

อภินันทนาการ

สำนักหอสมุด

จินตนาการผ่านโครงสร้างสถาปัตยกรรม

ศิลปนิพนธ์เสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา

หลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์

พฤษภาคม 2557

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยนเรศวร

INSPIRATION BY ARCHITECTURE

**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 2014

Copyright 2014 by Naresuan University

คณะกรรมการสอบศิลปนิพนธ์นิพนธ์ได้พิจารณาศิลปนิพนธ์ เรื่อง "จินตนาการผ่าน
โครงสร้างสถาปัตยกรรม" ของ นางสาวจิรภัทร์ ปาศร เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

.....ประธาน
(อาจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์)

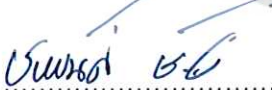

.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิรัชต์ พรหมรัตน์)

.....กรรมการ
(อาจารย์สมหมาย มาอ่อน)

.....กรรมการ
(อาจารย์ธีรฤติ บุญยศักดิ์เสรี)

.....กรรมการ
(อาจารย์อาคม ทองโปร่ง)

.....กรรมการ
(อาจารย์ฐิติ สมบูรณ์เอนก)

.....กรรมการ
(อาจารย์ชฎานิศ ชิงช่วง)

อนุมัติ

.....

(ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

พฤษภาคม 2557

ประกาศคุณูปการ

ข้าพเจ้าขอรำลึกในพระคุณของบิดามารดาผู้ให้กำเนิดและอบรมเลี้ยงดูจนเติบโตใหญ่
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาของ อาจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ทวีร์ศมี พรหมรัตน์ ได้สละเวลาอันมีค่ามาเป็นทีปรักษาให้คำแนะนำตลอดระยะเวลาในการทำ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ และขอบพระคุณคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ทุกท่านที่ได้กรุณาให้คำแนะนำ
ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องของวิทยานิพนธ์ด้วยความเอาใจใส่ จนทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วง
ได้อย่างสมบูรณ์

เหนือสิ่งอื่นใดขอกราบขอบพระคุณคุณตา คุณยาย และครอบครัวที่อบอุ่นของข้าพเจ้าที่ให้
กำลังใจและให้การสนับสนุนในทุกๆ ด้านอย่างดีที่สุดเสมอมา ขอขอบคุณเพื่อนๆ ที่ช่วยเหลือในและเป็นที
พียงในทุกๆ เรื่องให้บรรลุไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณนายพงศกร เกษี ที่ช่วยเหลือในด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ
ในการทำศิลปนิพนธ์ในครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี และขอบคุณมิตรสหายที่เข้ามาในชีวิตและได้ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันในทุกๆ ด้าน

จิรภัทร์ ปาศร

ชื่อเรื่อง	จินตนาการผ่านโครงสร้างสถาปัตยกรรม
ผู้วิจัย	จิรภัทร์ ปาคร
สถานที่ปรึกษา	อาจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์
กรรมการที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศม์ พรหมรัตน์
ประเภทสารนิพนธ์	ปริญญา ศิล.บ สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, พ.ศ. 2556
คำสำคัญ	สถาปัตยกรรม, ความประทับใจ, กิ่งนามธรรม

บทคัดย่อ

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด จินตนาการผ่านโครงสร้างสถาปัตยกรรม ได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความงามและความประทับใจของผู้สร้างสรรค์ที่ได้รับจากความประทับใจทางด้านรูปทรงและมุมมองรวมถึงส่วนประกอบของโครงสร้างต่างๆ ของสถาปัตยกรรมโดยได้แสดงผ่านงานจิตรกรรมสื่อผสมกลวิธีเฉพาะตัว ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้ทดลองลงมือทำจนเกิดเป็นผลงานศิลปนิพนธ์นี้ ในการสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์ในครั้งนี้ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ และแหล่งข้อมูลจากต่างที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมรวมถึงภาพถ่ายและศึกษาจากสถานที่จริงเพื่อนำมาศึกษา วิเคราะห์เพื่อทำภาพร่างและการปรับปรุงแก้ไขภาพร่างให้สมบูรณ์ด้วยการปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อนำไปสู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจริงเพื่อให้สมบูรณ์ที่สุด โดยกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจริงนั้นก็ได้มีการกำหนดขั้นตอนและวางแผนไว้อย่างเป็นระบบเพื่อที่จะได้เกิดปัญหาหรือระหว่างกระบวนการทำงานน้อยที่สุดและส่งผลให้ผลงานจริงนั้นสมบูรณ์เป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้

จากกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานชุด จินตนาการผ่านโครงสร้างสถาปัตยกรรม ผู้สร้างสรรค์ได้ความรู้ใหม่ๆ มากมายจากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นและได้รู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการสร้างสรรค์ผลงานซึ่งเป็นความรู้ใหม่ๆ ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งต่อไป

Title	Inspiration by Architecture
Author	Jirapat Pasorn
Advisor	Mr.Surachart Kesprasit
Co - Advisor	Assist. Prof.Thaveerat Promrat
Academic Paper	Thesis B.F.A. in Visual Art Design, Naresuan University, 2013
Keywords	Architecture, impression, Semi-Abstract

ABSTRACT

The “Inspiration by Architecture” thesis was created to express the beauty and the impression of the author. The idea came from the intended shape, perspective and composition of structures. The architecture works, planning, mixed media and painting were included in this thesis. In the planning process, the author had studied the information from the architecture books and another source such as images and had gone to the interesting locations. After that the author analyzed, sketched and consulted with the advisors to create the expect output. Also the author and the advisors planned the creating process systematically to minimal risks. From the great planning and the systematic creating process, we got the output fully. After every process of the “Inspiration by Architecture” thesis, the author gains a lot of knowledge by studied the information. The author met some problems and found the solutions during creating process that can adapt in real life and future works.

สารบัญ

บทที่	หน้า
1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาของการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	1
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	2
ความบันดาลใจเบื้องต้น.....	3
ความสำคัญของการศึกษา.....	3
ขอบเขตของการสร้างสรรค์.....	4
วิธีการศึกษา.....	5
นิยามศัพท์เฉพาะ.....	5
2 ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง.....	6
ทัศนคติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์.....	6
ความบันดาลใจจากรูปทรงสถาปัตยกรรม.....	7
ความบันดาลใจจากทัศนียวิทยา.....	12
อิทธิพลและความบันดาลใจจากศิลปะสื่อผสม(Mix Media).....	13
ศิลปินที่เป็นความบันดาลใจในการสร้างสรรค์ศิลปะสื่อผสม.....	14
อิทธิพลจากความบันดาลใจในจากลัทธิทางศิลปะตะวันตก.....	20
สรุป.....	24
3 ขั้นตอนและวิธีดำเนินการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	25
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์.....	25

สารบัญ(ต่อ)

บทที่	หน้า
หลักการองค์ประกอบศิลปะและทฤษฎีการสร้างสรรค์.....	26
โครงสร้างของศิลปะ.....	27
การกำหนดรูปแบบและกระบวนการสร้างสรรค์ศิลป์นิพนธ์.....	31
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน.....	35
ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในกระบวนการสร้างสรรค์ศิลป์นิพนธ์.....	40
4 การรายงานผลและวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ศิลป์นิพนธ์.....	41
การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลป์นิพนธ์.....	41
ปัญหาและการแก้ไขปัญหการสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลป์นิพนธ์.....	42
การพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลป์นิพนธ์.....	47
การวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ศิลป์นิพนธ์.....	51
5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ.....	58
บรรณานุกรม.....	59
ประวัติผู้สร้างสรรค์.....	60

สารบัญรูปร่าง

ภาพประกอบที่	หน้า
บทที่ 2 ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	
ความบันเทิงใจจากสถาปัตยกรรมพระราชกนิต	
1	ภาพ Queensland's Broadwater Parklands Australia..... 8
2	ภาพ Queensland's Broadwater Parklands Australia (ด้านข้าง)..... 8
3	ตึกช้าง (Elephant Building)..... 9
4	ตึกช้าง (Elephant Building)..... 9
5	บ้านและตึกแถวทรงเรขาคณิต..... 10
ระดับมุมมองของทัศนียวิทยา	
6	ตัวอย่างภาพมองจากที่สูงลงมา (Bird's eyes view)..... 12
7	ตัวอย่างภาพมองระดับสายตาของคนทั่วไป(Human's eyes view)..... 12
8	ตัวอย่างภาพในลักษณะมองขึ้นไปที่สูง (Worm's eyes view)..... 13
ศิลปินที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ศิลปะสื่อผสม	
9	ภาพวาดลายเส้นของ หลุยส์ เนเวลสัน Louise Nevelson..... 15
10	ผลงานของ หลุยส์ เนเวลสัน Louise Nevelson..... 16
11	ผลงานของ หลุยส์ เนเวลสัน Louise Nevelson..... 16
12	ผลงานของ หลุยส์ เนเวลสัน Louise Nevelson..... 17
13	พื้นผิว ร่องรอย การแสดงออกทางความรู้สึกและเรื่องราวจากป่า..... 18
14	ภายใต้ท้องฟ้าสีทอง..... 19

สารบัญรูปภาพ(ต่อ)

ภาพประกอบที่	หน้า
	อิทธิพลจากความบันเทิงในจากลัทธิทางศิลปะ
15	Picasso: Reservoir Horta 1909..... 21
16	Picasso: Landscape with Bridge 1909..... 21
17	Wassily Kandinsky: Yellow-Red-Blue 1925..... 24
บทที่ 3	วิธีดำเนินการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์
	กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์
1	แผนผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ..... 26
2	แผนผังแสดงทัศนธาตุและวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง..... 30
	การกำหนดรูปแบบและกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์
3	ข้อมูลภาพจากอินเทอร์เน็ต..... 32
4	ภาพถ่ายจากสถานที่จริง..... 32
	วัสดุอุปกรณ์
5	วัสดุอุปกรณ์..... 33
6	วัสดุอุปกรณ์..... 33
7	วัสดุอุปกรณ์..... 34
8	วัสดุอุปกรณ์..... 34
9	ขั้นตอนการทำภาพร่าง..... 35
10	ขั้นตอนการทำภาพร่าง..... 36
11	ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานจริง..... 37

สารบัญรูปภาพ(ต่อ)

ภาพประกอบที่		หน้า
	ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน	
12	ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานจริง.....	38
13	ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานจริง.....	38
14	ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานจริง.....	39
15	ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานจริง.....	39
บทที่ 4	การรายงานผลและวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์	
	การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์	
1	ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 1.....	43
2	ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 2.....	44
3	ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 3.....	45
4	ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 4.....	46
	การพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์	
5	ผลงานศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 1.....	48
6	ผลงานศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 2.....	49
7	ผลงานศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 3.....	50

สารบัญรูปภาพ(ต่อ)

ภาพประกอบที่		หน้า
	วิเคราะห์ข้อมูลทัศนธาตุทางศิลปะ	
8	วิเคราะห์ข้อมูลทัศนธาตุทางศิลปะ.....	52
9	วิเคราะห์ข้อมูลทัศนธาตุทางศิลปะ.....	53
10	วิเคราะห์ข้อมูลทัศนธาตุทางศิลปะ.....	54
11	วิเคราะห์ข้อมูลทัศนธาตุทางศิลปะ.....	55

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาของการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม หมายถึง อาคารหรือกลุ่มอาคารรวมทั้งส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน นำมาประกอบขึ้นเป็นงานสถาปัตยกรรมประเภทหนึ่งแล้ว สามารถสื่อให้งานสถาปัตยกรรมชิ้นนั้นๆ สะท้อนออกมาถึงคุณลักษณะ ในแง่ของประโยชน์ใช้สอย ความงาม หรือคติความหมาย หรือทุกอย่างรวมกัน ส่วนของอาคารที่ประกอบหรือประดับตกแต่งขึ้นด้วยองค์ประกอบย่อยต่างๆ เพื่อให้อาคารสามารถคงอยู่ได้อย่างมั่นคงแข็งแรง ทั้งมีความประณีตงดงาม และสื่อแสดงออกถึงความหมายหรือคติ ความเชื่อ วิถีชีวิต ได้อย่างสมบูรณ์เรียกว่าองค์ประกอบอาคาร และองค์ประกอบโครงสร้าง หมายถึง ชิ้นส่วนของวัสดุต่างๆ ที่นำมาต่อ หรือยึดโยง หรือประกอบรวมกันขึ้นเป็นโครงร่างของอาคารตามกรรมวิธีหรือกระบวนการก่อสร้างที่เป็นระบบ ภายใต้กฎเกณฑ์และระเบียบแบบแผนทางการช่างของกลุ่มชนหรือสังคมนั้นๆ

สำหรับในประเทศไทยอาจ มีสถาปัตยกรรมบางประเภทที่เคลื่อนไหวได้ เพราะลอยอยู่ในน้ำ เช่น แพ เป็นต้นสถาปัตยกรรมประเภทนี้มีบริเวณว่างภายในที่เป็นประโยชน์สำหรับมนุษย์ ซึ่งบางที่ เราอาจจะต้องทำความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับความหมายของคำว่าสถาปัตยกรรมใหม่ เพราะเหตุว่าการออกแบบรถที่มนุษย์สามารถเข้าไปอยู่อาศัยได้หรือการออกแบบสิ่งใหม่ๆ เช่น เครื่องบิน ยานอวกาศ สิ่งเหล่านี้จะถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมด้วยได้หรือไม่ อย่างไรดี คำว่าสถาปัตยกรรมในที่กล่าวถึงนี้จะจำกัดเฉพาะสิ่งก่อสร้างที่อยู่บนพื้นดินเท่านั้น สำหรับสิ่งก่อสร้างหรือการออกแบบที่เคลื่อนไหวได้ไม่อยู่ในขอบข่ายที่นำมาพิจารณา เพราะจะมีเนื้อหาลึกเกินขอบข่ายความนิยมชื่นชมทางศิลปะสำหรับสถาปัตยกรรมบนพื้นดินมีแนวทางในการนิยามชื่นชมที่สำคัญคือ

1. ความงามของรูปทรงภายนอกและบริเวณว่างที่เป็นประโยชน์ภายใน
2. ความงามของวัสดุที่นำมาผสมผสานกันโดยวัสดุเหล่านั้นยังคงแสดงคุณค่าของตัวเอง
3. ความงามของการตกแต่งหรือการแสดงออกที่เรียบง่าย
4. ความงามที่แสดงเอกลักษณ์ของสังคมนั้นๆ

สถาปัตยกรรมที่มนุษย์เข้าไปอยู่อาศัยได้ นอกจากคำนึงถึงบริเวณภายในแล้ว ยังต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมเช่น การจัดสรร เป็นต้น

เมื่อพูดถึงงานสถาปัตยกรรมในปัจจุบันคนทั่วไปคงจะนึกถึง ตึกหรืออาคารที่มีรูปทรงที่สวยงามมั่นคงและแข็งแรงตามแบบที่พบเห็นได้ทั่วไป ข้าพเจ้าจึงหยิบยกทัศนียวิทยาที่เคยพบเห็นผสมผสานจินตนาการของข้าพเจ้าเมื่อมองผ่านตัวสถาปัตยกรรมลงไปด้วย ซึ่งแฝงความงามที่มีพลังความเคลื่อนไหว และมีมิติที่ซับซ้อน ของส่วนประกอบของอาคาร สถาปัตยกรรมต่างๆ ที่สลบซับซ้อนเหมือนเส้นที่สานกันไปมาทั้งดูแปลกตาและสวยงามในอีกรูปแบบหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้พบเห็นมาถ่ายทอดสู่ผลงานที่สื่อถึงความงามที่มีหลากหลายทางทัศนียวิทยาผ่านแรงบันดาลใจเหล่านี้

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

1. เพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะที่แสดงออกตามแนวคิดจินตนาการของผู้สร้างสรรค์โดยแสดงออกผ่านกระบวนการทางศิลปะ กลวิธีศิลปะสื่อผสม(Mixed media art)
2. เพื่อแสดงออกถึงความแตกต่างของงานศิลปะด้วยกระบวนการทางด้านรูปแบบ เนื้อหาและกลวิธีการสร้างสรรค์ที่เกิดจากการศึกษาและการทดลอง
3. เพื่อศึกษาและพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์ และกลวิธีในการสร้างสรรค์งานศิลปะให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น
4. เพื่อแสดงถึงการนำรูปทรงโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม ที่สลบซับซ้อนมาตัดทอนและสร้างสรรค์เป็นผลงานกึ่งนามธรรม (Semi-Abstract)

ความบันเทิงเบื้องต้น

สมคิด จิระทัศนกุล, "พระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533, หน้า 258. กล่าวว่า "องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมหมายถึง อาคารหรือกลุ่มอาคารรวมทั้ง ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน นำมาประกอบขึ้นเป็นงานสถาปัตยกรรมประเภทหนึ่งแล้ว สามารถ สื่อให้งานสถาปัตยกรรมชิ้นนั้นๆสะท้อนออกมาถึงคุณลักษณะ ในแง่ของประโยชน์ใช้สอย หรือความงาม หรือคติความหมาย หรือทุกอย่างรวมกัน"

จากข้อความข้างต้นที่กล่าวถึงการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มของอาคารที่สัมพันธ์กันที่สะท้อนถึงความงาม ผู้สร้างสรรค์ได้รับความบันเทิงใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ในครั้งนี้ ที่มีรูปแบบของการสร้างสรรค์ที่แสดงออกถึงความงามของงานสถาปัตยกรรมหรือกลุ่มของอาคารที่อยู่ร่วมกัน โดยแสดงผ่านมุมมองในทัศนมิติที่แตกต่างกันออกไปตามจินตนาการของผู้สร้างสรรค์

ความสำคัญของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ค้นคว้าและนำมาทดลองเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนา งานศิลปะให้สมบูรณ์มากขึ้น
2. เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาและแนวคิดที่มีความงามทางด้านสุนทรียภาพเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม
3. เพื่อประมวลความรู้ทางด้านศิลปกรรมตามกรอบวิจัยการสร้างสรรค์
4. เพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปกรรมสู่สาธารณะชนให้ได้สัมผัสรับรู้ถึงความงามของศิลปะ
5. เพื่อบันทึกกระบวนการวิจัยเชิงสร้างสรรค์
6. เพื่อเรียนรู้ถึงปัญหาและรู้จักการแก้ไขปัญหาในงานวิจัยอย่างถูกต้อง มีขั้นตอนกระบวนการ
7. เพื่อนำประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาต่อในการสร้างสรรค์ผลงานอื่นๆในอนาคต

ขอบเขตของการสร้างสรรค์

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสื่อผสม ซึ่งเป็นศิลปะนิพนธ์ชุด จินตนาการผ่านโครงสร้างสถาปัตยกรรม ได้กำหนดขอบเขตของการสร้างสรรค์ไว้ดังนี้

ขอบเขตทางด้านเนื้อหา

1. ศึกษาคุณค่าความงามภายนอกแบบรูปธรรมที่เน้นถึงความงามทางสุนทรีย์ภาพของสถาปัตยกรรม
2. ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรม ทางด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม และแนวคิดในการออกแบบ

ขอบเขตทางด้านรูปแบบ

1. ผลงานสร้างสรรค์มีลักษณะเป็นจิตรกรรมสื่อผสมแบบวัตถุประสมลักษณะ กึ่งนามธรรม (Semi-abstract)
2. มีเรื่องราวเนื้อหาเกี่ยวกับ จินตนาการจากโครงสร้างสถาปัตยกรรม สื่อถึงความงามภายในเป็นสุนทรียกรรม
กำหนดผลงานให้มี 3 ชิ้นคือ
  1. ผลงาน "จินตนาการผ่านโครงสร้างสถาปัตยกรรม 1" ขนาด 250 x 115 เซนติเมตร
  2. ผลงาน "จินตนาการผ่านโครงสร้างสถาปัตยกรรม 2" ขนาด 170 x 125 เซนติเมตร
  3. ผลงาน "จินตนาการผ่านโครงสร้างสถาปัตยกรรม 3" ขนาด 185 x 115 เซนติเมตร

วิธีการศึกษา

1. ข้อมูลจากสถานที่จริง ได้แก่ ตึก อาคาร โดยบันทึกเป็นภาพถ่าย
2. ข้อมูลทางวิชาการจากหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆที่มีเนื้อหาทางศิลปะจากห้องสมุด
3. ศึกษาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตทั้งเนื้อหาและภาพเพิ่มเติมที่มีความสัมพันธ์กับสถาปัตยกรรม
4. สรุปและวิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้ศึกษาเพื่อพัฒนาเป็นแบบร่าง (sketch)
5. ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานสำเร็จ ตามแนวทางจากการแบบร่าง(sketch) และแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาผลงานต่อไป
6. วิเคราะห์คุณค่าทางด้านองค์ประกอบศิลป์ของผลงาน เพื่อหาแนวทางพัฒนาและการแก้ไขที่เกิดขึ้น
7. เสนอผลงานกับอาจารย์ที่ควบคุมและแนะนำวิทยานิพนธ์ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงผลงานให้สมบูรณ์ต่อไป
8. นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ที่สมบูรณ์ในรูปแบบการจัดแสดงงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์
ณ หอศิลป์

นิยามศัพท์เฉพาะ

ศิลปะสื่อผสม(Mixed media) คำว่า ศิลปะสื่อประสม หรือ ศิลปะสื่อผสม หมายถึง ผลงานที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นโดยใช้เทคนิคและวิธีการของศิลปะทางด้านทัศนศิลป์หลายๆแขนงมาผสมผสานทำให้เกิดผลงานที่อยู่ในขั้นเดียวกันให้เกิดความสมบูรณ์ตามหลักองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ (ที่มา: <http://tanapornsae5653.wordpress.com>)

บทที่ 2

ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

งานศิลปกรรมชุดนี้ผู้สร้างสรรค์ได้รับแรงบันดาลใจจากการที่ได้เดินทางออกจากบ้านไปยังสถานที่ต่างๆ ในแต่ละวันได้พบเห็นเมืองและสังคมประกอบด้วยสถาปัตยกรรม เห็นความหลากหลายของสถาปัตยกรรม ซึ่งก่อตัวขึ้นเพื่อสร้างกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกอาคาร ไม่ว่าจะเป็นวัดวาอาราม อาคารสาธารณะ พิพิธภัณฑ์ ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน หรือแม้กระทั่งโรงแรม ทุกที่ล้วนมีผู้ออกแบบและตั้งใจให้อาคารนั้นๆ สวยงามและใช้งานได้อย่างดีที่สุด จากการที่ได้พบเห็นสถาปัตยกรรมเหล่านี้จากหลายๆ มุม หลายๆ ด้าน จึงทำให้ผู้สร้างสรรค์นำความรู้สึกหรือแนวคิดที่น่าสนใจของอาคารนั้นๆ มาประยุกต์และสร้างสรรค์ผลงาน โดยได้ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างสถาปัตยกรรมในลักษณะต่างๆ ที่น่าสนใจ แปลกตาไปจากเดิม จากการที่ได้เก็บข้อมูลรูปภาพตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ได้พบเห็นสถาปัตยกรรมในปัจจุบันที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมาย

จากความประทับใจที่พบเจอมาเหล่านี้จึงเป็นความบันดาลใจสำคัญในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ กลวิธีจิตรกรรมสื่อประสม โดยใช้วัสดุสำเร็จรูปและเหลือใช้ประเภทไม้ ที่แสดงออกถึงความงามของรูปทรง เส้น และมุมมองที่ทรงพลังจากสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน

2.1 ทศนคติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์

สุนทรียภาพเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์มองเห็นว่าสิ่งใดงาม เกิดคุณค่าภายในจิตใจของมนุษย์ และคุณค่าของความงามในจิตใจ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และจินตนาการสุนทรียภาพในงานสถาปัตยกรรม ความหมายของสุนทรียภาพในงานสถาปัตยกรรมมีหลายประเด็นดังนี้

1. สุนทรียภาพ หมายถึง ความสมมาตรของรูปแบบที่จับในตัวเมื่อทุกสิ่งรวมกันอย่างเหมาะสม
2. สุนทรียภาพในงานสถาปัตยกรรม หมายถึง ความงามและความเหมาะสมที่เห็นพร้อมกัน
3. สุนทรียภาพในงานสถาปัตยกรรม หมายถึง ความกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับสถาปัตยกรรม
4. สุนทรียภาพในงานสถาปัตยกรรม หมายถึง ความงามของรูปแบบ ความเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับมนุษย์ ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่แสดงออกมาและการจัดองค์ประกอบที่เหมาะสม
5. สุนทรียภาพในความหมายของสถาปนิกทั่วไป หมายถึง ความงาม รูปแบบ องค์ประกอบ ความกลมกลืน ลักษณะ และรสนิยม

(อ้างอิงจาก : http://centtaro19.blogspot.com/2007/07/blog-post_24.html, บัณฑิต จุลาสัย, บางส่วนจากหนังสือ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านสุนทรียภาพ, 2547)

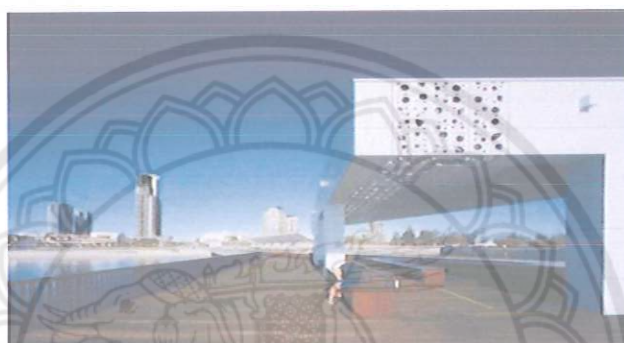
จากบทความนี้ผู้สร้างสรรค์ได้เข้าใจว่าสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ได้พบเห็นอยู่เป็นประจำนั้นล้วนแต่มีความงามแสดงถึงคุณค่าทางศิลปะที่ทรงพลัง และเกิดเป็นคุณค่าทางจิตใจของมนุษย์ ซึ่งขึ้นอยู่กับประสบการณ์และจินตนาการของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ ทั้งนี้ผู้สร้างสรรค์จึงได้แสดงถึงประสบการณ์จริงที่ได้พบเห็นสถาปัตยกรรมที่หลากหลายในชีวิตประจำวันที่ได้รับประทับใจและคุณค่าทางจิตใจส่งผลให้จินตนาการและได้ถ่ายทอดความงามและจินตนาการจากประสบการณ์เหล่านี้ในศิลปนิพนธ์ผู้สร้างสรรค์ทั้งสิ้น

2.2 แรงบันดาลใจจากรูปทรงสถาปัตยกรรม

รูปทรงเรขาคณิตเป็นรูปทรงพื้นฐานที่เราเรียนกันสมัยประถม เป็นเรื่องหนึ่งของวิชาคณิตศาสตร์ที่สนุก เพราะมันมีทั้งหลักการเข้าใจทางคณิตศาสตร์ และความงามทางศิลปะ รูปทรงเรขาคณิตจึงเป็นรูปทรงพื้นฐานในการสร้างสรรค์ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ รวมถึงสถาปัตยกรรมต่างๆ ก็มีรูปทรงเรขาคณิตเป็นองค์ประกอบของรูปทรงส่วนใหญ่อีกด้วย ทั้งสถาปัตยกรรมในอดีตจนถึงปัจจุบัน

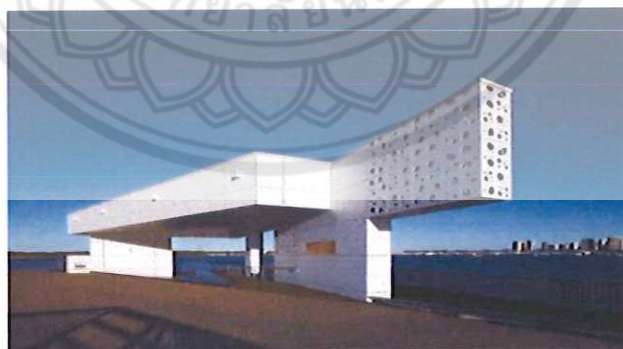

ยังคงมีรูปทรงเรขาคณิตเป็นพื้นฐานรวมอยู่ ตัวอย่างสถาปัตยกรรมในปัจจุบันที่มีรูปทรงเรขาคณิตที่โด่งดัง เช่น Queensland's Broadwater Parklands ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นงานออกแบบโดยบริษัท Whitearchitecture โดย ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรือยอชท์ซึ่งมันเกิดจากรูปทรงเรขาคณิตบริสุทธิ์ พื้นผิวอาคารเป็นสีขาว มีการเจาะรูเป็นพูนเพื่อสร้างพื้นผิวเรืองแสงในตอนกลางคืน

ภาพประกอบที่ 1 ความบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมทรงเรขาคณิต
Queensland's Broadwater Parklands Australia

(ที่มา : <http://www.bloggercom.blogspot.com/wonderful-architecture.html>) เข้าถึงเมื่อ : 20 ธันวาคม 2556

ภาพประกอบที่ 2 ความบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมทรงเรขาคณิต
Queensland's Broadwater Parklands Australia (ด้านข้าง)

(ที่มา : <http://www.bloggercom.blogspot.com/wonderful-architecture.html>) เข้าถึงเมื่อ : 20 ธันวาคม 2556

ในเมืองไทยก็มีตึกรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐาน นำมาประยุกต์ได้อย่างน่าทึ่ง ซึ่งคนกรุงเทพฯ รู้จักกันดี คือ "ตึกช้าง" ที่รูปทรงตึกมีลักษณะเหมือนช้าง ตึกช้างออกแบบโดย อดอง อวาท ศาสตรพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติปี 2552 สาขาทัศนศิลป์ ด้านสถาปัตยกรรมร่วมสมัย ถือว่าเป็นการสร้างสรรคจากสิ่งมีชีวิต (ช้าง) เป็นสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย

ภาพประกอบที่ 3 ความบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมทรงเรขาคณิต
ตึกช้าง (Elephant Building)

(ที่มา : <http://www.bloggercom.blogspot.com/wonderful-architecture.html>) เข้าถึงเมื่อ : 20 ธันวาคม 2556

ภาพประกอบที่ 4 ความบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมทรงเรขาคณิต
ตึกช้าง (Elephant Building)

(ที่มา : <http://www.bloggercom.blogspot.com/wonderful-architecture.html>) เข้าถึงเมื่อ : 20 ธันวาคม 2556

ตึกข้างเป็นการนำรูปเลขาคณิตคือการนำรูปทรงสี่เหลี่ยมมาประกอบกันจนเกิดเป็นรูปทรงใหม่ที่มีลักษณะเป็นซ้าง ซึ่งเป็นการออกแบบตึกที่สวยงามและแปลกตาไปจากเดิมที่โดยปกติส่วนมากนั้นจะมีการออกแบบตึกเป็นแบบสี่เหลี่ยมธรรมดา แต่เมื่อนำสี่เหลี่ยมมาจัดวางใหม่ เกิดรูปทรงใหม่ๆที่น่าสนใจต่างกันไป รวมถึงการออกแบบจากรูปทรงเลขาคณิตที่เป็นพื้นฐานซึ่งสามารถก่อให้เกิดรูปทรงแปลกใหม่อีกมากมาย

เนื่องด้วยรูปทรงเรขาคณิตเป็นรูปทรงที่เป็นพื้นฐานและเรียบง่ายจึงถูกใช้ป็นรูปทรงหลักในการก่อสร้าง บ้าน หรือ ตึก อาคาร ทำให้ส่วนใหญ่เราสามารถพบเห็น สถาปัตยกรรมรูปทรงเรขาคณิตเหล่านี้ได้ทั่วไป

ภาพประกอบที่ 5 ความบันเทิงใจจากสถาปัตยกรรมทรงเรขาคณิต
บ้านและตึกแถวทรงเรขาคณิต

(ที่มา: <http://www.banidea.com/tiny-mobile-wood-home>) เข้าถึงเมื่อ : 20 ธันวาคม 2556

บ้าน หรือ ตึก อาคารพาณิชย์ ที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปนั้นส่วนใหญ่ล้วนแต่มีรูปทรงที่เป็นทรงเลขาคณิตแบบง่าย ไม่ได้มีการดัดแปลงรูปทรงไปจากเดิมมากนัก แต่ความงามทางด้านรูปทรงที่ได้รับจาก บ้าน ตึก หรือ อาคารนั้น เป็นรูปทรงขององค์ประกอบของรูปทรงเลขาคณิตเป็นหลักเช่นกัน อาคาร ไม่ว่าจะเป็น ประตู หน้าต่าง ซึ่งแต่ละองค์ประกอบต่างๆนั้นก็มีการละเอียดย่อยไปอีก เช่น

หน้าต่างบานเกร็ด ประตูเหล็กเลื่อน รวมถึงโครงสร้างของ บ้านอาคารเหล่านี้ก็เป็นรูปทรงเรขาคณิต เช่นกัน เช่น จั่วบ้าน บันได เป็นต้น

จากข้อมูลที่ได้ศึกษาค้นคว้ามาทำให้ได้รับแรงบันดาลใจทางด้านรูปทรงเรขาคณิตจาก สถาปัตยกรรม ด้วยรูปทรงที่เรียบง่ายและเป็นพื้นฐานทำให้ได้รับความนิยมในงานก่อสร้าง ทำให้ ชาวเจ้าได้พบเห็น บ้าน ตึก หรือ อาคาร รวมถึงรายละเอียดต่างๆเช่น หน้าต่าง ประตู จั่วบ้าน ที่ทรง เรขาคณิต ได้ง่ายหรือพบเห็นในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว ผู้สร้างสรรค์จึงเกิดความประทับใจในรูปทรง เหล่านี้และนำมาพัฒนา สร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ดังกล่าวนี้

2.3 ความบันเทิงใจจากทัศนียวิทยา

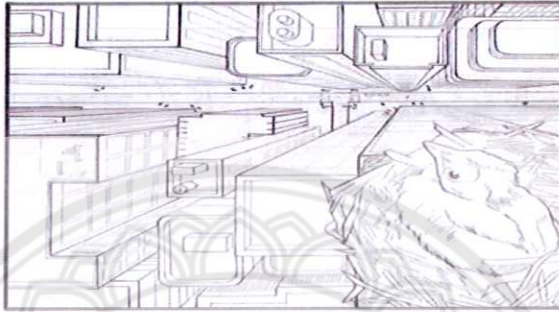
ทัศนียวิทยา (perspective) คือการเขียนภาพให้ปรากฏออกมาในลักษณะที่เหมือนการ มองเห็นจริง โดยปรกติมักจะใช้เพื่อการนำเสนอภาพจำลองของแนวความคิดในการออกแบบผลงาน เช่นภาพงานอาคารในงานสถาปัตยกรรม ภาพการตกแต่งภายในสำหรับงานมัณฑนศิลป์ เป็นต้น

ประเภทของทัศนียวิทยา ทัศนียวิทยาแบบจุดเดียวจะมีจุดสูญหายตา (Vanishing point) จุด เดียว อาจอยู่ด้านซ้าย หรือขวา บนหรือล่าง หรืออยู่กึ่งกลางของภาพก็ได้ โดยอธิบายได้ดังนี้

1. จุดลับตาหรือจุดอันตรธาน คือจุดรวมของเส้นฉายของภาพ
2. ทัศนียวิทยาแบบสองจุด จะมีจุดสูญหายตา สองจุด อยู่ทางด้านซ้ายและขวาของภาพ
3. ทัศนียวิทยาแบบสามจุด จะมีจุดสูญหายตา สองจุด อยู่ทางด้านซ้ายและขวาของภาพ จุดอาจอยู่ด้านบนหรือด้านล่างของภาพก็ได้

ระดับมุมมองของทัศนียวิทยา

1. มุมมองแบบนก (Bird's eyes view) เป็นภาพในลักษณะมองจากที่สูงลงมา

ภาพประกอบที่ 6 ระดับมุมมองของทัศนียวิทยา
ตัวอย่างภาพมองจากที่สูงลงมา (Bird's eyes view)

(ที่มา: <http://mrcotton.wordpress.com/2010/04/01/perspective-drawings>) เข้าถึงเมื่อ : 25 มีนาคม 2557

2. มุมมองในระดับสายตา(Human's eyes view) เป็นภาพการมองในลักษณะระดับสายตาคน

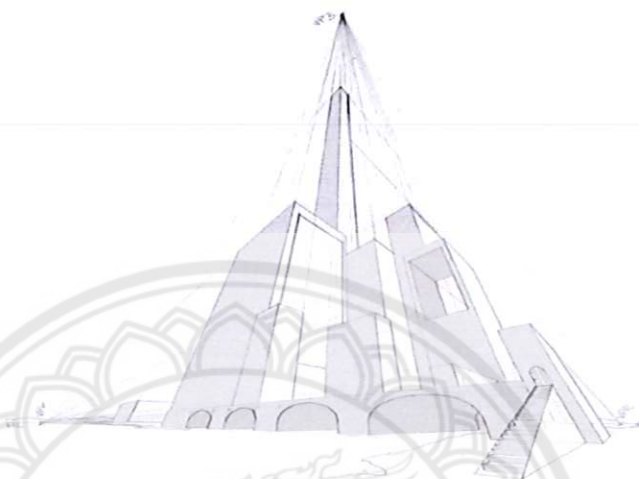

ภาพประกอบที่ 7 ระดับมุมมองของทัศนียวิทยา
ตัวอย่างภาพมองระดับสายตาของคนทั่วไป(Human's eyes view)

(ที่มา: <http://mrcotton.wordpress.com/2010/04/01/perspective-drawings>) เข้าถึงเมื่อ : 25 มีนาคม 2557

3. มุมมองแบบหนอน (Worm's eyes view) เป็นภาพในลักษณะมองขึ้นไปที่สูง

ภาพประกอบที่ 8 ระดับมุมมองของทัศนียวิทยา
ตัวอย่างภาพในลักษณะมองขึ้นไปที่สูง (Worm's eyes view)

(ที่มา: <http://mrcotton.wordpress.com/2010/04/01/perspective-drawings>) เข้าถึงเมื่อ : 25 มีนาคม 2557

ด้วยทัศนียวิทยาที่หลากหลายและมีความน่าสนใจแตกต่างกันออกไป จึงเกิดเป็นความประทับใจจากประสบการณ์ เมื่อได้มองสถาปัตยกรรมผ่านมุมมองเหล่านี้ ข้าพเจ้าได้หยิบยกมุมมองเหล่านี้มาแสดงออกในผลงานเพื่อสื่อถึงมุมมองที่หลากหลาย ทั้งความลึก ความตื้น ตามหลักของทัศนียวิทยาซึ่งช่วยให้งานให้ดูตื่นตาและน่าสนใจยิ่งขึ้นด้วย

2.4 อิทธิพลและความบันดาลใจจากศิลปะสื่อผสม(Mix Media)

คำว่าสื่อผสม (หรือในกรณีของการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติจะใช้คำว่า "สื่อประสม") คือ Mixed Media ในภาษาอังกฤษ ไม่ใช่ลัทธิหรือแนวคิดปรัชญาทางศิลปะใดๆ คำๆนี้เป็นเพียงการระบุถึงศิลปะที่มีการผสมผสานสื่อทางศิลปะที่มีลักษณะแตกต่างกัน เช่น การผสมกันระหว่างงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพเคลื่อนไหวอย่างเช่นภาพจากโทรทัศน์ วิดีโอ เสียง กลิ่น หรือการสัมผัสทางกายภาพ

ศิลปะที่จะเข้าข่าย "สื่อผสม" ควรจะต้องมีการผสมสื่อที่แตกต่างกันเหล่า นั้นอย่างน้อย 2 สื่อขึ้นไป แต่ ถ้าเป็นการผสมกันระหว่างเทคนิคในสื่อเดียวกัน เช่น จิตรกรรมที่มีการใช้เทคนิคสีน้ำผสมกับการเขียน ภาพในบางส่วนด้วยสีน้ำมันและ สีฝุ่น ก็ควรจะถือว่าเป็น "เทคนิคผสม" มากกว่า "สื่อผสม"

โดยพื้นฐานของ สื่อผสม แล้ว การผสมผสานสื่อที่แตกต่างกันไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นใหม่ แต่อย่างใด เพราะผลงานศิลปะและงานหัตถกรรมในวัฒนธรรมต่างๆทั่วโลกที่ทำสืบทอดกันมาหลาย ศตวรรษ ต่างก็มีลักษณะผสมสื่อที่ต่างกันอยู่ค่อนข้างมาก เช่น งานประติมากรรมของชนเผ่าในทวีป แอฟริกา ที่มีการแกะสลักไม้ให้เป็น 3 มิติ ผสมกับการแกะลายเบา ตีตะด้วยวัสดุธรรมชาติต่างๆ เช่น เปลือกหอยและยังมีการระบายสีต่างๆผสมเข้าไปด้วย

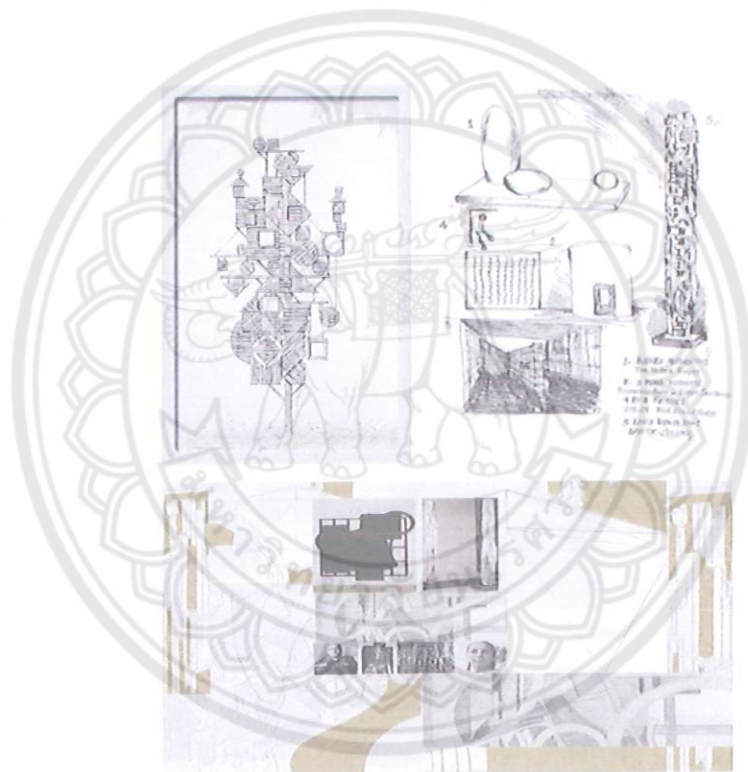
จากเนื้อหาข้างพเจ้ามีการริเริ่มและทดลองการทำศิลปะสื่อผสม ด้วยการใช้วัสดุมาสร้างเป็นตัว งานศิลปะโดยมี วัสดุไม้เป็นหลัก และผสมวัสดุอื่นๆเข้าไปให้ผลงานเกิดความน่าสนใจและแตกต่างออก จากเดิม ด้วยเนื้อหาเรื่องราวที่ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกนั้น ต้องการให้เกิดความน่าสนใจทั้ง รูปทรง มุมมอง จึงได้เลือกนำเสนอผลงานศิลปะด้วยกระบวนการวิธีสื่อผสม ซึ่งช่วยเสริมให้ผลงานศิลปะของ ข้าพเจ้านั้นเกิด มิติ และความน่าสนใจของตัววัสดุที่นำมาประกอบให้เกิดเป็นผลงานที่น่าสนใจมากขึ้น (อ้างอิง : <http://www.designer.co.th/1327>)

2.5 ศิลปินที่เป็นความบันเทิงใจในการสร้างสรรค์ศิลปะสื่อผสม ศิลปินต่างประเทศ

หลุยส์ เนเวลสัน (Louise Nevelson) 1900-1988

ผลงานประติมากรรมระยะต้นๆ ของเธอเริ่มแสดงถึงการแสวงหา โครงสร้างที่เป็นแท่งหรือก้อน ตั้งในแนวตั้งเช่น Painted Wood 1959 งานชิ้นนี้เป็นแท่งตั้งอันเดียวยังไม่ีพลังมากนัก 1958-1959 Black sculpture Dawn's Feeding ถ้าเทียบกับงานชื่อ An American Tribute ซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 5 ปี 1960-1965 ผลงานนี้แบ่งเป็นสองหน่วย ส่วนที่เป็นเหมือนกำแพงสีทอง ดูสง่างามเหมือนประติมากรรมพระราชวังจากอารยธรรมประหลาด รวกับว่ามาจากดาวดวงอื่น White Column 1959

ผลงานชิ้นนี้เป็นแห่งตรงสูง แต่มีรายละเอียดความเว้าแหว่งต่างกันไปในแต่ละส่วน รูปทรงเหล่านี้ เป็นเอกลักษณ์ ทำให้ผลงานของเนเวลสันเด่น เพราะสิ่งที่ปรากฏกับสายตาผู้ชม ทำให้เรานึกถึงศิลปกรรมที่มีได้สร้างโดยชาวอเมริกันหรือยุโรปในปัจจุบัน แต่เป็นผลิตผลจากวัฒนธรรมอื่น ยุคสมัยอื่น หรือแม้แต่สิ่งที่อาจมาจากวัฒนธรรมในดาวดวงอื่น สิ่งที่พิเศษของผลงาน มิใช่เพียงชิ้นนี้ชิ้นเดียว แต่ชิ้นอื่นๆ เมื่อนำมาตั้งรวมกัน งานแสดงศิลปกรรม ก่อให้เกิดความพิเศษ นำตื่นตื่นมากกว่าการอยู่แยกกันแต่ละชิ้น

ภาพประกอบที่ 9

ภาพวาดลายเส้นของ หลุยส์ เนเวลสัน Louise Nevelson

(ที่มา: <http://www.decorate.su.ac.th/facultyexhibit2550>) เข้าถึงเมื่อ : 25 มีนาคม 2557

ภาพประกอบที่ 10

ผลงานของ หลุยส์ เนเวลสัน Louise Nevelson

(ที่มา: <http://www.decorate.su.ac.th/facultyexhibit2550>) เข้าถึงเมื่อ : 25 มีนาคม 2557

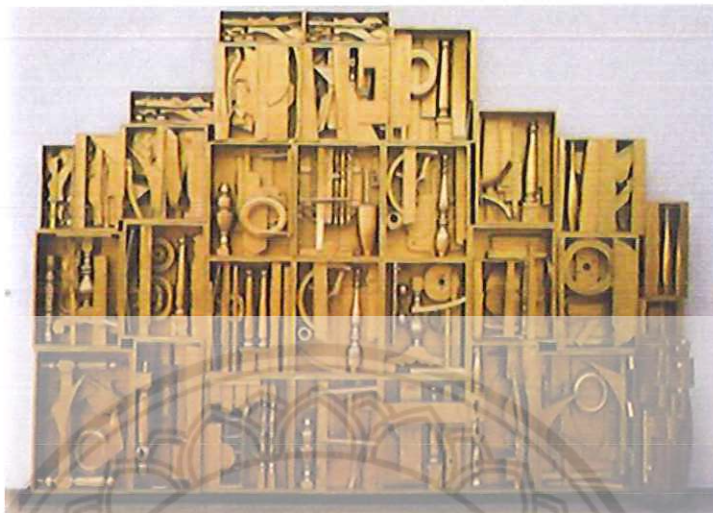

ภาพประกอบที่ 11

ผลงานของ หลุยส์ เนเวลสัน Louise Nevelson

(ที่มา: <http://www.decorate.su.ac.th/facultyexhibit2550>) เข้าถึงเมื่อ : 25 มีนาคม 2557

ภาพประกอบที่ 12

ผลงานของ หลวยส์ เนเวลสัน Louise Nevelson

(ที่มา: <http://www.decorate.su.ac.th/facultyexhibit2550>) เข้าถึงเมื่อ : 25 มีนาคม 2557

จากผลงานของ หลวยส์ เนเวลสัน Louise Nevelson ผู้สร้างสรรคได้ศึกษาและวิเคราะห์ผลงานที่สร้างสรรคขึ้นด้วยกระบวนการศิลปะผสมที่มีการใช้วัสดุที่หลากหลายมาจัดวางเข้าด้วยกัน ประกอบขึ้นเป็นผลงานศิลปะอย่างลงตัว ข้าพเจ้าจึงได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรคผลงาน จากศิลปิน ทางด้านการค้นหาวัดคู้ที่หลากหลาย และเทคนิคการจัดวางวัสดุในผลงานศิลปะอย่างลงตัว ดังที่ หลวยส์ เนเวลสัน ได้กล่าวไว้ว่า "จากชิ้นส่วนด้อยค่าเป็นงานประติมากรรมล้ำค่า"

(อ้างอิงจาก: <http://www.decorate.su.ac.th/facultyexhibit2550>)

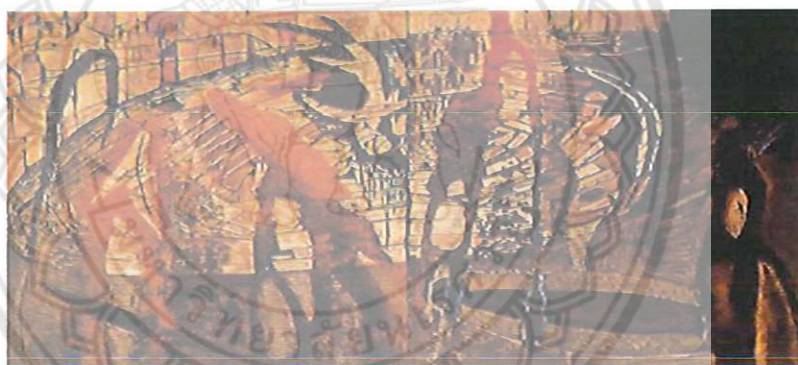

2.6 ศิลปินที่เป็นความบังคาลใจในการสร้างสรรค์ศิลปะผสม ศิลปินในประเทศ

ปรีกมล เชี่ยววานิช

ปรีกมล เชี่ยววานิช เป็นคนอยุธยา จบปริญญาโทสาขาจิตรกรรมจากคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันรับราชการเป็นอาจารย์สอนศิลปะที่ วิทยาลัยช่างศิลป์ กรุงเทพมหานคร

โดยกลวิธีศิลปะผสมของ ปรีกมล เชี่ยววานิช ใช้การแกะสลักผสมกับการปะติดด้วยวัสดุ และป้ายทับด้วยสีที่ดูอ่อนโยน แสดงออกถึงความกดดันจากการใช้ชีวิต การพบเห็นสิ่งอยู่ติธรรมใน สังคมมากมาย ที่กระทบต่อวิถีธรรมชาติและวิถีอันเกื้อกูลมีน้ำใจต่อกันของสังคมไทย

ภาพประกอบที่ 13

ชื่อผลงาน : พื้นผิว ร่องรอย การแสดงออกทางความรู้สึกและเรื่องราวจากป่า

แนวความคิด : มนุษย์เราได้สัมผัสและมีประสบการณ์ต่อภาวะการเปลี่ยนแปลงและการดำเนินไปของ ธรรมชาติ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างการพัฒนาควบคู่ไปกับการทำลาย ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับป่า ไม้ พื้นดิน พื้นน้ำ ท้องฟ้า อากาศ ธาตุ ความสมดุล ความขาดหาย ความเจ็บปวด เสี่ยงร้องจากการ สูญเสีย การทำลายทรัพยากรธรรมชาติตั้งก้องอยู่ในใจของข้าพเจ้า ถ้าโลกให้ประทุออกมาเป็นจินต ภาพภายนอก ให้แสดงออกตามความรู้สึกสะเทือนใจด้วย ร่องรอย พื้นผิว

(ที่มา: http://www.amatafoundation.org/artaward2005_53.html) เข้าถึงเมื่อ : 25 มีนาคม 2557

ภาพประกอบที่ 14

ชื่อผลงาน : ภายใต้ท้องฟ้าสีทอง

แนวความคิด: ผ่านวัน-ผ่านเดือน-ผ่านปี-ผ่านคลื่น-ผ่านลม โหมจัด บัดนี้ได้เวลา เยียวยากาย-รักษาใจ
ได้ หยาดเหงื่อ-แรงกาย-พลังใจ-และความหวัง ข้าขอคารวะสภาพหลอมรวมเสมือนจริง เพื่อต่อย้ำ
ทิศทางสุนทรีย์ภาพของชีวิต

(ที่มา: http://www.amatafoundation.org/artaward2005_53.html)) เข้าถึงเมื่อ : 25 มีนาคม 2557

จากผลงานของปรักมล เชี่ยววานิช ผู้สร้างสรรค์ได้รับแรงบันดาลใจในวิธีการสร้างสรรค์งาน
จากศิลปินที่กล่าวถึงได้สร้างสรรค์งานศิลปะด้วยเทคนิคจิตรกรรมบนแผ่นไม้ มีการนำวัสดุไม้สร้างสรรค์
ร่วมกับงานจิตรกรรมซึ่งได้สร้างสรรค์ออกมาจะมีมิติในงานจิตรกรรมทำให้ผลงานน่าสนใจมากขึ้น รวมถึง
การเล่าเรื่องราวผ่านตัววัสดุที่สอดคล้องกับแนวความคิด

2.7 อิทธิพลจากความบังเอิญในจากลัทธิทางศิลปะตะวันตก

ลัทธิคิวบิสม์

คิวบิสม์ หรือ บาศกนิยม(อังกฤษ: Cubism)เป็น ลัทธิการสร้างสรรคศิลปะที่ได้รับผลสะท้อนมาจากอิทธิพลด้านความเจริญทาง วิทยาศาสตร์ และจากลักษณะรูปแบบหน้ากากของชนเผ่าพริมีตีฟในแอฟริกา ซึ่งได้ปลุกเร้าการสร้างสรรคแบบใหม่ รวมทั้งลักษณะการของศิลปินสมัยใหม่ที่พยายามแสวงหาลักษณะเฉพาะตัวให้กับตนเอง เพื่อไม่ให้ทับซ้อนกับลักษณะรูปแบบศิลปะกลุ่มอื่นที่ผ่านมามีหรือที่มีอยู่ใน ยุคนั้น ซึ่งมีหลักสุนทรียภาพที่แสดงรูปทรงศิลปะในลักษณะผันแปรความจริง โดยให้มีเป็นลูกบาศก์ เป็นทรงเรขาคณิต เพื่อสร้างความคิดรวบยอดเชิง3มิติให้ปรากฏในผืนระนาบ2มิติหรือ3มิติ แสดงออกทั้งงานจิตรกรรมและประติมากรรม หากเป็นงานจิตรกรรมรูปแบบผลงานก็จะสามารถแสดงลักษณะปรากฏทั้งด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลังบนพื้นระนาบไปพร้อมกัน บางทีก็แสดงการทับซ้อนและปิดบังระหว่างกัน รวมทั้งมีการตัดทอนรูปทรง ให้ง่ายขึ้นกว่ารูปจริงของวัตถุหรือสถานะที่แท้จริงของรูปทรงนั้นๆด้วย

ปาโบล ปิกัสโซ (Pablo Picasso) 1881-1973

ยุคบาศกนิยม (Cubism)ปี ค.ศ.1906-1973 ช่วง ปลายปี 1906 ปิกัสโซ่เริ่มคิดแนวการวาดภาพแบบใหม่ โดยมี ผลงานของ เซซาน เป็นแรงบันดาลใจ ร่วมกับผลงานของ เฮนรี มาติส โจอัน มิโร และ จอร์จ บราค์ เพื่อนสนิทของปิกัสโซ่เป็นตัวจุดประกาย เขาเริ่มการวาดภาพที่ประกอบไปด้วยรูปทรงทางเรขาคณิตเป็นหลัก ความพยายามตอนแรก เขาได้ลองกับประติมากรรมก่อนจะพัฒนามาเป็นจิตรกรรมและงานวาด ผลงานในแบบ Cubism ของปิกัสโซ่ นับว่าโดดเด่นที่สุดในวงการศิลปะ

ภาพประกอบที่ 15

Picasso: Reservoir Horta 1909

(ที่มา: <http://www.radford.edu/~rbarris/art428/cubism.html>) เข้าถึงเมื่อ : 25 มีนาคม 2556

ภาพประกอบที่ 16

Picasso: Landscape with Bridge 1909

(ที่มา: <http://www.radford.edu/~rbarris/art428/cubism.html>) เข้าถึงเมื่อ : 25 มีนาคม 2557

แรงบันดาลใจจากลัทธิศิลปะในยุค คิวบิสม์ (Cubism) ข้าพเจ้าได้นำหลักการหลักของลัทธินี้คือการตัดทอนรูปให้ดูง่ายขึ้นกว่ารูปจริงของวัตถุหรือสถานะที่แท้ จริงของรูปทรงนั้นๆ ด้วย โดยได้มีการนำรูปทรงของเรขาคณิตเป็นรูปทรงหลัก ข้าพเจ้าจึงได้นำหลักการนี้มาศึกษาวิเคราะห์รูปทรงจากวัตถุจริงและกลั่นกรองออกมาในรูปทรงของเรขาคณิตมาประยุกต์และสร้างสรรค์ในผลงานศิลปะป็นพหุในครั้งนี้ด้วย

อิทธิพลของ เบาเฮาส์ (Bauhaus) และแนวคิดทันสมัย

แนวคิดของ Bauhaus นั้นเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปะในทุกรูปแบบรวมถึง Fisheye Baby 110 รุ่น Bauhaus หลายๆ สิ่งรอบตัวนั้นอาจจะเป็นผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Bauhaus และนี่คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าแนวคิดของ Bauhaus มีอิทธิพลอย่างไรกับศิลปะในรูปแบบต่างๆ ที่เรามีอยู่

Walter Gropius ผู้ที่ก่อตั้ง Bauhaus ซึ่งตามความหมายของคำๆ นี้แปลว่าการสร้างบ้าน แต่ตามชื่อเต็มที่ว่า Bauhaus-Universität แห่งไวมาร์นั้น เขาต้องการให้หมายถึง "ความกระตือรือร้นที่จะทำการทดลอง ความคิดที่เปิดกว้างความคิดที่สร้างสรรค์ ได้ลองปฏิบัติภารกิจจริงในงานอุตสาหกรรมและในระดับอินเตอร์" เป็นที่รู้กันว่าเหล่าอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญแห่ง Bauhaus ล้วนแต่มีสไตล์เฉพาะตัวที่ไม่ซ้ำใคร รูปทรงเรขาคณิตและสี คือสิ่งหนึ่งในหลายๆ สไตล์ที่โดดเด่นในยุคนี้ ยกตัวอย่างเช่น Kandinsky เป็นที่รู้จักกันว่าในงานศิลปะของเขาเน้นชอบใช้รูปทรงเรขาคณิตต่างๆ ทั้งวงกลม สีเหลี่ยมจัตุรัส สามเหลี่ยม เส้นซิกแซก และบล็อกเป็นอย่างมาก อาจจะมีของบางสิ่งของคุณที่เหมือนกับผลงาน "Yellow Red Blue" ของเขาก็เป็นได้

(ที่มา: <http://www.lomography.co.th/magazine/lifestyle/2012/08/08/56-08-bauhaus-in-art-and-typography>)

ภาพประกอบที่ 17

Wassily Kandinsky: Yellow-Red-Blue 1925

(ที่มา: www.abstractfineartprints.com) เข้าถึงเมื่อ : 25 มีนาคม 2557

ความบังเอิญจากแนวคิดของ Bauhaus ผู้สร้างสรรค์ได้รับแนวคิดของการสร้างสรรค์ผลงานจากรูปทรงเรขาคณิตที่ได้วิเคราะห์ และตัดทอนตามจินตนาการ ที่ต่อยอดมาจากรูปทรงของสถาปัตยกรรม ซึ่งอาคารสถานที่ต่างๆที่ผู้สร้างสรรค์ได้พบเจอ ซึ่งสถาปัตยกรรมในปัจจุบันส่วนใหญ่ก็มีต้นกำเนิดทางด้านรูปทรงและแนวคิดที่มาจาก Bauhaus เช่นกัน รวมไปถึงการเปิดกว้างความคิดที่สร้างสรรค์ ทดลองเทคนิคใหม่ๆเพื่อมาส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ครั้งนี้

สรุป

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ในครั้งนี้ผู้สร้างสรรค์ได้รับความบันดาลใจจากการพบเห็นความงามของ รูปทรง องค์ประกอบ และโครงสร้างของสถาปัตยกรรมในปัจจุบันที่พบเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันที่มีความประทับใจ โดยผลงานศิลปนิพนธ์นี้ได้รับความบันดาลใจทางด้านรูปทรงของงานสถาปัตยกรรมที่มีรูปทรงเลขาคณิตเป็นหลักและแสดงออกมาในมุมมองทัศนียวิทยา ที่หลากหลายแตกต่างออกไปให้มีความน่าสนใจ โดยได้สร้างสรรค์งานออกมาในรูปแบบจิตรกรรมสีผสม ที่ได้มีการนำวัสดุที่มีความหลากหลายทางด้านรูปทรง ด้านพื้นผิว ด้านสีของตัววัสดุ มาสร้างสรรค์ รวมถึงการนำกระบวนการสร้างสรรค์ของศิลปินที่เป็นความบันดาลใจวิเคราะห์ ประยุกต์ และปรับใช้ตามความเข้าใจ เพื่อให้ผลงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป

สำนักหอสมุด

๕ - มี.ค. ๒๕๕๘

บทที่ 3

I. 6๗24036

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

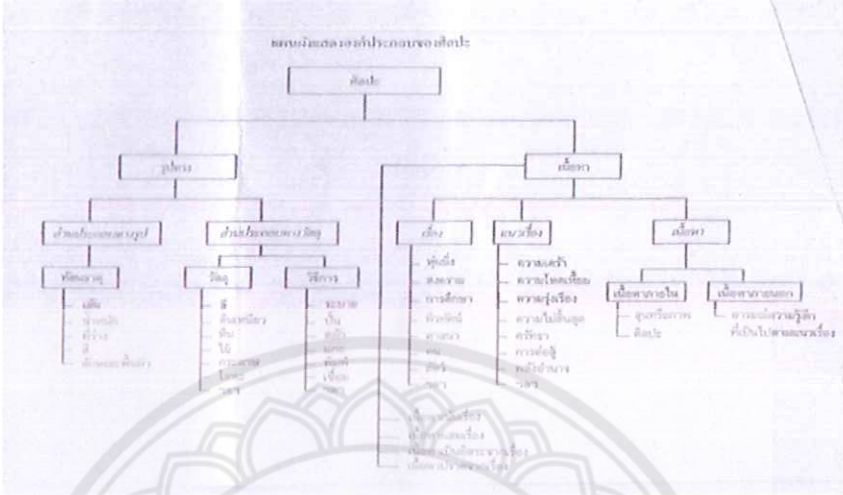
การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้รับแรงบันดาลใจจากความประทับใจจาก โครงสร้างสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน โดยผู้สร้างสรรค์มีจุดมุ่งหมาย เพื่อแสดงออกถึงความงามของเส้น และรูปทรงจากโครงสร้างของตัวสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ โดยเน้นรูปทรงเรขาคณิตที่ได้วิเคราะห์และตัด ทอนจาก อาคาร บ้าน ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ โดยแสดงในทัศนียวิทยาเพื่อแสดงถึงความงามและ ความน่าสนใจ โดยคำนึงถึงหลักการองค์ประกอบศิลป์เป็นหลัก ตามเจตนาของผู้สร้างสรรค์และเพื่อให้ สัมพันธ์กับหัวข้อของการวิจัยแบบสร้างสรรค์ โดยกระบวนการสร้างสรรค์ได้กำหนดลำดับขั้นตอนไว้ โดยเริ่มจาก ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าข้อมูล ขั้นตอนการประมวลความคิด การจัดทำภาพแบบร่าง ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ผลงานสมบูรณ์

ในกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดนี้เป็นการศึกษาค้นคว้าทางด้านศิลปะในเชิงวิชาการ ในการวิจัยนี้จึงมีการบันทึกข้อมูลการค้นคว้า และผลสำเร็จต่างๆที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานดังกล่าว เพื่อเป็นแนวความรู้สำหรับการทำผลงานศิลปะต่อไป

3.1 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

ขั้นตอนการศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูล

1. หลักการและแผนผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ

ภาพประกอบที่ 1 แผนผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ

ที่มา : องค์ประกอบของศิลปะ, ชลูด นิ่มเสมอ(2530:26)

จากแผนผังองค์ประกอบของศิลปะนั้นผู้สร้างสรรค์ได้ทราบถึงองค์ประกอบย่อยในส่วนสำคัญต่างทั้งด้านรูปทรง และเนื้อหา ต่างก็มีองค์ประกอบย่อยที่มีส่วนสำคัญในการวิเคราะห์ผลงานด้วยหลักองค์ประกอบศิลป์

3.2 หลักการองค์ประกอบศิลปะและทฤษฎีการสร้างสรรค

ศิลปะคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแสดงออกซึ่งอารมณ์ความรู้สึก ความคิด หรือความงาม ซึ่งจะเห็นได้ว่าศิลปะนั้นมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งได้แก่โครงสร้างทางวัตถุที่มองเห็นได้ หรือรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสส่วนหนึ่ง กับส่วนที่เป็นการแสดงออกอันเป็นผลที่เกิดจากโครงสร้างทางวัตถุนั้นอีกส่วนหนึ่ง เราเรียกว่าองค์ประกอบส่วนแรกว่า รูปทรง (Form) หรือองค์ประกอบทางรูปธรรม และส่วนหลังเรียกว่า เนื้อหา (Content) หรือองค์ประกอบทางนามธรรม ดังนั้น องค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างหลักการสำคัญของศิลปะ ก็คือ รูปทรง กับเนื้อหา

3.3 โครงสร้างของศิลปะ

1. รูปทรง (Form)

รูปทรงคือ สิ่งที่มองเห็นได้ในทัศนศิลป์ เป็นส่วนที่ผู้สร้างสรรค์สร้างขึ้นด้วยการประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุ (Visual Elements) ให้ความพึงพอใจต่อความรู้สึกสัมผัส เป็นความสุขทางตา พร้อมกันนั้นก็สร้างเนื้อหาให้กับตัวรูปทรงเอง และเป็นสัญลักษณ์ให้แก่อารมณ์ ความรู้สึก หรือปัญญาความคิดที่เกิดขึ้นในจิตด้วย

2. ทัศนธาตุ

ทัศนธาตุคือ ส่วนประกอบของศิลปะที่มองเห็นได้ผลงานทางทัศนศิลป์สามารถทำให้ผู้สัมผัสเกิดอารมณ์และความรู้สึกประทับใจได้นั้นแสดงถึงการสร้างสรรค์อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ของการจัดอันเป็นพื้นฐานของความงามทางด้านศิลปะ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยๆ หรือที่นิยมเรียกว่า "ทัศนธาตุของศิลปะ" (Element of Arts) หรือหลักการจัดองค์ประกอบ สีและการใช้สี การจะนำเอาสิ่งดังกล่าวมาจัดรวมกันให้เกิดคุณค่าทางศิลปะได้นั้น จะต้องมีความรู้ความเข้าใจให้ถ่องแท้ถึงคุณลักษณะความสำคัญ ความหมาย และการนำไปใช้ ซึ่งทัศนธาตุแต่ละอย่างก็จะให้คุณสมบัติและความรู้สึกแตกต่างกันไป ทัศนธาตุหรือองค์ประกอบศิลป์ที่เป็นพื้นฐานในการนำไปใช้เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์จะประกอบไปด้วย จุด เส้น รูปว่าง ลักษณะผิว น้ำหนักอ่อน-แก่ แสง-เงา และสี ทัศนธาตุที่ผู้สร้างสรรค์นำมาใช้ในผลงานมีดังนี้

2.1 เส้น หมายถึง ร่องรอยที่เกิดจากเคลื่อนที่ของจุด หรือถ้าเรานำจุดมาวางเรียงต่อกันไป

ก็จะเกิดเป็นเส้นขึ้นเส้นมีมิติเดียวคือ ความยาวไม่มีความกว้างทำหน้าที่เป็นขอบเขตของที่ว่าง รูปว่าง รูปทรง น้ำหนัก สี ตลอดจนกลุ่มรูปทรงต่างๆ รวมทั้งเป็นแกนหรือโครงสร้างของรูปว่างรูปทรง เส้นเป็นพื้นฐานที่สำคัญของงานศิลปะทุกชนิด เส้นสามารถให้ความหมายแสดงความรู้สึกและอารมณ์ได้ด้วยตัวเอง และด้วยการสร้างเป็นรูปทรงต่างๆขึ้น เส้นแตชนิดก็มีความหมายที่แตกต่างกัน ดังนี้

2.1.1 เส้นนอน ให้ความรู้สึกราบเรียบกว้างขวาง เรียบสงบ ผ่อนคลายสบายตา

2.1.2 เส้นตั้ง ให้ความรู้สึกถึงความสูงส่ง่า มั่งคั่ง แข็งแรง รุ่งเรือง

2.1.3 เส้นเฉียง ให้ความรู้สึกไม่มั่นคง เคลื่อนไหว รวดเร็ว แปรปรวน

2.1.4 เส้นซิกแซกหรือเส้นฟันปลา ให้ความรู้สึกถึงความรุนแรง กระแทก ตื่นเต้น

2.1.5 เส้นโค้ง ให้ความรู้สึก สุภาพ อ่อนโยน สบาย นุ่มนวล เข้ายวน

2.2 น้ำหนัก หมายถึง ค่าความอ่อนแก่ของบริเวณที่ถูกแสงสว่างและบริเวณที่เป็นเงาของวัตถุ หรือ ความอ่อน- ความเข้มของสีหนึ่งๆ หรือหลายสี เช่น สีแดง มีความเข้มกว่าสีชมพู หรือ สีแดงอ่อนกว่าสีน้ำเงิน เป็นต้นนอกจากนี้ยังหมายถึงระดับความเข้มของแสงและระดับความมืดของเงาซึ่งไล่เรียงจากมืดที่สุด (สีดำ) ไปจนถึงสว่างที่สุด (สีขาว) น้ำหนักที่อยู่ระหว่างกลางจะเป็นสีเทา ซึ่งมีตั้งแต่เทาแก่ที่สุด จนถึงเทาอ่อนที่สุด การใช้ค่าน้ำหนักจะทำให้ภาพดูเหมือนจริงและมีความกลมกลืน ถ้าใช้ค่าน้ำหนักหลายๆ ระดับ จะทำให้มีความกลมกลืนมากยิ่งขึ้น และถ้าใช้ค่าน้ำหนักจำนวนน้อยที่แตกต่างกันมากจะทำให้เกิดความแตกต่าง ความขัดแย้ง

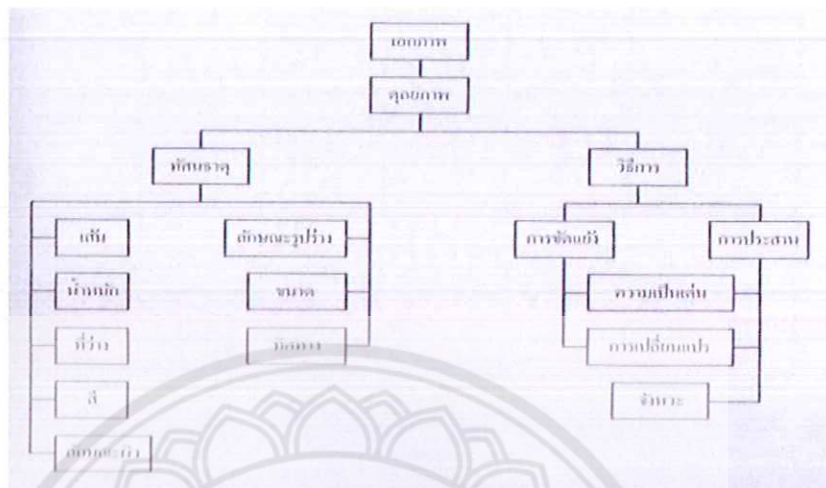
2.3 สี หมายถึง เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่บนโลก ทุกๆสิ่งที่เรามองเห็นรอบๆตัวนั้น ล้วนแต่มีสี โลกของเราถูกจรรโลง และแต่งแต้มด้วย สีสิ้นหลายหลาก ทั้งสีสิ้นตามธรรมชาติ และสีที่มนุษย์รังสรรค์ขึ้น หากโลกนี้ไม่มีสี หรือมนุษย์ไม่สามารถ รับรู้เกี่ยวกับสีได้ สิ่งนั้นอาจเป็น ความพקר่องที่ยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ เพราะสีมีความสำคัญต่อวัฏจักรแห่งโลก และเกี่ยวข้องกับ วิถีชีวิตมนุษย์ จนแยกกันไม่ออก เพราะมนุษย์ได้ตระหนักแล้วว่า สีนั้นส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ จินตนาการ การสื่อความหมาย และความสุขสำราญใจในชีวิตประจำวันมาช้านานแล้ว ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า สี มีอิทธิพลต่อมนุษย์เราเป็นอย่างสูง และมนุษย์ก็ใช้ประโยชน์ จากสีอย่าง เอนกอนันต์ ในการสร้างสรรค์ สิ่งต่างๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

2.4 พื้นผิว หมายถึง ลักษณะของบริเวณผิวหน้าของสิ่งต่าง ๆ ที่เมื่อสัมผัสแล้วสามารถรับรู้ได้ว่ามีลักษณะอย่างไรคือรู้ว่า หยาบ ขรุขระ เรียบ มัน ด้าน เนียน สาก เป็นต้น ลักษณะที่สัมผัสได้ของพื้นผิว มี 2 ประเภท คือ

2.4.1. พื้นผิวที่สัมผัสได้ด้วยมือ หรือกายสัมผัส เป็นลักษณะพื้นผิวที่เป็นอยู่จริงๆ ของ ผิวหน้าของวัสดุนั้นๆ ซึ่งสามารถสัมผัสได้จากงานประติมากรรม งานสถาปัตยกรรม และสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ

2.4. 2. พื้นผิวที่สัมผัสได้ด้วยสายตา จากการมองเห็นแต่ไม่ใช่ลักษณะที่แท้จริงของผิววัสดุนั้นๆ เช่น การวาดภาพก่อนหินบนกระดาษจะให้ความรู้สึกเป็นก้อนหินแต่เมื่อสัมผัสเป็นกระดาษ หรือใช้กระดาษพิมพ์ลายไม้ หรือลายหินอ่อน บนผิวหน้าของสิ่งต่างๆ เป็นต้น ลักษณะเช่นนี้ถือว่าการสร้างพื้นผิววงตาให้สัมผัสได้ด้วยการมองเห็นเท่านั้น

พื้นผิวลักษณะต่าง ๆ จะให้ความรู้สึกต่องานศิลปะที่แตกต่างกัน พื้นผิวหยาบจะให้ความรู้สึกกระตุ้นประสาท หนักแน่น มั่นคง แข็งแรงถาวร ในขณะที่ผิวเรียบจะให้ความรู้สึกเบาสบาย การใช้ลักษณะของพื้นผิวที่แตกต่างกันเห็นได้ชัดเจน จากงานประติมากรรม และมากที่สุดในงานสถาปัตยกรรมซึ่งมีการรวมเอาลักษณะต่างๆกันของพื้นผิววัสดุหลาย ๆ อย่าง เช่น อิฐ ไม้ โลหะ กระจก คอนกรีต หิน ซึ่งมีความขัดแย้งกันแต่สถาปนิกได้นำมาผสมกลมกลืนได้อย่างเหมาะสมลงตัวจนเกิดความสวยงาม

ภาพประกอบที่ 2 แผนผังแสดงทัศนธาตุและวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

ที่มา : องค์ประกอบของศิลปะ, ชลูด นิมเสมอ(2530:26)

จากแผนผังจากหนังสือองค์ประกอบศิลปะผู้สร้างสรรค์ได้วิเคราะห์ได้ดังนี้

3.4 หลักการและแผนผังแสดงทัศนธาตุและวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

1. เนื้อหา

เนื้อหา คือ องค์ประกอบที่เป็นนามธรรม หรือโครงสร้างทางจิตใจ ตรงข้ามกับส่วนที่เป็นรูปทรง หมายถึง ผลที่ได้รับจากงานศิลปะ ส่วนที่เป็นนามธรรมนั้นนอกจากเนื้อหาแล้วยังมี เรื่อง (Subject) และ แนวเรื่อง (Theme) รวมอยู่ด้วย

เนื้อหาอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ เนื้อหาภายใน กับ เนื้อหาภายนอก เนื้อหาภายใน เป็นเนื้อหาที่เกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุ เป็นเนื้อหาของรูปทรงโดยตรงซึ่งเป็นรูปแบบของการแสดงออกเฉพาะของผู้สร้างสรรค์ส่วนเนื้อหาภายนอกจะมีเฉพาะในศิลปะแบบรูปธรรม ที่มีเรื่อง เช่น เป็น คน สัตว์ วัตถุ สิ่งของ ซึ่งในผลงานของผู้สร้างสรรค์จะเน้นเนื้อหาผสมเรื่องที่เป็นผลจากการผสมผสานระหว่างจินตนาการของผู้สร้างสรรค์กับรูปลักษณะของเรื่อง

2. เรื่อง(Subject)

เรื่อง หมายถึง สิ่งที่สรรหามาเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์งานศิลปะ เนื้อหา ประกอบไปด้วย คน สัตว์ สิ่งของ ซึ่งในเรื่องของผู้สร้างสรรค์นั้นได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ โครงสร้างสถาปัตยกรรม ที่ได้รับความประทับใจจากมุมมองที่หลากหลายทางทัศนียภาพและเพิ่มเสริมจินตนาการต่อเติมลงไปด้วยตามรูปแบบส่วนตัว

3. แนวเรื่อง

แนวเรื่อง หมายถึงเป็นส่วนประกอบทางด้านนามธรรมของงานศิลปะที่เน้นแนวความคิด ของตัวผู้สร้างสรรค์เอง เป็นเนื้อหาสาระหรือแนวทางการสร้างสรรค์แนวเรื่องเกี่ยวกับรูปทรง โครงสร้าง พลัง ความงามของสถาปัตยกรรม

3.5 การกำหนดรูปแบบและกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

1. ข้อมูลภาคเอกสาร ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้นจากหนังสือและ เอกสารด้านวิชาการรวมถึงที่มาและแนวคิดเทคนิคในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดนี้

1.1 หนังสือองค์ประกอบศิลปะ ผู้แต่ง ชลูด นิยมเสมอ

1.2 เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 707122 พื้นฐานองค์ประกอบศิลป์ ผู้แต่ง สุรชาติ เกษประสิทธิ์

1.3 นิติสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม Art 4 D

1.4 ข้อมูลภาพถ่ายจากอินเทอร์เน็ต และ ภาพถ่ายจากสถานที่จริง

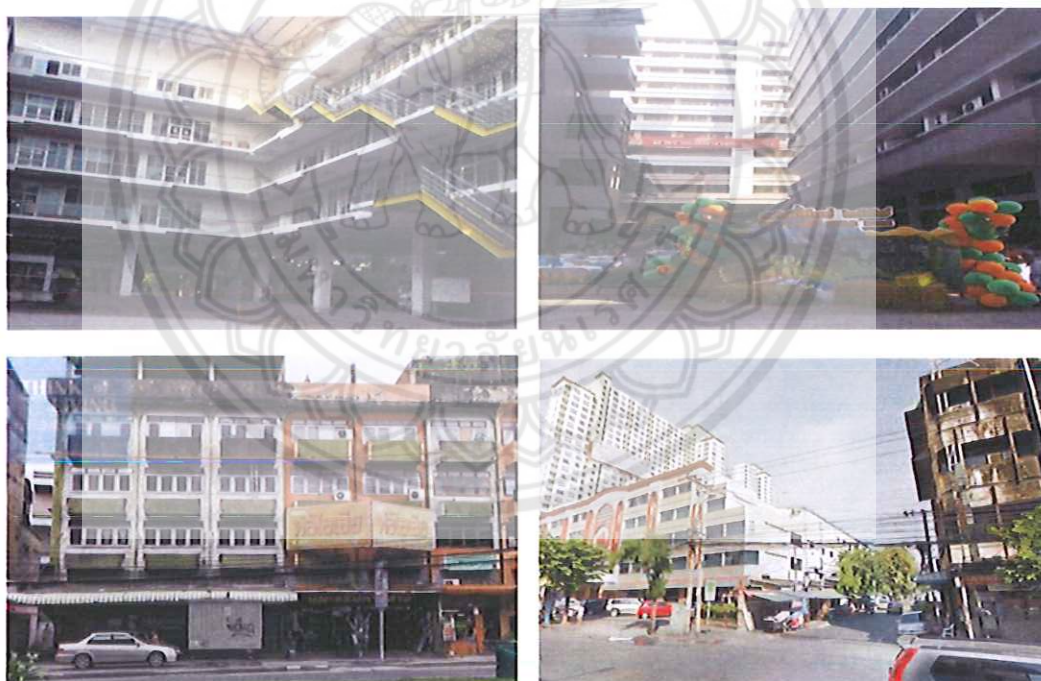
ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาข้อมูลจากรูปภาพและสถานที่จริงและบนอินเทอร์เน็ต จากข้อมูลเหล่านี้ทำให้ผู้สร้างสรรค์ได้รับความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมที่มีความแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลา มาสร้างสรรค์และประยุกต์ในผลงานศิลปนิพนธ์ของตัวผู้สร้างสรรค์เองด้วย

ภาพประกอบที่ 3 ข้อมูลภาพจากอินเทอร์เน็ต

(ที่มา : <http://www.estatevaults.com/bol/archives/2012/04/19.html>) เข้าถึงเมื่อ: 20 เมษายน 2557

ภาพประกอบที่ 4 ภาพถ่ายจากสถานที่จริง

2. ขั้นตอนการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานจริง โดยผลงานศิลปนิพนธ์จินตนาการผ่านโครงสร้างสถาปัตยกรรม ได้ใช้กลวิธีศิลปะสื่อผสม ซึ่งมีวัสดุที่จำเป็น เช่น ไม้แปรรูปทั้งเก่าและใหม่ชนิดต่างๆ ทั้งหนาและบาง กาวลาเท็กซ์ สว่านมือไฟฟ้า เลื่อยไฟฟ้าแบบแท่น เครื่องเจียรไม้ไฟฟ้า กระดาษทราย สีย้อมไม้ ทินเนอร์ แปรงทาสี เป็นต้น

ภาพประกอบที่ 5 วัสดุอุปกรณ์
ไม้แผ่นแปรรูป เป็นวัสดุหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน

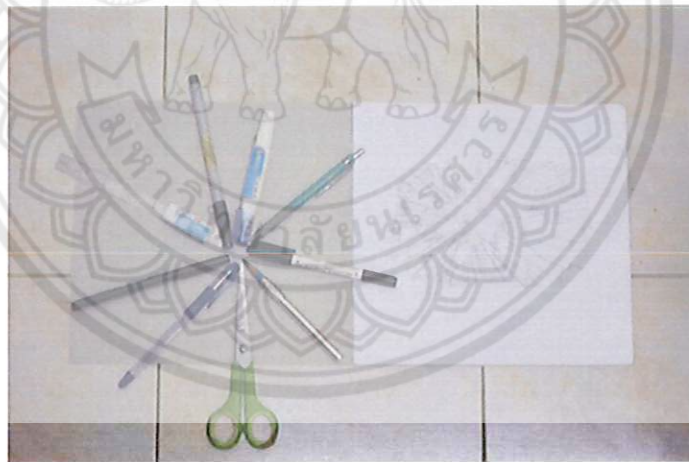

ภาพประกอบที่ 6 วัสดุอุปกรณ์
ภาพเครื่องมือไฟฟ้าสำหรับงานไม้ต่างๆ ดังนี้ เครื่องเจียรไม้ไฟฟ้าใช้ขัดไม้ เลื่อยมือไฟฟ้าใช้เจาะไม้ เครื่องเลื่อยไฟฟ้าแบบแท่นใช้ตัดไม้ให้เป็นไปตามรูปทรงที่ต้องการ และสว่านมือไฟฟ้าเจาะไม้

ภาพประกอบที่ 7 วัสดุอุปกรณ์

แปรงทาสีสำหรับทาสีย้อมไม้ กระจกทรายใช้ในการขัดไม้ ทินเนอร์ใช้ล้างแปรง
ทาสี สีย้อมไม้สำหรับย้อมไม้ ตวงน้ำหนักของสีในงาน

ภาพประกอบที่ 8 วัสดุอุปกรณ์

สมุดและเครื่องเขียนสำหรับทำภาพร่าง (Sketch)

3.6 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน

1. ขั้นตอนการทำภาพร่าง (Sketch) และแบบร่างที่ขยายพร้อมสร้างผลงานจริง โดยผู้
สร้างสรรค์ได้ประมวลความคิดจากข้อมูลที่ได้รับมาสร้างสรรค์ ตามขั้นตอนดังนี้

1.1 ร่างภาพด้วยดินสอลงกระดาษหรือสมุด

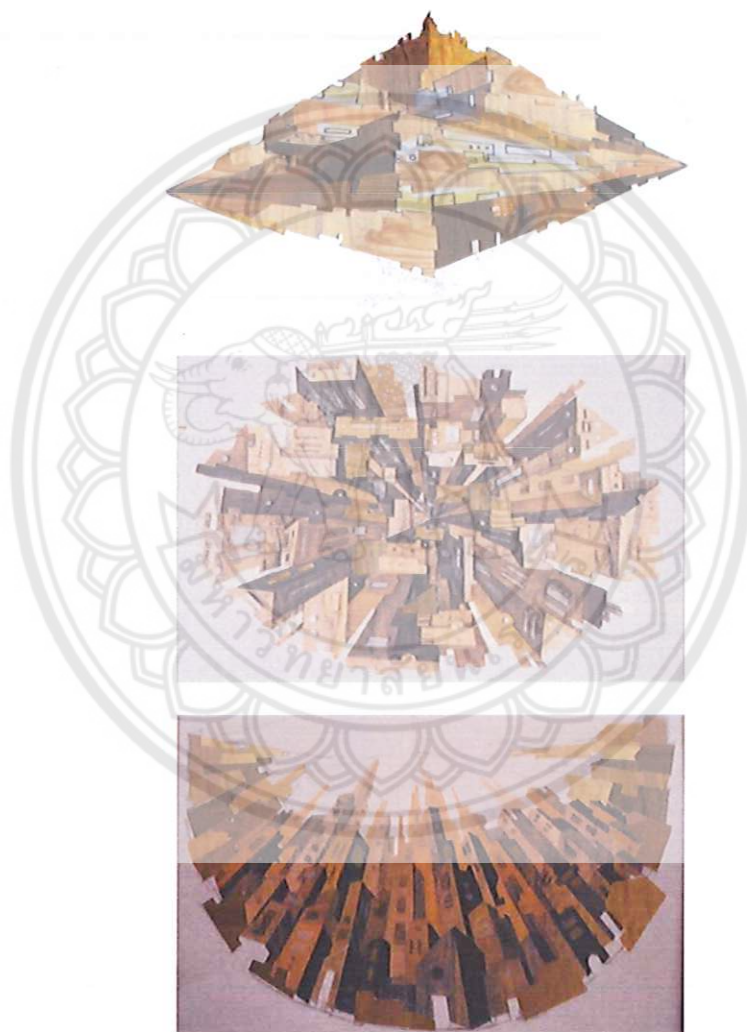

ภาพประกอบที่ 9 ขั้นตอนการทำภาพร่าง

ภาพร่างด้วยดินสอเพื่อหาแนวทาง และความชัดเจนของภาพรวมผลงานทั้งหมด

1.2 นำภาพร่างที่ได้มาสร้างความสมจริงด้วยการโดยใช้โปรแกรม Photoshop
ช่วยในการลงสีวัสดุสมจริง และเป็นขั้นตอนการกำหนดและจัดวางวัสดุที่จะนำมาใช้ในงานให้
เกิดความชัดเจนและลงตัว

ภาพประกอบที่ 10 ขั้นตอนการทำภาพร่าง
ภาพร่าง (Sketch) ของศิลปินพันธ์ชูด จินตนาการผ่านโครงสร้างสถาปัตยกรรม

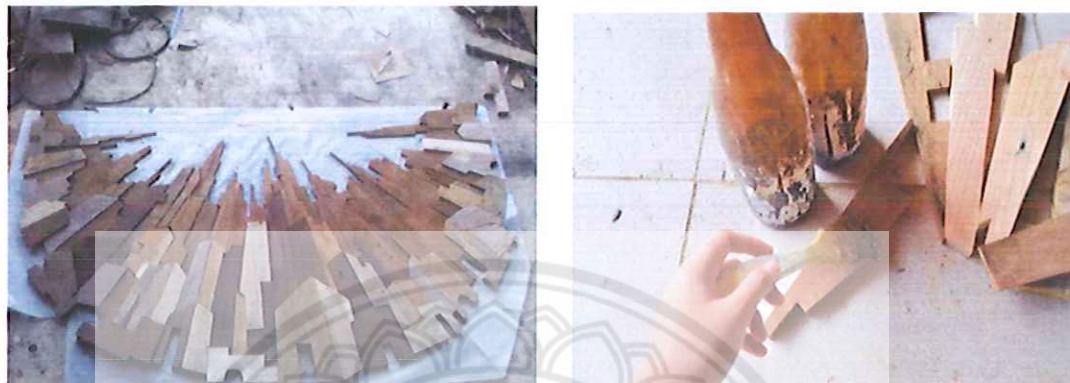
2. นำภาพร่างที่ขยายแล้วตัดและแปะกระดาษลงที่แผ่นไม้และตัดไม้ตามแบบ พร้อมขัดด้วยเครื่องเจียรไม้ไฟฟ้าที่ติดกระดาษทรายให้เรียบร้อย

ภาพประกอบที่ 11 ขั้นตอนการสร้างสรุคผลงานจริง

ภาพแบบร่างที่ขยายแล้วและภาพขั้นตอนการตัดไม้และหลังจากขัดไม้

3 ขั้นตอนการจัดวางไม้และข้อมไม้สร้างน้ำค่าน้ำหนักตามแบบร่าง (Sketch)

ภาพประกอบที่ 12 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานจริง
ขั้นตอนการจัดวางไม้และข้อมไม้ตามแบบร่างที่กำหนดไว้

4. ขั้นตอนการยึดไม้ติดกับไม้กระดานด้วยกาวลาเท็กซ์

ภาพประกอบที่ 13 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานจริง
ยึดติดไม้บนไม้กระดานด้วยกาวลาเท็กซ์

5. ขั้นตอนการเจาะไม้และสร้างรายละเอียดของผลงานให้สมบูรณ์

ภาพประกอบที่ 14 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานจริง
ขั้นตอนการสร้างรายละเอียดของผลงาน

6. เก็บรายละเอียดของงานทั้งหมดและติดตั้งแสดงผลงาน เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

ภาพประกอบที่ 15 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานจริง
ชื่อผลงาน จินตนาการผ่านโครงสร้างสถาปัตยกรรม 3
กลวิธี จิตกรรมสื่อผสม

ขนาด 185x115

3.7 ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

1. ปัญหาในขั้นตอนการขัดไม้ได้พบปัญหาคือ เวลาขัดไม้ด้วยเครื่องเจียรไม้ไฟฟ้า เมื่อลงน้ำหนักมือมากจะทำให้กระดาษทรายกินเนื้อไม้ ทำให้เมื่อนำไม้มาประกบกันทำให้ประกบกันไม่สนิท และเมื่อประกบกันไม่สนิทก็จะทำให้ไม้ชิ้นอื่นๆประกบกันไม่สนิทตามไปด้วย จึงแก้ปัญหาด้วยการเลื่อยไม้ชิ้นนั้นใหม่และลดการลงน้ำหนักมือในการขัดไม้ลดลงด้วย

2. ปัญหาในขั้นตอนของการย้อมสีของชิ้นไม้ด้วยสีย้อมไม้คือ เมื่อเวลาผู้สร้างสรรค์ได้ทำการลงสีย้อมไม้ลงไปแล้วจะไม่สามารถล้างออกได้หรือทำให้อ่อนลงได้ ถ้าชิ้นไหนลงสีผิดต้องแก้ปัญหาด้วยการขัดไม้ใหม่หมดทั้งชิ้นและทดสอบระดับของสีย้อมไม้ก่อนลงสีลงที่ชิ้นไม้จริง

จากกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ผู้สร้างสรรค์ได้เรียนรู้ถึงปัญหาและเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาต่างๆ และได้รู้จักการวางแผนการทำงานอย่างมีระบบ เพื่อในการพัฒนาผลงานศิลปะในอนาคตเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป

บทที่ 4

การรายงานผลและวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

ในผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์หัวข้อ จินตนาการผ่านโครงสร้างสถาปัตยกรรม ชุดนี้ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลทางด้านวิชาการที่สอดคล้องกับหัวข้อเรื่องรวมไปถึงการศึกษาด้วยตนเอง ทั้งทางด้านทฤษฎีและวิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานจนได้ทฤษฎีส่วนตนที่จะเสนอผลงานทางด้านศิลปะ ตลอดจนถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆในระหว่างการสร้างสรรค์ผลงาน จึงเกิดเป็นองค์ความรู้และประสบการณ์ใหม่ที่จะนำไปพัฒนาและปรับปรุงในการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งต่อไปเพื่อให้เกิดการทำงานที่เป็นระบบระเบียบและลดการเกิดปัญหาในการทำงาน ซึ่งจะทำงานมีความสมบูรณ์และพัฒนาต่อไปในอนาคต ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้แบ่งช่วงเวลาออกดังต่อไปนี้

4.1 การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์

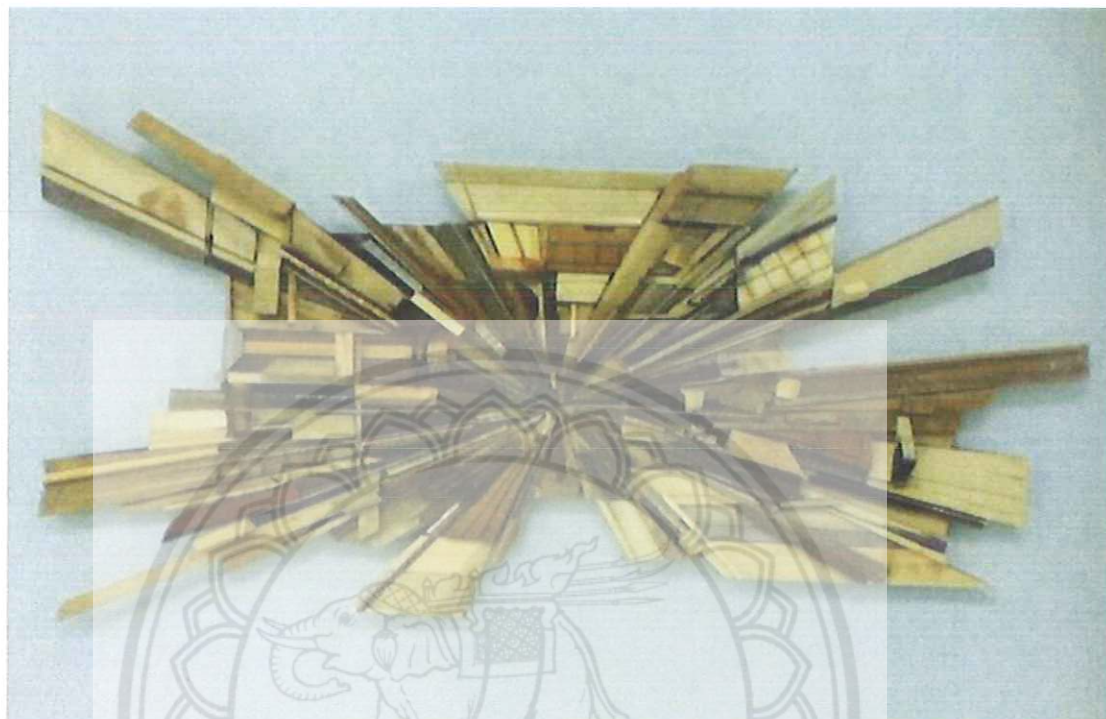
ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ของผู้สร้างสรรค์นั้นเกิดจากการนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสร้างสรรค์ผลงานโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากรูปทรงของสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจหลักใจ การสร้างสรรค์ผลงานพัฒนามาจนเป็นผลงานศิลปนิพนธ์ ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้ทำการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากข้อมูลเดิมจากสร้างสรรค์ผลงานศิลปะก่อนศิลปนิพนธ์รวมถึงการจดบันทึกกระบวนการทำงานเพื่อที่จะพัฒนาผลงานในระดับที่สูงขึ้น

การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ผู้สร้างสรรค์ได้พยายามสร้างผลงานที่สอดคล้องกับเนื้อเรื่องโดยเน้นการวิเคราะห์และการตัดทอนรูปทรงที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่ได้ศึกษาทั้งข้อมูลด้านวิชาการ และข้อมูลทางด้านรูปภาพจากสถานที่จริงและเอกสารอื่นๆ เพื่อให้ผลงานมีความน่าสนใจโดยมีการนำเสนอผลงานผ่านทัศนียภาพต่างๆ รวมถึงการทดลองสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบจิตกรรมสื่อผสมที่มีการนำวัสดุอื่นๆมาผสมผสานในผลงานเพื่อให้ผลงานในชุดนี้ดูแตกต่างไปจากเดิมที่เคยสร้างสรรค์

4.2 ปัญหาและการแก้ไขปัญหาการสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์(Pre-Thesis)

ในการสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ผู้สร้างสรรค์ได้รับความรู้ใหม่ๆ รวมถึงการเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาในการทำงาน ในการสร้างสรรค์ผลงานนั้นได้เกิดปัญหาจากการไม่มีระบบในการทำงานที่แน่นอนทำให้งานดำเนินอย่างล่าช้าและไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง การไม่คล่องตัวในการใช้เครื่องมือต่างๆที่ใช้ในงานไม้ และผลงานที่ยังขาดความชัดเจนทางด้านแนวคิดที่ยังไม่ลงตัวเท่าที่ควร

จากการได้รู้ถึงปัญหาผู้สร้างสรรค์ได้นำมาวิเคราะห์เนื้อหาและสร้างสรรค์รูปทรงใหม่ๆรวมถึงการนำเสนอมุมมองที่ชัดเจนมากขึ้น และผู้สร้างสรรค์ยังได้ฝึกฝนการใช้เครื่องมือในงานไม้ต่างๆให้ชำนาญยิ่งขึ้นเพื่อการคล่องตัวในการทำงาน รวมถึงการจัดระบบการทำงานใหม่เริ่มตั้งแต่การทำแบบร่าง (Sketch) โดยได้นำไปทำเพิ่มในโปรแกรม Photoshop เพื่อเพิ่มความเข้าใจและสะดวกใจการขนายเป็นผลงานจริงมากยิ่งขึ้น

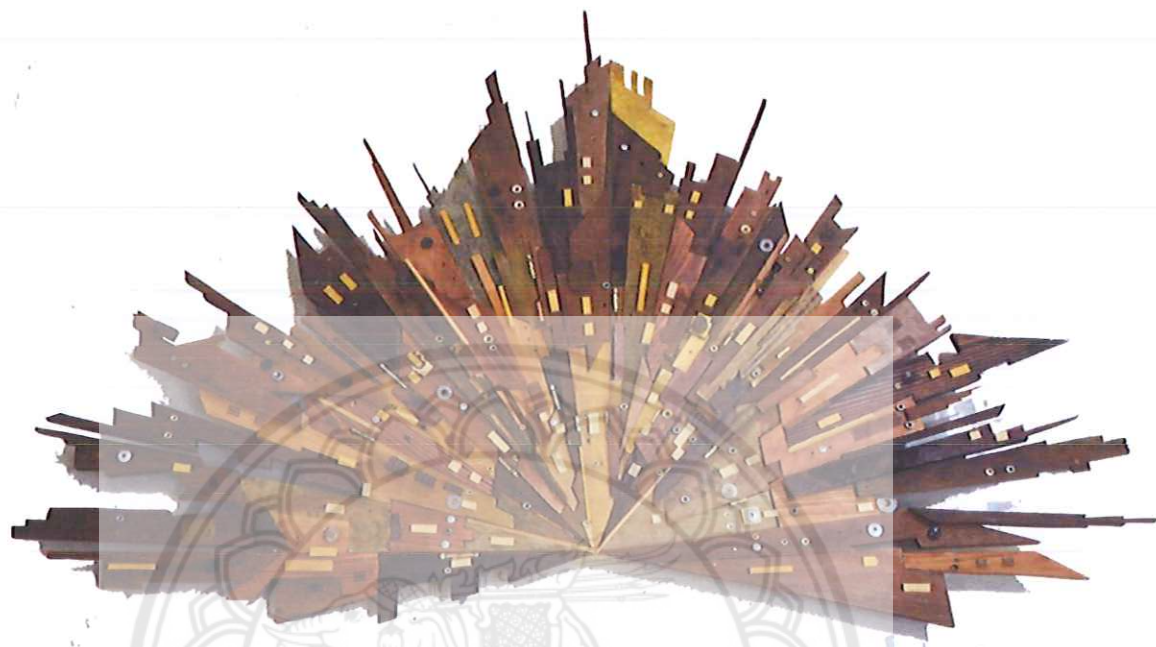

ภาพประกอบที่ 1 ผลงานก่อนศิลปินพินิจขึ้นที่ 1
ชื่อผลงาน จินตภาพจากสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน 1
กลวิธี จิตกรรมสื่อผสม
ขนาด 150 x 60 เซนติเมตร

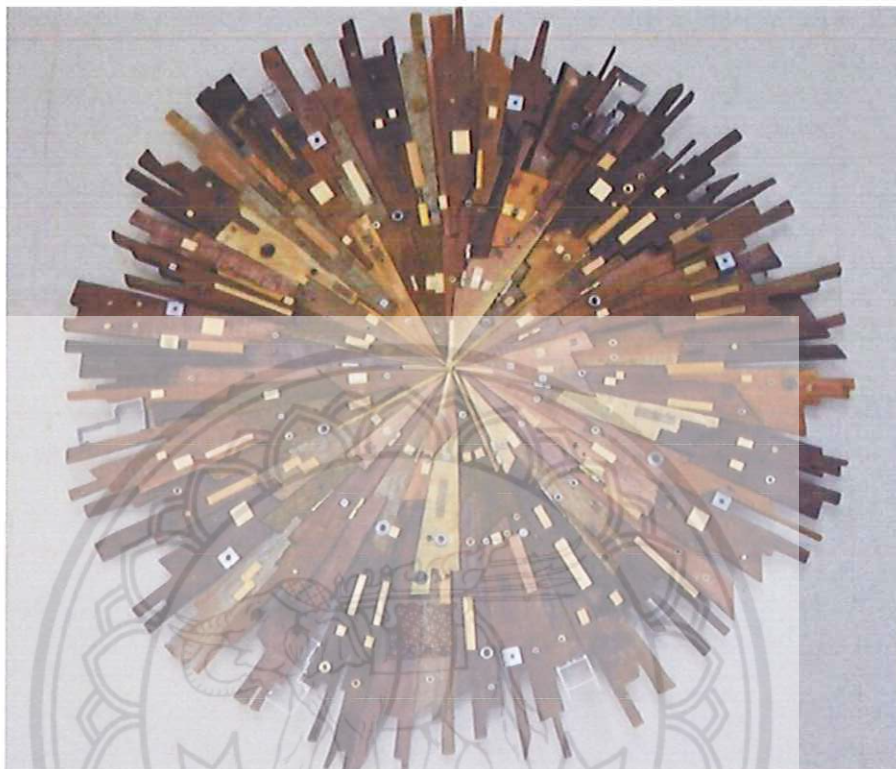

ภาพประกอบที่ 2 ผลงานก่อนศิลปินพณิชย์ชั้นที่ 2
ชื่อผลงาน จินตภาพจากสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน 2
กมลวิธี จิตกรรมสื่อผสม
ขนาด 185 x 85 เซนติเมตร

ภาพประกอบที่ 3 ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 3
ชื่อผลงาน จินตภาพจากสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน 3
กลวิธี จิตกรรมสื่อผสม
ขนาด 160 x 70 เซนติเมตร

ภาพประกอบที่ 4 ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 4
ชื่อผลงาน จินตภาพจากสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน 4
กลวิธี จิตกรรมสื่อผสม

ขนาด 120 x 120 เซนติเมตร

4.3 การพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1

การสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 1 นั้นผู้สร้างสรรค์ยังคงแนวคิดเดิมที่ทำในผลงานก่อนศิลปนิพนธ์โดยเน้นรูปทรงเลขาคณิตและได้เพิ่มเติมในส่วนของการทับซ้อนรูปทรงมากยิ่งขึ้นและการเพิ่มเติมในส่วนของการฉายละเอียดยังมีการเจาะไม้เป็นช่องสี่เหลี่ยมและวงกลมจากเดิมที่เคยเจาะแต่แบบวงกลมเพียงอย่างเดียว และการข้อมสียไม้เพิ่มน้ำหนักที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2

การสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 2 ผู้สร้างสรรค์ได้พัฒนาความชัดเจนของรูปทรงมากขึ้นกว่าผลงานชิ้นแรกและเพิ่มน้ำหนักสีของไม้เพื่อให้เกิดการลวงตามากขึ้นรวมถึงการนำเสนอรูปแบบของผลงานที่ถ่ายทอดในทัศนียภาพแบบมองจากด้านบนและมีจุดนำสายตาหนึ่งจุดซึ่งช่วยสร้างให้เกิดความรู้ถึงจุดสายตาและแรงปะทะสายตามากกว่าชิ้นแรก

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3

การสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 3 นั้นผู้สร้างสรรค์ได้พัฒนาการนำเสนอมุมมองของผลงานในรูปแบบของการถ่ายภาพแบบ เลนส์ตาปลา (Fish eye) สะท้อนของกลุ่มสถาปัตยกรรมต่างๆที่มีความชัดเจนและน่าสนใจมากกว่าชิ้นอื่นๆ เพราะดูแตกต่างออกไป และเป็นผลงานที่เกิดปัญหาในกระบวนการทำงานน้อยที่สุด เพราะเรียนรู้การแก้ปัญหาและพัฒนาผลงานจากการทำงานในชิ้นก่อนๆ

การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์เป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาผลงานจนเป็นงานศิลปนิพนธ์ ที่สมบูรณ์จากการเรียนรู้กระบวนการทำงานและสร้างสรรคงานอย่างเป็นระบบ

ภาพประกอบที่ 5 ผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 1

ชื่อผลงาน จินตนาการผ่านโครงสร้างสถาปัตยกรรม 1

กลวิธี จิตกรรมสื่อผสม

ขนาด 250x115 เซนติเมตร

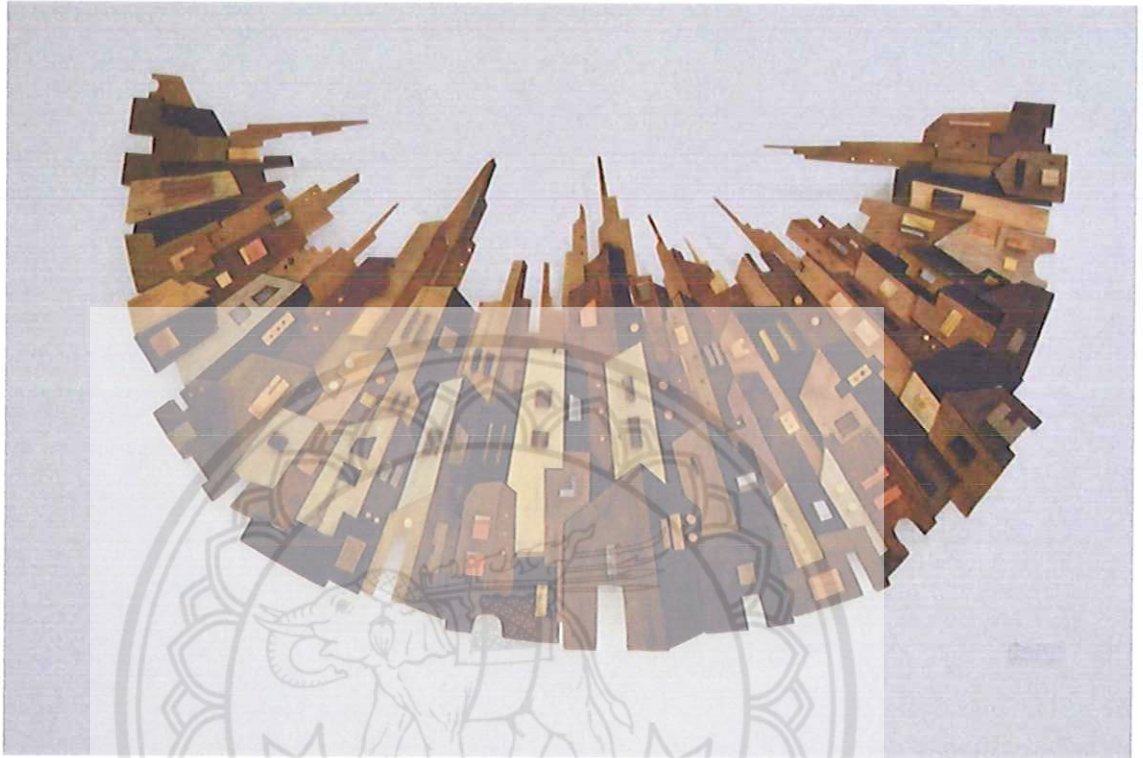

ภาพประกอบที่ 6 ผลงานก่อนศิลป์นิพนธ์จีนที่ 2

ชื่อผลงาน จินตภาพจากสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน 2

กลวิธี จิตกรรมสื่อผสม

ขนาด 170x125

ภาพประกอบที่ 7 ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน จินตภาพจากสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน 3

กลวิธี จิตกรรมสื่อผสม

ขนาด 185x115

4.4 การวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

วิเคราะห์ข้อมูลส่วนเนื้อหา

ในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ จินตนาการผ่านโครงสร้างสถาปัตยกรรม โดยผู้สร้างสรรค์ได้ สู่ถึงความงามของรูปทรงของสถาปัตยกรรมในปัจจุบันที่ผู้สร้างสรรค์ได้พบเจอมา เกิดเป็นความรู้สึกประทับใจในความงามของรูปทรงเหล่านั้น จึงนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ ส่วนแนวเรื่องผลงานชุดนี้สื่อถึงความแข็งแรงของโครงสร้างสถาปัตยกรรมซึ่งเป็นพื้นฐาน ที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกผ่านองค์ประกอบศิลป์ที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์ รวมถึงเนื้อหาภายในที่มีรูปทรงเลขาคณิตเป็นรูปทรงหลักสื่อถึงความมั่นคงและแข็งแรงที่เกิดจากการประกอบกันของหลักและทิศทางต่างๆทางศิลปะที่นำมาสร้างสรรค์ผลงาน และมีเนื้อหาภายนอกเป็นลักษณะของงานศิลปะกึ่งนามธรรม โดยมีวัสดุไม้ที่นำมาใช้ในงานเพื่อสื่อถึงสัญลักษณ์ ความมั่นคงและแข็งแรง

วิเคราะห์หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์เรื่อง จินตนาการผ่านโครงสร้างสถาปัตยกรรม ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างผลงานศิลปะด้วยกลวิธี จิตรกรรมสื่อผสม ให้เกิดเอกภาพ

1. เอกภาพ คือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความกลมกลืน กลมเกลียวเข้ากันได้ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่เกิดจากการเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของส่วนต่างๆ

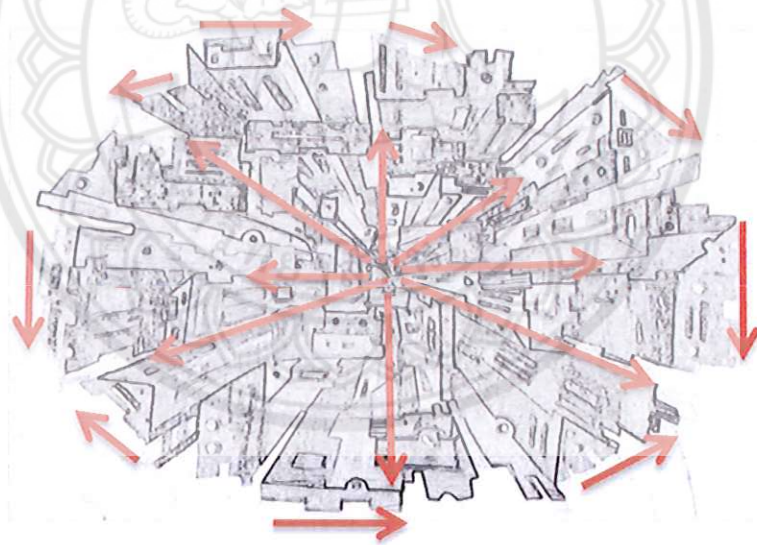
2. ดุลยภาพ คือ คุณลักษณะสำคัญของภาพ ดุลยภาพโดยทั่วไปหมายถึงการถ่วงน้ำหนัก หรือแรงปะทะที่เท่ากัน แต่ในทางศิลปะ ดุลยภาพมีความหมายรวมไปถึงการผสานกลมกลืน ความพอเหมาะพอดีของส่วนต่างๆในรูปแบบหนึ่ง หรือในงานศิลปะชิ้นหนึ่ง

วิเคราะห์ข้อมูลทัศนธาตุทางศิลปะ

การสร้างสรรคผลงานศิลปะนิพนธ์ชุด จินตนาการผ่านโครงสร้างสถาปัตยกรรม ผู้สร้างสรรคได้เลือกศึกษาและเลือกใช้ทัศนธาตุตามหลักองค์ประกอบศิลป์เพื่อสื่อความหมาย แนวคิด และอารมณ์ ความรู้สึกของผู้สร้างสรรคที่ต้องการถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะกลวิธีที่ผสมโดยอธิบายถึงทัศนธาตุต่างๆในผลงานได้ดังนี้

1. เส้น เส้นในงานมีลักษณะเป็นเส้นตรงแนวตั้งและเส้นตรงแนวนอนเป็นเส้นโครงสร้างและมีเส้นตรงแนวเฉียงเป็นเส้นประสาน เส้นทั้งหมดในงานมีทิศทางกระจายตัวออกเป็นวงรัศมี (Radiation) และเส้นตรงแสดงออกทางความรู้สึกถึงความแข็งแรงและความชัดเจนแน่นอน รวมถึงรูปทรงเรขาคณิตที่เป็นรูปทรงหลักในงานชุดนี้ก็เกิดจากการผสมผสานกันของเส้นตรงจนเกิดเป็นรูปทรง

ภาพประกอบที่ 8 วิเคราะห์ข้อมูลทัศนธาตุทางศิลปะ

ภาพแบบร่างแสดงรูปทรง ลักษณะเส้นและทิศทางของเส้น แบบรัศมีกระจายออก(Radiation) มีพลังและความเคลื่อนไหวทั่วทั้งภาพ

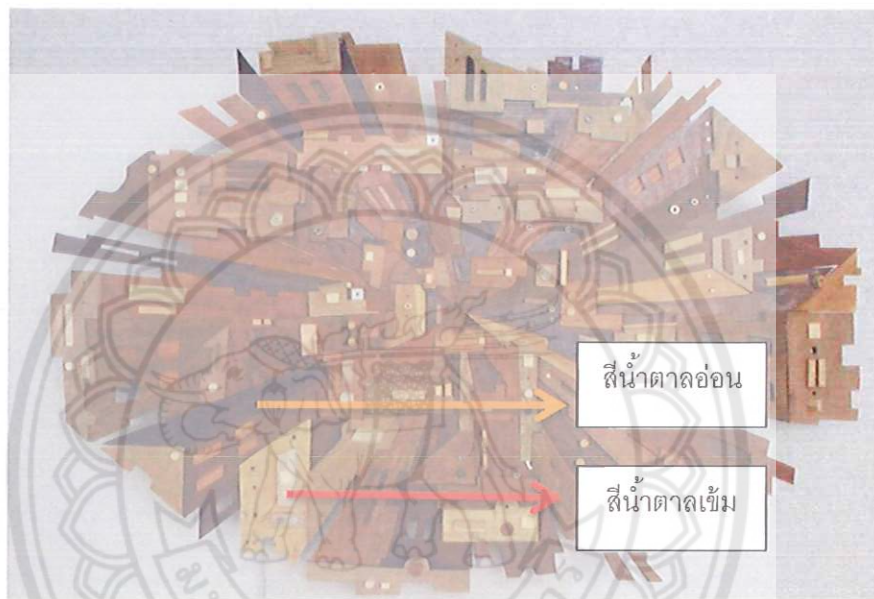
2. น้ำหนัก น้ำหนักในงานเป็นน้ำหนักอ่อน-แก่ ของสีที่เกิดจากสีของวัสดุที่ใช้โดยใช้น้ำหนัก ผลักระยะใกล้ไกลจากเข้มกระจายมาอ่อน รวมถึงความหนา-บางของวัสดุที่นำมาประกอบกันทำให้เกิด น้ำหนักของวัสดุและรูปทรงของวัสดุที่ทับซ้อนกันทำให้เกิดแสงเงาและมิติ

ภาพประกอบที่ 9 วิเคราะห์ข้อมูลทัศนธาตุทางศิลปะ

ภาพแสดง น้ำหนัก อ่อน-แก่ และน้ำหนักที่เกิดจากการทับซ้อนของรูปทรง เกิดจังหวะ เคลื่อนไหวทั่วทั้งภาพ และแลเห็นพื้นผิวที่มีพลังสะดุดตา

3. สีในงานเกิดจากสีของวัสดุที่แตกต่าง สีน้ำตาลเข้ม-อ่อนของไม้ซึ่งเป็นวัสดุหลักในงาน ทำให้เกิดความขัดแย้งกันและสนับสนุนจุดเด่นชัดเจนและน่าสนใจมากขึ้น

ภาพประกอบที่ 10 วิเคราะห์ข้อมูลทัศนธาตุทางศิลปะ
แสดงความขัดแย้งระหว่างสีเข้ม-อ่อน ของไม้

4. พื้นผิวในงานเกิดจากผิวของวัสดุที่นำมาสร้างสรรค์ผลงานซึ่งวัสดุแต่ละชนิดจะมีลักษณะพื้นผิวแตกต่างกันไป ซึ่งความแตกต่างกันของพื้นผิวมันเงาของโลหะและพื้นผิวหยาบของไม้ทำให้เกิดความซับซ้อนในงาน และมีการสร้างความกลมกลืนด้วยวัสดุที่มีพื้นผิวเหมือนกันเป็นวัสดุหลักในงาน เช่น ไม้กับไม้ ที่มีผิวหยาบเหมือนกันซึ่งจะช่วยสร้างความกลมกลืนหรือเอกภาพในงาน

ภาพประกอบที่ 11 วิเคราะห์ข้อมูลทัศนธาตุทางศิลปะ

ภาพแสดงพื้นผิวไม้และโลหะต่างๆเช่น นี้อต ตะปูเกลียว เป็นต้น

จากการศึกษาองค์ประกอบศิลป์ผู้สร้างสรรค์ได้นำความรู้ทางด้านทัศนธาตุต่างๆทั้ง เส้น น้ำหนัก สี และพื้นผิวมาวิเคราะห์ในผลงานที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการแสดงออกให้สอดคล้องกับแนวคิด และอารมณ์ความรู้สึก และความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาศิลปะในเชิงวิชาการนี้ ผู้สร้างสรรค์สามารถนำองค์ความรู้เหล่านี้มาใช้ในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานในอนาคตสืบต่อไป

บทที่ 5

บทสรุป

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด จินตนาการผ่านโครงสร้างสถาปัตยกรรม ซึ่งผู้สร้างสรรค์ต้องการถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการที่มีต่องานสถาปัตยกรรมในยุคปัจจุบันที่ได้พบเห็นในชีวิตประจำวัน เกิดเป็นความประทับใจและเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ได้แสดงผลงานผ่านกระบวนการทางศิลปะเทคนิคจิตรกรรมสื่อผสม

จากแรงบันดาลใจและแนวคิดในการสร้างสรรค์นั้น ผู้สร้างสรรค์ได้เริ่มจากการศึกษาค้นหาแนวความรู้ที่สนใจทั้งความรู้ทางด้านเนื้อหาต่างๆที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งการศึกษาทางด้านเนื้อหาภายนอกและเนื้อหาภายใน การวิเคราะห์และประมวลองค์ความรู้ที่ได้รับมา สร้างสรรค์ผลงานรวมถึงการวางแผนขั้นตอนต่างๆ

ผลที่ได้รับจากการศึกษาเรียนรู้จากเนื้อหาในภาคเอกสารแล้วตัวผู้สร้างสรรค์ยังได้รับความรู้จากประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างปฏิบัติงาน ซึ่งองค์ความรู้ต่างๆที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ นั้นทำให้ผู้สร้างสรรค์ได้เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงานและการเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาต่างๆ การวางแผนงานอย่างมีระบบระเบียบ และมวลความรู้เหล่านี้ส่งเสริมให้ผู้สร้างสรรค์นำมาพัฒนาผลงานศิลปะในครั้งนี้และในครั้งอื่นๆต่อไป

บรรณานุกรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ชลูด นิ่มเสมอ.(2539).องค์ประกอบศิลป์.กรุงเทพ,บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด
กัจจกร สุนพงษ์ศรี.(2524).ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก.กรุงเทพมหานคร.สำนักพิมพ์เพชรบุ๊ค
สุรชาติ เกษประสิทธิ์.(2555),เอกสารประกอบการเรียนการสอน,พื้นฐานองค์ประกอบศิลป์

แหล่งอ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต

สมพรรอดบุญ. (2550). อันเนื่องมาจาก "MIXED MEDIA". บทความพิเศษสูจิบัตรการแสดง
ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 53. สืบค้นเมื่อ 12 กันยายน 2556, จาก <http://www.finearts.cmu.ac.th>

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. สถาปัตยกรรม. สืบค้นเมื่อ 8 กันยายน พ.ศ.2556,
จาก <http://th.wikipedia.org/wiki/สถาปัตยกรรม>

ป๋องชาติ ประเสริฐยิ่ง. (23 กรกฎาคม พ.ศ.2550). องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม
สืบค้นเมื่อ 4 กันยายน พ.ศ.2556, จาก <http://www.eduzones.com/knowledge-2-12-45193.html>

น.ต.ม.ล. กฤษณพงษ์สุขสวัสดิ์. เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาคาร.สืบค้นเมื่อ 11 กันยายน
พ.ศ.2556, จาก <http://www.civil.rtaf.mi.th/CivilInternetApp/>

ศิลปะสื่อผสม สืบค้นเมื่อ 25 มีนาคม 2557 จาก <http://tanapornsae5653.com>

บัณฑิต จุลาลัย,บางส่วนจากหนังสือ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านสุนทรียภาพ,
2547 สืบค้นเมื่อ 25 มีนาคม 2557 จาก <http://centtaro19.blogspot.com>

<http://www.designer.co.th/1327>

http://www.amatafoundation.org/artaward2005_53.html

<http://www.decorate.su.ac.th/facultyexhibit2550>

www.abstractfineartprints.com

ประวัติผู้สร้างสรรค์

ชื่อ-สกุล นางสาวจิรภัทร์ ปาคร
เกิด 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2534 เพชรบูรณ์
ที่อยู่ 200 หมู่ 4 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
โทร 08-3161-2809
E-mail foofong@hotmail.com , foofong@gmail.com

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2539 โรงเรียนอนุบาลแสงธรรม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
พ.ศ.2541 โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
พ.ศ.2547 โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
พ.ศ.2550 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
พ.ศ.2553 สาขาออกแบบทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาศิลปะและ
การออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก