

อภินันทนาการ

มนต์แมว

สำนักหอสมุด

เสาวคนธ์ จิตทั่วม

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชั้นล่างตึกเรียน ๑ ปีที่ ๒๕๕
เลขทะเบียน ๖๖๓๓๒๘๑
เลขเรียกหนังสือ

ศิลปนิพนธ์เสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
หลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์
ธันวาคม ๒๕๕๗
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยนเรศวร

CATCINATING

An Art Thesis Submitted in Partial Fulfillment

of the Requirement

for the Degree of Bachelor of Fine and Applied Arts

Decemder 2014

Copyright 2014 by Naresuan University

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ เรื่อง "มนต์แมว" ของนางสาว
เสาวคนธ์ จิตท้วม เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

.....ประธาน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์)

.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ พรหมรัตน์)

.....กรรมการ
(อาจารย์สมหมาย มาอ่อน)

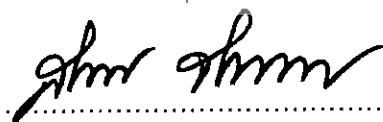

.....กรรมการ
(อาจารย์ธีรวุฒิ บุญศักดิ์เสวี)

.....กรรมการ
(อาจารย์อาคม ทองโปร่ง)

.....กรรมการ
(อาจารย์จิตติ สมบูรณ์เอก)

.....กรรมการ
(อาจารย์ชฎานิศ ชิงช่วง)

อนุมัติ

(ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ธันวาคม 2557

ชื่อเรื่อง	“มนต์แมว”
ผู้วิจัยสร้างสรรค์	เสาวคนธ์ จิตทั่วม
ประธานที่ปรึกษา	อาจารย์อาคม ทองโปร่ง
กรรมการที่ปรึกษา	อาจารย์ฐิติ สมบูรณ์เอก
ประเภทสารนิพนธ์	ศิลปนิพนธ์ ศป.บ สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, พ.ศ. 2557
คำสำคัญ	แมว วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม

บทคัดย่อ

การสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ในชุดศิลปนิพนธ์ ภายใต้หัวข้อเรื่อง“มนต์แมว” ในชุดนี้ มีวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการการทำงานตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของผู้สร้างสรรค์ แสดงออกถึงคุณค่าความงามหรือสุนทรีย์ภาพในงานภาพพิมพ์ ตลอดจนนำไปสู่การศึกษาค้นคว้า ทดลอง หากวิถีและรูปแบบในการสร้างสรรค์ ผลงานภาพพิมพ์ที่เป็นลักษณะเฉพาะตนเป็นสำคัญโดยมุ่งเน้นสาระสำคัญไปที่เนื้อหาแนวความคิดเกี่ยวกับลักษณะอารมณ์ กริยา ท่าทาง รูปร่าง รูปทรง โดยเฉพาะลักษณะเส้นขนของแมว ที่มีความอ่อนนุ่ม น่าสัมผัส มีความน่ารักและความอบอุ่น

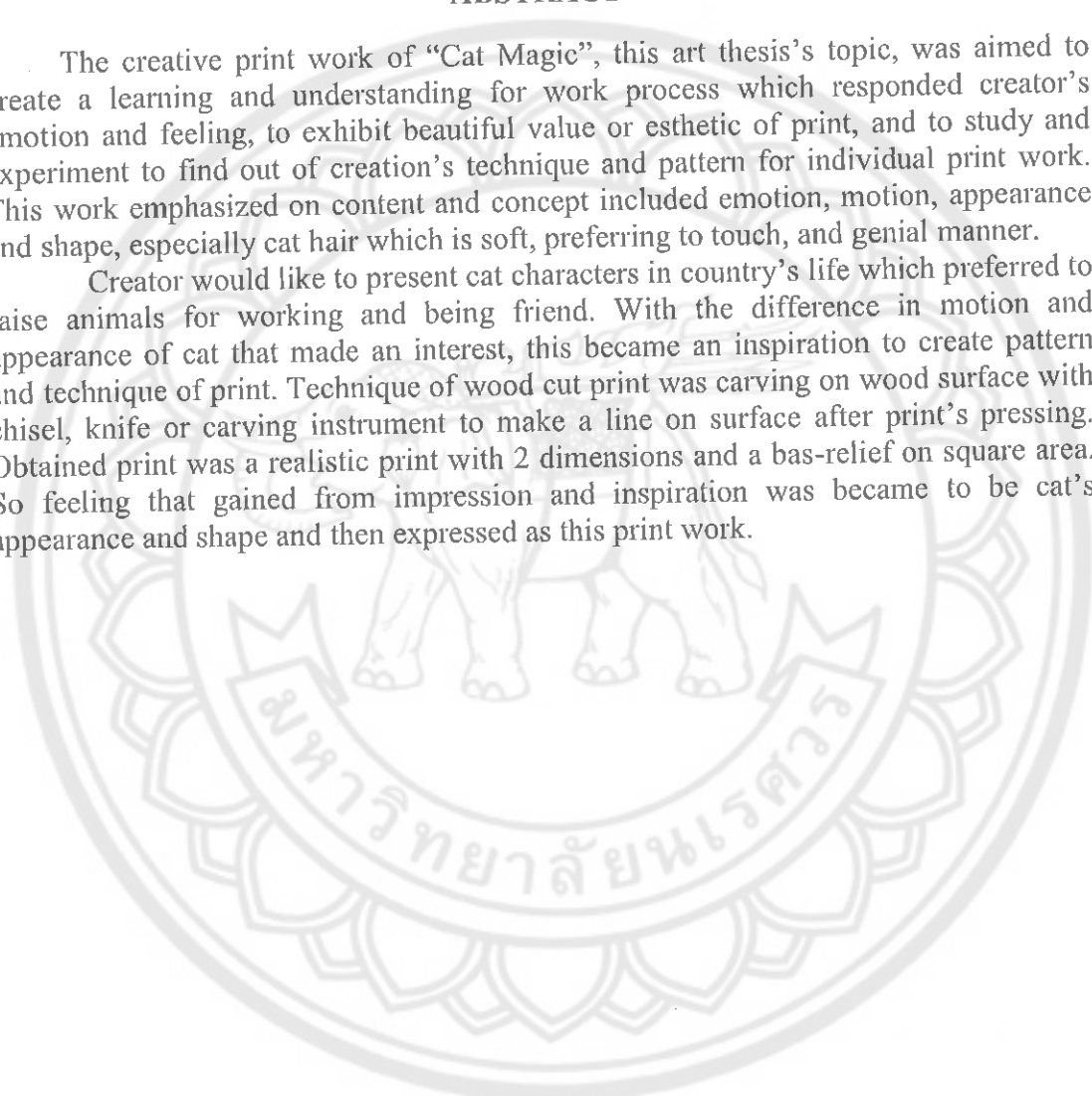
ดังนั้นผู้สร้างสรรค์ต้องการนำเสนอถึงการได้พบเห็นแมวในลักษณะต่างๆวิถีชีวิตในชนบทต่างจังหวัด ที่มักนิยมที่จะเลี้ยงสัตว์ ทั้งสำหรับใช้งานและเป็นเพื่อนในครัวเรือน ซึ่งผู้สร้างสรรค์เองต้องการนำเสนอให้เห็นถึงความแตกต่างในลักษณะกริยาอาศัย ท่าทางของแมวที่มีความน่าสนใจเป็นพิเศษ จึงนำมาเป็นความบันดาลใจสำหรับสร้างสรรค์ผลงานเป็นรูปแบบ กลวิธีภาพพิมพ์ กลวิธีภาพพิมพ์แกะไม้(Wood cut) โดยการแกะผิวหน้าของแม่พิมพ์ไม้ด้วยสิ่ว มีด หรืออุปกรณ์แกะสลักที่จะใช้เส้น ทำให้เกิดพื้นผิวโดยการกดของแท่นพิมพ์ แบบเหมือนจริง (Realistic) มีระนาบเป็น 2 มิติ นูนต่ำ บนพื้นที่สี่เหลี่ยม ดังนั้นความรู้สึกต่างๆที่ได้รับความประทับใจและความบันดาลใจนี้จึงทำให้เกิดรูปลักษณ์ความประทับใจใน รูปร่าง รูปทรงของแมวแล้วแสดงออกด้วยการ ถ่ายทอดเป็นผลงานภาพพิมพ์

Title CATCINATING
Author Saowakon Jittuum
Advisor Mr. Arkon thongprong
Co-Advisor Mr.
Academic paper ArtThesis B.F.A. in Visual Art Design,
Naresuan University,2014
Keywords Cat environment

ABSTRACT

The creative print work of "Cat Magic", this art thesis's topic, was aimed to create a learning and understanding for work process which responded creator's emotion and feeling, to exhibit beautiful value or esthetic of print, and to study and experiment to find out of creation's technique and pattern for individual print work. This work emphasized on content and concept included emotion, motion, appearance and shape, especially cat hair which is soft, preferring to touch, and genial manner.

Creator would like to present cat characters in country's life which preferred to raise animals for working and being friend. With the difference in motion and appearance of cat that made an interest, this became an inspiration to create pattern and technique of print. Technique of wood cut print was carving on wood surface with chisel, knife or carving instrument to make a line on surface after print's pressing. Obtained print was a realistic print with 2 dimensions and a bas-relief on square area. So feeling that gained from impression and inspiration was became to be cat's appearance and shape and then expressed as this print work.

ประกาศคุณูปการ

ผู้สร้างสรรค์ขอกราบน้อมรำลึกถึงผู้ที่มีพระคุณอันประเสริฐยิ่งด้วยความเคารพกตัญญู อันได้แก่ พระคุณ บิดานายธนุ จิตทั่วม พระคุณมารดานางจีรวรรณ นวลงาม ผู้ให้กำเนิด ทั้งชีวิตและคุณตา คุณยาย ผู้ให้สติปัญญา ตลอด จนการดูแลเอาใจใส่ อบรมสั่งสอน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สร้างสรรค์ให้เกิดความขยัน ความอุตสาหะ เป็นคนดี ให้เงินทุนในการศึกษาเล่าเรียน และทุกสิ่งทุกอย่าง ตลอดจนสถาบันการศึกษาและคณาจารย์ทุกท่าน พระคุณอันประเสริฐนี้จะขอรำลึกด้วยความเคารพกตัญญู ตลอดจนญาติพี่น้อง ทั้งหลายที่คอยช่วยเหลือ เกื้อกูลกันด้วยดีมาตลอด

ผู้สร้างสรรค์ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์อาคม ทองโปร่ง อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ รวมถึง คณาจารย์ทุกท่าน ในภาควิชาศิลปะและการออกแบบ สาขาออกแบบทัศนศิลป์และสถาบันการศึกษา ที่ได้ให้ความรู้อบรมสั่งสอน คอยชี้แนะ และสนับสนุนให้เกิดความขยัน ปลูกฝังความรัก ความเข้าใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ตลอดจนจนให้คำแนะนำในการทำงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีทุกประการ

ขอขอบคุณรุ่นพี่ รุ่นน้อง และเพื่อนๆมิตรสหายทุกคนในสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้ให้มิตรภาพที่ดี มีความเป็นมิตรไมตรี มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ คอยช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา และคอยเป็นกำลังใจที่ดีในการทำงานทุกอย่างให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมาโดยตลอด

ขอน้อมรำลึกถึงพระคุณของธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต ที่ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ และได้ให้ประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ ทำให้ ผู้สร้างสรรค์มีความคิดในการสร้างสรรค์ ผลงานเป็นไปได้อย่างดี

เสาวคนธ์ จิตทั่วม

สารบัญ

บทที่	หน้า
1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	1
วัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์.....	2
ขอบเขตของการสร้างสรรค์.....	3
ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	4
วิธีการศึกษา.....	4
แหล่งข้อมูล.....	5
2 เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์.....	6
ทัศนคติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์.....	6
อิทธิพลหรือลัทธิศิลปะที่ให้แนวทาง.....	7
อิทธิพลและความบันเทิงจากสภาพแวดล้อม.....	7
อิทธิพลและความบันเทิงในศิลปกรรม.....	10
อิทธิพลและความบันเทิงจากศิลปิน.....	13
3 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	20
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์.....	20
ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าข้อมูล.....	20
หลักการและแผนผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ.....	20
หลักองค์ประกอบของศิลปะ.....	21
แผนผังแสดงทัศนธาตุและหลักการกลวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง.....	26
หลักการของทัศนธาตุและกลวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง.....	26
การกำหนดรูปแบบและขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์.....	29
การศึกษาค้นคว้าข้อมูล เอกสาร และภาพถ่าย.....	29

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
3 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	20
ข้อมูลภาคเอกสาร หนังสือ.....	29
ข้อมูลภาพถ่าย.....	30
กำหนดกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์.....	32
การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์.....	32
รูปภาพวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์.....	33
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ก่อนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	37
กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง และการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์.....	39
การปฏิบัติผลงานจริง.....	41
4 การรายงานผลและการวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์.....	45
ช่วงระยะก่อนทำศิลปนิพนธ์.....	45
การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ.....	51
การวิเคราะห์รูปทรง.....	51
การวิเคราะห์เนื้อหา.....	54
5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ.....	59
บรรณานุกรม.....	60
ประวัติผู้สร้างสรรค์.....	61

สารบัญภาพ

ภาพประกอบ	หน้า
บทที่ 2 เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน.....	6
ภาพประกอบที่ 1-5 อิทธิพลและความบันดาลใจจากสภาพแวดล้อม.....	8
ภาพประกอบที่ 6 อิทธิพลและความบันดาลใจในศิลปกรรม.....	12
ภาพประกอบที่ 7-12 อิทธิพลและความบันดาลใจจากศิลปิน.....	14
บทที่ 3 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	17
ภาพประกอบที่ 1 แผนผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ.....	20
ภาพประกอบที่ 2 แผนผังแสดงทัศนธาตุและกลวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง.....	26
ภาพประกอบที่ 3-4 ข้อมูลภาพถ่าย.....	30
ภาพประกอบที่ 5-6 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์.....	33
ภาพประกอบที่ 7-9 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะก่อนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์...	37
ภาพประกอบที่ 10-16 กระบวนการจัดทำภาพแบบร่างและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์	40
บทที่ 4 ช่วงระยะก่อนทำศิลปนิพนธ์.....	45
ภาพประกอบที่ 1-3 ผลงานระยะก่อนทำศิลปนิพนธ์.....	46
ภาพประกอบที่ 4 ผลงานศิลปนิพนธ์ชื่อ "มนต์แมว 1".....	48
ภาพประกอบที่ 5 ผลงานศิลปนิพนธ์ชื่อ "มนต์แมว 2".....	49
ภาพประกอบที่ 6 ผลงานศิลปนิพนธ์ชื่อ "มนต์แมว 3".....	50
ภาพประกอบที่ 7-12 การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ.....	51

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

แมวเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เมื่อประมาณ 9,500 ปีก่อน ซึ่งจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของแมว คือการทำมัมมี่แมวที่ค้นพบในสมัยอียิปต์โบราณ หรือในพิพิธภัณฑ์อังกฤษในกรุงลอนดอน มีการแสดงสมบัติที่นำออกมาจากปิรามิดโบราณแห่งอียิปต์ซึ่งรวมถึงมัมมี่แมวหลายตัว ซึ่งเมื่อนำเอาผ้าพันมัมมี่ออกก็พบว่าแมวในสมัยโบราณทุกตัวมีลักษณะใกล้เคียงกัน คือเป็นแมวที่มีรูปร่างเล็ก ขนสั้น มีแต้มสีน้ำตาล มีความคล้ายคลึงกับพันธุ์ในปัจจุบัน ที่เรียกว่าแมวอะบิสซิเนียน

(ที่มา <http://board.postjung.com/624115.html>)

(สืบค้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2557)

ในประเทศไทยมีหลายครัวเรือน ที่เลี้ยงแมวไว้ในบ้านเปรียบเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว มีนิสัยรักความอิสระ ด้วยความน่ารัก ซื่ออ่อน และแสนซนของแมว จึงทำให้มันสามารถพิชิตใจคนรักสัตว์มาเป็นเวลานาน

ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

แมวไทยจัดเป็นแมวพันธุ์แท้ที่สืบเชื้อมาจากแมวโบราณ ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นแมวขนสั้นที่มีความสวยงามที่สุดในโลก ด้วยลักษณะรูปร่างที่สมส่วน ศีรษะไม่กลมหรือแหลมจนเกินไป หน้าผากกว้าง จมูกสั้น หูตั้งสั้น ลำตัวเพรียวบาง รูปร่างขนาดปานกลาง ขายาวเรียวยาวได้สัดส่วนกับลำตัว ขนแน่นอ่อนนุ่มไปทั้งเรือนร่าง หางยาว โคนหางใหญ่ปลายหางเรียวยาวแหลมชี้ตรง รวมถึงจุดเด่นที่สำคัญ คือ มีสีขนดงามแปลกตา เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากกว่าแมวพันธุ์อื่น และมีความฉลาด ซื่อสัตย์ มีความเป็นตัวของตัวเอง รู้จักคิด ชอบประจบและรักบ้านรักเจ้าของ

ในปัจจุบัน นายปรีชา พุคคะบุตร เจ้าของศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน แมวไทยโบราณ กล่าวว่า ตามหลักฐานที่ปรากฏในสมุดข่อยโบราณ กล่าวไว้ว่าแมวไทยมีทั้งหมด 23 ชนิด เป็นแมวมงคล 17 ชนิด และแมวร้ายให้โทษ 6 ชนิด แมวมงคล 17 ชนิด ประกอบด้วย นิลรัตน์ วิลาศ ศุภลักษณ์ แก้วแต้ม มาเลศ ชมเศวต รัตนกัมพล วิเชียรมาศ นิลจักร มุลิลดา กรอบแว่นหรืออานม้า ปิดเศวตหรือปิดตลอด กระจอก สิงห์เสพย์ การเวก จตุบาท และโกนจา ส่วนแมวร้ายให้โทษ 6 ชนิด ได้แก่ พุพพลเทศ พรรณพัยค์หรือลายเสือ ปีศาจ หินโทษ (เป็นแมวนำมาซึ่งสิ่งเลวร้าย นำภัย

ขอบเขตของการสร้างสรรค์

ในการสร้างสรรค์งานที่เป็นศิลปนิพนธ์นี้ เป็นผลงานศิลปะประเภทภาพพิมพ์ ข้าพเจ้าได้กำหนดขอบเขตของการสร้างสรรค์ดังนี้

1 ขอบเขตทางด้านรูปแบบ

1.1 รูปแบบซึ่งผลงานจะออกมาเป็นผลงานศิลปะประเภทภาพพิมพ์แกะไม้ (Wood cut) แบบคตินิยมเหมือนจริง (Realistic) มีระนาบเป็น 2 มิติ ฐานต่ำ บนพื้นที่สี่เหลี่ยม

1.2 เป็นผลงานภาพพิมพ์ที่นำรูปแบบ รูปร่างของแมว มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

1.3 ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ เป็นวิธีการทำงานทางกลวิธีภาพพิมพ์ ด้วยกลวิธี Wood cut แบบเหมือนจริง (Realistic) มีระนาบเป็น 2 มิติ ฐานต่ำ บนพื้นที่สี่เหลี่ยม ใช้ไม้แกะ (wood cut) แกะบนแผ่นไม้ ทำให้เกิดเส้น ตามลักษณะของไม้แกะแสดงจังหวะ และน้ำหนักใกล้-ไกลของเส้นและสี

1.4 จำนวนผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดละ 1 ชิ้น และผลงานทั้งหมดจะมีลักษณะที่เหมาะสมสำหรับติดตั้งบนผนัง เพื่อประดับตกแต่งและชื่นชมคุณค่าทางสุนทรียภาพ

2 ขอบเขตทางด้านเนื้อหา

2.1 เป็นผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ กลวิธี (Wood cut) ที่มี เรื่องราวเนื้อหาและแนวความคิดที่เกี่ยวกับแมว ที่ส่วนใหญ่แล้วจะมีพฤติกรรมและกิริยาท่าทางในการดำรงชีวิตร่วมกับมนุษย์ ซึ่งทำให้เกิดความผูกพันและคลุกคลีกับมนุษย์ของการอยู่ร่วมกัน

2.2 เพื่อถ่ายทอดรูปแบบ เนื้อหา อารมณ์ ความรู้สึกที่เป็นจินตนาการส่วนบุคคลที่ได้รับจากเนื้อหาเรื่องราวของแมว ออกมาเป็นศิลปะการทำภาพพิมพ์แกะไม้ กลวิธี (Wood cut) ที่มีรูปแบบ เนื้อหา กลวิธีเฉพาะตนในการสร้างสรรค์ตน

2.3 สร้างสรรค์ศิลปะในการทำภาพพิมพ์แกะไม้ ด้วยกลวิธีภาพพิมพ์แกะไม้ (Wood cut) ที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวเองออกมาทั้งในด้านแนวความคิด เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการอย่างมีเอกภาพ

ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

1 นำข้อมูลที่ได้ค้นคว้าศึกษา มาวิเคราะห์เพื่อเป็นความบันดาลใจในการสร้างสรรค์ โดยการจัดรูปแบบ และองค์ประกอบ ผ่านเรื่องราวเป็นภาพแบบร่าง (Sketch) คร่าวๆในกระดาษ ให้สอดคล้องกับแนวคิด ที่จะสามารถสร้างสรรค์และพัฒนาออกไปเป็นผลงานจริงได้

2 นำภาพแบบร่าง (Sketch) เข้ารับการพิจารณาพร้อมรับคำแนะนำ และนำมาปรับปรุง เพื่อการพัฒนาภาพแบบร่างกับอาจารย์ที่ปรึกษา

3 เริ่มสร้างสรรค์ผลงานจริงตามแนวทางที่ได้ทำแบบร่าง (Sketch) ไว้ รวมไปถึงการปรับปรุงแก้ไขปัญหาในขณะที่ปฏิบัติงาน พร้อมกับปรึกษาอาจารย์ ประกอบกับการสร้างสรรค์ผลงานอย่างสม่ำเสมอ

วิธีการศึกษา

1 กำหนดหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับ “มนต์แมว” ที่ผู้สร้างสรรค์สนใจ เพื่อพัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบ (Form) ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์

2 ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากประสบการณ์ที่ได้พบเห็น อินเทอร์เน็ต เอกสาร หนังสือ สื่อบัตร สื่อที่เป็นภาพถ่าย และการถ่ายภาพจริง แล้วทำการบันทึกเป็นข้อมูลจัดเก็บในแฟ้มเอกสารอย่างเป็นระบบ

3 ศึกษาจากผลงานสร้างสรรค์ศิลปะ ของศิลปินท่านอื่นๆรูปแบบในแนวงานที่ใกล้เคียงกัน

4 ศึกษาการสร้างสรรค์ โดยเริ่มจากการค้นคว้าปฏิบัติจัดทำภาพแบบร่าง (sketch) และหาแนวทางวิธีการที่เหมาะสมกับขั้นตอนการปฏิบัติงานต่อไป

5 ปฏิบัติการสร้างสรรค์เป็นผลงานภาพพิมพ์ขึ้นมา และ พัฒนาผลงานจากภาพแบบร่าง (sketch) และจัดองค์ประกอบของภาพให้สอดคล้อง กลมกลืนกันอย่างเหมาะสม

6 สรุปวิเคราะห์ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในการทำผลงานจริงโดยพัฒนาผลงานให้สมบูรณ์ที่สุด

7 จัดตั้งผลงานจริง นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ที่เสร็จสมบูรณ์ในแต่ละชั้น และภาพแบบร่างทั้งหมดเข้ารับการวิจารณ์ ของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อร่วมการวิเคราะห์ปัญหาและข้อบกพร่อง ซึ่งเป็นการนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาการสร้างสรรค์เพื่อให้การดำเนินงานไปสู่ขั้นตอนที่สมบูรณ์ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตามวัตถุประสงค์ให้ได้มากที่สุด

แหล่งข้อมูล

- 1 ข้อมูลทางวิชาการ จากห้องสมุดศิลปะทั่วไป
- 2 การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและสื่อภาพถ่ายต่างๆ
- 3 จากหนังสือศิลปะ และผลงานต่างๆของศิลปิน
- 4 ทำการบันทึกภาพถ่ายจริงจากสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง

บทที่ 2

เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

จากการที่ตัวผู้สร้างสรรค์ผลงาน มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่เคยผูกพันกับแมวในสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัวตามชนบท ที่เลี้ยงไว้สำหรับใช้ จับหนู แมลง และไว้สำหรับเป็นเพื่อนในครัวเรือน ได้พบเห็นแมวหลากหลายชนิด หลายสายพันธุ์ ใน พฤติกรรมลักษณะกิริยา ท่าทางที่แสดงออกมาได้อย่างหลากหลาย ได้ปฏิสัมพันธ์และสัมผัส ถึงความน่ารัก สดใส มีขนที่อ่อนนุ่ม

สิ่งเหล่านี้เองที่เป็นส่วนสำคัญและเป็นจุดเริ่มแรกของการเกิดความบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานแต่ละชิ้น ซึ่งการได้ ปฏิสัมพันธ์ หยอกล้อและเล่นกับมัน จึงทำให้ผู้สร้างสรรค์เกิดอารมณ์ร่วมจึงทำให้เกิดการมองเห็นกิริยาบทที่แปลกใหม่และซึมซับความประทับใจนั้นมาเป็นความบันดาลใจสร้างสรรค์ศิลปะต่อไป

ดังนั้นในผลงานแต่ละชิ้นของผู้สร้างสรรค์มักจะเกี่ยวข้องกับลักษณะแมว พฤติกรรมหรือกิริยาท่าทางของแมว ซึ่งอาจเป็นแมวธรรมดาที่คนส่วนใหญ่เคยเลี้ยงและเคยพบเห็นจากพื้นที่อื่นๆโดยทั่วไป

1 ทศนคติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์

1.1 ศิลปะ หมายถึง สิ่งที่มีมนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด หรือความงาม โดยมีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ ส่วนที่มีมนุษย์สร้างขึ้น กับส่วนที่เป็นการแสดงออกอันเป็นผลที่เกิดจากโครงสร้างของวัตถุ

1.2 ศิลปะ คือ ประสบการณ์ การมีชีวิตสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม การสัมผัสและมีปฏิริยาตอบโต้ต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้เรามีความคิด เกิดอารมณ์อันเป็นประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน

สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า ศิลปะล้วนมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวทั้งสิ้น เพราะทุกคนไม่ว่าอยู่ที่ไหนหนใด ล้วนต้องคอยพึ่งอาศัยกับธรรมชาติ และธรรมชาติก็ต้องพึ่งพามนุษย์เช่นเดียวกัน ศิลปะจึงเกิดจากความงาม อารมณ์ ความรู้สึก ที่มนุษย์สร้างขึ้นอันเป็นผลที่เกิดจากโครงสร้างทางวัตถุ สิ่งแวดล้อม ที่เกิดเป็นประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน

ดร. ครองขวัญ ไชยธรรมสถิต ได้กล่าวไว้ในหนังสือ "แมว สัตว์เลี้ยงเจ้าเล่ห์" ไว้ว่า ด้วยความสวยงาม เฉลียวฉลาด มีเสน่ห์ลึกลับทำให้แมวเหมาะกับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลา เพราะมันสามารถดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่ง ผู้ที่นิยมเลี้ยงแมวมีเหตุผลต่างกัน เช่น มันค่อนข้างเงียบและไม่เห่าเสียงดังเหมือนสุนัข โดยไม่เรียกร้องอะไรมากมาย แมวมีขอบเขตความเป็นส่วนตัวชัดเจน และรักเจ้าของในฉบับของมัน ซึ่งต่างจากสุนัขโดยสิ้นเชิง แมวรักความอิสระ ชอบท่องเที่ยวเพื่อสำรวจโลกภายนอก รวมถึงรักความสบาย และรักสภาพอากาศโดยนิสัยธรรมชาติจากการเลี้ยงขนตัวเองเป็นประจำ" (สืบค้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2557)

สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าแมว มีลักษณะเฉพาะตน ทั้งกิริยา ท่าทางและการใช้ชีวิต หากเราให้ความรัก ให้ความสนใจ และมีความรับผิดชอบเราก็สามารถเลี้ยงไว้ในครัวเรือนได้และทำให้เรามีความสุข มีความสบายใจและพึงพอใจ เป็นต้น

ผู้สร้างสรรค์จึงนำวิธีคิดเหล่านี้มาเปลี่ยนเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ โดยการนำตนเองเข้าไปศึกษาในเรื่องราวการใช้ชีวิตที่หลากหลายของแมว ทั้งได้จากประสบการณ์จริง คำบอกเล่าจากผู้อื่น การศึกษาและรวมถึงการเห็นมาได้ด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความประทับใจที่สามารถเปลี่ยนเป็นงานศิลปะเฉพาะตน

ผู้สร้างสรรค์มีแนวความคิดไปในด้านเชิงบวก ในความน่ารัก สดใส น่าเอ็นดู อบอุ่น ที่เป็นความงามที่งดงามให้อารมณ์ ความรู้สึกอันพึงใจจับใจ เรียกว่า "สุนาฏกรรม" (Comedy)

2 อิทธิพลหรือลัทธิศิลปะที่ให้แนวทาง

2.1 อิทธิพลและแรงบันดาลใจจากสภาพแวดล้อม

ในสังคมไทยปัจจุบัน มนุษย์ได้มีการนำสัตว์มาเลี้ยงกันเป็นจำนวนมาก ทั้งเลี้ยงเพื่อเอาไว้ใช้งานและเลี้ยงเพื่อเอาไว้เป็นเพื่อนยามเหงา สัตว์เลี้ยงจึงเป็นที่สนใจในสังคมปัจจุบัน คนส่วนใหญ่มักมีสัตว์เลี้ยงกันภายในบ้านทุกครัวเรือนสัตว์เลี้ยงที่พบเห็นได้บ่อยทั้งในท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมต่างๆที่คนมักเลี้ยง เช่น สุนัข แมว กระต่าย หนู เกสปี เป็นต้น สัตว์จำพวกนี้สามารถเลี้ยงได้ง่ายและไม่เป็นอันตรายต่อผู้เลี้ยง เพราะมีวัคซีนป้องกันโรคให้สัตว์ต่างๆจึงสามารถเลี้ยงได้ง่ายขึ้น และสามารถเลี้ยงให้เชื่องได้ และเมื่อมนุษย์มีการเลี้ยงสัตว์กันเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้การสูญพันธุ์ของสัตว์ลดน้อยลงตามไปด้วย ข้าพเจ้าจึงหยิบยกนำเอาสัตว์เลี้ยงคือแมวมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้ (Wood cut)

ภาพจากข้อมูลจริง

บทที่ 2 ภาพประกอบที่ 1 อธิธิพลและแรงบันดาลใจจากสภาพแวดล้อม

บทที่ 2 ภาพประกอบที่ 2 อธิธิพลและแรงบันดาลใจจากสภาพแวดล้อม

บทที่ 2 ภาพประกอบที่ 3 อธิธิพลและแรงบันดาลใจจากสภาพแวดล้อม

บทที่ 2 ภาพประกอบที่ 4 อธิธิพลและแรงบันดาลใจจากสภาพแวดล้อม

บทที่ 2 ภาพประกอบที่ 5 อิทธิพลและแรงบันดาลใจจากสภาพแวดล้อม

จากการค้นหาข้อมูลจากภาพถ่ายจริงนี้ทำให้ผู้สร้างสรรค์มีความประทับใจของลักษณะของแมวที่มีลักษณะแตกต่างกันไปของแต่ละสายพันธุ์ ช่วงอายุจากการสัมผัส คลุกคลีจึงนำมาสร้างสรรค์ผลงาน

2.2 อิทธิพลและความบันดาลใจในศิลปกรรม

ศิลปะสำนึกนิยม (Realism) คือทัศนศิลป์ และ วรรณกรรมที่แสดงตัวแบบหรือเรื่องราวตามที่ปรากฏในชีวิตประจำวัน โดยปราศจากการสร้างเสริมหรือการตีความหมาย และหมายถึงงานศิลปะที่เผยให้เห็นถึงความเป็นจริง ที่อาจจะเน้นความเป็นอับลักษณ์ด้วย (วิกิพีเดีย:ศิลปะสำนึกนิยม สืบค้นเมื่อ 27 ตุลาคม 2556)

สำนึกนิยม มักจะหมายถึง ขบวนการศิลปะ ที่เริ่มขึ้นในฝรั่งเศสในคริสต์ทศวรรษ 1850 ความนิยมสำนึกนิยมเพิ่มมากขึ้น เมื่อเริ่มมีศิลปะการถ่ายภาพเกิดขึ้น ที่ทำให้ศิลปินมีความต้องการที่จะสร้างงานที่ดู "แท้จริง"

จิตรกรคนสำคัญของลัทธิสำนึกนิยม (Realism) ชาวฝรั่งเศสหลายคนที่น่าสนใจทางความคิดการเมือง ในลัทธิสังคมนิยมมาแสดงออกในผลงานของตนอย่างเปิดเผย คือ กูร์เบ (G. Courbet, ค.ศ. 1819-1877) มีเล (J.F. Mille, ค.ศ. 1814-1875) และโดมีเย (H. Daumier, ค.ศ. 1808-1879) ทั้งสาม

คนประกาศว่าความงามคือความเป็นจริงเป็นความจริงของความทุกข์ยากจากการได้ความยุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมเวลานั้น

ลักษณะดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่องานของผู้สร้างสรรค์ในรูปแบบรูปร่างรูปทรงโดยใช้ทัศนธาตุ จุด เส้น น้ำหนัก ที่ว่าง ซึ่งแสดงถึงลักษณะกิริยาของแมว ที่มีอยู่จริงในวิถีชีวิตของมนุษย์

โองโนเร โดมิเยร์ (Honore Daumier ค.ศ. 1808-1879) เกิดวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1808 ที่มาร์ซาลซูเมืองท่าทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส บิดาของโดมิเย เป็นช่างทำกระจก ตอนเด็กเขาใฝ่ฝันอยากจะเป็นกวี แต่เมื่อโตขึ้นกลับปรากฏแวบความเป็นศิลปินมากกว่า โดมิเยร์ มีชื่อเสียงอย่างมากในการวาดภาพล้อเลียนและการตูน อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ทางด้าน กลวิธีการพิมพ์แม่พิมพ์หิน เรื่องราวที่โดมิเยวาดมักวาดภาพเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรม ทางสังคม ล้อชีวิตการโงกนของนักการเมือง ระบบยุติธรรม ผู้พิพากษา ทนายความ หมอ นักธุรกิจ ดารา ชนชั้นกลาง ตลอดจนกษัตริย์ ผู้เขียนจึงได้เลือกภาพ Three Men Laughing มาใช้บรรยายถึง แนวคิดลักษณะเฉพาะ และทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของโดมิเย

บทที่ 2 ภาพประกอบที่ 6 อธิพจน์และความบันเทิงใจในศิลปกรรม

ชื่อผลงาน "*The Third-Class Carriage*"

ศิลปิน โอนอเร โดมิเยร์ Honoré Daumier

ที่มา <http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/daumier/>

(สืบค้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557)

ภาพ *The Third-Class Carriage* 1863-1865 (150Kb) เป็นผลงานสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 65.4x90.2 ซม. (25 3/4x35 1/2 นิ้ว) ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะ Metropolitan นิวยอร์ก

Honoré Daumier เป็นศิลปินชาวฝรั่งเศส ให้ความสนใจเกี่ยวกับคนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส เขาแสดงให้เห็นอกเห็นใจที่ดีในกลุ่มคนในการเดินทางรถไฟ เขามีความกังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มครอบครัวหนึ่งแม่ยังสาวอ่อนโยนถือเด็กเล็กของเธอกับยายเหนื่อยล้าหายไปในการคิดของเธอเองและเด็กหนุ่มที่หลับไปอย่างรวดเร็ว เป็นภาพวาดที่สวยงามของ Honoré Daumier

2.3 อิทธิพลและความบันดาลใจในศิลปิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ ภู่อารีย์ เป็นศิลปินอาวุโสผู้หนึ่งที่ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ต่อเนื่องมาในระยะเวลายาวนาน ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เกิดเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ ที่กรุงเทพฯ จบการศึกษาศิลปะจากแผนกจิตรกรรม โรงเรียนเพาะช่างศิลปะ บัณฑิตจิตรกรรม (เกียรตินิยม) คณะจิตรกรรมและประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และดี โพลมาจิตรกรรม สถาบันวิจิตรศิลป์ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ได้สร้างสรรค์งานศิลปะอันมีคุณค่าทั้ง งานภาพพิมพ์ จิตรกรรม และเครื่องเคลือบดินเผา แสดงในนิทรรศการศิลปะสำคัญๆ ทั้งในและ ต่างประเทศเป็นที่ประจักษ์ ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ (เหรียญทอง ๓ ครั้ง) ในการแสดง ศิลปกรรมแห่งชาติ จนได้รับเกียรตินิยมศิลปินชั้นเยี่ยม ประเภทภาพพิมพ์เมื่อพ.ศ.๒๕๐๕ ได้ศึกษาดู งานศิลปะและแสดงผลงานทางศิลปะในต่างประเทศ เช่น อิตาลี อังกฤษ เยอรมัน สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน

รับราชการให้การศึกษาอบรมแก่ศิษย์และเกษียณอายุในตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาประยุกต์ศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากผลงานศิลปะและ ประสพการณ์ จึงได้รับเกียรติเป็นกรรมการตัดสินงานศิลปะทั้งทางราชการและเอกชน เช่น การ แสดงศิลปกรรมแห่งชาติ การแสดงงานศิลปะของบริษัทโตชิบา ประเทศไทย จำกัด การแสดง ศิลปะของ ป.ต.ท. เป็นต้น นับได้ว่าเป็นผู้หนึ่งที่สร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาศิลปะและสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ ภู่อารี สร้างงานศิลปะต่อเนื่องมาโดยตลอด เป็นตัวอย่างอันดี และมีอิทธิพลต่อศิลปินรุ่นหลังๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานภาพพิมพ์ที่ได้บุกเบิกสร้างสรรค์มา ปัจจุบันมีผลงานอันทรงคุณค่าทางจิตรกรรมอันเป็นที่ยอมรับในวงการศิลปะและสังคม จึงได้รับ การยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๒

ผู้สร้างสรรค์ได้ค้นคว้าหาแนวทางและแรงบันดาลใจ จากท่านนำมาเป็นแบบอย่าง โดยนำ จุดเด่นในงานแกะไม้ที่มีความชัดเจนของการแกะเส้นมาเป็นแนวทางในการสร้างผลงาน

บทที่ 2 ภาพประกอบที่ 7 อิทธิพลและความบันดาลใจในศิลปิน

ชื่อผลงาน "แย่งอาหาร"

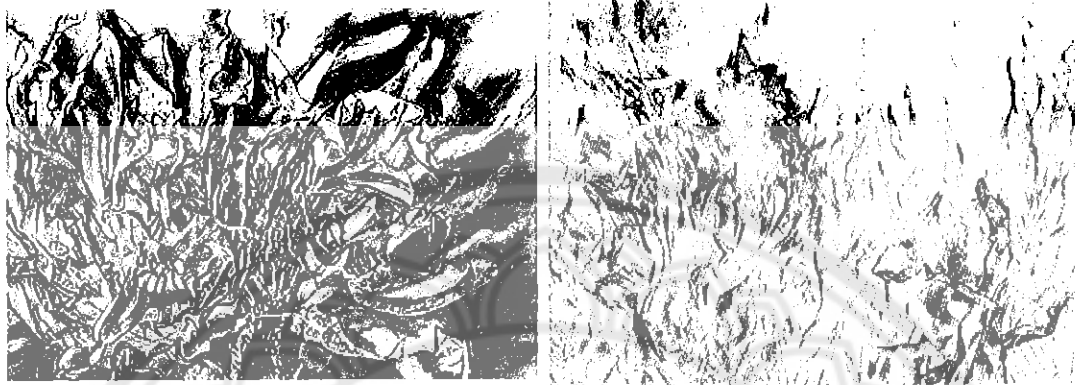
ศิลปิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ ภู่อารี

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์) พ.ศ. 2543

ปีที่สร้างงาน พ.ศ.2505 เทคนิค แม่พิมพ์แกะไม้

ที่มา <http://www.4shared.com/web/preview/doc/1iMYcoAk?locale=es>

“แย่งอาหาร” แสดงเรื่องราวของไก่ 3 ตัวกำลังแย่งอาหาร อิริยาบถของไก่ทั้ง 3 ตัว
 ที่ให้เห็นถึงสภาพเอกซเรย์มีจุดสนใจกลางภาพด้านบนเป็นรูปทรงกลม นำหน้าขาวจัด เน้น
 บรรยากาศโดยรอบด้วยจุด เส้น พื้นผิว และน้ำหนักให้เกิดความกลมกลืน

บทที่ 2 ภาพประกอบที่ 8 อิทธิพลและความบันดาลใจในศิลปิน

ชื่อผลงาน “ภาพธรรมชาติ”

ศิลปิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ ภู่อารีย์

ปีที่สร้างงาน 1998 แนวคิด ศึกษาชีวิตจากธรรมชาติ

ที่มา <http://www.era.su.ac.th/ArtDB/tha/detailpicture.asp?id=P000703>

(สืบค้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณประยัด พงษ์ดำ (28 ตุลาคม พ.ศ. 2477 - 19 กันยายน พ.ศ. 2557) ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์) พ.ศ. 2541, อดีตคณบดี คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ศิลปินชั้นเยี่ยมในการแสดงศิลปกรรม แห่งชาติ

เป็นผู้ริเริ่มออกแบบสร้างสรรค์ดวงตราไปรษณียากรที่มีคุณค่าทางศิลปะอันงดงาม สร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ จนได้รับรางวัลทั้งในและต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๖ ได้รับเลือกเป็น ศิลปินเกียรติยศ สาขาภาพพิมพ์ จากสถาบันศิลปะ กรุงฟลอเรนซ์ อิตาลี โดยรัฐบาลอิตาลี พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้รับเกียรติเป็นศิลปินชั้นเยี่ยมในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เขียนภาพประกอบในหนังสือพระมหาชนก จำนวน ๔ ภาพ

ยังได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน ผลงานมีคุณค่าเป็นที่ยอมรับทั้งในและ ต่างประเทศ เป็นผู้มีความรู้ผู้หนึ่งที่ยังให้การศึกษาแก่ศิษย์ ในคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และ ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรในปัจจุบัน เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาพพิมพ์ คณบดี คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งหอศิลปะ มหาวิทยาลัย ศิลปากร ได้สร้างคุณประโยชน์อย่างมากไว้แก่วงการศิลปะ และการศึกษาศิลปะของไทย

ศาสตราจารย์ประหยัด พงษ์ดำ เกษียณอายุราชการเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๗ และแม้จะเกษียณอายุราชการไปแล้วท่านก็ยังคงรับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษสอนที่คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมอายุได้ ๗๙ ปี นอกเหนือจากงานทางวิชาการที่กล่าวมาแล้ว ท่านยังผลงานภาพพิมพ์ และงานจิตรกรรม อีกทั้งทำยังเป็นผู้บุกเบิกคนสำคัญในการพัฒนาการออกแบบแสดงมณีไทยให้ทันสมัยเป็นสากลโดยการนำเอกลักษณ์ของไทยที่มีแบบอย่างในทางศิลปวัฒนธรรมที่งดงาม มาออกแบบเป็นดวงแสดงมณี ที่ได้ใช้ติดจดหมายและไปรษณีย์ภัณฑ์ ไปยังทั่วทุกมุมโลก อันเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์อันดีงามของชาติไทยที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งด้วย

ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้หาแนวทางและแรงบันดาลใจมาเป็นแบบอย่างในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยนำการใช้สีและการแกะไม้มาเป็นตัวอย่างในการสร้างสรรค์ผลงาน

บทที่ 2 ภาพประกอบที่ 9 อธิธิพลและความบันดาลใจในศิลปิน

ชื่อผลงาน "ยามเช้า"

ศิลปิน ศาสตราจารย์ประหยัด พงษ์ดำ

ปีที่สร้างงาน 2524

เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ ขนาด 60x40 ซม.

ที่มา <http://nokcult.blogspot.com/2012/02/blog-post.html>

(สืบค้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557)

บทที่ 2 ภาพประกอบที่ 10 อิทธิพลและความบันดาลใจในศิลปะ

ชื่อผลงาน "ความรักของแม่"

ศิลปิน ศาสตราจารย์ประยัด พงษ์ดำ

ที่มา <http://www.cpss.ac.th/lear> , cpss.ac.th

บทที่ 2 ภาพประกอบที่ 11 อิทธิพลและความบันดาลใจในศิลปะ

ชื่อผลงาน "คู่รัก"

ศิลปิน ศาสตราจารย์ประยัด พงษ์ดำ

เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ ขนาด 40 x 60 ซม.

ที่มา://online/art_bun_52/Art/Less_3.htm

บทที่ 2 ภาพประกอบที่ 12 อิทธิพลและความบันเทิงในศิลปะ

ชื่อผลงาน “ครอบครัวนกเค้าแมว”

ศิลปิน ศาสตราจารย์ประหยัด พงษ์ดำ

เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ ขนาด 60 x 40 ซม.

ที่มา <http://www.silapasri-arts.com/GALLERY.htm>

(สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557)

ผู้สร้างสรรคได้รับอิทธิพลจากศิลปะลัทธิ สัจนิยม (Realism) ที่มีลักษณะในรูปแบบเหมือนจริง โดยใช้ธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตของสัตว์เป็นความบันเทิงเบื้องต้น ความบันเทิงจากศิลปิน มีแนวคิดเกี่ยวกับสัตว์ที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับครอบครัว และเทคนิควิธีการแกะไม้ ผู้สร้างสรรคจึงได้นำลักษณะกิริยา ท่าทาง รูปร่าง รูปทรง การเลี้ยงสัตว์ การปรับตัวของสัตว์ให้เข้ากับมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนั้นๆ มาสร้างสรรคผลงานศิลปะเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ กลวิธี Wood cut โดยนำหลักการใช้เส้นโดยการแกะไม้ และการใช้สีมาจัดองค์ประกอบของภาพให้มีน้ำหนักใกล้-ไกล มีความซ้อนทับของเส้น ทำให้เกิดความน่าสนใจ ความกลมกลืนกันต่อเนื่องกัน ทั้งภาพของการใช้เส้นกับการใช้สี มาใช้ในการสร้างสรรคผลงานที่เป็นรูปแบบเฉพาะตน

บทที่3

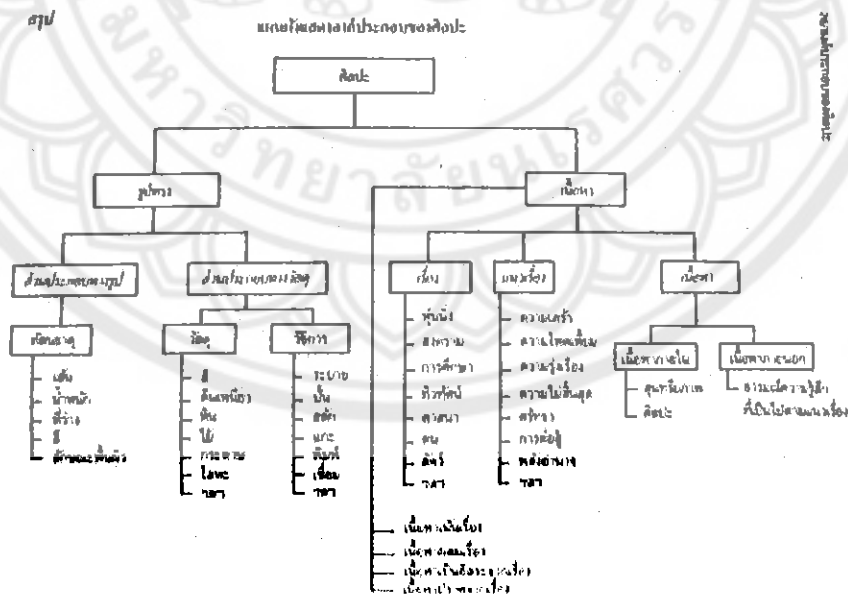
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ในผลงานภาพพิมพ์เรื่อง"มนต์แมว"ผู้สร้างสรรค์ผลงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอถึงการแสดงออกของสัตว์เลี้ยงในการดำรงชีวิตการปรับตัว ให้เข้ากับมนุษย์ เป็นสัญลักษณ์เพื่อสื่อความหมายถึงความผูกพันของสัตว์และการแสดงออกถึงลักษณะกริยาท่าทาง รูปร่าง รูปทรงของแมวโดยการเน้นที่เส้นขนของแมวมาเป็นจุดเด่นในการสร้างสรรค์ผลงานให้สัมพันธ์กับส่วนเนื้อหาจนเป็นเอกภาพ โดยการประสานของทัศนธาตุทางศิลปะต่างๆเข้าด้วยกัน ด้วยกลวิธีเฉพาะของผู้สร้างสรรค์ ทำให้งานมีความสำคัญเชื่อมโยงกัน ให้ดูมีมิติในระยะใกล้-ไกลของเส้นและสีทำให้เกิดจุดเด่นในงานได้อย่างเหมาะสม ชัดเจน โดยผลงานของผู้สร้างสรรค์มีมุมมองไปในด้านเชิงบวก (Positive thinking)

จากแรงบันดาลใจและแนวความคิดการสร้างสรรค์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนั้น ผู้สร้างสรรค์จึงได้ทำการศึกษา ค้นคว้า ทดลองการสร้างสรรค์ศิลปะในเชิงวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางกลวิธีในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมลักษณะเหมือนจริง (Realistic) กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

1. ขั้นตอนการศึกษาและค้นคว้าข้อมูล

1.1 หลักการและแผนผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ

บทที่ 3 ภาพประกอบที่ 1 แผนผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ
ที่มา : องค์ประกอบของศิลปะ, ชลูด นิ่มเสมอ (2530,หน้า26)

หลักองค์ประกอบของศิลปะ

องค์ประกอบศิลป์ (Composition) หมายถึง ศิลปะที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแสดงออกของอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ปัญญาหรือความงาม เช่น เครื่องเขียน เครื่องประดับตกแต่ง การเขียนรูปปั้น เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ หรือแม้กระทั่งศาสตร์ทางอาวฤทธโหราศาสตร์ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าศิลปะนั้นมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 2 ส่วน คือ

1. ส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งเป็นโครงสร้างทางวัตถุที่มองเห็นได้หรือรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัส เราเรียกส่วนประกอบนี้ว่า รูปทรง (Form) หรือ องค์ประกอบทางรูปธรรม

2. ส่วนที่เป็นการแสดงออกอันเป็นผลที่เกิดจากโครงสร้างทางวัตถุเราเรียกส่วนประกอบนี้ว่า เนื้อหา (Content) หรือ องค์ประกอบทางนามธรรม

1. โครงสร้างของศิลปะ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ รูปทรง กับ เนื้อหา

1.1 รูปทรง (Form) คือ สิ่งที่สามารถจับต้องมองเห็น และสัมผัสได้ ในทัศนศิลป์ รูปทรงมีองค์ประกอบสำคัญ 2 ส่วนคือส่วนที่เป็นโครงสร้างทางรูปกับส่วนที่เป็นโครงสร้างทางวัตถุ

1.1.1 ส่วนประกอบทางรูป ได้แก่ ทัศนธาตุ (Visual Elements) หมายถึง ส่วนประกอบที่สำคัญอันเป็นพื้นฐานสำหรับการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ที่รวมตัวกันอย่างมีเอกภาพ เช่น จุด เส้น สี น้ำหนัก พื้นผิว ที่ว่าง เป็นต้น

1. จุด (Dot/Point) หมายถึง ธาตุเบื้องต้น ซึ่งเล็กที่สุดของการมองเห็นมีความสำคัญอย่างยิ่ง ไม่สามารถแบ่งออกได้อีก มีมิติเป็นศูนย์ ไม่มีความกว้าง ความยาวหรือความลึก เพราะถือว่าจุดเป็นการเริ่มต้นที่นำไปสู่การเกิดของทัศนธาตุอื่นๆที่สำคัญต่อไป อาทิเช่น เส้น เกิดจากการนำจุดมาเรียงต่อกันจนทำให้เกิดความยาว หรือน้ำหนักที่เกิดจากการนำจุดมาวางทับซ้อนกันเป็นจำนวนมาก เป็นต้น

ในผลงานของผู้สร้างสรรค์ได้ใช้จุดที่ซ้ำๆกัน จึงส่งผลทำให้เกิดเส้น รูปทรง และน้ำหนัก

2. เส้น (Line) หมายถึง ผลจากการขีดหรือการนำจุดหลายๆจุดมาเรียงติดต่อกันออกไปจนเกิดเป็นความยาว ซึ่ง มีมิติเดียวของเส้น คือ ความยาว ทำหน้าที่เป็นขอบเขตของที่ว่าง ขอบเขตของสิ่งของ ขอบเขตของรูปทรง ขอบเขตของน้ำหนัก ขอบเขตของสี และเส้นเป็นรากฐานของโครงสร้างของงานทัศนศิลป์ทุกประเภท อีกทั้งเส้นสามารถแสดงความรู้สึกด้วยตัวของมันเองและด้วยการนำมาประกอบกันให้ปรากฏเป็นรูปทรงต่างๆได้ ซึ่งเส้นแต่ละชนิดก็จะให้ความหมายและความรู้สึกที่มีความแตกต่างกันออกไป

2.1 เส้นโครงสร้าง (Structural Line) คือเส้นที่มองไม่เห็นด้วยตา เป็นเส้นในจินตนาการที่ผู้ดูจะรู้สึกหรือประติดประต่อเชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง เส้น

ชนิดนี้เดินทางด้วยความรู้สึก ไม่ใช่ด้วยการมองเห็นเป็นเส้นที่มีความสำคัญมากในศิลปะ เส้น โครงสร้างมีอยู่ด้วยกัน 6 ประเภทคือ

- เส้นแกนของรูปทรง เช่น เส้นศูนย์ถ่วงของคน เส้นแกนของผลไม้
- เส้นรูปนอกของกลุ่มรูปทรง
- เส้นที่ลากด้วยจินตนาการจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่ง เช่น ดาวหมี ดาวจระเข้ ฯลฯ
- เส้นแสดงความเคลื่อนไหวของที่ว่าง
- เส้นโครงสร้างของปริมาตร
- เส้นโครงสร้างขององค์ประกอบ เช่น คนยืนจะเป็นเส้นตั้ง ภูเขาจะเป็นเส้นแนวนอน

ในงานของผู้สร้างสรรค์จะใช้เส้นเป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่าง ชัดเจน ได้แก่

- เส้นตรงแนวนอนของเส้นขนแมว ให้ความรู้สึกถึงความนุ่มนวล เยียบสงบ
- เส้นตั้งของเส้นขนของแมว ให้ความรู้สึก มั่นคง สมดุล แข็งแรง
- เส้นโค้งของวงกลม วงรี ที่มีขนาดเล็ก-ใหญ่ไม่เท่ากันของดวงตาของแมว ให้ความรู้สึกถึงการซ้ำที่มีระเบียบ
- เส้นเฉียง เป็นเส้นที่อยู่ระหว่างเส้นนอนกับเส้นตั้ง ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว ไม่ สมบูรณ์ ไม่มั่นคง

3. พื้นผิว (Texture) หมายถึง ลักษณะของบริเวณพื้นผิวของสิ่งต่างๆ ที่มี ลักษณะต่างกันเมื่อสัมผัสจับต้องหรือมองเห็นแล้วทำให้รู้สึกถึง ความหยาบ ละเอียดย่น มั่น ด้าน ขรุขระ เรียบ เป็นเส้น เป็นจุด เป็นต้น ลักษณะของพื้นผิวมีอยู่ 2 ชนิด ได้แก่

3.1 ลักษณะพื้นผิวที่สามารถจับต้องและให้ความรู้สึกได้ เช่น หยาบ มั่น ด้าน ขรุขระ ละเอียดย่น เป็นต้น

3.2 ลักษณะพื้นผิวที่ทำเทียมขึ้น เมื่อมองดูแล้วจะรู้สึกว่าย่น ด้าน ขรุขระ แต่เมื่อสัมผัสจับต้องจริงแล้วกลับเป็นพื้นผิวเรียบๆ เช่น รวดลายไม้ที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์ ลายหินอ่อน เป็นต้น

ในงานของผู้สร้างสรรค์จะใช้พื้นผิวของการแกะไม้แล้วพิมพ์ลงบนกระดาษจึงทำให้เกิดพื้นผิวจริงมาทำให้เกิดลักษณะของพื้นผิวที่มีความนูน ไม่เรียบเนียน ทำให้เกิดร่องรอย ของเส้น ที่สามารถสัมผัสจับต้องได้จริง แบบ 2 มิติ

4. น้ำหนักอ่อนแก่ของแสงและเงา (Tone) หมายถึง ความอ่อนแก่ของบริเวณที่ถูกแสงสว่างและบริเวณที่เป็นเงาของวัตถุ หรือการระบายสีให้มีผลเป็นความอ่อนความแก่ของสีหนึ่ง หรือหลายสี หรือบริเวณที่มีสีขาว สีเทา และสีดำ ในความเข้มระดับต่างๆ น้ำหนักให้ความเป็นปริมาตรแก่รูปทรง และให้ความรู้สึกหรืออารมณ์ด้วยการประสานกันของตัวมันเอง น้ำหนักมี 2 มิติคือ กว้าง กับ ยาว

ในงานของผู้สร้างสรรค์เกิดจากการพิมพ์สีไล่น้ำหนักอ่อน-แก่ ตามลำดับความเหมาะสมของการสร้างสรรค์ที่ให้ความเข้มระดับต่างๆ ทำให้เกิดเป็นแสง-เงาในบริเวณรอบๆ ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว เกิดปริมาตรของรูปทรง ให้ความเป็น 3 มิติแก่รูปทรง เกิดการประสานกันของสีที่มีมิติ มีระยะใกล้-ไกลเกิดขึ้น

5. ที่ว่าง (Space) หมายถึง ที่ว่างที่ถูกกำหนดด้วยเส้นให้มีรูปร่างขึ้น เป็นสิ่งที่มีอยู่เองตามธรรมชาติ เป็นทัศนธาตุที่มองไม่เห็นจะปรากฏตัวก็ต่อเมื่อมีทัศนธาตุอื่นมา กำหนดรูปร่างหรือมาก่อนให้เกิดปฏิกิริยาขึ้น ที่ว่างที่มีอยู่ทั่วไปจะมีมิติกว้าง ยาว ลึก หรือทิศทางที่ไม่มีขอบเขต ถ้าปล่อยให้พื้นที่ว่างมากและให้มีรูปทรงน้อย การจัดนั้นจะให้ความรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยว ที่ว่างเป็นทัศนธาตุที่ไม่มีตัวตนแต่ทำให้รูปทรงและทัศนธาตุอื่น ๆ มีความหมาย ลักษณะของที่ว่างมีดังต่อไปนี้

5.1 ที่ว่างจริง (Physical Space) หมายถึง ที่ว่างของงานสถาปัตยกรรม และประติมากรรมเป็นที่ว่างจริงๆที่สามารถสัมผัสได้ เรียกว่า ที่ว่างจริง หรือที่ว่างกายภาพ

5.2 ที่ว่างลวงตา (Pictorial Space) หมายถึง ที่ว่างในงานจิตรกรรม หรือภาพพิมพ์ที่แสดงความลึกตื้น เป็นที่ว่างลวงตาที่เกิดขึ้นจากกรรมวิธีทางจิตรกรรม หรือการประกอบกันของทัศนธาตุ เรียกว่า ที่ว่างลวงตา หรือที่ว่างแบบรูปภาพ

ในงานของผู้สร้างสรรค์จะใช้ที่ว่างแบบจริง คือ ที่ว่างระหว่างรูปทรง ที่ว่างบริเวร ภายในของรูปทรง และที่ว่างบริเวรภายนอกของรูปทรง เช่น อากาศรอบนอก เป็นต้น

6. สี คือเป็นทัศนธาตุที่มีคุณลักษณะของทัศนธาตุทั้งหลายรวมกันครบถ้วน คือ มีเส้น น้ำหนัก ที่ว่างและลักษณะพื้นผิว นอกจากนี้ยังมีคุณลักษณะพิเศษอีก 3 ประการ คือ ความเป็นสี น้ำหนักของสีและความจัดของสี สามารถบอกจุด สี น้ำหนักและอารมณ์ความรู้สึกได้

ความเป็นสี (Hue) หมายถึงว่าเป็นสีอะไร เช่น ส้ม เขียว เหลือง แดง น้ำเงิน ฯลฯ ตามวงสีธรรมชาติ

น้ำหนักของสี (Value) หมายถึง ความสว่างหรือความมืดของสี ถ้าเราผสมสีขาวเข้าไปในสีหนึ่ง สีนั้นจะมีความสว่างขึ้น หรือมีน้ำหนักอ่อนลง และถ้าเราเพิ่มสีขาเข้าไปที่ละน้อยๆเป็นลำดับ เราจะได้ค่าของสีหรือน้ำหนักของสีที่เรียงลำดับจากแก่สุดไปจนถึงอ่อนที่สุด

ความจัดของสี (Intensity) หมายถึง ความสดหรือความบริสุทธิ์ของสีสีหนึ่ง สีที่ถูกผสมด้วยสีดำจะหม่นลง ความจัดหรือความบริสุทธิ์จะลดลง ความจัดของสีจะเรียงลำดับจากจัดที่สุดไปจนหม่นที่สุดได้หลายลำดับ ด้วยการค่อยๆเพิ่มปริมาณของสีดำเข้าไปทีละน้อยๆ จนถึงลำดับความจัดของสีที่มีน้อยที่สุด คือ เกือบดำ สีทำหน้าที่เช่นเดียวกับน้ำหนักทุกประการ แต่เพิ่มหน้าที่พิเศษที่สำคัญที่สุดขึ้นอีกประการ คือ ให้อารมณ์ความรู้สึกด้วยตัวเองโดยตรง

ในงานผู้สร้างสรรค์ใช้สีวรรณะโดยรวมของแต่ละโทนสีโดยประมาณ 40% ได้แก่ สีครีมอ่อน-เข้ม สีเทาอ่อน-เข้ม สีน้ำตาลอ่อน-เข้ม สีส้มอ่อน-เข้ม สีเหลืองอ่อน-เข้ม สีเขียวอ่อน-เข้ม สีฟ้าอ่อน สีน้ำตาลอ่อน-เข้ม สีดำอ่อน-เข้ม สีเขียวอ่อน-เข้ม เป็นต้น โดยการใช้เส้นและสีอ่อน-แก่สร้างน้ำหนักให้ดูมีมิติ มีระยะใกล้-ไกล มีค่าน้ำหนักของแสงที่ตกกระทบ และความเคลื่อนไหวของเส้น รูปทรง

1.1.2 ส่วนประกอบทางวัตถุและกลวิธี

1. วัสดุ (Material) หมายถึง วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างรูปแบบ เช่น กระดาษ ผ้า เศษไม้ ใยไม้ ดินเหนียว โลหะ เป็นต้น

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด "มนต์แมว" ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ผลงานประเภทภาพพิมพ์ มีระนาบเป็น 2 มิติ แบบเหมือนจริง (Realistic) โดยใช้เทคนิคการแกะไม้ (Wood cut) ด้วยสีน้ำมันภาพพิมพ์ ลงบนกระดาษ

2. กลวิธี หมายถึง วิธีการเฉพาะในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เช่น การปั้น การแกะสลัก การระบายสี การพิมพ์ การเชื่อมต่อ การตัดแปะ เป็นต้น

กลวิธีที่ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน คือ การพิมพ์แกะไม้ กลวิธี (Wood cut) หรือเรียกประเภทของแม่พิมพ์ได้คือ แม่พิมพ์นูน (Relief process)

Wood cut หมายถึง การ แกะผิวหน้าของแม่พิมพ์ไม้ด้วยสิ่ว มีด หรืออุปกรณ์แกะสลัก จากนั้นนำไปพิมพ์ การพิมพ์นั้นสามารถพิมพ์โดยผ่านแรงกดของแท่นพิมพ์ หรือพิมพ์ด้วยมือใน

ลักษณะเดียวกันนี้ฝนด้านหลังของกระดาษพิมพ์ก็ได้ ภาพพิมพ์แกะไม้โดยทั่วไป มักจะเห็นเป็นเส้นหรือพื้นที่สีดำบนกระดาษขาว

i.6133281

แม่พิมพ์นูน (Relief process) เป็นการพิมพ์โดยให้สีติดอยู่บนผิวหน้าที่ทำให้นูน ขึ้นมาของแม่พิมพ์ ภาพที่ได้เกิดจากสีที่ติดอยู่ในส่วนบนนั้น แม่พิมพ์นูนเป็นแม่พิมพ์ที่ทำขึ้นมาเป็นประเภทแรก ภาพพิมพ์ชนิดนี้ได้แก่ ภาพพิมพ์แกะไม้ (Wood-cut) ภาพพิมพ์แกะยาง (Lino-cut) ตรายาง (Rubber stamp) ภาพพิมพ์จากเศษวัสดุต่างๆ

1.2 เนื้อหา

เนื้อหา (Content) คือ องค์ประกอบที่เป็นนามธรรม หรือ โครงสร้างทางจิต และตรงกันข้ามกับรูปทรง หมายถึง ผลที่ได้รับจากงานศิลปะ ส่วนที่เป็นนามธรรมนั้นนอกจากเนื้อหาแล้วยังมีเรื่อง (Subject) และ แนวเรื่อง (Theme) รวมอยู่ด้วยทั้ง 3 ส่วนนี้

1.2.1 เรื่อง

เรื่อง หมายถึง สิ่งที่ศิลปินสรรหามาเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างงานชิ้นงานศิลปะแบบรูปธรรม เช่น คน สัตว์ สิ่งของ ทิวทัศน์ ศาสนา สงคราม ฯลฯ หรือหมายถึง “ภาพนี้เกี่ยวกับอะไร”

1.2.2 แนวเรื่อง

แนวเรื่อง คือ แนวทางของเรื่อง เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบทางนามธรรมของงานศิลปะที่เน้นแนวความคิด (Concept) ของศิลปินที่มีต่อเรื่องหรือรูปทรง เป็นสาระหรือแนวทางของการสร้างสรรค์ มักเกี่ยวกับความคิด ความรู้สึก หรือความหมายที่ต้องการแสดงออกในรูปของสัญลักษณ์หรือนามธรรม เช่น แนวเรื่องเกี่ยวกับมนุษยธรรม ความงาม ความหนักแน่น ความมีอำนาจของธรรมชาติ ความประสานกันของสี หรือเกี่ยวกับวัตถุ เหตุการณ์ ฯลฯ

ในผลงานของผู้สร้างสรรค์มีแนวเรื่องเป็นไปในทางเชิงบวก (+) ซึ่งแสดงถึงลักษณะกิริยาและท่าทางของแมวที่อบอุ่น นุ่มนวล มีความน่ารัก น่าสัมผัส เป็นต้น

1.2.3 เนื้อหา

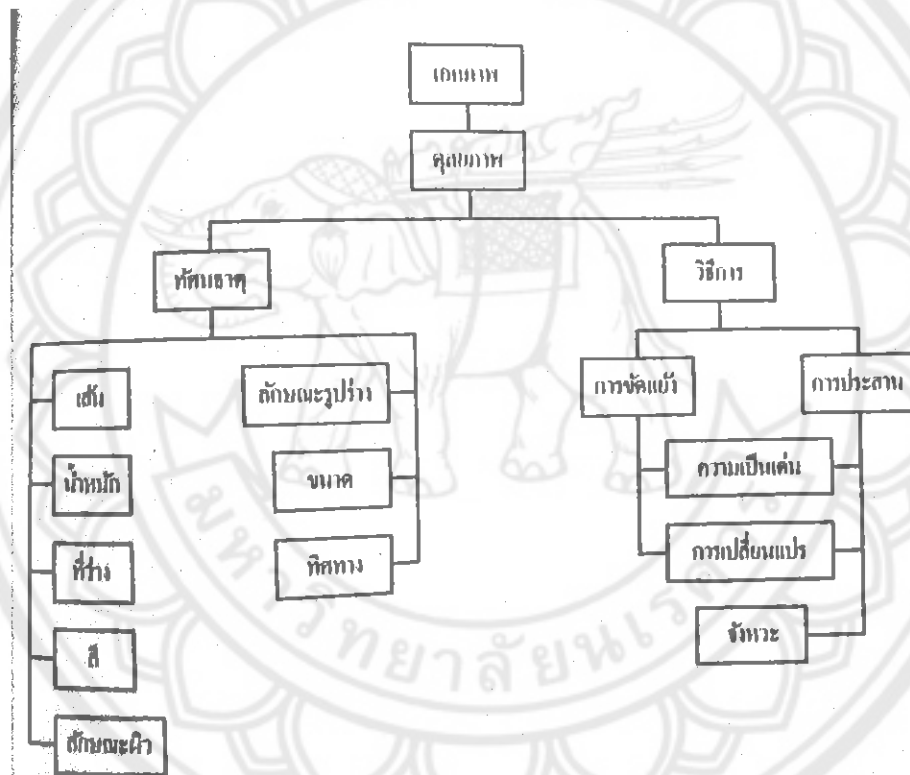
เนื้อหา คือ ความหมายของงานศิลปะที่แสดงออกผ่านรูปทรงทางศิลปะ (Artistic Form) เนื้อหาของงานศิลปะแบบรูปธรรม เกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพของเรื่อง แนวเรื่อง และรูปทรง เนื้อหาของงานแบบนามธรรม เกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพของรูปทรง เนื้อหาแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ

1. เนื้อหาภายนอก หรือเนื้อหาทางเรื่องราวหรือทางสัญลักษณ์ ซึ่งจะมีอยู่เฉพาะในศิลปะแบบรูปธรรมที่มีเรื่อง เช่น คน สัตว์ วัตถุ สิ่งของ ฯลฯ เป็นเนื้อหาที่สืบเนื่องมาจากภายใน เป็นความหมายของเรื่องและแนวเรื่อง ที่แปรออกมาโดยรูปทรง

2. เนื้อหาภายในหรือเนื้อหาทางรูปทรง คือเนื้อหาที่เกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุในรูปทรงจะเป็นเนื้อหาของรูปทรงโดยตรง เนื้อหานี้จะให้อารมณ์ทางสุนทรีย์ภาพแก่ผู้ดู จะเป็นอารมณ์ทางศิลปะที่บริสุทธิ์ ไม่มีอารมณ์อื่นๆ ในประสบการณ์ของมนุษย์มาเกี่ยวข้องด้วย เป็นลักษณะจิตวิทยาของศิลปิน เป็นพลังความรู้สึกส่วนตัว เป็นบุคลิกภาพหรือรูปแบบของการแสดงออกของศิลปิน

ผู้สร้างสรรค์มีเนื้อหาภายนอกที่มีอยู่ในงานศิลปะแบบรูปธรรม เกี่ยวกับสัตว์ (แมว) ลักษณะกริยา ท่าทางของแมว และมีเนื้อหาภายในเกี่ยวกับ การประสานกันของทัศนธาตุ เช่น จุด เส้น น้ำหนัก พื้นผิว ที่ว่าง เป็นต้น

1.2 หลักการและแผนผังแสดงทัศนธาตุและกลวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

บทที่ 3 ภาพประกอบที่ 2 แผนผังแสดงทัศนธาตุและกลวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

ที่มา : องค์ประกอบของศิลปะ, ชลูด นิมเสมอ (2530:208)

หลักการของทัศนธาตุและกลวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

1. เอกภาพ

เอกภาพ คือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความกลมกลืน ที่เกิดจากการเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของส่วนต่างๆ

ในงานของผู้สร้างสรรคมีเอกภาพในส่วนของรูปทรงสัตว์(แมว)ที่อยู่ตรงกลางของภาพ
ประสานกลมกลืนกับที่ว่างอยู่บริเวณรอบๆทั้งนอกและในของภาพ

2. ดุลยภาพ

ดุลยภาพ คือการถ่วงน้ำหนักหรือให้น้ำหนักที่เท่ากันทั้งสองข้างของสิ่งหรือรูปทรง ของ
องค์ประกอบ เกิดจากการถ่วงดุลของสิ่งที่ขัดแย้งกัน และจากการรวมตัวหรือการซ้ำของสิ่งที่
เหมือนกันทั้ง 2 ข้าง ความประสานกลมกลืน ความพอเหมาะพอดีของส่วนต่างๆในรูปทรงหนึ่ง
หรือในงานศิลปะชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สำคัญของเอกภาพ ดุลยภาพในงานศิลปะ มี 2
ลักษณะ คือ

2.2.1 ดุลยภาพแบบสมมาตร (Symmetry Balance) หรือ ความสมดุลแบบสองข้าง
ซ้ายขวาเท่ากัน คือ การวางรูปทั้งสองข้างของแกนสมดุล เป็นการสมดุลแบบธรรมชาติ

2.2.2 ดุลยภาพแบบอสมมาตร (Asymmetry Balance) หรือ ความสมดุลแบบซ้าย
ขวาไม่เหมือนกันมักเป็นการสมดุลที่เกิดจากการจัดใหม่ของมนุษย์ ซึ่งมีลักษณะที่ทางซ้ายและขวา
จะไม่เหมือนกัน ใช้องค์ประกอบที่ไม่คล้ายกันแต่มีความสมดุลกัน อาจเป็นความสมดุลด้วย
น้ำหนักขององค์ประกอบ หรือสมดุลด้วยความรู้สึกก็ได้

ในงานภาพพิมพ์ศิลปะนิพนธ์ของผู้สร้างสรรคชุดนี้ ได้ใช้การจัดวางองค์ประกอบศิลปะ
แบบมีดุลยภาพแบบสมมาตร คือ การวางองค์ประกอบของ แมวทั้งสองข้างเท่ากัน โดยมีสัตว์
(แมว) เป็นจุดเด่นอยู่ตรงกลางภาพจะเห็นได้อย่างชัดเจน

3. การ ขัดแย้ง (Opposition) คือ ความตรงกันข้ามเป็นกันของธรรมชาติที่ทำให้เกิดพลัง
ความเคลื่อนไหวและชีวิต ในธรรมชาติทุกสิ่งย่อมมี 2 ฝ่าย หรือ 2 ขั้วเป็นคู่กัน จะขาดขั้วใดขั้ว
หนึ่งไม่ได้ จะเห็นได้จากความเป็นบวกและความเป็นลบ กลางวันกับกลางคืน ดีกับชั่ว ฯลฯ การ
ขัดแย้งที่ใช้ในองค์ประกอบศิลปะมีอยู่ 4 แบบ คือ

- 1) การขัดแย้งของลักษณะรูปทรง
- 2) การขัดแย้งของขนาด
- 3) การขัดแย้งของทิศทาง
- 4) การขัดแย้งของที่ว่างหรือจังหวะ

ในงานของผู้สร้างสรรคมีความขัดแย้งกันทางทิศทางของเส้นคือเส้นขนของแมวที่เป็น
แนวนอน แนวตั้ง แนวเฉียง เป็นสิ่งสำคัญของรูปทรงของสัตว์ที่อยู่ตรงกลางของภาพ

4. การประสาน (Transition) คือ การทำให้เกิดความกลมกลืน ทำให้สิ่งต่างๆ เข้ากันได้ อย่างสนิท เป็นการสร้างเอกภาพจากการรวมตัวของสิ่งๆ ที่เหมือนกันเข้าด้วยกัน การประสานมีอยู่ 2 วิธี คือ

1) การเป็นตัวกลาง (Transition) คือ การทำสิ่งที่ขัดแย้งกันให้กลมกลืนกัน ด้วยการ ใช้ตัวการเข้าไปประสาน เช่น สีขาว กับ สีดำ ซึ่งมีความแตกต่าง ขัดแย้งกันสามารถทำให้ อยู่รวมกันได้อย่างมีเอกภาพ ด้วยการใช้สีเทาเข้าไปประสาน ทำให้เกิดความกลมกลืนกันมากยิ่งขึ้น

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

งานของผู้สร้างสรรค์ มีการประสานกันของ จุด เส้น สี น้ำหนัก ที่วางเข้าด้วยกันที่ สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน ทำให้เกิดความกลมกลืนกัน

5. ความเป็นเด่น (Dominance) คือ การเพิ่มหรือลดความสำคัญที่น่าสนใจ ในหน่วยใด หน่วยหนึ่งของคู่ที่ขัดแย้งกัน มีองค์ประกอบ 2 ลักษณะ คือ

1) ความเป็นเด่นที่เกิดจากการขัดแย้ง

2) ความเป็นเด่นที่เกิดจากการประสาน

ผู้สร้างสรรค์ใช้ ความเป็นเด่น คือ สัตว์ (แมว) ที่อยู่ตรงกลางของภาพ ที่มีวรรณะอุ้งเป็นจุด ดึงดูดสายตาช่วยทำให้ภาพดูน่าสนใจยิ่งขึ้น

6. การเปลี่ยนแปลง (Repetition) คือ การเพิ่มความขัดแย้งลงในหน่วยที่ซ้ำกัน เพื่อป้องกัน ความจืดชืด น่าเบื่อ ซึ่งจะช่วยให้มีความน่าสนใจมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะจะต้อง รักษาคุณลักษณะของการซ้ำไว้ ถ้ารูปมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก การซ้ำก็จะหมดไป กลายเป็นการ ขัดแย้งเข้ามาแทน และถ้าหน่วยหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความแตกต่างจากหน่วย อื่นๆ มาก จะกลายเป็นความเป็นเด่นเป็นการสร้างเอกภาพด้วยความขัดแย้ง การเปลี่ยนแปลงมีอยู่ด้วยกัน 4 ลักษณะ คือ

1) การเปลี่ยนแปลงของรูปร่างลักษณะ

2) การเปลี่ยนแปลงของขนาด

3) การเปลี่ยนแปลงของทิศทาง

4) การเปลี่ยนแปลงของจังหวะ

ในผลงานของผู้สร้างสรรค์ใช้เส้นที่มีขนาดและความยาวเล็ก-ใหญ่ไม่เท่ากัน ทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลงทางรูปทรง เกิดการเคลื่อนไหวแบบลวงตา

7. การซ้ำ (Repetition) คือ การซ้ำกันของหน่วยที่เหมือนกันในจังหวะที่เท่ากัน คล้ายกัน 2 หน่วยขึ้นไป การซ้ำเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด เป็นการรวมตัวของสิ่งที่อยู่ฝ่ายเดียวกันเข้าด้วยกัน ไม่มี

การขัดแย้ง เช่น การซ้ำกันของน้ำหนักดำ การซ้ำของเส้นตั้ง การซ้ำของรูปทรงที่เหมือนกัน เป็นต้น

ในผลงานผู้สร้างสรรค์จะใช้การซ้ำกันของจุดที่เป็นเส้นโค้งวงกลมที่มีขนาดเล็ก-ใหญ่ไม่เท่ากัน เกิดเป็นจังหวะและการเคลื่อนไหวของรูปทรงอย่างเหมาะสมและลงตัว

8. จังหวะ (Rhythm) หมายถึง การซ้ำกันที่มีความเป็นระเบียบ เรียบง่าย ชับซ้อนขึ้นจนเกิดเป็นรูปทรงทางศิลปะ ซึ่งจังหวะในทางศิลปะ คือ การเน้นการผ่อนคลายเป็นสลับกันของทัศนธาตุต่างๆ เพื่อให้เกิดเอกภาพที่มีความมีชีวิตชีวา

จังหวะมี 2 ลักษณะ คือ

- 1) เกิดจากการซ้ำกันของหน่วยหรือการสลับกันของช่องไฟ
- 2) เกิดจากการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องของเส้น น้ำหนัก สี และรูปทรง

จังหวะในงานของผู้สร้างสรรค์ เกิดจากการซ้ำกันของเส้นตรง เส้นเฉียง เส้นโค้งที่มีขนาดไม่เท่ากัน และสีที่มีความอ่อน-แก่สลับกันไปของสี และจังหวะของการซ้อนทับกันของเส้นขนานทำให้เกิดความมีชีวิต มีระยะใกล้-ไกล เกิดการทับซ้อนกันที่เห็นได้ชัดเจน

2. การกำหนดรูปแบบและขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์

2.1 การศึกษาค้นคว้าข้อมูล เอกสาร และภาพถ่าย

2.1.1 ข้อมูลภาคเอกสาร หนังสือ

ผู้สร้างสรรค์ได้ทำการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากตำรา หนังสือ เอกสารทางวิชาการเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น และที่มาของเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานดังต่อไปนี้

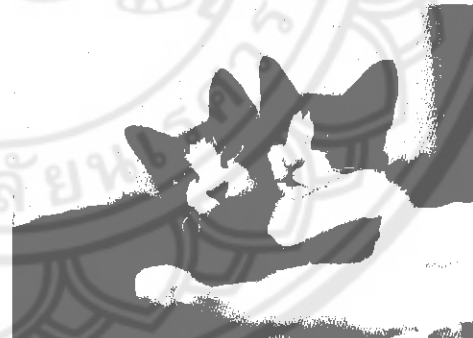
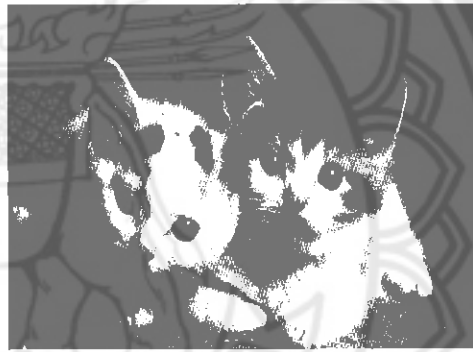
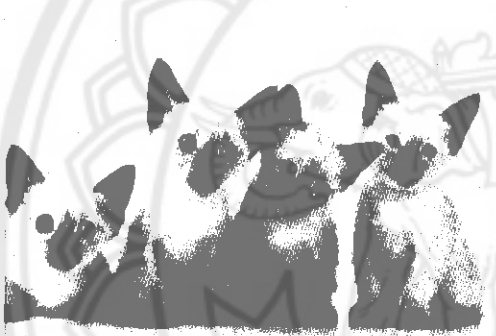
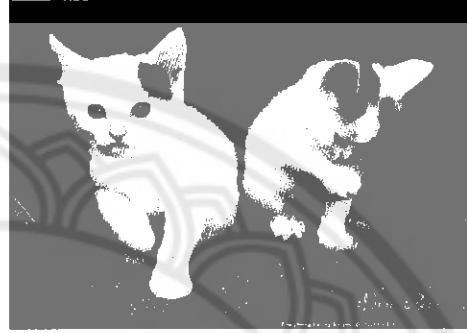
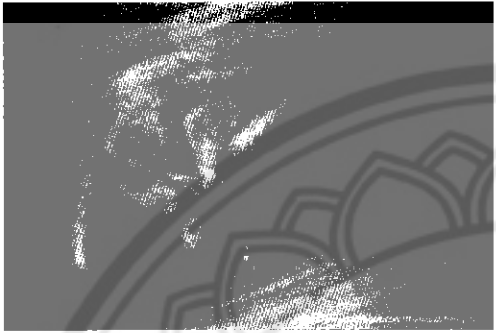
- หนังสือองค์ประกอบของศิลปะ, ผู้แต่ง ชลูด นิยมเสมอ , พิมพ์ครั้งที่ 4, พ .ศ. 2539
- เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชา 707122 พื้นฐานองค์ประกอบศิลป์ ผู้แต่ง สุรชาติ เกษประสิทธิ์
- หนังสือวิธีเขียนภาพสัตว์นานาชนิด โดย เสน่ห์ ธนวัฒน์สกุลษติ
- หนังสือคู่มือแมวไทย โดย สมิต สวามิภักดิ์
- หนังสือศิลปะภาพพิมพ์ในประเทศไทย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล คงทอง

2.1.2 ข้อมูลภาพถ่าย

ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ข้อมูลภาพถ่ายของแมวในท้องถิ่นที่อยู่อาศัยกับมนุษย์ตามสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่มีอยู่จริงมาเป็นตัวกำหนดรูปแบบของการสร้างสรรค์ผลงาน โดยสังเกตถึงน้ำหนัก สีเส้นบรรยากาศของสี-แสง ลักษณะรูปร่าง-รูปทรง และอารมณ์ กิริยา ท่าทาง จากลักษณะการปรับตัวของแมวที่อยู่ร่วมกันกับมนุษย์ ให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมของผู้เลี้ยง ดังภาพประกอบที่ 3 - 4

บทที่ 3 ภาพประกอบที่ 3 ข้อมูลภาพถ่าย

บทที่ 3 ภาพประกอบที่ 4 ข้อมูลภาพถ่าย

ภาพประกอบที่ 3 - 4 เป็นภาพข้อมูลเกี่ยวกับแมวในกริยา ท่าทาง การนอน การนั่ง การเดิน แบบเต็มภาพและไม่เต็มภาพ ในสถานที่สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไป

ที่มา : <http://pulpypics.com/cute-cat-pictures/>

ที่มา : <http://www.fanpop.com/clubs/cats/images/248653/title/freakin-cute-wallpaper>

ที่มา : <http://hdwallpapercorner.com/196/mother-and-baby-cat-wallpaper>

ที่มา : https://www.google.co.th/search?hl=th&gbv=2&tbn=isch&oq=&gs_l=&q=cat

ที่มา : <http://stylonica.com/cat-pictures/>

ที่มา : <http://www.picschamp.com/cat-pictures/>

2.2.2 กำหนดกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ 4 ขั้นตอนดังนี้

2.1.2 การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์

2.1.3 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ก่อนศิลปนิพนธ์

2.1.4 กระบวนการจัดทำภาพร่าง(Sketch) การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

2.1.5 รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

2.2.1 การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์งานก่อนศิลปนิพนธ์ ได้แก่ ดินสอวาดเส้นสีดำ 2B 6B EE ยางลบ ไม้บรรทัด สีไม้หรือดินสอไม้ ปากกาลูกกลิ้ง ปากกาหมึกซึม เทป กาว กรรไกร คัตเตอร์ กระดาษ A4 สมุดสเก็ตช์ (Sketch) กล้องถ่ายรูป คอมพิวเตอร์ (computer) กระปุกผสมสี เหล็กแหลม แผ่นอะคริลิก (Acrylic) น้ำมันสน เครื่องแทนพิมพ์ กระดาษเช็ดชู่ (เอาไว้เช็ดสี) สีน้ำมันภาพพิมพ์ ไม้หรือช้อนกวนสี ไม้ปัดขนไก่ กระดาษร้อยปอนด์หรือแปดสิบแกรม ขนาดต่างๆ ตามความเหมาะสม

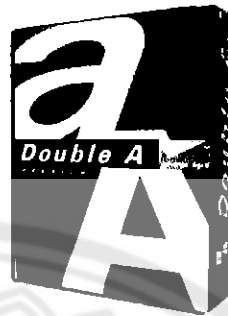
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์ ได้แก่ ดินสอวาดเส้นสีดำ 2B 6B EE ยางลบ ไม้บรรทัด สีไม้หรือดินสอไม้ ปากกาลูกกลิ้ง ปากกาหมึกซึม เทป กาว กรรไกร คัตเตอร์ กระดาษ A4 สมุดสเก็ตช์ (Sketch) กล้องถ่ายรูป คอมพิวเตอร์ (computer) กระปุกผสมสี แผ่นไม้อัด น้ำมันสน ลูกกลิ้งแม่พิมพ์ เครื่องแทนพิมพ์ กระดาษเช็ดชู่ (เอาไว้เช็ดสี) เครื่องมือแกะ (Wood cut) ขนาดเบอร์ต่างๆ สีน้ำมันภาพพิมพ์ ไม้หรือช้อนกวนสี ไม้ปัดขนไก่ กระดาษร้อยปอนด์หรือแปดสิบแกรมขนาดต่างๆ ตามความเหมาะสม

รูปภาพวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์

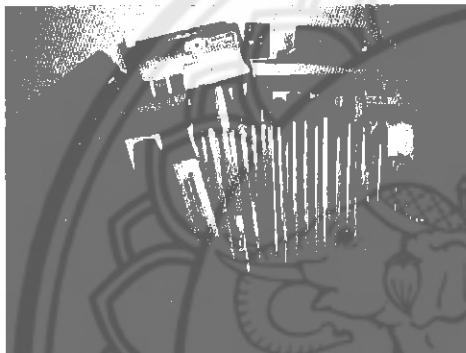
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์งานก่อนศิลปะนิพนธ์ ได้แก่

สมุดสเก็ตช์ (Sketch)

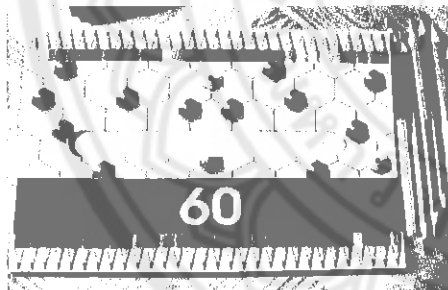
กระดาษA4

ปากกา-ดินสอ-ยางลบ-ไม้บรรทัด-กรรไกร

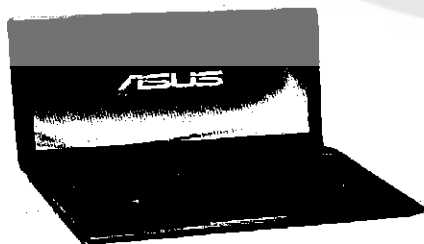
ไม้บัดขนไก่

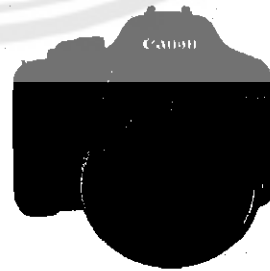
สีไม้หรือดินสอสี

สีน้ำมันภาพพิมพ์

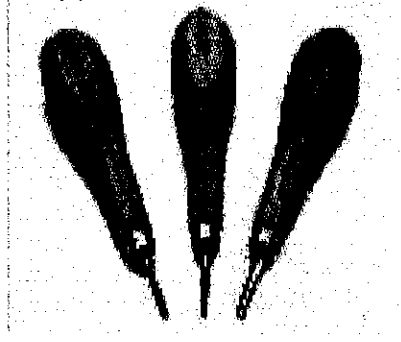
คอมพิวเตอร์ (computer)

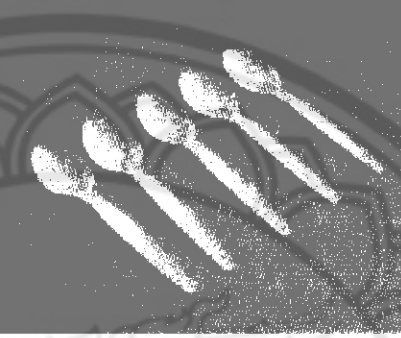
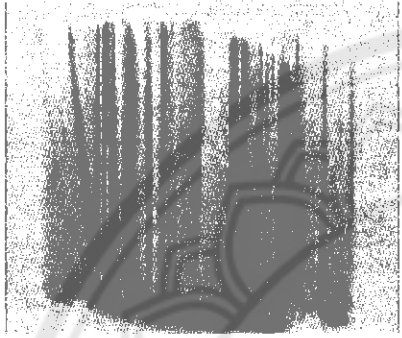
กล้องถ่ายรูป

เครื่องแทนพิมพ์

เหล็กแหลม

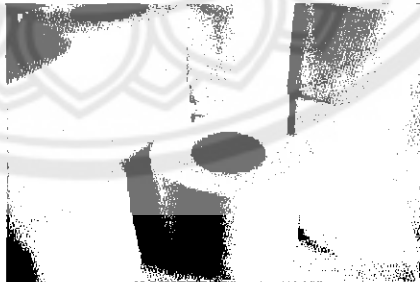

ไม้ไผ่ติ่ม หรือ ซ้อนกวนตี

กระดาษทรายปอนด์หรือแปดสิบแกรม

แผ่น Acrylic

การปกผสมสี เอาไว้ใช้ผสมสีน้ำมัน

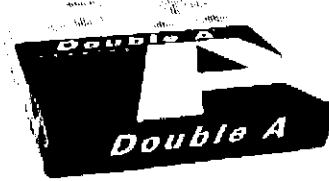
กระดาษชำระหรือทิชชู

บทที่ 3 ภาพประกอบที่ 5 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค

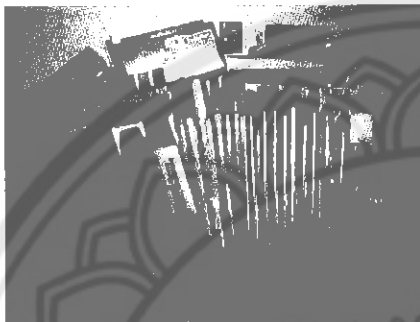
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์

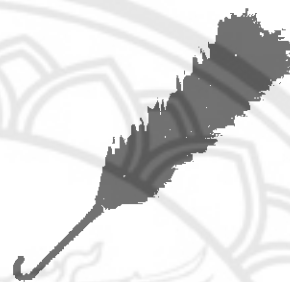
สมุดสเก็ตช์ (Sketch)

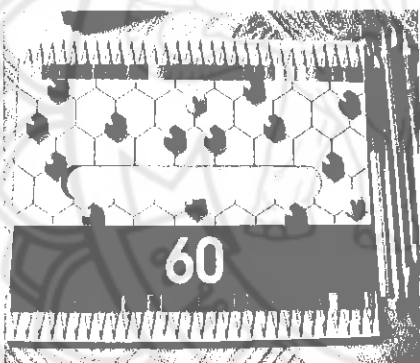
กระดาษA4

ปากกา-ดินสอ-ยางลบ-ไม้บรรทัด-กรรไกร

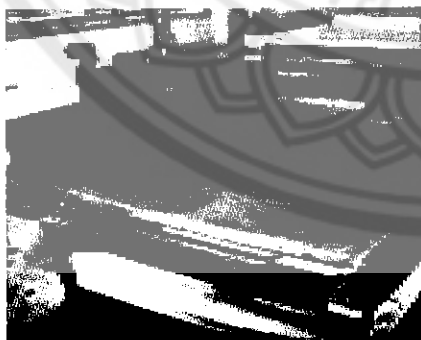
ไม้ขีดขนไก่

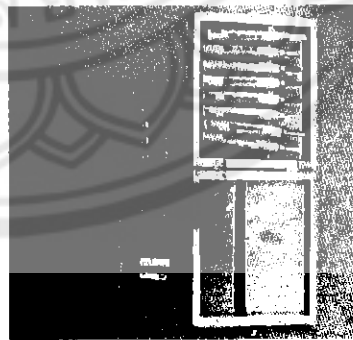
สีไม้หรือดินสอสี

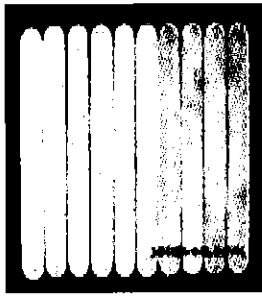
สีน้ำมันภาพพิมพ์

เครื่องแทนพิมพ์

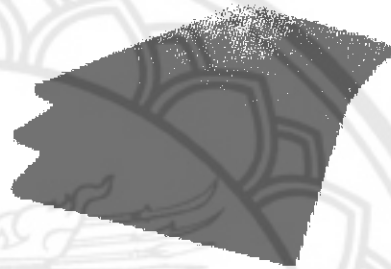
เครื่องมือแกะ (Wood cut)

ไม้ไอติม หรือ ซ่อนกวนสี

ลูกกลิ้งสี

แผ่นไม้อัด

กระดาษร้อยปอนด์หรือแปดสิบแกรม

การผสมสี เอาไว้ใช้ผสมสีน้ำมัน

กระดาษชำระหรือทิชชู

คอมพิวเตอร์ (computer)

กล้องถ่ายรูป

บทที่ 3 ภาพประกอบที่ 6 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสกรีน

ที่มา : sorsrimongkol.com

ที่มา : <http://www.oknation.net/blog/print.php?id=634250> สีส้ม

ที่มา : bksukkunelectronic.com

ที่มา : <http://www.ec-mall.com/?gclid=CNep2ISLk8lCFVgTjgod3ZsA7w>

ที่มา : <http://men.kapook.com/view41291.html>

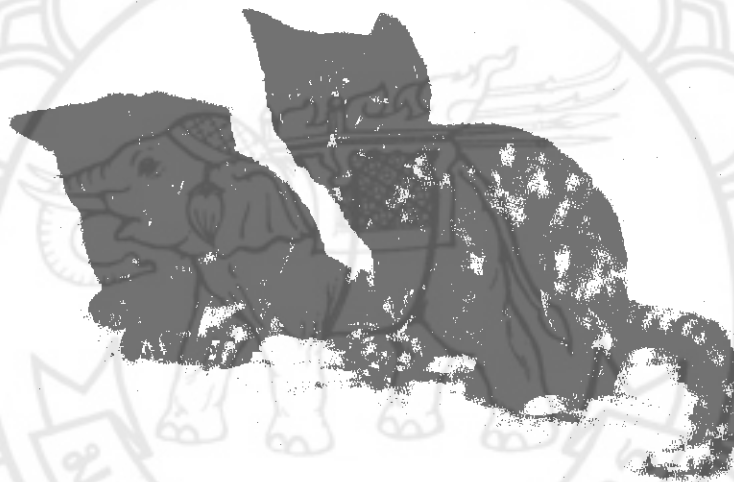
ที่มา : http://ushori.com/u_store/index.php?main_page=index&cPath=61

ที่มา : <http://www.taradplaza.com/product/2981835>

2.2.2 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะก่อนการสร้างสรรค์ศิลปะ

นิพนธ์

ภาพผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะก่อนการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์

บทที่ 3 ภาพประกอบที่ 7 ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์

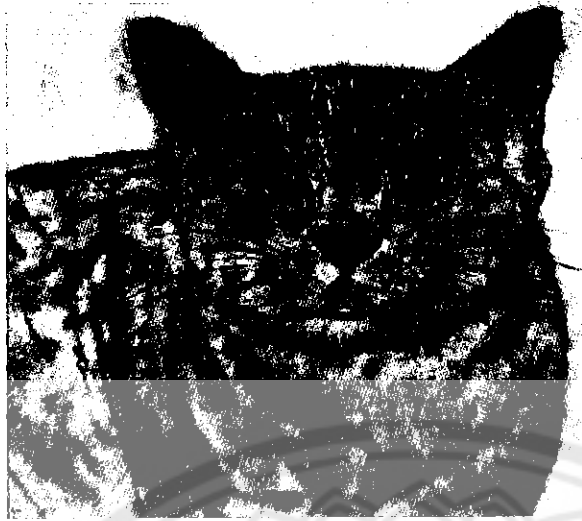
ชื่อภาพ "ความมั่นคงใจจากแม่อสูจินตภาพส่วนบุคคล 1"

กลวิธี Dry point บนแผ่น Acrylic

ขนาด 60 x 80 เซนติเมตร

รูปแบบ ในงานของผู้สร้างสรรค์เป็นรูปทรงของแมว ที่มีลักษณะเหมือนจริง แสดงคุณค่าทางศิลปะหรือสุนทรียภาพด้วยการแสดงออกผ่านรูปร่าง รูปทรงสิ่งมีชีวิต ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้มีการใช้เส้น ประสานกันจนทำให้เกิดเอกภาพ ทั้งน้ำหนัก ผิวที่แลเห็นความนุ่มนวล เคลื่อนไหวอย่างมีชีวิตชีวา

เนื้อหา ในงานของผู้สร้างสรรค์แสดงถึงความน่ารัก นุ่มนวลของแมวในรูปร่าง ท่าทางที่สวยงาม น่าเอ็นดูของแมว

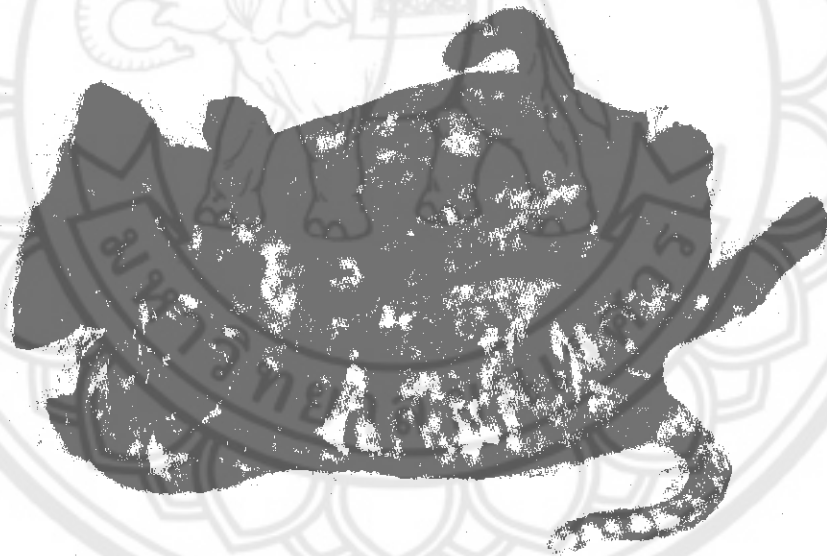

บทที่ 3 ภาพประกอบที่ 8 ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์

ชื่อภาพ “ความบังนดาลใจจากแมวสุจินตภาพส่วนบุคคล 2”

กลวิธี Dry point บนแผ่น Acrylic

ขนาด 65 x 85 เซนติเมตร

บทที่ 3 ภาพประกอบที่ 9 ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์

ชื่อภาพ “ความบังนดาลใจจากแมวสุจินตภาพส่วนบุคคล 3”

กลวิธี Dry point บนแผ่น Acrylic

ขนาด 60 x 80 เซนติเมตร

ก่อนที่จะเริ่มสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ผู้สร้างสรรค์ได้มีการศึกษาค้นคว้า เก็บรวบรวมหาข้อมูล กลวิธี ที่หลากหลาย เพื่อจะได้นำมาหาวิธีการในการสร้างสรรค์ผลงาน ให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน เพื่อตอบสนองแนวความคิดของตนเอง

สำหรับงานก่อนศิลปนิพนธ์เป็นการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์กลวิธี Dry point ลักษณะเหมือนจริง (Realistic) บนระนาบเป็น 2 มิติบนตัว บนพื้นที่สี่เหลี่ยม โดยการนำเรื่องราวของแมวที่มีชีวิตอาศัยอยู่ในชนบทตามสภาพแวดล้อมต่างๆมาสร้างสรรค์ผลงานที่มีรูปแบบงานเป็นของตัวเอง แสดงออกถึงความบันเทิงใจและความรู้สึกนึกคิดต่อสภาพแวดล้อมที่ใกล้ตัวเรา ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการลักษณะของแมวที่มีความผูกพัน ถ่ายทอดแนวคิดผ่านทางผลงานภาพพิมพ์ทางกริยาทำทาง ใช้ชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกันกับมนุษย์ที่ต้องพึ่งพิงกัน ช่วยเหลือกัน

ผลงานภาพชุดนี้ถือว่าการเริ่มต้นที่ไม่ค่อยดีเท่าที่ควร เพราะมีอุปสรรคในเรื่องของวิธีการนำเสนอ ไม่สอดคล้องกับกลวิธีภาพพิมพ์ โดยเฉพาะการทำน้ำหนักแสง -เงาไม่ละเอียดพิถีพิถันเพียงพอ ทำให้โครงสร้างของรูปทรงไม่เกิดความลงตัวเท่าที่ควร อย่างไรก็ตามผลงานภาพชุดนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นของแนวทางความคิดและความบันเทิงใจจึงมีส่วนที่ดีในการสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ในชุดต่อมา

2.2.3 กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง (Sketch) และการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

1) เนื้อหาแนวความคิด

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ตลอดภาคการศึกษาปลายนี้ผู้สร้างสรรค์ได้นำประสบการณ์การทำงานในช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ มาปรับใช้พัฒนา ต่อยอดการสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องกันตามแนวความคิด ความบันเทิงใจ และกลวิธี ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ตอบสนองความต้องการ ความรู้สึกที่อยากถ่ายทอดผ่านผลงานภาพพิมพ์ในรูปแบบเฉพาะตน

ในผลงานการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดนี้มีหัวข้อเรื่อง “มนต์แมว” ผลงานศิลปนิพนธ์ ทั้ง 3 ชิ้น ผู้สร้างสรรค์นำความบันเทิงใจและแนวคิดเดิมจากผลงานก่อนศิลปนิพนธ์มาต่อยอดและพัฒนา คือ สร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ ในรูปแบบเหมือนจริง จากความประทับใจในเรื่อง ของแมวที่อาศัยอยู่ร่วมกับมนุษย์ในท้องถิ่นต่างๆ ที่ทำให้เกิดความผูกพัน ความอบอุ่นจากลักษณะอารมณ์ กริยาทำทางของมัน

2) กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง

ขั้นตอนในการทำภาพแบบร่าง(sketch) มีการพัฒนามาจากการ
สร้างสรรค์ผลงานช่วงก่อนศิลปินพิมพ์มาตามลำดับ เมื่อศึกษา ค้นคว้า หาข้อมูลภาพถ่าย ก็
นำมาดำเนินการทำภาพแบบร่าง โดยจัดวางองค์ประกอบของภาพ ตามแนวความคิด ความรู้สึก
ให้มากที่สุด ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างภาพแบบร่างด้วยดินสอ 2B ตามที่เราต้องการ ดังภาพประกอบที่ 8

บทที่ 3 ภาพประกอบที่ 10
ภาพแบบร่าง ผลงานชุดที่ 1

บทที่ 3 ภาพประกอบที่ 11
ภาพแบบร่าง ผลงานชุดที่ 2

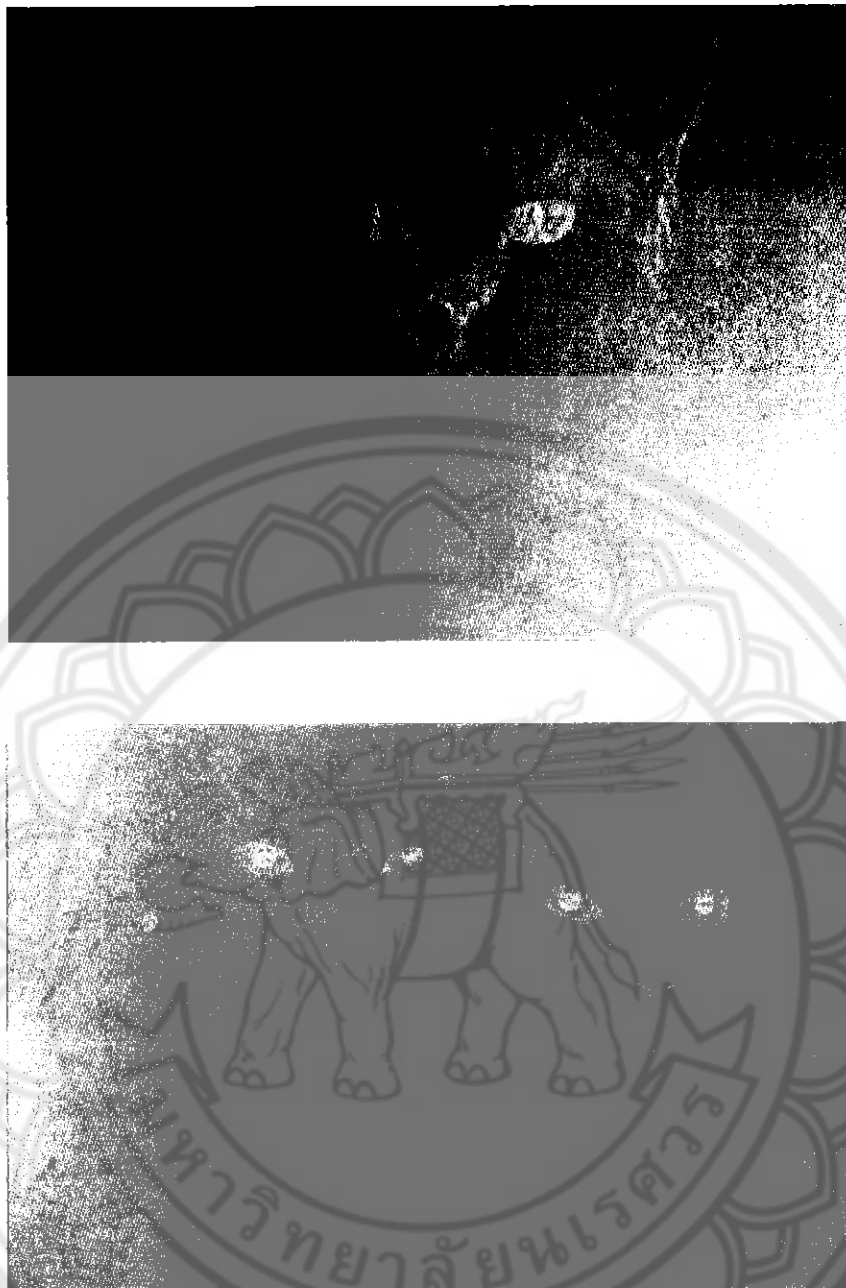
บทที่ 3 ภาพประกอบที่ 12
ภาพแบบร่าง ผลงานชุดที่ 3

มีการนำไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนำเสนอเรื่อง “ความบังคาลใจจากแนวสุนิณฑภาพส่วนบุคคล” ที่มีรูปแบบผลงานภาพพิมพ์กลวิธี Dry point ลักษณะเหมือนจริง (Realistic) บนกระดาษเป็น 2 มิติขนาด 20x20 ซม. บนพื้นที่สี่เหลี่ยม มีเนื้อหาเกี่ยวกับ แนวที่อาศัยอยู่ร่วมกับมนุษย์ในท้องถิ่นต่างๆ ที่ทำให้เกิดความผูกพัน ความอบอุ่นจากลักษณะอารมณ์ กริยาท่าทางของมัน ในผลงานของผู้สร้างสรรค์มีการปรับปรุง แก้ไขในรายละเอียดของงานที่มีการใช้เส้นที่ทำให้เกิดน้ำหนักแสงเงาให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

การปฏิบัติผลงานจริง

การสร้างสรรค์ผลงานของผู้สร้างสรรค์โดยวิธีการภาพพิมพ์ ใช้กลวิธี Dry point การปฏิบัติงานสามารถแบ่งออกได้ ระยะเวลาดังต่อไปนี้

ผลงานชุดที่ 1- 3 ระยะที่ 1 นำแผ่นพลาสติกใส Acrylic มาขยายภาพร่างและใช้เหล็กแหลมที่มีคุณสมบัติเหมือนเข็ม (Needle) แต่เหล็กแหลมมีขนาดใหญ่กว่ามาชูดลายเส้นที่ร่างไว้ กลวิธีนี้ เรียกว่า Dry point

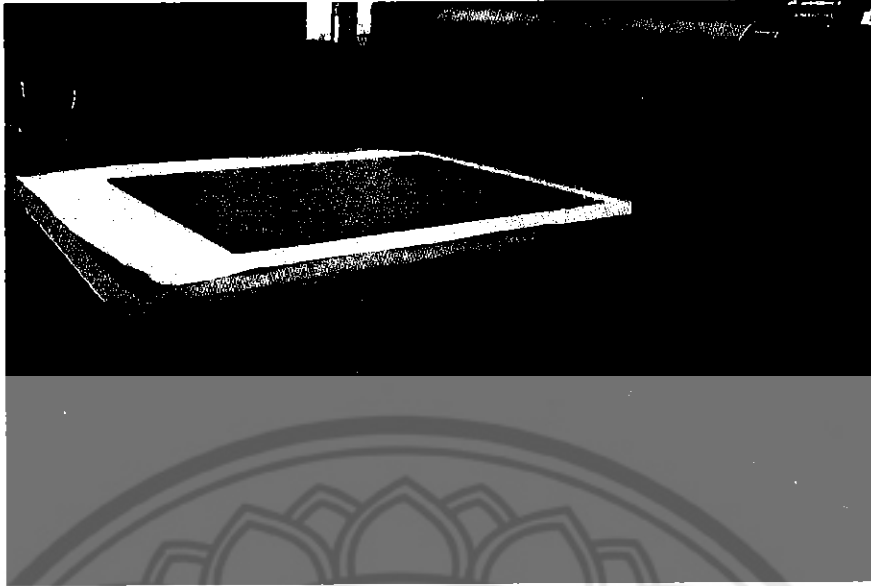
บทที่ 3 ภาพประกอบที่ 13

ระยะที่ 2 เมื่อชุบด้วยเหล็กแหลม เพื่อทำให้เกิดน้ำหนักพื้นผิวของเส้นลงบนแผ่นพลาสติกใสหรือ Acrylic บนพื้นงานเสร็จแล้ว ต่อจากนั้นนำมาเก็บรายละเอียด และต่อจากนั้นก็นำมาอุดหมึกสีภาพพิมพ์โดยใช้สีน้ำมัน และขับหมึกออกด้วยหนังสือพิมพ์ที่ตัดเป็นแผ่นเล็กเท่าฝ่ามือแล้ว ทำการเช็ดออก และขับหมึกสีออกจนได้น้ำหนักตามที่ต้องการ

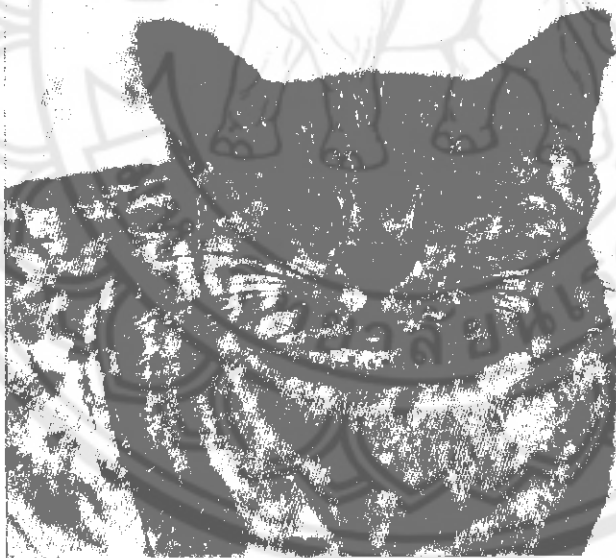
บทที่ 3 ภาพประกอบที่ 14

ระยะที่ 3 เมื่ออุดสีและเช็ดสีเสร็จแล้วจึงนำไปเข้าเครื่องพิมพ์ เพื่อดำเนินการพิมพ์ภาพ
ผลงานออกมาตามวัตถุประสงค์

บทที่ 3 ภาพประกอบที่ 15

ระยะที่ 4 ก่อนขั้นตอนสุดท้าย เมื่อนำแม่พิมพ์ดินแบบเข้าแทนพิมพ์แล้ว นำออกจากแท่นพิมพ์ดูความสมบูรณ์ของผลงาน เก็บรายละเอียดและแก้ไข

บทที่ 3 ภาพประกอบที่ 16

ระยะที่ 5 ขั้นตอนสุดท้าย เมื่อเก็บรายละเอียด ดูความเหมาะสม และแก้ไขเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ดังภาพ

บทที่ 4

การรายงานผลและการวิเคราะห์คุณค่าศิลปะในสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

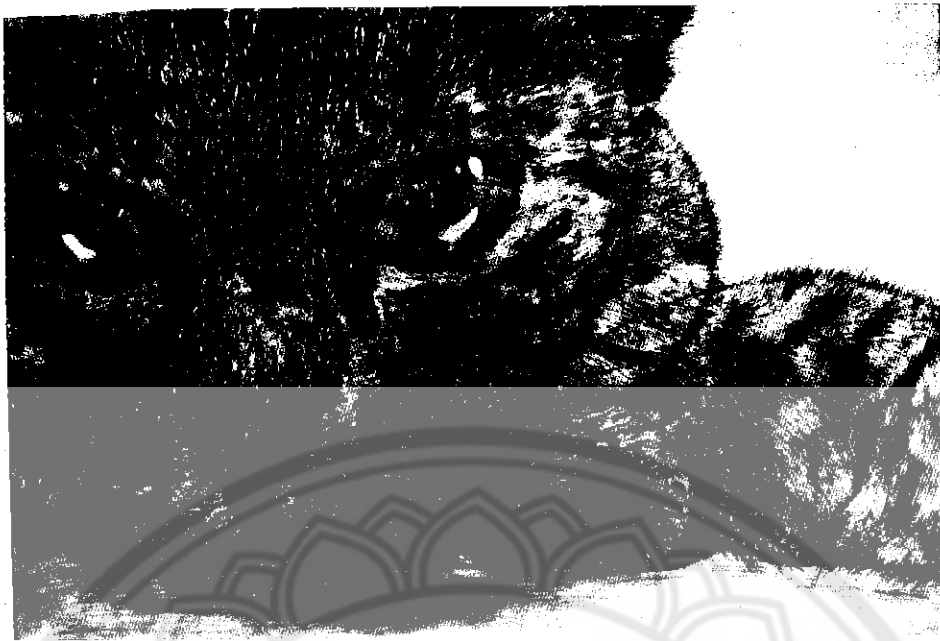
จากการศึกษาค้นคว้าและทดลองในการบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ภาพพิมพ์ ชุด มนต์แมวชุดนี้ ก่อให้เกิดทั้งส่วนดีที่เป็นประโยชน์และส่วนที่บกพร่องต้องมีการปรับปรุง แก้ไข ของ การสร้างสรรค์และมีการพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไป การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ เป็น การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ เป็นกระบวนการที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการ สร้างสรรค์ศิลปะ เนื่องด้วยเป็นการอธิบายให้บุคคลอื่น เกิดการเรียนรู้ ทำความเข้าใจถึง ความหมาย และขั้นตอนกระบวนการกลวิธี และคุณค่าด้านสุนทรีย์ภาพผลงานการสร้างสรรค์ ทัศนศิลป์ ตั้งแต่ขั้นแรกไปตามลำดับ ฉะนั้นเมื่อผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ ได้สำเร็จเป็นที่น่า พอใจแล้ว ก็จะนำมาสู่กระบวนการวิเคราะห์ วิจัยร่วมกับอาจารย์ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์และ กรรมการคณาจารย์ผู้สอนศิลปนิพนธ์ทั้งหมด

ช่วงระยะก่อนทำศิลปนิพนธ์

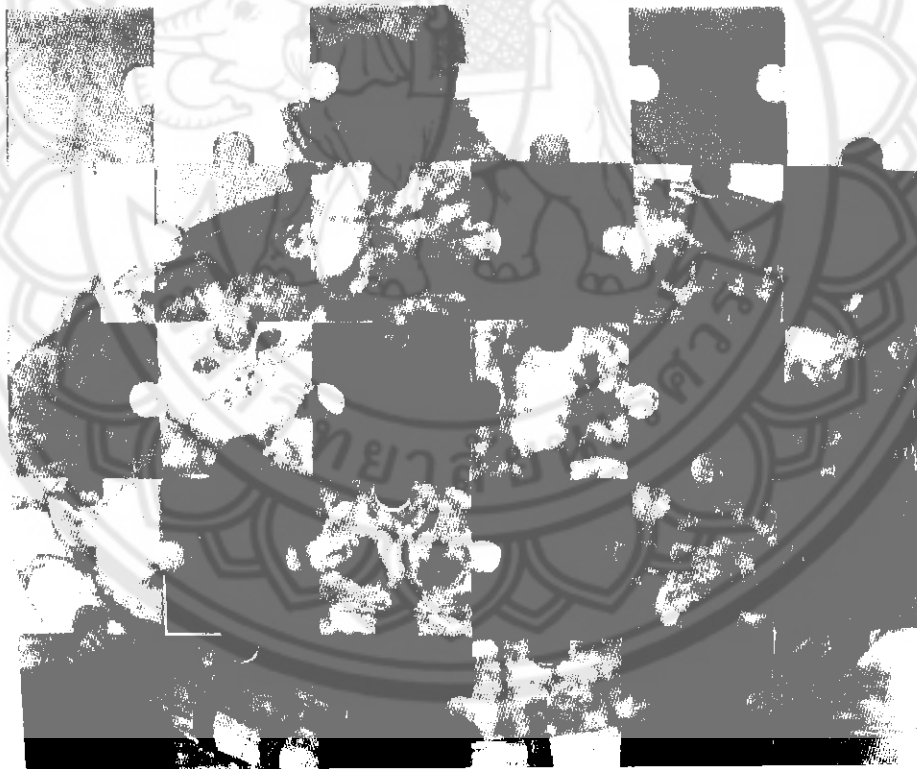
การสร้างสรรค์ผลงานในช่วงก่อนทำศิลปนิพนธ์ ผู้สร้างสรรค์พยายามค้นคว้าหารูปแบบ เทคนิค กลวิธีต่างๆเพื่อต้องการนำมาเป็นรูปแบบในวิธีการทำงาน และสามารถตอบสนอง ความคิด ความรู้สึกของตนเองมากที่สุด โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระยะดังนี้

ระยะก่อนทำศิลปนิพนธ์ 1

ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างผลงานภาพพิมพ์โดยใช้กลวิธี Dry point ลงบนแผ่น พลาสติกใสหรือแผ่น Acrylic เป็นตัวงาน โดยต้องการสื่อความหมาย ในผลงานด้วยสัญลักษณ์ของความผูกพัน เชื่อมโยง ของเนื้อหาโดยมีลักษณะกริยา ท่าทางของแมว ที่จะเน้นเส้นขนของแมวเป็นจุดเด่นในตัวงาน จะมีแมวเป็นจุดเด่นตรงกลางของภาพ เพื่อแสดงถึงความนุ่มนวล ความอบอุ่น

บทที่ 4 ภาพประกอบที่ 1 ผลงานระยะก่อนทำศิลปนิพนธ์ที่ 1 ชั้นที่ 1

บทที่ 4 ภาพประกอบที่ 2 ผลงานระยะก่อนทำศิลปนิพนธ์ที่ 1 ชั้นที่ 2

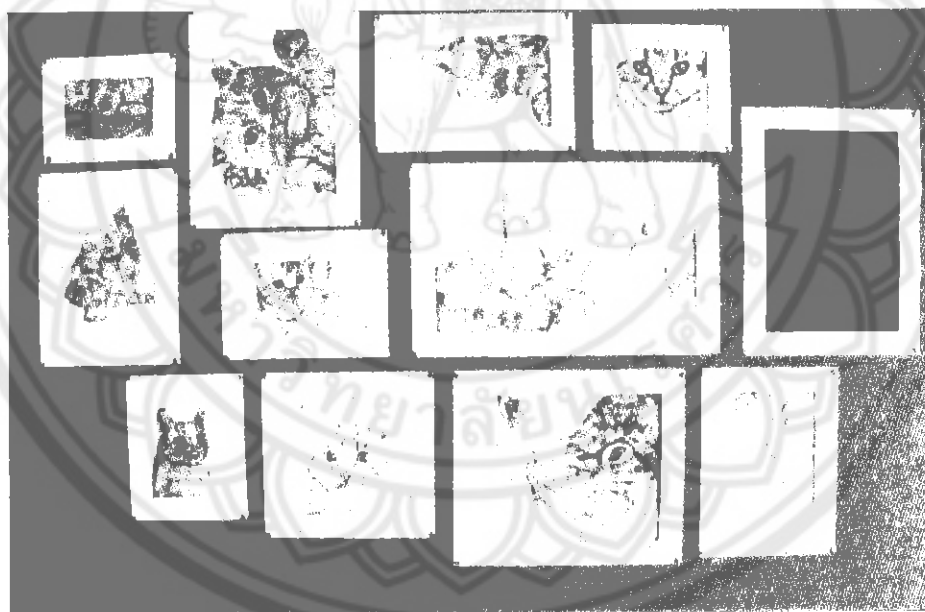
รูปแบบ ในงานของผู้สร้างสรรค์เป็นรูปทรงของแมว ที่มีลักษณะเหมือนจริง แสดงคุณค่าทางศิลปะ หรือสุนทรีย์ภาพด้วยการแสดงออกผ่านรูปร่าง รูปทรงสิ่งมีชีวิต ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้มีการใช้เส้น

ประสานกันจนทำให้เกิดเอกภาพ ทั้งน้ำหนัก ผิวที่แลเห็นความนุ่มนวล เคลื่อนไหวอย่างมีชีวิตชีวา โดยเน้นจังหวะของรูปทรงที่มีกักรัดทอนกันของสีและรูปร่าง รูปทรง ทำให้เกิดจุดเด่นในผลงานมากยิ่งขึ้น

เนื้อหา ในงานของผู้สร้างสรรค์แสดงถึงลักษณะกิริยา ท่าทางของความน่ารัก สดใส นุ่มนวลของแมวในรูปร่าง ท่าทางที่สวยงามน่าสัมผัส น่าเอ็นดูของแมว

ระยะก่อนทำศิลปนิพนธ์ 2

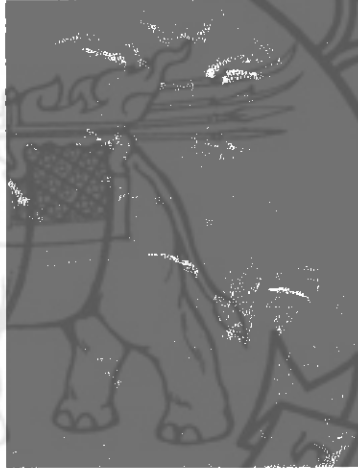
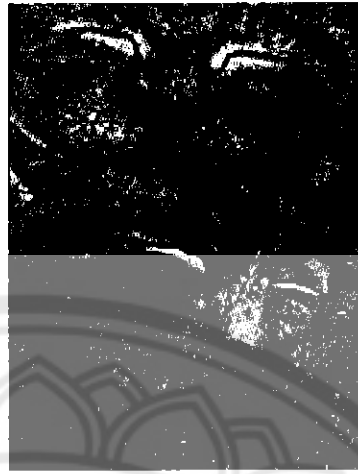
จากปัญหาค้นตอนและวิธีการทำผลงานในระยะก่อนทำศิลปนิพนธ์ที่ 2 ในการสร้างสรรค์ผลงานสื่อความหมายได้ชัดเจน ผู้สร้างสรรค์ได้มีการทดลองค้นหาเทคนิคในการสร้างพื้นผิวและนำผลงานมาจัดองค์ประกอบใหม่ให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น ขั้นตอนและวิธีการทำงาน ผู้สร้างสรรค์จำเป็นต้องค้นคว้า ทดลองเทคนิคดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น ในการสร้างพื้นผิวและรูปทรงของแมว โดยเน้นที่เส้นขนของแมว โครงสร้างแมวเป็นหลัก เพื่อให้ผลงานสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น

บทที่ 4 ภาพประกอบที่ 3 ผลงานระยะก่อนทำศิลปนิพนธ์ที่ 2 ชั้นที่ 1

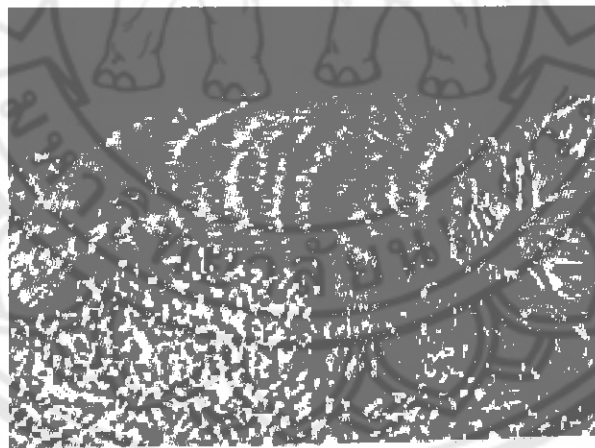
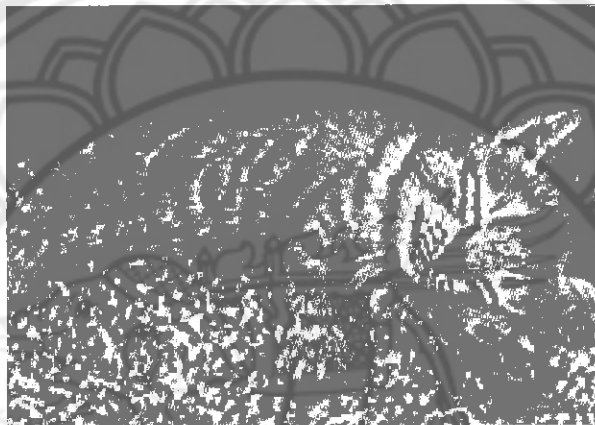
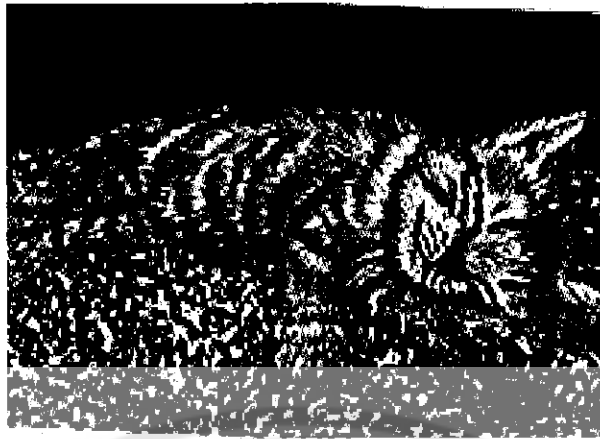
ในผลงานของผู้สร้างสรรค์ชุดนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างผลงานภาพพิมพ์ด้วย กลวิธี Etching หรือ แม่พิมพ์โลหะ (กัดกรด)โดยมีรูปแบบเหมือนจริง มีระนาบเป็น 2 มิติบนพื้นที่สี่เหลี่ยม ใช้รูปร่างรูปทรงของแมว โดยใช้เส้นทำให้เกิดพื้นผิวและน้ำหนัก อย่างไรก็ตามในดวงงานยังต้องมีการปรับปรุง แก้ไขให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและยังเป็นตัวอย่างในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์

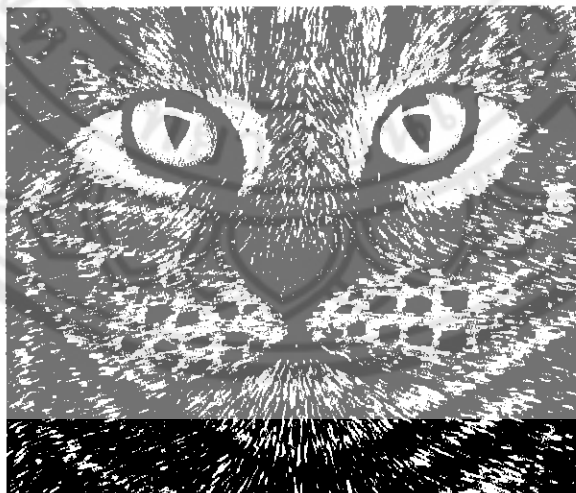
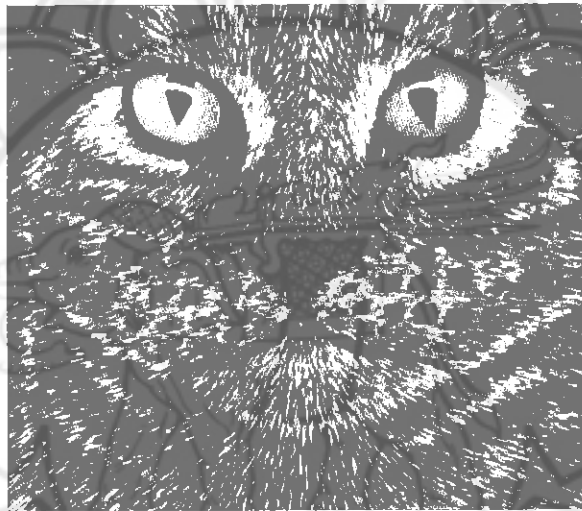
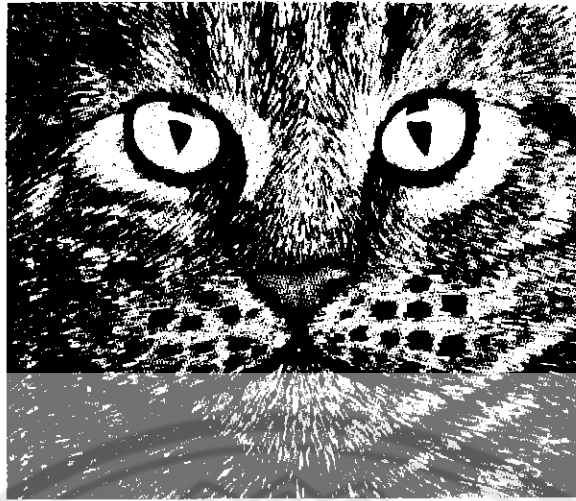

บทที่ 4 ภาพประกอบที่ 4
ผลงานศิลปนิพนธ์ชื่อ "มนต์แมว 1"
กลวิธี ภาพพิมพ์แกะไม้ Wood cut
ขนาด 60 X 80 เซนติเมตร

ในผลงานของผู้สร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ มีรูปแบบเป็นรูปทรงของแมว มีลักษณะเหมือนจริง เป็นผลงานภาพพิมพ์ โดยใช้กลวิธี ภาพพิมพ์แกะไม้ (Wood cut) มีระนาบเป็น 2 มิติ สร้างสรรค์แสดงออกถึงคุณค่าความงามหรือสุนทรีย์ภาพในงานภาพพิมพ์ ตลอดจนนำไปสู่การศึกษาค้นคว้าทดลอง หากลวิธีและรูปแบบในการสร้างสรรค์ ผลงานภาพพิมพ์ที่เป็นลักษณะเฉพาะตนเป็นสำคัญ โดยมุ่งเน้นสาระสำคัญไปที่เนื้อหาแนวความคิดเกี่ยวกับลักษณะอารมณ์ กริยา ท่าทาง รูปว่าง รูปทรง เส้นขนของแมว ที่มีความอ่อนนุ่ม น่าสัมผัส มีความน่ารักและความอบอุ่น

บทที่ 4 ภาพประกอบที่ 5
ผลงานศิลปะนิพนธ์ชื่อ "มนต์แมว 2"
กลวิธี ภาพพิมพ์แกะไม้ Wood cut
ขนาด 30 X 40 เซนติเมตร

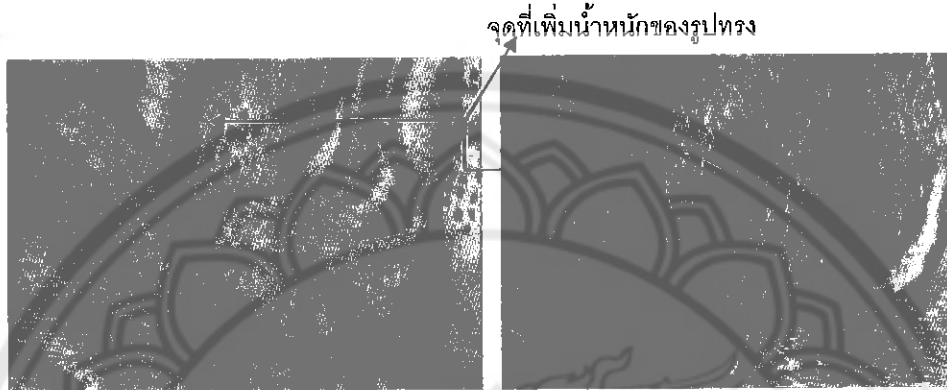
บทที่ 4 ภาพประกอบที่ 6
ผลงานศิลปนิพนธ์ชื่อ "มนต์แมว 2"
กลวิธี ภาพพิมพ์แกะไม้ Wood cut
ขนาด 30 X 40 เซนติเมตร

1. การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

1.1 การวิเคราะห์รูปทรง

1.1.1 ทศนธาตุ

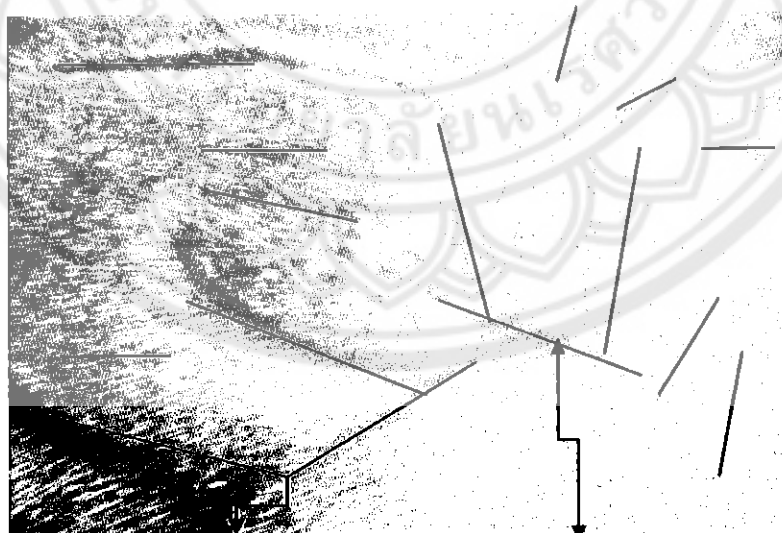
1. จุด ในงานของผู้สร้างสรรค์ใช้จุดของสีที่ซ้ำๆกัน สร้างน้ำหนักอ่อน-แก่ของรูปทรงและเส้นขนของแมว ให้อุบัติการทับซ้อนกันของสี มีสีเข้ม-อ่อน ที่สามารถมองเห็นได้ว่ามีการใช้จุดซ้อนทับกัน จนมีน้ำหนักเข้มขึ้นเรื่อยๆ ดังภาพประกอบที่ 2

บทที่ 4 ภาพประกอบที่ 7

ภาพการสร้างจุดที่ซ้ำๆกัน ในผลงานศิลปะนิพนธ์

2. เส้น ในงานของผู้สร้างสรรค์จะเน้นเส้นเป็นหลัก ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างเส้นโครงสร้างขององค์ประกอบทำหน้าที่กำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวของภาพได้แก่ รูปทรงของแมวมีเส้นแกนของรูปทรง ลักษณะแนวตั้งจากและแนวโค้งของเส้นขนแมว จึงมีความขัดแย้งของการทับซ้อนกันของเส้นโดยมีสีเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง และมีสันเขี้ยวเป็นตัวประสานกัน

เส้นโครงสร้างขององค์ประกอบที่ขัดแย้งกัน

เส้นแกนของรูปทรง

บทที่ 4 ภาพประกอบที่ 8

แสดง ทิศทางของเส้น ที่ขัดแย้งกัน มีความเคลื่อนไหวทั่วทั้งภาพ

3. สี ในงานของผู้สร้างสรรค์มีการใช้สีดังต่อไปนี้

1) ความเป็นสี (Hue) ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดการใช้สี ในภาพผลงานโดยรวมใช้สีวรรณะอุ่น (Warm Tone) 70% กับวรรณะร้อน 30% ได้แก่ สีเหลือง, เหลืองอ่อน, เหลืองเข้ม, สีส้ม, เทา, เทาอ่อน, เทาเข้ม, สี, สีครีม, สีน้ำตาล, น้ำตาลอ่อน, สีดำ เป็นต้น มีคุณลักษณะให้ อารมณ์ ความรู้สึกถึงความอบอุ่น เย็นสบายตา ลุ่มลึก สงบนิ่ง ตื่นเต้น แจ่มใส นุ่มนวล เป็นต้น

2) น้ำหนักของสี (Value) เกิดจากการใช้สีของแต่ละสี มาซ้อนทับกันจนทำให้สีดูขัดแย้งและกลมกลืน เพื่อกำหนดค่าน้ำหนักของส่วนที่ถูกแสงกระทบ ทำให้เกิดมิติของแสงสว่าง เพิ่มความเข้มของสีเพื่อสร้างน้ำหนัก ระยะใกล้-ไกล และสร้างบรรยากาศของภาพ

4. ที่ว่าง ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ลักษณะที่ว่างคือ ที่ว่างระหว่างรูปทรง และส่วนที่เกิดจากพื้นที่รอบนอกของรูปทรงแนว

5. พื้นผิว ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ผู้สร้างสรรค์ใช้พื้นผิว ลักษณะแบบสัมผัสได้จริง แบบ 2 มิติ จึงมีพื้นผิวหยาบ ไม่เรียบเนียน โดยการใช้กลวิธี ภาพพิมพ์แกะไม้ Wood cut ทำให้เกิดร่องรอย มีการประสานกันเกิดความกลมกลืนทั่วทั้งผลงาน ดังภาพประกอบที่ 9

ลักษณะผิว

บทที่ 4 ภาพประกอบที่ 9

1.1.2 ส่วนประกอบทางวัสดุ และวิธีการ

1. วัสดุ(Material) ในงานของผู้สร้างสรรค้ใช้อุปกรณ์เครื่องเขียนรูป เช่น ดินสอวาดเส้นสีดำ 2B 6B EE ยางลบ ไม้บรรทัด ปากกาจุกสี ปากกาหมึกซึม เทปกาว กรรไกร คัตเตอร์ กระดาษA4 สมุดสเก็ตซ์ (Sketch) กระปุกผสมสี แผ่นไม้อัด น้ำมันสน ลูกกลิ้ง แม่พิมพ์ เครื่องแทนพิมพ์ กระดาษเช็ดชู่ (เอาไว้เช็ดสี) เครื่องมือแกะ (Wood cut) ขนาดเบอร์ต่างๆ สีน้ำมันภาพพิมพ์สีต่างๆ สีไม้หรือดินสอไม้สีต่างๆ ไม้หรือช้อนกวนสี ไม้บัดขนไก่ กระดาษร้อยปอนด์หรือแปดสิบแกรมขนาดต่างๆ ตามความเหมาะสม

2. กลวิธีในงานของผู้สร้างสรรค้ใช้กลวิธี ภาพพิมพ์แกะไม้ (Wood cut) แบบนูนต่ำ สร้างสรรค้ผลงานภาพพิมพ์ในรูปแบบเหมือนจริง โดยการนำ ไม้แกะมาแกะให้เกิดรูปทรงและพิมพ์เรียงตามลำดับสีจากอ่อนไปเข้มตามลำดับวิธีการภาพพิมพ์ เกิดน้ำหนักอ่อน-แก่ ผสานกลมกลืนกันตามสีที่เราต้องการ

1.1.3 วิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

1. เอกภาพ ในงานของผู้สร้างสรรค้ มีเอกภาพในส่วนของรูปทรงสัตว์ (แมว) ที่อยู่ตรงกลางของภาพประสานกลมกลืนกับที่ว่างด้านในและด้านนอกที่อยู่รอบๆทั่วทั้งภาพ

2. ดุลยภาพ ผู้สร้างสรรค้ใช้ การจัดวางองค์ประกอบศิลปะดุลยภาพแบบสมมาตร หรือ ความสมดุลแบบซ้ายขวาเท่ากัน คือ การวางองค์ประกอบของแมวเท่ากันทั้งสองข้าง มีทิศทางการจัดที่เหมือนกัน เป็นองค์ประกอบที่คล้ายกันและมีความสมดุลกันด้วยน้ำหนักขององค์ประกอบและสมดุลด้วยความรู้สึก

3. การขัดแย้ง ในผลงานของผู้สร้างสรรค้มีการขัดแย้งกันดังต่อไปนี้

- 1) การขัดแย้งกันของลักษณะรูปทรง ของแมวที่มีลักษณะรูปร่าง-รูปทรงที่แตกต่างบริเวณจมูกหรือดวงตาที่ต่างกัน
- 2) การขัดแย้งของขนาด ของเส้นขนของแมวที่มีลักษณะเรียวยาว เล็ก ใหญ่ไม่เท่ากัน เกิดการซ้อนทับกันจนเป็นจังหวะ
- 3) การขัดแย้งของทิศทาง ของเส้นขนของแมวบริเวณต่างๆที่มีทั้งเส้นแนวตั้ง แนวนอน เส้นเฉียง สันโค้งทำให้เกิดมิติ ดูซับซ้อน น่าค้นหา

4. การประสาน งานของผู้สร้างสรรค้ มีการประสานกันของจุด เส้น สี น้ำหนัก ที่ว่าง ที่ซ้อนทับกันเกิดมิติ ระยะใกล้-ไกล ทำให้เกิดความกลมกลืนกันของรูปภาพ

5. ความเป็นเด่น ผู้สร้างสรรค้ใช้ ความเป็นเด่นคือสัตว์ (แมว) ที่อยู่ตรงกลางของภาพ โดยใช้สีวรรณะอุ่นสร้างจุดเด่น และใช้สีวรรณะร้อนอื่นๆเป็นตัวประสานทำให้เกิดความสมดุล ใช้ไปไม่เป็นการขัดแย้งกันของทิศทางของเส้น

6. การเปลี่ยนแปลง ใช้รูปทรงเส้นขนของแมงที่มีขนาดเรียว เล็ก-ใหญ่ไม่เท่ากัน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางรูปทรง

7. การซ้ำ ผู้สร้างสรรค์ใช้การซ้ำกันของเส้นที่อยู่ทั่วบริเวณของรูปทรงแมงทำให้เกิดค่าน้ำหนักอ่อน-เข้มของสี และเพิ่มความเหมือนจริงให้กับตัวแมงและการซ้ำกันของจุดบริเวณหนดของแมง

8. จังหวะ ในผลงานของผู้สร้างสรรค์ใช้ จังหวะการซ้ำกันของการสลับช่องไฟ ของเส้นขนแมงไปคนละที่ที่แตกต่างกัน แต่สร้างความสมดุลของภาพให้เท่าๆกัน โดยแบ่งระยะการจัดองค์ประกอบของภาพให้สมบูรณ์ เกิดมิติ มีระยะด้านหน้าและระยะด้านหลังตามน้ำหนักของสี

1.2 การวิเคราะห์เนื้อหา

1.2.1 เรื่อง แนวเรื่อง

1. เรื่อง เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสรรค์รูปทรงสัญลักษณ์ทางศิลปะ เพื่อแสดงออกถึงความรู้สึก นึกคิด อารมณ์ ความประทับใจเบื้องต้น ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดเรื่องในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุด "มนต์แมง"

2. แนวเรื่อง ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ได้มีแนวคิดต่อยอดมาจากการสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ เป็นเรื่องเกี่ยวกับลักษณะอารมณ์ กริยาท่าทางของแมง ที่มีการปรับตัวตามการเป็นอยู่ เช่น การมองเห็น การนอนหลับ การขู่ เป็นต้น เป็นเนื้อหาสาระหรือแนวทางของการสร้างสรรค์มากกว่าเนื้อเรื่อง ผู้สร้างสรรค์มีแนวเรื่องเป็นไปในทางบวก (+) ที่แสดงความรู้สึกที่อบอุ่น ผ่อนคลาย

1.2.2 เนื้อหาภายนอก

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ มีเนื้อหาภายนอกที่มีอยู่ในงานศิลปะแบบรูปธรรม ที่สืบเนื่องมาจากเนื้อหาภายใน เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ (แมง) สื่อถึงความผูกพัน ความอบอุ่น

1.2.3 เนื้อหาภายใน

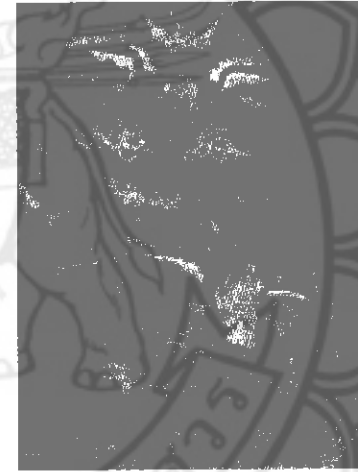
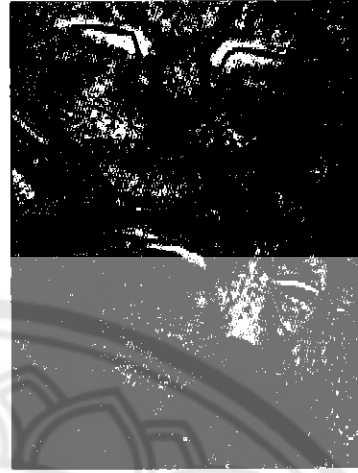
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ เป็นเนื้อหาที่เกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุซึ่งทัศนธาตุเป็นเนื้อหารูปทรงโดยตรง เช่น จุด เส้น สี น้ำหนัก ที่ว่าง เป็นต้น การแสดงออกในผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ มีเนื้อหาภายในคือความผูกพัน ความอบอุ่น ที่เกิดจากการประสานกันของขนาดรูปทรงและทิศทางของรูปทรง

จากการศึกษาองค์ประกอบศิลปะ ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ชุด "มนต์แมง" ผู้สร้างสรรค์ได้นำหลักการองค์ประกอบศิลปะมาใช้กับงานศิลปะให้สอดคล้องกับแนวความคิด ความรู้สึกและประสบการณ์ของผู้สร้างสรรค์ ให้มีการพัฒนาผลงานในการสร้างสรรค์อยู่เสมอ

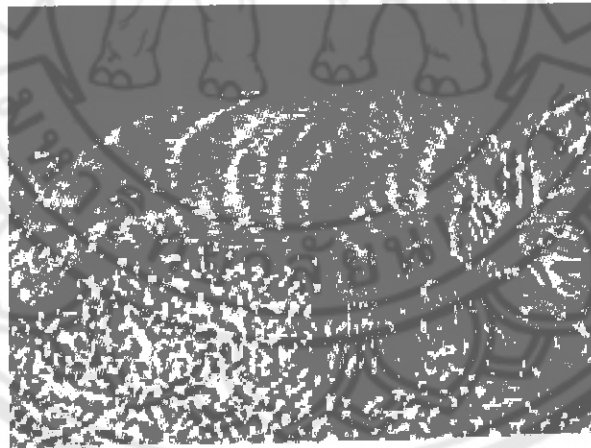
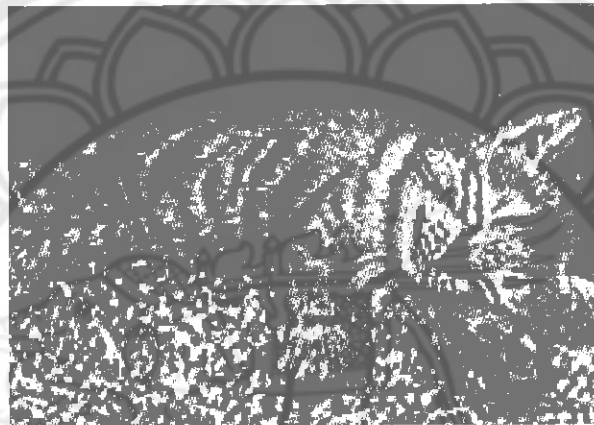
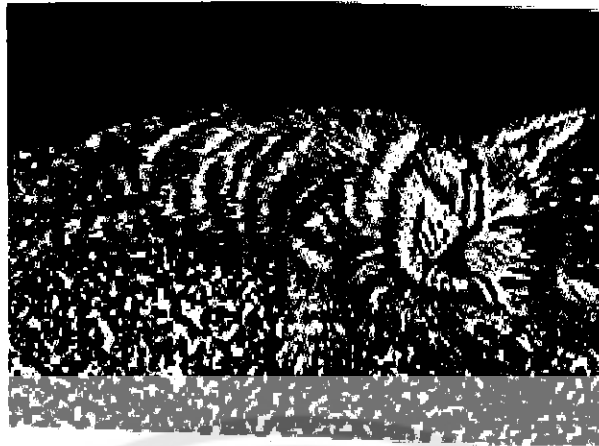
ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาศิลปะในเชิงวิชาการนี้ ผู้สร้างสรรค์จะนำไปปรับปรุง ปรับใช้ และพัฒนา การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของตนเองในอนาคตต่อไป

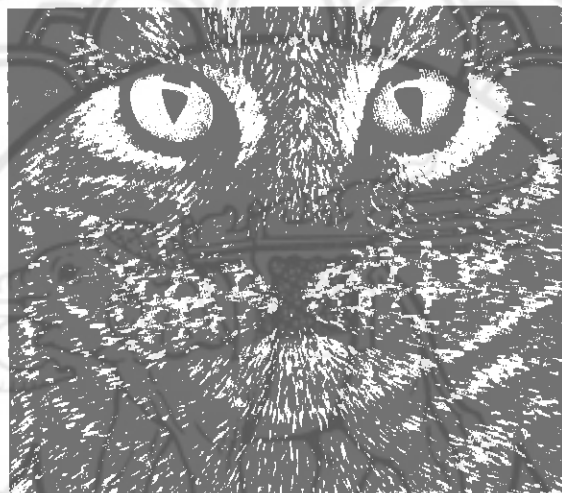
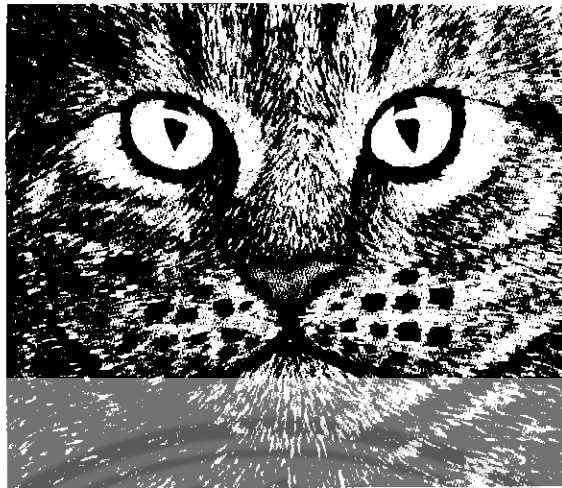
ภาพผลงานศิลปะปะนิพนธ์ชุด “มนต์แมว”

บทที่ 4 ภาพประกอบที่ 10
 ผลงานศิลปะปะนิพนธ์ชื่อ “มนต์แมว 1”
 กลวิธี ภาพพิมพ์แกะไม้ Wood cut
 ขนาด 60 X 80 เซนติเมตร

บทที่ 4 ภาพประกอบที่ 11
 ผลงานศิลปนิพนธ์ชื่อ "มนต์แมว 2"
 กลวิธี ภาพพิมพ์แกะไม้ Wood cut
 ขนาด 30 X 40 เซนติเมตร

บทที่ 4 ภาพประกอบที่ 12
ผลงานศิลปนิพนธ์ชื่อ "มนต์แมว 2"
กลวิธี ภาพพิมพ์แกะไม้ Wood cut
ขนาด 30 X 40 เซนติเมตร

บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

การศึกษาค้นคว้าการสร้างสรรคศิลป์นิพนธ์ชุด "มนต์แมว" ตามแนวทางขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์การทำงาน เพื่อเป็นแนวทางการคิด เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาทางทัศนศิลป์ และได้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

1 เพื่อเป็นแนวทางของการศึกษาค้นคว้ากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะนำไปสู่การบันทึกเก็บรวบรวมข้อมูลการสร้างสรรคผลงานศิลปะไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบเอกสารภาคศิลป์นิพนธ์

2 เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์เรื่อง "มนต์แมว" เพื่อสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ ที่มีเนื้อหา แนวความคิดเกี่ยวกับลักษณะ กริยาท่าทาง รูปร่าง รูปทรง สีเส้น พื้นผิว ของแมว ที่มีความหลากหลายแตกต่างกัน ตามแนวทาง กลวิธี และขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน

3 สรุป รวบรวม วิเคราะห์ ผลการสร้างสรรค เพื่อทำให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจในกระบวนการ และกลวิธีในการสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อตอบสนองความคิด ความรู้สึก แสดงออกถึงคุณค่าทางความงามในรูปแบบผลงานภาพพิมพ์ได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม

ผลที่ได้รับจากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ ทำให้ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูล ในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการคิด การสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นระบบ และขั้นตอนในรูปแบบเอกสารภาคศิลป์นิพนธ์ ซึ่งได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ เรื่อง "มนต์แมว" จำนวน 3 ผลงาน ตลอดจนการนำผลงานดังกล่าวมาวิเคราะห์ เก็บรวบรวม และสรุปข้อมูลของการสร้างสรรค์ ทำให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการการสร้างสรรค และตอบสนองความรู้สึกนึกคิดที่แสดงออกถึงคุณค่าทางความงามหรือสุนทรีย์ภาพในรูปแบบผลงานภาพพิมพ์ ที่นำเสนอผ่านทางผลงานที่มีความมั่นคงใจจากการอยู่ร่วมกันของสัตว์กับมนุษย์ที่จะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในการดำรงชีวิตจะพบเห็นได้ตามที่อยู่ในชีวิตประจำวัน ชนบทหรือท้องถิ่นต่างๆ ด้วยการถ่ายทอดผลงานออกมาเป็นความรู้สึกประทับใจ ในเชิงบวก (+) มีลักษณะงานแบบเหมือนจริง (Realistic) พัฒนาผลงานการสร้างสรรคจรมีรูปแบบที่เป็น

ลักษณะเฉพาะตน ด้วยสีน้ำมันภาพพิมพ์แกะไม้ กลวิธี Wood cut มีระนาบเป็น 2 มิติขนาดผู้สร้างสรรค์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลตลอดจนการเรียบเรียงบันทึกกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ฉบับนี้จะเกิดประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าได้พอสมควรและเป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนาการสร้างสรรคผลงานศิลปะให้ดียิ่งขึ้น สามารถนำไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป

บรรณานุกรม

แหล่งอ้างอิงจากหนังสือ

ชะลูด นิมเสมอ. (2539- 2541). หนังสือองค์ประกอบของศิลปะ (พิมพ์ครั้งที่ 8). สำนักพิมพ์วิบูลย์
 รัตน์ตั้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด.

ประเสริฐ ศิลรตนา. (2542). หนังสือสุนทรียะทัศนศิลป์ (พิมพ์ครั้งที่ 1). สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.
 กรุงเทพมหานคร.

สมิต สวามิภักดิ์. (2543). คู่มือการเลี้ยงแมวไทย (พิมพ์ครั้งที่ 1). สำนักพิมพ์ บี.บี.บี.ดี. กรุงเทพ
 หานคร.

สุรชาติ เกษประสิทธิ์. เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชา 707122 พื้นฐานองค์ประกอบ
 ศิลป์.

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

เสน่ห์ ธนรัตน์สกุลชัย. หนังสือวิธีเขียนภาพสัตว์นานาชาติ.

สุชาติ เกาทอง.(2532). หนังสือศิลปะกับมนุษย์ (พิมพ์ครั้งที่ 1). สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์. กรุงเทพ
 หานคร.

ศุภชัย สิงห์ยะบุญชัย. หนังสือประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก (พิมพ์ครั้งที่ 1 มิถุนายน 2547). บริษัท
 วาดศิลป์ จำกัด.

จีรพันธ์ สมประสงค์ . (2533). หนังสือประวัติศิลปะ (พิมพ์ครั้งที่ 1). สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.
 กรุงเทพมหานคร.

สัญญาชัย เมฆฉาย . ภาพ...ยุทธพงษ์ รัศมี . พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และวิชาการดอกทศอม.
 สืบค้นเมื่อ 20 ตุลาคม 2557.

ผศ.กมล คงทอง. (2543). ศิลปะภาพพิมพ์ในประเทศไทย (พิมพ์ครั้งที่ 1). สำนักพิมพ์โอเดียนส
 โตร์. กรุงเทพมหานคร.

แหล่งอ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต (Internet)

ที่มา <http://board.postjung.com/624115.html>

ที่มา <http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/daumier/>

ที่มา <http://www.silapasri-arts.com/GALLERY.htm>

ที่มา <http://www.4shared.com/web/preview/doc/1iMYcoAk?locale=es>

ประวัติผู้สร้างสรรค์

- ชื่อ-สกุล นางสาวเสาวคนธ์ จิตทัมม
- เกิด 8 กุมภาพันธ์ 2535
- ที่อยู่ บ้านเลขที่ 24 หมู่ 3 ตำบลป่าแฝก อำเภอกรงไกรลาส จังหวัดสุโขทัย 64170
- โทร 083-6304818, 083-6304835
- ประวัติการศึกษา
- ปี พ.ศ. 2541 ระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง ต.ป่าแฝก อ.กรงไกรลาส จ.สุโขทัย
- ปี พ.ศ. 2547 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย โรงเรียนกรงไกรลาสวิทยา อ.กรงไกรลาส จ.สุโขทัย
- ปี พ.ศ. 2553 เป็นนิสิตปริญญาตรี วิชาเอกภาพพิมพ์ สาขาออกแบบทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ปี พ.ศ. 2556 ฝึกงาน ณ บ้านทองสมสมัย ,343/1 หมู่ 5 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

