

อภิธานพจนานุกรม

สุนทรียภาพแห่งชีวิตและสายน้ำ

สำนักหอสมุด

วนิดา ขำจ้อย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันลงทะเบียน.....ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

เลขทะเบียน.....1.๖724292

เลขเรียกหนังสือ.....

ศิลปนิพนธ์เสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
หลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์

พฤษภาคม 2557

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยนเรศวร

THE AESTHETIC OF LIFE AND STREAM

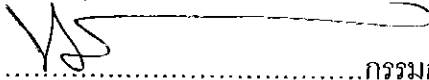

**An Art Thesis Submitted in Partial Fulfillment
of the Requirement
for the Degree of Bachelor of Fine and Applied Arts
May 2014
Copyright 2014 by Naresuan University**

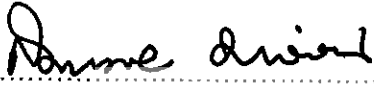
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ เรื่อง "สุนทรียภาพแห่งชีวิตและ
สายน้ำ" ของนางสาววนิดา ขำจ้อย เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

.....ประธาน

(อาจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์)

.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีวัฒน์ พรหมรัตน์)

.....กรรมการ

(อาจารย์สมหมาย มาอ่อน)

.....กรรมการ

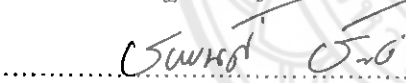
(อาจารย์ธีรวิมล บุญศักดิ์เสรี)

.....กรรมการ

(อาจารย์อาคม ทองโปร่ง)

.....กรรมการ

(อาจารย์ฐิติ สมบูรณ์เอก)

.....กรรมการ

(อาจารย์ชฎานิศ ชิตช่วง)

อนุมัติ

(ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

พฤษภาคม 2557

ชื่อเรื่อง	สุนทรียภาพแห่งชีวิตและสายน้ำ
ผู้วิจัย	วนิดา ขำจ้อย
สถานที่ปรึกษา	อาจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์
กรรมการที่ปรึกษา	อาจารย์สมหมาย มาอ่อน
ประเภทสารนิพนธ์	วิทยานิพนธ์ ศ.ป.บ. สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, พ.ศ. 2556
คำสำคัญ	ชีวิตและสายน้ำ รูปธรรม

บทคัดย่อ

การสร้างผลงานจิตรกรรมในชุดศิลปนิพนธ์ ภายใต้หัวข้อเรื่อง "สุนทรียภาพแห่งชีวิตและสายน้ำ" ในชุดนี้ มีวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้สร้างสรรค์เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการการสร้างสรรค์ที่จะสามารถตอบสนองต่อความคิดและความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ โดยแสดงออกถึงคุณค่าทางความงามหรือสุนทรียภาพในรูปแบบงานจิตรกรรมสื่อผสม ลักษณะผลงานแบบกึ่งนามธรรม ตลอดจนนำไปสู่การบันทึกผลการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ไว้อย่างเป็นระบบในรูปภาคเอกสารศิลปนิพนธ์ โดยมีการวางแผนดำเนินงาน คือ เริ่มจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทั้งใน ส่วนภาคเอกสารทางโครงสร้างศิลปะ หลักองค์ประกอบศิลปะและในส่วนของวัตถุจริง และภาพถ่าย โดยนำองค์ความรู้ทั้งหมดที่ได้มาประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ออกมาสู่ขั้นตอนการทำภาพแบบร่าง และการขยายภาพผลงานขนาดจริง

ในผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ได้แรงบันดาลใจและความสะเทือนใจจากประสบการณ์ส่วนตัว และผู้สร้างสรรค์ได้นำมาถ่ายทอดแสดงความงามทางสุนทรียภาพซึ่งเป็นเรื่องของหลักการทางศิลปะและทัศนธาตุอันมีหัวใจสำคัญคือ สีและน้ำหนักประกอบกันสร้างรูปทรงเชิงสัญลักษณ์ได้แก่ รูปทรงของตัวปลาหลายชนิด แหวกว่ายอยู่ในสายน้ำ โดยการใช้วัสดุคือลอบดักปลา ผ้าถุง ผ้าบาเต๊ะ และลูกปัด นำมาทำเป็นตัวชิ้นงาน ที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการสื่อถึงเอกลักษณ์ ของคนชนบท สีสัน ความสวยงามมันวาวของรูปร่างรูปทรงผ่านลักษณะของตัวปลา รวมทั้งผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาค้นคว้า กลวิธีในการสร้างสรรค์ผลงานที่จะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ผลงานรูปแบบใหม่ที่มีรูปแบบเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน

Title : THE AESTHTIC OF LIFE AND STREAM
Creative author : Wanida Kamjuy
Head of advisors : Mr. Surachat Ketprasit
Board of adviser : Mr. Sommai Ma – orn
Type of thesis : Thesis, B.F.A. in Visual Art Design, Naresuan University, 2013
Keywords : Life and River, Tangible

Abstract

The objectives of this drawing in art thesis created and entitles “ The Aesthetic of Life and Stream” were to help the author learn and understand the process of creation to meet her thought and feeling by expressing through worth of beauty or aesthetics in the domn of mixed media drawing in kind of semi abstract art and record artwork creation systematically in art thesis document. The process of this works was planned and begun by searching for information in both of the documents about art structure and component and the real materials and photos, and then all knowledge gained was codified, analyzed, and synthesized into sketching and expanding to real size of work.

This art thesis was inspired by the depression the author experienced and was shown in the beauty of aesthetics concerning to art and visual elements whose mainly heart was colors and weighing together to create symbolic shapes including to shapes of various fishes swimming in river. Other materials used in this work were a net for trapping fish, batik clothe, and beads because the author wanted to show the unique of rural people, colorful and shiny beauty of the shapes of fishes. Furthermore, the author also searched’ for other ways of creating work in order to create new work and new styles which had their identities.

ประกาศคุณูปการ

ข้าพเจ้าน้อมรำลึกในพระคุณบิดา มารดา (นายจีรวัฒน์ ขำจ้อย และ นางประพิศ ขำจ้อย) ผู้ที่
ให้กำเนิดและให้การอบรมสั่งสอน เลี้ยงดู ข้าพเจ้าจนเติบโตใหญ่มาด้วยความยากลำบาก สอนให้รู้จัก
ผิดชอบ ชั่วดี ทั้งยังคอยให้การสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาและเป็นกำลังใจให้นยามที่ข้าพเจ้าเกิด
ความท้อแท้และหมดกำลังใจเป็นที่ปรึกษาได้ทุกโอกาส

ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณอาจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์ และอาจารย์สมหมาย มาอ่อน
อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ ที่เป็นผู้ให้วิชาความรู้ คอยชี้แนะแนวทางในการศึกษา สอนการใช้ชีวิต
ทั้งยังอบรมสั่งสอนให้มีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัย ขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชา
ออกแบบทัศนศิลป์ทุกท่านที่ให้ความรู้ ความช่วยเหลือ ตลอดจนเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะ และขอขอบพระคุณอาจารย์ผู้ควบคุมดูแลศิลปนิพนธ์ ที่คอยให้ความรู้ ชี้แนะแนวทาง
และให้ความช่วยเหลือพร้อมคำปรึกษาศิลปนิพนธ์ภาคเอกสารชุดนี้ให้ไปในทางที่ชัดเจนและ
สมบูรณ์

ขอขอบคุณช่างเย็บผ้า พี่ และเพื่อนๆ ทุกคนที่คอยให้กำลังใจและให้การช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันในการทำงานศิลปนิพนธ์ ชุด "สุนทรียภาพแห่งชีวิตและสายน้ำ" ลุล่วงตามความประสงค์

วนิดา ขำจ้อย

สารบัญ

บทที่	หน้า
1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาของการสร้างสรรค์.....	1
วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการศึกษา.....	2
ขอบเขตของการสร้างสรรค์.....	2
นิยามศัพท์เฉพาะ.....	3
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	4
2 เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน.....	5
อิทธิพลและความบันเทิงจากประสบการณ์ส่วนตัว.....	5
คุณลักษณะของปลา.....	6
แหล่งที่อยู่.....	7
ความสัมพันธ์กับมนุษย์.....	8
ความบันเทิงที่ได้รับจากข้อมูลเกี่ยวกับปลา.....	10
อิทธิพลและความบันเทิงใจ.....	11
แนวคิดที่ได้รับจากผลงานของศิลปิน.....	21
3 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	22
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์.....	22
ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าข้อมูล.....	22
หลักการและแผนผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ.....	22
หลักองค์ประกอบของศิลปะ.....	23
แผนผังแสดงทัศนธาตุและหลักการกลวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง.....	28
หลักการของทัศนธาตุและกลวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง.....	29
การกำหนดรูปแบบและขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์.....	32
การศึกษาค้นคว้าข้อมูล เอกสาร และภาพถ่าย.....	32

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
3 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	22
ข้อมูลภาคเอกสาร หนังสือ.....	32
ข้อมูลภาพถ่าย.....	32
กำหนดกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์.....	38
การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์.....	39
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ก่อนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	43
กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง และการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์.....	45
4 การรายงานผลและการวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์.....	73
การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ.....	77
การวิเคราะห์รูปทรง.....	82
การวิเคราะห์เนื้อหา.....	83
5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ.....	84
บรรณานุกรม.....	85
ประวัติผู้สร้างสรรค์.....	86

สารบัญภาพ

ภาพประกอบ	หน้า
บทที่ 2 เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน.....	5
ภาพประกอบที่ 1-4 อิทธิพลและความบันเทิงจากภาพถ่ายของปลา.....	8
ภาพประกอบที่ 5-20 อิทธิพลและความบันเทิงจากศิลปิน.....	12
บทที่ 3 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	22
ภาพประกอบที่ 1 แผนผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ.....	22
ภาพประกอบที่ 2 แผนผังแสดงทัศนธาตุและกลวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง.....	28
ภาพประกอบที่ 3-10 ข้อมูลภาพถ่าย.....	33
ภาพประกอบที่ 11 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์.....	38
ภาพประกอบที่ 12-26 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะก่อนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์	43
ภาพประกอบที่ 27-55 กระบวนการจัดทำภาพแบบร่างและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์	56
บทที่ 4 การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์.....	73
ภาพประกอบที่ 56 ผลงานศิลปนิพนธ์ชื่อ "สุนทรียภาพแห่งชีวิตและสายน้ำ 1".....	74
ภาพประกอบที่ 57 ผลงานศิลปนิพนธ์ชื่อ "สุนทรียภาพแห่งชีวิตและสายน้ำ 2".....	75
ภาพประกอบที่ 58 ผลงานศิลปนิพนธ์ชื่อ "สุนทรียภาพแห่งชีวิตและสายน้ำ 3".....	76
ภาพประกอบที่ 59-63 การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ.....	77

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาของการสร้างสรรค์

ด้วยวิถีชีวิตของผู้สร้างสรรค์อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบท ครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรม มาตั้งแต่บรรพบุรุษจึงมีความรักและความผูกพันกันท้องถิ่นทุ่งนาและสายน้ำ กลิ่นไอของธรรมชาติ ชีวิตที่มันเรียบง่ายแบบชนบทที่มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันและกันมีการพบประสังสรรค์พูดคุยกันในหมู่เครือญาติ ในการดำรงชีวิตผู้สร้างสรรค์มีโอกาสได้ออกไปช่วยบิดามารดา หว่านผลผลิตและใส่ปุ๋ย ผู้สร้างสรรค์เดินไปเรื่อยๆ ในแปลงนาเห็นสัตว์น้ำจำพวก กุ้ง หอย เต่า ปู กบ และสัตว์น้ำอื่นๆ ในแปลงนา และหนึ่งในนั้นก็คือ ปลาหลายชนิด เช่น ปลาช่อน ปลากระดี่ ปลานมอ ฯลฯ ที่แหวกว่ายหลบหลีกไปมาตามพุ่มข้าวในแปลงนาอย่างสนุกสนาน ซึ่งทุ่งนาของบิดาเป็นที่ราบลุ่ม ในฤดูฝนจะมีน้ำท่วม ซึ่งเป็นประจำทุกปี ทุ่งนาก็กลายเป็นบึงขนาดใหญ่ ผู้สร้างสรรค์ได้ไปจับสัตว์น้ำ เช่น ปลา ปู โดยการใช้ ลอบ ไช ข่าย กระชังดักปลาเป็นประจำทุกเช้าและเย็น เมื่อบิดายกที่ดักปลาขึ้นมา ผู้สร้างสรรค์มองเห็นปลาที่ตื่นติดตาข่ายแล้วถูกแสงแดดส่องกระทบบนตัวปลาตามเกร็ดมีสีที่ใสมันวาว ดูแล้วรู้สึกตะลึงและแปลกตา และนอกจากนั้นผู้สร้างสรรค์ได้เลี้ยงปลาไว้ในอ่างน้ำซึ่งในอ่างน้ำมีปลาอยู่เป็นจำนวนมาก เวลาขึ้นมากินอาหารปลาก็จะแหวกว่ายสวนกันไปมาออกขึ้นมากินอาหารอยู่ขอบอ่างสี่ของปลาแต่ละตัวมันมีสีหลายสีมีทั้งลาย จุด เส้นตรง และเส้นโค้ง ฯลฯ สลับสีกันไปมายามที่ตัวปลามันเคลื่อนไหวดูเป็นอิสระมันมีเสน่ห์และความงามที่เป็นเอกลักษณ์ให้ความเพลิดเพลิน

ด้วยความประทับใจในความงามของรูปร่างรูปทรง ด้วยลักษณะโครงสร้างของตัวปลาผู้สร้างสรรค์จึงได้นำมาเป็นแรงบันดาลใจเกิดจากการจินตนาการปลาต่างๆพวกนั้นที่กำลังแหวกว่ายสลับสวนกันว่ายขึ้นว่ายลงในน้ำมองเห็นเป็นเส้นหลายเส้น และหลากหลายสีสับสนสลับกันไปมาหลายๆชั้นจึงนำมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพื่อแสดงถึงความงามในเรื่องของโครงสร้างรูปร่างรูปทรงและสีสันลวดลายตามตัวของปลา ที่เกิดขึ้นตามจินตนาการในรูปแบบจิตรกรรมสื่อผสม ที่มีเอกลักษณ์และมีคุณลักษณะทางสุนทรียภาพเฉพาะตน

วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาและค้นคว้าแนวทางสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ ชุด "สุนทรียภาพแห่งชีวิตและสายน้ำ" ในรูปแบบงานจิตรกรรมสื่อผสม ถ่ายทอดความงามในด้านสุนทรียภาพในเชิงบวกอันมีลักษณะเฉพาะตน
2. เพื่อเป็นการศึกษาค้นคว้ากระบวนการ ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ ให้อย่างระบบในรูปเอกสารภาคศิลปนิพนธ์
3. เพื่อแสดงถึงคุณค่าความงามที่ยังหลงเหลืออยู่ตามธรรมชาติ เป็นเครื่องยกระดับจิตใจของผู้คนในสังคมที่มีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งพืชและสัตว์ ออกมาเป็นผลงานจิตรกรรมประเภทสื่อผสม

ขอบเขตของการสร้างสรรค์

ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมประเภทสื่อผสม ซึ่งเป็นศิลปนิพนธ์เรื่อง "สุนทรียภาพแห่งชีวิตและสายน้ำ" ได้มีการกำหนดขอบเขตผลงานดังต่อไปนี้

1. เป็นผลงานจิตรกรรมประเภทสื่อผสม 3 มิติ โดยรูปแบบผลงานมีลักษณะแบบ รูปธรรมลอยตัว 3 มิติ
2. เป็นผลงานจิตรกรรมประเภทสื่อผสมที่มีความงามโดยมีคุณค่าความงามภายนอกเป็นรูปของตัวปลา และมีคุณค่าภายใน ในเรื่องของรูปทรงการซ้ำ และการซ้อนทับกันของสีเส้นเชือก และสีของผ้ากำหนดโทนสีของแต่ละตัวปลาซึ่งทำให้เกิดน้ำหนัก กำหนดโทนสีของตัวปลาแต่ละตัว
3. แสดงรูปแบบกระบวนการการค้นหากลวิธีจิตรกรรมประเภทสื่อผสม เทคนิคโครงเหล็ก ผ้าถุง ผ้าปาเต๊ะ เชือกสี เข็มด้าย ลูกปัดสี และวัสดุอื่นๆผสม โดยใช้ผ้าเย็บเป็นเส้นแล้วเย็บติดกับโครงเหล็กแล้วเย็บเชือกสานกันไปมาโดยควบคุมทิศทางของเส้น และกำหนดโทนสีผ้าและสีของเชือก และเปลี่ยนพื้นผิวบางจังหวะทำให้เกิดทิศทางและรูปทรงใหม่ๆ
4. จำนวนผลงาน 3 ชิ้น
 - ชื่อผลงาน "สุนทรียภาพแห่งชีวิตและสายน้ำ 1" ขนาด 70×168×115 เซนติเมตร
 - ชื่อผลงาน "สุนทรียภาพแห่งชีวิตและสายน้ำ 2" ขนาด 100×180×120 เซนติเมตร
 - ชื่อผลงาน "สุนทรียภาพแห่งชีวิตและสายน้ำ 3" ขนาด 70×198×101 เซนติเมตร

คำสำคัญหรือคำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัยแบบสร้างสรรค์

สุนทรียภาพ (Aesthetic) หมายถึง ความซาบซึ้งในคุณค่าของสิ่งที่งาม ไพเราะ หรือรื่นรมย์ ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ หรือศิลปะ (พจนานุกรมศัพท์ศิลปะ. 2530 : 6) ซึ่งความรู้สึกซาบซึ้งในคุณค่าดังกล่าวนี้ย่อมจะเจริญเติบโตได้โดยประสบการณ์ หรือการศึกษา อบรม ฝึกฝน จนเป็นอุปนิสัย เกิดขึ้นเป็นรสนิยม (Taste) ขึ้นตามตัวบุคคล

"สุนทรียภาพ" หรือ สุนทรีย เป็นความรู้สึกที่บริสุทธิ์ ที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาหนึ่ง ลักษณะของอารมณ์ หรือความรู้สึกนั้นเราใช้ภาษาต่อไปนี้แทนความรู้สึกจริงๆ ของเรา ซึ่งได้ความหมายไม่เท่าที่เรารู้สึกจริงๆ เช่น คำตอบต่อไปนี้

- พอใจ (interested)
- ไม่พอใจ (disinterested)
- เพลิดเพลินใจ (pleasure)
- ทุกข์ใจ (unpleasure)
- กินใจ (empathy)

แม่น้ำ (river) หมายถึง เป็นทางน้ำธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ เป็นคำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ในทางวิทยาศาสตร์หมายถึงกระแส น้ำ ตามธรรมชาติทั้งหลาย รวมทั้งกระแสน้ำขนาดเล็ก เช่น ลำธาร คลอง เป็นต้น น้ำฝนที่ตกลงบนพื้นดินจะไหลไปยังแม่น้ำแล้วออกสู่มหาสมุทรหรือแอ่งน้ำขนาดใหญ่อื่น ๆ เช่น ทะเลสาบ แม่น้ำมีส่วนประกอบโดยพื้นฐานหลายส่วน อาจมีแหล่งกำเนิดจากต้นน้ำ หรือน้ำซับ แล้วไหลสู่กระแสน้ำหลัก ลำธารสายเล็กที่ไหลลงสู่แม่น้ำเรียกว่าแคว โดยปกติกระแสน้ำจะไหลไปตามร่องน้ำที่ขนาบข้างด้วยตลิ่ง ที่จุดสิ้นสุดของแม่น้ำหรือปากแม่น้ำ มักมีลักษณะแผ่ขยายออก เรียกพื้นที่บริเวณนี้ว่าดินดอนสามเหลี่ยม (Delta) หรือชะวากทะเล (Estuary)

สิ่งมีชีวิต หมายถึง สิ่งที่สามารถแสดงคุณสมบัติในการดำรงชีวิตได้ เช่น มีกระบวนการสืบพันธุ์ (reproduction) มีการเคลื่อนที่ หรือ การเคลื่อนไหว (movement) มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า (response) มีการเจริญเติบโต (growth) มีการใช้พลังงาน (energy) มีกระบวนการเมตาบอลิซึม (metabolism) และมีกระบวนการวิวัฒนาการ (evolution)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมภายใต้หัวข้อเรื่อง “สุนทรียภาพแห่งชีวิตและสายน้ำ” ตามแนวคิดและกลวิธีในกระบวนการของตนเอง
2. ผู้สร้างสรรค์ได้ทำการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากตำรา หนังสือ เอกสารทางวิชาการเพื่อประกอบความรู้และเป็นข้อมูลเบื้องต้น มีที่มาของเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานดังต่อไปนี้
 - 2.1. เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 - ชลุด นิมเสมอ, หนังสือองค์ประกอบของศิลปะ พ.ศ. 2539 และ พ.ศ. 2541
 - สุรชาติ เกษประสิทธิ์, เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชา 707122 พื้นฐานองค์ประกอบศิลป์
 - ประเสริฐ ศีลวัฒนา, หนังสือสุนทรียะทัศนศิลป์, พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2542, สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์
 - ฉัตรชัย อรรถปกรณ์, หนังสือองค์ประกอบศิลป์, พิมพ์ครั้งที่ 1-2 พ.ศ. 2548, 2550, บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด
 - สุชาติ เกาทอง, หนังสือศิลปะกับมนุษย์, พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2532
 - ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์, หนังสือประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก, พิมพ์ครั้งที่ 1 มิถุนายน 2547, บริษัท วาดศิลป์ จำกัด
 - จีรพันธ์ สมประสงค์, หนังสือประวัติศิลปะ, พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2533, สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์
 - สมพร ภูริพงศ์ และสมโภชน์ อัครกะทิวัดน์ หนังสือภาพปลาและสัตว์น้ำของไทย
 - 2.2. ข้อมูลถ่ายภาพจากสถานที่จริง
3. ได้ประมวลความรู้ทางด้านศิลปกรรมต่างๆตามกรอบวิจัยในการสร้างสรรค์
4. ได้เผยแพร่ผลงานศิลปกรรมสู่สาธารณชนและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณชน

บทที่ 2

แนวความคิดการสร้างสรรค์ และเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ธรรมชาติสามารถให้ความรู้สึกประทับใจหรือความรู้สึกต่างๆ แก่ผู้พบเห็นได้เช่นเดียวกับงานศิลปะ และในขณะเดียวกันธรรมชาติก็มีรูปลักษณ์งดงาม แปลกตา จนบางครั้งเกิดเป็นความน่าทึ่งและน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งแก่ผู้ได้เห็น เช่นทิวทัศน์ริมแม่น้ำ พุงหญ้า ต้นไม้ ความรู้สึกที่เราเกิด ความประทับใจหรือเกิดความชื่นชมนี้ มนุษย์เรามีความรู้สึกเช่นนี้ทุกคนแต่มีปริมาณมากน้อยต่างกัน ซึ่งเราเรียกความรู้สึกนี้ว่า ความรู้สึกสัมผัสของความงามและความงามของธรรมชาติที่ปรากฏให้เห็นเรียกว่า งามตามธรรมชาติ ซึ่งขึ้นอยู่กับทัศนคติ อารมณ์ และประสบการณ์การแต่ละคน โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราที่เราคุ้นเคย สิ่งเหล่านั้นอยู่ในความทรงจำ เลยเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดแรงผลักดันต่างๆให้เราแสดงออกมาเป็นงานศิลปะ

ดังนั้นในผลงานแต่ละชิ้นของผู้สร้างสรรค์ในศิลปนิพนธ์ชุด "สุนทรียภาพแห่งชีวิตและสายน้ำ" จะถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกประทับใจความงามของธรรมชาติที่ยังหลงเหลืออยู่ให้เห็นซึ่งอยู่ในวิถีชีวิตของคนชนบท ด้วยกลวิธีทางจิตรกรรมประเภทสื่อผสมในรูปแบบเชิงอนุรักษ์

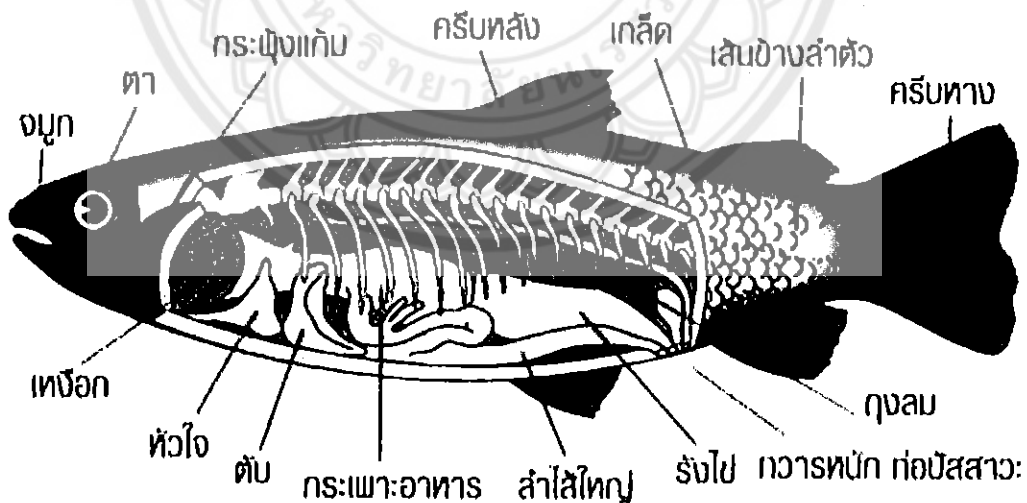
อิทธิพลและความบันดาลใจจากประสบการณ์ส่วนตัว

ด้วยประสบการณ์วิถีชีวิตของผู้สร้างสรรค์อาศัยอยู่ในชนบท ครอบครัวยุคครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงมีความรักความผูกพันกับทุ่งนาที่เขียวขจีกลิ่นหอมละมุนของต้นข้าว นอกจากนั้นยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำต่างๆทำให้ผู้สร้างสรรค์เกิดความรู้สึกประทับใจและสนใจจึงเป็นแรงบันดาลใจอยากจะถ่ายทอดความงามต่างๆออกมา นั่นคือ สัตว์ที่เป็นอิสระเมื่ออยู่ในน้ำมีลักษณะลำตัวที่เป็นเอกลักษณ์อย่างปลาต่างๆเพื่อแสดงถึงความงามในเรื่องของรูปร่างรูปทรงและสีสันรวดลายตามตัวของปลาและท่าทางการว่ายน้ำของปลา

คุณลักษณะของปลา (Fish)

จัดอยู่ในสัตว์มีกระดูกสันหลัง เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำ อณูภูมิของตัวปลาเปลี่ยนได้ตามอุณหภูมิของน้ำที่มันอาศัยอยู่ นักวิทยาศาสตร์จึงจัดปลาไว้ในกลุ่มสัตว์เลือดเย็นหายใจด้วยเหงือก และมีกระดูกสันหลังมีครีบ มีเกล็ดหรือไม่มีเกล็ด สามารถเคลื่อนไหวไปมาด้วยครีบและกล้ามเนื้อของลำตัว บางชนิดมีเกล็ดปกคลุมทั่วตัว บางชนิดไม่มีเกล็ดแต่ปกคลุมด้วยเมือกชั้น ๆ หรือแผ่นกระดูก มีหัวใจสองห้องและมีขากรรไกร ปลาเป็นปลาต่างชนิดกันมีขนาดและรูปร่างแตกต่างกันไป ขนาดของปลาอาจเล็กใหญ่ผิดกันไปได้ตั้งแต่ ๑.๒ เซนติเมตร จนถึง ๒๒ เมตร ปลาส่วนใหญ่มีรูปร่างเพรียว หัวแหลมท้ายแหลม ที่มีรูปร่างเป็นอย่างอื่นก็มีอยู่อีกเป็นจำนวนมาก ปลาส่วนมากมีการผสมพันธุ์นอกร่างกาย แต่บางชนิดก็จะมี การผสมพันธุ์ภายในร่างกายของปลาตัวเมีย มีลักษณะลำตัวด้านซ้ายและขวาเท่ากัน ปลาสามารถปีนป่ายก้อนหินและรากไม้ได้อย่างอิสระ อวัยวะต่าง ๆ ของปลาประกอบด้วย

1. ปลาที่มีเกล็ด

ภาพประกอบที่ 1 ส่วนประกอบของปลา

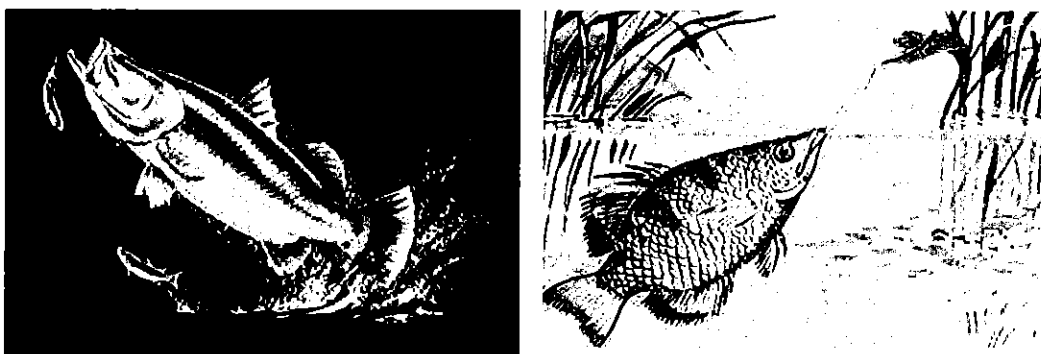
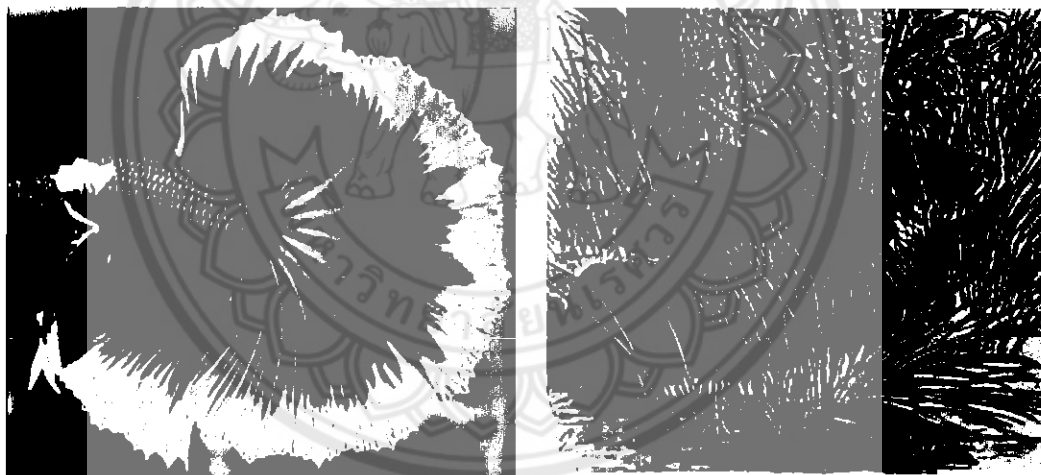
ที่มา : www.google.co.th/search?q=ลักษณะของปลา

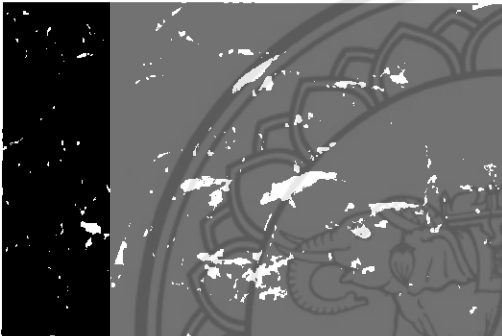
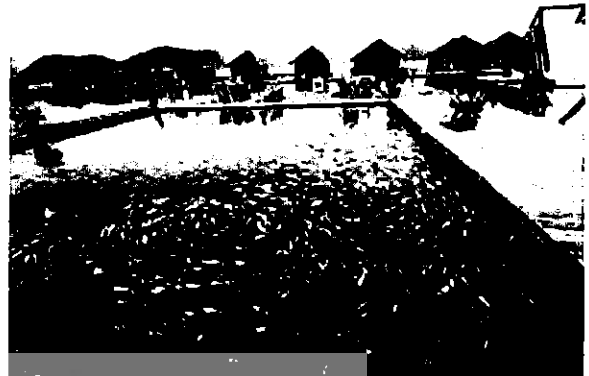
เข้าถึงเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2556

ความสัมพันธ์กับมนุษย์

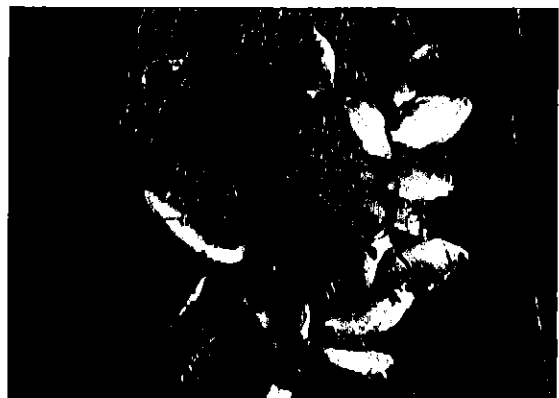
ปลาเป็นสัตว์ที่มีความสัมพันธ์กับมนุษย์มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ด้วยใช้เนื้อเป็นอาหารหลัก มีหลักฐานทางโบราณคดีต่าง ๆ มากมาย ที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์มีการจับหรือล่าปลาเป็นอาหาร เช่น อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ในจังหวัดอุบลราชธานี ของประเทศไทย มีภาพเขียนสีที่เป็นรูป

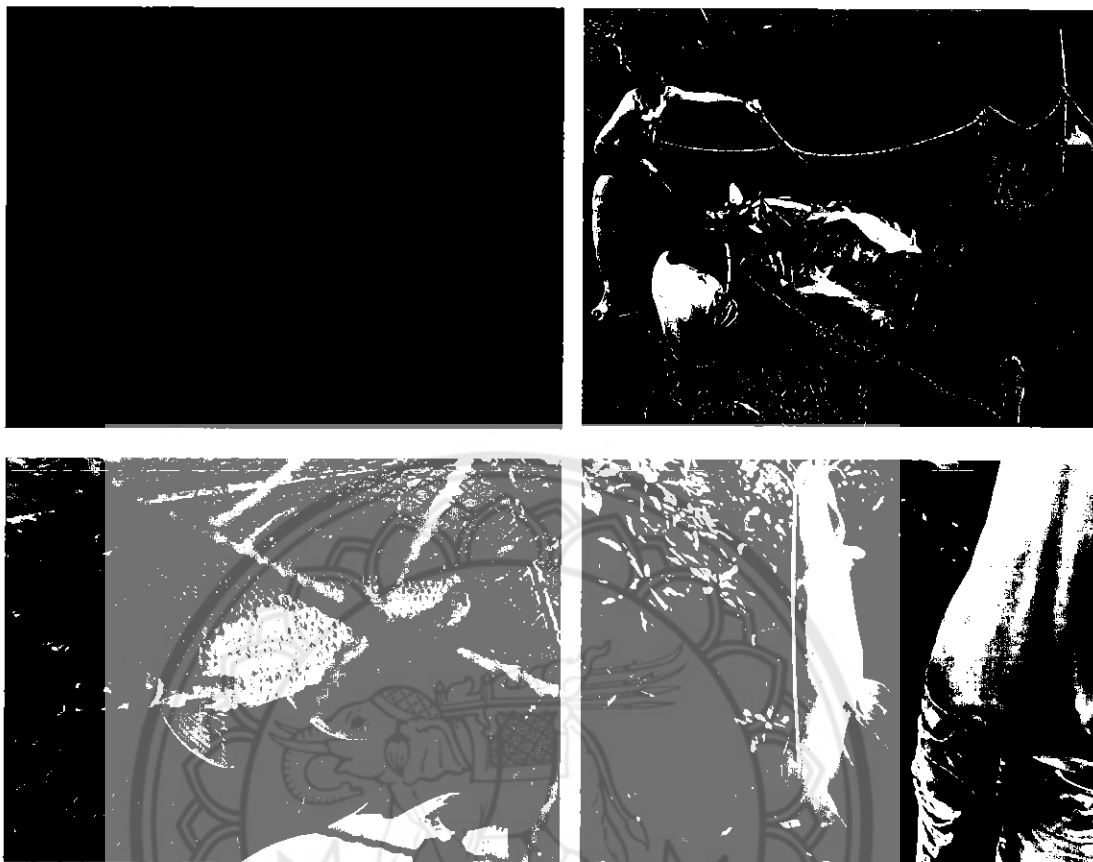
ปลาบึก เนื้อปลายังถือได้ว่าเป็นโปรตีนที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์ ด้วยอุดมไปด้วยสารอาหารอย่างครบถ้วน เช่น เกลือแร่, แคลเซียม, ฟอสฟอรัส และวิตามินชนิดต่าง ๆ ทั้ง วิตามินดี, วิตามินเอ เป็นต้น อีกทั้งไขมันในเนื้อปลายังถือว่าเป็นไขมันที่ไม่ก่อให้เกิดเป็นโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด เพราะเป็นกรดไขมันประเภท โอเมกา 3 ซึ่งช่วยลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดได้ อีกทั้งยังถือว่าเป็นโปรตีนที่ย่อยได้ง่าย จึงเหมาะมากโดยเฉพาะกับทารกและผู้สูงอายุ

ภาพประกอบที่ 3 ภาพถ่ายปลาชนิดต่างๆ
ที่มา : <https://www.google.co.th/search?q=ปลาสวยงามน้ำจืด>
เข้าถึงเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2556

ภาพประกอบที่ 4 ภาพถ่ายปลาชนิดต่างๆ

ความบันเทิงใจที่ได้รับจากข้อมูลเกี่ยวกับปลา

1. ความประทับใจมาจาก รูปร่าง รูปทรง สีสัมผัสสวยงามมีขนาดทั้งตัวเล็กและใหญ่ แตกต่างกันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละตัวมองเห็นแล้วสะดุดตาและเพลิดเพลิน
2. มีลีลาความเคลื่อนไหวลำตัวปลาที่พลิ้วไหวยามเมื่อแหวกว่ายอยู่ในกระแสน้ำ ทำให้เกิดจินตนาการมากมาย
3. ปลาเมื่ออยู่ในน้ำว่ายน้ำอย่างเป็นอิสระมีบ้านหลังใหญ่เป็น กิ่งไม้ รากไม้ พืชน้ำเช่น สาหร่าย ต้นไม้เล็กๆ เป็นที่หลบซ่อน แหวกว่ายหลบหลีกกับไปมาอย่างเพลิดเพลินและสนุกสนาน และอยู่กับเพื่อนแล้วก็เป็นอาหารมากมายเช่น กุ้ง หอย ปู และสัตว์น้ำตัวเล็กๆอื่นๆ อยู่ในสายน้ำ เป็นสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติที่สวยงาม

อิทธิพลหรือลัทธิศิลปะที่ให้แนวทางและความบันดาลใจ

ด้านแนวความคิดอิทธิพลที่ได้รับจากทฤษฎีและปรัชญาตะวันตก

จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) นักปรัชญาชาวอเมริกัน มีความว่าศิลปะคือศิลปะคือประสบการณ์ (Art as Experience) คือการมีชีวิตสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทำให้เรามีความคิดและอารมณ์ซึ่งเป็นประสบการณ์ เรามีประสบการณ์มากมายในชีวิตประจำวัน แต่เป็นประสบการณ์ธรรมดา ไม่เป็นแก่นสาร เราลืมมันง่าย แต่บางครั้งเรามีประสบการณ์ที่สำคัญน่าพอใจเป็นพิเศษ เราจะจำประสบการณ์นั้นได้ฝังใจ แบบนี้เรียกว่าประสบการณ์แท้ ประสบการณ์แท้มีระเบียบ มีเอกภาพ ทุกส่วนทุกตอนมีความหมายมีความสำคัญ มีอารมณ์ที่เด่นชัด มีโครงสร้างตลอดทั่วประสบการณ์นั้น เช่น ความกดดัน ความอ่อนหวานนุ่มนวล และความกลัว เป็นต้น

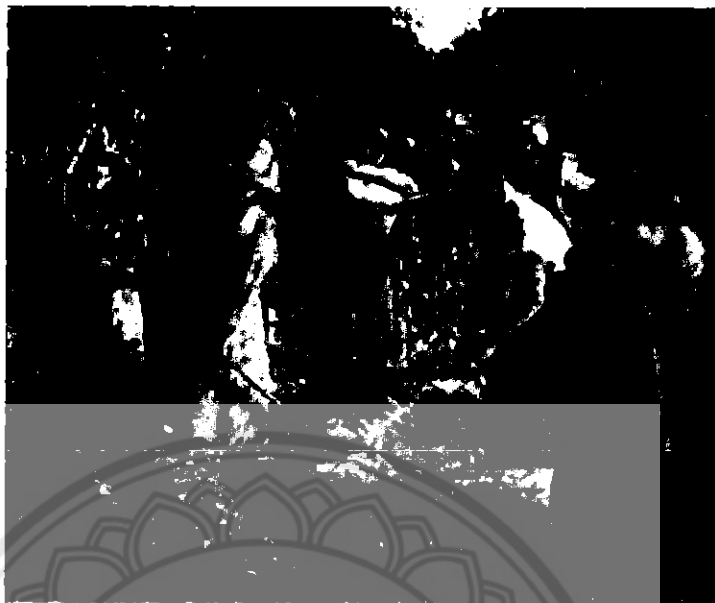
ประสบการณ์ของศิลปินมักน่าสนใจเป็นพิเศษ เขาสัมผัสชีวิตและเหตุการณ์ด้วยความน่าตื่นเต้นเห็นเป็นเรื่องสำคัญ จึงสามารถสื่อประสบการณ์นั้นกับผู้อื่นได้ เขาได้รับมาจากสิ่งแวดล้อม แล้วถ่ายทอดเป็นประสบการณ์ทางสุนทรียภาพแก่ผู้อื่นด้วยงานศิลปะ ศิลปะเป็นประสบการณ์พิเศษที่มีพื้นฐานจากชีวิตธรรมดาทั่วไป ศิลปินที่มีประสบการณ์แท้ในชีวิตมาก จะทำงานศิลปะได้ดี ผู้ที่มีประสบการณ์ในชีวิตมาก ก็รับสัมผัสศิลปะได้มากและลึกซึ้ง จุดมุ่งหมายของศิลปะในทัศนะของจอห์น ดิวอี้ ก็คือ การให้ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพแก่ผู้ดู

ด้านรูปแบบกลวิธีสร้างสรรค์

อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานของศิลปินตะวันตก

คามิลล์ ปีซาร์โร : (10 กรกฎาคม ค.ศ.1830 - 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 1903) เป็นจิตรกรสมัยอิมเพรสชันนิสม์แบบฝรั่งเศสในคริสต์ศตวรรษที่ 19 มีความเชี่ยวชาญทางการเขียนภาพสีน้ำมัน

คามิลล์ ปีซาร์โร เป็นที่รู้จักกันว่าเป็น "บิดาแห่งศิลปะอิมเพรสชันนิสม์" ปีซาร์โรเขียนภาพทั้งตามชนบทและชีวิตในตัวเมืองของฝรั่งเศส โดยเฉพาะภูมิทัศน์รอบ ๆ ปงตวซ และที่ต่าง ๆ จากมงมาทร์ งานของปีซาร์โรแสดงถึงความเข้าใจในชีวิตคนงานและชาวนาและบางทีก็เห็นแนวทางความคิดที่ออกไปทางอนาธิปไตย ปีซาร์โรเป็นที่นับถือของปอล เซซาน และปอล โกแกง และเป็นตัวอย่างของศิลปินรุ่นเยาว์รวมทั้งลูซี เบคอน (Lucy Bacon) จิตรกรตระกูลอิมเพรสชันนิสม์แบบแคลิฟอร์เนีย

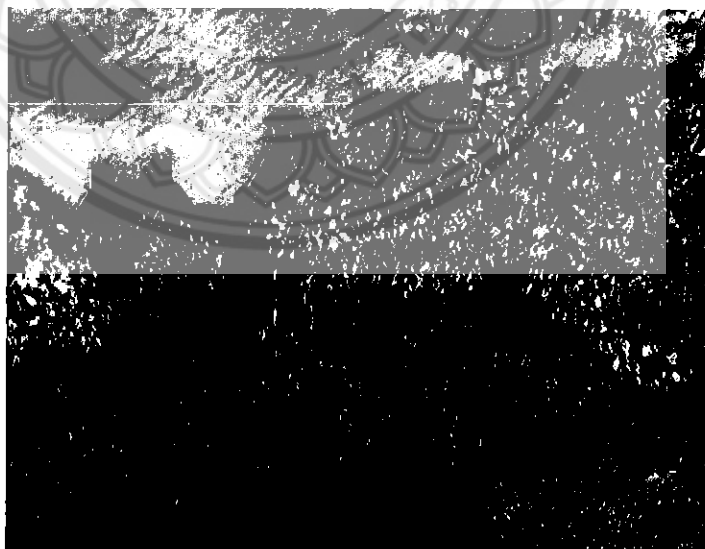

ภาพประกอบที่ 5 ผลงานของศิลปิน คามิลล์ ปีซาร์โร

ชื่อภาพ การเก็บเกี่ยว

ที่มา : <https://www.google.co.th/search?q=คามิลล์+ปีซาร์โร>

เข้าถึงเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2557

ภาพประกอบที่ 6 ผลงานของศิลปิน คามิลล์ ปีซาร์โร

ที่มา : <https://www.google.co.th/search?q=คามิลล์+ปีซาร์โร>

เข้าถึงเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2557

แนวคิดที่ได้รับจากผลงานของศิลปินตะวันตก

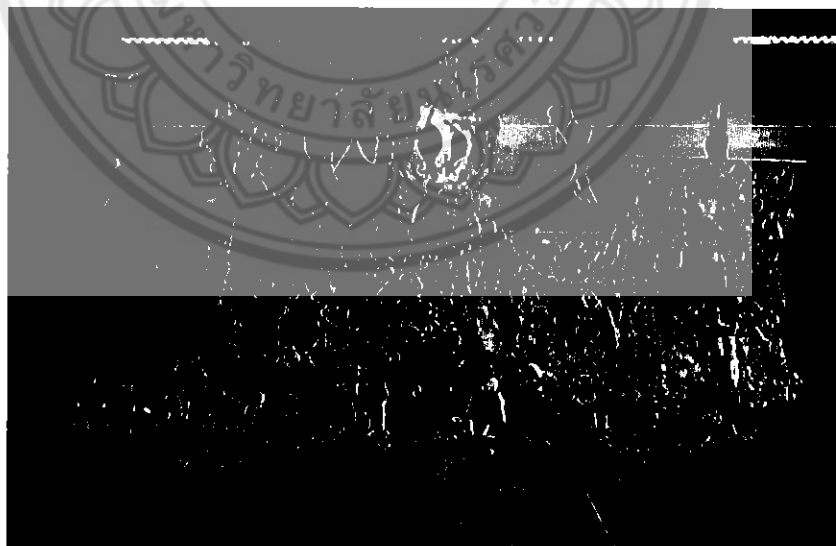
ประสบการณ์ที่ได้จากศิลปะเป็นประสบการณ์แท้ เป็นประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ ซึ่งมีรูปทรง มีความหมาย มีอารมณ์ เรารู้สึกในรูปทรงขององค์ประกอบที่เข้มข้นกว่าประสบการณ์ของชีวิตจริง ศิลปะแสดงแก่นของประสบการณ์ได้ถึงที่สุด และฝังตัวอยู่นาน มีความสุขเมื่อระลึกถึง เสริมกำลังให้แก่ประสบการณ์อื่นๆที่จะประสบต่อไปในชีวิต

ด้านรูปแบบกลวิธีสร้างสรรค์

อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานของศิลปินไทย

อาจารย์ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์ อาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นำเสนอผลงานศิลปะสื่อผสมด้วยเทคนิคทางภูมิปัญญาของชาวบ้าน คือ การเย็บ ปัก ปะ และชุนผ้า เพื่อสื่อถึงความรักความห่วงใยในวิถีชีวิตดั้งเดิมของครอบครัวไทยในชนบท ที่ยังคงมีแบบแผนอันสอดคล้องกับธรรมชาติ ผูกพันกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและอาชีพทางการเกษตร อันเป็นพื้นเพดั้งเดิมของศิลปินหญิงมากความสามารถ ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์

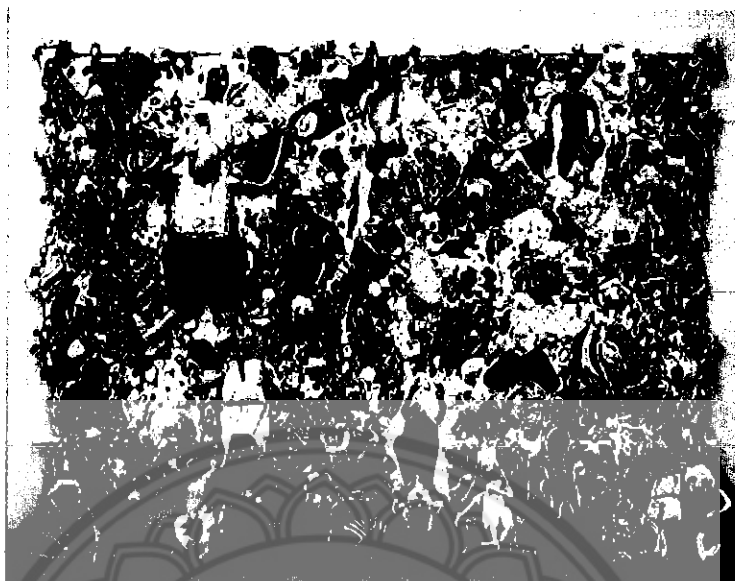

ภาพประกอบที่ 7 ผลงานของ อาจารย์ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์

ชื่อภาพ Thread of Love กลวิธี สื่อผสม

ที่มา : <https://www.google.co.th/search?q=ฤทัยรัตน์+คำศรีจันทร์>

เข้าถึงเมื่อ : 21 พฤศจิกายน 2556

ภาพประกอบที่ 8 ผลงานของ อาจารย์ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์

ชื่อภาพ Thread of Love กลวิธี สื่อผสม

ที่มา : <https://www.google.co.th/search?q=ฤทัยรัตน์+คำศรีจันทร์>

เข้าถึงเมื่อ : 21 พฤศจิกายน 2556

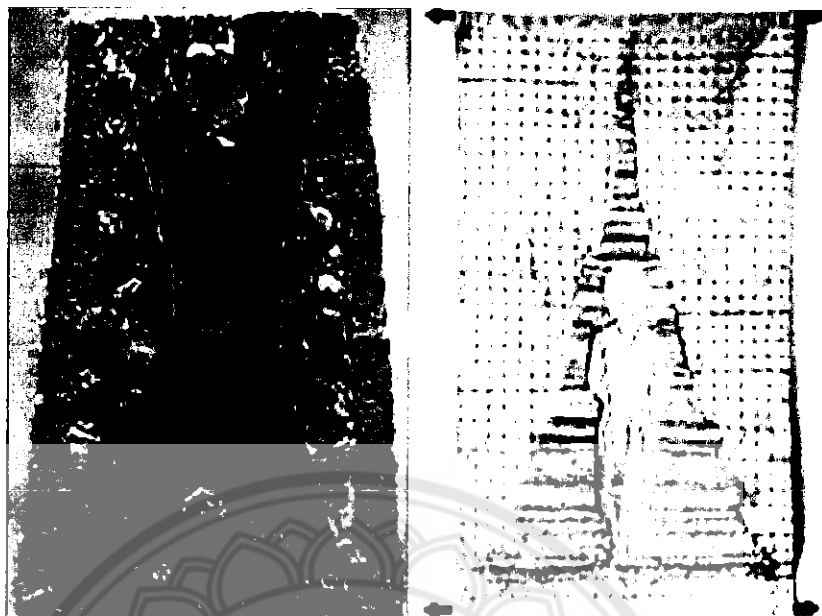

ภาพประกอบที่ 9 ผลงานของ อาจารย์ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์

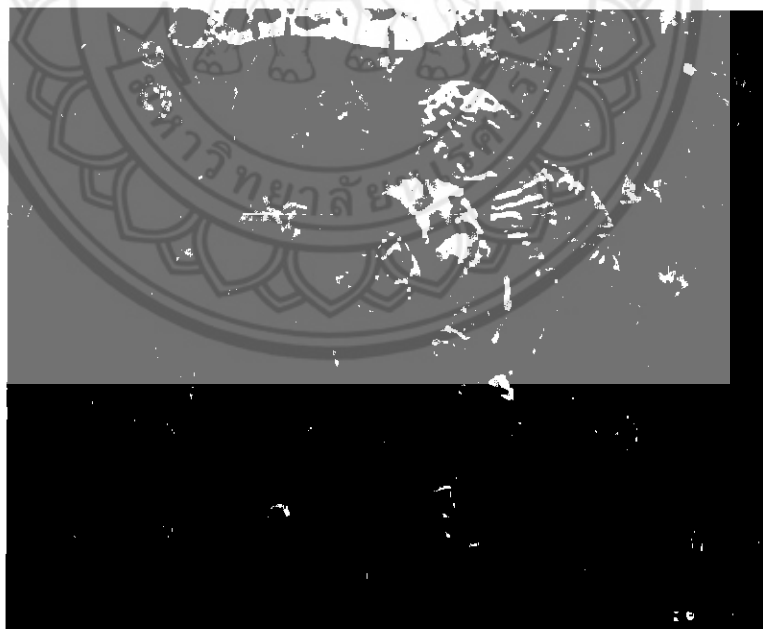
ชื่อภาพ สายใยแห่งชีวิต กลวิธี สื่อผสม

ที่มา : <https://www.google.co.th/search?q=ฤทัยรัตน์+คำศรีจันทร์>

เข้าถึงเมื่อ : 21 พฤศจิกายน 2556

ภาพประกอบที่ 10 ผลงานของ อาจารย์ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์
 ที่มา : <https://www.google.co.th/search?q=ฤทัยรัตน์+คำศรีจันทร์>
 เข้าถึงเมื่อ : 21 พฤศจิกายน 2556

ภาพประกอบที่ 11 ผลงานของ อาจารย์ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์
 ชื่อภาพ ครอบครัวยุคใหม่ กลวิธี สื่อผสม
 ที่มา : <https://www.google.co.th/search?q=ฤทัยรัตน์+คำศรีจันทร์>
 เข้าถึงเมื่อ : 21 พฤศจิกายน 2556

อาจารย์ทิพนทร แยมณีชัย ปัจจุบันตำแหน่งอาจารย์ คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร

การได้รับสัมผัสรับรู้วิถีชีวิตในชนบท ความน่าสนใจของเทคนิคและเครื่องมือ เครื่องใช้วัสดุ พื้นบ้านอันเกิดจากวิถีชีวิตในการสร้างสรรค์งานศิลปะ โดยใช้วัสดุ วัตถุ และวิธีการอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวชนบทมาผสมผสานกันในงานสื่อประสม เพื่อถ่ายทอดความคิดและความรู้สึก ส่วนตนเกี่ยวกับความงามที่บริสุทธิ์ของภูมิปัญญาไทย อันเกิดจากวิถีชีวิตและธรรมชาติ เป็นแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดความคิด อารมณ์ ความรู้สึกในการทำงานศิลปะของข้าพเจ้า

ภาพประกอบที่ 12 ผลงาน อาจารย์ทิพนทร แยมณีชัย

ชื่อภาพ ได้ดูบ้าน กลวิธี สื่อผสม

ที่มา : <https://www.google.co.th/search?q=ทิพนทร+แยมณีชัย>

เข้าถึงเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2556

ภาพประกอบที่ 13 ผลงาน อาจารย์ทิพนเตร แยมมณีชัย

ชื่อภาพ ใต้ถุนบ้าน กลวิธี สื่อผสม

ที่มา : <https://www.google.co.th/search?q=ทิพนเตร+แยมมณีชัย>

เข้าถึงเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2556

ภาพประกอบที่ 14 ผลงาน รศ.ทินกร กาษรสวรรณ

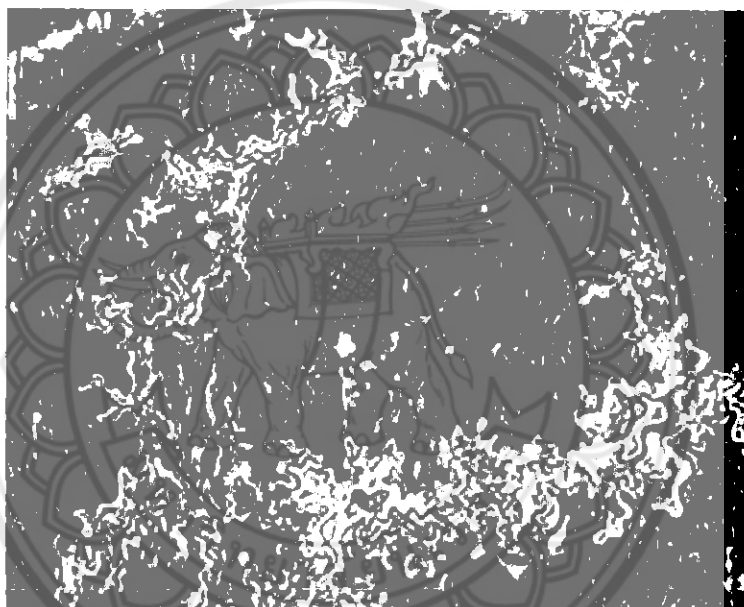
ชื่อภาพ ชีวิตในชนบทไทย กลวิธี ภาพพิมพ์โลหะ

ที่มา : <https://www.google.co.th/search?q=รศ.ทินกร+กาษรสวรรณ>

เข้าถึงเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2556

อาจารย์ดนยา เชี่ยววัฒณี ปัจจุบันตำแหน่งอาจารย์ คณะศิลปะและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก, ถนนพหลโยธิน, หลักหก, ปทุมธานี 12000

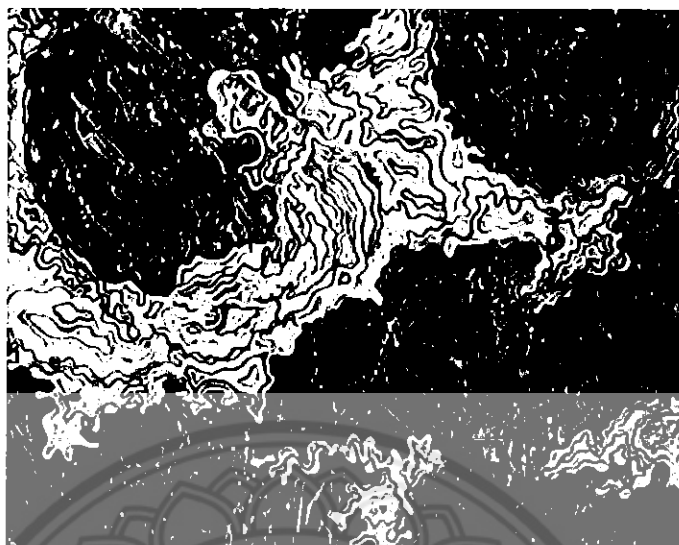
ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงด้วยสายใยอันซับซ้อนหลากหลาย ทั้งสิ่งที่สัมผัสได้จาก
อายตนะภายนอก กับความรู้สึกที่รับรู้ด้วยจิตใจและวิญญาณทำให้มองและคิดถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยความ
ความงดงามผสมกับจินตภาพ ส่วนตัวแล้วถ่ายทอดออกมาเพื่อเชื่อมความรู้สึกของมนุษย์เข้าสู่
ธรรมชาติ

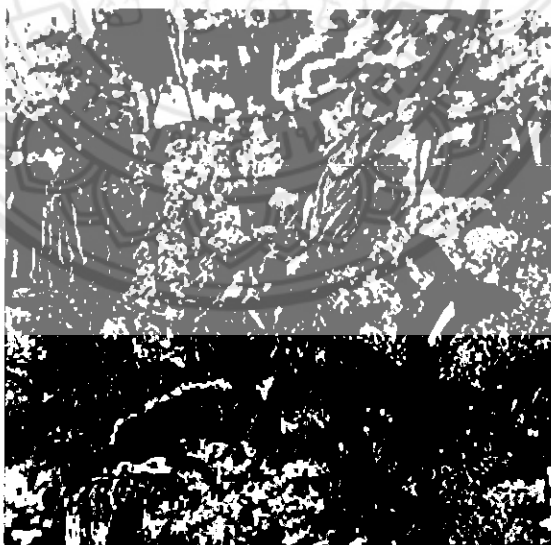
ภาพประกอบที่ 15 ผลงาน อาจารย์ดนยา เชี่ยววัฒณี
ชื่อภาพ บันทึกของผืนดินและสายน้ำ กลวิธี สื่อผสม

ที่มา : <https://www.google.co.th/search?q=อาจารย์+ดนยา+เชี่ยววัฒณี>

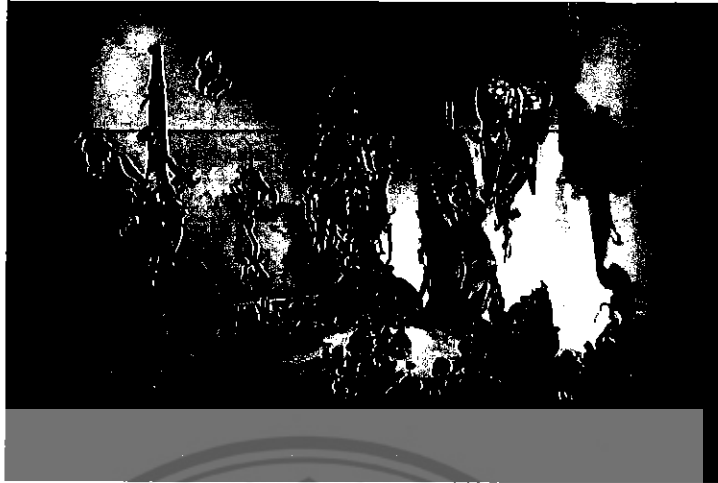
เข้าถึงเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2556

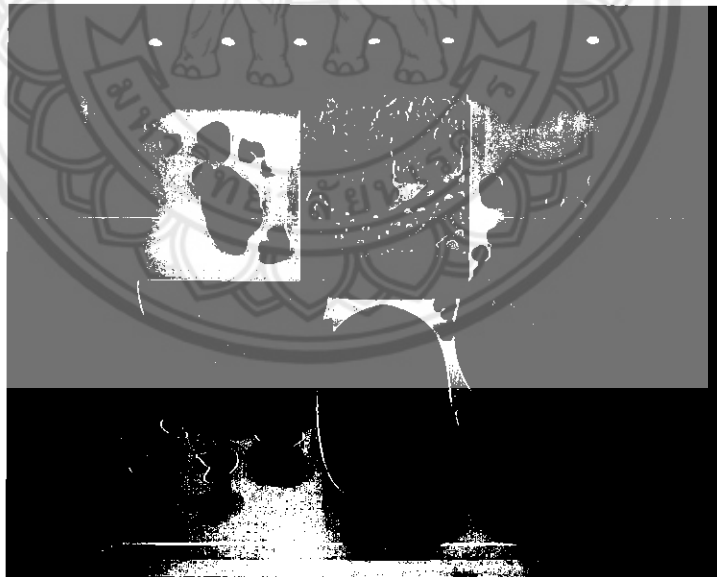
ภาพประกอบที่ 16 ผลงาน อาจารย์ดนยา เชี่ยววัฒม์กี
ชื่อภาพ บันทึกรูปของผืนดินและสายน้ำ กลวิธี สื่อผสม
ที่มา : <https://www.google.co.th/search?q=อาจารย์+ดนยา+เชี่ยววัฒม์กี>
เข้าถึงเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2556

ภาพประกอบที่ 17 ผลงาน อาจารย์ดนยา เชี่ยววัฒม์กี
ชื่อภาพ "The Green forest" กลวิธี สื่อผสม
ที่มา : <https://www.google.co.th/search?q=อาจารย์+ดนยา+เชี่ยววัฒม์กี>
เข้าถึงเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2556

ภาพประกอบที่ 18 ผลงาน ศิลปินนัฒน์ นางสาวชลพรรณ แก้วใหม่
 หัวข้อ "รูปทรงของจินตนาการจากผ้าปาเต๊ะ" กลวิธี ปักเย็บผ้าพื้นเมือง
 ที่มา : <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=นางสาวชลพรรณ แก้วใหม่>
 เข้าถึงเมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2556

ภาพประกอบที่ 19 ผลงาน ศิลปินนัฒน์ นางสาวปิ่นกมล แสงแก้ว
 หัวข้อ "แดนมนุสสาภูมิ" กลวิธี สีอะคริลิก บนไม้อัด
 ที่มา : <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=นางสาวปิ่นกมล แสงแก้ว>
 เข้าถึงเมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2556

ภาพประกอบที่ 20 ผลงาน ศิลปินพันธ์ นางสาวธัญญะ บั้วระภา
หัวข้อ "ผีตาโขน" กลวิธี สื่อผสม

ที่มา : <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=นางสาวธัญญะ บั้วระภา>

เข้าถึงเมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2556

แนวคิดที่ได้รับจากผลงานของศิลปินตะวันตกและศิลปินไทย

แนวความคิดของผู้สร้างสรรค์ที่ได้จากภาพต่างๆ

1. สีเส้นที่สวยงาม การจัดวาง การใช้วัสดุต่างๆนำมาประกอบเข้าด้วยกัน และกลวิธีต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน น่าสนใจจึงทำให้เกิดความบันเทิงใจต่างๆ
2. แสดงถึงวิถีชีวิตของคนชนบท เช่น การทำการเกษตร เครื่องมือหาปลา การที่ใช้ผ้าถุง การเย็บ ปะ บัก ชุนผ้า
3. การนำเสนอผลงานเป็น 3มิติลอยตัว การมัด และการแขวน

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

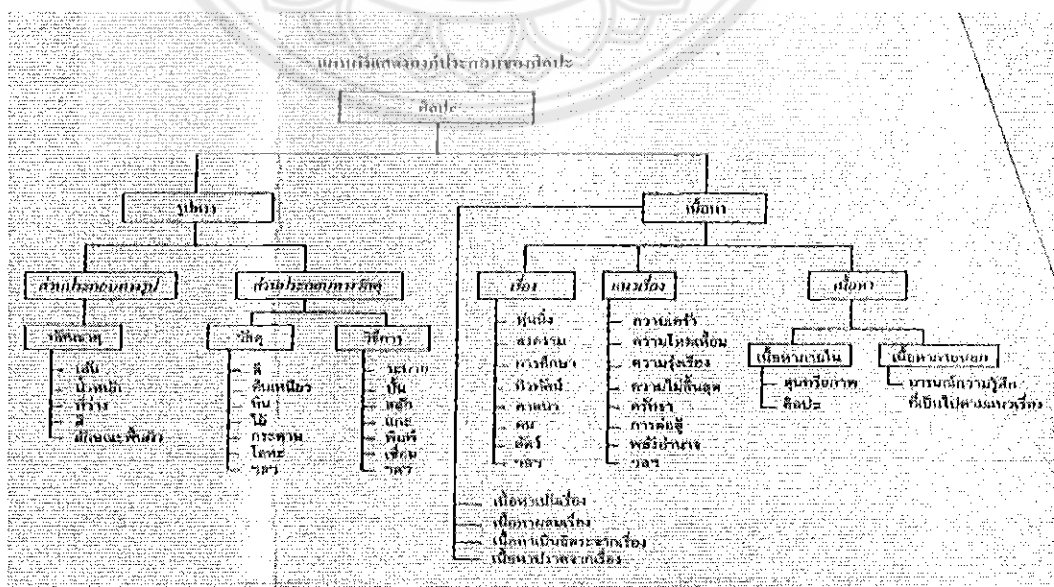
การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุด "สุนทรียภาพแห่งชีวิตและสายน้ำ" ชุดนี้ผู้สร้างสรรค์จุดมุ่งหมายเพื่อ นำเสนอเนื้อหาการดำรงชีวิตของคนในชนบท โดยการใช้รูปทรงของตัวปลาเป็นสัญลักษณ์เพื่อใช้สื่อความหมายเป็นการสร้างรูปทรงให้สัมพันธ์กับส่วนที่เป็นเนื้อหา โดยการประสานทัศนธาตุทางศิลปะต่างๆเข้าด้วยกัน ด้วยกลวิธีเฉพาะของผู้สร้างสรรค์โดยกระบวนการสร้างสรรค์ได้กำหนดเป็นลำดับขั้นตอนคือเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลจัดทำภาพแบบร่างและปรับปรุงแก้ไข ขยายภาพผลงานจริงจากภาพแบบร่าง จัดเตรียมจัดหาวัสดุที่จะใช้และปฏิบัติงานจริงจนเสร็จสมบูรณ์

กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ เป็นการศึกษา การค้นคว้า ทดลองการสร้างสรรค์ศิลปะ ในเชิงวิชาการ จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการบันทึกข้อมูลการค้นคว้า และผลสำเร็จต่างๆที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานดังกล่าว เพื่อเป็นแนวความรู้สำหรับผลลัพท์ที่ได้และปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อจะได้แก้ไขและนำไปพัฒนาการสร้างสรรค์ศิลปะต่อไป

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

1. ขั้นตอนการศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูล

1.1 หลักการและแผนผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ

ภาพประกอบที่ 1 แผนผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ
ที่มา : องค์ประกอบของศิลปะ, ชุด นิมเสมอ(2530:26)

หลักองค์ประกอบของศิลปะ

ศิลปะ คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแสดงขึ้นเพื่อแสดงออกซึ่งอารมณ์ความรู้สึก ความคิด หรือ ความงาม ก็ จะเห็นได้ว่าศิลปะนั้นมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งได้แก่โครงสร้างทางวัตถุที่มองเห็นได้ หรือรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสส่วนหนึ่งกับส่วนที่เป็นการแสดงออกอันเป็นผลที่เกิดจากโครงสร้างทางวัตถุอันอีกส่วนหนึ่ง เราเรียกว่าองค์ประกอบส่วนแรก ว่า รูปทรง (Form) หรือ องค์ประกอบทางรูปธรรมและส่วนหลังเรียกว่า เนื้อหา (Content) หรือ องค์ประกอบทางนามธรรม ดังนั้น องค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างหลักของศิลปะ ก็คือ รูปทรง กับ เนื้อหา

ศิลปะ คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแสดงออกซึ่งอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด หรือความงาม ก็ จะเห็นได้ว่าศิลปะนั้นมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งได้แก่ โครงสร้างทางวัตถุที่มองเห็นได้ หรือรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสส่วนหนึ่ง กับส่วนที่เป็นการแสดงออกอันเป็นผลที่เกิดจากโครงสร้างทางวัตถุอันอีกส่วนหนึ่ง เราเรียกองค์ประกอบส่วนแรกว่า รูปทรง (Form) หรือองค์ประกอบทางรูปธรรม และเรียกส่วนหลังว่า เนื้อหา (Content) องค์ประกอบทางนามธรรม ดังนั้น องค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างหลักของศิลปะ ก็คือ รูปทรง กับเนื้อหา

1. รูปทรง

รูปทรง หมายถึง สิ่งที่มองเห็นได้ในทัศนศิลป์ เป็นส่วนที่ศิลปินสร้างขึ้นด้วยการประสานกัน อย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุ (Visual Elements) ซึ่งได้แก่ เส้น น้ำหนักอ่อนแก่ของขาว-ดำ ที่ว่าง สี และลักษณะพื้นผิว รูปทรงให้ความพอใจต่อความรู้สึกสัมผัส เป็นความสุขทางตา พร้อมกันนั้นก็สร้างเนื้อหาให้กับตัวรูปทรงเอง และเป็นสัญลักษณ์ให้แก่ อารมณ์ ความรู้สึก หรือ ปัญหาความคิดที่เกิดขึ้นในจิตด้วย ถ้าจะเปรียบกับชีวิต รูปทรงคือส่วนที่เป็นกาย เนื้อหา คือ ส่วนที่เป็นใจ รูปทรงกับเนื้อหาจึงไม่อาจแยกจากกันได้ ในงานศิลปะที่ดีทั้งสองส่วนนี้จะรวม เป็นสิ่งเดียวกัน ถ้าแยกกันความเป็นเอกภาพก็ถูกทำลาย ชีวิตของศิลปะก็ไม่อาจอุบัติขึ้นได้

2. เนื้อหา

เนื้อหา หมายถึง องค์ประกอบที่เป็นนามธรรม หรือโครงสร้างทางจิต ตรงกันข้ามกับส่วนที่เป็นรูปทรง หมายถึง ผลที่ได้รับจากงานศิลปะ ส่วนที่เป็นนามธรรมนั้นนอกจากเนื้อหาแล้วยังมี เรื่อง (Subject) และแนวเรื่อง (Theme) รวมอยู่ด้วย ทั้ง 3 ส่วนนี้ต่างก็มีความเชื่อมโยงและ ซ้อนทับกันอยู่ เรื่องกับเนื้อหาในงานบางประเภทเกือบแยกจากกันไม่ออก แต่ในงานบาง ประเภทเกือบไม่เกี่ยวข้องกันเลย แนวเรื่อง คือ แนวทางของเรื่อง และเป็นต้นทางที่จะนำไปสู่ เนื้อหาซึ่งเป็นผลขั้นสุดท้าย เรื่องกับแนวเรื่องบางแห่งมีความหมายต่างกันไม่มากนัก โดยทั่วไปอาจใช้แทนกันได้ เนื้อหา คือ ความหมายของงานศิลปะที่แสดงออกผ่านรูปทรงทาง

ศิลปะ (Artistic Form) เนื้อหาของงานศิลปะแบบรูปธรรมเกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพของเรื่อง แนวเรื่อง และรูปทรงเนื้อหาอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

2.1. เนื้อหาภายใน หรือ เนื้อหารูปทรง เป็นเนื้อหาที่เกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุในรูปทรงเป็นเนื้อหาของรูปทรงโดยตรง เนื้อหาประเภทนี้จะให้อารมณ์ทางสุนทรียภาพแก่ผู้ดูเป็นอารมณ์ทางศิลปะที่บริสุทธิ์ ไม่มีอารมณ์อื่นๆในประสบการณ์ของมนุษย์มาเกี่ยวข้องด้วย เป็นลักษณะจิตวิทยาของศิลปิน เป็นพลังความรู้สึกส่วนตัวเป็นบุคลิกภาพหรือรูปแบบของการแสดงออกของศิลปิน

2.2. เนื้อหาภายนอก ซึ่งมีอยู่เฉพาะในงานศิลปะแบบรูปธรรมที่มีเรื่อง เช่น คน สัตว์ สิ่งของ หรือเหตุการณ์นั้นเป็นเนื้อหาที่เป็นผลสืบเนื่องจากเนื้อหาภายใน เป็นความหมายของเรื่องและแนวเรื่องที่แปลออกมาโดยรูปทรง

3. เรื่อง

เรื่อง หมายถึง สิ่งที่ศิลปินสรรหามาเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างงานศิลปะแบบรูปธรรม เช่น คน สัตว์ ทิวทัศน์ สิ่งของ ศาสนา สงคราม ฯลฯ หรือหมายถึง "ภาพนี้เกี่ยวกับอะไร" "ศิลปินต้องการเขียนหรือปั้นอะไร"

4. แนวเรื่อง

แนวคิด หมายถึง แนวเรื่องในงานแบบรูปธรรม มักจะเกี่ยวกับความคิด ความรู้สึก หรือความหมายที่ศิลปินต้องการแสดงออกในรูปของสัญลักษณ์หรือนามธรรม เช่น แนวเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์ธรรม ความงาม ความหนักแน่นมีอำนาจของธรรมชาติ ความเป็นอนัตตา ความประสานกันของสี ส่วนเรื่องจะเป็นลักษณะภายนอก เกี่ยวกับวัตถุ เหตุการณ์ เช่น หญิงเปลือย ทิวทัศน์ สงคราม ศาสนา และมลพิษ

ทัศนธาตุ (Visual Elements) เป็นสื่อสุนทรียภาพที่ศิลปินจะนำมาประกอบกันเข้าให้เป็นรูปทรง เพื่อสื่อความหมายตามแนวเรื่องหรือแนวความคิดที่เป็นจุดหมายนั้น การประกอบกัน หรือการจัดระเบียบ หรือการประสานกันซ้ำของทัศนธาตุ จึงเป็นปัญหาสำคัญที่สุดในอันดับต่อมา และจำเป็นต้องมีสิ่งหนึ่งที่จะยึดเหนี่ยวให้วัสดุเหล่านี้รวมตัวเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นสิ่งใหม่ที่มีชีวิต เป็นสิ่งใหม่ที่มีชีวิต มีความหมายในตัวเอง

สำนักหอสมุด

1. จุด (Point)

1.6724292

จุด หมายถึง ก่อนเริ่มทัศนธาตุอื่น ๆ จะขอกล่าวถึงจุดเสียก่อน เพราะจุดเป็นธาตุเบื้องต้นที่สุดของการเห็น จุดมีมิติเป็นศูนย์ ไม่มีความกว้าง ความยาว หรือความลึก เป็นธาตุที่ไม่สามารถจะแบ่งออกได้อีก เป็นสิ่งที่เล็กที่สุดที่จะใช้สร้างรูปทรงและสร้างพลังเคลื่อนไหวของที่วางขึ้นในภาพได้

2. เส้น (Line)

เส้น หมายถึง ผลจากการนำจุดหลายๆจุดมาเรียงติดต่อกันออกไปจนเกิดเป็นความยาวซึ่งเป็นมิติเดียวของเส้นและเส้นเป็นรากฐานของโครงสร้างของงานทัศนศิลป์ทุกประเภทอีกทั้งเส้นสามารถแสดงความรู้สึกด้วยตัวของมันเอง และด้วยการนำมาประกอบกันให้ปรากฏเป็นรูปทรงต่างๆได้ซึ่งเส้นแต่ละชนิดก็ให้ความหมายและความรู้สึกกันออกไป

- คุณลักษณะของเส้น
- เส้นมีมิติเดียว คือ ความยาว มีลักษณะต่าง ๆ มีทิศทางและมีขนาดลักษณะต่าง ๆ ของเส้น ได้แก่ ตรง โค้ง คด เป็นคลื่น ฟันปลา เกล็ดปลา ก้นหอย ชัด พร่า ประ ฯลฯ
- ทิศทางของเส้น ได้แก่ แนวราบ แนวตั้ง แนวเฉียง แนวลึก
- ขนาดของเส้น เส้นไม่มีความกว้าง มีแต่เส้นหนา เส้นบาง หรือเส้นใหญ่ เส้นเล็ก ความหนาของเส้นจะต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับความยาว ถ้าเส้นสั้นแต่มีความหนามาก จะหมดคุณลักษณะของความเป็นเส้น กลายเป็นรูปร่าง (Shape) สี่เหลี่ยมผืนผ้าไป
- เส้นโครงสร้าง (Structural Line)

คือ เส้นที่มองไม่เห็นด้วยตาเป็นเส้นในจินตนาการที่ผู้ดูจะรู้สึกหรือปะติดปะต่อเชื่อมตงจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเส้นชนิดนี้เดินทางด้วยความรู้สึก ไม่ใช่ด้วยการเห็น เป็นเส้นที่มีความสำคัญมากในศิลปะพลังอำนาจในงานศิลปะที่จะเคลื่อนไหวหรือหยุดนิ่งผ่อนคลายหรือตึงเครียดก็อยู่ที่เส้น โครงสร้างหรือเส้นภายในที่มองไม่เห็นนี้ เส้นโครงสร้างมีอยู่ 6 อย่างด้วยกัน คือ

- เส้นแกนของรูปทรง เช่น เส้นศูนย์ถ่วงของคน เส้นแกนของผลไม้ เส้นแกนของวัตถุสิ่งของต่าง ๆ
- เส้นรูปนอกของกลุ่มรูปทรง
- เส้นที่ลากด้วยจินตนาการจากจุดหนึ่งถึงอีกจุดหนึ่ง เช่น ดาวหมี ดาวจระเข้ ฯลฯ
- เส้นที่แสดงความเคลื่อนไหวของที่ว่าง
- เส้นที่แสดงด้วยความเคลื่อนไหวของที่ว่าง

- เส้นโครงสร้างของปริมาตร เนื่องจากเส้นรูปนอก (External contour) ไม่สามารถแสดงความโค้งนูนของปริมาตรได้ เส้นภายใน (Internal Contour) จึงเป็นเส้นโครงสร้างหรือเส้นจินตนาการอีกชนิดหนึ่งที่แสดงความเคลื่อนไหวที่พื้นผิวให้รู้สึกในปริมาตรของรูปทรง
- เส้นโครงสร้างขององค์ประกอบที่เกิดจากเส้นแกนของส่วนต่าง ๆ ที่ประสานกันก่อนที่จะมีรายละเอียดของรูปทรง เส้นชนิดนี้มีความสำคัญต่อการสร้างอารมณ์ความรู้สึกส่วนรวมของงานศิลปะมาก เมื่อเรามองดูวัตถุที่เป็นมวล เช่น คน ภูเขา ต้นไม้ เราจะรู้สึกในเส้นแกนก่อนสิ่งอื่น เช่น คนยืนจะเห็นเป็นเส้นตั้ง ภูเขาจะเห็นเส้นเส้นนอน เช่น คน ภูเขา ต้นไม้ เราจะรู้สึกในเส้นแกนก่อนสิ่งอื่น เช่น คนยืนจะเห็นเป็นเส้นตั้ง ภูเขาจะเห็นเป็นเส้นนอน คนนั่งจะเห็นเป็นเส้นโค้ง

3. น้ำหนัก (Tone)

น้ำหนัก หมายถึง ความอ่อนแก่ของบริเวณที่ถูกแสงสว่าง และบริเวณที่เป็นเงาของวัตถุ หรือการระบายสีให้มีผลเป็นความอ่อนความแก่ของสีหนึ่ง หรือหลายสี หรือบริเวณที่มีสีขาว สีเทา และสีดำ ในความเข้มระดับต่าง ๆ ในงานชิ้นหนึ่งน้ำหนักที่ใช้ตามลักษณะของแสงเงาในธรรมชาติจะทำให้เกิดปริมาตรของรูปทรง นอกจากจะทำให้ปริมาตรและความแน่นแก่รูปทรงแล้ว น้ำหนักยังให้ความรู้สึกและอารมณ์ด้วยการประสานความอ่อนแก่ในตัวของมันเองอีกด้วย ในงานนามธรรมเราจะได้รับความรู้สึกจากความอ่อนความแก่ของน้ำหนักที่ประสานกันอยู่ในภาพโดยตรงไม่ต้องผ่านรูปทรงที่รู้ได้เข้าใจได้แต่อย่างใด

- คุณลักษณะของน้ำหนัก
- มี 2 มิติ คือ ความกว้าง กับความยาว
- มีทิศทาง
- มีลักษณะต่าง ๆ เช่นเดียวกับเส้น คือ ยาว สั้น เป็นคลื่น ฯลฯ
- มีรูปร่าง ได้แก่ กลม เหลี่ยม อีกระ ฯลฯ
- มีความอ่อนแก่
- มีลักษณะผิวต่าง ๆ
- หน้าที่ของน้ำหนัก
- ให้ความแตกต่างระหว่างรูปกับพื้น หรือรูปทรงกับที่ว่าง
- ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวด้วยการนำสายตาของผู้ดู บริเวณที่น้ำหนักตัดกันจะดึงดูดความสนใจ และถ้ามีบริเวณที่น้ำหนักตัดกันหลายแห่ง จะนำสายตาให้เคลื่อนจากบริเวณหนึ่งไป

อีกบริเวณหนึ่งตามจังหวะที่ศิลปินกำหนดไว้ ซึ่งอาจกลมกลืนสม่ำเสมอ หรือ
กระแทกกระทั้นรุนแรง

- ให้ความเป็น 2 มิติแก่รูปทรง
- ให้ความเป็น 3 มิติแก่รูปทรง
- ให้ความลึกในภาพ
- ให้ความรู้สึกด้วยการประสานกันของน้ำหนัก

4. ที่ว่าง (Space)

ที่ว่าง หมายถึง ที่ว่างเป็นสิ่งที่อยู่เองตามธรรมชาติ โดยที่ศิลปินไม่ต้องลงทุนซื้อหา ที่ว่างมี
อยู่ทั่วไปจะมีมิติกว้าง ยาว ลึก ที่หาขอบเขตมิได้ แต่ที่ว่างในงานศิลปะเป็นที่ว่างที่ถูกกำหนดแล้วให้
มีลักษณะและมิติตามที่ศิลปินต้องการ ที่ว่างเป็นทัศนธาตุที่มีบทบาทสำคัญมากในองค์ประกอบ
ของรูปทรง มีความสัมพันธ์กับรูปทรงและทัศนธาตุอื่น ๆ ทุกชนิด ดังนั้น จึงขอออกไปอธิบายอย่าง
ละเอียดในบทต่อไป ที่กล่าวในบทนี้จะหมายถึง รูปร่าง หรือแบบรูปของที่ว่าง ซึ่งเป็นทัศนธาตุหนึ่ง
ที่ใช้สร้างรูปทรง

- ลักษณะของที่ว่าง
- ที่ว่างจริง (Physical Space) หมายถึง ที่ว่างของงานสถาปัตยกรรมและปติมากรรมเป็นที่
ว่างจริงๆ ที่สามารถสัมผัสได้ เรียกว่า ที่ว่างจริงหรือที่ว่างกายภาพ
- ที่ว่างลวงตา (Pictorial Space) หมายถึง ส่วนที่ว่างในงานจิตรกรรมหรือภาพพิมพ์ที่แสดง
ความลึกตื้น เป็นที่ว่างลวงตาที่เกิดขึ้นจากกรรมวิธีทางจิตรกรรม หรือการประกอบกันของ
ทัศนธาตุ เราเรียกที่ว่างชนิดนี้ว่า ที่ว่างลวงตาหรือที่ว่างแบบรูปภาพ
- คุณลักษณะของแบบรูปของที่ว่าง
- มีความกว้าง ความยาว ความลึก ทิศทาง และลักษณะทั่ว ๆ ไป เช่นเดียวกับเส้นและ
น้ำหนัก มีทิศทาง เคลื่อนไหวได้รอบตัวทั้งทางตั้ง ทางราบ ทางเฉียง และทางลึก

5. สี (Color)

สี หมายถึง สีเป็นทัศนธาตุที่สำคัญและมีบทบาทมากที่สุดในงานจิตรกรรม นอกจากจะมี
คุณลักษณะของทัศนธาตุอื่น ๆ อยู่ครบถ้วนแล้ว ยังมีลักษณะพิเศษเพิ่มขึ้นอีก 3 ประการ

- ความเป็นสี (Hue) หมายถึงว่า เป็นสีอะไร เช่น แดง เหลือง เขียว ฯลฯ ตามวงสีธรรมชาติ
- น้ำหนักของสี (Value) หมายถึง ความสว่างหรือความมืดของสี ถ้าเราผสมสีขาวเข้าไปทีละ
น้อย ๆ เป็นลำดับ เราจะได้ค่าของสีหรือน้ำหนักของสีที่เรียงลำดับจากแก่ที่สุดไปจนอ่อน
ที่สุด

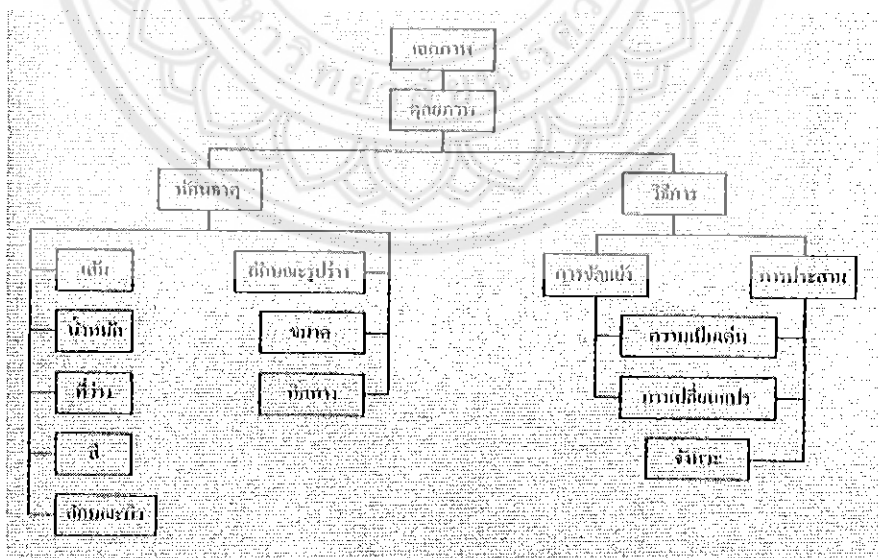
- ความจัดของสี (Intensity) หมายถึง ความสดหรือความบริสุทธิ์มีสีหนึ่ง สีที่ถูกผสมด้วยสีดำจะหม่นลง ความจัดหรือความบริสุทธิ์จะลดลง ความจัดของสีจะเรียงลำดับจากจัดที่สุดไปจนหม่นที่สุดได้หลายลำดับ ด้วยการค่อย ๆ เพิ่มปริมาณของสีดำที่ผสมเข้าไปทีละน้อย จนถึงลำดับที่ความจัดของสีมีน้อยที่สุด คือ เกือบดำ

6. ลักษณะผิว (Texture)

ลักษณะผิว หมายถึง ลักษณะของบริเวณพื้นผิวของสิ่งต่าง ๆ ที่เมื่อสัมผัสจับต้องหรือเมื่อเห็นแล้วรู้สึกได้ว่าหยาบละเอียด มัน ด้าน ขรุขระ เป็นเส้น เป็นจุด เป็นกำมะหยี่ ฯลฯ

- ลักษณะผิวมี 2 ชนิด คือ
- ลักษณะผิวที่เราจับต้องได้ เช่น กระดาษทราย ผิวส้ม แก้ว ฯลฯ
- ลักษณะผิวที่ทำเทียมขึ้น เมื่อมองดูจะรู้สึกว่าหยาบหรือละเอียด แต่เมื่อสัมผัสจับต้องเข้าจริงกลับเป็นพื้นผิวเรียบ ๆ เช่น วัสดุสังเคราะห์ที่ทำผิวเป็นลายไม้ ลายหิน หรือการให้รอยฟูกันในงานจิตรกรรมบางชิ้น
- โครงสร้างทางวัตถุ

1.2 แผนผังแสดงทัศนธาตุและวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

ภาพประกอบที่ 2 แผนผังแสดงทัศนธาตุและวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง
ที่มา : หนังสือองค์ประกอบของศิลปะ, ชลูด นิ่มเสมอ(2530:208)

หลักการของทัศนธาตุและกลวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

เนื้อหา (Content) หมายถึง องค์ประกอบที่เป็นนามธรรมหรือโครงสร้างทางจิต ตรงกันข้ามกับส่วนที่เป็นรูปทรง หมายถึง ผลที่ได้รับจากงานศิลปะ ส่วนที่เป็นนามธรรมนั้นนอกจากเนื้อหาแล้วยังมีเรื่อง (Subject) และแนวเรื่อง (Theme) รวมอยู่ด้วย ทั้ง 3 ส่วนนี้ต่างก็มีความเชื่อมโยงและซ้อนทับกันอยู่

1. เนื้อหา

เนื้อหาอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ เนื้อหาภายใน กับ เนื้อหาภายนอก เนื้อหาภายในเป็นเนื้อหาที่เกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุ เป็นเนื้อหาของรูปทรงโดยตรงซึ่งเป็นรูปแบบของการแสดงออกเฉพาะของผู้สร้างสรรค์ส่วนเนื้อหาภายนอกจะมีเฉพาะในศิลปะแบบรูปธรรมที่มีเรื่องเช่น เป็น คน สัตว์ วัตถุ สิ่งของ ซึ่งในผลงานของผู้สร้างสรรค์จะเน้นเนื้อหาผสมเรื่องที่เป็นผลจากการผสมผสานระหว่างจินตนาการของผู้สร้างสรรค์กับรูปลักษณะของเรื่อง

2. เรื่อง

เรื่อง หมายถึง สิ่งที่ศิลปินสรรหามาเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะแบบรูปธรรม เช่น คน สัตว์ สิ่งของ ศาสนา เป็นต้น

3. แนวเรื่อง

แนวเรื่อง หมายถึง เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบทางด้านนามธรรมของงานศิลปะที่เน้นความคิด (Concept) ของศิลปินที่มีต่อเรื่องหรือรูปทรง เป็นเนื้อหาสาระหรือแนวทางของการสร้างสรรค์มากกว่าเนื้อเรื่อง เช่น ความงดงามของธรรมชาติที่พบได้ยากในสังคมเมืองปัจจุบัน ความรัก และความประทับใจ ฯลฯ

4. เนื้อหา

เนื้อหา คือ ความหมายของงานศิลปะที่แสดงออกผ่านรูปทรงทางศิลปะ (Artistic Form) เนื้อหาของงานศิลปะแบบรูปธรรมเกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพของเรื่อง แนวเรื่อง และรูปทรง เนื้อหาอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

- เนื้อหาภายใน หรือ เนื้อหารูปทรง เป็นเนื้อหาที่เกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุในรูปทรงเป็นเนื้อหาของรูปทรงโดยตรง เนื้อหาประเภทนี้จะให้อารมณ์ทางสุนทรียภาพแก่ผู้ดูเป็นอารมณ์ทางศิลปะที่บริสุทธิ์ ไม่มีอารมณ์อื่นๆในประสบการณ์ของมนุษย์มาเกี่ยวข้องด้วย เป็นลักษณะจิตวิทยาของศิลปิน เป็นพลังความรู้สึกส่วนตัวเป็นบุคลิกภาพหรือรูปแบบของการแสดงออกของศิลปิน

- เนื้อหาภายนอก ซึ่งมีอยู่เฉพาะในงานศิลปะแบบรูปธรรมที่มีเรื่อง เช่น คน สัตว์ สิ่งของ หรือเหตุการณ์นั้นเป็นเนื้อหาที่เป็นผลสืบเนื่องจากเนื้อหาภายใน เป็นความหมายของเรื่องและแนวเรื่องที่เปลือยออกมาโดยรูปทรง

5. เอกภาพ

เอกภาพ หมายถึง การประสานหรือการจัดระเบียบของส่วนต่างๆ ให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขึ้น เพื่อผลรวมอันหนึ่งที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดเอกภาพด้วยการสร้างเนื้อหาที่เป็นนามธรรมและรูปทรงที่เป็นรูปธรรมเข้าไว้ด้วยกัน

6. ดุลยภาพ

ดุลยภาพ หมายถึง การถ่วงน้ำหนักที่เท่ากันทั้งสองข้างของสิ่งหรือรูปทรง เกิดจากการถ่วงดุลของสิ่งที่ขัดแย้งกัน และจากการรวมตัวหรือการซ้ำของสิ่งที่เหมือนกันทั้ง 2 ข้าง ดุลยภาพกำหนดได้ 2 รูปแบบคือ ดุลยภาพแบบสมมาตร (Symmetry Balance) หรือ ความสมดุลแบบซ้ายขวาเหมือนกัน และดุลยภาพแบบอสมมาตร (Asymmetry Balance) หรือ ความสมดุลแบบซ้ายขวาไม่เหมือนกันผู้สร้างสรรค์ได้เลือกใช้ดุลยภาพแบบอสมมาตรเพื่อให้อารมณ์ถึงเคลื่อนไหวเพื่อตอบสนองความรู้สึกถึงการต่อสู้ดิ้นรนโดยการให้ค่าน้ำหนัก เส้น และรูปทรงที่ไม่เท่ากัน

7. การขัดแย้ง

การขัดแย้ง (Opposition) มีอยู่ 4 ลักษณะ คือ

- 7.1 การขัดแย้งขององค์ประกอบทางศิลปะแต่ละชนิด และรวมถึงการขัดแย้งกันของ องค์ประกอบต่างชนิดกันด้วย
- 7.2 การขัดแย้งของขนาด
- 7.3 การขัดแย้งของทิศทาง
- 7.4 การขัดแย้งของที่ว่างหรือ จังหวะ

8. การประสาน

การประสาน (Transition) คือ การทำให้เกิดความกลมกลืนให้สิ่งต่างๆ เข้ากันได้อย่างสนิท เป็น การสร้างเอกภาพจากการรวมตัวของสิ่งที่เหมือนกันเข้าด้วยกันการประสานมีอยู่ 2 วิธี คือ

1) การเป็นตัวกลาง (Transition) คือ การทำสิ่งที่ขัดแย้งกันให้กลมกลืนกัน ด้วยการใช้อย่างตัวกลางเข้าไปประสาน เช่น สีขาว กับสีดำ ซึ่งมีความแตกต่าง ขัดแย้งกันสามารถทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพ ด้วยการใส่สีเทาเข้าไปประสาน ทำให้เกิดความกลมกลืนกัน มากขึ้น

2) การซ้ำ (Repetition) คือ การจัดวางหน่วยที่เหมือนกันตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป เป็นการสร้างเอกภาพที่ง่ายที่สุด แต่ก็ทำให้ดูจืดชืด น่าเบื่อที่สุด

9. ความเป็นเด่น

9.1 ความเป็นเด่น (Dominance) ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ

ความเป็นเด่นที่เกิดจากการขัดแย้ง ด้วยการเพิ่ม หรือลดความสำคัญความน่าสนใจในหน่วยใดหน่วยหนึ่งของคู่ที่ขัดแย้งกัน

9.2 ความเป็นเด่นที่เกิดจากการประสาน

10. การเปลี่ยนแปลง

การแปรเปลี่ยน (Variation) คือ การเพิ่มความขัดแย้งลงในหน่วยที่ซ้ำกัน เพื่อป้องกัน ความจืดชืด น่าเบื่อ ซึ่งจะช่วยให้มีความน่าสนใจมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะจะต้องรักษาคุณลักษณะของการซ้ำไว้ ถ้ารูปมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก การซ้ำก็จะหมดไป กลายเป็นการขัดแย้งเข้ามาแทน และถ้าหน่วยหนึ่งมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความแตกต่างจากหน่วยอื่น ๆ มากจะกลายเป็นความเป็นเด่นเป็นการสร้างเอกภาพด้วยความขัดแย้งการเปลี่ยนแปลงมี 4 ลักษณะ คือ

- การเปลี่ยนแปลงของรูปลักษณะ
- การเปลี่ยนแปลงของขนาด
- การเปลี่ยนแปลงของทิศทาง
- การเปลี่ยนแปลงของจังหวะ

11. จังหวะ

จังหวะ (Rhythm) หมายถึง การซ้ำที่เป็นระเบียบ จากระเบียบง่าย ๆ ซ้ำซ้อนขึ้นจนเกิดเป็นรูปทรงของศิลปะ ซึ่งจังหวะในงานศิลปะ คือ การเน้นการผ่นคล้ายสลับกันของทัศนธาตุต่างๆ เพื่อให้เกิดเอกภาพที่มีชีวิตชีวา การเกิดจังหวะมี 2 ลักษณะ คือ เกิดจากการซ้ำของหน่วยหรือสลับกันของหน่วยกับช่องไฟ และเกิดจากการเคลื่อนไหวต่อเนื่องของเส้น น้ำหนัก สี และรูปทรง

2.การกำหนดรูปแบบและขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

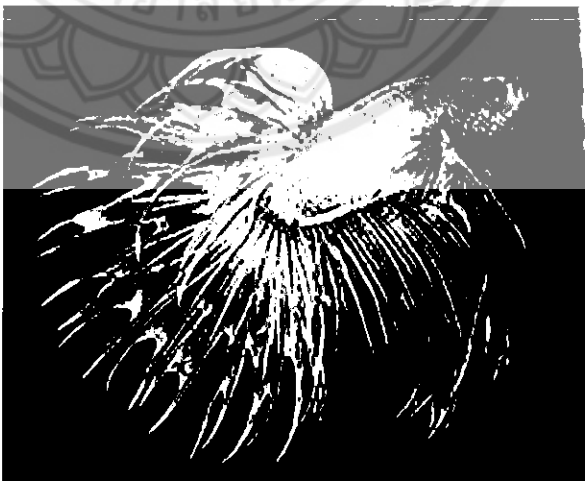
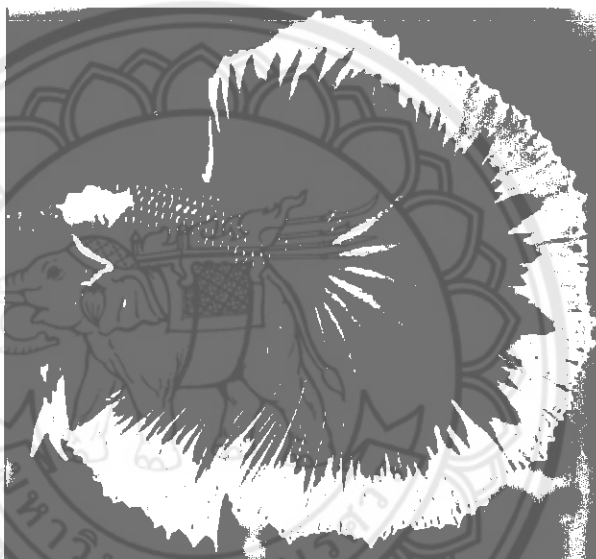
2.1 การศึกษาค้นคว้า ข้อมูล เอกสาร และภาพถ่าย

2.1.1 ข้อมูลภาคเอกสารหนังสือ ได้แก่ ผู้สร้างสรรค์ได้ค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารหนังสือทางวิชาการอันเป็นข้อมูลเบื้องต้นและที่มาของแนวความคิดเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานของผู้สร้างสรรค์

- 1.) หนังสือองค์ประกอบศิลปะ ผู้แต่ง ชะลูด นิยมเสมอ
- 2.) หนังสือประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกผู้แต่ง ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
- 3.) หนังสือภาพปลาและสัตว์น้ำของไทย ผู้แต่ง สมพร ภูริพงศ์ และ สมโภชน์ อัครกะทิววัฒน์
- 4.) เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 707122 พื้นฐานองค์ประกอบศิลป์ ผู้แต่ง สุรชาติ เกษประสิทธิ์
- 5.) ข้อมูลภาพถ่ายจากอินเทอร์เน็ต และ ภาพถ่ายจากสถานที่จริง

2.1.2 ข้อมูลภาพถ่าย

ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ข้อมูลภาพถ่ายของปลาที่อาศัยอยู่จริงตามท้องทุ่งนาแม่น้ำ ลำคลอง เพื่อให้เป็นต้นแบบกำหนดรูปร่างรูปแบบงาน ในการสื่อความหมายของสุนทรีย์ภาพแห่งชีวิตและสายน้ำ ได้แก่ภาพปลาตามท้องทุ่งนา แม่น้ำ ลำคลอง และปลาที่เลี้ยงไว้ดูเล่น มีความงามความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน ซึ่งภาพเหล่านี้ผู้สร้างสรรค์ได้นำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้

ภาพประกอบที่ 3 ภาพถ่ายปลากัด
ที่มา : <https://www.google.co.th/search?q=ปลากัด>
เข้าถึงเมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2556

ภาพประกอบที่ 4 ภาพถ่ายปลาหางนกยูง
ที่มา : <https://www.google.co.th/search?q=ปลาหางนกยูง>
เข้าถึงเมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2556

ภาพประกอบที่ 5 ภาพถ่ายปลาดุก
ที่มา : <https://www.google.co.th/search?q=ปลาดุก>
เข้าถึงเมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2556

ภาพประกอบที่ 6 ภาพถ่ายปลาตะเพียน

ที่มา : <https://www.google.co.th/search?q=ปลาตะเพียน>

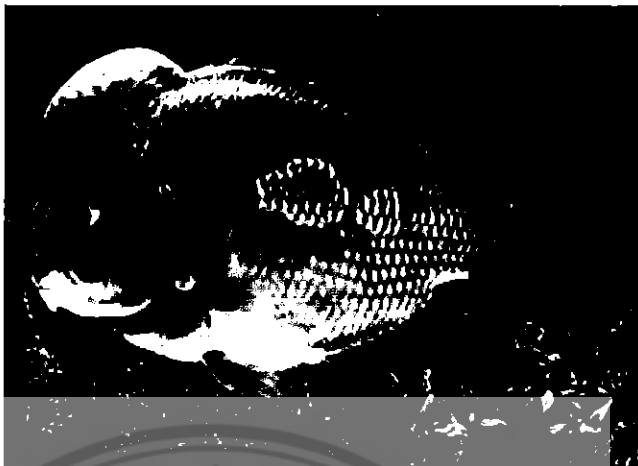
เข้าถึงเมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2556

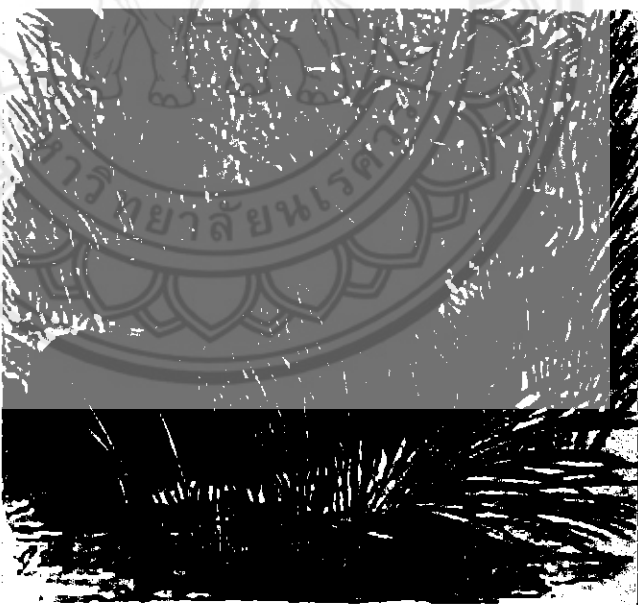
ภาพประกอบที่ 7 ภาพถ่ายปลาแรด

ที่มา : <https://www.google.co.th/search?q=ปลาแรด>

เข้าถึงเมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2556

ภาพประกอบที่ 8 ภาพถ่ายปลานมอสี
 ที่มา : <https://www.google.co.th/search?q=ปลานมอสี>
 เข้าถึงเมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2556

ภาพประกอบที่ 9 ภาพถ่ายปลานมอ
 ที่มา : <https://www.google.co.th/search?q=ปลานมอ>
 เข้าถึงเมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2556

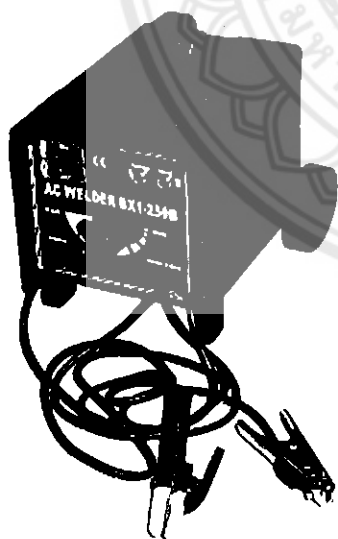
ภาพประกอบที่ 10 ข้อมูลภาพถ่ายปลาจากสถานที่จริง

2.2 กำหนดกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ 4 ขั้นตอนดังนี้

- 1.) การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์
- 2.) กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ก่อนศิลปนิพนธ์
- 3.) กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง (Sketch) การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์
- 4.) รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

2.2.1) ขั้นตอนการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานจริง

ส่วนประกอบทางด้านวัสดุที่สำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด "สุนทรียภาพแห่งชีวิตและสายน้ำ" ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกเลือกเย็บและสานเชือกในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยมีวัสดุดังนี้ ตู้อเชื่อม เหล็กดัด เหล็ก โครงปลา ฝ้าถุง ผ้าปาเต๊ะ เชือกไหมพรม โยสังเคราะห์ ลูกบิดสี เข็มและด้าย กรรไกร กาว ปากกาเคมี กระดาษลอกลายผ้า

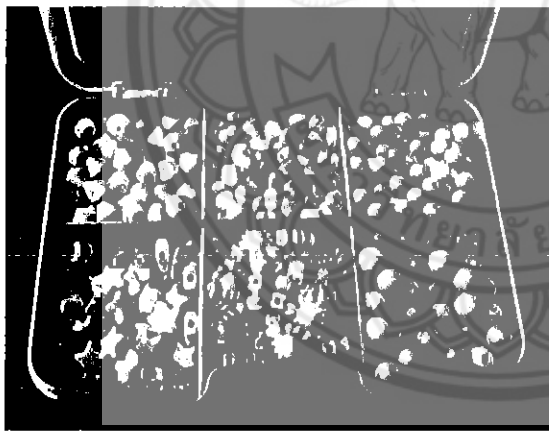
ตู้อเชื่อมไฟฟ้า ใช้เชื่อมเหล็กให้เป็นโครงตัวปลา

เหล็กดัด ใช้ดัดเหล็กให้เป็นรูปทรงโครงสร้างตามรูปแบบ เนื้องานสร้างสรรค์

เหล็กเส้น ใช้ทำเป็นโครงตัวปลาใช้ตัดเหล็กให้เป็นตัวปลาและเชื่อมเหล็กเส้นติดกันเหล็กเส้นที่ตัดเป็นตัวปลาแล้ว

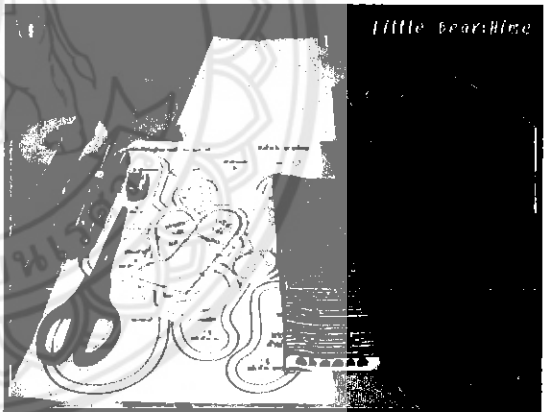

ลูกปัดสี ใช้เป็นส่วนประกอบในตัวงานโดยการนำไหมพรมมาสอดในรูของลูกปัดแล้วสานไหมพรมยึดกับโครงปลาเพื่อเพิ่มจุดเด่น

เข็มและด้าย ใช้เย็บผ้าให้เป็นรูปทรงที่เราได้สร้างสรรค์

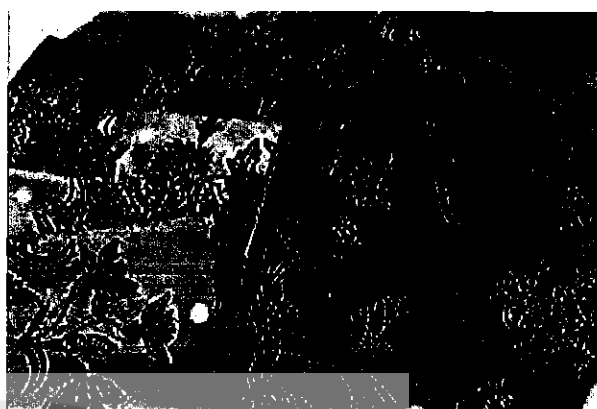

กรรไกร ใช้ตัดผ้าปาเต๊ะ เชือกไหมพรม และด้าย กาว ใช้ติดวัสดุ ผ้าปาเต๊ะ และเชือกไหมพรมที่
พันโครงตัวของปลาติดกาวเพื่อที่จะให้แน่นๆ

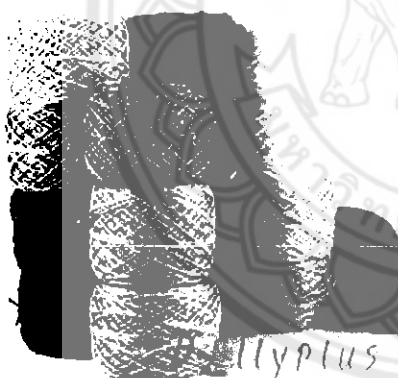
ปากกาเคมี ใช้วาดลายต่างๆลงบนผ้าปาเต๊ะ
สร้างสรรค์ไว้ลงบนผ้าปาเต๊ะ

กระดาษลอกลายผ้า ใช้ลอกลายในส่วน
ต่างๆที่ได้สร้างสรรค์ลงบนผ้าปาเต๊ะ

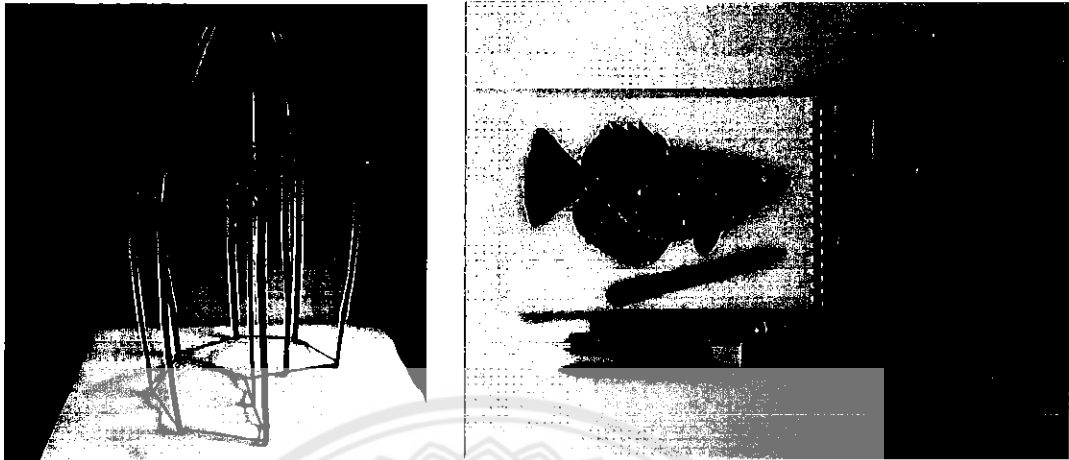
ใยสังเคราะห์ ใช้ใส่ในผ้าโดยการนำ
ผ้าปาเต๊ะมาเย็บประกอบติดกันแล้วนำ
ใยสังเคราะห์มายัดใส่ผ้าปาเต๊ะ

ผ้าปาเต๊ะ ใช้เป็นวัสดุหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน
โดยการนำกระดาษลวดลายที่วาดลายครีปปลา
วางบนผ้าแล้วตัดผ้าตามลายแล้วเย็บประกอบติดกัน

เชือกไหมพรม ใช้เป็นวัสดุหลักในต้งงาน
โดยการนำเชือกไหมพรมสานไปมาในโครง
ตัวปลา

กำไลข้อมือพลาสติก ใช้เป็นวัสดุหลักโดยการ
นำกำไลมาวางที่โครงตัวปลาตามที่เรากำลังต้องการ
แล้วนำเอาเชือกไหมพรมมาสานยึดกับโครงตัวปลา

ลอบดักปลา ใช้เป็นโครงวัสดุหลัก
โดยการนำวัสดุมาประกอบสร้างสรรค์
เป็นงานศิลปะ เช่น ผ้าปาเต๊ะ ลูกบิดสี ฯลฯ

สมุดและเครื่องเขียน ใช้สำหรับทำภาพร่างในการ
สร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์

ภาพประกอบที่ 11

วัสดุ อุปกรณ์ ทั้งหมดสำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์

ที่มา : <https://www.google.co.th/search?q=ตู้เชื่อม>

ที่มา : <https://www.google.co.th/search?q=ที่ตัดเหล็ก>

ที่มา : <https://www.google.co.th/search?q=เหล็กเส้น>

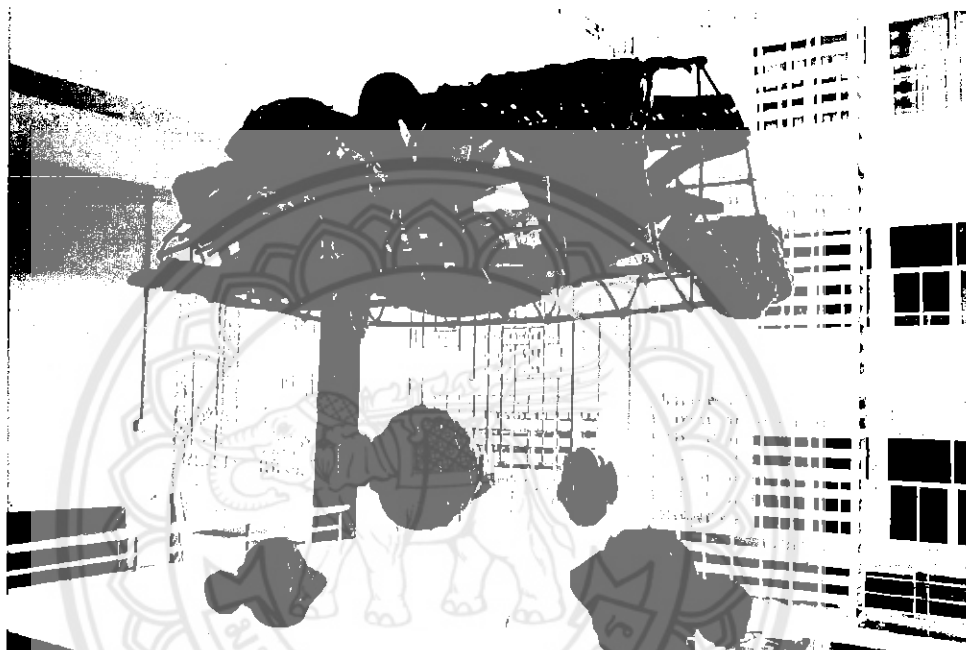
ที่มา : <https://www.google.co.th/search?q=กระดาษลอกลายผ้า>

ที่มา : <https://www.google.co.th/search?q=ผ้าปาเต๊ะ>

ที่มา : <https://www.google.co.th/search?q=ไหมพรม>

ที่มา : <https://www.google.co.th/search?q=กำไลข้อมือ>

2.2.2 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ก่อนการสร้างสรรค์ ศิลปนิพนธ์

ภาพประกอบที่ 12 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์
ชื่อภาพ "สุนทรียภาพแห่งชีวิตและสายน้ำ 1"
กมลวิธิ เย็บ ปัก ปะ ถัก ร้อย บนผ้าปาเต๊ะ

ขนาด 50 x 136 x 45 เซนติเมตร

ก่อนที่จะเริ่มสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ผู้สร้างสรรค์ได้มีการทดลองการสร้างสรรค์ศึกษาค้นคว้าหากวิธีต่างๆที่หลากหลายในการสร้างสรรค์ผลงานวิธีที่แปลกใหม่และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน เพื่อตอบสนองแนวความคิดของตนเอง งานก่อนศิลปนิพนธ์ เป็นการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมประเภทสีผสม ลักษณะแบบรูปธรรม (Concrete) บนระนาบ 3 มิติ ประเภทลอยตัว ซึ่งนำเอาเครื่องมือหาลา คือ ลอบดักปลา นำเอามาเป็นตัวชิ้นงาน กลวิธีเย็บ ปัก ประ ตัก ร้อย บนผ้าปาเต๊ะหรือผ้าถุง โดยการนำเรื่องราวของ วิถีชีวิตของคนในชนบทที่ดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์โดยการสวมใส่ผ้าปาเต๊ะ และออกไปหาปลาตามหนองน้ำล่าคลองโดยการใช้เครื่องดักสัตว์ เช่น ลอก ตาข่าย 'ไซ ฯลฯ ผู้สร้างสรรค์มองเห็นปลาที่ตื่นติดตา ข่ายแล้วถูกแสงแดดส่องกระทบบนตัวปลาตามเกร็ดมีสีที่ใสมันวาว ดูแล้วรู้สึกตะลึงและแปลกตา และนอกจากนั้นผู้สร้างสรรค์ได้เลี้ยงปลาไว้ในอ่างน้ำซึ่งในอ่างน้ำมีปลาอยู่เป็นจำนวนมาก เวลาขึ้นมากินอาหารปลาก็จะแหวกว่ายสวนกันไปมาอู้อ้นขึ้นมากินอาหารอยู่ขอบอ่างสี่ของปลาแต่ละตัว มันมีสีหลายสีมีทั้งลาย จุด เส้นตรง และเส้นโค้ง ฯลฯ สลับสีกันไปมายามที่ตัวปลามันเคลื่อนไหวดูเป็นอิสระมันมีเสน่ห์และความงามที่เป็นเอกลักษณ์ให้ความเพลิดเพลิน

ด้วยความประทับใจในความงามของรูปร่างรูปทรง ด้วยลักษณะโครงสร้างของตัวปลาผู้สร้างสรรค์จึงได้นำมาเป็นแรงบันดาลใจเกิดจากการจินตนาการปลาต่างๆพวกนั้นที่กำลังแหวกว่าย สลับสวนกันว่ายขึ้นว่ายลงในน้ำมองเห็นเป็นเส้นหลายเส้น และหลากหลายสีสลับกันไปมาหลายๆชั้นจึงนำมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพื่อแสดงถึงความงามในเรื่องของโครงสร้างรูปร่างรูปทรงและสีสันลวดลายตามตัวของปลา ที่เกิดขึ้นตามจินตนาการในรูปแบบจิตรกรรมสีผสม ที่มีเอกลักษณ์และมีคุณลักษณะทางสุนทรียภาพเฉพาะตน

นำเอาผ้าปาเต๊ะหรือผ้าถุงของคนชนบทพื้นบ้านนำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานการสร้างสรรค์โดยการควบคุมวรรณะสีและลวดลายของผ้าปาเต๊ะ ส่วนที่เป็นโครงลอบดักปลาใช้สีของผ้าเป็นสีวรรณะเย็นคือ สีฟ้าประมาณ 90% สีวรรณะร้อนประมาณ 10% ส่วนที่ทำเป็นตัวปลาใช้สีของผ้าเป็นสีวรรณะร้อนประมาณ 80% สีวรรณะเย็นประมาณ 20% เป็นมิติใกล้และไกลและทิศทางที่ขัดแย้งกัน แต่มีความกลมกลืนกันทั้งภาพ

1. กระบวนการจัดทำภาพร่าง

เมื่อรวบรวมข้อมูลภาพถ่ายจากการศึกษาค้นคว้าที่เป็นรูปธรรม เช่น ภาพถ่ายจากอินเทอร์เน็ต และภาพถ่ายจากสถานที่จริง และนำมาดำเนินทำภาพร่าง โดยการจัดวางให้ได้องค์ประกอบของภาพให้ ดูสวยงามและพัฒนาภาพร่างให้สมบูรณ์ จากนั้นก็เริ่มสร้างสรรค์งานศิลปะ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างสรรค์แบบภาพร่าง ตามที่เราต้องการดังภาพ ภาพประกอบที่ 13

ภาพประกอบที่ 13 ภาพแบบร่าง (sketch) ก่อนศิลปินิพนธ์

ขั้นตอนที่ 2 นำแบบร่างที่ได้วาดไว้ไปถ่ายเอกสาร แล้วนำมาระบายสีด้วยสีไม้ และนำไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตรวจสอบเพื่อรับคำแนะนำแล้วได้คำแนะนำว่าในการลงมือทำงานจริง ให้แยกประเภทชนิดของปลา ภาพประกอบที่ 14

ภาพประกอบที่ 14 ภาพแบบร่าง (sketch) ก่อนศิลปินิพนธ์

2. การสร้างสรรค์ผลงานจริง

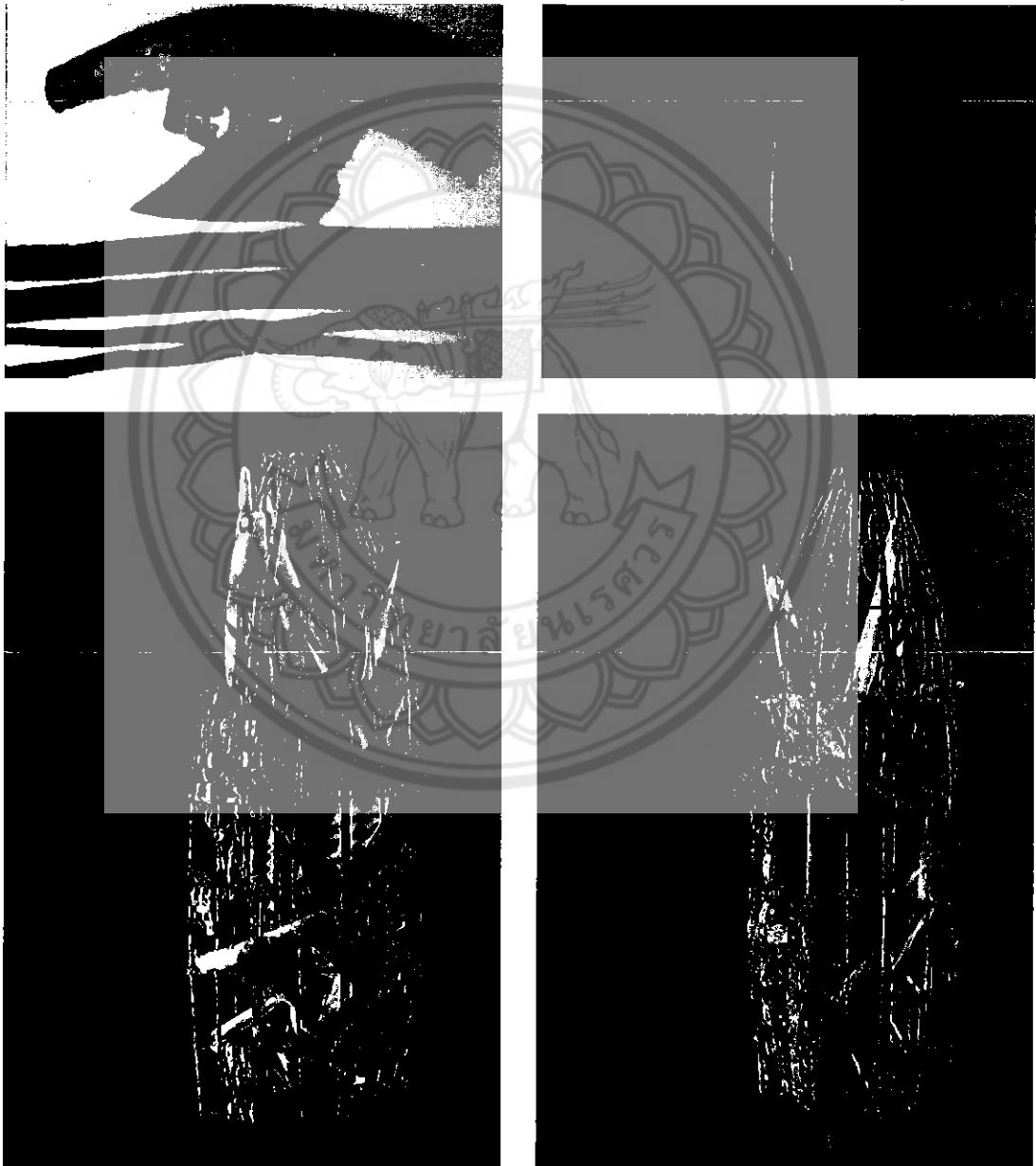
การสร้างสรรค์ผลงานของผู้สร้างสรรค์ได้ใช้กลวิธี เย็บ ปัก ปะ ถัก ร้อย ผ่าปาเต๊ะ บนโครงลอบดักปลาโดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 ได้ใช้โครงลอบดักปลานำมาเป็นฐานของงานสร้างสรรค์ และนำผ้าปาเต๊ะมาติดเป็นเส้นกว้างประมาณ 2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1 ฟุต เพื่อใช้พันโครงลอบดักปลาที่เป็นไม้ ใช้เป็นลายผ้าปาเต๊ะโทนสีฟ้าเพื่อจะสื่อถึงน้ำ ดังภาพประกอบที่ 15

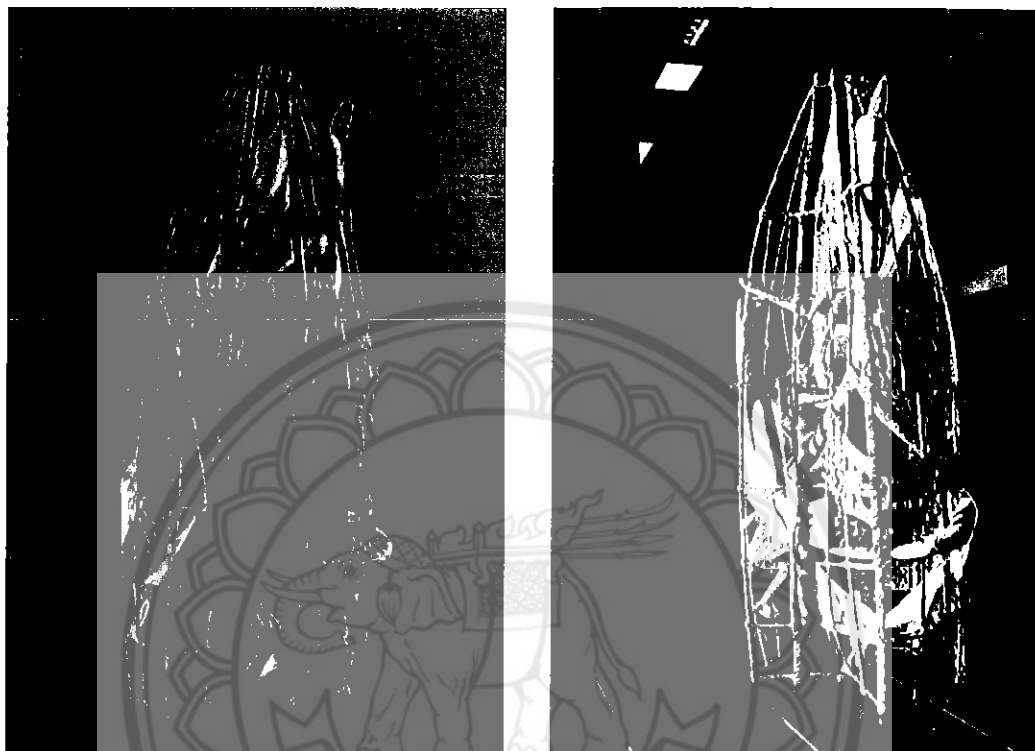
ภาพประกอบที่ 15 ภาพขั้นตอนการทำงานสร้างสรรค์ก่อนศิลปินพนธ์

ขั้นตอนที่ 2 ใส่รายละเอียดของรูปทรงต่างๆในแต่ละส่วน มีวัสดุประกอบตัดผ้าปาเต๊ะเส้นสั้น-ยาวและเล็ก-ใหญ่และเย็บประกอบเข้าด้วยกันแล้วเหลือช่องว่างเล็กๆเพื่อจะใส่ใยสังเคราะห์และเย็บปิด โดยใช้ไหมสีฟ้าเพื่อสื่อถึงน้ำ สายน้ำที่กำลังไหล และไหมสีน้ำตาลเพื่อสื่อถึงต้นไม้ และกิ่งไม้เล็กๆที่อยู่ในน้ำ และผ้าลูกไม้มาทำเป็นตาข่ายเพื่อสื่อถึงสาหร่าย และพืชน้ำ แล้วเย็บประกอบเข้ากับตัวโครงลอบดักปลาซึ่งเป็นตัวผลงาน ดังภาพประกอบที่ 16

ภาพประกอบที่ 16 ภาพขั้นตอนการทำงานสร้างสรรค์ก่อนศิลปินิพนธ์

ขั้นตอนที่ 3 ใส่รายละเอียดที่ใช้ผ้าปาเต๊ะเย็บเป็นรูปทรงต่างๆและผ้าลูกไม้มาทำเป็นตาข่าย ประกอบเข้ากับตัวผลงานสร้างสรรค์ในแต่ละส่วนเสร็จแล้ว ดังภาพประกอบที่ 17

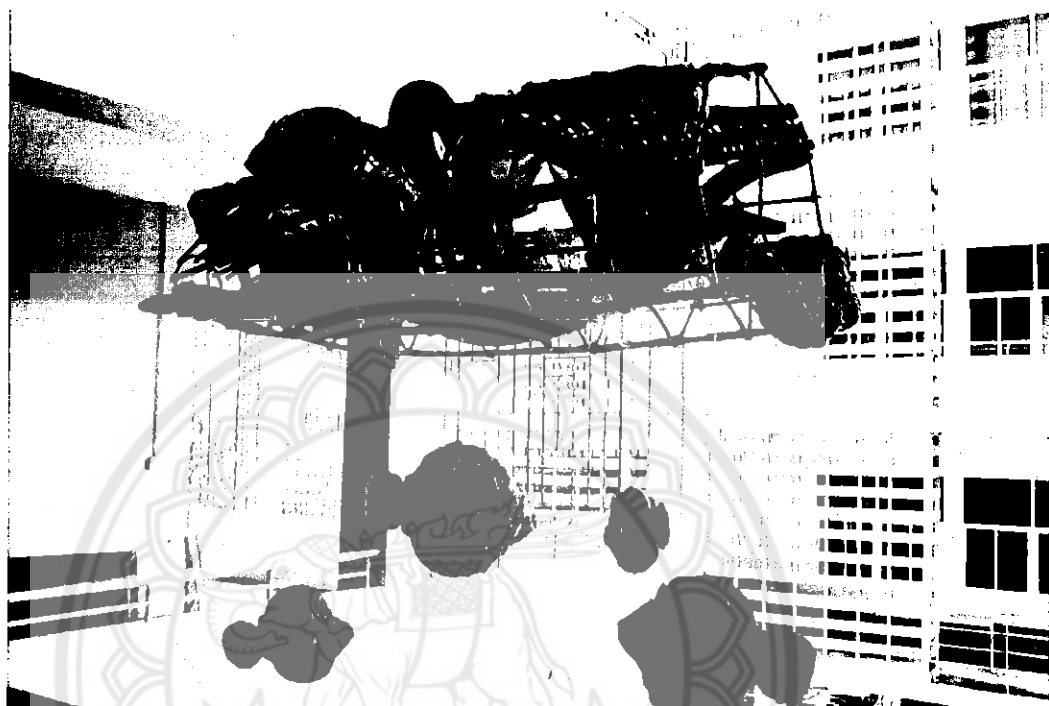
ภาพประกอบที่ 17 ภาพขั้นตอนการทำงานสร้างสรรค์ก่อนศิลปินขึ้น

ขั้นตอนที่ 4 ตัดผ้าปาเต๊ะในลักษณะครึ่งวงกลมเพื่อจะทำครีบลูกแล้วเย็บประกอบเป็นรูปทรงของตัวปลาและนำไปประกอบเข้ากับตัวผลงานสร้างสรรค์ และโดยร่วมเย็บลูกปัดลงไปให้สมบูรณ์จนเป็นเอกภาพเฉพาะตน ดังภาพประกอบที่ 18

ภาพประกอบที่ 18 ภาพขั้นตอนการทำงานสร้างสรรค์ก่อนศิลปินขึ้น

ขั้นตอนที่ 5 เก็บรายละเอียดโดยรวมของผลงานสร้างสรรค์ทั้งภาพจนทำให้ภาพผลงาน
สร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ ดังภาพประกอบที่ 19

ภาพประกอบที่ 19 ผลงานการสร้างสรรค์ก่อนศิลปินพนธ์

ชื่อภาพ "สุนทรียภาพแห่งชีวิตและสายน้ำ 1"

กวิตรี เย็บ ปัก ปะ ถัก ร้อย บนผ้าปาเต๊ะ

ขนาด 45 x 130 x 150 เซนติเมตร

การสร้างสรรคผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2 เป็นการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมประเภทสื่อผสม ลักษณะแบบรูปธรรม (Concrete) บนระนาบ 3 มิติ ประเภทลอยตัว มีการพัฒนามาจากชั้นที่ 1 ที่ใช้โครงลอบดักปลาได้เปลี่ยนมาเป็นใช้เหล็กเส้นเชื่อมเป็นโครงตัวปลาเป็นฐาน กลวิธีการสร้างผลงาน พันผ้าลอบโครงตัวปลาสานเชือกไหมพรมตามโครงตัวปลาตามทิศทางต่างๆ แต่ยังใช้ตัวเล็กอยู่

1. กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง

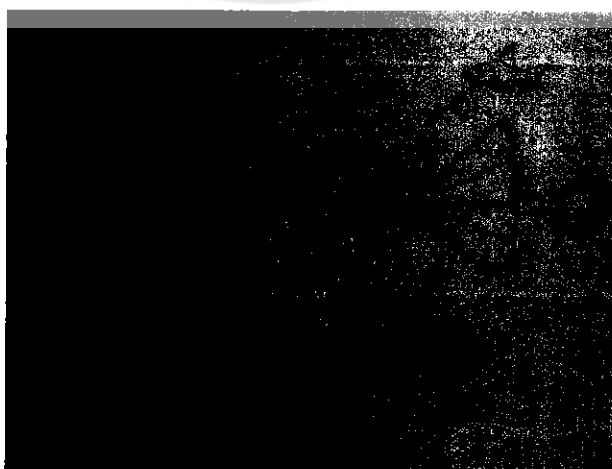
ขั้นตอนที่ 1 นำภาพถ่ายปลา มาสร้างสรรค์ตามที่เราต้องการ ดังภาพประกอบที่ 20

ภาพประกอบที่ 20 ภาพถ่ายตัวปลาจริงก่อนศิลปนิพนธ์

ขั้นตอนที่ 2 นำมาร่างลงในกระดาษเขียนแต่โครงปลาทำการสร้างภาพแบบร่างด้วยดินสอ ตามที่เราต้องการโดยมีปลาตัวเล็กๆเหมือนกำลังพุ่งออกจากปลาตัวใหญ่ ดังภาพประกอบที่

21

ภาพประกอบที่ 21 ภาพแบบร่าง (sketch) ก่อนศิลปนิพนธ์

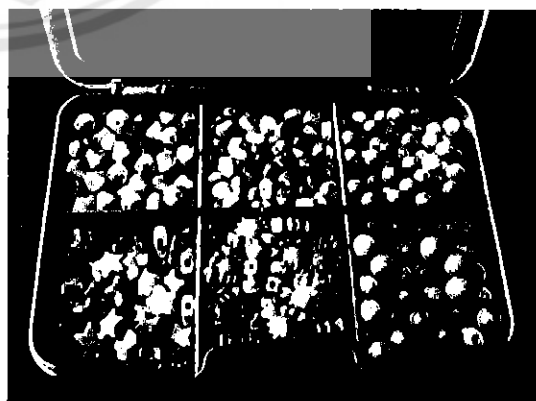
ขั้นตอนที่ 3 นำภาพแบบร่างที่วาดไว้ไปถ่ายเอกสาร แล้วนำมาลงสีด้วยสีไม้ และให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตรวจเพื่อรับคำแนะนำว่าให้เพิ่มรายละเอียดลงในปลาตัวใหญ่ให้มากขึ้นโดยได้ปรับปรุงแก้ไขในผลงานจริงของการสร้างสรรค์ ดังภาพประกอบที่ 22

ภาพประกอบที่ 22 ภาพแบบร่าง (sketch) ก่อนศิลปินิพนธ์

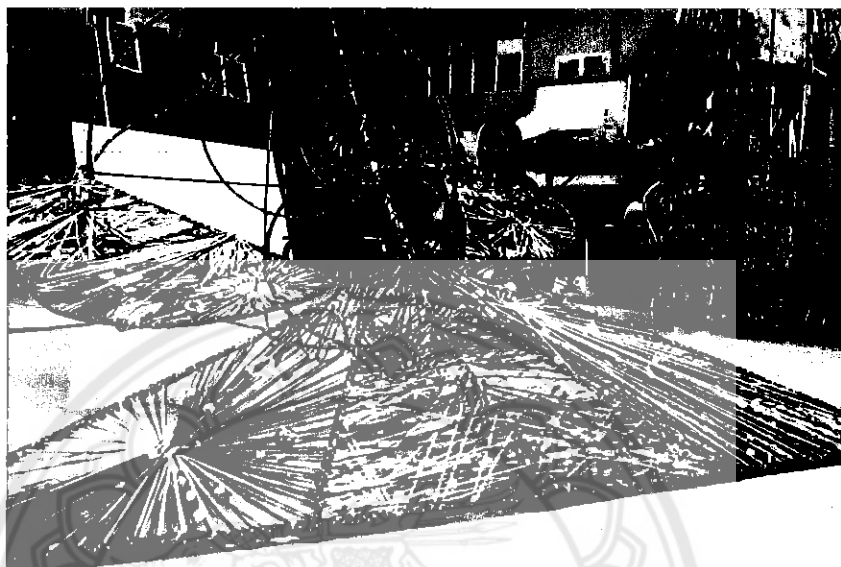
2. การสร้างสรรค์ผลงานจริง

ขั้นตอนที่ 1 นำภาพแบบร่างไปขยาย นำเชือกไหมพรมเพื่อจะสานและใส่ลูกบิดสี ดังภาพประกอบที่ 23

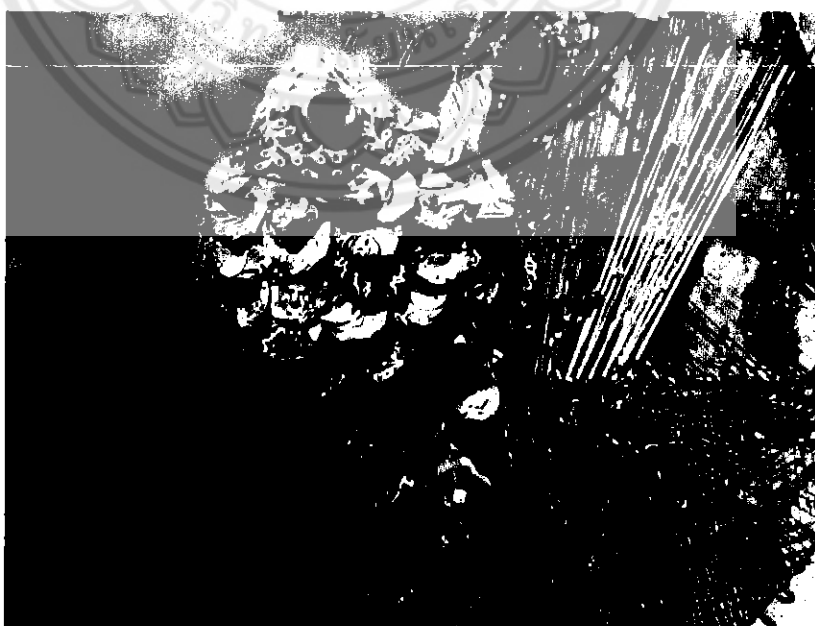
ภาพประกอบที่ 23 วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสานปลาตัวใหญ่

ขั้นตอนที่ 2 ใช้เหล็กดัดเส้นเหล็กให้เป็นรูปทรงของตัวปลาแล้วเชื่อมเส้นเหล็ก นำเชือกไหมพรมเอามาสานโดยใส่ลูกบิดสีไปด้วย ดังภาพประกอบที่ 24

ภาพประกอบที่ 24 ภาพขั้นตอนการทำงานสร้างสรรค์ก่อนศิลปินนิพนธ์

ขั้นตอนที่ 3 นำตัวปลาตัวเล็กมาติด ดังภาพประกอบที่ 25

ภาพประกอบที่ 25 ภาพขั้นตอนการทำงานสร้างสรรค์ก่อนศิลปินนิพนธ์

ขั้นตอนที่ 4 เก็บรายละเอียดโดยรวมของผลงานทั้งภาพจนทำให้ภาพผลงานเสร็จ
สมบูรณ์

ภาพประกอบที่ 26 ผลงานการสร้างสรรค์ก่อนศิลปินพนธ์

ชื่อภาพ "สุนทรียภาพแห่งชีวิตและสายน้ำ 2"

กลวิธี เย็บ ปัก ปะ ถัก ร้อย บนผ้าปาเต๊ะ

ขนาด 140 x 160 x 120 เซนติเมตร

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

เนื้อหาแนวความคิด

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ผู้สร้างสรรค์ได้นำประสบการณ์การทำงานก่อนที่จะมาเป็นผลงานศิลปนิพนธ์ ผู้สร้างสรรค์ได้มีการทดลองสร้างสรรค์ ค้นคว้าหากลวิธี เทคนิคหลากหลาย ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยเน้นให้เทคนิคสามารถตอบรับกับแนวความคิดของผู้สร้างสรรค์ ซึ่งในช่วงแรกมีความไม่ชัดเจนในเรื่องของเทคนิค การทำงาน กระบวนการการคิด ในการทำงานมีปัญหาที่เกิดจากความไม่ชัดเจนของแนวความคิดและกลวิธีในการสร้างสรรค์และการพัฒนาตัวชิ้นงานในขั้นต่อไป ซึ่งเหล่านี้ผู้สร้างสรรค์ต้องคอยจัดการและแก้ไขอยู่ตลอดเวลา ในการศึกษาดังกล่าวผู้สร้างสรรค์ได้แบ่งออกเป็นช่วงเวลาดังต่อไปนี้

ในผลงานการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ มีหัวข้อเรื่อง “สุนทรียภาพแห่งชีวิตและสายน้ำ” ผลงานศิลปนิพนธ์ ทั้ง 3 ชิ้น ผู้สร้างสรรค์นำความบันดาลใจและแนวคิดเดิมจากผลงานก่อนศิลปนิพนธ์มาต่อยอด คือ สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมประเภทสื่อผสม 3มิติแบบลอยตัว มีลักษณะแบบ รูปธรรม จากความประทับใจในเรื่อง รูปร่าง รูปทรงของตัวปลา สีเส้นที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์

กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง

ขั้นตอนในการทำภาพแบบร่าง มีการพัฒนามาจากการสร้างสรรค์ผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์มาตามลำดับ เมื่อศึกษา ค้นคว้า หาข้อมูลภาพถ่าย ก็นำมาดำเนินการทำภาพแบบร่าง โดยจัดวางองค์ประกอบของภาพ ตามแนวความคิด ความรู้สึกให้มากที่สุด ดังต่อไปนี้

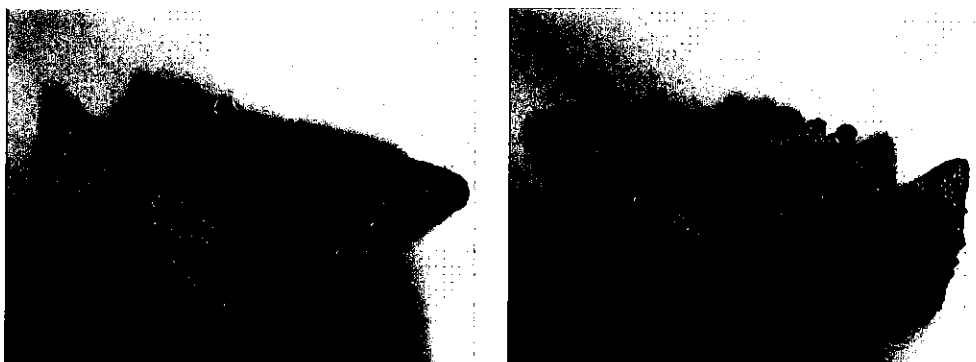
ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างภาพแบบร่างด้วยดินสอ 2B ลงบนสมุดวาดเขียนหรือกระดาษA4 และระบายด้วยสีไม้ ไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อรับคำแนะนำว่าควรจะมีตรงไหน พร้อมทั้งนำคำแนะนำที่ได้จากอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุง แก้ไข ภาพแบบร่างให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยอาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำว่าให้ทำ (Model) เล็กๆ เพื่อจะมองเห็นรายละเอียดต่างๆได้ง่าย

ภาพประกอบที่ 27 การสร้างภาพแบบร่างด้วยดินสอ 2B ลงบนสมุดระบายด้วยสีไม้

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างภาพแบบร่างด้วยการทำ Model นำภาพแบบร่าง ไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมทั้งนำคำแนะนำที่ได้จากอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุง แก้ไข ภาพแบบร่างให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยการเพิ่มรายละเอียดให้มากขึ้นลงในโครงตัวปลาของการสร้างสรรค์ผลงานจริง เพื่อนำไปสู่การขยายภาพเป็นผลงานจริงต่อไป

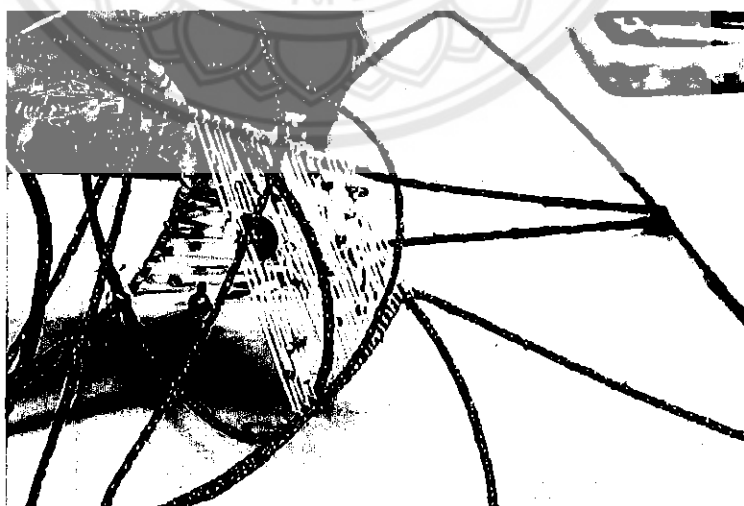
ภาพประกอบที่ 28 การทำภาพร่าง (Model) ของศิลปนิพนธ์ชุด "สุนทรีย์ภาพชีวิตและสายน้ำ 1"

ขั้นตอนที่ 3 การทำงานผลงานจริงผู้สร้างสรรค์ได้ใช้วิธี โดยการใช้เหล็กเส้นเชื่อมเป็นโครงตัวปลาและนำเอาผ้าปาเต๊ะมาพันโครงตัวปลาเพื่อจะได้สานเชือกไหมพรมได้ง่าย ดังภาพประกอบที่ 29

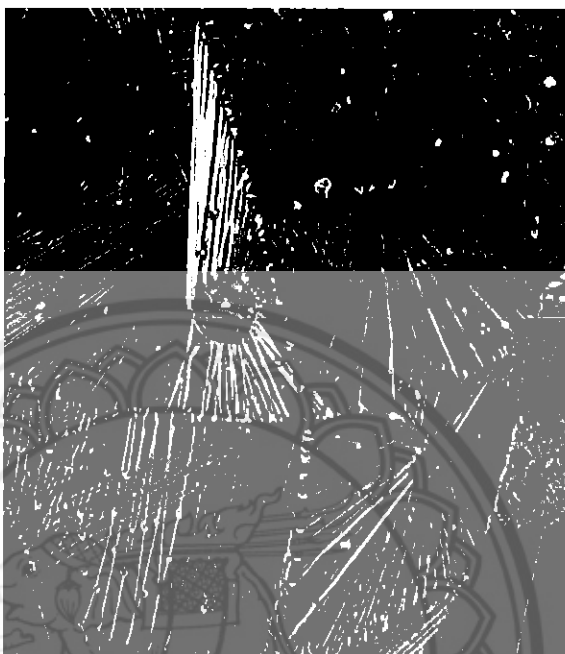
ภาพประกอบที่ 29 ผลงานชิ้นที่ 1 ของศิลปินป็นนธ์ชูด "สุนทรียภาพชีวิตและสายน้ำ"

ขั้นตอนที่ 4 ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้วิธี โดยการใช้เหล็กเส้นเชื่อมเป็นโครงตัวปลาและนำเอาผ้าปาเต๊ะมาพันโครงตัวปลาเพื่อจะได้สานเชือกไหมพรมขณะที่สานใส่ลูกบิดสี ดังภาพประกอบที่ 30

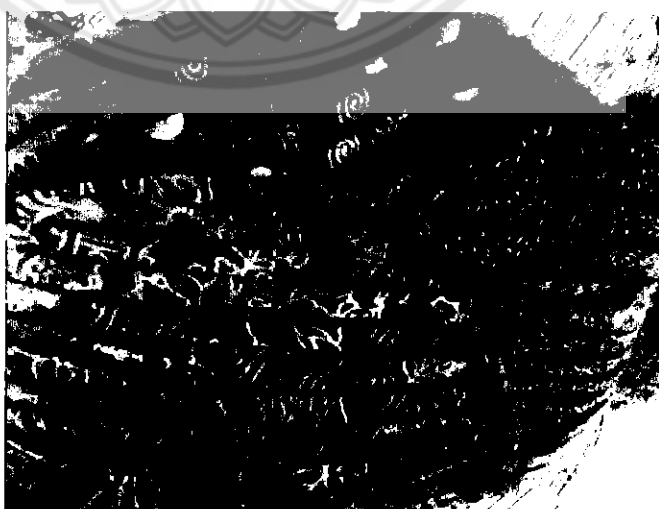
ภาพประกอบที่ 30 ผลงานชิ้นที่ 1 ของศิลปินป็นนธ์ชูด "สุนทรียภาพชีวิตและสายน้ำ"

ขั้นตอนที่ 5 ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้วิธี โดยใส่วงกลมแล้วสานด้วยเชือกไหมพรมยึดกับโครงปลา สานไปเรื่อยๆแล้วใส่ลูกบิดสีไปด้วย ดังภาพประกอบที่ 31

ภาพประกอบที่ 31 ผลงานชิ้นที่ 1 ของศิลปินพรทิชา "สุนทรีย์ภาพชีวิตและสายน้ำ"

ขั้นตอนที่ 6 ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้วิธี โดยการให้ผ้าปาเต๊ะที่เย็บเป็นเกล็ดไว้แล้วนำมาเย็บติดกับโครงตัวปลา ดังภาพประกอบที่ 32

ภาพประกอบที่ 32 ผลงานชิ้นที่ 1 ของศิลปินพรทิชา "สุนทรีย์ภาพชีวิตและสายน้ำ"

ภาพประกอบที่ 33 ผลงานชิ้นที่ 1 ของศิลปินพันธุ์ชุด "สุนทรียภาพชีวิตและสายน้ำ"

ภาพประกอบที่ 34 ชื่อภาพ "สุนทรียภาพแห่งชีวิตและสายน้ำ 1"

กลวิธี การเย็บ ปัก ปะ ตก ร้อย บนผ้าปาเต๊ะ

วัสดุที่ใช้ เหล็กเส้นที่ดัดเป็นโครงตัวปลา ผ้าปาเต๊ะ เชือกไหมพรม และลูกปักสี

ขนาด 70 x 168 x 115 เซนติเมตร

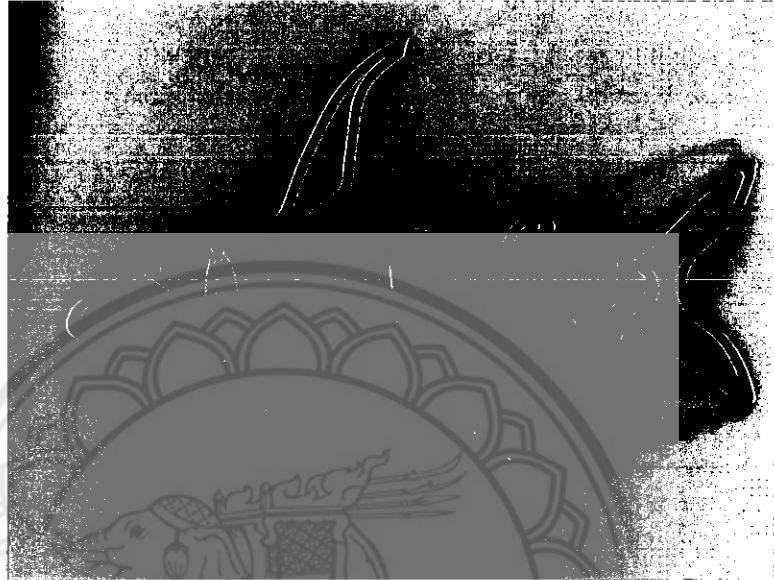
ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2

ขั้นตอนที่ 1 นำภาพแบบร่าง ที่ทำเป็น (Model) ในลักษณะปลาที่กำลังว่ายน้ำเล่นกันเป็นฝูง โดยการเชื่อมเหล็กเส้นให้เป็นโครงตัวปลาใช้ผ้าปาเต๊ะพันโครงปลาแล้วใส่วงกลมใช้เชือกไหมพรมสานไปมายึดวงกลมกับโครงปลาแล้วในขณะที่สานใส่ลูกบิดสีไปด้วยแล้วมีขั้นตอนการทำเหมือนกันทั้งหมดและตัวปลาตัวอื่นๆได้ใช้กระดาษแข็งตัดเป็นรูปตัวปลาเพื่อความสะดวกและรวดเร็วขึ้น แล้วนำไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อรับคำแนะนำว่าควรจะเพิ่มตรงไหน พร้อมทั้งนำคำแนะนำที่ได้จากอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุง แก้ไข ภาพแบบร่างให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่การขยายภาพเป็นผลงานจริงต่อไป อาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้คำแนะนำว่าในการทำงานจริงควรจะทำให้ปลาว่ายน้ำให้เหมือนปลาว่ายน้ำเป็นฝูง

ภาพประกอบที่ 35 ผลงานชั้นที่ 2 การทำภาพร่าง
ภาพร่าง (Model) ของศิลปนิพนธ์ชุด "สุนทรียภาพชีวิตและสายน้ำ 2"

ขั้นตอนที่ 2 การทำงานผลงานจริงผู้สร้างสรรค์ได้ใช้วิธี โดยการใช้เหล็กเส้นดัดให้เป็นรูปทรงตัวปลาและเชื่อมเหล็กเส้นที่ดัดเป็นโครงตัวปลา ดังภาพประกอบที่ 36

ภาพประกอบที่ 36 ผลงานขั้นที่ 2 ของศิลปินนิพนธ์ชุด "สุนทรียภาพชีวิตและสายน้ำ"

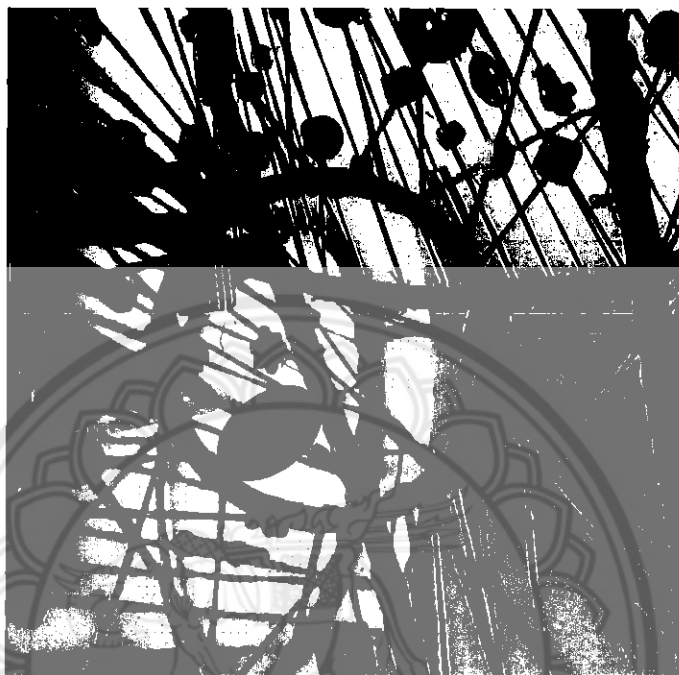
ขั้นตอนที่ 3 ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้วิธี โดยการใช้ผ้าปาเต๊ะมาพันโครงตัวปลา ดังภาพประกอบที่

37

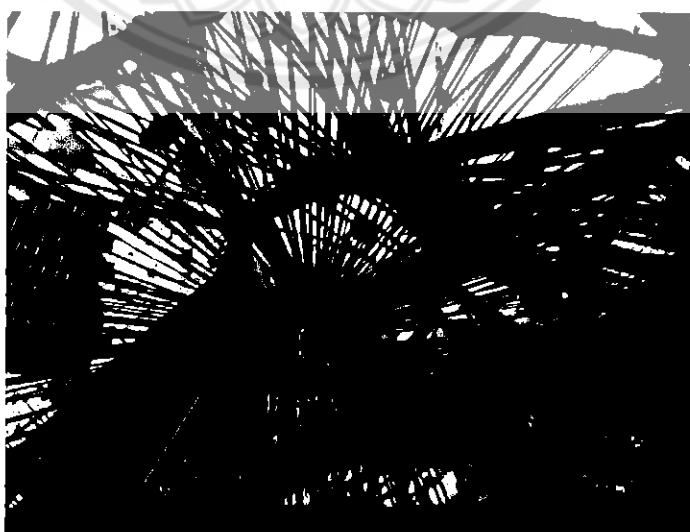
ภาพประกอบที่ 37 ผลงานขั้นที่ 2 ของศิลปินนิพนธ์ชุด "สุนทรียภาพชีวิตและสายน้ำ"

ขั้นตอนที่ 4 ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้วิธี โดยการใช่วงกลมมาใส่ตรงกลางใช้เชือกไหมพรมสานยึดไว้
ดังภาพประกอบที่ 38

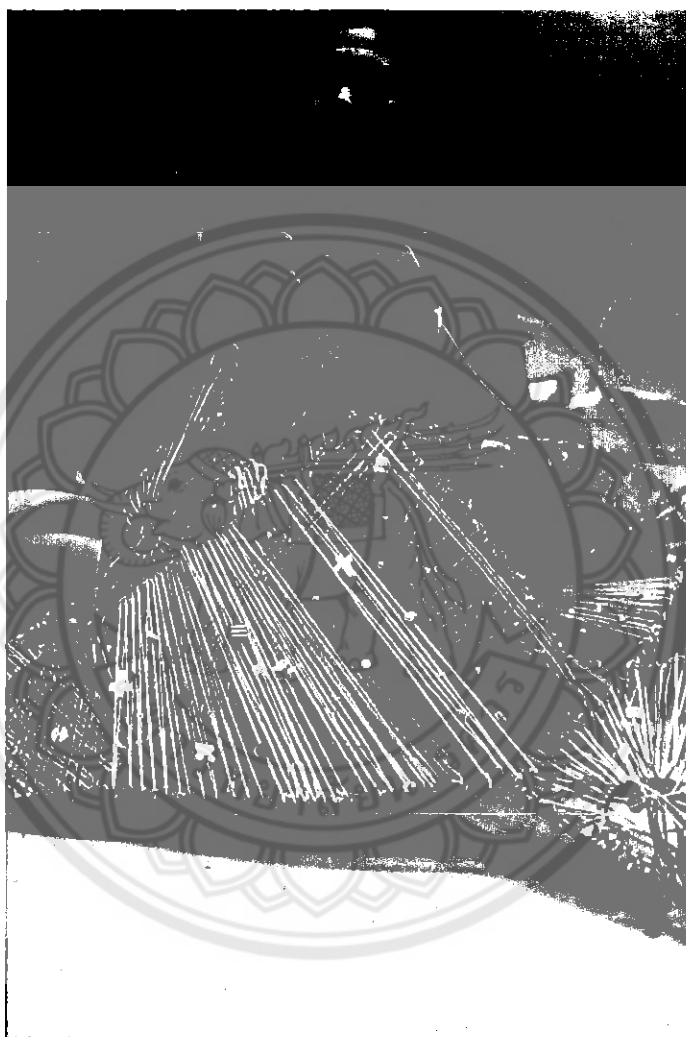
ภาพประกอบที่ 38 ผลงานชิ้นที่ 2 ของศิลปินนิพนธ์ชุด "สุนทรีย์ภาพชีวิตและสายน้ำ"

ขั้นตอนที่ 5 ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้วิธี โดยการใช้เชือกไหมพรมสานไปเรื่อยๆ จะหนา-บางตามที่เรา
ต้องการ และในขณะที่สานใส่ลูกบิดสีไปด้วย ดังภาพประกอบที่ 39

ภาพประกอบที่ 39 ผลงานชิ้นที่ 2 ของศิลปินนิพนธ์ชุด "สุนทรีย์ภาพชีวิตและสายน้ำ"

ขั้นตอนที่ 6 ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้วิธี โดยการใช้เชือกไหมพรมมาสานในโครงตัวปลาและใส่รายละเอียดต่างๆและนำปลาทุกตัวมาเชื่อมประกอบกันในลักษณะปลาว่ายน้ำเล่นกันเป็นฝูง ดังภาพประกอบที่ 40

ภาพประกอบที่ 40 ผลงานชิ้นที่ 2 ของศิลปินพันธ์ชุด "สุนทรียภาพชีวิตและสายน้ำ"

ภาพประกอบที่ 41 ชื่อภาพ "สุนทรียภาพแห่งชีวิตและสายน้ำ 2"

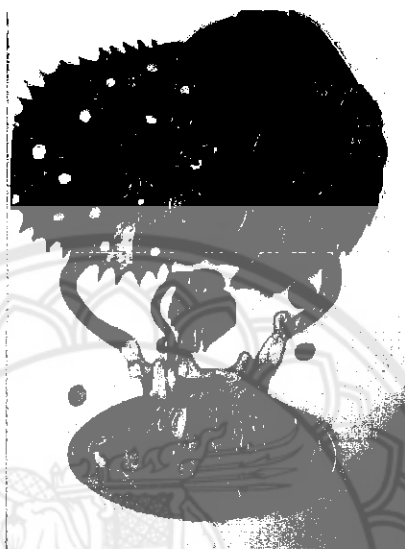
กลวิธี การเย็บ ปัก ปะ ถัก ร้อย บนผ้าปาเต๊ะ

วัสดุที่ใช้ เหล็กเส้นที่ดัดเป็นโครงตัวปลา ผ้าปาเต๊ะ เชือกไหมพรม และลูกปักสี

ขนาด 100 x 180 x 120 เซนติเมตร

ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างภาพแบบร่างด้วยดินสอ 2B ลงบนสมุดวาดเขียนหรือกระดาษA4 ดังภาพประกอบที่ 42

ภาพประกอบที่ 42 ผลงานชั้นที่ 3 ของศิลปนิพนธ์ชุด "สุนทรียภาพชีวิตและสายน้ำ 3"

ขั้นตอนที่ 2 นำภาพแบบร่างที่เสร็จแล้ว ไปถ่ายเอกซาร แล้วนำมาลงสีด้วยสีไม้ สีเมจิก ตามที่เราต้องการ ไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อรับคำแนะนำพร้อมทั้งนำคำแนะนำที่ได้จากอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุง แก้ไขภาพแบบร่าง อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำให้เปลี่ยนแบบภาพร่างเป็นแบบลอยตัว ที่เหมือนปลากำลังจะกัดกัน ดังภาพประกอบที่ 43

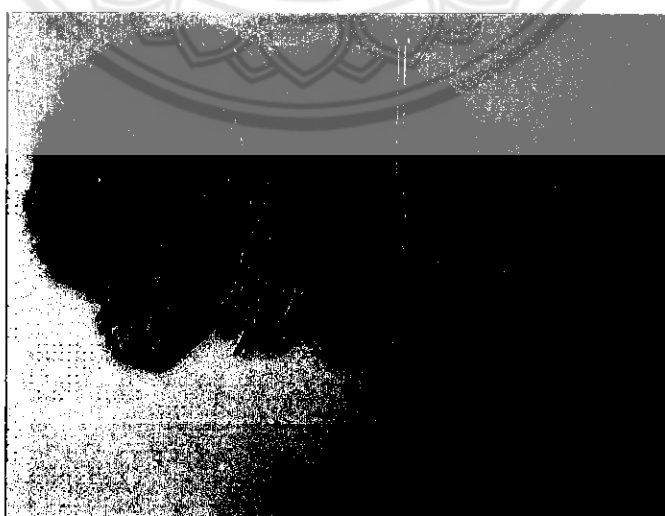
ภาพประกอบที่ 43 ผลงานชั้นที่ 3 ของศิลปนิพนธ์ชุด "สุนทรียภาพชีวิตและสายน้ำ"

ขั้นตอนที่ 3 การสร้างภาพแบบร่างที่เปลี่ยนมาเป็นแบบลอยตัวที่เหมือนปลาสามตัวกำลังจะกัดกัน ด้วยดินสอ 2B ลงบนสมุดวาดเขียนหรือกระดาษA4 ดังภาพประกอบที่ 44

ภาพประกอบที่ 44 ผลงานชั้นที่ 3 ของศิลปินพนธ์ชุต "สุนทรียภาพชีวิตและสายน้ำ"

ขั้นตอนที่ 4 นำภาพแบบร่างที่เสร็จแล้ว ไปถ่ายเอกสาร แล้วนำมาลงสีด้วยสีไม้ สีเมจิก ตามที่เราต้องการ ไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อรับคำแนะนำพร้อมทั้งนำคำแนะนำที่ได้จากอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุง แก้ไขภาพแบบร่างให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อจะนำไปขยายภาพแบบร่างเป็นผลงานจริงต่อไป ดังภาพประกอบที่ 45

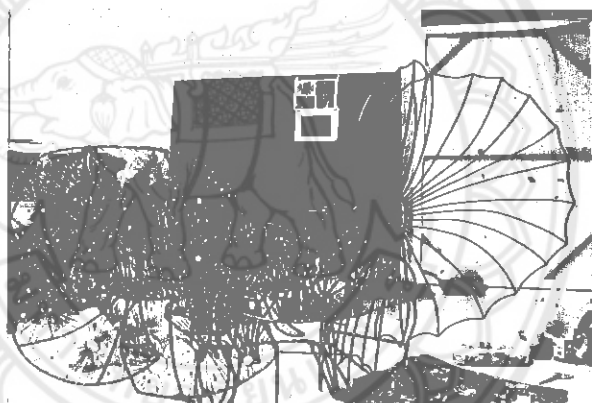

ภาพประกอบที่ 45 ผลงานชั้นที่ 3 ของศิลปินพนธ์ชุต "สุนทรียภาพชีวิตและสายน้ำ"

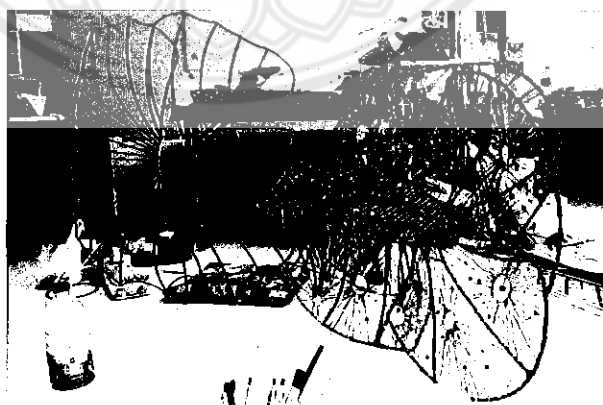
ขั้นตอนที่ 5 การทำงานผลงานจริงผู้สร้างสรรค์ได้ใช้วิธี โดยการใช้เหล็กเส้นมาดัด 1. เชื่อมเป็นโครงตัวปลากัดที่กำลังจะกัดกัน 2. นำโครงตัวปลา มาพันผ้าปาเต๊ะแล้วสานเชือกไหมพรม 3. ใส่วงกลมและลูกบิดสี ดังภาพประกอบที่ 46

หมายเลข 1

หมายเลข 2

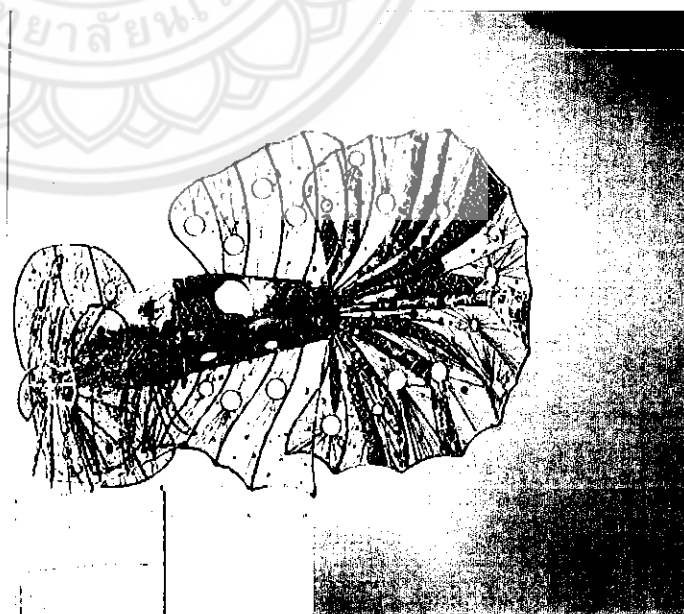
หมายเลข 3

ภาพประกอบที่ 46 ผลงานชิ้นที่ 3 ของศิลปินพันธ์ชุด "สุนทรีย์ภาพชีวิตและสายน้ำ"

ขั้นตอนที่ 6 ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้วิธี โดยการใช้ผ้าปาเต๊ะมาตัดเป็นเส้นยัดไสยสังเคราะห์แล้วเย็บติดกัน ไสวงกลมแล้วสานเชือกไหมพรมในขณะที่สานใส่ลูกบิดไปด้วยแล้วสานไปเรื่อยๆจะหนาหรือบางตามที่เราต้องการ ดังภาพประกอบในลักษณะต่างๆ ต่อไปนี้

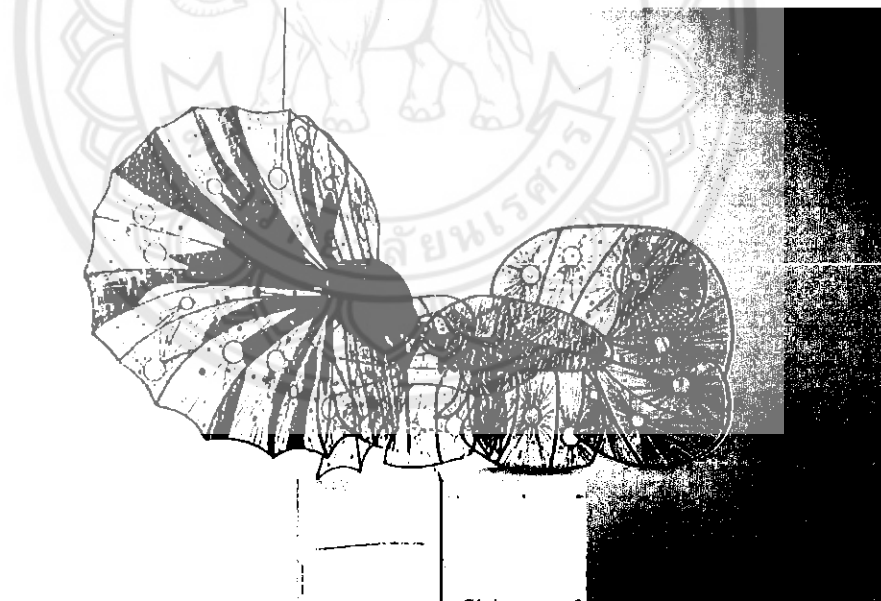
ภาพประกอบที่ 47 ผลงานชิ้นที่ 3 ของศิลปินพันธุ์ชุด "สุนทรีย์ภาพชีวิตและสายน้ำ"

ภาพประกอบที่ 48 ผลงานชิ้นที่ 3 ของศิลปินพันธุ์ชุด "สุนทรีย์ภาพชีวิตและสายน้ำ"

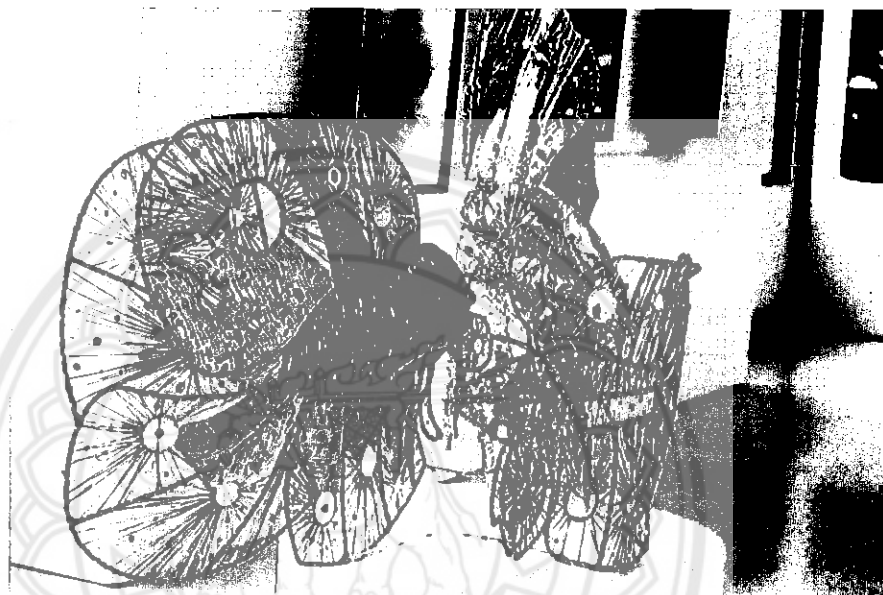
ภาพประกอบที่ 49 ผลงานชิ้นที่ 3 ของศิลปินพันธุ์ชุด "สุนทรีย์ภาพชีวิตและสายน้ำ"

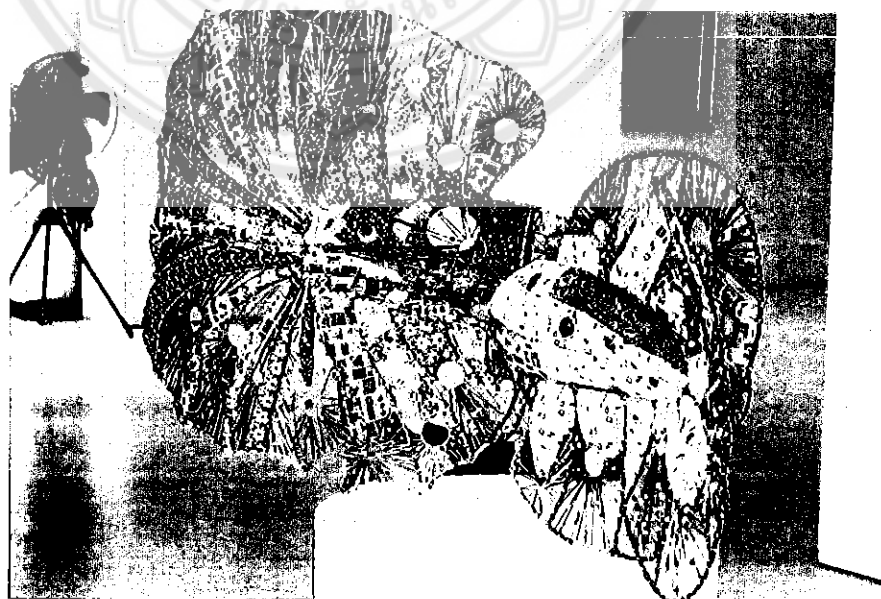
ภาพประกอบที่ 50 ผลงานชิ้นที่ 3 ของศิลปินพันธุ์ชุด "สุนทรีย์ภาพชีวิตและสายน้ำ"

อาจารย์ที่ปรึกษาได้แนะนำให้เอาผ้าปาเต๊ะในปลาตัวใหญ่ กระจายไปตัวอื่น ๆ บางที่บางจุดบ้าง เพื่อจะได้มีความสมดุลกัน

ขั้นตอนที่ 7 ผู้สร้างสรรค์ได้รับข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุงและปรับใช้ โดยการตัดเชือกไหมพรมออกบางส่วนบางจุดบ้าง แล้วนำผ้าปาเต๊ะมาตัดเป็นเส้นแล้วมัดใส่ยี่สิบเคราะห์แล้วเย็บผ้าปาเต๊ะติดกัน นำมาเย็บติดกับโครงตัวปลาในสวนที่ได้ตัดเชือกไหมพรมออกไป ดังภาพประกอบในลักษณะต่างๆ ต่อไปนี้ ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

ภาพประกอบที่ 51 ผลงานชิ้นที่ 3 ของศิลปินพินธ์ชุด "สุนทรียภาพชีวิตและสายน้ำ"

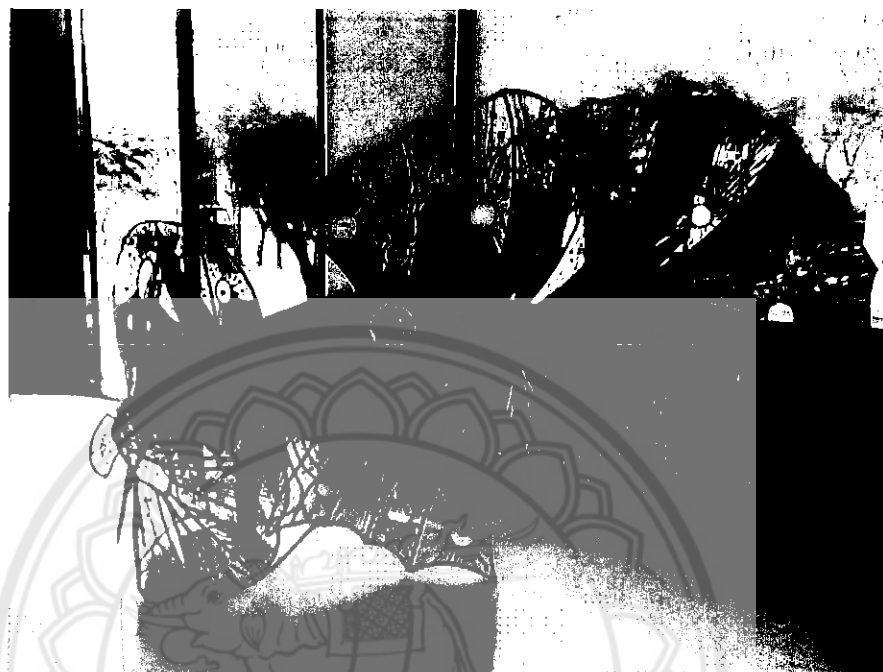
ภาพประกอบที่ 52 ผลงานชิ้นที่ 3 ของศิลปินพินธ์ชุด "สุนทรียภาพชีวิตและสายน้ำ"

ภาพประกอบที่ 53 ผลงานชิ้นที่ 3 ของศิลปินพณิชย์ชุด "สุนทรีย์ภาพชีวิตและสายน้ำ"

ภาพประกอบที่ 54 ผลงานชิ้นที่ 3 ของศิลปินพณิชย์ชุด "สุนทรีย์ภาพชีวิตและสายน้ำ"

ภาพประกอบที่ 55 ชื่อภาพ "สุนทรียภาพแห่งชีวิตและสายน้ำ 3"
กลวิธี การเย็บ ปัก ปะ ถัก ร้อย บนผ้าปาเต๊ะ
วัสดุที่ใช้ เหล็กเส้นที่ดัดเป็นโครงตัวปลา ผ้าปาเต๊ะ เข็มไหมพรม และลูกปักสี
ขนาด 70 x 198 x 101 เซนติเมตร

การรายงานผลและการวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์

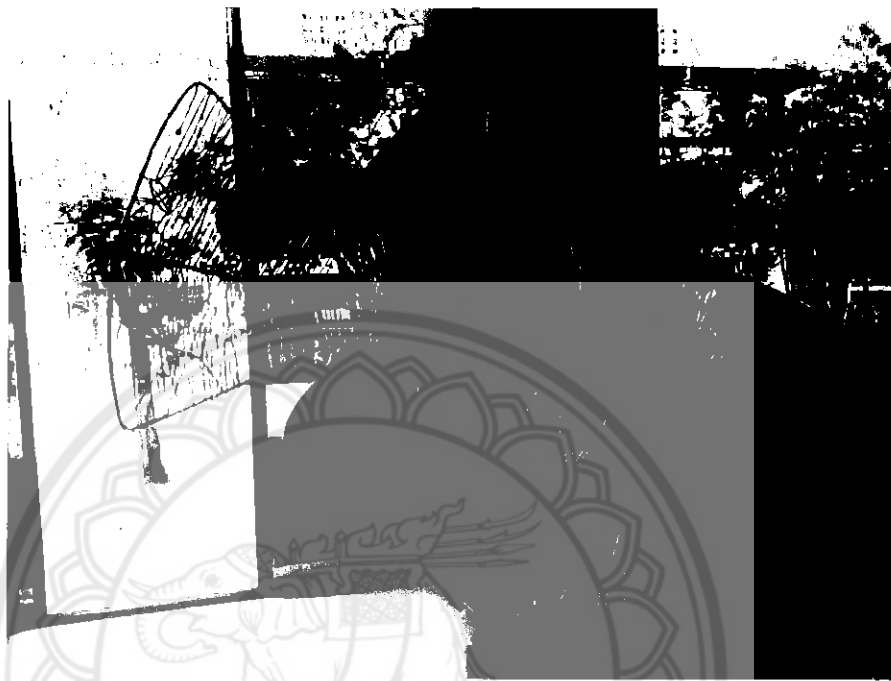
การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ เป็นกระบวนการที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ เนื่องด้วยเป็นการอธิบายให้บุคคลอื่น เกิดการเรียนรู้ ทำความเข้าใจถึงความหมาย และขั้นตอนกระบวนการกลวิธี และคุณค่าด้านสุนทรียภาพผลงานการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ ตั้งแต่ขั้นแรกไปตามลำดับ จนถึงสิ้นสุดการสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

องค์ประกอบของศิลปะ(Composition of Art) ของชลูด นิ่มเสมอ ได้กล่าวไว้ว่า "ศิลปะมีองค์ประกอบที่ลึกซึ้งและซับซ้อนกว่าที่เรามองเห็น ตะวันตกคืนที่เราว่างดงามจึงไม่ใช่ศิลปะก้อนหินที่ถูกน้ำซัดจนมีรูปร่างต่างๆ และอาจมีคุณค่าทางความงามก็ไม่ใช่ศิลปะ เพราะเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ แต่มีน้ำนิ่ง บ้านเรือน เชือกกันน้ำ ภาพเขียน หรือหินที่สลักขึ้น ถึงจะมีรูปร่าง"น่าเกลียด" เพียงไรก็นับเป็นศิลปะ เพราะเป็นสิ่งที่มีมนุษย์สร้างขึ้น" (ชลูด นิ่มเสมอ, 2541, หลังปก)

สำหรับการวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานการสร้างสรรค์ดังกล่าวนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดแนวทางหลักการวิเคราะห์ โดยยึดกระบวนการของการสร้างสรรค์ศิลปะของชลูด นิ่มเสมอ ที่กล่าวว่า "กระบวนการสร้างสรรค์ มีจุดเริ่มต้น มีการพัฒนา และมีที่สิ้นสุด เป็นขั้นตอนสอดคล้องต่อเนื่องกัน" (ชลูด นิ่มเสมอ, 2539, หน้า 324)

จากการสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ทั้งหมด 3 ชิ้น ผู้สร้างสรรค์ได้นำประสบการณ์จากการทำงานในช่วงก่อนศิลปนิพนธ์มาเป็นความบังนดาลใจ แนวความคิด กลวิธีกระบวนการมาปรับใช้และพัฒนาให้เกิดเป็นผลงานที่ต่อเนื่องกัน สามารถตอบสนองความคิด ความรู้สึกของตัวเองมากที่สุด โดยกำหนดเป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ที่ได้ดังนี้

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์

ภาพประกอบที่ 56 ชื่อภาพ "สุนทรียภาพแห่งชีวิตและสายน้ำ 1"
 กลวิธี การเย็บ ปัก ปะ ถัก ร้อย บนผ้าปาเต๊ะ
 วัสดุที่ใช้ เหล็กเส้นที่ดัดเป็นโครงตัวปลา ผ้าปาเต๊ะ เชือกไหมพรม และลูกปักสี
 ขนาด 70 x 168 x 115 เซนติเมตร

ผลงานศิลปนิพนธ์ เรื่อง "สุนทรียภาพแห่งชีวิตและสายน้ำ" ชั้นที่ 1 ได้สร้างสรรค์ในรูปแบบสื่อผสม ประเภท 3 มิติ แบบลอยตัว ในลักษณะปลาที่กำลังว่ายน้ำ โดยใช้วัสดุ เหล็กเส้นที่ดัดเป็นโครงตัวปลา ผ้าปาเต๊ะ เชือกไหมพรม และลูกปักสี ใช้สีวรรณะร้อน 60% และวรรณะเย็น 40% มีการสร้างการขัดแย้งของทิศทางในตัวผลงานแต่ภาพรวมทั้งตัวผลงานมีความประสานกลมกลืนกัน มีการปล่อยจังหวะให้หนาและบางของสีและตัวของวัสดุทำให้เกิดการเคลื่อนไหว

ภาพประกอบที่ 57 ชื่อภาพ "สุนทรียภาพแห่งชีวิตและสายน้ำ 2"
 กลวิธี การเย็บ ปัก ปะ ถัก ร้อย บนผ้าปาเต๊ะ
 วัสดุที่ใช้ เหล็กเส้นที่ดัดเป็นโครงตัวปลา ผ้าปาเต๊ะ เชือกไหมพรม และลูกปักสี
 ขนาด 100 x 180 x 120 เซนติเมตร

ผลงานศิลปนิพนธ์ เรื่อง "สุนทรียภาพแห่งชีวิตและสายน้ำ" ชั้นที่ 2 ได้สร้างสรรค์ในรูปแบบสื่อผสม ประเภท 3 มิติ แบบลอยตัว ในลักษณะปลาที่กำลังว่ายน้ำเล่นกันเป็นฝูง โดยใช้วัสดุเหล็กเส้นที่ดัดเป็นโครงตัวปลา ผ้าปาเต๊ะ เชือกไหมพรม และลูกปักสี ใช้สีวรรณะร้อน 60% และวรรณะเย็น 40% มีการสร้างการขัดแย้งของทิศทางในตัวผลงานแต่ภาพรวมทั้งตัวผลงานมีความประสานกลมกลืนกันมีการปล่อยจังหวะให้หนาและบางของสีและตัวของวัสดุทำให้เกิดการเคลื่อนไหว

ภาพประกอบที่ 58 ชื่อภาพ "สุนทรียภาพแห่งชีวิตและสายน้ำ"
 กลวิธี การเย็บ ถัก ปะ ถัก ร้อย บนผ้าปาเต๊ะ
 วัสดุที่ใช้ เหล็กเส้นที่ดัดเป็นโครงตัวปลา ผ้าปาเต๊ะ เชือกไหมพรม และลูกปักสี
 ขนาด 70 x 198 x 101 เซนติเมตร

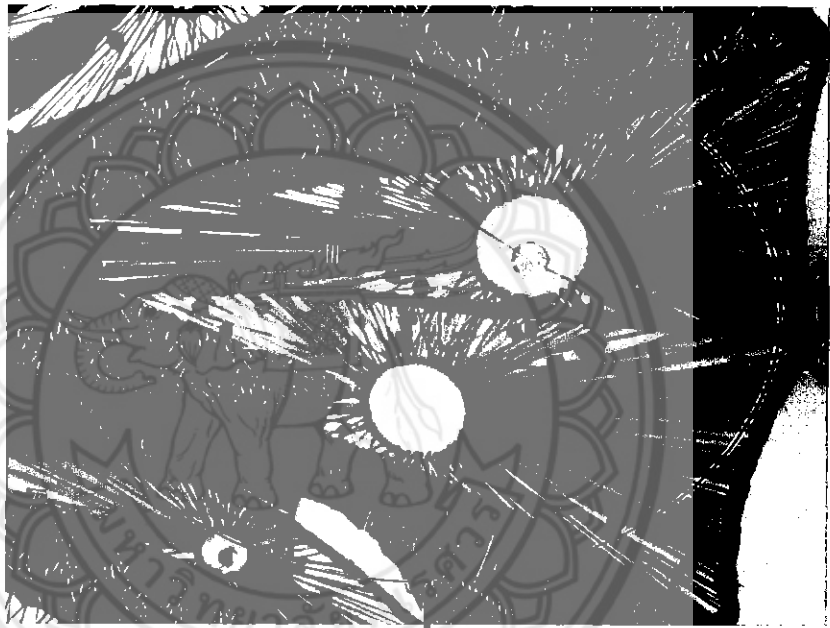
ผลงานศิลปนิพนธ์ เรื่อง "สุนทรียภาพแห่งชีวิตและสายน้ำ" ชั้นที่ 3 ได้สร้างสรรค์ในรูปแบบสื่อผสม ประเภท 3 มิติ แบบลอยตัว ในลักษณะของปลาสามตัวที่กำลังจะกัดกัน โดยใช้วัสดุเหล็กเส้นที่ดัดเป็นโครงตัวปลา ผ้าปาเต๊ะ เชือกไหมพรม และลูกปักสี ใช้สีวรรณะร้อน 55% และวรรณะเย็น 45% มีการสร้างการขัดแย้งของทิศทางในตัวผลงานแต่ภาพรวมทั้งตัวผลงานมีความประสานกลมกลืนกันมีการปล่อยจังหวะให้หนา-บาง ทึบตันและมีที่ว่างของสีและตัวของวัสดุทำให้เกิดการเคลื่อนไหว

การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

การวิเคราะห์รูปทรง

1. ทิศนาคตุ

- 1.1. จุด ในงานของผู้สร้างสรรคใช้จุดของสีที่ซ้ำๆกัน สร้างน้ำหนักอ่อน-แก่ของรูปทรงตัวปลา ซึ่งเป็นจุดของวัสดุทำให้ดูมีมิติ มีแสง-เงา ที่สามารถมองเห็นได้ว่ามีการใช้จุดซ้อนทับกัน จนมีน้ำหนักเข้มขึ้นเรื่อยๆ ดังภาพประกอบที่ 1

จุดที่เพิ่มน้ำหนักของรูปทรงให้ดูมีมิติเพิ่มมากขึ้น

ภาพประกอบที่ 59

ภาพการแสดงทัศนธาตุ ได้แก่ จุด เส้น สี น้ำหนัก ที่ว่าง พื้นผิว ในผลงานศิลปนิพนธ์

- 1.2. เส้นและทิศทาง ในงานของผู้สร้างสรรคลักษณะของเส้นที่นำมาใช้ในงานมี 2 ประเภท คือ เส้นแกนของรูปทรง เช่น เส้นแกนของรูปทรงตัวปลาที่มีทุกทิศทุกทาง เป็นเส้นตรงที่สร้างความสมดุลในภาพผลงานให้ดูขัดแย้งกัน เส้นโครงสร้างขององค์ประกอบ ทำหน้าที่กำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวของรูปทรงภาพในภาพ ได้แก่ เส้นโครงสร้างแนวนอนของรูปทรงของโครงตัวปลา เส้นไหมพรมและเส้นผ้าปาเต๊ะที่มีความขัดแย้งด้วยเส้นโครงสร้าง

แนวตั้งของรูปทรงของตัวปลา แล้วประสานกลมกลืนกันด้วยเส้นโครงสร้างของโครงตัวปลา เส้นไหมพรมและเส้นผ้าปาเต๊ะ ที่เป็นแนวเฉียงไปมา สร้างจังหวะการเชื่อมโยงที่เป็นเอกภาพ มีมิติ มีระยะใกล้-ไกลดังภาพประกอบที่ 2

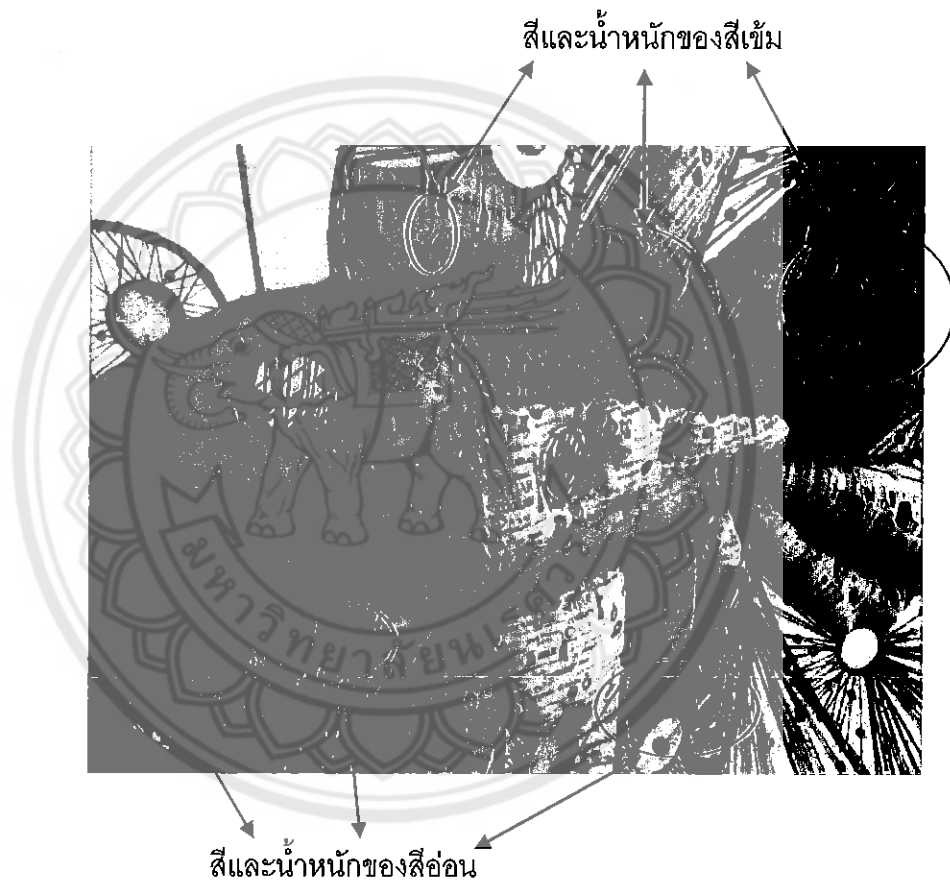
เส้นแกนของรูปทรง เส้นโครงสร้างขององค์ประกอบที่ขัดแย้งกัน

ภาพประกอบที่ 60

ภาพการแสดงทัศนธาตุ ได้แก่ จุด เส้น สี น้ำหนัก ที่ว่าง พื้นผิว ในผลงานศิลปนิพนธ์

- 1.3. สี ในงานของผู้สร้างสรรค์มีการใช้สีดังต่อไปนี้ ความเป็นสี (Hue) ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดการใช้สี ในภาพผลงานโดยรวมใช้สีวรรณะเย็น(Cool Tone) 40% ได้แก่ สีเหลือง, สีฟ้า, สีเขียว, สีเนื้อ, สีนํ้าเงินเข้ม, สีนํ้าเงิน, ดำ และม่วง เป็นต้น มีคุณลักษณะให้ ตัวปลา มีอารมณ์ ความรู้สึกถึงบรรยากาศที่เย็นสบาย เย็นชุ่มสบายตา ลุ่มลึก และสีวรรณะอุ่น (Warm Tone) 60% ได้แก่ สีเหลือง, ส้ม, แดง, สีชมพู, ม่วงและน้ำตาล เป็นต้น มีคุณลักษณะให้อารมณ์ความรู้สึก ตื่นเต้น สะดุดตา แจ่มใส อบอุ่น ลายตาแปลกตา และมีชีวิตชีวา

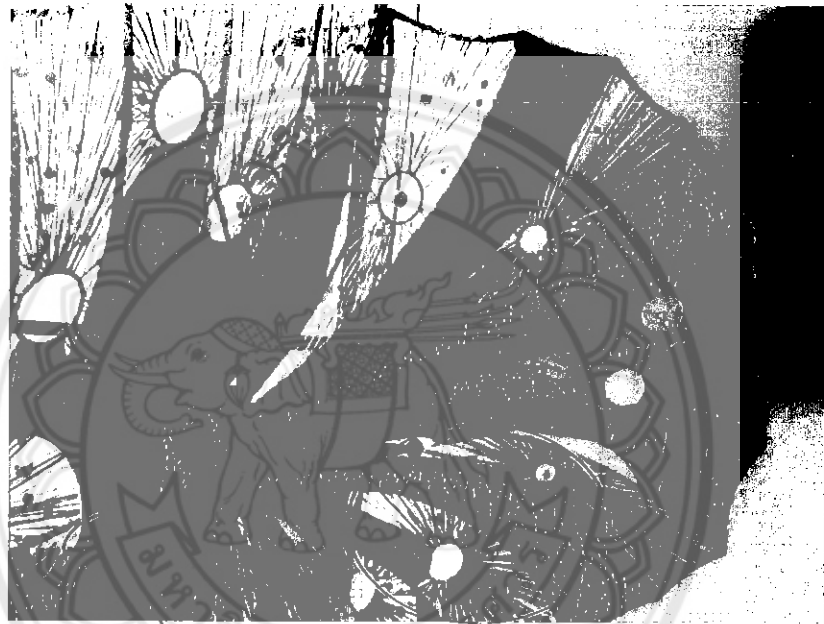
- 1.4. น้ำหนักของสี เกิดจากการใช้สีอ่อนและแก่ ความมันวาวของวัสดุที่ซับซ้อนกันหลายๆชั้น และปล่อยจังหวะให้บางๆ บางจังหวะ เพื่อกำหนดค่าน้ำหนักของส่วนที่ถูกแสงตกกระทบ ทำให้เกิดมิติของความสว่าง และความเข้มของสีเพื่อสร้างน้ำหนัก ระยะใกล้-ไกล ดัง ภาพประกอบที่ 3

ภาพประกอบที่ 61

ภาพการแสดงทัศนธาตุ ได้แก่ จุด เส้น สี น้ำหนัก ที่ว่าง พื้นผิว ในผลงานศิลปนิพนธ์

- 1.5. ที่ว่าง ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ลักษณะที่ว่างแบบ 3มิติ ลวงตา(Pictorial Space) คือ โดยใช้ น้ำหนักอ่อนและแก่ของสีเส้นไหมพรม สีของผ้า สีของลูกปัดที่มีการทับซ้อนกันของชั้นสี ของวัสดุที่บางๆทำให้เกิดระยะหน้า-หลังที่ทับซ้อนกัน ทำให้ภาพดูมีมิติและมีอากาศใน ภาพและที่ว่างบริเวณภายในของรูปทรงทำให้ภาพดูไม่อึดอัด ดังภาพประกอบที่ 4

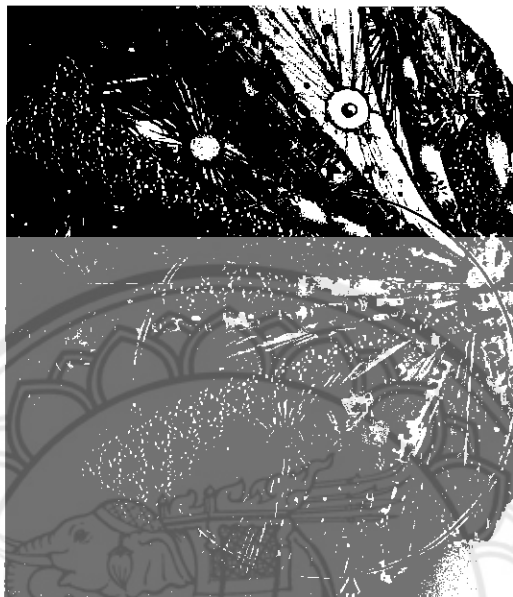

มีการปล่อยที่ว่างบางส่วน

ภาพประกอบที่ 62

ภาพการแสดงทัศนธาตุ ได้แก่ จุด เส้น สี น้ำหนัก ที่ว่าง พื้นผิว ในผลงานศิลปนิพนธ์

- 1.6. พื้นผิว ผู้สร้างสรรคืใช้พื้นผิวลักษณะที่เป็น 3มิติ รูปแบบนูนสูงนูนต่ำและมีพื้นผิวที่ขรุขระ รายละเอียด เลียนแบบลักษณะตัวปลา ดังภาพประกอบที่ 5

นูนสูงนูนต่ำและมีพื้นผิวที่ขรุขระ

ภาพประกอบที่ 63

ภาพการแสดงทัศนธาตุ ได้แก่ จุด เส้น สี น้ำหนัก ที่ว่าง พื้นผิว ในผลงานศิลปนิพนธ์

2. ส่วนประกอบทางวัสดุ และวิธีการ

- 2.1. วัสดุ ในงานของผู้สร้างสรรคืใช้อุปกรณ์ ตู้เชื่อม เหล็กดัด เหล็ก โครงปลา ผ้าถุงผ้าปาเต๊ะ เชือกไหมพรม ไยสังเคราะห์ ลูกบิดสี เข็มและด้าย กรรไกร กาว ปากกาเคมี กระดาษลอกลายผ้า
- 2.2. กลวิธี ในงานของผู้สร้างสรรคืใช้กลวิธี เย็บ ปัก ปะ ถัก ร้อย จิตรกรรมประเภทสีผสม โดยรูปแบบผลงานมีลักษณะแบบ รูปธรรม ลอยตัว 3มิติ ทำให้เกิดน้ำหนักอ่อน-แก่ เกิดแสง-เงา ผสานกลมกลืนกันตามสีที่ต้องการ

3. วิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

- 3.1. เอกภาพ ในงานของผู้สร้างสรรค์ มีเอกภาพในส่วนของรูปร่างรูปทรงของสัตว์ คือ ตัวปลา ปลาทั้ง 3 ตัว มีขนาดที่แตกต่างกันมีตัวเล็ก กลาง และตัวใหญ่ มีทิศทางที่ขัดแย้งกันแต่ทั้งภาพมีความประสานกลมกลืนกันทั่วทั้งภาพ
- 3.2. ดุลยภาพ ผู้สร้างสรรค์ใช้ การจัดวางองค์ประกอบศิลปะดุลยภาพแบบสมมาตร หรือ ความสมดุลแบบซ้ายขวาไม่เท่ากัน คือ การวางองค์ประกอบของตัวปลาทั้ง 3 ตัวดังภาพไม่เท่ากัน และมีทิศทางการปิดตัวที่แตกต่างกัน แต่เป็นองค์ประกอบที่คล้ายๆกันและมีความสมดุลกันด้วยน้ำหนักขององค์ประกอบและสมดุลด้วยความรู้สึก

4. การขัดแย้ง ในผลงานของผู้สร้างสรรค์มีการขัดแย้งกันดังต่อไปนี้

- 4.1. การขัดแย้งกันของลักษณะรูปทรง ของตัวปลาทั้ง 3 ตัว ที่มีลักษณะรูปร่าง-รูปทรงที่แตกต่างกันไป
- 4.2. การขัดแย้งของขนาด ของตัวปลาทั้ง 3 ตัว ที่มีลักษณะปลาตัวเล็ก ปลาตัวกลาง ปลาตัวใหญ่ จนเกิดเป็นจังหวะ
- 4.3. การขัดแย้งของทิศทาง ของตัวปลาทั้ง 3 ตัว มีการปิดตัวของตัวปลาและวัสดุเช่น ผ้าปาเต๊ะและเชือกไหมพรม เย็บและสานในทิศทางต่างๆที่มีทั้งเส้นแนวตั้ง เส้นแนวนอน เส้นเฉียง เส้นโค้ง เส้นฟันปลา ทำให้เกิดมิติ ดุลกลับซับซ้อน
- 4.4. การประสาน งานของผู้สร้างสรรค์ มีการประสานกันของจุด เส้น สี น้ำหนักต่างๆ ที่เกิดลูกบิดสี ผ้าปาเต๊ะ และเชือกไหมพรมที่สานเป็นเส้นที่ทับซ้อนกันเกิดเป็นมิติและมีระยะใกล้-ไกล ทำให้เกิดความกลมกลืนกันของรูปภาพที่ได้ผู้สร้างสรรค์อยู่ในตัวปลาทั้ง 3 ตัว
- 4.5. ความเป็นเด่น ผู้สร้างสรรค์ใช้ ความเป็นเด่นคือ ใช้ผ้าปาเต๊ะและผ้าลายลูกไม้ที่เย็บบริเวณตัวปลา ใส่วงกลมตรงกลางเพื่อสร้างจุดเด่นแล้วเอาเชือกไหมพรมหลายๆสีมาสานเป็นการขัดแย้งกันของทิศทางของเส้นและใส่ลูกบิดเป็นตัวประสานทำให้เกิดความสมดุล
- 4.6. การเปลี่ยนแปลง ใช้รูปทรงของผ้าปาเต๊ะและใช้รูปทรงของวงกลมมีขนาดเล็ก-ใหญ่ไม่เท่ากัน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางรูปร่างรูปทรง
- 4.7. การซ้ำ ผู้สร้างสรรค์ใช้การซ้ำกันของจุดและเส้นที่อยู่บนตัวปลา ทำให้เกิดค่าน้ำหนักอ่อน-เข้มของสี
- 4.8. จังหวะ ในผลงานของผู้สร้างสรรค์ใช้ จังหวะการซ้ำกันของการสลับช่องไฟระหว่างเส้นต่อเส้น ในแต่ละตัวปลาที่แตกต่างกันเล็กน้อย แต่สร้างความสมดุลของภาพให้เท่าๆกัน โดย

แบ่งระยะการจัดองค์ประกอบของภาพให้สมบูรณ์ เกิดมิติ มีระยะด้านหน้าและระยะด้านหลัง

การวิเคราะห์เนื้อหา

1. เรื่อง เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสรรค์รูปทรงสัญลักษณ์ทางศิลปะ เพื่อแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ ความประทับใจเบื้องต้น ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดเรื่องในการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ชุด "สุนทรียภาพแห่งชีวิตและสายน้ำ"
2. แนวเรื่อง ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ ได้มีแนวคิดต่อยอดมาจากการสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของคนในชนบทที่เรียบง่ายการนุ่งผ้าปาเต๊ะและการเย็บ ปัก ถัก ร้อย และลักษณะของสัตว์น้ำคือปลาที่แหวกว่ายไปมาท่าทางรูปร่างรูปทรง สีเส้นที่แปลกๆ ความมันวาวของเกล็ดตามลำตัวมีทั้งเล็กและใหญ่ตามขนาดของตัวปลา ผู้สร้างสรรค์มีแนวเรื่องเป็นไปในทางบวก ที่แสดงความรู้สึกที่เป็นเอกลักษณ์ความงดงามต่างๆออกมา
3. เนื้อหาภายนอก การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ มีเนื้อหาภายนอกที่มีอยู่ในงานศิลปะแบบรูปธรรม เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์คือตัวปลา ซึ่งนำเอาเอกลักษณ์ของผ้าปาเต๊ะและการเย็บ ปัก ปะ ถัก ร้อย
4. เนื้อหาภายใน การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ มีเนื้อหาภายในเกี่ยวกับ การประสานกันของทัศนธาตุอย่างมีเอกภาพ ซึ่งทัศนธาตุเป็นเนื้อหารูปทรงโดยตรง เช่น จุด เส้น สี น้ำหนักที่ว่าง เป็นต้น สะท้อนให้เห็นถึงการดำรงชีวิตของปลาที่แหวกว่ายไปมาท่าทางรูปร่างรูปทรง สีเส้นที่แปลกๆ ความมันวาวของเกล็ดตามลำตัวมีทั้งเล็กและใหญ่ตามขนาดของตัวปลา ผู้สร้างสรรค์มีแนวเรื่องเป็นไปในทางบวก ที่แสดงความรู้สึกที่เป็นเอกลักษณ์ความงดงามต่างๆที่หลากหลายรูปแบบ รูปร่างรูปทรงมีความกลมกลืนและความขัดแย้งกัน

จากการศึกษาองค์ประกอบศิลปะ ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ ชุด "สุนทรียภาพแห่งชีวิตและสายน้ำ" ผู้สร้างสรรค์ได้นำหลักการจัดองค์ประกอบศิลปะมาใช้กับงานศิลปะให้สอดคล้องกับแนวความคิด ความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ และมีการพัฒนาผลงานในการสร้างสรรค์อยู่เสมอ ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาศิลปะในเชิงวิชาการนี้ ผู้สร้างสรรค์จะนำไปปรับใช้ และพัฒนา การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของตนเองในอนาคตสืบต่อไป

บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

การศึกษาค้นคว้าการสร้างสรรคศิลป์นิพนธ์ชุด “สุนทรียภาพแห่งชีวิตและสายน้ำ” เป็น การสร้างสรรคผลงานจิตรกรรม ที่มีเนื้อหา แนวความคิดเกี่ยวกับลักษณะรูปร่าง รูปทรง สี สัน พื้นผิว ลวดลายของสัตว์คือตัวปลาต่างๆ ที่มีความหลากหลายแตกต่างกัน ตามแนวทาง กลวิธี และ ขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรคผลงานทั้งหมด ล้วนแต่เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงาน ต่างๆ เพื่อที่จะนำมาพัฒนาแนวทางของความคิดที่เป็นระบบในงานทัศนศิลป์

ผลที่ได้รับจากการสร้างสรรคศิลป์นิพนธ์ชุดนี้ ทำให้ผู้สร้างสรรคเกิดการเรียนรู้และเข้าใจ กระบวนการคิด การสร้างสรรคผลงานที่เป็นระบบขั้นตอน ตอบสนองความรู้สึกนึกคิดที่แสดงออก ถึงคุณค่าทางความงามหรือสุนทรียภาพในรูปแบบงานจิตรกรรม ผ่านทางผลงานที่มีแรงบันดาลใจจาก สิ่งมีชีวิตที่พบเห็นอยู่ในชีวิตประจำวัน ที่นำเสนอเรื่องราวปลาที่เดินติดตาข่ายแล้วถูกแสงแดดส่อง กระทบบนตัวปลาตามเกร็ดมีสีที่ใสมันวาว ดูแล้วรู้สึกตะลึงและแปลกตา และนอกจากนั้นผู้ สร้างสรรคได้เลี้ยงปลาไว้ในอ่างน้ำซึ่งในอ่างน้ำมีปลาอยู่เป็นจำนวนมาก เวลาขึ้นมากินอาหารปลา ก็แหวกว่ายสวนกันไปมาออกขึ้นมากินอาหารอยู่ขอบอ่างสี่ของปลาแต่ละตัวมันมีสีหลายสีมีทั้ง ลาย จุด เส้นตรง และเส้นโค้ง ฯลฯ สลับสีกันไปมายามที่ตัวปลามันเคลื่อนไหวดูเป็นอิสระมันมี เส้นหน้และความงามที่เป็นเอกลักษณ์ให้ความเพลิดเพลิน ถ้ายทอดผลงานในเชิงบวก ได้สร้างสรรค ผลงานจิตรกรรมประเภทสื่อผสม ซึ่งมีลักษณะแบบรูปธรรม (Concrete) ซึ่งมีกลวิธีคือ การเย็บ ปัก ปะ ถัก ร้อย มีระนาบเป็น 3 มิติ แบบลวงตา ที่มีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนและนำไปสู่การ บันทึกผลการสร้างสรรคผลงานศิลปะไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบเอกสารภาคศิลป์นิพนธ์

ผู้สร้างสรรคหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล ตลอดจนการเรียบเรียงบันทึก กระบวนการสร้างสรรคศิลป์นิพนธ์ฉบับนี้ จะสามารถถ่ายทอดความหมายที่ชัดเจน เป็นประโยชน์ ให้กับผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้า และเป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนาการสร้างสรรคผลงานศิลปะให้ดีขึ้น สามารถนำไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป

บรรณานุกรม

ชลูด นิมเมมอ. (2539). องค์ประกอบของศิลปะ. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด.

สุรชาติ เกษประสิทธิ์. เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชา 707122. พื้นฐานองค์ประกอบศิลปะ. พิษณุโลก. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์. มหาวิทยาลัยนเรศวร.

ประเสริฐ สีลรัตน์. (2542). หนังสือสุนทรียะทัศนศิลป์. (พิมพ์ครั้งที่ 1). โอเดียนสโตร์.

ฉัตรชัย อรรถปักษ์. (2548-2550). หนังสือองค์ประกอบศิลป์. (พิมพ์ครั้งที่ 1-2). บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด.

สุชาติ เกาทอง. (2532). หนังสือศิลปะกับมนุษย์. (พิมพ์ครั้งที่ 1).

ศุภชัย สิงห์บุศย์. (2547). หนังสือประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก. (พิมพ์ครั้งที่ 1). บริษัท วาดศิลป์ จำกัด.

จิรพันธ์ สมประสงค์. (2533). หนังสือประวัติศิลปะ. (พิมพ์ครั้งที่ 1) สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.

สมพร ภูริพงศ์ และสมโภชน์ อัครกะทิววัฒน์. (2542). หนังสือภาพปลาและสัตว์น้ำของไทย. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ.

<https://www.google.co.th/search?q=ปลาสวยงามน้ำจืด>

<https://www.google.co.th/search?q=ปลาหางนกยูง>

<https://www.google.co.th/search?q=ปลากัด>

<https://www.google.co.th/search?q=ปลาดุก>

<https://www.google.co.th/search?q=ปลาตะเพียน>

<https://www.google.co.th/search?q=ปลาแรด>

<https://www.google.co.th/search?q=ปลาหมอสี>

<https://www.google.co.th/search?q=ปลาหมอ>

ประวัติผู้สร้างสรรค์

ชื่อ-สกุล วนิดา ขำจ้อย
เกิด 7 ตุลาคม 2533
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 9 หมู่ 6 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร 083-4121139
E-mail wanida_4109_07@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2540 ระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง ตำบลท่าทอง
 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
ปี พ.ศ. 2547 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย โรงเรียนท่าทองพิทยาคม
 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
ปี พ.ศ. 2553 นิสิตปริญญาตรี วิชาเอกจิตรกรรม สาขาออกแบบทัศนศิลป์ ภาควิชา
 ศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
 นเรศวร