวของเส้นตั้ง เส้นนอน และเส้นเฉียงเกิดเป็นจังหวะที่ต่อเนื่องและเคลื่อนไหว

ส่วนประกอบทางวัสดุและกลวิธีการปฏิบัติงาน

1. วัสดุที่ใช้ในการสร้างรูปแบบคือ สีน้ำมัน น้ำมันสน ผ้าแคนวาส
2. กลวิธี วิธีการเฉพาะในการสร้างสรรค์งาน ใช้กลวิธีการระบายสี ที่แสดงมีแปรง ให้เกิดเป็นลักษณะพื้นผิวที่หยาบ ขรุขระ ก่อให้เกิดผิวสัมผัสที่มีความมันวาวของแสงเงา การระบายสี ในลักษณะพื้นผิวเรียบ เพื่อให้เกิดความขัดแย้งของวัตถุในลักษณะมันวาว

หลักการจัดองค์ประกอบของศิลปะ

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ชื่อ สัญลักษณ์ทางแฟชั่นและสีเส้นแห่งโลกร่วมสมัย ผู้สร้างสรรคใช้ดุลยภาพแบบสมมาตร(Symmetry Balance) ความสมดุลแบบซ้ายขวาเท่ากัน ทำให้ภาพเกิดความกลมกลืน เป็นการจัดวางส่วนประกอบภายในภาพให้มีสัดส่วน ขนาด น้ำหนักที่เท่ากันทั้งด้านซ้ายและขวา โดยในภาพมีทั้งความขัดแย้งและความประสาน โดยความขัดแย้งของขนาดและทิศทาง การเคลื่อนไหวของเส้นตั้ง เส้นนอนและเส้นเฉียง และมีจังหวะลีลาด้วยการซ้ำของรูปทรงทำให้เกิดจังหวะที่ซ้ำกันปรากฏเป็นความเคลื่อนไหวและต่อเนื่อง

การวิเคราะห์เนื้อหา

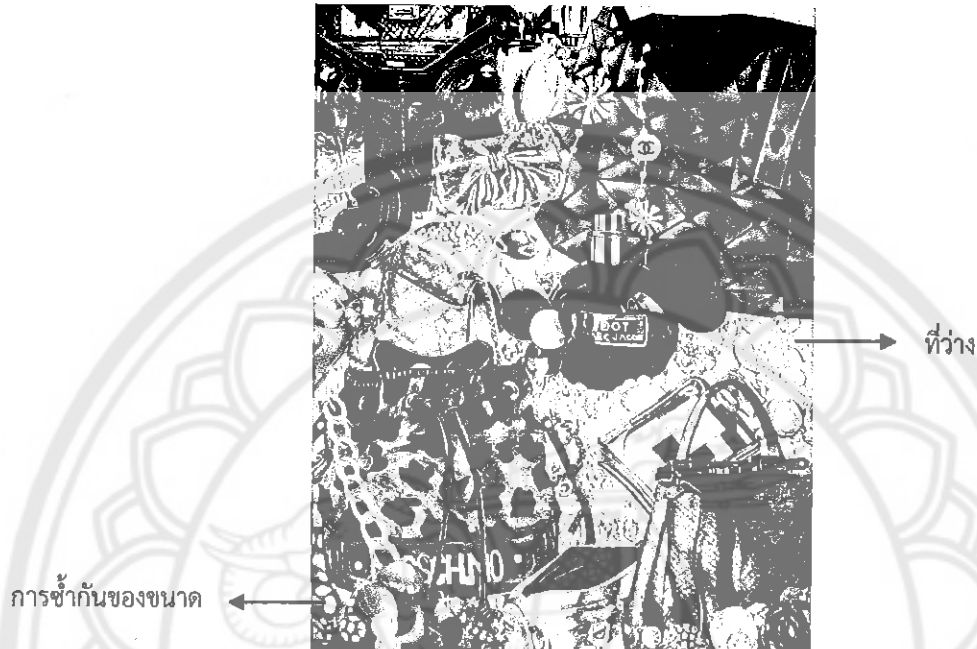
1. เรื่อง แนวเรื่อง มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอคุณค่าความเป็นวัตถุที่เกิดจากสินค้าแบรนด์เนม นำเสนอผ่านมุมมอง โดยเน้นที่ตัววัตถุที่สะท้อนถึงวัสดุ(Material) ที่นำมาสู่การออกแบบสินค้า เช่น กระเป๋า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ฯลฯ

1.1 เนื้อหาภายนอก คือผลงานศิลปะที่มีเรื่องเกี่ยวกับวัตถุสิ่งของ โดยใช้รูปทรงของวัตถุมาเป็นสัญลักษณ์เพื่อใช้สื่อความหมาย

1.2 เนื้อหาภายใน ผู้สร้างสรรคใช้ทัศนธาตุได้แก่สี น้ำหนัก พื้นผิว ที่ว่าง และเส้น ซึ่งทัศนธาตุเหล่านี้ เป็นส่วนประกอบที่ทำให้ผลงานเกิดเอกภาพและความสมบูรณ์ด้วยความกลมกลืนกัน

การวิเคราะห์คุณค่าผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่3

ผลงานศิลปนิพนธ์ชื่อ “สัญลักษณ์ทางแฟชั่นและสีสันท่งโลกร่วมสมัย 1” กลวิธี จิตรกรรมสีน้ำมัน บนผ้าแคนวาส ขนาด 145x185 เซนติเมตร

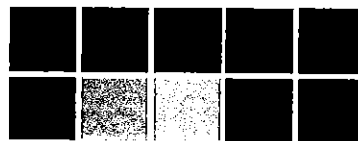

ภาพประกอบที่ 9

การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

ทัศนธาตุ จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ชื่อสัญลักษณ์ทางแฟชั่นและสีสันท่งโลกร่วมสมัย ผู้สร้างสรรค์ได้วิเคราะห์ตามความสำคัญของผลงานได้ดังนี้

1. สี ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกใช้สีวรรณะร้อนในผลงานการสร้างสรรค์แบ่งเป็น 80% ได้แก่สีม่วงแดง สีแดง สีแดงส้ม สีส้ม ให้ความรู้สึกตื่นตา มีพลัง แสดงถึงความลึกกลับ มีเสน่ห์ของวัตถุ สีวรรณะเย็นแบ่งเป็น 10% ได้แก่ สีน้ำเงิน สีเขียว สีฟ้าแสดงถึงความขัดแย้งในงานให้เกิดความน่าสนใจและสีกลางแบ่งเป็น 10% ได้แก่ สีน้ำตาล สีเทา มีคุณสมบัติที่สำคัญ คือ ใช้ผสมกับสีอื่น ๆ แล้วจะทำให้ มีด หมน ใช้ในส่วนที่เป็นเงา ซึ่งมีน้ำหนักอ่อนแก่ในระดับต่าง ๆ

ภาพประกอบที่ 10

2. เส้น ผู้สร้างสรรค์ใช้เส้นโครงสร้างเพื่อสร้างองค์ประกอบต่างๆในงาน โดยใช้เส้นโค้งแบบคลื่นให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ ลื่นไหล ต่อเนื่องกัน อ่อนโยนและนุ่มนวล เส้นตั้งหรือเส้นตั้ง ให้ความรู้สึกทางความสูง สง่า มั่นคง แข็งแรงและหนักแน่นและเส้นนอน ให้ความรู้สึกทางความกว้าง สงบ ราบเรียบ นิ่ง ผ่อนคลาย

3. พื้นผิว ผู้สร้างสรรค์สร้างพื้นผิวโดยกลวิธีการใช้สีแปรปรองในการลงสีและสร้างค่าน้ำหนักที่มีลักษณะที่แตกต่างกันเพื่อก่อให้เกิดผิวสัมผัสที่มีพื้นผิวในลักษณะที่เรียบ พื้นผิวหยาบ ขรุขระและพื้นผิวมันวาว ก่อให้เกิดความขัดแย้งของพื้นผิว ลักษณะที่แตกต่างก่อให้เกิดความน่าสนใจและเกิดอารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างในการรับรู้

4. ที่ว่าง ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดส่วนที่ว่าง 30% คือส่วนที่เป็นพื้นหลังเพื่อสร้างบรรยากาศให้เกิดความกลมกลืนด้วยการซ้ำกันของรูปทรงขนาดเล็กที่ให้ความรู้สึกที่ประสานกลมกลืนกันและเกิดจังหวะลีลาในการเคลื่อนไหว

ส่วนประกอบทางวัสดุและกลวิธีการปฏิบัติงาน

1. วัสดุที่ใช้ในการสร้างรูปแบบคือ สีน้ำมัน น้ำมันสน ผ้าแคนวาส
2. กลวิธี วิธีการเฉพาะในการสร้างสรรค์งาน ใช้กลวิธีการระบายสี ที่แสดงสีแปรปรอง ให้เกิดเป็นลักษณะพื้นผิวที่หยาบ ขรุขระ ก่อให้เกิดผิวสัมผัสที่มีความมันวาวของแสงเงา การระบายสี ในลักษณะพื้นผิวเรียบ เพื่อให้เกิดความขัดแย้งของวัตถุในลักษณะมันวาว

หลักการจัดองค์ประกอบของศิลปะ

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ชื่อ สัญลักษณ์ทางแพชชั่นและสีสันแห่งโลกร่วมสมัย ผู้สร้างสรรค์ใช้ดุลยภาพแบบสมมาตร(Symmetry Balance) ความสมดุลแบบซ้ายขวาเท่ากัน ทำให้ภาพเกิดความกลมกลืน เป็นการจัดวางส่วนประกอบภายในภาพให้มีสัดส่วน ขนาด น้ำหนัก พื้นที่ว่างให้เกิดความสมดุลที่เท่ากันทั้งด้านซ้ายและขวา โดยในภาพมีทั้งความขัดแย้งและความประสาน โดยความขัดแย้งของขนาดและทิศทาง การเคลื่อนไหวของเส้นตั้ง เส้นนอนและเส้นเฉียงและมีจังหวะลีลาในการซ้ำกันของขนาดและรูปทรง การเคลื่อนไหวที่เกิดจากการซ้ำกันเกิดเป็นความเคลื่อนไหวต่อเนื่องของเส้น สี รูปทรงและน้ำหนัก

การวิเคราะห์เนื้อหา

1. เรื่อง แนวเรื่อง นำเสนอคุณค่าความเป็นวัตถุที่เกิดจากสินค้าแบรนด์เนมที่ปรากฏ ในโลกแพชชั่นปัจจุบัน นำเสนอผ่านมุมมอง โดยสร้างค่าความหมายไปที่ตัววัตถุที่สะท้อนถึงวัสดุ(Material) ที่นำมาสู่การออกแบบสินค้าเช่น กระเป๋า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ฯลฯ

1.1 เนื้อหาภายนอก คือผลงานศิลปะที่มีเรื่องเกี่ยวกับวัตถุสิ่งของ โดยใช้รูปทรงของวัตถุมาเป็นสัญลักษณ์เพื่อสื่อความหมายเพื่อให้สัมพันธ์กับส่วนของเนื้อหาเรื่องราวที่นำเสนอ

1.2 เนื้อหาภายใน ผู้สร้างสรรค์ใช้ทัศนธาตุได้แก่สี พื้นผิว เส้นและที่ว่าง ซึ่งทัศนธาตุเหล่านี้เป็นส่วนประกอบที่ทำให้ผลงานเกิดเอกภาพและความกลมกลืนกันด้วยการจัดวางองค์ประกอบของภาพที่มีขนาดที่ต่างกันอย่างการซ้ำกันของรูปทรงก่อให้เกิดจังหวะและลีลา การประสานกันของเส้น และรูปทรงขนาดของทิศทางในการจัดวางองค์ประกอบภายในภาพเกิดความสมดุลกัน ผลงานการสร้างสรรค์ใช้เทคนิคเป็นตัวนำ งานมีรูปแบบเฉพาะทางกลวิธีคือการลงสีโดยใช้พู่กันทวัดโดยทิ้งร่องรอยของฝีแปรง เพื่อแสดงออกทางความรู้สึกและเพื่อให้เกิดพื้นผิวสัมผัสที่ต่างกันอย่างเกิดขึ้นในผลงาน

บทที่ 5

บทสรุป

การศึกษาค้นคว้าการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ในหัวข้อเรื่องสัญลักษณ์ทาง แฟชั่นและสีสันท่วง โลกร่วมสมัย เกิดจากความบังคาลใจที่เป็นสุขเวทนา ความรู้สึกที่ประทับใจต่อวัตถุนิยมที่มีสีสันและรูปแบบที่สวยงามสะท้อนถึงความหลงใหลมาถ่ายทอดและนำเสนอคุณค่าผ่านวัตถุที่สะท้อนถึงวัสดุ เครื่องแต่งกายโดยการใช้รูปทรงของวัตถุมาเป็นสัญลักษณ์เพื่อใช้สื่อความหมายให้สัมพันธ์กับส่วนเนื้อหาและเรื่องราวและถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานจิตรกรรม ด้วยกลวิธีการใช้สีแปรงในการสร้างผลงาน

จากวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายที่ได้ตั้งไว้มีผลสรุปดังนี้

1. สร้างสรรค์ผลงานเพื่อเป็นการศึกษาค้นคว้ากระบวนการขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน ทางศิลปะ นำไปสู่การบันทึกผลการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบเอกสารภาคศิลปนิพนธ์ ผู้สร้างสรรค์ ได้ศึกษาค้นคว้า กระบวนการการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจขั้นตอนทางศิลปะการเตรียมความพร้อมต่อการศึกษาค้นคว้าในการสร้างสรรค์ผลงานชุดสัญลักษณ์ทางแฟชั่นและสีสันท่วงโลกร่วม สมัยนี้ได้มีการลำดับขั้นตอนไว้คือ แนวความคิดและแรงบันดาลใจ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ อิทธิพลที่ได้รับจากแฟชั่นและผลงานศิลปะ อิทธิพลทางความคิดจากทฤษฎีจิตวิสัย แล้วนำมาสู่การสร้างภาพแบบร่าง การพัฒนาองค์ประกอบและการใช้ทัศนธาตุเป็นหลักในการออกแบบสร้างสรรค์งาน

2. สร้างสรรค์ผลงานเพื่อแสดงถึงคุณค่าความงามและความประทับใจต่อตัววัตถุ สี สัน สะท้อนถึงความหลงใหลแล้วถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานจิตรกรรมในเชิงภาพสัญลักษณ์ทางแฟชั่นด้วยกลวิธีการใช้สีแปรงในการสร้างผลงานเพื่อให้เกิดพื้นผิวที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตนและนอกจากนี้งานสร้างสรรค์ก่อให้เกิดคุณค่าทางความงาม ความประณีต ความละเอียดและเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความประทับใจ ซึ่งสามารถรับรู้และมองเห็นเป็นทัศนธาตุประกอบไปด้วย จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง น้ำหนัก สี พื้นผิวและความกลมกลืน โดยผู้สร้างสรรค์แสดงออกตามความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจแล้วถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานสร้างสรรค์

3. สร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์เพื่อตอบ สนองต่อความคิดและอารมณ์ความรู้สึก แสดงออกถึงคุณค่าทางความงามหรือสุนทรียภาพในรูปแบบ งานจิตรกรรม จากการเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการขั้นตอนการสร้างสรรค์ชุดสัญลักษณ์ทางแฟชั่นและสีสันท่วงโลกร่วม สมัย ผู้สร้างสรรค์พบว่าการทำงานเป็นระบบตามขั้นตอน ทำให้เกิดความเข้าใจและเกิดการวางแผนที่ดี สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคได้ และเพื่อให้งานลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ผู้สร้างสรรค์จึงต้องเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อนำข้อผิดพลาดมาปฏิบัติแก้ไขให้เกิดประโยชน์ ในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป

อภิปรายผลการสร้างสรรค์

จากการทำงานศิลปนิพนธ์ผู้สร้างสรรค์ได้รับประโยชน์จากการศึกษาค้นคว้ากระบวนการสร้างสรรค์งานและขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้ในการสร้างสรรค์ผลงาน การจัดระบบทางความคิด การดำเนินงาน ที่เป็นขั้นตอนและการแก้ไขปัญหาด้านการสร้างรูปแบบ รวมไปถึงการสร้างเทคนิควิธีการจนเกิดเป็นลักษณะเฉพาะตนและรวมไปถึงให้คุณค่าในการพัฒนาตนทำให้เป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบ ประณีตบรรจง และศิลปะสามารถพัฒนาทางด้านอารมณ์ทำให้มีสติ สมาธิ จดจ่อกับการทำงาน มีความรู้สึกที่ดี และมีคุณค่าทางสุนทรียภาพจนเกิดเป็นความประทับใจและศิลปะยังพัฒนาสังคมทำให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ไม่ก่อความเดือดร้อนต่อผู้อื่น รู้จักใช้วินัยในการดำรงชีวิต เคารพกติกา รักษากฎเกณฑ์ รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูล แบ่งปันเอาใจใส่และมีพฤติกรรมที่ดีงาม ก่อให้เกิดมิตรไมตรีและสร้างความสามัคคีที่ดีต่อกัน

บรรณานุกรม

หนังสือและสิ่งพิมพ์ภาษาไทย

กำจร สุนพงษ์ศรี.(2552).ประวัติศาสตร์ศิลป์1.กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ชะลูด นิ่มเสมอ. (2544).องค์ประกอบของศิลปะ.พิมพ์ครั้งที่ 6.กรุงเทพฯ:อมรินทร์.

สรุชาติ เกษประสิทธิ์.(2555).เอกสารประกอบการเรียนการสอน,พื้นฐานองค์ประกอบศิลป์.พิษณุโลก : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

หนังสือและสิ่งพิมพ์ภาษาต่างประเทศ

Borea,Evelina.(1963). The High Renaissance Italaian Painting. New York : Mc Graw-Hill Book Company.

แหล่งอ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต

ที่มา http://www.baanjomyut.com/library_2/extension-3/art_history/47.html

เข้าถึงเมื่อ : 13 กุมภาพันธ์ 2557

ที่มา <http://board.postjung.com/672548.html> เข้าถึงเมื่อ : 14 กุมภาพันธ์ 2557

ที่มา <http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://cherokee.exteen.com/>

ที่มา <http://www.ladyupdate.com/> เข้าถึงเมื่อ : 23 กันยายน 2557

ที่มา <http://www.listal.com/list/muses> เข้าถึงเมื่อ : 24 กันยายน 2557

ที่มา <http://www.oecc2006.org/> เข้าถึงเมื่อ : 14 กุมภาพันธ์ 2558

ที่มา <http://th.wikipedia.org/wiki> เข้าถึงเมื่อ : 14 กุมภาพันธ์ 2558

ที่มา <http://www.tpabookcentre.com/catalog/hotnews/hotnew07-01-08-2548.html> เข้าถึงเมื่อ : 23 มีนาคม 2557

ที่มา [http://www.wikiart.org/en/pierre-auguste-renoir/pink-and-blue-1881\(20/11/57\)](http://www.wikiart.org/en/pierre-auguste-renoir/pink-and-blue-1881(20/11/57)) เข้าถึงเมื่อ : 23 มีนาคม 2557

ที่มา <http://women.mthai.com/catwalk-show/161479.html> เข้าถึงเมื่อ: 24 มีนาคม 2557

ประวัติแฟชั่น เข้าถึงเมื่อ : 24 มีนาคม 2557,เข้าถึงได้จาก <http://th.wikipedia.org/wiki> “วิวัฒนาการแฟชั่นนับหมื่นปีสู่ปัจจุบัน” เข้าถึงเมื่อ : 9 เมษายน 2557, เข้าถึงได้จาก

<http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=amuletstory&month=09-2013&date=25&group=36&gblog=105>

ประวัติของผู้สร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ-สกุล นางสาว เบญญาภา ศิริวุฒิการ
 เกิด 6 ตุลาคม 2535 พิชณุโลก
 ที่อยู่ 273/1 ม.3 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
 โทร. โทร. 08-8280-8860
 E-mail Benyapa_yapa@Outlook.co.th

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2548 โรงเรียนโรจวิทย์มาลาเปียง
 พ.ศ. 2554 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 พ.ศ. 2558 ปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรม

เกียรติประวัติ

พ.ศ. 2542 รางวัลที่ 3 ในการประกวดคัดลายมือ โรจนวิทย์มาลาเปียง
 พ.ศ. 2546 รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันคัดลายมือ “โครงการเขียนสวยด้วยมือเรา”
 วันสุนทรภู่โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเปียง
 พ.ศ. 2549 เข้าร่วมการแข่งขัน “คณิตศาสตร์สร้างสรรค์” เนื่องในโอกาสจัดงานฉลองสิริราช
 สมบัติครบ ๖๐ ปี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก
 พ.ศ. 2553 เข้าร่วมการแข่งขันประกวดวาดภาพ “แฟชั่นในประเทศฝรั่งเศส ณ
 มหาวิทยาลัยรังสิต
 พ.ศ. 2555 ประกาศเกียรติคุณนิสิตดีเด่นด้านวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยนเรศวร
 พ.ศ. 2555 นิสิตผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
 พ.ศ. 2557 ประกาศเกียรติคุณนิสิตดีเด่นด้านผลการเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 มหาวิทยาลัย นเรศวร