

อภินันทนาการ

สำนักหอสมุด

รูปลักษณะการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์

กาญจนา พันธุ์โสดา

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
วันลงทะเบียน... 17 ก.ย. 2558
เลขทะเบียน... 1684 9587
เลขเรียกหนังสือ...

ศิลปนิพนธ์เสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
หลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์

พฤษภาคม 2558

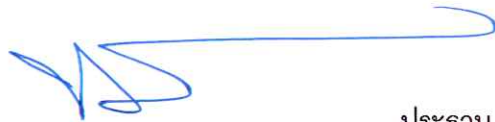
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยนครสวรรค์

The Form of a Growth Seed

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

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้พิจารณาเรื่อง"รูปลักษณะการเจริญเติบโตของ
เมล็ดพันธุ์" ของนางสาวกาญจนา พันธุ์โสดา เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

.....ประธาน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ พรหมรัตน์)

.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์)

.....กรรมการ
(อาจารย์สมหมาย มาอ่อน)

.....กรรมการ
(อาจารย์อาคม ทองโปร่ง)

.....กรรมการ
(อาจารย์จิตติ สมบูรณ์เอนก)

.....กรรมการ
(อาจารย์ชญานิศ ชิงช่วง)

อนุมัติ

(ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

พฤษภาคม 2558

ประกาศคุณูปการ

ข้าพเจ้าน้อมรำลึกในคุณบิดา มารดา ผู้ที่ให้กำเนิด และให้การอบรมสั่งสอน เลี้ยงดู ข้าพเจ้าจนเติบโตใหญ่มาด้วยความยากลำบาก สอนให้รู้จักผิดชอบ ชั่วดี ทั้งยังให้การสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษา และเป็นกำลังใจให้นยามที่ข้าพเจ้าเกิดความท้อแท้ และหมดกำลังใจ

ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ทุกท่านที่เป็นผู้ให้วิชาความรู้ คอยชี้แนะแนวทาง ในการศึกษา สอนการใช้ชีวิต ทั้งยังอบรมสั่งสอนให้มีความรับผิดชอบ และมีระเบียบวินัย ขอกราบ ขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทุกท่านที่ให้ความรู้ ความช่วยเหลือ ตลอดจนเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ผู้ควบคุมดูแลศิลปนิพนธ์ทุกท่าน โดยเฉพาะ อาจารย์ชญานิส ชิงช่วง ที่คอยให้ความรู้ ชี้แนะแนวทาง และให้ความช่วยเหลือพร้อมคำปรึกษาศิลปนิพนธ์ภาคเอกสารชุดนี้ให้ไปในทางที่ ชัดเจน และสมบูรณ์

ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทุกคนที่คอยให้กำลังใจ และให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการทำงานจนสามารถลุล่วงตามความประสงค์

กาญจนา พันธุ์โสดา

ACKNOWLEDGEMENT

I commemorate the patron parents who conceived and raised me, and taught growing up with difficulties. Taught right and wrong, also on hand to support the promotion of education and encouraged when I was frustrated and discouraged.

I would like to thank all the teachers who gave knowledge. Guiding the study Life coaching Also taught to be responsible and disciplined. I respectfully thank the faculty of architecture, visual design discipline you for your knowledge. Assistance As well as encouraging the creation of works of art. And to thank everyone celebrates the art students' supervisors. Performance, especially Professors Chayanis Chingchuang farmers who give them knowledge. Guiding and assisting and advising the thesis to document this in a clear and staph.

Thanks for your lover, friends and sisters who always cheer and support each other in the work until the completion request.

Kanjana Pansoda

ชื่อเรื่อง	รูปลักษณะการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์
ผู้วิจัย	กาญจนา พันธุ์โสดา
ประธานที่ปรึกษา	อาจารย์ชญาณิศ ชิงช่วง
กรรมการที่ปรึกษา	อาจารย์อาคม ทองโปร่ง
ประเภทสารนิพนธ์	ศิลปนิพนธ์ ศป.บ สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557
คำสำคัญ	การเจริญเติบโต, รูปลักษณะ, กิ่งนามธรรม

บทคัดย่อ

การสร้างผลงานภาพพิมพ์ในชุดศิลปนิพนธ์ ภายใต้หัวข้อเรื่อง รูปลักษณะการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ในชุดนี้มีวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์เพื่อผู้สร้างสรรค์เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์ ที่จะสามารถตอบสนองต่อความคิด และความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์โดยแสดงออกถึงคุณค่าทางความงามหรือ สุนทรียภาพในรูปแบบของงานภาพพิมพ์ ลักษณะผลงานแบบกึ่งนามธรรม ตลอดจนนำไปสู่การบันทึกผลการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไว้อย่างเป็นระบบในรูปเอกสารศิลปนิพนธ์ โดยมีการวางแผนดำเนินงาน คือ เริ่มจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทั้งในส่วนภาคเอกสารทางโครงสร้างศิลปะ หลักองค์ประกอบศิลปะและในส่วนของวัตถุจริง และภาพถ่าย โดยนำองค์ความรู้ทั้งหมดที่ได้มาประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ออกมาสู่ขั้นตอนการทำภาพแบบร่าง และการขยายภาพผลงานขนาดจริง ในผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากการสังเกตเห็นในการทดลอง และผู้สร้างสรรค์ได้นำมาถ่ายทอดแสดงความงามทางสุนทรียภาพ ซึ่งเป็นเรื่องของหลักการทางศิลปะ และทัศนธาตุอันมีหัวใจสำคัญคือ น้ำหนักแสงเงาการทับซ้อนกัน ประกอบกันสร้างรูปทรงเชิงสัญลักษณ์ในธรรมชาติ ได้แก่ รูปทรงของรากไม้ และเมล็ดถั่วที่กำลังงอกออกมาอย่างอุดมสมบูรณ์ และรูปทรงของรากที่กำลังเรื้อยสลัดกันไปมาที่ผู้สร้างสรรค์นั้นต้องการจะสื่อถึงรูปลักษณะการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ รวมทั้งผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาค้นคว้าการทดลองและเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานที่จะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ผลงานรูปแบบใหม่ที่มีรูปแบบเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน

Title	The Form of a Growth Seed
Author	Kanjana Pansoda
Advisor	Miss. Chayanis Chingchuang
Co – Advisor	Mr. Arkom Thongprong
Academic PaPer	Thesis B.F.A. in Visual Art Design Naresuan University,2014
Keywords	Growth,Condition,Semi-Abstract

Abstract

The creation of prints in the series of art thesis in topic "Looks to the growth of the seeds" aims to create for creative learning and understanding of the creative process that can be able to respond to the thoughts and feelings of the creative expression of beauty or aesthetic value in the form of prints. The semi-abstract style as well as leading to record the creation of art in a systematic manner in the form of art thesis. The operation is planned to start by studying the art structure in the document, the main element in the art of real objects and photos. By bringing all the knowledge acquired, processed, analyzed and synthesized into the process of making his sketches and then enlarge to actual size. In the thesis, this series was inspired by noted creator on trial and were convey showing the beauty aesthetic. This is a matter of principle, the artistic and visual elements as a principle of arts and the visual elements that are key to weight shadow, overlapping with a shape-contractual conservative in nature and shape of the roots, fruits and nuts that grow in abundance as well. The shape of the roots were creeping alternates the creator wants to convey the appearance of growth of the seed. The author studies, experiments and techniques to create works that will cause a new creative and work to form a new format, and individual identity.

สารบัญ

บทที่	หน้า
1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญในการสร้างศิลปนิพนธ์.....	1
วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการสร้างสรรค์.....	2
ขอบเขตของการสร้างสรรค์.....	3
คำจำกัดความหรือคำศัพท์เฉพาะ.....	4
2 ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง.....	5
อิทธิพลและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง.....	5
ประเภทของเมล็ดพันธุ์.....	6
ปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์พืช.....	7
พืชตระกูลถั่ว.....	8
อิทธิพลหรือลัทธิศิลปะที่ให้แนวทางและความบันดาลใจ.....	11
ด้านแนวความคิด.....	11
อิทธิพลที่ได้รับจากทฤษฎีและปรัชญา.....	12
ด้านรูปแบบและกลวิธีการสร้างสรรค์.....	12
อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะ.....	12
ศิลปะกึ่งนามธรรม.....	12
ผลงานศิลปะที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์.....	15
อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน.....	15
3 ขั้นตอนการดำเนินการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	19
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์.....	19
1. ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าข้อมูล.....	19
2. ขั้นตอนการรวบรวมความคิด การวิเคราะห์ ประมวลความคิด และการจัดทำภาพแบบร่าง.....	20
3. ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์.....	30

สารบัญภาพ

ภาพประกอบ	หน้า
บทที่ 2 ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	
1 ภาพประกอบที่ 1 ข้อมูลภาพถ่ายจริง.....	8
2 ภาพประกอบที่ 2 อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะผลงานลักษณะกึ่งนามธรรม.....	13
3 ภาพประกอบที่ 3 อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะผลงานลักษณะกึ่งนามธรรม.....	14
4 ภาพประกอบที่ 4 ความสัมพันธ์แห่งชีวิต.....	16
5 ภาพประกอบที่ 5 อาจารย์วีระ โยธาประเสริฐ ชื่อผลงาน Riverscape.....	17
6 ภาพประกอบที่ 6 อาจารย์วีระ โยธาประเสริฐ ชื่อผลงาน The Glory.....	18
บทที่ 3 ขั้นตอนการดำเนินการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์	
1 ภาพประกอบที่ 1 วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์.....	20
2 ภาพประกอบที่ 2 วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์.....	21
3 ภาพประกอบที่ 3 วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์.....	22
4 ภาพประกอบที่ 4 วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์.....	23
5 ภาพประกอบที่ 5 วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์.....	24
6 ภาพประกอบที่ 6 ข้อมูลภาพถ่ายที่เลือกที่จะนำมาสร้างสรรค์ผลงาน.....	26
7 ภาพประกอบที่ 7 พัฒนารูปแบบผลงาน	27
8 ภาพประกอบที่ 8 พัฒนาแบบร่างที่สมบูรณ์.....	29
9 ภาพประกอบที่ 9 ขั้นตอนภาพถ่ายวัตถุจริง ขั้นตอนที่ 1.....	30
10 ภาพประกอบที่ 10 ขั้นตอนร่างดินสอไขลงเพรท.....	31
11 ภาพประกอบที่ 11 ขั้นตอนการนำเพรทแช่น้ำกรด	32
12 ภาพประกอบที่ 12 ขั้นตอนการนำเพรทมาล้างน้ำเปล่า.....	32
13 ภาพประกอบที่ 13 ขั้นตอนการล้างวานิชออกจากเพรท.....	33
14 ภาพประกอบที่ 14 ขั้นตอนการอุดหมึกลงเพรท.....	33
15 ภาพประกอบที่ 15 ขั้นตอนการขีดหมึกออกจากเพรท.....	34
16 ภาพประกอบที่ 16 ขั้นตอนการพิมพ์ลายเส้นที่พิมพ์ออกมา.....	34
17 ภาพประกอบที่ 17 ขั้นตอนลงน้ำหนักด้วยดินสอ EE.....	35
18 ภาพประกอบที่ 18 ขั้นตอนการลงน้ำหนักเสร็จสมบูรณ์.....	35
19 ภาพประกอบที่ 19 ขั้นตอนการโรยผงเรซิน.....	36

สารบัญภาพ(ต่อ)

ภาพประกอบ	หน้า
บทที่ 3 ขั้นตอนการดำเนินงานการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์	
20 ภาพประกอบที่ 20 ขั้นตอนการโรยผงเรซินให้เท่ากันจนทั่วเพรท.....	36
21 ภาพประกอบที่ 21 ขั้นตอนการเผาเรซิน.....	37
22 ภาพประกอบที่ 22 ขั้นตอนกัดกรด 1.....	37
23 ภาพประกอบที่ 23 ขั้นตอนกัดกรด 2.....	38
24 ภาพประกอบที่ 24 ขั้นตอนกัดกรด 3.....	38
25 ภาพประกอบที่ 25 ขั้นตอนกัดกรด 4.....	39
26 ภาพประกอบที่ 26 ขั้นตอนกัดกรด 5.....	39
27 ภาพประกอบที่ 27 ขั้นตอนกัดกรด 6.....	40
28 ภาพประกอบที่ 28 ขั้นตอนกัดกรด 7.....	40
29 ภาพประกอบที่ 29 ขั้นตอนกัดกรด 8.....	41
30 ภาพประกอบที่ 30 ขั้นตอนกัดกรด 9.....	41
31 ภาพประกอบที่ 31 ขั้นตอนกัดกรด 10.....	42
32 ภาพประกอบที่ 32 ขั้นตอนกัดกรด 11.....	42
33 ภาพประกอบที่ 33 ขั้นตอนกัดกรด 12.....	43
34 ภาพประกอบที่ 34 ขั้นตอนกัดกรด 13.....	43
35 ภาพประกอบที่ 35 ขั้นตอนกัดกรด 14.....	44
36 ภาพประกอบที่ 36 ขั้นตอนกัดกรด 15.....	44
37 ภาพประกอบที่ 37 ขั้นตอนกัดกรด 16.....	45
38 ภาพประกอบที่ 38 ขั้นตอนกัดกรด 17.....	45
39 ภาพประกอบที่ 39 ล้างวานิชออกจากเพรท.....	46
40 ภาพประกอบที่ 40 ล้างผงเรซินออกจากเพรท.....	46
41 ภาพประกอบที่ 41 ขั้นตอนการอุดหมึก.....	47
42 ภาพประกอบที่ 42 เช็ดหมึกให้เรียบร้อย.....	47
43 ภาพประกอบที่ 43 ขั้นตอนการนำเพรทวางบนแท่น.....	48
44 ภาพประกอบที่ 44 ขั้นตอนการเตรียมการพิมพ์.....	48
45 ภาพประกอบที่ 45 ขั้นตอนการพิมพ์.....	49
46 ภาพประกอบที่ 46 ภาพที่ได้จากการพิมพ์.....	49

สารบัญภาพ(ต่อ)

ภาพประกอบ	หน้า
บทที่ 3 ขั้นตอนการดำเนินงานการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์	
47 ภาพประกอบที่ 47 ภาพพิมพ์เปรียบเทียบลายเส้นพร้อมภาพสมบูรณ.....	50
48 ภาพประกอบที่ 48 ภาพพิมพ์สมบูรณ.....	51
บทที่ 4 การวิเคราะห์ผลการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์	
1 ภาพประกอบที่ 1 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์	
ชื่อภาพ รูปลักษณะการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ 1.....	53
2 ภาพประกอบที่ 2 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์	
ชื่อภาพ รูปลักษณะการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ 2.....	54
3 ภาพประกอบที่ 3 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์	
ชื่อภาพ รูปลักษณะการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ 3.....	55
4 ภาพประกอบที่ 4 ผลงานศิลปนิพนธ์	
ชื่อภาพ รูปลักษณะการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ 1.....	58
5 ภาพประกอบที่ 5 ผลงานศิลปนิพนธ์	
ชื่อภาพ รูปลักษณะการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ 2.....	59
6 ภาพประกอบที่ 6 ผลงานศิลปนิพนธ์	
ชื่อภาพ รูปลักษณะการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ 3.....	60

บทที่ 1

บทนำ

ธรรมชาติล้วนสร้างสรรค์ทุกสิ่งบนโลกขึ้นมาพืชพันธุ์ต่างๆก็เช่นกันล้วนมีวิธจักรไม่ว่าจะเป็นการดำรงชีวิต และการสืบเผ่าพันธุ์ของตนล้วนมีความจำเป็นต่อการดำรงอยู่ของชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชขนาดเล็ก หรือต้นไม้ขนาดใหญ่ ล้วนถูกสร้างให้มีหน้าที่ และมีผลต่อสภาพแวดล้อมทั้งปวงตามแนวคิดของผู้สร้างสรรค์ ต้นไม้ และพืชสามารถช่วยกล่อมเกลาคจิตใจให้อ่อนโยน ประณีตละมุนละไม และเกิดความสงบได้แม้จะเป็นต้นไม้เพียงต้นเดียว ยามเมื่อได้เฝ้าดูการเติบโต เบ่งบาน แดกหน่อ ออกดอก ออกผลก็สามารถทำให้เกิดความรื่นรมย์สุนทรีย์ได้เป็นความปิติยินดีที่เกิดขึ้นในจิตใจทำให้ผู้สร้างสรรค์เกิดจินตนาการ จึงเกิดแรงบันดาลใจ ที่จะสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ในรูปแบบกึ่งนามธรรม จากพืช และเมล็ด ส่วนต่างๆ เช่น กิ่งก้าน ราก หัว ใบ ลำต้น และดอก มาใช้เพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความงามตามธรรมชาติ ความมีชีวิตชีวา ความรื่นรมย์เบิกบานในจิตใจ

การได้ชื่นชมธรรมชาติทำให้เกิดสมาธิ และมองสิ่งต่างๆอย่างลึกซึ้งก็สามารถเกิดความเข้าใจเกิดความคิดในการค้นหาความหมายที่มากกว่าสิ่งที่ตาเห็น และผู้สร้างสรรค์เกิดความบันดาลใจจากลักษณะของการเจริญเติบโตของพืชตระกูลถั่ว ที่เติบโต และงอกงาม ลักษณะของราก ที่ช่วยรักษาสสมดุลของเมล็ดให้มีการเจริญเติบโตแข็งแรง ความมีชีวิตเติบโต และการงอกของเมล็ดพันธุ์ก่อให้เกิดความบันดาลใจ และปรารถนาที่จะถ่ายทอดผ่านงานศิลปะในรูปแบบกึ่งนามธรรม จากสิ่งต่างๆเหล่านี้ ล้วนเป็นภาพแห่งความประทับใจ และกลายมาเป็นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น ผสมผสานอารมณ์ และจินตนาการส่วนตัว ซึ่งเป็นความรู้สึภายในของผู้สร้างสรรค์

ดังนั้นผู้สร้างสรรค์จึงนำความคิดทั้งหมดถ่ายทอดออกมาเป็นงานสร้างสรรค์ศิลปะด้วยวิธีการภาพพิมพ์ โดยให้รูปทรงของธรรมชาติ เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว รากแก้ว รากไม้ เป็นเครื่องสื่อแสดงถึงความหมายของการเจริญเติบโต และความอุดมสมบูรณ์ที่มีอยู่ในธรรมชาติ

ความสำคัญของการศึกษาค้นคว้าในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

ด้วยประสบการณ์ของผู้สร้างสรรค์มีความสนใจในเรื่องของการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ที่มีความอุดมสมบูรณ์ การเจริญงอกงามของ ราก และใบ ที่ให้ความอ่อนโยน เบิกบานใน

จิตใจของตัวผู้สร้างเอง ผู้สร้างสรรค์จึงเลือกที่จะศึกษาเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์และเลือกใช้รูปร่างรูปทรงของพืชตระกูลถั่วมาใช้สื่อทางความคิดโดยมีสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของการเจริญเติบโตของงามและความอุดมสมบูรณ์

วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย

1. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ที่ใช้รูปทรงตามธรรมชาติจากเมล็ดพันธุ์พืชมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานโดยคลี่คลายลดทอนบางส่วนเพื่อตอบสนองอารมณ์และแสดงความรู้สึกที่รุ่มร่ามตามมุมมองของผู้สร้างสรรค์

2. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการและความประทับใจจากการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์เพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ในรูปแบบงานภาพพิมพ์โลหะแบบกึ่งนามธรรมเพื่อสื่ออารมณ์ความรู้สึกให้ได้มากที่สุด

3. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการการสร้างสรรค์และตอบสนองความคิดและความรู้สึกการแสดงออกถึงคุณค่าทางศิลปะในรูปแบบผลงานภาพพิมพ์

ขอบเขตของการสร้างสรรค์

ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ ซึ่งเป็นศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ได้กำหนดขอบเขตของการสร้างสรรค์ไว้ดังนี้

1. ผลงานมีลักษณะเป็นภาพพิมพ์โลหะร่องลึก 2 มิติ บนพื้นที่สี่เหลี่ยม เป็นภาพพิมพ์ในลักษณะกึ่งนามธรรม (Semi Abstract)

2. แสดงรูปแบบกระบวนการภาพพิมพ์ เทคนิคโลหะร่องลึก โดยนำแม่พิมพ์มาเคลือบด้วยวานิชดำ ซึ่งมีคุณสมบัติกันน้ำกรดได้ แล้วขีดเขียนด้วยเหล็กแหลม (needle) ลงไปเพื่อเปิดผิวหน้าแม่พิมพ์ จากนั้นนำแม่พิมพ์ลงไปแช่ในอ่างน้ำกรด แล้วล้างด้วยน้ำจึงล้างวานิชดำออก นำแม่พิมพ์ไปอุดหมึกพิมพ์ เติดหมึกในส่วนที่ไม่ต้องการของผิวหน้าแม่พิมพ์ออก คงเหลือไว้แต่หมึกพิมพ์ที่ฝังอยู่ในร่องลึกเท่านั้น จากนั้นนำไปพิมพ์โดยใช้กระดาษเนื้อดีที่ทำขึ้นเตรียมไว้ พิมพ์ผ่านแรงกดของแท่นพิมพ์ กระดาษพิมพ์ที่ขึ้นจะลงไปซับหมึก ในร่องลึกของแม่พิมพ์ขึ้นมามีปรากฏเป็นภาพซึ่งเกิดจากความคิดกระบวนการการจินตนาการอันเป็นเรื่องราวความประทับใจและใช้รูปแบบ

ของการแสดงออกแบบกึ่งนามธรรม โดยใช้กลวิธีที่กล่าวมาเป็นตัวสร้างสรรค์โดยมีเนื้อหา แสดงถึง
รูปลักษณะการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ การเจริญเติบโต อวบอ้วนที่ตัวผู้สร้างสรรค์เข้าใจ มองเห็น
ในธรรมชาตินั้นคือความอุดมสมบูรณ์

3. ผลงานแสดงการเจริญเติบโตที่มีความอุดมสมบูรณ์โดยมีคุณค่าความงามภายนอก
เป็นรูปของธรรมชาติ คือ รากไม้ รากแก้ว เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โครงสร้างของเมล็ดที่อยู่ในดินที่มี
คุณค่าความงามภายใน ในเรื่องของรูปทรงการงอก การซ้อนทับกันของค่าน้ำหนัก ขาว เทา ดำ ซึ่งทำ
ให้เกิดน้ำหนัก พื้นผิว ที่ทำให้เกิดมิติขึ้นลึก ผู้สร้างสรรค์สามารถกำหนดจุดหมายและความคม
น้ำหนักของการเกิดแสงเงาได้

4. จำนวนผลงาน 3 ชิ้น

ชื่อผลงาน รูปลักษณะการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ 1 ขนาด 40x50 เซนติเมตร

ชื่อผลงาน รูปลักษณะการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ 2 ขนาด 50x60 เซนติเมตร

ชื่อผลงาน รูปลักษณะการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ 3 ขนาด 50x70 เซนติเมตร

คำจำกัดความหรือคำศัพท์เฉพาะ

1. Etching หรือแม่พิมพ์โลหะ คือเทคนิคทางภาพพิมพ์ (มักนิยมใช้แม่พิมพ์ทองแดง หรือสังกะสี) โดยนำแม่พิมพ์มาเคลือบด้วยวานิชดำซึ่งมีคุณสมบัติกันน้ำกรดได้แล้วขีดเขียนด้วยเหล็กแหลม(needle)ลงไปเพื่อเปิดผิวหน้าแม่พิมพ์ จากนั้นนำแม่พิมพ์ลงไปแช่ในอ่างน้ำกรดแล้วล้างด้วยน้ำ จึงล้างวานิชดำออกนำแม่พิมพ์ไปอุดหมึกพิมพ์เช็ดหมึกในส่วนที่ไม่ต้องการของผิวหน้าแม่พิมพ์ ออกคงเหลือไว้แต่หมึกพิมพ์ที่ฝังอยู่ในร่องลึกเท่านั้น จากนั้นนำไปพิมพ์โดยใช้กระดาษเนื้อดีที่ทำขึ้นเตรียมไว้ พิมพ์ผ่านแรงกดของแท่นพิมพ์กระดาษพิมพ์ที่ขึ้นจะลงไปซับหมึกในร่องลึกของแม่พิมพ์ขึ้นมามีปรากฏเป็นภาพที่ต้องการ

2. Aquatint เป็นกระบวนการที่ใช้สร้างน้ำหนักมากกว่าเส้น หรือร่องรอยต่างๆ ศิลปินจะโรยผงยางลงบนแม่พิมพ์ด้วยตุ้มโรยยางสนแล้วใช้ความร้อนบนแม่พิมพ์ให้ทั่วเพื่อให้ยางสนละลายติดแน่นบนแม่พิมพ์เมื่อนำแม่พิมพ์ไปแช่ลงในกรดน้ำกรดจะกัดผิวแม่พิมพ์รอบๆ ผงยางสนแต่ละจุดทำให้เกิดร่องวง แหวนเป็นจุดเล็กๆ น้ำกรดนี้สามารถกัดแม่พิมพ์ทั้งแผ่นให้มีน้ำหนักราบเรียบเสมอกันหรือนำมาระบายลงบนแม่พิมพ์ด้วยพู่กันเพื่อให้ร่องรอยของฝีแปรงก็ได้

3. การงอกของเมล็ดพืช คือ การเริ่มต้นเจริญเติบโต หรือกลับคืนเข้าสู่สภาพของการเจริญเติบโตครั้งใหม่ โดยที่อาศัย ดิน น้ำ ธาตุอาหารต่างๆ เป็นส่วนประกอบสำคัญจึงก่อให้เกิดการเจริญเติบโตงอกออกจากเมล็ดการพักตัวของเมล็ดพืช (dormancy)เมล็ดพืชมีระยะพักตัวต่าง ๆ กันตามชนิดของพืช บางชนิดไม่มีระยะพักตัวเลย

4. การเจริญเติบโตคือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็น ค่อยไป อย่างมีระเบียบของสิ่งมีชีวิต ทำให้เกิดเป็นเนื้อเยื่อที่มีความซับซ้อนและสมบูรณ์ ทั้งในด้านโครงสร้าง และการทำงานของโครงสร้างนั้น

5. ศิลปะกึ่งนามธรรม (Semi Abstract) ศิลปะการตัดทอนรูปทรง คือ การแสดงออกโดยการใช้อย่างที่เรียกว่าเป็นศิลปะที่เริ่มบิดเบือนไปจากศิลปะแบบเหมือนจริงด้วยการตัดทอนรูปทรงของจริงให้อยู่ในรูปแบบเรียบง่าย แต่ยังมีเค้าโครงที่เหมือนจริงหลงเหลืออยู่ให้รู้ว่าเป็นรูปอะไร

บทที่ 2

ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์การสังเกตธรรมชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทำให้ผู้สร้างสรรค์ได้ซึมซับความเป็นไปของสรรพสิ่งในโลกที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตต่างดำรงอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติแห่งการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลง และวิวัฒนาการเคลื่อนไหว หมุนเวียนไปตามสภาวะของกาลเวลาที่ไม่หยุดนิ่ง ธรรมชาตินั้นได้สร้างสรรค์สิ่งให้มีความแตกต่างความแตกต่างที่ธรรมชาติสร้างขึ้นนั้นได้ถูกกำหนดให้อยู่ภายใต้ระบบสัมพันธ์ภาพให้อยู่ในเอกภาพเดียวกัน

จากความประทับใจที่ผู้สร้างสรรค์ได้รับจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความบังคลาใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ สรรพสิ่งเรียนรู้ที่จะปรับสภาพความเป็นอยู่ของตนให้เกิดดุลยภาพของชีวิต เมล็ดที่แตกหน่อ เติบโตเบ่งบานตามวัฏจักร หากแต่สภาวะของการเกิด และดับนั้นอยู่ในสถานที่ และเวลาต่างกัน จึงก่อให้เกิดการแตกต่างทางรูปร่าง และรูปทรงผู้สร้างสรรค์เชื่อว่ามนุษย์เป็นเพียงเส้นใยหนึ่งของข่ายใยที่ซับซ้อนในบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในโลก ชีวิตทุกชีวิตที่อยู่ในโลกมีความผูกพันกับต้นไม้ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ขนาดเล็กใช้ต้นไม้เป็นที่พึ่ง ที่อยู่อาศัย เติบโตภายใต้ร่มเงาเป็นแหล่งอาหารมีทั้งแมลง นก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินน้ำ สะเทินบก นอกเหนือจากสัตว์ต่าง ๆ แล้ว ยังมีพวกพืชอื่นๆ ที่อาศัยได้ร่มเงาไม้ใหญ่อีก เช่น เถาวัลย์ หนุ่ มอส เฟิน ทุกชีวิตดำรงอยู่ด้วยความสมดุลและพึ่งพาอาศัยกัน ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลหนึ่งประทับใจในความงามของต้นไม้ ความมีชีวิต พืชต่างๆ และความหลากหลายของพืชแต่ละชนิด นอกเหนือไปจากนี้บรรยากาศของธรรมชาติ จังหวะที่เกิดขึ้นของต้นไม้ไหว เมื่อลมพัด ใบไม้ที่ร่วงหล่น จากสิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นภาพแห่งความประทับใจ และกลายมาเป็นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น ผสมผสานอารมณ์ และจินตนาการส่วนตัว ซึ่งเป็นความรู้สึกภายในที่ทำให้ผู้สร้างสรรค์ต้องการแสดงออกทางผลงานศิลปะ

ในการสร้างสรรค์ครั้งนี้ ผู้สร้างสรรค์ใช้ประสบการณ์ความรู้สึกที่มีต่อพืชเมล็ดพันธุ์ที่พบเห็น มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ดังนั้น ผู้สร้างสรรค์ จึงเลือกเมล็ดพืชบางชนิดมาเป็นตัวอย่างเท่านั้นต้นไม้ที่พบเห็นโดยทั่วไปประกอบด้วย รากไม้ รากฝอย รากแก้วและส่วนของเมล็ดแต่ละส่วนทำหน้าที่ต่างกันอีกทั้งยังมีรูปร่างต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมภูมิอากาศ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้จึงกลายเป็นพลังผลักดันในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดนี้

การสร้างสรรคผลงานศิลปะชุดนี้ได้ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. เมล็ดพันธุ์พืช
2. ปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์พืช
3. พืชตระกูลถั่ว
4. อิทธิพลหรือลัทธิศิลปะที่ให้แนวทางและความบันดาลใจ
5. ผลงานศิลปะที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์

1. เมล็ดพันธุ์พืช (Seed)

คือเมล็ดพืชที่มีชีวิตซึ่งเมื่อนำไปปลูกหรือนำไปขยายพันธุ์แล้วจะได้ต้นที่เจริญงอกงามตามพันธุกรรมของพืชนั้น

ประเภทของเมล็ดพันธุ์

1.เมล็ดพันธุ์คัด (Breeder Seed)

คือ เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตขึ้นโดยนักปรับปรุงพันธุ์ซึ่งต้องทำการคัดเลือกเฉพาะเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณสมบัติตามที่นักปรับปรุงพันธุ์กำหนดคิดค้นขึ้นมา ภายใต้ความควบคุม หรือ ตรวจพันธุ์อย่างถี่ถ้วน

2.เมล็ดพันธุ์หลัก (Foundation Seed)

คือ เมล็ดพันธุ์ที่ได้จากการปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์คัดภายใต้คำแนะนำและวิธีการของนักปรับปรุงพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตรหรือสถาบันวิชาการเพื่อรักษาความบริสุทธิ์และลักษณะประจำพันธุ์ของพืช นั้น ๆ เมล็ดพันธุ์

หลักที่ได้นำไปปลูกเป็นพันธุ์ขยายต่อไป

3. เมล็ดพันธุ์ขยาย (Registered Seed)

คือเมล็ดพันธุ์ที่ได้จากการปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์หลัก โดยเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้จัดทำแปลงขยายพันธุ์ ภายใต้ความควบคุมดูแลและให้คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและเจ้าหน้าที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร

4. เมล็ดพันธุ์จำหน่าย (Certified Seed)

คือเมล็ดพันธุ์ที่ได้จากการปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์ขยาย โดยเกษตรกรแปลงขยายพันธุ์ ด้วยการปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการของศูนย์ขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์จำหน่ายให้แก่เกษตรกรทั่วไป

2. ปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์พืช

(หนังสือฐานข้อมูลเชื้อพันธุ์พืช 2530 หน้า 137) กล่าวว่า การเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์พืช ต้องการปัจจัยหลายประการที่สำคัญ คือ

1. น้ำ

2. แสง

3. ธาตุอาหารต่างๆ

พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีการเจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้ย่อมต้องการ สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม สภาพของสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเมล็ดพืชได้แก่

1. ดิน เป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรก ดินที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ต้องเป็น ดินที่อุ้มน้ำได้ดี ร่วนซุย มีอินทรีย์วัตถุมาก แต่เมื่อใช้ดินปลูกไปนานๆ ดินอาจเสื่อมสภาพเช่น หด แร่ธาตุ จำเป็นต้องมีการปรับปรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ได้แก่ การไถพรวน การใส่ปุ๋ย การปลูกพืช หมุนเวียน เป็นต้น

2. น้ำ มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของเมล็ดพืชมาก น้ำช่วยละลายแร่ธาตุอาหารในดิน เพื่อให้รากดูดอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของลำต้นได้ และยังช่วยให้ดินมีความชุ่มชื้น

3. ธาตุอาหารและปุ๋ย เป็นสิ่งที่ช่วยให้เมล็ดพืชเจริญเติบโต ดียิ่งขึ้น ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของเมล็ดพืชมี 16 ธาตุ แต่ธาตุที่พืชต้องการมากและในดินมักมีไม่เพียงพอ คือ ธาตุ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม ธาตุอาหารเหล่านี้จะต้องอยู่ในรูปสารละลายที่พืชสามารถ นำไปใช้ได้และต้องมีปริมาณที่เหมาะสมจะทำให้การเจริญเติบโตของเมล็ดพืชเป็นไปด้วยดี

4. อากาศในอากาศมีแก๊สหลายชนิด แต่แก๊สที่พืชต้องการมากคือ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และแก๊สออกซิเจน ซึ่งใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้างอาหารและหายใจ แก๊สทั้งสองชนิดนี้มี อยู่ในดินด้วย ในการปลูกพืชเราจึงควรทำให้ดินโปร่งร่วนซุยอยู่เสมอ เพื่อให้อาหารที่อยู่ในช่องว่าง เมื่อดินมีการถ่ายเทได้

5. แสงสว่างหรือแสงแดดพืชต้องการแสงแดดมาใช้ในการสร้างอาหาร ถ้าขาดแสงแดดพืชจะ แคระแกรน ใบจะมีสีเหลืองหรือขาวซีดและตายในที่สุด พืชแต่ละชนิดต้องการแสงไม่เท่ากันพืชบาง ชนิดต้องการแสงแดดจัดแต่พืชบางชนิดก็ต้องการแสงรำไร

6. อุณหภูมิมีส่วนช่วยในการงอกและเจริญเติบโตของเมล็ดพืชเช่นกัน จะเห็นได้ว่าพืชบางชนิดชอบขึ้นในที่ที่มีอากาศหนาวเย็น แต่พืชบางชนิดก็ชอบขึ้นในที่ที่มีอากาศร้อน การนำพืชมาปลูกจึงควรเลือกชนิดที่เหมาะสมกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาล

3. พืชตระกูลถั่ว

พืชตระกูลถั่วเป็นพืชที่ขึ้นอยู่ในเขตร้อนของโลกและมีลักษณะแตกต่างกันอย่างกว้างขวางบางชนิดก็เป็นไม้ยืนต้น เช่น ต้นแค ต้นทองกวาว ต้นทองหลาง ต้นราชพฤกษ์ ต้นจามจุรี ต้นหนานกุ่ม ฯลฯ ส่วนต้นพืชตระกูลถั่วที่เป็นไม้เลื้อยก็มีดังเช่น ถั่วฝักยาว ถั่วพู ต้นถั่วขึ้น และพืชตระกูลถั่วที่เป็นไม้คลุมดิน เช่น มัยลาภ ถั่วเขียว ถั่วเหลือง เป็นต้น

จากการที่ผู้สร้างสรรค์ทดลองปลูกเมล็ดถั่วเขียวจะเห็นว่า ถั่วเขียวเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ง่าย ใช้ระยะเวลา 2-3 วัน โดยถั่วเขียวเป็นพืชที่มีอายุสั้น หรือวงจรชีวิตของถั่วเขียวมันสั้น จึงใช้น้ำน้อยกว่าพืชไร่อื่นหลายชนิด และงอกได้เร็ว

ภาพประกอบที่ 1 : ข้อมูลภาพถ่ายจริง

ผู้สร้างสรรค์ได้นำข้อมูลจากการทดลองมาประมวลผลและกำหนดรูปแบบของผลงาน รูปแบบในการสร้างสรรค์เป็นการรวมเอาทัศนธาตุซึ่งเป็นองค์ประกอบของศิลปะมาเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดสาระของผลงานที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการนำเสนอ อันประกอบไปด้วย เนื้อหา และ รูปทรง กลวิธีที่ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน คือ ภาพพิมพ์ Etching and Aquatint เป็นกลวิธีอย่างหนึ่งในภาพพิมพ์ ที่สามารถทำให้เกิดลวดลาย พื้นผิวที่พิเศษ ได้ผลงาน มาในอีกรูปแบบหนึ่ง

เนื้อหา คือเรื่องราว จะมีลักษณะเป็นนามธรรม ซึ่งเนื้อหาที่ถ่ายทอดออกมานั้นสามารถตีความออกไปได้หลากหลายขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อผู้รับสาร เช่น ความต่างของเพศวัย ประสบการณ์ ความรู้ ทักษะคิด เป็นต้น เนื้อหาอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ เนื้อหาภายใน กับ เนื้อหาภายนอก เนื้อหาภายในเป็นเนื้อหาที่เกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุเป็นเนื้อหาของรูปทรงโดยตรงซึ่งเป็นรูปแบบของการแสดงออกเฉพาะของผู้สร้างสรรค์ ส่วนเนื้อหาภายนอกจะมีเฉพาะในศิลปะแบบรูปธรรมที่มีเรื่อง เช่น เป็นคน สัตว์ วัตถุ สิ่งของ

ซึ่งในผลงานของผู้สร้างสรรค์จะเน้นเนื้อหาผสมเรื่องที่เป็นผลจากการผสมผสานระหว่างจินตนาการของผู้สร้างสรรค์กับรูปลักษณะของเรื่อง โดยมีความคิดเรื่องจาก รูปทรงของเมล็ดพันธุ์ต่างๆ ที่มีรูปลักษณะ กลม สวยงาม แล้วใช้รูปทรงอิสระที่เกิดจากการใช้เทคนิคมาให้เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้สร้างสรรค์เกิดจินตนาการ และนำมาผสมผสานกับรูปทรงธรรมชาติ คือ รากไม้ ราก แก้ว รากฝอย และโครงสร้างรูปทรงของเมล็ด เพื่อต้องการสื่อถึงแนวเรื่องที่เป็นสภาวะของการเจริญเติบโต

รูปทรง คือสิ่งที่มองเห็นได้ในทัศนศิลป์ที่สร้างขึ้นด้วยการประสานกันของทัศนธาตุอย่างมีเอกภาพ ซึ่งแบ่งออกเป็นสองประเภททางรูป ได้แก่ ทัศนธาตุ และส่วนประกอบทางวัสดุ ก็คือ วัสดุและวิธีการที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ในส่วนประกอบทางรูปทรงในผลงานของผู้สร้างสรรค์ คือ ทัศนธาตุ ได้แก่ น้ำหนัก พื้นผิว ที่ว่าง เส้น

ทัศนธาตุ คือ สื่อทางสุนทรียภาพ ที่ผู้สร้างสรรค์นำมาประกอบกันเป็นรูปทรงเพื่อสื่อความหมายตามแนวเรื่อง อันได้แก่ เส้น น้ำหนักอ่อนแก่ของแสงเงา การซ้ำ ลักษณะพื้นผิวทัศนธาตุที่ผู้สร้างสรรค์ใช้ในผลงานมีดังนี้

1. สี หมายถึง แสงที่มากระทบวัตถุแล้วสะท้อนเข้าตาเรา ทำให้เห็นเป็นสีต่างๆ การที่เรามองเห็นวัตถุเป็นสีใดๆ ได้ เพราะวัตถุนั้นดูดแสงสีอื่น สะท้อนแต่สีของมันเอง เช่น วัตถุสีแดง เมื่อมีแสงตกกระทบก็จะดูดทุกสีและสะท้อนแต่สีแดง ทำให้เรามองเห็นเป็นสีแดง ซึ่งลักษณะกระทบต่อสายตาให้เห็นเป็นสีนั้นมีผลถึงจิตวิทยา คือมีอำนาจให้เกิดความเข้มของแสงที่กระตุ้นอารมณ์ และความรู้สึกได้ การที่ได้เห็นสีจากสายตา สายตาจะส่งความรู้สึกไปยังสมองทำให้เกิดความรู้สึกต่างๆ ตามอิทธิพลของสี เช่น สดชื่น เปรี้ยวเย็น เยือกเย็น หรือตื่นเต้น และในผลงานภาพพิมพ์ สีจึงจัดเป็นทัศนธาตุที่มีบทบาทสำคัญซึ่งหน้าที่ของสีในผลงานของผู้สร้างสรรค์คือ สร้างความแตกต่างระหว่าง

รูปทรงกับพื้นที่ว่าง และใช้ระดับแสงเงาทำให้เกิดการทับซ้อนกันเป็นตัวสร้างน้ำหนักทำให้ภาพเกิดมิติ

2. น้ำหนัก คือ ความอ่อนแก่ของบริเวณที่ถูกแสงสว่างและบริเวณที่เป็นเงาของวัตถุ ในผลงานของผู้สร้างสรรคใช้น้ำหนักของแสงที่มีความโปร่งใสทับซ้อนกันสร้างให้เกิดค่าน้ำหนักแสงเงาในภาพ ซึ่งส่งผลให้เกิดปริมาตรของรูปทรงสร้างมิติลวงตาในภาพทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างรูปทรงกับพื้นที่ว่างนอกจากนี้น้ำหนักก็ยังช่วยให้ภาพเกิดความกลมกลืนประสานกันในภาพ

3. พื้นผิว คือ พื้นผิวของสิ่งต่างๆเมื่อสัมผัสจับต้องหรือมองเห็นแล้วรู้สึกได้ว่า ละเอียดมัน ขรุขระ เรียบเนียน เป็นต้น ในงานของผู้สร้างสรรคใช้กลวิธีการกัดกรด เพื่อคัตน้ำหนักแสงเงาการไล่แสงสี ขาว เทา ดำสร้างเป็นพื้นผิวเป็นเรื่องสำคัญแลดูมีลักษณะลวงตาขึ้นมา

4. ที่ว่าง คือ ในผลงานของผู้สร้างสรรคในที่ว่างเกิดจากน้ำหนักของแสงสีดำเป็นพื้นที่ว่างแบบ 2 มิติ ที่มีความกว้างความยาว ที่ว่างให้พลังการหยุดนิ่งสงบภายในภาพเป็นไปด้วยน้ำหนักอ่อนแก่ของสี ขาว เทา และดำและมีความคมชัดของเส้นรูปทรง ทำให้เกิดระยะหน้า-หลัง ดูแล้วมีความรู้สึกเสมือนว่ามีอากาศไหลผ่านรูปทรงภายในภาพทำให้ภาพดูไม่อึดอัดจนเกินไป

5. เส้น คือ จุดที่ต่อเนื่องนี้เป็นความยาว ทำหน้าที่เป็นขอบเขตของที่ว่าง ขอบเขตของรูปทรง ขอบเขตของน้ำหนัก ขอบเขตของสีและแสง เส้นแบ่งออกเป็นเส้นโครงสร้างและเส้นกราฟฟิค ผลงานของผู้สร้างสรรคใช้เส้นโครงสร้างเป็นเส้นนำในการกัดกรดของแสง โดยมีเส้นที่แบ่งดุลยภาพ คือน้ำหนักของภาพทั้งสองข้างมีการถ่วงดุลแบบเหมือนกันสองฝั่ง เป็นดุลยภาพแบบสมมาตร และมีเส้นโครงสร้างของรูปทรงอื่นๆ ที่มีทิศทางขัดแย้งกันกระจายออกแต่ทั้งหมดก็ถูกประสานเข้าด้วยกันการซ้ำและค่าน้ำหนักของสีในระดับที่แตกต่างกัน

ในศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ในฐานะผู้สร้างสรรคมีความคิดเห็นว่าประสบการณ์การทดลองในครั้งนี้เป็นเรื่องสำคัญต่อการสร้างสรรคผลงานศิลปะเพราะตัวของผู้สร้างสรรคเองได้คอยเฝ้าดูแลตลอดระยะเวลาการเพาะปลูก ทำให้เห็นถึงกระบวนการการเจริญเติบโตของเมล็ดถั่วเขียว จึงทำให้การสร้างสรรคผลงานถูกถ่ายทอดออกมาจากประสบการณ์อันเป็นความจริง จึงสามารถให้ประสบการณ์แก่ผู้ดูได้

4. อิทธิพลหรือลัทธิศิลปะที่ให้แนวทางและความบันดาลใจ

ด้านแนวความคิด

อิทธิพลที่ได้รับจากทฤษฎีและปรัชญา

ศิลปะคือการเป็นตัวแทนของชีวิต (Art as Representation) อาริสโตเติล(Aristotle) ให้ทัศนะเลียนแบบในศิลปะ ว่า ศิลปินอาจเลียนแบบรูปทรง(Form) ที่เป็นกลางโดยทั่วไปเพื่อแสดงแก่นสารที่มีอยู่ในสิ่งต่างๆ มากกว่าจะเลียนแบบลักษณะเฉพาะทางกายภาพของสิ่งนั้น ศิลปินแสดงรูปทรง แต่ไม่ได้แสดงสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ ศิลปินมองทะลุเข้าไปถึงลักษณะเฉพาะของสิ่ง เพื่อแสดงรูปทรงของสิ่งนั้นจิตรกรจะแสดงบุคลิกภาพ และอุปนิสัยของผู้ที่นั่งเป็นแบบออกมาในงานมากกว่าจะแสดงรูปลักษณะภายนอกของแบบที่ปรากฏแก่ตาในขณะนั้น และในทำนองเดียวกันศิลปินทั้งหลายต่างพยายามค้นหารูปทรงที่เป็นแก่นแท้ของสิ่งต่างๆ รูปทรง คือ ฐานของความจริงที่ต่างจากความเป็นลักษณะส่วนตัว โดยเฉพาะของสิ่งต่างๆ รูปทรงของมนุษย์ คือความจริงที่ต่างจากรูปลักษณะของ นายA นายB แต่ศิลปินก็ต้องเลียนแบบจากนายA นายB เพื่อที่จะได้รูปทรงที่เป็นแก่น หรือความจริงของมนุษย์ ศิลปินจึงไม่ใช่เลียนแบบธรรมชาติโดยตรง แต่เป็นตัวแทนหรือการแสดงออกของความจริงในธรรมชาติ(ชูลูดนิมเสมอ 2542 : 5)

จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) กล่าวว่า ศิลปะจะสื่อคุณค่าได้ต้องมีปัจจัยคือความคิดสร้างสรรค์ความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์ผลงานและ ความพร้อมของผู้ดูที่จะใช้จินตนาการเพื่อรับรู้คุณค่าในสุนทรียศิลปะคือประสบการณ์ (Art as Experience) ประสบการณ์คือการมีชีวิตที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทำให้เรามีความคิดและอารมณ์ซึ่งเป็นประสบการณ์เรามีประสบการณ์มากมายในชีวิตประจำวัน แต่เป็นประสบการณ์ธรรมดา ไม่เป็นแก่นสาร เราลืมมันได้ง่าย แต่บางครั้งเรามีประสบการณ์ที่สำคัญน่าพอใจเป็นพิเศษ เราจะจำประสบการณ์นั้นได้อย่างฝังใจ แบบนี้เรียกว่า ประสบการณ์แท้ ประสบการณ์แท้นั้นมีระเบียบ มีเอกภาพ ทุกส่วนทุกตอนมีความหมาย มีความสำคัญ มีอารมณ์ที่เด่นชัด มีโครงสร้างตลอดทั่วประสบการณ์นั้น เช่น ความกดดัน ความอ่อนหวานนุ่มนวล และความกลัว เป็นต้น (ชูลูด นิมเสมอ 2542 :13)

จากทฤษฎีศิลปะ ทำให้ผู้สร้างสรรค์สรุปได้ว่าผู้สร้างสรรค์ศิลปะย่อมแสดงออกด้วยผลงานที่มีสัญลักษณ์อันบ่งบอกถึงบุคลิกภาพของความรู้สึกของตนอย่างมีปัจเจกภาพ ผลงานจะต้องแสดงถึงความเด็ดเดี่ยวกล้าที่จะแสดงออกตามอารมณ์ ความรู้สึก มุมมอง ซึ่งจะต้องเกิดจากความผูกพันกับสิ่งที่ต้องการถ่ายทอดออกมา ดังนั้นภูมิหลังจึงมาจากประสบการณ์ชีวิต มี

อิทธิพลต่อการแสดงออกโดยเฉพาะในงานสร้างสรรค์งานศิลปะซึ่งเป็นการถ่ายทอดทางอารมณ์ความรู้สึกในใจของผู้สร้างให้ผู้ดูสัมผัสได้ และเข้าถึงประสบการณ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงาน จึงอาจนับได้ว่างานนั้นประสบความสำเร็จ ดังนั้น ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะได้ดี จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ต่อสภาพสิ่งต่างๆ อย่างถ่องแท้เสียก่อน การใช้ทัศนธาตุทางศิลปะ โดยไม่คำนึงถึงความเป็นจริงตามธรรมชาติทั่วไปแต่ให้ความสำคัญตามความรู้สึกและประสบการณ์ของผู้สร้างงานโดยตรง เพราะผู้สร้างสรรค์งานศิลปะแสวงหาความจริงภายในและพยายามถ่ายทอดออกมาเป็นรูปแบบอันแอบแฝงด้วยจินตนาการการแสดงออกของผู้สร้างสรรค์งานศิลปะผู้สร้างควรมีทักษะที่ประกอบด้วย

1. ความรู้ความเข้าใจ หรือประสบการณ์ในสิ่งที่ต้องการแสดงออก
2. ความรู้จักสกัด ตัดทอนและเลือกเอาส่วนที่จำเป็นมาใช้ในการสร้างสรรค์
3. การเข้าใจสรรพหยาเพื่อใช้ในการแสดงออกอย่างเหมาะสมให้ตรงตามจุดมุ่งหมาย
4. การแสดงออกที่เต็มไปด้วยจินตนาการและการสร้างสรรค์

ดังนั้นผู้ทำงานศิลปะจึงต้องมีความเข้าใจในธรรมชาติสภาพแวดล้อมเพื่อที่จะนำมาเป็นสื่อในการแสดงออกเป็นสัญลักษณ์แทนอารมณ์ความรู้สึกและความคิดของผู้สร้างสรรค์

ด้านรูปแบบและกลวิธีการสร้างสรรค์

อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะ

ศิลปะกึ่งนามธรรม(Semi Abstract)ศิลปะการตัดทอนรูปทรง

ศิลปินแสดงออกโดยการใช้สิ่งที่เรียกว่า เป็นศิลปะที่เริ่มบิดเบือนไปจากศิลปะแบบเหมือนจริง ด้วยการตัดทอนรูปทรงของจริงให้อยู่ในรูปแบบเรียบง่าย แต่ยังมีเค้าโครงที่เหมือนจริงหลงเหลืออยู่ให้รู้ว่าเป็นรูปอะไร

การสร้างศิลปะกึ่งนามธรรมนี้จะต้องมีจินตนาการในการสร้างสรรค์งาน เพื่อให้ผลงานมีรูปแบบที่แลดูแปลก น่าสนใจ รวมทั้งให้อารมณ์และความรู้สึกไม่จำเจทั้งเนื้อเรื่องและรูปแบบจะไม่ชัดเจนเหมือนศิลปะแบบเหมือนจริงดังนั้นผู้ชมงานศิลปะประเภทนี้จำเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะงานแบบกึ่งนามธรรมด้วยคุณค่าของงานจะเน้นโครงสร้างองค์ประกอบสีที่แปลก น่าสนใจตื่นเต้นและแนวความคิดหลายด้าน หลายทางที่ผู้ชมต้องจินตนาการด้วย

ภาพประกอบที่ 2 : จิตพิพจน์ที่ได้รับจากลัทธิศิลปะผลงานลักษณะกึ่งนามธรรม (Semi Abstract)

โดยศิลปิน จูอัน มิโร อี เฟร์รา (Joan Miró i Ferrà) ชื่อภาพ The Tilled Field, (1923-1924),

<http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=soubirous&month=10-2007&date=11&group=4&gblog=25>

หมายเหตุ : ผลงานนี้เป็นผลงานช่วงแรกๆ ในศิลปะลัทธิเหนือจริง ศิลปินตัดทอนรูปทรงธรรมชาติออกไปเหลือเพียงรูปลักษณะที่อาจแทนคำด้วยรูปทรงเรขาคณิตหรือสีที่เรียบที่ยังอาศัยรูปทรงของธรรมชาติเป็นสื่อ

ภาพประกอบที่ 3: อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะผลงานลักษณะกึ่งนามธรรม (Semi Abstract)

โดยศิลปิน มักซ์แอร์นสต์(Max Ernst) ชื่อภาพ La Foresta Imbalsamata, 1933

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C_%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B9%8C#/media/File:La_Foresta_Imbalsamata,_1933.jpg

สืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2558

หมายเหตุ : ภาพนี้เป็นผลงานชิ้นหนึ่งในชุดเกี่ยวกับป่า ที่ทำขึ้นในราวช่วงปีค.ศ. 1933 เป็นรูปช่วงหลังที่เขาทำขึ้นในลักษณะนี้ซึ่งจะเห็นว่าผลงานมีขนาดใหญ่กว่าภาพที่ทำมาก่อนหน้าภาพที่เกี่ยวกับป่าลักษณะนี้ สร้างชื่อให้กับแอร์นสต์ในด้านเทคนิคการวาดภาพแบบใหม่ เกิดเป็นงานระดับสูงสุดด้านจิตรกรรม สะท้อนการครุ่นคิดคำนึงถึงความทรงจำในวัยเด็ก ณ บ้านเกิดของเขาที่อยู่ใกล้กับป่าแห่งหนึ่ง เขามั่นใจได้ว่า พ่อของเขาได้พาเขาเข้าป่าครั้งแรกตอนอายุ 3 ขวบเขาไม่เคยลืมความประทับใจ และความน่ากลัวที่ได้รับเลย ซึ่งความรู้สึกนี้มักสะท้อนออกมาในภาพเกี่ยวกับป่า ทศนะมูมมองดวงอาทิตย์ และราตรีกาลในภาพนกพิราบที่บริสุทธิ์ต้องออกมาเผชิญกับความรู้สึกที่มีทั้งความกลัว ความอ้างว้าง

5. ผลงานศิลปะที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์

พัตซา แก้วทองตาลเป็นศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ที่แสดงเนื้อหาของชีวิต ประสบการณ์จากความประทับใจในธรรมชาติของต้นไม้แสดงเนื้อหาโดย ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด และแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวเข้าหากันของมนุษย์กับธรรมชาติ เพื่อให้ทุกชีวิตดำรงอยู่สืบต่อไปในอนาคต โดยตลอดด้วยกรรมวิธีการใช้เทคนิคEtching หรือแม่พิมพ์โลหะ ประสบการณ์จากความประทับใจในธรรมชาติของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสรรพชีวิตแวดล้อมในธรรมชาติ ซึ่งมีความเกี่ยวโยงและเชื่อมกันอยู่อย่างลึกซึ้งดุจดังห่วงโซ่แห่งชีวิต เป็นแนวทางหลักในการสร้างสรรค์ผลงานจะเป็นรูปทรงรากไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์กำลังงอกงาม แตกหน่อ ออกราก ออกผลมาเป็นมนุษย์ แสดงการเจริญเติบโต รูปแบบของต้นไม้ที่นำมาแสดงออกจะมีหลายสายพันธุ์มีความแตกต่างทั้งรูปทรง และการเจริญเติบโต

ภาพพิมพ์โลหะของ พัตซา แก้วทองตาลได้นำเสนอแง่มุมต่างๆ ของการเจริญเติบโตต้นไม้หรือรากไม้ ในธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง เป็นมุมมองอีกมุมที่น่าสนใจ ผลงานแต่ละชุดจะมีความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการนำรูปเลขาคณิตเข้ามาประกอบในงาน การใช้วัสดุชุด ชีด แต่การแสดงผลออกเกี่ยวอยู่ในแนวเรื่องของการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น

ภาพประกอบที่ 4: ความสัมพันธ์แห่งชีวิต

ที่มา: พัดชา แก้วทองตาล ต้น,ผล,ใบ Etching(แม่พิมพ์โลหะ)

<http://www.rama9art.org/artisan/artdb/artists/home.php?p=profiles&name=Patcha%20Kaewtongtal>

สืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่ 23พฤษภาคม 2558

2. ภาพผลงานภาพพิมพ์ชื่อ Riverscape โดย อาจารย์.วีระ เป็นศิลปินที่มีความเชี่ยวชาญ และได้พัฒนาผลงานศิลปะทางด้านสีน้ำและภาพพิมพ์โลหะเป็นเวลานานท่านถ่ายทอดผลงานจากความประทับใจในความสวยงามของธรรมชาติ,คน, สัตว์ และ แมลง โดยใช้ลักษณะการวาดแบบตัดทอนจากความเหมือนจริงให้ เหลือเฉพาะแขนขา และ โครงร่าง โดยเส้นอ เป็นภาพ 2 มิติ แบบจิตรกรรมไทยโบราณ กล่าวได้ว่า อาจารย์.วีระ ได้นำเทคนิค ตะวันตก มาผสมผสานกับจิตวิญญาณความเป็นไทย ได้อย่างนุ่มนวล

ภาพประกอบที่5: อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน ภาพ อาจารย์วีระ โยธาประเสริฐ ชื่อผลงาน Riverscape

ที่มา :<http://www.sombatpermpoongallery.com/viras-etching-1971s-1977s/>

ViraJothapraserRiverscape No.2 9/10, 1972,สืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่ : 23พฤษภาคม 2558

ภาพประกอบที่6: อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน ภาพ อาจารย์วีระ โยธาประเสริฐ ชื่อผลงานThe Glory

ที่มา :<http://www.sombatpermpoongallery.com/viras-etching-1971s-1977s/>

ViraJothapraser The GloryNo.2 4/15, 1972, สืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่: 23พฤษภาคม 2558

บทที่ 3

ขั้นตอนการดำเนินการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

จากแรงบันดาลใจและแนวความคิดสร้างสรรค์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นในบทนำและในบทที่ 2 ผู้สร้างสรรค์จึงได้ค้นหาแนวทางกลวิธีในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ รูปแบบที่นำเสนอเป็นลักษณะกึ่งนามธรรม 2 มิติ โดยผู้สร้างสรรค์ได้แบ่งขั้นตอนกระบวนการของการสร้างสรรค์ไว้ดังนี้

1. ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
2. ขั้นตอนการรวบรวมความคิด ประมวลความคิด และการจัดทำภาพแบบร่าง
3. ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงาน

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าข้อมูล

ผู้สร้างสรรค์มีความเชื่อว่าประสบการณ์การทดลองปลูกเมล็ดถั่วเขียวนั้นมีความสำคัญต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเป็นการทดลองที่ทำให้เห็นการเจริญเติบโตตามระยะเวลา และได้คอยสังเกตคอยเฝ้าดู และทำให้ผู้สร้างสรรค์เกิดความประทับใจ มีความคิดที่จะนำมาสร้างสรรค์ ผู้สร้างสรรค์อาศัยรูปทรงของธรรมชาติ ได้แก่ รากไม้ รากแก้ว รากฝอย และรูปทรงของเมล็ดถั่วเขียว เพื่อสื่อความหมายถึงความจริงของธรรมชาติกับการเจริญเติบโต โดยผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาเรื่องราวของการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ และเลือกใช้รูปทรงของเมล็ดและราก เพื่อเป็นสื่อในการแสดงออกซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้ทำการศึกษาค้นคว้าทดลองจากของจริงและภาพข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตโดยผู้สร้างสรรค์ได้เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลภาพ และข้อมูลที่เป็นวัตถุของจริงซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในกระบวนการสร้างสรรค์

ขั้นตอนการรวบรวมความคิด การวิเคราะห์ ประมวลความคิด และการจัดทำภาพแบบร่าง

รูปทรงในส่วนประกอบทางวัตถุ แบ่งออกเป็น วัสดุ และวิธีการ

1.วัสดุ อุปกรณ์ ในผลงานของผู้สร้างสรรค์ใช้วัสดุคือ วานิช แผ่นเหล็กโลหะ เหล็กแหลม น้ำกรด อ่างแช่กรด สีพิมพ์ ดินสอไข ฟู่กัน น้ำมันสน ฟ็อกกี้ กระดาษ 100ปอนด์

1.1 แผ่นเหล็กโลหะ เพลท (Plate)

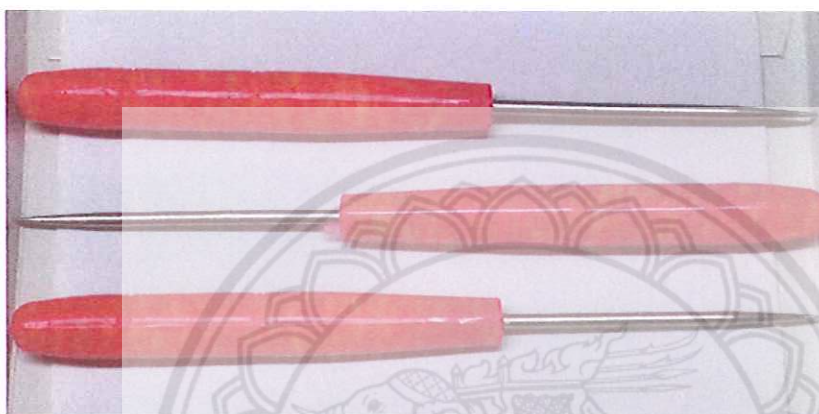
ใช้เป็นแม่พิมพ์ พิมพ์ภาพที่เกิดจากเม็ดสกรีน ทำหน้าที่รับหมึกจากลูกหมึกส่วนที่เป็นเม็ดสกรีน จะมีหมึกมาเกาะ แล้วถ่ายทอดภาพต่อไปยังผ้าหรือกระดาษ

ภาพประกอบที่ 1 : แผ่นเหล็กโลหะ

1.2 เหล็กแหลม

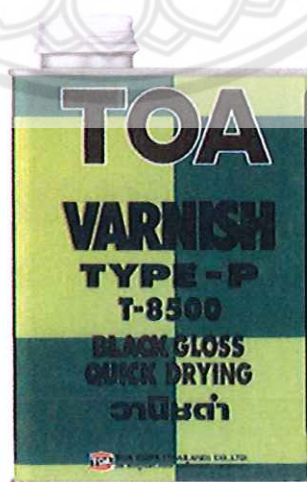
ใช้สำหรับการขีดหรือขีดลงบนแผ่นเหล็กเพื่อทำให้เกิดลายเส้นเป็นOutlineและนำไปทำในกระบวนการกัดกรดในขั้นตอนต่อไป

ภาพประกอบที่ 2: เหล็กแหลม

1.3 วาณิชดำ

วาณิชดำใช้สำหรับการทาลงบนแผ่นเหล็กเพื่อไม่ให้น้ำกรดทำปฏิกิริยากับแผ่นเหล็ก

ภาพประกอบที่ 3: วาณิชดำ

1.4 สีพิมพ์ (Pantone Color Guide)

ใช้สำหรับอุดสีลงไปบนแผ่นเหล็กที่ทำแม่พิมพ์กัดกรดเรียบร้อยแล้วเพื่อนำไปสู่กระบวนการพิมพ์

ภาพประกอบที่ 4:สีพิมพ์ (Pantone Color Guide)

1.5 น้ำกรด(acid)

ใช้สำหรับในการให้เกิดปฏิกิริยากับแผ่นเหล็ก ตามสถานะเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ ในด้านน้ำหนัก ความลึก และพื้นผิวเพื่อให้เกิดความแตกต่าง

ภาพประกอบที่ 5:กรด (acid)

1.6 น้ำมันสน(Turpentine)

ใช้ในการเช็ดหรือล้างอุปกรณ์ที่มีน้ำมันผสมอยู่ น้ำมันสนมีลักษณะที่โปร่งใส เกือบเป็นของเหลว ไม่มีสี หรือมีสีน้ำตาลเล็กน้อย

ภาพประกอบที่ 6: น้ำมันสน(Turpentine)

1.7 ผงเรซิน (Resin)

ใช้ในช่วงขั้นตอนการโรยผงเรซินลงบนแผ่นเหล็กและในคุณสมบัติกันกรดได้ในระยะหนึ่งต่อเมื่อนำไปเผาให้เกิดปฏิกิริยาและนำมาสัมผัสกับกรดอ่อนๆ

ภาพประกอบที่ 7: ผงเรซิน (Resin)

1.8 ดินสอไข(Marker)

ใช้เป็นดินสอที่สามารถกันการกัดของกรดได้ระยะหนึ่งเพื่อให้เกิดน้ำหนักที่แตกต่างของการทำงาน

ภาพประกอบที่ 8: ดินสอไข (Marker)

1.9 กระดาษ (Paper)

ใช้ในการพิมพ์งานในสถานะต่างๆ ต้องมีคุณสมบัติที่รองรับความชื้นได้ดี เพื่อที่จะให้หมึกที่พิมพ์ติดง่าย

ภาพประกอบที่ 9 : กระดาษ (Paper)

2. วิธีการ ผู้สร้างสรรค์ใช้กลวิธีการสร้างสรรค์มีดังนี้

ขั้นตอนในการทำภาพแบบร่าง มีการทำภาพแบบร่างโดยการพัฒนามาจากผลงานช่วงก่อน ศิลปนิพนธ์มาเป็นลำดับ โดยอาจารย์แนะนำในเรื่องของเทคนิคและการทำงานที่จะทำให้เราสามารถทำงานได้ง่าย และเร็วขึ้น

กลวิธีที่ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน คือ ภาพพิมพ์ Etching and Aquatint เป็นกลวิธีอย่างหนึ่งในภาพพิมพ์ ที่สามารถจุดให้เกิดลวดลาย พื้นผิวที่พิเศษ ได้ผลงานมาในอีกรูปแบบหนึ่ง

การทำแบบร่างเพื่อจะนำมาสร้างสรรค์ในผลงาน

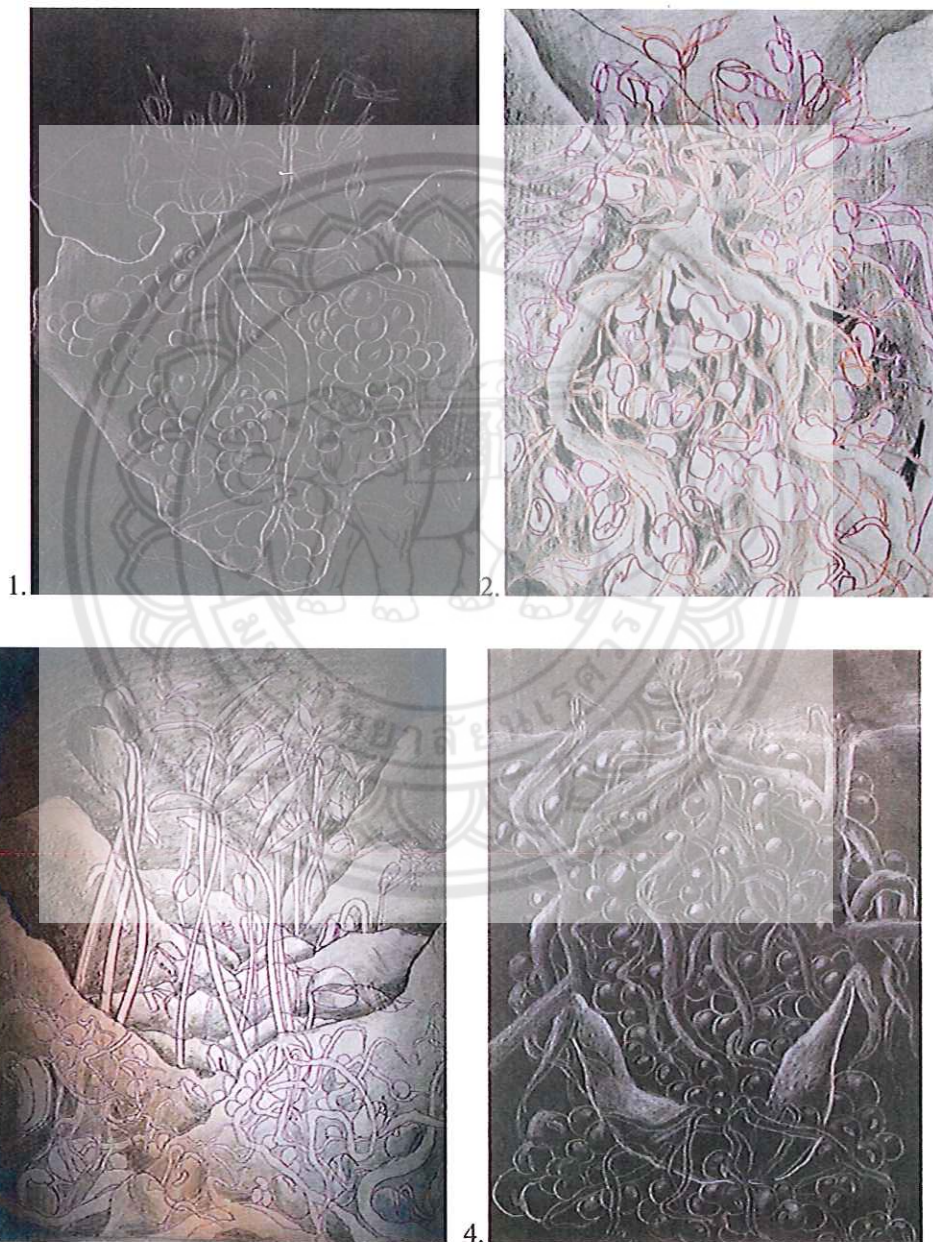
1. ศึกษาข้อมูลภาพถ่ายพร้อมของจริงเพื่อที่จะนำมาพัฒนาแบบร่างที่สมบูรณ์

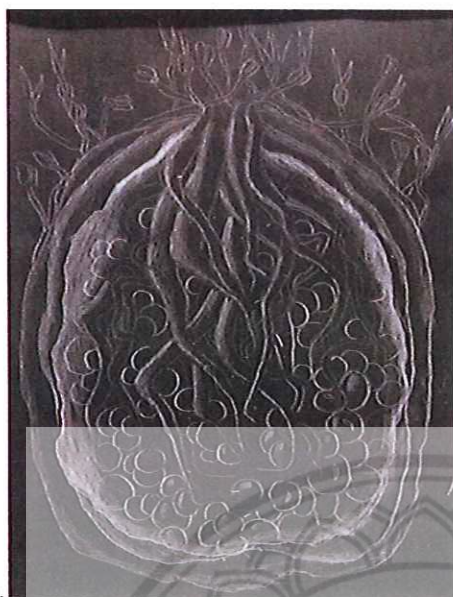

ภาพประกอบที่ 10: ข้อมูลภาพถ่ายที่เลือกที่จะนำมาสร้างสรรค์ผลงาน

2. แบบร่างตามความคิดของผู้สร้างสรรค์สร้างด้วยดินสอไขสีขาววาดลงในกระดาษสีดำเมื่อร่างภาพได้แล้วนำไปส่งอาจารย์ที่ปรึกษาตามลำดับขั้นตอน จนได้แบบที่สมบูรณ์แล้วถึงจะเริ่มกระบวนการสร้างสรรค์ได้

หมายเหตุ: ช่วงพัฒนาแบบร่าง

5.

6.

ภาพประกอบที่ 11: พัฒนารูปแบบ

2. แบบร่างที่สมบูรณ์

ภาพประกอบที่ 12: พัฒนาแบบร่างที่สมบูรณ์

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

จากการนำภาพแบบร่างไปปรึกษาอาจารย์ก็ได้คำแนะนำและนำมาปรับใช้ในผลงานจริง
ในขั้นตอนต่อไปนี้

1. ขั้นตอนทาวานิชนบนแผ่นเหล็กเพื่อเตรียมร่างแบบ

นำแผ่นเหล็กมาทาวานิชนเพื่อปิดหน้าแผ่นเหล็กไม่ให้น้ำกรดทำปฏิกิริยาบนหน้าเพชร แล้ว
รอจนกว่าจะแห้ง

ภาพประกอบที่ 13: ภาพถ่ายวัตถุจริง ขั้นตอนที่ 1

2. นำแบบร่างที่สมบูรณ์มาวาดด้วยดินสอไฮสีกาขาวลงบนเพรทเหล็กที่ปิดด้วยวานิชที่แห้งเรียบร้อยแล้ว

ภาพประกอบที่ 14: ร่างดินสอไฮสีกาขาวลงเพรท

3. นำเหล็กแหลมมาขุดตามเส้นที่ร่างไว้เสร็จแล้วลบดินสอไฮออกด้วยผ้าชุบน้ำสะอาด

ภาพประกอบที่ 15: นำเหล็กแหลมมาขุดลงเพรท

4. นำเพรทหลักที่ชูดด้วยลายเส้นแล้วไปแช่น้ำกรด อัตราส่วน 1:10 ใช้เวลาแช่ไว้ประมาณ 30 นาที

ภาพประกอบที่ 16: นำเพรทแช่น้ำกรด

5. ครบ 30 นาทีแล้ว นำเพรทมาล้างน้ำสะอาดโดยปล่อยให้ไหลผ่าน

ภาพประกอบที่ 17: นำเพรทมาล้างน้ำเปล่า

6. ล้างวานิชสีดำออกให้หมด ด้วยน้ำมันสน และ ผงซักฟอก

ภาพประกอบที่ 18: ล้างวานิชออกจากเพรท

7. นำเพรทเหล็กที่ล้างวานิชออกแล้ว มาอุดสีภาพพิมพ์สีดำ เพื่อจะทำการพิมพ์ลายเส้น (outline)

1.

2.

ภาพประกอบที่ 19: อุดหมึกลงเพรท

8. เช็ดหมึกพิมพ์ที่เกาะอยู่บนเพรทให้หลุดลงไปในร่องลึกที่กัดกัดไว้แล้ว แล้วนำไปพิมพ์

ภาพประกอบที่ 20: เช็ดหมึกออกจากเพรท

9. ทำการพิมพ์ลายเส้นออกมาเพื่อคั่นหน้าหน้าด้วยดินสอEE

ภาพประกอบที่ 21: พิมพ์ลายเส้นที่พิมพ์ออกมา

10. คัดน้ำหนัkd้วยดินสอEE ให้ได้แสงเงาที่ต้องการ

ภาพประกอบที่ 22: ลงน้ำหนักด้วยดินสอEE

11. ลงน้ำหนักด้วยดินสอEEจนเสร็จสมบูรณ์ เพื่อที่จะง่ายต่อการทำน้ำหนักในขั้นตอนการทำ
Aquatint

ภาพประกอบที่ 23: ลงน้ำหนักเสร็จสมบูรณ์

12. กระบวนการโรยผงเรซิน Resin ผ่านการกรองด้วยผ้าขาวบางทำเป็นลูกประคบ

ภาพประกอบที่ 24: โรยผงเรซิน

13. โรยผงเรซินให้เท่ากันทั้งเพรทเพื่อนำไปเผาในขั้นตอนต่อไป

ภาพประกอบที่ 25: โรยผงเรซินให้เท่ากันจนทั่วเพรท

14. ทำการเผาเรซินให้ทั่วทั้งแผ่นโดยไม่เผานานจนเกินไป

ภาพประกอบที่ 26: เผาเรซิน

15. กระบวนการทำ Aquatint ลำดับที่ 1 โดยเริ่มจากรบาย ดินสอไขบนส่วนที่อยากให้ขาวแล้วนำไปแช่น้ำกรด เป็นเวลา 5 วินาที

ภาพประกอบที่ 27: ขั้นตอนกัดกรด 1

16. กระบวนการทำ Aquatint ลำดับที่2โดยเริ่มจากระบายดินสอไขบนส่วนที่อยากให้อ่อนนุ่มแล้วนำไปแช่น้ำกรดเป็นเวลา10 วินาที

ภาพประกอบที่ 28 :ขั้นตอนกัดกรด 2

17. กระบวนการทำ Aquatint ลำดับที่3โดยเริ่มจากระบายดินสอไขบนส่วนที่อยากให้อ่อนนุ่มแล้วนำไปแช่น้ำกรดเป็นเวลา15 วินาทีและปิดวานิชในส่วนที่ขาว

ภาพประกอบที่ 29: ขั้นตอนกัดกรด 3

18. กระบวนการทำ Aquatint ลำดับที่ 4 โดยเริ่มจากระบายดินสอไปตามลำดับต่อจากกระบวนการที่ 3 เช้่น้ำกรดเป็นเวลา 20 วินาที

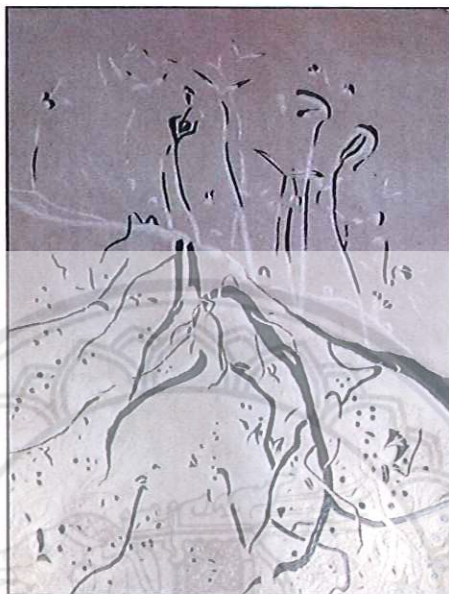
ภาพประกอบที่ 30: ขั้นตอนกัดกรด 4

19. กระบวนการทำ Aquatint ลำดับที่ 5 ตามลำดับต่อจากกระบวนการที่ 4 เช้่น้ำกรดเป็นเวลา 25 วินาทีแล้วปิดวานิช

ภาพประกอบที่ 31: ขั้นตอนกัดกรด 5

20. กระบวนการทำ Aquatintลำดับที่6 ตามลำดับต่อจากกระบวนการที่5 แชน้ำกรดเป็นเวลา 30 วินาทีแล้วปิดวาล์ว

ภาพประกอบที่ 32: ขั้นตอนกัดกรด 6

21. กระบวนการทำ Aquatintลำดับที่7 ตามลำดับต่อจากกระบวนการที่6 แชน้ำกรดเป็นเวลา 40 วินาที

ภาพประกอบที่ 33: ขั้นตอนกัดกรด 7

22. กระบวนการทำ Aquatintลำดับที่ 8 ตามลำดับต่อจากกระบวนการที่ 7 เติมน้ำกรดเป็นเวลา 50 วินาที แล้วปิดวาล์ว

ภาพประกอบที่ 34: ขั้นตอนกัดกรด 8

23. กระบวนการทำ Aquatintลำดับที่ 9 ตามลำดับต่อจากกระบวนการที่ 8 เติมน้ำกรดเป็นเวลา 60 วินาทีแล้วปิดวาล์ว

ภาพประกอบที่ 35: ขั้นตอนกัดกรด 9

24. กระบวนการทำ Aquatintลำดับที่ 10 ตามลำดับต่อจากกระบวนการที่9 เช้่น้ำกรดเป็นเวลา 1นาที่ แล้วปิดวาล์ว

ภาพประกอบที่ 36: ขั้นตอนกัดกรด 10

25. กระบวนการทำ Aquatintลำดับที่ 11 ตามลำดับต่อจากกระบวนการที่10 เช้่น้ำกรดเป็นเวลา 2นาที่ แล้วปิดวาล์ว

ภาพประกอบที่ 37: ขั้นตอนกัดกรด 11

26. กระบวนการทำ Aquatint ลำดับที่ 12 ตามลำดับต่อจากกระบวนการที่ 11 แฉ่น้ำกรดเป็นเวลา 3 นาที แล้วปิดวาล์ว

ภาพประกอบที่ 38: ขั้นตอนกัดกรด 12

27. กระบวนการทำ Aquatint ลำดับที่ 13 ตามลำดับต่อจากกระบวนการที่ 12 แฉ่น้ำกรดเป็นเวลา 5 นาที

ภาพประกอบที่ 39: ขั้นตอนกัดกรด 13

28. กระบวนการทำ Aquatintลำดับที่ 14 ตามลำดับต่อจากกระบวนการที่13 แฉ่น้ำกรดเป็นเวลา 7 นาที

ภาพประกอบที่ 40: ขั้นตอนกัดกรด 14

29. กระบวนการทำ Aquatintลำดับที่ 15 ตามลำดับต่อจากกระบวนการที่14 แฉ่น้ำกรดเป็นเวลา 10 นาที

ภาพประกอบที่ 41: ขั้นตอนกัดกรด 15

30. กระบวนการทำ Aquatintลำดับที่ 16 ตามลำดับต่อจากกระบวนการที่15 แชน้ำกรดเป็นเวลา 12 นาทีแล้วปิดวาล์ว

ภาพประกอบที่ 42: ขั้นตอนกัดกรด16

31. กระบวนการทำ Aquatintลำดับที่ 17 ตามลำดับต่อจากกระบวนการที่16 แชน้ำกรดเป็นเวลา 15 นาทีแล้วปิดวาล์ว

ภาพประกอบที่43: ขั้นตอนกัดกรด 17

32. เมื่อสิ้นสุดกระบวนการทำ Aquatint ทั้งหมด 17 หน้า นักเรียบร้อย ทำการล้างวานิชออกจากเพลหลัก ออกให้หมด

ภาพประกอบที่ 44: ล้างวานิชออกจากเพล

33. ล้างวานิชออกหมดแล้วล้างด้วยแฟบอีกเพื่อจะทำให้ผงเรซินออกจากแผ่นหลัก

ภาพประกอบที่ 45: ล้างผงเรซินออกจากเพล

34. กระบวนการอุดหมึกให้ทั่วแผ่นเพื่อให้หมึกลงไปร่องที่กัดกรวดไว้

ภาพประกอบที่ 46: ขั้นตอนการอุดหมึก

35. ทำการขีดหมึกออกด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์

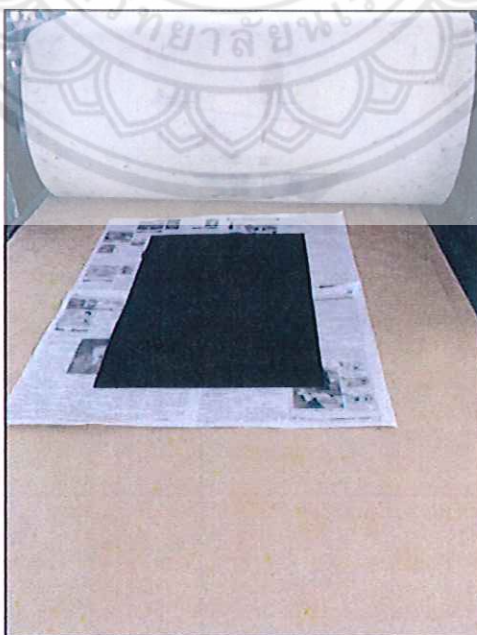
ภาพประกอบที่ 47: ขั้นตอนการขีดหมึก

36. เช็ดจนแน่ใจแล้วว่าหมึกลงไปร่องหมดแล้ว

ภาพประกอบที่ 48: เช็ดหมึกให้เรียบร้อย

37. นำแผ่นแม่พิมพ์วางหงายบนแท่น

ภาพประกอบที่ 49: นำเพรทวางบนแท่น

38. นำกระดาษ 100 ปอนด์ที่บุฟน้ำไว้หมาดๆ มาวางทับบนแผ่นแม่พิมพ์เพื่อจะทำการพิมพ์

ภาพประกอบที่ 50: เตรียมการพิมพ์

39. ทำการหมุนแท่นพิมพ์เพื่อกดทับแม่พิมพ์

ภาพประกอบที่ 51: ทำการพิมพ์

40. ผลการพิมพ์เปรียบเทียบ ชำยไปขาว

1. ผลการพิมพ์เส้นเทคนิค Hardground

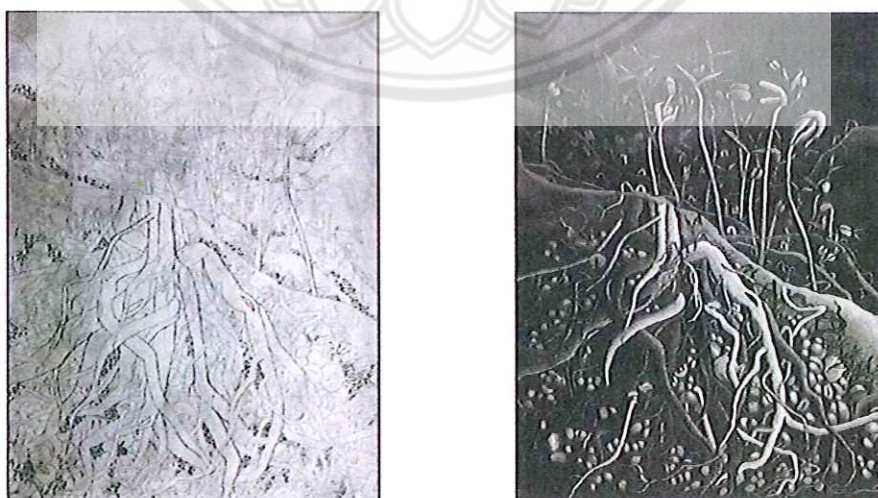
2. Matrix หรือ Plate แม่พิมพ์

3. Etching & Aquatint

ภาพประกอบที่ 52: ภาพที่ได้จากการพิมพ์

41. นำผลการพิมพ์ Etching & Aquatint มาพิจารณาเปรียบเทียบกับภาพในเทคนิค Hard ground และบริเวณที่กรดทำปฏิกิริยา/ช่วงเวลา เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ ความเข้าใจ ความชำนาญในการสร้างงานครั้งต่อไป

ภาพประกอบที่ 53: ภาพพิมพ์เปรียบเทียบลายเส้นพร้อมภาพสมบูรณ์

42. ผลการพิมพ์เทคนิค Etching & Aquatint แบบ Stop-out etch

ภาพประกอบที่ 54: ภาพพิมพ์สมุนไพร

สรุปปัญหาและอุปสรรคจากการทำงานพบปัญหา ดังนี้

1. เนื่องจากกระบวนการทำงานของภาพพิมพ์เทคนิค Etching & Aquatint เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความชำนาญและสลับซับซ้อนระหว่างการทำงานเกิดความล่าช้า และไม่ตรงตามต้องการ
2. วัสดุอุปกรณ์เกิดการชำรุดเสียหาย จึงต้องอาศัยการลองผิดลองถูกเพื่อหาวัสดุอื่นทดแทน
3. น้ำหนักที่พิมพ์ออกมานั้นไม่เป็นไปตามต้องการ เนื่องจากน้ำกรดจาง

จากการปฏิบัติงานทำให้เราได้เจอปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นในตอนปฏิบัติงานจึงทำให้เราได้เรียนรู้และรู้จักแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าแม้ว่าเราจะวางแผนไว้แล้ว และการจัดทำเล่มศิลปนิพนธ์ในบทที่ 3 นี้ก็ช่วยทำให้ผู้สร้างสรรค์มีการคิดอย่างเป็นระบบ และมีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนเมื่อเจอปัญหาก็สามารถนำมาปรับปรุงแก้ไข หรือจะพัฒนาผลงานในขั้นต่อไปได้ง่ายขึ้น

บทที่ 4

การวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

ก่อนที่จะมาเป็นผลงานศิลปนิพนธ์ดังกล่าวนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้มีการทดลองสร้างสรรค์ ค้นหาหากลวิธีที่หลากหลายในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยเน้นให้กลวิธีสามารถตอบรับกับแนวความคิดของผู้สร้างสรรค์ ซึ่งในช่วงแรกมีความไม่ชัดเจนในเรื่องของกลวิธี การทำงาน กระบวนการการคิดแนวคิดในการทำงานมีปัญหาที่เกิดจากความไม่ชัดเจนของแนวความคิดในการสร้างสรรค์ และการพัฒนาตัวชิ้นงานในขั้นต่อไป ซึ่งเหล่านี้ผู้สร้างสรรค์ต้องคอยจัดการ และแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเวลาในการศึกษาดังกล่าวผู้สร้างสรรค์ได้แบ่งออกเป็นช่วงเวลาดังต่อไปนี้ คือ

1. การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์

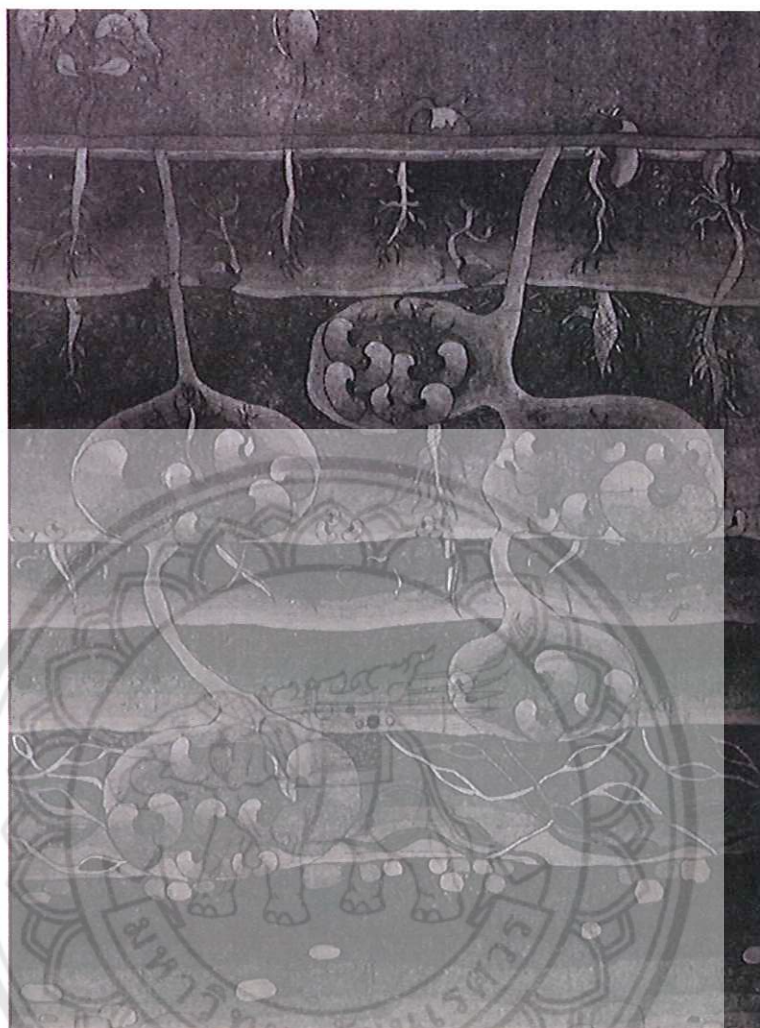

ภาพประกอบที่ 1 : ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์

ชื่อภาพ รูปลักษณะการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ 1

กลวิธี Etching & Aquatint

ขนาด 40x20 เซนติเมตร

ภาพประกอบที่ 2 : ผลงานก่อนศิลปินนิพนธ์

ชื่อภาพ รูปลักษณะการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ 2

กลวิธี Etching & Aquatint

ขนาด 40x20 เซนติเมตร

ภาพประกอบที่ 3 : ผลงานก่อนศิลปินพิมพ์

ชื่อภาพ รูปลักษณะการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ 3

กลวิธี Etching & Aquatint

ขนาด 40x50 เซนติเมตร

การวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ก่อนศิลปินพันธ์แบ่งออกเป็นประเด็นได้แก่ส่วนที่เป็นเนื้อหา ส่วนที่เป็นรูปทรง และหลักการจัดองค์ประกอบ

ส่วนเนื้อหา

1.1 เรื่องผู้สร้างสรรค์ได้เรื่องหรือจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลงานมาจากประสบการณ์ส่วนตัว ที่ได้สังเกตจึงเกิดความประทับใจ

1.2 แนวเรื่องผู้สร้างสรรค์ต้องการแสดงถึงรูปลักษณะการเติบโตของเมล็ดถั่วเขียวที่ได้สร้างสรรค์กำหนดไว้ เพื่อนำเสนอเกี่ยวกับการเติบโต การงอกของเมล็ดถั่วเขียวโดยใช้รูปทรงของเมล็ดถั่วเขียวมาเป็นสัญลักษณ์ที่จะสื่อความหมายของการเจริญเติบโต

ส่วนรูปทรง

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปินพันธ์ ชื่อ รูปลักษณะการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ ได้ใช้กลวิธีเทคนิคการกักรดบนแผ่นเหล็กเพื่อให้ได้น้ำหนักแสงเงาตามต้องการ ซึ่งเป็นรูปทรงที่คิดขึ้นเองตามจินตนาการโดยการใช้รูปทรงของรากไม้และเมล็ดถั่วเขียวซึ่งเป็นรูปทรงทางธรรมชาติ

ทัศนธาตุ

จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปินพันธ์ ชื่อ รูปลักษณะการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ผู้สร้างสรรค์วิเคราะห์ตามความสำคัญที่ผู้สร้างสรรค์สามารถเห็นจริงในผลงานได้ดังนี้

1.1 สีและน้ำหนักผู้สร้างสรรค์ใช้แสงสีขาว เทา ดำ มาสร้างน้ำหนักแสงเงาและบรรยากาศของภาพ โดยแสงสีขาว 20% แสงเทา 30% แสงสีดำ 50% ผู้สร้างสรรค์ใช้การกักรดที่ทำให้เกิดค่าน้ำหนักของภาพ ความลึกตื้นใกล้ไกล

1.2 พื้นผิวจะมีลักษณะที่เกิดจากการขูดหรือขีดให้เกิดร่องรอยของแม่พิมพ์เกิดบนแผ่นเหล็กและอาจมีวัสดุอื่นเข้ามาช่วยให้เกิดพื้นผิวที่แปลกใหม่

1.3 ที่ว่างผู้สร้างสรรค์ใช้ที่ว่างแบบ 2 มิติ ที่มีความกว้างยาว โดยใช้ใช้น้ำหนักอ่อนแก่ของแสงเงาและความคมชัดของเส้นและรูปทรงทำให้เกิดระยะ หน้า-หลัง ดูแล้วมีความรู้สึกเหมือนมีอากาศไหลผ่าน

1.4 เส้น และทิศทาง ในงานของผู้สร้างสรรค์มีลักษณะของเส้นที่นำมาใช้ในงาน มีเส้นโครงสร้างขององค์ประกอบทำหน้าที่กำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวภายในภาพได้แก่ เส้นโค้งไปโค้งมารากแก้วของเมล็ดถั่วให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว กำลังแตกหน่อ เติบโต

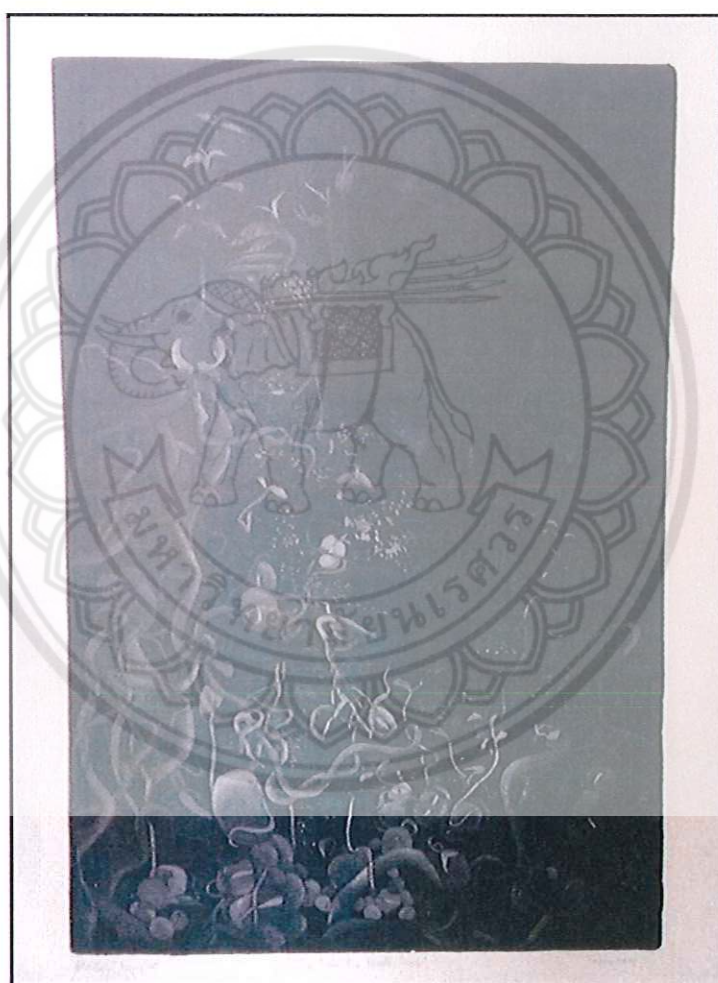
หลักการจัดองค์ประกอบของศิลปะ

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ชื่อรูปลักษณะการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ ผู้สร้างสรรค์ใช้เอกภาพในการสร้างสรรค์องค์ประกอบศิลปะ โดยใช้ลักษณะเอกภาพที่นิ่ง โดยในภาพมีทั้งความขัดแย้งและความประสานกลมกลืน โดยความขัดแย้งเกิดจากเส้นของรากแก้วการตัดกันของน้ำหนักความคมชัดของแสงเงาเพื่อสร้างให้เป็นจุดเด่น และมีการซ้ำของรูปทรงเป็นดุลยภาพแบบสมมาตรสองข้างเท่ากัน ทำให้เกิดจังหวะจากรูปทรงที่ซ้ำกันปรากฏเป็นความกลมกลืน

2. ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

การสร้างสรรคผลงานศิลปนิพนธ์ตลอดภาคการศึกษาปลายนี้ผู้สร้างสรรค์ได้นำประสบการณ์จากการทำงานในช่วงก่อนศิลปนิพนธ์มาปรับใช้และพัฒนาให้เกิดผลงานที่ใกล้เคียงและสามารถตอบสนองต่อความรู้สึกมากที่สุดซึ่งขณะที่ปฏิบัติก็จะพบปัญหาต่างๆ ซึ่งต้องหาทางแก้ไข ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้สร้างสรรค์เป็นอย่างมาก จากกระบวนการสร้างสรรค์ทั้งหมดที่กล่าวมาได้นำมาซึ่งผลงานศิลปนิพนธ์ชุด

ภาพประกอบที่ 3: ผลงานศิลปนิพนธ์

ชื่อภาพ รูปลักษณะการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ 1

กลวิธี Etching & Aquatint

ขนาด 40x50 เซนติเมตร

ภาพประกอบที่ 4: ผลงานศิลปนิพนธ์

ชื่อภาพ รูปลักษณะการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์2

กลวิธี Etching & Aquatint

ขนาด 50x60 เซนติเมตร

ภาพประกอบที่ 5: ผลงานศิลปินพนธ์

ชื่อภาพ รูปลักษณะการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์3

กลวิธี Etching & Aquatint

ขนาด 70x50 เซนติเมตร

2.1 วิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

ด้านแนวความคิด

ในศิลปนิพนธ์ชุดนี้มีชื่อว่า รูปลักษณะการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ผลงานศิลปนิพนธ์ทั้ง 3 ภาพ ผู้สร้างสรรค้นำแรงบันดาลใจ และแนวความคิดเดิม จากช่วงผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ มาพัฒนาต่อยอดคือแรงบันดาลใจ ที่เกิดจากการสังเกตโดยเน้นไปที่เรื่องจของความรู้สึกภายในจิตใจของตนเอง แล้วนำสิ่งเหล่านั้นมาถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานที่มีลักษณะเป็นอารมณ์ความรู้สึก เป็นจินตนาการจากจิตได้สำนึกส่วนบุคคลมากขึ้น

ด้านกลวิธีการปฏิบัติงาน

สำหรับขั้นตอนการปฏิบัติงานศิลปนิพนธ์ทั้ง 3 ภาพ ผู้สร้างสรรคยังคงใช้กลวิธีในการสร้างสรรค์แบบเดิมคือเทคนิคการกดกรดบนแผ่นเหล็กให้เกิดค่าน้ำหนัก ขาว เทา ดำ โดยจะทำให้เกิดมิติตื้นลึก ใกล้ไกล และคัดแสงเราให้เกิดจุดเด่นภายในผลงานให้เป็นที่น่าสนใจ เน้นน้ำหนักเทาเพื่อให้เกิดการทับซ้อนของสิ่งที่สร้างผลงานมาเป็นระยะๆ

วิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

ภาพประกอบที่ 6: ผลงานศิลปนิพนธ์

ชื่อภาพ รูปลักษณะการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ 1

กลวิธี Etching & Aquatint

ขนาด 40x50 เซนติเมตร

จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ภาพที่ 1 ชื่อรูปลักษณะการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ ผู้สร้างสรรค์วิเคราะห์ตามความสำคัญที่ผู้สร้างสรรค์สามารถเห็นได้จริง และเนื่องจากผลงานชิ้นที่ 1 นี้ผู้สร้างสรรค์ได้ทำการพัฒนาต่อมาจากผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ การวิเคราะห์ผลงานจึงมีลักษณะคล้ายกับผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ ดังนี้

1.1 สีและน้ำหนัก ผู้สร้างสรรค้ใช้แสงสีขาว เทา ดำ มาสร้างน้ำหนักแสงเงาและบรรยากาศของภาพ โดยแสงสีขาว 20% แสงเทา 30% แสงสีดำ 50% ผู้สร้างสรรค้ได้ใช้กาถรรดทำให้เกิดค่าน้ำหนักของภาพ ลึกตื้น ใกล้ไกล โดยผู้สร้างสรรค้จะแบ่งวิเคราะห์การใช้สีออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่ทำให้เกิดเส้น และน้ำหนักที่ทำให้เกิดรูปทรง

ก. ส่วนที่ทำน้ำหนักสีขาวสุด จะทำให้เกิดจุดเด่นมองเป็นมิติเสมือนภาพลวงตา

ข. ส่วนที่เป็นน้ำหนักเทา จะทำให้มองภาพเป็นเงาลึกภายในงาน

ค. ส่วนที่ดำสุด จะมองเห็นตรงพื้นที่ว่างภายในงานทำให้มีความประสานกลมกลืน

กล่าวโดยสรุปคือ ผู้สร้างสรรค้ใช้ค่าน้ำหนัก ขาว เทา ดำ เพื่อสร้างมิติทางรูปทรงให้มีความตื้นลึก ระยะใกล้ไกล และสร้างความกลมกลืนให้แก่ภาพ

1.2 พื้นผิว มีลักษณะที่เกิดจากการขีดหรือขีดให้เกิดร่องรอยของแม่พิมพ์เกิดบนแผ่นเหล็กและอาจมีวัสดุอื่นเข้ามาช่วยให้เกิดพื้นผิวที่แปลกใหม่

1.3 ที่ว่าง ส่วนที่ว่างจะใช้ค่าน้ำหนักที่เข้มสุดให้ความรู้สึกที่น่าค้นหาและให้องค์ประกอบของภาพแลดูแล้วไม่แน่นเกินไป

1.4 เส้นและทิศทาง ผู้สร้างสรรค้ได้ใช้เส้นที่เกิดจากการขีดเป็นเส้นนำการสร้างค่าน้ำหนักทิศทางในแนวตั้งแสดงถึงความมั่นคง เด็ดเดี่ยว และประสานกันด้วยเส้นนอนและเส้นโครงสร้างของรูปทรงให้เกิดความเคลื่อนไหว

หลักการจัดองค์ประกอบของศิลปะ

ในการสร้างสรรค้ผลงานศิลปนิพนธ์ ชื่อ รูปลักษณะการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธ์ 1 ผู้สร้างสรรค้เน้นในเรื่องของการทับซ้อนกันของเมล็ดเน้นน้ำหนักของแสงให้เกิดขึ้นและเป็นมิติที่ซับซ้อน ด้วยรูปทรงของเมล็ดที่เจริญเติบโตของการงอก การแตกหน่อแบ่งบาน สื่อถึงการมีชีวิตโดยดูลยภาพหรือความสมดุลแบบซ้ายขวาไม่เหมือนกัน เกิดจากการจัดองค์ประกอบของผู้สร้างสรรค้เอง ซึ่งมีลักษณะที่ทางซ้ายและขวามีค่าน้ำหนักแตกต่างกัน ใช้องค์ประกอบที่ไม่เหมือนกัน แต่มีความสมดุลกันด้วยการซ้ำ เมื่อชั้นของสีที่มีค่าน้ำหนักต่างกันก็ทำให้เกิดจังหวะความเคลื่อนไหวของ

รูปร่าง รูปทรง แสดงสุนทรีภาพของศิลปะ ที่มืองค์ประกอบแบบดุลยภาพ แลดูเสมือนนิ่งและมั่นคงแต่เมื่อพิจารณาโดยละเอียดแล้ว ก็เห็นพลังความมีชีวิต การทับซ้อนระยะใกล้-ไกล เกิดจังหวะอย่างน่าแปลกตา

ภาพประกอบที่ 7: ผลงานศิลปนิพนธ์

ชื่อภาพ รูปลักษณะการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ 2

กลวิธี Etching & Aquatint

ขนาด 50x60 เซนติเมตร

จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ภาพที่ 2 ชื่อ รูปลักษณะการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ผู้สร้างสรรค์วิเคราะห์ตามความสำคัญที่ผู้สร้างสรรค์สามารถเห็นได้จริง และเนื่องจากผลงานชิ้นที่ 1 นี้ผู้สร้างสรรค์ได้ทำการพัฒนาต่อมาจากผลงานภาพที่ 1 และนำคำแนะนำจากการตรวจประเมินผลงานครั้งที่ 1 มาปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

เนื่องจากผลงานชิ้นที่ 1 ยังมีลักษณะของการสร้างรูปแบบ และ ลักษณะของการทำน้ำหนัก แสงเงาที่เป็นรอยต่าง ผู้สร้างสรรค์จึงนำมาปรับปรุงแก้ไข จากการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ ชื่อ รูปลักษณะการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ ผู้สร้างสรรค์วิเคราะห์ผลงานดังนี้

1.1 สีและน้ำหนัก ผู้สร้างสรรค์ได้เพิ่มค่าน้ำหนักการกวดกรตเพิ่มขึ้นทีละ5วินาทีเพื่อเพิ่ม น้ำหนักให้ดูมีมิติมากกว่างานชิ้นที่ 1 และคัดน้ำหนักแสงสีขาวให้มีจุดเด่นภายในงานเพิ่มยิ่งขึ้น

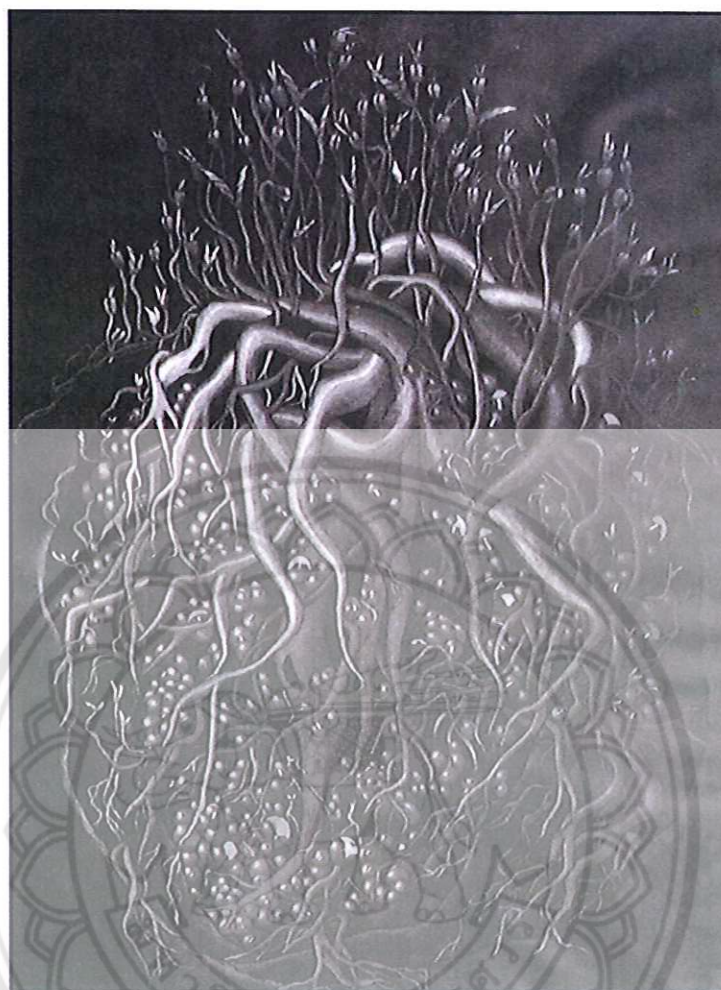
1.2 พื้นผิว ในผลงานชิ้นนี้ผู้สร้างสรรค์ได้รอยผงเรขินเพิ่มมากขึ้นเพื่อความเรียบเนียนใน การกวดกรต เพื่อช่วยให้ความสมดุลแก่ภาพ

1.3 ที่ว่าง ผู้สร้างสรรค์ใช้ที่ว่างแบบ 2มิติ ที่มีความกว้างยาว โดยใช้น้ำหนักสีดำทำให้ดู เป็นระยะตื้นลึก

1.4 เส้น และทิศทาง ผู้สร้างสรรค์ยังคงใช้เส้นที่เกิดจากการจุดเป็นเส้นนำการสร้างค่า น้ำหนักทิศทางในแนวตั้งแสดงถึงความมั่นคง เด็ดเดี่ยว และประสานกันด้วยเส้นนอนและเส้น โครงสร้างของรูปทรงให้เกิดความเคลื่อนไหว

หลักการจัดองค์ประกอบของศิลปะ

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ชื่อรูปลักษณะการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ 2 ผู้สร้างสรรค์ ได้ใช้เอกภาพในการสร้างสรรค์องค์ประกอบศิลปะ โดยใช้ลักษณะเอกภาพที่นิ่ง โดยในภาพมีทั้ง ความขัดแย้งและความประสาน โดยความขัดแย้งเกิดจากส่วนที่เป็นพื้นที่ว่าง และมีความ ประสานกันด้วยค่าน้ำหนักเข้ามาในรูปทรง

ภาพประกอบที่ 8: ผลงานศิลปนิพนธ์

ชื่อภาพ รูปลักษณะการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ 3

กลวิธี Etching & Aquatint

ขนาด 70x50 เซนติเมตร

จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ภาพที่ 3 ชื่อ รูปลักษณะการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ ผู้สร้างสรรค์วิเคราะห์ตามความสำคัญที่ผู้สร้างสรรค์สามารถเห็นได้จริง และเนื่องจากผลงานชิ้นที่ 3 นี้ผู้สร้างสรรค์ได้พัฒนาต่อมาจากผลงานภาพที่ 2 โดยการนำฟอร์มและรูปทรงของหัวใจมนุษย์มาพัฒนาบวกกับจินตนาการของผู้สร้างสรรค์เพื่อให้เกิดภาพตามแนวความคิดให้เกิดภาพใหม่ขึ้นตามต้องการและนำคำแนะนำจากการตรวจประเมินผลงานครั้งที่ 2 มาปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

เนื่องจากผลงานชิ้นที่ 2 มีการเพิ่มค่าน้ำหนักเทาเพิ่มมากขึ้นเพื่อคัดรูปทรง จึงทำให้ผลงานดูเทาไป โดยผลงานชิ้นที่ 3 ผู้สร้างสรรค์ได้เพิ่มค่าน้ำหนักการกักรัด เพื่อเพิ่มน้ำหนักสีดำ ให้ดูมีมิติมากขึ้นจากการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ ชื่อ รูปลักษณะการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ ผู้สร้างสรรค์วิเคราะห์ผลงานดังนี้

1.1 สีและน้ำหนักผู้สร้างสรรค์ได้ใช้การกักรัดน้ำหนักดำมาเพิ่มในตัวเองเพื่อสร้างบรรยากาศของภาพ โดยผลงานชิ้นนี้ เน้นเรื่องของแสงและน้ำหนัก ขาว เทา ดำ ตัดกันอย่างเห็นได้ชัด เพื่อเพิ่มความชัดเจนของรูปทรงที่นำมาสร้างภายในงานให้ดูมีมิติมากขึ้น และเน้นขาวสุดเพื่อสร้างจุดเด่นและความกลมกลืน

1.2 พื้นผิวผู้สร้างสรรค์ยังคงสร้างพื้นผิวด้วยการขูดเพื่อช่วยให้งานดูมีความละเอียดมากขึ้น

1.3 ที่ว่างผู้สรรค์ใช้ที่ว่างแบบ 2 มิติ ที่มีความกว้างยาว โดยใช้น้ำหนักสีดำทำให้ดูเป็นระยะถี่ใกล้-ไกล

1.4 เส้นและทิศทาง ผู้สรรค์ยังคงใช้เส้นที่เกิดจากการขูดเป็นเส้นนำการสร้างค่าน้ำหนักทิศทางในแนวตั้งแสดงถึงความมั่นคง เด็ดเดี่ยว และประสานกันด้วยเส้นนอนและเส้นโครงสร้างของรูปทรงให้เกิดความเคลื่อนไหว

หลักการจัดองค์ประกอบของศิลปะ

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ชื่อรูปลักษณะการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ 3 ผู้สร้างสรรค์เน้นในเรื่องของกลวิธี และการทับซ้อนของรูปทรงให้เกิดขึ้นตามค่าน้ำหนักที่กำหนด และเป็นมิติที่มีระยะใกล้ไกล โดยดูคุณภาพหรือความสมดุลแบบซ้ายขวาบาลังจะมีค่าน้ำหนักที่แตกต่างกันแต่มีความสมดุลด้วยการซ้ำ เกิดค่าน้ำหนักก็ทำให้เกิดจังหวะความเคลื่อนไหวของรูปร่าง รูปทรง แสดงสุนทรียภาพของศิลปะ ที่มีองค์ประกอบแบบสมดุลภาพ

บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

การศึกษาค้นคว้าการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ในหัวข้อเรื่อง รูปลักษณะการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ภาพพิมพ์ชุดนี้ ทำให้ผู้สร้างสรรค์เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการและกลวิธีในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อเป็นการตอบสนองแนวความคิดของผู้สร้างสรรค์ตามแนวทาง ขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนางานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

1. เพื่อศึกษากลวิธีกระบวนการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์นำเสนอในลักษณะมุมมองของผู้สร้างสรรค์ โดยนำรูปทรงจากธรรมชาติบวกกับจินตนาการมาสร้างผลงานแบบกึ่งนามธรรมแบบ 2 มิติ
2. เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางความคิดและจินตนาการต่อการสร้างสรรค์ผลงานให้มีเอกภาพแสดงถึงคุณค่าทางความงาม หรือสุนทรีย์ภาพในรูปแบบของงานภาพพิมพ์
3. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ที่มีการแสดงออกเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนและนำไปสู่การบันทึกผลการสร้างสรรค์ผลงานไว้อย่างเป็นระบบด้วยกลวิธี Etching และ Aquatint

การวิจัยการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์เรื่องรูปลักษณะการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์เป็นการพัฒนารูปแบบการสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด และเนื้อหาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์เป็นการนำเสนอแรงบันดาลใจจากประสบการณ์จากการทดลองปลูกเมล็ดถั่วเขียว และคอยสังเกตเฝ้าดู จึงทำให้เกิดจินตนาการอันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานภาพพิมพ์แบบกึ่งนามธรรม ผ่านสัญลักษณ์ในธรรมชาติแสดงถึงการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ ผู้สร้างสรรค์ได้คิด และสร้างผ่านทางจินตนาการจึงได้นำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานภาพพิมพ์โดยใช้เทคนิคเพิ่มระยะ ขาว เทา ดำ เพื่อสร้างมิติชัดลึก ชัดตื้น และ บันทึกเรื่องราวในจินตนาการผ่านทางผลงานศิลปะภาพพิมพ์โดยอาศัยจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ และกระบวนการสร้างสรรค์ที่มีระเบียบขั้นตอนซึ่งการศึกษาครั้งนี้ผู้สร้างสรรค์ได้ปรับให้มีความสอดคล้องในการศึกษาโดยวิธีการสร้างสรรค์ศิลปะที่มีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตนโดยใช้เอกภาพในการสร้างองค์ประกอบศิลปะ โดยในภาพมีความขัดแย้ง และความประสานกลมกลืนโดยนำเส้นของรากแก้ว และการตัดกันของน้ำหนักมาใช้ให้เกิดเป็นจุดเด่น

จากการทำงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาค้นคว้าทดลองเทคนิค และกลวิธีต่างๆ พยายามค้นหารูปแบบนำมาพัฒนาผลงานเพื่อให้งานมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นจึงได้นำมาสู่พัฒนาการทางการสร้างสรรค์ที่มีรูปแบบเฉพาะตนด้วยการรวบรวมข้อมูลศึกษาข้อมูลทดลองกลวิธีการสร้างสรรค์ผลงานที่ทำให้เกิดเอกภาพในการสร้างสรรค์ผลงาน และพัฒนาผลงานมาอย่างต่อเนื่องทั้งการพัฒนาแบบร่าง และกลวิธีต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลงานที่สมบูรณ์

ข้อเสนอแนะ

1. กระดาษที่ใช้ในการพิมพ์มีลักษณะที่แตกต่างกันคือ เนื้อกระดาษมีลักษณะแตกต่างกันคือ ความอ่อน และแข็งของเนื้อกระดาษ ไม่เท่ากัน ผู้สร้างสรรค์จึงได้ทดลอง ใช้กระดาษแต่ละชนิดจึงได้นำกระดาษ Fabeno มาใช้ในการพิมพ์ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการ
2. สีที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์เป็นสีพิมพ์ที่มีคุณสมบัติทำให้ทึบตัน และกดอัดบนร่องลึก
3. การจัดองค์ประกอบของรูปทรงควรจัดให้มีความหลากหลายเพื่อทำให้รูปทรงไม่เกิดการซ้ำทำให้เกิดความน่าสนใจในตัวงานมากยิ่งขึ้น

บรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง

- ชะลูด นิ่มเสมอ,(2539),องค์ประกอบศิลปะ,กรุงเทพ : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิชจำกัด
- เทียนชัย ตั้งพรประเสริฐ,(2535),องค์ประกอบศิลป์ 1,กรุงเทพ : หจก. สามลดา
- เบญจวรรณจำรุงพงษ์,(2547),ฐานข้อมูลเชื้อพันธุ์พืช:ถั่วเขียว/ถั่วเขียวผิวดำ,กรุงเทพ : กรมวิชาการเกษตรโรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
- สุรชาติเกษประสิทธิ์,(2557),เอกสารประกอบการเรียนการสอน,พื้นฐานองค์ประกอบศิลป์.
- พิษณุโลก : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- อุบลวรรณอุโพธิ์,(2530),พรรณไม้ในวงศ์ถั่ว,สงขลา : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
- ศรีนครินทรวิโรฒ
- แหล่งอ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต
- <http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=soubirous&month=10-2007&date=11&group=4&gblog=25>
- <http://www.sombatpermpoongallery.com/viras-etching-1971s-1977s/>

ประวัติผู้สร้างสรรค์

ชื่อ-สกุล นางสาวกาญจนา พันธุ์ไธดา
 เกิด 11 กุมภาพันธ์ 2535 จังหวัดเพชรบูรณ์
 ที่อยู่ 97/351 ม.2 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
 โทร 08-3161-9884
 E-mail jakjan_zai@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

2540-2545 ประถมศึกษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
 ที่อยู่ 120 ม.10 ต.ชนไพร อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ,67000
 2546-2553 มัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
 ที่อยู่ 120 ม.10 ต.ชนไพร อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ,67000
 2554-2557ปริญญาตรี วิชาเอกภาพพิมพ์ สาขาออกแบบทัศนศิลป์
 ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่อยู่ : 99 หมู่ 9 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์
 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ,65000