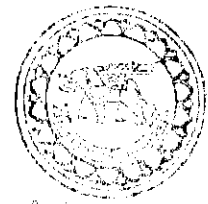

อภิธาน์นทาการ

มหาวิทยาลัยมหจุลราชวิทยาลัย

พราง ลวง ลับ : สีสันแห่งความอยู่รอด

เสาวลักษณ์ จิตทั่วม

ทำให้ออมตุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันลงทะเบียน.....
เลขทะเบียน..... ๒๕๖๓๓๑
เลขบัญชีหนังสือ.....

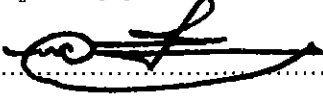
ศิลปนิพนธ์เสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
 หลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์
 พฤษภาคม 2557
 ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยนเรศวร

THE COLORS OF SURVIVAL : MIMICRY AND CAMOUFLAGE

**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 "พราง ลวง ลับ : สีสันแห่ง
ความอยู่รอด" ของนางสาว เสาวลักษณ์ จิตทัม เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

.....ประธาน
(อาจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์)

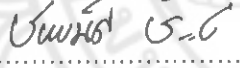

.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศรี พรหมรัตน์)

.....กรรมการ
(อาจารย์สมหมาย มาอ่อน)

.....กรรมการ
(อาจารย์ธีรฤดี บุญศักดิ์เสรี)

.....กรรมการ
(อาจารย์อาดม ทองโปร่ง)

.....กรรมการ
(อาจารย์ฐิติ สมบูรณ์อ่อน)

.....กรรมการ
(อาจารย์ชญาנית ชิงช่วง)

อนุมัติ

(ดร.สันต์ จันทรสมศักดิ์)
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

พฤษภาคม 2557

ชื่อเรื่อง "พราง ลวง ลับ : สีสันแห่งความอยู่รอด"

ผู้วิจัยสร้างสรรค์ เสาวลักษณ์ จิตทั่วม

สถานที่ปรึกษา อาจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์

กรรมการที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีรัศมี พรหมรัตน์

ประเภทสารนิพนธ์ ศิลปนิพนธ์ ศป.บ สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์

มหาวิทยาลัยนเรศวร, พ.ศ. 2556

คำสำคัญ พรางตัว, ความอยู่รอด

บทคัดย่อ

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมในชุดศิลปนิพนธ์ ภายใต้หัวข้อเรื่อง "พราง ลวง ลับ : สีสันแห่งความอยู่รอด" ในชุดนี้ มีวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการการทำงานที่ตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของผู้สร้างสรรค์แสดงออกถึงคุณค่า ความงามหรือสุนทรีย์ภาพในงานจิตรกรรมตลอดจนนำไปสู่การศึกษาค้นคว้า ทดลองหากวิธีและรูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะตน ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะ รูปร่าง รูปทรง สีสัน พื้นผิว ลวดลายของสรรพสัตว์ต่างๆ ที่มีความหลากหลายแตกต่างกัน ซึ่งผู้สร้างสรรค์ต้องการนำเสนอถึงการดำรงชีวิต การหลบเร้น การพรางตัวของสรรพสัตว์ต่างๆ และวิวัฒนาการ ในการปรับตัวให้ประสานกลมกลืนกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพื่อถ่ายทอดแนวคิดผ่านทางผลงานจิตรกรรมในเชิงเปรียบเทียบการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของสรรพสัตว์และสิ่งมีชีวิตที่มีทั้งความคล้ายคลึงกัน แตกต่างกัน ชัดแย้งกัน กลมกลืนกัน ในรูปแบบจิตรกรรม แบบเหมือนจริง (Realistic) ด้วยสีอะครีลิค (Acrylic) และสีน้ำมัน (Oil Color) บนผ้าใบ (Canvas) มีระนาบเป็น 2 มิติ และ 3 มิติ แบบลวงตา การควบคุมวรรณะสี แสดงจังหวะและน้ำหนักใกล้-ไกลให้ดูมีมิติ ลึกลับซับซ้อนและมีความเป็นธรรมชาติงดงามแสดงสัญลักษณ์ "เพื่อความอยู่รอด" ถ่ายทอดผลงานจิตรกรรมในจินตภาพส่วนบุคคล

Title THE COLORS OF SURVIVAL:MIMICRY AND CAMOUFLAGE

Author Saowalak Jittuam

Advisor Mr. Surachart Kesprasit

Co-Advisor Assist.Prof. thaveerat Phromrat

Academic paper ArtThesis B.F.A. in Visual Art Design,
Naresuan University,2013

Keywords Camouflage, Survival

ABSTRACT

Creating works the painting in Art Thesis , beneath the topic , hide , deceive , secret , colour is survival. This works there is the objective in creating for be born learning and understand in the procedure work that meet feeling temper. I express to arrive at beauty worth in painting work including bring about to the research experience seek the technique and the format in creating works that are the identity. The works has the substance about figure character , figure , colour , surface , the design of animal that has different variety. I want to present arrive at the living , the avoidance hides , hiding of all animal and the evolution in the adapting join harmonious with environment nature for want to relay the idea changes works painting way in the manner compares with , living being of animal and the living things that have both of the resemblance , different , oppose , and harmonize. I present the works changes painting format , Realistic ,Acrylic ,oil color an the canvas , there is flat 2 the dimension ,3 the dimension and complexion color supervision show the rhythm and the weight near far give see have the dimension mysterious and have nation beautiful fairness show the symbol for the survival relay painting works in identity character.

ประกาศคุณูปการ

ผู้สร้างสรรค์ขอกราบนำมรมาลึถึงพระคุณ นางสาวจิรวรรณ นวลงาม คุณตา คุณยาย ผู้ให้กำเนิดทั้งชีวิต สติปัญญา ตลอดจนการดูแลเอาใจใส่อบรมสั่งสอน ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ผู้สร้างสรรค์เป็นคนดี ให้เงินทุนในการศึกษาเล่าเรียน และทุกสิ่งทุกอย่าง พระคุณอันประเสริฐนี้จะรำลึกด้วยความเคารพต้ญญ ตลอดจนญาติพี่น้องทั้งหลายที่คอยช่วยเหลือด้วยดีมาตลอด

ผู้สร้างสรรค์ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ สุรชาติ เกษประสิทธิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีรัตน์ พรหมรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ รวมถึง คณาจารย์ทุกท่าน ในภาควิชาศิลปะและการออกแบบ สาขาออกแบบทัศนศิลป์และ สถาบันการศึกษา ที่ได้ให้ความรู้อบรมสั่งสอน และสนับสนุนให้เกิดความขยัน ปลูกฝังความรัก ความเข้าใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ผู้สร้างสรรค์จะบูชาพระคุณด้วยความเคารพสืบไป

ขอขอบคุณรุ่นพี่ รุ่นน้อง เพื่อนๆ และมิตรสหาย ทุกคนในสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ คอยช่วยเหลือ และให้คำปรึกษา เป็นกำลังใจที่ดีในการทำงานทุกอย่างให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

ขอน้อมรำลึกถึงพระคุณของธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต ที่ให้ประสบการณ์ ความเข้าใจ ทำให้ผู้สร้างสรรค์มีความคิดในการสร้างสรรค์ และทำที่สุดขอขอบคุณ คุณค่าของ "ศิลปะ" ที่ทำให้ผู้สร้างสรรค์มีความสุขกับงานที่ตนรักมาโดยตลอด

เสาวลักษณ์ จิตห้วม

สารบัญ

บทที่	หน้า
1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาของการสร้างสรรค์.....	1
ความสำคัญของการศึกษา.....	2
วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมาย.....	2
ขอบเขตของการสร้างสรรค์.....	3
ข้อจำกัดของการวิจัย.....	4
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	4
วิธีการศึกษา.....	4
แหล่งข้อมูล.....	5
2 เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน.....	6
ทัศนคติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์.....	6
อิทธิพลหรือลัทธิศิลปะที่ให้แนวทางและความบันดาลใจ.....	7
อิทธิพลและความบันดาลใจจากสภาพแวดล้อม.....	7
อิทธิพลและความบันดาลใจในศิลปกรรม.....	10
อิทธิพลและความบันดาลใจจากศิลปิน.....	13
3 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	17
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์.....	18
ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าข้อมูล.....	18
หลักการและแผนผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ.....	18
หลักองค์ประกอบของศิลปะ.....	18
แผนผังแสดงทัศนธาตุและหลักการกลวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง.....	23
หลักการของทัศนธาตุและกลวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง.....	23
การกำหนดรูปแบบและขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์.....	25
การศึกษาค้นคว้าข้อมูล เอกสาร และภาพถ่าย.....	25

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
3 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	17
ข้อมูลภาคเอกสาร หนังสือ.....	25
ข้อมูลภาพถ่าย.....	26
กำหนดกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์.....	29
การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์.....	29
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ก่อนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	33
กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง และการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์.....	46
4 การรายงานผลและการวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์.....	57
การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ.....	60
การวิเคราะห์รูปทรง.....	60
การวิเคราะห์เนื้อหา.....	63
5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ.....	65
บรรณานุกรม.....	66
ประวัติผู้สร้างสรรค์.....	68

สารบัญภาพ

ภาพประกอบ	หน้า
บทที่ 2 เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน.....	6
ภาพประกอบที่ 1-5 อิทธิพลและความบันเทิงจากสภาพแวดล้อม.....	8
ภาพประกอบที่ 6-8 อิทธิพลและความบันเทิงในศิลปะกรรม.....	11
ภาพประกอบที่ 9-12 อิทธิพลและความบันเทิงจากศิลปิน.....	14
บทที่ 3 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	17
ภาพประกอบที่ 1 แผนผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ.....	18
ภาพประกอบที่ 2 แผนผังแสดงทัศนธาตุและกลวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง.....	23
ภาพประกอบที่ 3-5 ข้อมูลภาพถ่าย.....	26
ภาพประกอบที่ 6 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์.....	29
ภาพประกอบที่ 7-29 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ก่อนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์	33
ภาพประกอบที่ 30-39 กระบวนการจัดทำภาพแบบร่างและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์	47
ภาพประกอบที่ 40-42 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์.....	54
บทที่ 4 การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์.....	57
ภาพประกอบที่ 1 ผลงานศิลปนิพนธ์ชื่อ "พราง ลวง ลับ : สีเส้นแห่งความอยู่รอด 1"	58
ภาพประกอบที่ 2 ผลงานศิลปนิพนธ์ชื่อ "พราง ลวง ลับ : สีเส้นแห่งความอยู่รอด 2"	59
ภาพประกอบที่ 3 ผลงานศิลปนิพนธ์ชื่อ "พราง ลวง ลับ : สีเส้นแห่งความอยู่รอด 3"	60
ภาพประกอบที่ 4-6 การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ.....	60

บทที่ 1

บทนำ

ธรรมชาติเป็นสิ่งแวดล้อมอันกว้างใหญ่ไพศาลสำหรับมนุษย์อันเป็นแหล่งที่เกิด และเป็นแหล่งที่ดำรงชีวิตอยู่ ในด้านรูปแบบทางกายภาพของสิ่งแวดล้อมจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกัน และเปลี่ยนแปลงไปตามปรากฏการณ์ ความเป็นไปเช่นนี้ล้วนอยู่ในความสนใจของมนุษย์เสมอ ดังเช่น อังคาร กัลยาณพงศ์ แสดงความเห็นที่ว่า “ธรรมชาติสามารถบอกถึงประสบการณ์และสิ่งต่างๆ ที่ผ่านไปในอดีต ให้ผู้พบเห็นรู้ได้ และอาจกล่าวได้ว่า ธรรมชาติเป็นครูของมนุษย์ด้วย”

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นครูของศิลปินมาตั้งแต่อดีต เพื่อศึกษาหาความประสานกลมกลืน ความขัดแย้ง เพื่อสร้างเป็นกฎเกณฑ์บางอย่างของการวาดภาพขึ้นมา ศิลปินคือผู้ที่ได้เฝ้ามองธรรมชาติ ได้เข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งและกลายเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ ความงามได้นำจิตใจของศิลปินให้เข้าไปสู่ต้นกำเนิดของธรรมชาติ(สุชาติ เทาทอง , พ.ศ. 2532 , หน้า 23)

สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติในแต่ละท้องถิ่น มีความแตกต่างหลากหลาย เช่น บางบริเวณมีแม่น้ำ ลำธาร คลอง ชายทะเล ป่าชายเลน และที่ราบ เป็นต้น มักพบสิ่งมีชีวิตมากมายหลายชนิดอาศัย อยู่ร่วมกัน ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เรียกว่า กลุ่มสิ่งมีชีวิต (Community)

ความเป็นมาของการสร้างสรรค์

สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งสิ่งที่มีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต เห็นได้ด้วยตาเปล่า และไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า รวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เช่น ดิน น้ำ อากาศ แสงแดด ภูเขา ป่าไม้ สัตว์ หินแร่ธาตุ มนุษย์ เป็นต้น และสิ่งที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้น เช่น รถบ้าน ถนน เขื่อนกั้นน้ำ ภาชนะ เครื่องใช้ต่างๆ ฯลฯ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มคละกันไปโดยหลอมรวมกันอย่างเป็นกฎ ระบบ ระเบียบ การอยู่เป็นกลุ่มของสรรพสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแสดงพฤติกรรมร่วมกันภายในขอบเขต สรรพสิ่งเหล่านี้จะเรียกว่า ระบบนิเวศ หรือระบบสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต มีการดำรงชีวิตและวิวัฒนาการในการปรับตัว (adaptation) ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ ในแต่ละช่วงเวลาและสถานที่นั้นๆย่อมก่อให้เกิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต เช่น ต้นไม้ ดอกไม้ สัตว์ชนิดต่างๆ เป็นต้น

อย่างไรก็ตามสัตว์ชนิดต่างๆย่อมมีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันออกไป บางชนิดก็ดำรงชีวิตเพื่อความอยู่รอด โดยมีลักษณะการพรางตัวปรับสภาพร่างกายของมันให้เหมาะสมกับธรรมชาติ เช่น การเปลี่ยนสีของผิวหนังของมันให้กลมกลืน สัมพันธ์เข้ากับธรรมชาติแวดล้อมต่างๆ และสัตว์บาง

ชนิดพรางตัวเพื่ออำพรางศัตรูเพื่อทำหน้าที่ดำรงชีวิตด้วยการล่าสัตว์อื่นๆ ที่อ่อนแอกว่า เป็นอาหาร และสามารถสืบทอดเผ่าพันธุ์ของมันต่อไปได้

จากสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ การสังเกตถึง การดำรงชีวิต การปรับตัว การหลบหนี หรือ การพรางตัวของสรรพสัตว์ต่างๆ ดังกล่าว เป็นพลังผลักดันให้ผู้สร้างสรรค์เกิดแนวความคิด และความประทับใจ มุ่งเน้นเนื้อหาทางรูปทรงที่มีโครงสร้างและสัญลักษณ์ เพื่อความอยู่รอด แสดงออกโดยการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมแบบเหมือนจริง (Realistic) ในจินตภาพส่วนบุคคล ความสำคัญของการศึกษา

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมในโครงงานศิลปะนิพนธ์ เรื่อง “พราง ลวง ลับ : สีสันแห่งความอยู่รอด” ชุดนี้ จากหัวข้อเรื่องสามารถแยกออกเป็นความหมายย่อยได้ 2 ส่วน คือ

1. พราง ลวง ลับ ในหัวข้อเรื่อง คือ การซ่อนเร้น บดบัง ปิดบัง ปกปิด อำพรางหรือ การพรางตัวปรับสภาพร่างกายให้ผสมกลมกลืนกับธรรมชาติ เช่น การเปลี่ยนสีผิว เพื่อลวงตา หรือหลอกตาไม่ให้ศัตรูมองเห็น การหลบเร้น ซ่อนเร้น ของสรรพสัตว์ต่างๆ เพื่อหนีภัยอันตรายและการล่าเหยื่อเป็นอาหาร
2. สีสันแห่งความอยู่รอด คือ การแสดงเรื่องราวของการดำรงชีวิต ความเป็นอยู่ ความผูกพันของสรรพสัตว์ต่างๆกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว เช่น ตามแม่น้ำลำคลอง ฝืนป่า ต้นไม้ใบหญ้า เป็นต้น โดยอาศัยธรรมชาติเป็นตัวพึ่งพาในการดำรงชีวิต เพื่อหาอาหารและเพื่อสืบเผ่าพันธุ์ สัญลักษณ์ “เพื่อความอยู่รอด”

การสร้างสรรค์โครงงานศิลปะนิพนธ์ เป็นการศึกษาเพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ที่แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอตามสภาพภูมิอากาศรอบๆตัว ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของธรรมชาติต่อสิ่งมีชีวิตทุกประเภท ผู้สร้างสรรค์มีความสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าในเรื่องนี้เพื่อตอบสนองต่อแนวความคิด แรงบันดาลใจ และความประทับใจในแต่ละช่วงเวลานั้นๆ โดยผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ในรูปแบบเหมือนจริง (Realistic)

วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมาย

1. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และเข้าใจในกระบวนการทำงานที่ตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของผู้สร้างสรรค์แสดงออกถึงคุณค่าความงามหรือสุนทรีย์ภาพในงานจิตรกรรม
2. เพื่อศึกษาค้นคว้า ทดลองหากวิธีและรูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวเองออกมาทั้งในด้านแนวความคิด เนื้อหา รูปแบบและกลวิธีอย่างผสมกลมกลืน

3. เพื่อถ่ายทอดแนวคิดผ่านทางผลงานจิตรกรรมในเชิงเปรียบเทียบการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์และสิ่งมีชีวิตอื่นที่มีทั้งความคล้ายคลึงกัน แตกต่างกัน ชัดแย้งกัน กลมกลืนกัน ให้เกิดเป็นเนื้อหาแนวคิด เป็นประโยชน์ต่อชีวิตและการเรียนรู้ของตนเองและคนอื่น

ขอบเขตของการสร้างสรรค์

ในการสร้างสรรค์งานที่เป็นศิลปนิพนธ์นี้ ข้าพเจ้าได้กำหนดขอบเขตของการสร้างสรรค์ ดังนี้

1. ขอบเขตทางด้านรูปแบบ

1.1 สร้างสรรค์ผลงานประเภทจิตรกรรม ลักษณะแบบเหมือนจริง (Realistic) บนระนาบเป็น 2 มิติ บนพื้นที่สี่เหลี่ยม แต่แสดงภาพ 3 มิติ แบบลวงตา

1.2 เป็นจิตรกรรมกลวิธีผสมผสาน สีอะครีลิค (Acrylic Color) และสีน้ำมัน (Oil Color) บนผ้าใบ (Canvas)

1.3 มีจำนวนผลงาน 3 ชิ้น คือ

ชื่อผลงาน "พราง ลวง ลับ : สีเส้นแห่งความอยู่รอด" ชิ้นที่1 ขนาด120x180 เซนติเมตร

ชื่อผลงาน "พราง ลวง ลับ : สีเส้นแห่งความอยู่รอด" ชิ้นที่2 ขนาด108x162 เซนติเมตร

ชื่อผลงาน "พราง ลวง ลับ : สีเส้นแห่งความอยู่รอด" ชิ้นที่3 ขนาด112x160 เซนติเมตร

2. ขอบเขตทางด้านเนื้อหา

2.1 เป็นผลงานจิตรกรรมที่มีแนวความคิด รูปแบบ เนื้อหา และกลวิธีเฉพาะตัวทางจิตรกรรม ที่แสดงสภาวะอารมณ์ ความรู้สึกภายในทั้งความสะเทือนใจและความประทับใจจากสัตว์ที่พรางตัวเพื่อการหลบหนีหนีจากศัตรู การดำรงชีวิต และการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบตัว

2.2 ผลงานแสดงออกในแนวทางของการสร้างสัญลักษณ์ "เพื่อความอยู่รอด" โดยผลงานของผู้สร้างสรรคมีมุมมองไปในด้านเชิงบวก (Positive thinking) ที่มีความเป็นธรรมชาติมีริ้นความอุดมสมบูรณ์ ความเพลิดเพลิน ความน่าทึ่งน่าตื่นเต้น ในกระบวนการสร้างสรรค์ เป็นการสร้างรูปให้สัมพันธ์กับเนื้อหาจนเป็นเอกภาพ โดยการใช้ทัศนธาตุทางศิลปะต่างๆมาประสานเข้าด้วยกัน ด้วยวิธีการที่เหมาะสม

ข้อจำกัดของการวิจัย

1. การลำดับขั้นตอน (Gradation) การจัดชั้นที่ทำโดยพิจารณาถึงตำแหน่งความสำคัญหรือคุณค่าความดีที่ลดหลั่นกันไป การเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆ เป็นไปตามลำดับจากถี่ไปห่าง จากเบาไปหนัก ฯลฯ ของทัศนธาตุต่างๆ

2. ทัศนธาตุ (Visual elements) สิ่งที่เป็นปัจจัยของการเห็น ได้แก่ จุด เส้น น้ำหนัก ที่ว่าง รูปทรง สี และลักษณะพื้นผิว

3. ทักษะศิลป์ (Visual art) ศิลปะที่รับรู้ได้ด้วยการเห็น ได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และงานสร้างสรรค์อื่นๆ ที่รับรู้ได้ด้วยการเห็น

4. การพร่างตัว คือ การปรับตัวให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม เพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีของศัตรู และการล่าเหยื่อเพื่อความอยู่รอดในการใช้ชีวิตเพื่อสืบพันธุ์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมภายใต้หัวข้อเรื่อง "พร่าง ลวง ลับ : สีสันแห่งความอยู่รอด" ตามแนวคิดและกลวิธีในกระบวนการของตนเอง
2. ผู้สร้างสรรค์ได้ทำการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากตำรา หนังสือ เอกสารทางวิชาการเพื่อประกอบความรู้และเป็นข้อมูลเบื้องต้น มีที่มาของเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานดังต่อไปนี้
 - 2.1 เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 - หนังสือองค์ประกอบของศิลปะ, ผู้แต่ง ชลูด นิมเสมอ, พิมพ์ครั้งที่ 4, พ.ศ. 2539
 - เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชา 707122 พื้นฐานองค์ประกอบศิลป์ ผู้แต่ง สุรชาติ เกษประสิทธิ์
 - หนังสือวิธีเขียนภาพสัตว์นานาชนิด โดย เสน่ห์ ธนารัตน์สกถะดี
 - 2.2 ข้อมูลถ่ายภาพจากสถานที่จริง
3. ได้ประมวลความรู้ทางด้านศิลปกรรมต่างๆตามกรอบวิจัยในการสร้างสรรค์
4. ได้เผยแพร่ผลงานศิลปกรรมสู่สาธารณชนและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณชน

วิธีการศึกษา

1. กำหนดหัวข้อเรื่อง "พร่าง ลวง ลับ : สีสันแห่งความอยู่รอด" ที่ผู้สร้างสรรค์สนใจ เพื่อพัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบ (Form) ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม
2. ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เอกสาร หนังสือ สื่อบัตร สื่อที่เป็นภาพถ่าย และการไปถ่ายภาพตามสถานที่จริง
3. รวบรวมข้อมูลและเนื้อหาเกี่ยวกับการพร่างตัวของสัตว์จากแหล่งข้อมูลต่างๆที่ศึกษาค้นคว้า กำหนดเค้าโครงแนวความคิด แล้วทำการบันทึกเป็นข้อมูลจัดเก็บในแฟ้มเอกสารอย่างเป็นระบบ
4. เมื่อได้ภาพข้อมูลมาแล้วก็จัดทำภาพแบบร่างสเก็ตช์ (sketch) จักองค์ประกอบของภาพให้สอดคล้องกลมกลืนกันอย่างเหมาะสม
5. นำภาพแบบร่างไปปรึกษาอาจารย์ผู้สอน และนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข พัฒนาผลงานภาพแบบร่าง และจัดองค์ประกอบของศิลปะ ให้ภาพแบบร่างสมบูรณ์

6. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานจริง แล้วนำภาพแบบร่างมาขยายผลงานเป็นโครงร่างจริงลงบนกรอบเฟรมผ้าใบ (Canvas) โดยการตีตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นช่องเล็กๆ เท่าๆกันบนกรอบเฟรมผ้าใบเพื่อใช้เป็นขอบเขตในการร่างภาพและความสมจริงตามแบบภาพร่างมากที่สุด

7. ลงมือการสร้างสรรค์ผลงานจริง พร้อมทั้งเก็บรายละเอียดของภาพให้สมบูรณ์ และดูองค์ประกอบโดยรวมของน้ำหนัก แสง-เงา ของผลงานจนเสร็จสมบูรณ์ นำผลงานเข้าปรึกษากับอาจารย์ผู้สอน

8. สรุป วิเคราะห์และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในการทำผลงานจริงโดยพัฒนาผลงานให้สมบูรณ์ที่สุด

9. จัดการติดตั้งภาพผลงานจริง เตรียมพร้อมในการนำเสนอผลงานจิตรกรรมต่ออาจารย์ผู้สอนต่อไป

แหล่งข้อมูล

1. ข้อมูลทางวิชาการ จากห้องสมุดศิลปะทั่วไป
2. การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและสื่อภาพถ่ายต่างๆ
3. จากหนังสือศิลปะ และผลงานต่างๆของศิลปิน
4. จากการบันทึกภาพถ่ายของสิ่งแวดล้อมจริงในท้องถิ่นของตนเอง

บทที่ 2

เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน

จากการที่ผู้สร้างสรรค์ มีความรู้สึกคุ้นเคยในสภาพแวดล้อม ชีวิตความเป็นอยู่ ความผูกพันกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สัมผัสกับบรรยากาศความอบอุ่นจากธรรมชาติรอบๆกาย มีลำคลอง มีต้นไม้ใบหญ้า มีสรรพสัตว์ต่างๆรอบตัว ที่มีการพรางตัว ในการปรับสภาพร่างกายให้ผสมกลมกลืนกับธรรมชาติ เช่น การเปลี่ยนสีผิว ในการหลบร้อน ซ่อนเร้น เพื่อหนีภัยอันตรายต่างๆและการล่าเหยื่อเป็นอาหาร ในการดำรงชีวิตเพื่อสืบเผ่าพันธุ์ สิ่งต่างๆเหล่านี้จึงเป็นเหตุให้เกิดความประทับใจ ในลักษณะรูปร่าง รูปทรง และสีสันต่างๆของสิ่งมีชีวิต

ดังนั้นผลงานแต่ละชิ้นของผู้สร้างสรรค์จึงมีแนวความคิดไปในด้านเชิงบวก (Positive thinking) ที่สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของความสุขใจ ความลึกลับ ชับซ้อน ความมีมิติ มีระยะใกล้-ไกล ซึ่งผลงานในแต่ละชิ้นของผู้สร้างสรรค์ มักจะเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติใกล้ตัว อันเป็นความรู้สึกที่ผู้สร้างสรรค์แสดงออกมาในลักษณะจิตกรรมเหมือนจริง ในรูปแบบเฉพาะตน

1. ทักษะคติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์

1.1 ศิลปะ คือ การเลียนแบบ (Art as limitation) นักปราชญ์ชาวกรีก เพลโต Plato เป็นผู้ให้คำนิยามนี้ กล่าวว่า “ธรรมชาติเป็นต้นแบบอันสำคัญยิ่งต่องานศิลปะ เป็นแหล่งวิทยาการความรู้อันมหาศาลต่อมนุษยชาติสำหรับการเรียนรู้เลียนแบบธรรมชาติและเพื่อการดำรงชีพอย่างมีคุณค่าสืบไป”

1.2 ศิลปะ คือ การเป็นตัวแทนของชีวิต (Art as Representation) เป็นคำนิยามที่คลี่คลายต่อทัศนะของการเลียนแบบธรรมชาติ โดยมีนักปราชญ์ชาวกรีกซึ่งเป็นลูกศิษย์ของเพลโต ชื่อ อริสโตเติล (Aristotle) เป็นผู้ให้คำนิยาม กล่าวว่า “ศิลปินสร้างงานศิลปะโดยเลียนแบบรูปทรงจากธรรมชาติ เพื่อแสดงแก่นสารที่มีอยู่ในสิ่งต่างๆ หรือรูปทรงนั้นๆ มากกว่าเพียงเพื่อการเลียนแบบรูปร่าง รูปทรงภายนอกสิ่งนั้นๆ” (สุชาติ เกษประสิทธิ์, 2555, หน้า 4-5)

สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมาจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะอยู่สถานที่แห่งไหนก็ตาม ก็ล้วนมีธรรมชาติอยู่ใกล้ตัวทั้งสิ้น เพราะทุกคนย่อมเข้าใจคำว่าธรรมชาติเป็นอย่างดี และทุกคนควรขอบคุณธรรมชาติที่ได้ทำให้เราสร้างสิ่งต่างๆมากมาย จนทำให้เรารู้จักกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

2. อิทธิพลหรือลัทธิศิลปะที่ให้แนวทางและความบันดาลใจ

2.1 อิทธิพลและความบันดาลใจจากสภาพแวดล้อม

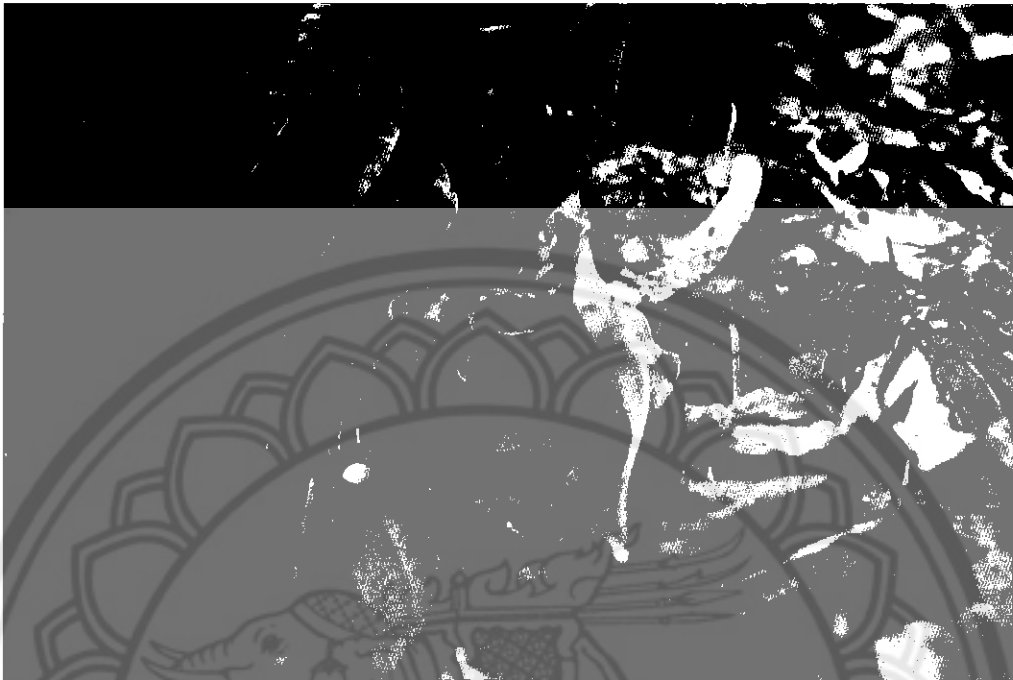
สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวมนุษย์มีทั้งสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น สิ่งแวดล้อมเหล่านี้มีความสำคัญและคุณประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก เมื่อใดที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปย่อมส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ และการดำรงชีวิตของพืช และสัตว์สิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบถาวรหรือชั่วคราวก็ได้ สิ่งแวดล้อมแต่ละประเภทจึงมีความต้องการสิ่งแวดล้อมอื่นเสมอ เพื่อความอยู่รอดและรักษาสถานภาพตนเอง เช่น ปลาต้องการน้ำมนุษย์ต้องการที่อยู่อาศัย เป็นต้น สิ่งแวดล้อม คือ สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบๆตัวมนุษย์ ซึ่งมีทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งที่เป็นรูปธรรม (จับต้องและมองเห็นได้ (Concrete Environment)) ได้แก่ บ้านเรือน ถนน สนามบิน เขื่อน โรงงาน วัด และนามธรรม (จับต้องไม่ได้และมองไม่เห็น (Abstract Environment)) ได้แก่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา กฎหมายระบบเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง เป็นต้น ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น

ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งมนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตได้ ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ ดิน น้ำ ป่าไม้ สัตว์ป่า อากาศ แร่ธาตุ และพลังงาน (ที่มา : http://wiki.stjohn.ac.th/groups/poly_ordinarycourse/wiki/d6ac8/1_.html สืบค้นเมื่อ : 22 พฤษภาคม 2557)

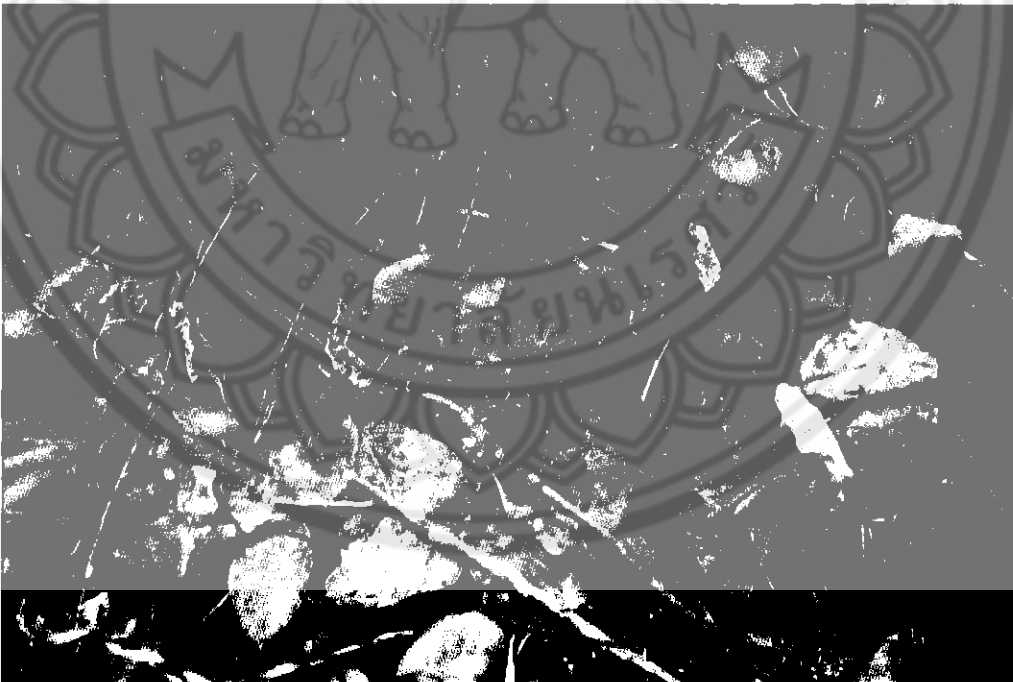
จากชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมปัจจุบัน ทุกคนล้วนมีความผูกพันกับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ ดอกไม้ ใบไม้ สรรพสัตว์ต่างๆ สิ่งเหล่านี้เองที่เป็นส่วนสำคัญ และเป็นจุดเริ่มแรกของแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานแต่ละชิ้น เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติที่มีความหลากหลายในการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่รอด เช่น การปรับสภาพร่างกายของสัตว์เพื่อพรางตัวหรือหนีจากภัยอันตรายต่างๆ หรือ เพื่อล่าเหยื่อเพื่อความอยู่รอด

ซึ่งความหลากหลายเหล่านี้ กลับทำให้มีประโยชน์ต่อผู้สร้างสรรค์ ในแง่ของจินตนาการ ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมแบบเหมือนจริง (Realistic) โดยการนำเรื่องราวของสิ่งมีชีวิต ในสภาพแวดล้อมต่างๆมาสร้างสรรค์ผลงาน ที่มีรูปแบบงานเป็นของตัวเอง แสดงออกถึงแรงบันดาลใจและความรู้สึกนึกคิด ต่อสภาพแวดล้อมที่ใกล้ตัวเหล่านั้น ผ่านทางผลงานจิตรกรรมของผู้สร้างสรรค์ เพื่อเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกที่เป็นการแสดงออกทางภาษาภาพ ให้บุคคลต่างๆได้รับรู้ และเข้าใจในผลงานจิตรกรรมที่สร้างสรรค์ออกมาแบบเฉพาะตน

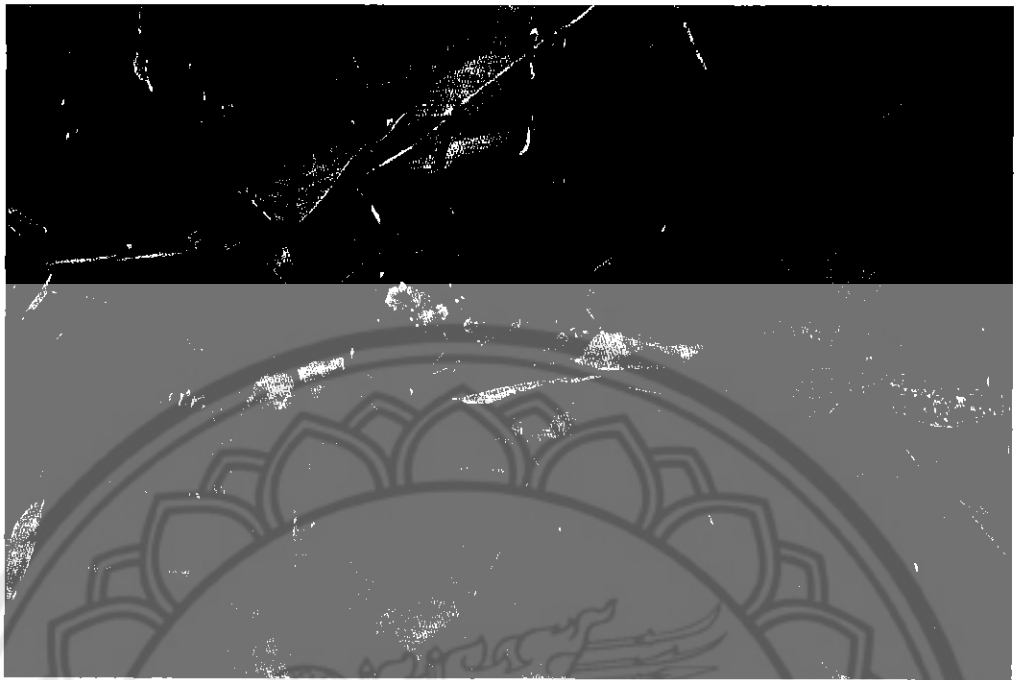
ภาพถ่ายจากข้อมูลจริง

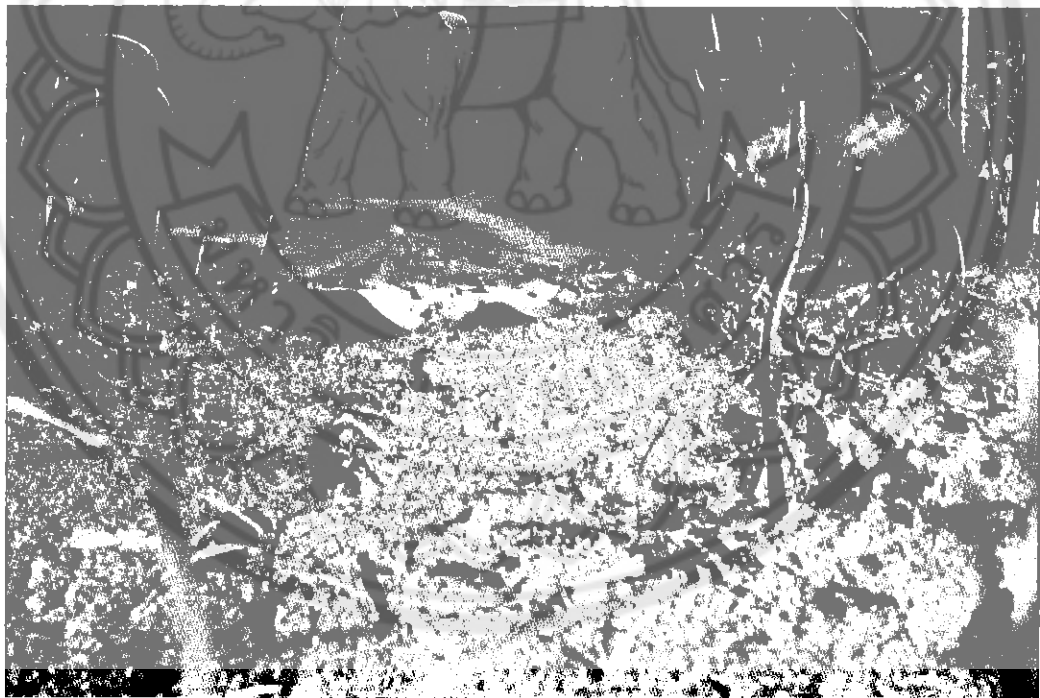
ภาพประกอบที่ 1 อิทธิพลและความบันเทิงจากสภาพแวดล้อม

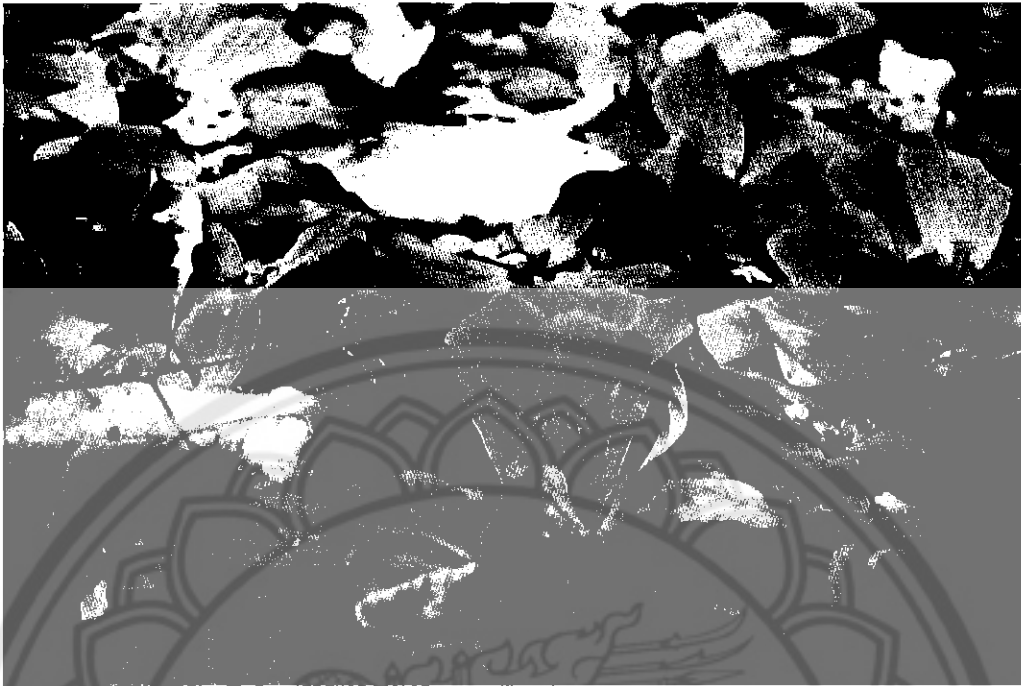
ภาพประกอบที่ 2 อิทธิพลและความบันเทิงจากสภาพแวดล้อม

ภาพประกอบที่ 3 อธิพจน์และความบันเทิงใจจากสภาพแวดล้อม

ภาพประกอบที่ 4 อธิพจน์และความบันเทิงใจจากสภาพแวดล้อม

ภาพประกอบที่ 5 อิทธิพลและความบั่นดาลใจจากสภาพแวดล้อม

2.2 อิทธิพลและความบั่นดาลใจในศิลปกรรม

ศิลปะลัทธิสำนิจนิยม (Realism) คือ ทศนศิลป์ และ วรรณกรรมที่แสดงตัวแบบหรือเรื่องราวตามที่ปรากฏในชีวิตประจำวันโดยปราศจากการสร้างเสริมหรือการตีความหมาย และหมายถึง งานศิลปะที่เผยให้เห็นถึงความเป็นจริงที่อาจจะเน้นความเป็นอปลักษณ์ด้วย

สำนิจนิยม หมายถึง ขบวนการศิลปะที่เริ่มขึ้นในฝรั่งเศสในคริสต์ศตวรรษ 1850 ความนิยมสำนิจนิยมเพิ่มมากขึ้นเมื่อเริ่มมีศิลปะการถ่ายภาพเกิดขึ้น ที่ทำให้ศิลปินมีความต้องการที่จะสร้างงานที่ดู "แท้จริง" ศิลปินสำนิจนิยมจะมีทัศนคติที่ตรงกันข้ามกับลัทธิจินตนิยม ซึ่งเป็นประเภทของศิลปะที่มีอิทธิพลต่องานศิลปะและวรรณกรรมในฝรั่งเศส ในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 และต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 การไม่ให้ความรู้สึกส่วนตัวในการบิดเบือน ทำให้ศิลปินสำนิจนิยมมีความเชื่อในปรัชญาของความเป็นจริง และต่อต้านการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเกินเลย สำนิจจะและความเที่ยงตรงคือปัจจัยสำคัญของผู้ที่เรียกตนเองว่าเป็นสำนิจนิยม

ที่มา: <http://th.wikipedia.org/wiki> , (วิกิพีเดีย : ศิลปะสำนิจนิยม), สืบค้นเมื่อ : 22 พฤษภาคม 2556

ผู้สร้างสรรค์ได้รับอิทธิพลจากศิลปะลัทธิ สำนิจนิยม (Realism) ทศนศิลป์และวรรณกรรมที่แสดงตัวแบบหรือเรื่องราวตามที่ปรากฏในชีวิตประจำวัน โดยปราศจากการสร้างเสริมหรือการตีความหมาย และ หมายถึง งานศิลปะที่เผยให้เห็นถึงความเป็นจริง ที่อาจจะเน้นความเป็นอปลักษณ์ด้วย (วิกิพีเดีย : ศิลปะสำนิจนิยม สืบค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2556)

คูร์เบต์ (Courbet Gustave) เป็นศิลปินฝรั่งเศส ในลัทธิสำนึกนิยม ซึ่งเติบโตมาจากครอบครัวชาวนา ศึกษาในปารีสในปี 1841 โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝึกฝนลอกแบบงานของศิลปินรุ่นก่อน เช่น เรมบรานท์ เป็นต้น คูร์เบต์ มีความคิดเกี่ยวกับการแสดงออกทางศิลปะว่า "จิตรกรรมควรจะต้องประกอบด้วยสิ่งที่เป็นจริงและเกิดขึ้นจริง" โดยพยายามถ่ายทอดท่าทาง ความคิด และทรศนะของบุคคลในสภาพสังคมที่เป็นจริงขณะนั้น

ภาพของคูร์เบต์ มักจะเป็นภาพเกี่ยวกับชีวิตชนบท เช่นภาพการฝังศพ ภาพกรรมกร ทูบหิน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการถ่ายทอดท่าทาง ตลอดจนเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง คูร์เบต์หันหลังให้กับลัทธิโรแมนติกและนีโอคลาสสิก เพราะเห็นว่าเป็นศิลปะไร้สาระไม่สนองชนชั้นแต่อย่างใด คูร์เบต์สนใจการเมืองเป็นอันมาก และพยายามที่จะลดช่องว่างทางชนชั้นด้วยผลงานของตน เป็นนักปฏิรูปที่มีหัวรุนแรง ซึ่งให้อิทธิพลต่อศิลปินรุ่นหลัง เช่น มาแนท์ เป็นอันมาก (จรัพันธ์ สมประสงค์, หนังสือประวัติศาสตร์ศิลปะ, พ.ศ. 2533, หน้า 98)

ภาพประกอบที่ 6 อิทธิพลและความบันเทิงในศิลปกรรม

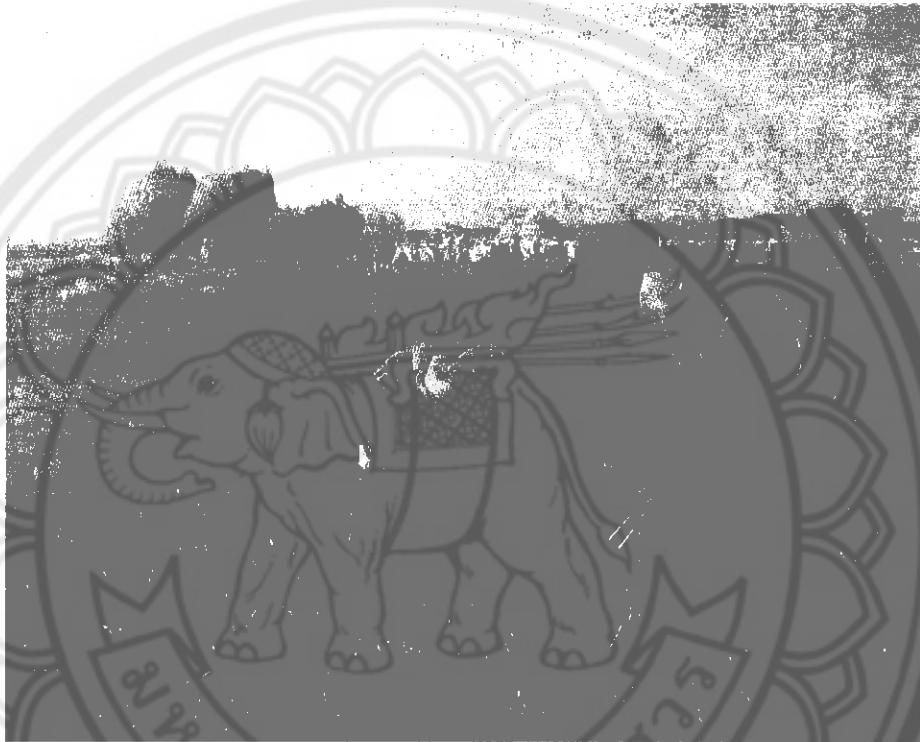
ชื่อภาพ "สัวส์ตีมิงชิเออร์คูร์เบต์"

โดย กุสตาฟ คูร์เบต์ ค.ศ. 1854 ภาพเขียนแบบลัทธิ สำนึกนิยม

ที่มา: <http://th.wikipedia.org/wiki> (วิกิพีเดีย: ศิลปะสำนึกนิยม) สืบค้นเมื่อ : 22 พฤษภาคม 2556

ผลงานของ มีลเลต์ โดยภาพรวม จะเป็นรูปแบบการจัดองค์ประกอบของภาพ โดยนิยมให้ภาพมนุษย์มีความโดดเด่นและสำคัญมากกว่า โดยมีภาพทิวทัศน์เป็นส่วนประกอบ มีอารมณ์การแสดงออกค่อนข้างรุนแรง รวมทั้งมีความรู้สึกผูกพันและซาบซึ้งกับท้องถิ่นเป็นพิเศษ

เป็นภาพ ชาวนาธรรมดาในท้องทุ่ง การเก็บรวงข้าว (gleaning) เป็นวิถีหากินของคนยากจนที่ไปเก็บรวงข้าวที่ยังตกหล่นหลังจากเจ้าของที่นาเก็บเกี่ยวของดี ๆ ไปแล้ว

ภาพประกอบที่ 7 อธิพลและความบันเทิงใจในศิลปกรรม
ชื่อภาพ " คนเก็บข้าวตก "

จิตรกรรมของ ฌอง-ฟร็องซัว มีลเลต์
เขียนเมื่อ ค.ศ. 1857 พิพิธภัณฑ์ ลูฟว์ กรุงปารีส

ที่มา : <http://www.bloggang.com/data/vinitisiri/picture/1282652603.jpg> เข้าถึงเมื่อ : 13 ตุลาคม 2556

ภาพประกอบที่ 8 อิทธิพลและความบันเทิงในศิลปกรรม

ชื่อภาพ "The Angelus" โดย ฌอง-ฟร็องซัว มีลเลต์

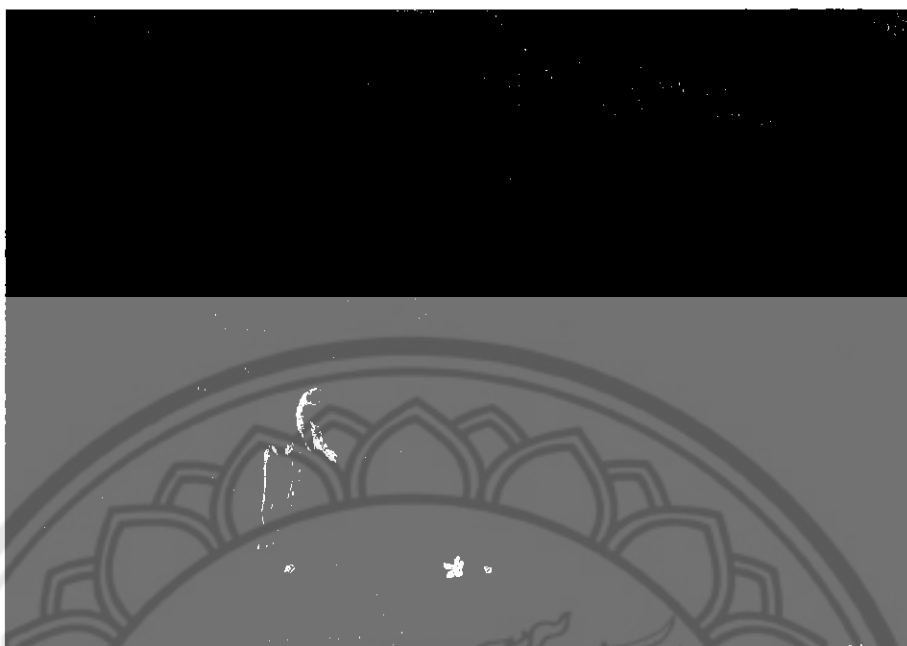
ที่มา : <http://www.bloggang.com/data/v/vinitisiri/picture/1282652603.jpg> เข้าถึงเมื่อ : 13 ตุลาคม 2556

จากภาพผลงานลักษณะดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่องานจิตรกรรมของผู้สร้างสรรค์ ในเรื่องของการสร้างผลงานที่มีลักษณะแบบเหมือนจริง (Realistic) การจัดองค์ประกอบของภาพ จะเน้นสัตว์เป็นจุดเด่น ผลงานมีความละเอียดสูง โดยการใช้ทัศนธาตุที่แสดงถึงรูปร่าง รูปทรง น้ำหนัก สี ที่ว่าง แสง-เงา ความมีมิติ มีระยะใกล้-ไกล ได้อย่างละเอียด เหมือนจริง จนทำให้เกิดความมีชีวิตชีวา ความเคลื่อนไหวที่มีในธรรมชาติให้กับผลงาน

2.3 อิทธิพลและความบันเทิงจากศิลปิน

ชัชวาล วรรณโพธิ์ ชื่นชอบในความเรียบง่าย ศิลปะของเค้าจึงเต็มไปด้วยเสน่ห์ชีวิตอย่างชนบท ผ่านมุมมองสะท้อนน้ำที่เหมือนจริง ด้วยความละเอียดของปลายพู่กันที่ค่อยๆ จุด จนเป็นแหวนเต็มผืนน้ำ บอกเล่ามุมมองชีวิตผ่านภาพธรรมชาติที่แสนธรรมดา และยังชวนให้ศิลปินนึกถึงบ้านเกิดที่ จ.จันทบุรี ที่จากมานานกว่า 20 ปี

เอกลักษณ์ ที่เห็นในทุกชิ้นงาน คือ การมองภาพธรรมชาติในมุมต่ำ เพื่อดูเสน่ห์ของผืนดิน ผืนน้ำ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว

ภาพประกอบที่ 9 อิทธิพลและความบันดาลใจจากศิลปิน

ชื่อภาพ "ชีวิตในธรรมชาติ (นกกระจอก, แหน)"

โดย ชัชวาลย์ วรรณโพธิ์, 2554, แสตมป์ วาดเส้น และภาพพิมพ์แกะไม้, 70 x 100 ซม.

ภาพประกอบที่ 10 อิทธิพลและความบันดาลใจจากศิลปิน

ชื่อภาพ "แสงประทับ เสากระทบ ภาพสะท้อน" หมายเลข 11

โดย ชัชวาลย์ วรรณโพธิ์ 2554 , แสตมป์ปั๊มและภาพพิมพ์แกะไม้, 70 x 100 ซม.

ผู้สร้างสรรค์นำการใช้ความเรียบง่ายของการซ้ำ การมองภาพธรรมชาติในมุมต่ำ เพื่อดูเส้น
ของผืนดิน ผืนน้ำ ต้นไม้ ใบไม้และสิ่งแวดล้อมรอบตัว ความมีเส้นของธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต มา
เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ที่มีความเหมือนจริงและมีความละเอียดสูง โดยผู้
สร้างสรรค์เน้นการแสดงภาพไปในทางความลึกลับ ซับซ้อน การหลบเร้น ซ่อนเร้น ให้ความน่า
ทึ่ง น่าตื่นเต้น น่าค้นหา ของใบไม้กับสรรพสัตว์ต่างๆในแต่ละสถานที่ที่สิ่งมีชีวิตปรับตัวให้เข้ากับ
สภาวะนั้นๆเพื่อความอยู่รอด และเพื่อสืบทอดเผ่าพันธุ์

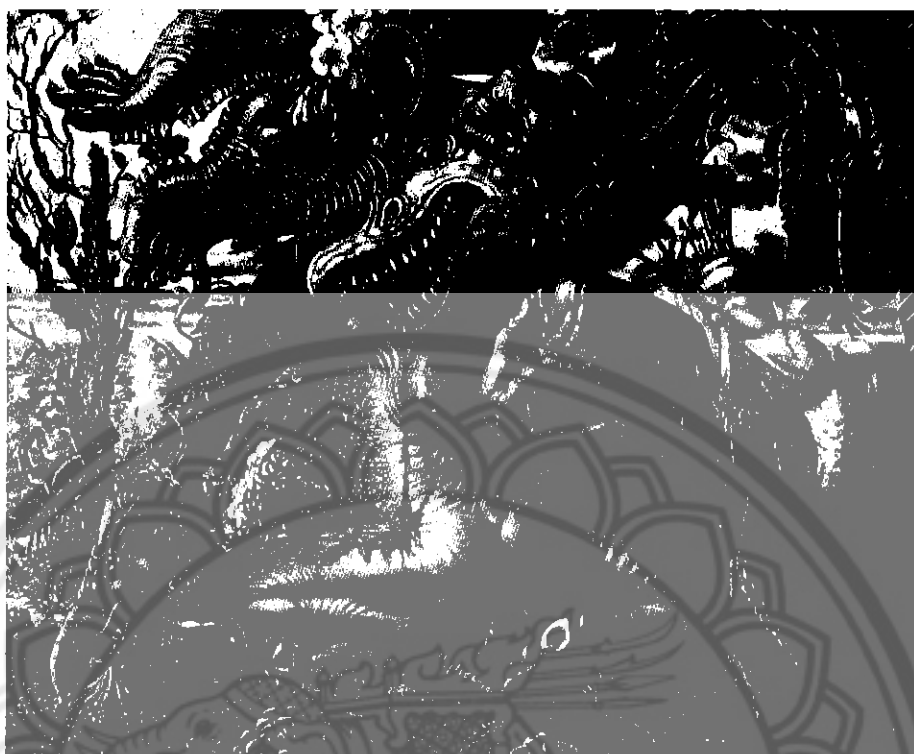
ประทีป คชบัว เป็นศิลปินไทย ในลัทธิเซอร์เรียลลิสม์ หรือ เซอร์เรียลลิซึม (surrealism)
มีความหมายว่า เหนือความจริง เพราะศิลปะแนวนี้ถ่ายทอดเรื่องราวเหนือธรรมชาติ ถ่ายทอดสิ่ง
ที่อยู่ในความฝันออกมา งานเซอร์เรียลลิสม์ มีความสำคัญอยู่ที่ การแสดงออกของจิตใต้สำนึก
อย่างอิสระ ปราศจากการควบคุมของเหตุผล มีความฝันและอารมณ์ หลักการของเซอร์เรียลลิสม์
คือ จินตนาการเป็นส่วนสำคัญของการแสดงออก จินตนาการคือจิตไร้สำนึก และจิตไร้สำนึกเป็น
ภาวะของความฝัน ที่มีขบวนการต่อเนื่องกันซึ่งนำไปสู่การสร้างสรรค์งานศิลปะได้ สิ่งที่เราเห็นจาก
โลกภายนอกขณะตื่น เป็นเพียงปรากฏการณ์ ทางการแทรกแซงความงามของพวกเขา คือความ
มหัศจรรย์ ความมหัศจรรย์เพียงอย่างเดียวที่สามารถสร้างศิลปะให้สมบูรณ์ได้ และยังให้
ความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความหมายต่อความรู้สึกของมนุษย์

ภาพประกอบที่ 11 อิทธิพลและความบังดาลใจจากศิลปิน

ชื่อภาพ เรื่อง "ห้องร้อง สมองพุด" 2546, Acrylic

ศิลปิน ประทีป คชบัว เป็นศิลปะในแนว ลัทธิเหนือความเป็นจริง (Surrealism)

ภาพประกอบที่ 12 อิทธิพลและความบังดาลใจจากศิลปิน

ชื่อภาพ "ปากกัดตีนถีบ"

acrylic on canvas, 118x140 cm, ศิลปิน ประทีป คชบัว

สร้างงานจิตรกรรมในรูปแบบแบบเหมือนจริง เพราะใช้ทักษะฝีมือที่ชำนาญ แต่เป็นศิลปะในแนว

ลัทธิเหนือความเป็นจริง (Surrealism)

ที่มา : <http://www.biogang.com/data/thaiartsstudio/picture/1206816439.jpg>

สืบค้นเมื่อ: 13 ตุลาคม 2556

ผู้สร้างสรรค์ได้รับอิทธิพลจากศิลปะลัทธิ สัจนิยม (Realism) ที่มีลักษณะในรูปแบบเหมือนจริง โดยใช้ธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตเป็นความบังดาลใจเบื้องต้น มีแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะรูปทรง รูปร่าง สี สัน กิริยา ท่าทาง การดำรงชีวิต การปรับตัวของสรรพสัตว์ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมนั้นๆ มาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกลวิธีผสมผสาน สีอะครีลิค (Acrylic Color) และสีน้ำมัน (Oil Color) บนผ้าใบ (Canvas) โดยนำหลักการใช้สี และการจัดองค์ประกอบของภาพที่มีความลึกซึ้ง ชับซ้อน น่าค้นหา ความกลมกลืนกันต่อเนื่องกันทั้งภาพ ดูแล้วมีความสวยงามเป็นธรรมชาติ มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นรูปแบบเฉพาะตน

บทที่ 3

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม เรื่อง "พราง ลวง ลับ : สีสันแห่งความอยุ่รอด" เป็นการสร้างสรรค์ผลงานแบบเหมือนจริง (Realistic) แสดงออกในแนวทางของการสร้างสัญลักษณ์ "เพื่อความอยุ่รอด" จากเรื่องราวของการดำรงชีวิต การปรับตัว การหลบหนี ซ่อนเร้น หรือ ความผูกพันของสัตว์ ในธรรมชาติแต่ละช่วงเวลาที่มีความสำคัญเชื่อมโยงกัน มาจัดวางองค์ประกอบให้เกิดการซ้อนทับกันระหว่างสัตว์กับพืชพรรณต่างๆ ให้ดูมีมิติใกล้-ไกล ลึกลับ ซับซ้อน โดยผลงานของผู้สร้างสรรค์มีมุมมองไปในด้านเชิงบวก (Positive thinking) ที่มีความเป็นธรรมชาติมีริ้วความอุดมสมบูรณ์ ความเปลือยเปลือย ความน่าทึ่งน่าตื่นเต้น ในกระบวนการสร้างสรรค์ เป็นการสร้างรูปให้สัมพันธ์กับเนื้อหาจนเป็นเอกภาพ โดยการใช้ทัศนธาตุทางศิลปะต่างๆ มาประสานเข้าด้วยกัน ด้วยวิธีการที่เหมาะสม

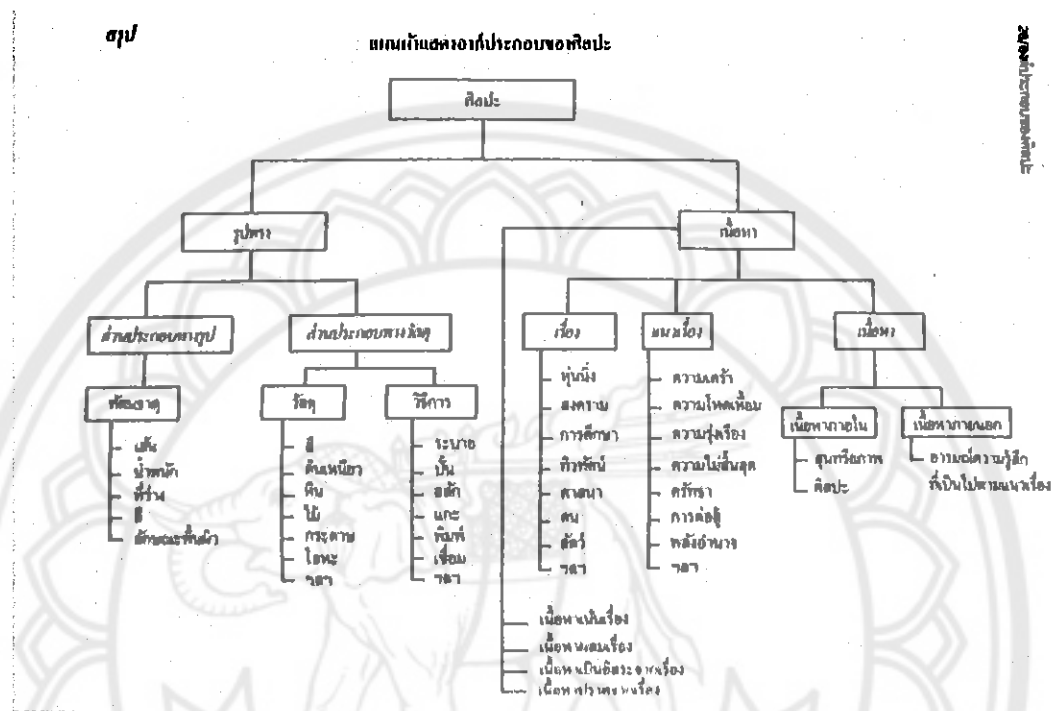
จากแรงบันดาลใจและแนวความคิดการสร้างสรรค์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนั้น ผู้สร้างสรรค์จึงได้ทำการศึกษา ค้นคว้า ทดลองการสร้างสรรค์ศิลปะในเชิงวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางกลวิธีในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมลักษณะเหมือนจริง (Realistic) 2 มิติ แบบลวงตา โดยผู้สร้างสรรค์ได้แบ่งขั้นตอนและกลวิธีกระบวนการสร้างสรรค์ไว้ดังนี้

1. ขั้นตอนการศึกษาและค้นคว้าข้อมูล
2. การกำหนดรูปแบบและขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์
3. ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงาน

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

1. ขั้นตอนการศึกษาและค้นคว้าข้อมูล

1.1 หลักการและแผนผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ

ภาพประกอบที่ 1 แผนผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ
ที่มา : องค์ประกอบของศิลปะ, ชลุด นิมเมสมอ (2530,หน้า26)

หลักองค์ประกอบของศิลปะ

องค์ประกอบศิลป์ (Composition) หมายถึง ศิลปะที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก ปัญหา ความคิดหรือความงาม เช่น การเขียนรูปปั้น เครื่องเรือน เครื่องประดับตกแต่ง เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ หรือแม้กระทั่งศาสตร์ทางอาวฤทธโยปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 2 ส่วน คือ

1. ส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นโครงสร้างทางวัตถุที่มองเห็นได้หรือรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัส เราเรียกส่วนประกอบนี้ว่า รูปทรง (Form) หรือ องค์ประกอบทางรูปธรรม
2. ส่วนที่เป็นการแสดงออกอันเป็นผลที่เกิดจากโครงสร้างทางวัตถุ เราเรียกส่วนประกอบนี้ว่า เนื้อหา (Content) หรือ องค์ประกอบทางนามธรรม

1. โครงสร้างของศิลปะ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ รูปทรง กับ เนื้อหา

1.1 รูปทรง (Form) คือ รูปธรรมของงานศิลปะ ตัวงาน หรือสิ่งที่สามารถจับต้องมองเห็น และสัมผัสได้ รูปทรงมีองค์ประกอบสำคัญ 2 คือ ส่วนที่เป็นโครงสร้างทางรูปกับส่วนที่เป็นโครงสร้างทางวัตถุ

1.1.1 ส่วนประกอบทางรูป ได้แก่ ทศนธาตุ (Visual Elements) หมายถึง ส่วนประกอบที่สำคัญอันเป็นพื้นฐานสำหรับการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ที่รวมตัวกันอย่างมีเอกภาพ เช่น จุด เส้น สี น้ำหนัก พื้นผิว ที่ว่าง เป็นต้น

1. จุด (Dot/Point) หมายถึง ธาตุเบื้องต้นซึ่งเล็กที่สุดของการมองเห็นไม่สามารถแบ่งออกได้อีก มีมิติเป็นศูนย์ ไม่มีความกว้าง ความยาวหรือความลึก และมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะถือว่าจุดเป็นการเริ่มต้นที่นำไปสู่การเกิดของทัศนธาตุอื่นๆที่สำคัญต่อไป

ในผลงานของผู้สร้างสรรค์ใช้จุดที่ซ้ำๆกัน จนทำให้เกิดเส้น รูปทรง และน้ำหนัก

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

ในงานของผู้สร้างสรรค์จะใช้เส้นเป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างสรรค์ผลงานได้แก่

- เส้นตรงแนวนอนของใบไม้ ให้ความรู้สึกถึงพักผ่อน เยียบสงบ
- เส้นตั้งของตัวคางคก ให้ความสมดุล มั่นคง แข็งแรง
- เส้นโค้งของวงกลม ที่มีขนาดเล็ก-ใหญ่ไม่เท่ากัน ให้ความรู้สึกถึงการซ้ำที่มีระเบียบ
- เส้นเฉียง เป็นเส้นที่อยู่ระหว่างเส้นนอนกับเส้นตั้ง ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว ไม่สมบูรณ์ ไม่มั่นคง

3. พื้นผิว (Texture) หมายถึง ลักษณะของบริเวณพื้นผิวของสิ่งต่างๆที่มีลักษณะต่างกันเมื่อสัมผัสจับต้องหรือมองเห็นแล้วทำให้รู้สึกถึง ความหยาบ ละเอียดย มั่น ด้าน ขรุขระ เรียบ เป็นเส้น เป็นจุด เป็นต้น

ลักษณะของพื้นผิวมีอยู่ 2 ชนิด ได้แก่

3.1 ลักษณะพื้นผิวที่สามารถจับต้องและให้ความรู้สึกได้ เช่น หยาบ มั่น ด้าน ขรุขระ ละเอียดย เป็นต้น

3.2 ลักษณะพื้นผิวที่ทำเทียมขึ้น เมื่อมองดูแล้วจะรู้สึกว่ายาบ ด้าน
ขรุขระ แต่เมื่อสัมผัสจับต้องจริงแล้วกลับเป็นพื้นผิวเรียบๆ เช่น รวดลายไม้ที่ทำจากวัสดุ
สังเคราะห์ ลายหินอ่อน เป็นต้น

ในงานของผู้สร้างสรรคจะใช้พื้นผิวของใบไม้จริงมาทำให้เกิดลักษณะของพื้นผิวที่ขรุขระ ไม่
เรียบเนียน ทำให้เกิดร่องรอยของเส้นที่สามารถสัมผัสจับต้องได้จริง แบบ 2 มิติ

4. น้ำหนักอ่อนแก่ของแสงและเงา (Tone) หมายถึง ความอ่อนแก่ของ
บริเวณที่ถูกแสงสว่างและบริเวณที่เป็นเงาของวัตถุ หรือการระบายสีให้ผลเป็นความอ่อนความ
แก่ของสีหนึ่ง หรือหลายสี หรือบริเวณที่มีสีขาว สีเทา และสีดำ ในความเข้มระดับต่างๆ น้ำหนัก
ให้ความเป็นปริมาตรแก่รูปทรง และให้ความรู้สึกหรืออารมณ์ด้วยการประสานกันของตัวมันเอง
น้ำหนักมี 2 มิติคือ กว้าง กับ ยาว

ในงานของผู้สร้างสรรคเกิดจากการระบายสีไล่น้ำหนักอ่อน-แก่ ที่ให้ความเข้มระดับต่างๆ
ทำให้เกิดเป็นแสง-เงาในธรรมชาติ ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว เกิดปริมาตรของรูปทรง ให้ความเป็น
3 มิติแก่รูปทรง เกิดการประสานกันของสีที่มีมิติ มีระยะใกล้-ไกล

5. ที่ว่าง (Space) หมายถึง ที่ว่างที่ถูกกำหนดด้วยเส้นให้มีรูปร่างขึ้น เป็น
สิ่งที่มีอยู่เองตามธรรมชาติ เป็นทัศนธาตุที่มองไม่เห็นจะปรากฏตัวก็ต่อเมื่อมีทัศนธาตุอื่นมา
กำหนดรูปร่างหรือมาก่อนให้เกิดปฏิกิริยาขึ้น ที่ว่างที่มีอยู่ทั่วไปจะมีมิติกว้าง ยาว ลึก หรือทิศทาง
ที่ไม่มีขอบเขต ถ้าปล่อยให้พื้นที่ว่างมากและให้มีรูปทรงน้อย การจัดนั้นจะให้ความรู้สึกอ้างว้าง
โดดเดี่ยว ที่ว่างเป็นทัศนธาตุที่ไม่มีตัวตนแต่ทำให้รูปทรงและทัศนธาตุอื่นๆมีความหมาย ลักษณะ
ของที่ว่างมีดังต่อไปนี้

5.1 ที่ว่างจริง (Physical Space) หมายถึง ที่ว่างของงาน
สถาปัตยกรรมและประติมากรรมที่สามารถสัมผัสได้ เรียกว่า ที่ว่างจริง หรือที่ว่างกายภาพ

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

ในงานของผู้สร้างสรรคจะใช้ที่ว่างแบบลวงตา คือ ที่ว่างระหว่างรูปทรง ที่ว่างบริเวณภายใน
ของรูปทรง และที่ว่างบริเวณภายนอกของรูปทรง เช่น อากาศรอบนอก เป็นต้น

6. สี คือ เป็นทัศนธาตุที่มีคุณลักษณะของทัศนธาตุทั้งหลายรวมกันครบถ้วน คือ มีเส้น น้ำหนัก ที่ว่างและลักษณะพื้นผิว นอกจากนี้ยังมีคุณลักษณะพิเศษอีก 2 ประการ คือ ความเป็นสีและความจัดของสี สามารถบอกจุด สี น้ำหนักและอารมณ์ความรู้สึกได้

ในงานผู้สร้างสรรค์ใช้สีวรรณะร้อน 80% ได้แก่ สีน้ำตาล สีแดง สีส้ม สีเหลือง และใช้สีวรรณะเย็น 20% ได้แก่ สีฟ้าอ่อน สีน้ำเงิน สีเขียว โดยการใช้สีอ่อน-แก่สร้างน้ำหนักให้ดูมีมิติ มีระยะใกล้-ไกล มีค่าน้ำหนักของแสงที่ตกกระทบ ให้ความรู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติ ความเป็นชีวิตชีวา และความเคลื่อนไหวของรูปทรง

1.1.2 ส่วนประกอบทางวัตถุและกลวิธี

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

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุด "พรางตัวจินตภาพเพื่อความอยู่รอด" ผู้สร้างสรรค์สร้างสรรค์ผลงานประเภทจิตรกรรม (Painting) มีระนาบเป็น 2 มิติ แบบเหมือนจริง (Realistic) 3 มิติ โดยใช้เทคนิคการระบายสี (Paint) ด้วยสีอะครีลิค (Acrylic color) และสีน้ำมัน (Oil color) ลงบนผ้าใบ (Canvas)

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

กลวิธีที่ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน คือ การระบายสี (Paint)

การระบายสี (Paint) เป็นการนำสีมาระบายผสมกันให้เกิดน้ำหนักอ่อน-แก่ของสี เกิดแสง-เงา ตามสีที่ต้องการ

1.2 เนื้อหา

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

1.2.1 เรื่อง

เรื่อง คือ สิ่งที่ศิลปินสรรหามาเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างงานศิลปะแบบรูปธรรม เช่น คน สัตว์ สิ่งของ ทิวทัศน์ ศาสนา สงคราม ฯลฯ

1.2.2 แนวเรื่อง

แนวเรื่อง คือ แนวทางของเรื่อง เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบทางนามธรรมของงานศิลปะ ที่เน้นแนวความคิด (Concept) ของศิลปินที่มีต่อเรื่องหรือรูปทรง เป็นสาระหรือแนวทางของการสร้างสรรค์ มักเกี่ยวกับความคิด ความรู้สึก หรือความหมายที่ต้องการแสดงออกในรูปของ สัญลักษณ์หรือนามธรรม เช่น แนวเรื่องเกี่ยวกับมนุษยธรรม ความงาม ความหนักแน่น ความมีอำนาจของธรรมชาติ ความประสานกันของสี หรือเกี่ยวกับวัตถุ เหตุการณ์ ฯลฯ

ในผลงานของผู้สร้างสรรค์มีแนวเรื่องเป็นไปในทางเชิงบวก (+) ซึ่งแสดงถึงอารมณ์และความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติ สดใส มีความลึกซึ้งซับซ้อน ความเปลือยเปลือย ความน่าทึ่งน่าตื่นตะลึง เป็นการแสดงสัญลักษณ์ของการพรางตัวเพื่อความอยู่รอด(การต่อสู้ ตัณชน) 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. เนื้อหาภายใน หรือเนื้อหาทางรูปทรง คือเนื้อหาที่เกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุในรูปทรงจะเป็นเนื้อหาของรูปทรงโดยตรง เนื้อหานี้จะให้อารมณ์ทางสุนทรียภาพแก่ผู้ดู จะเป็นอารมณ์ทางศิลปะที่บริสุทธิ์ ไม่มีอารมณ์อื่น ๆ ในประสบการณ์ของมนุษย์มาเกี่ยวข้อง

ผู้สร้างสรรค์มีเนื้อหาภายนอกที่มีอยู่ในงานศิลปะแบบรูปธรรม เกี่ยวกับสัตว์ (คางคก) การพรางตัว สัญลักษณ์เพื่อความอยู่รอด และมีเนื้อหาภายในเกี่ยวกับ การประสานกันของทัศนธาตุ เช่น จุด เส้น น้ำหนัก พื้นผิว ที่ว่าง เป็นต้น

จะไม่เหมือนกัน ใช้องค์ประกอบที่ไม่คล้ายกันแต่มีความสมดุลกัน อาจเป็นความสมดุลด้วยน้ำหนักขององค์ประกอบ หรือสมดุลด้วยความรู้สึกก็ได้

ในงานของผู้สร้างสรรค้ใช้การจัดวางองค์ประกอบศิลปะแบบมีดุลยภาพแบบสมมาตร คือ การวางองค์ประกอบของไปไม้ทั้งสองข้างเท่ากัน โดยมีสัตว์(คางคก) เป็นจุดเด่นอยู่ตรงกลางภาพ

3. การขัดแย้ง (Opposition) คือ ความตรงกันข้ามเป็นกตของธรรมชาติที่ทำให้เกิดพลังความเคลื่อนไหวและชีวิต ในธรรมชาติทุกสิ่งย่อมมี 2 ฝ่าย หรือ 2 ขั้วเป็นคู่กัน จะขาดขั้วใดขั้วหนึ่งไม่ได้ จะเห็นได้จากความเป็นบวกและความเป็นลบ กลางวันกับกลางคืน ดีกับชั่ว ฯลฯ การขัดแย้งที่ใช้ในองค์ประกอบศิลปะมีอยู่ 4 แบบ คือ

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

ในงานของผู้สร้างสรรค้มีความขัดแย้งกันทางทิศทางของไปไม้ที่เป็นแนวนอนกับรูปทรงของสัตว์ที่อยู่ตรงกลางของภาพที่เป็นแนวตั้ง

4. การประสาน คือ การทำให้เกิดความกลมกลืน ทำให้สิ่งต่างๆ เข้ากันได้อย่างสนิท เป็นการสร้างเอกภาพจากการรวมตัวของสิ่งๆ ที่เหมือนกันเข้าด้วยกัน

งานของผู้สร้างสรรค้ มีการประสานกันของ จุด เส้น สี รูปทรงที่มีขนาดใหญ่-เล็ก ทำให้เกิดความกลมกลืนกัน

5. ความเป็นเด่น (Dominance) คือ การเพิ่มหรือลดความสำคัญที่น่าสนใจในหน่วยใดหน่วยหนึ่งของคู่ที่ขัดแย้งกัน มืองค์ประกอบ 2 ลักษณะ คือ

- 1) ความเป็นเด่นที่เกิดจากการขัดแย้ง
- 2) ความเป็นเด่นที่เกิดจากการประสาน

ผู้สร้างสรรค้ใช้ ความเป็นเด่น คือ สัตว์ (คางคก) ที่อยู่ตรงกลางของภาพ ที่มีวรรณะเย็นเป็นจุดดึงดูดสายตาช่วยทำให้ภาพดูน่าสนใจยิ่งขึ้น

6. การเปลี่ยนแปลง (Repetition) คือ ขนาดที่มีการเปลี่ยนแปลงจากใหญ่ไปหาเล็กตามลำดับกฎของการซ้ำการเพิ่มความขัดแย้งลงในหน่วยที่ซ้ำกันเพื่อป้องกันการจืดชืด น่าเบื่อ เพื่อให้องค์ประกอบที่มีการซ้ำให้มีความน่าสนใจขึ้น

การเปลี่ยนแปลงมีอยู่ด้วยกัน 4 แบบ คือ

- 1) การเปลี่ยนแปลงของรูปร่างลักษณะ
- 2) การเปลี่ยนแปลงของขนาด

สำนักหอสมุด

3) การเปลี่ยนแปลงของทิศทาง

4) การเปลี่ยนแปลงของจังหวะ

๒๕๖๓

ในผลงานของผู้สร้างสรรค้ใช้รูปทรงของวงกลมที่มีขนาดเล็ก-ใหญ่ไม่เท่ากัน ทำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางรูปทรง เกิดการเคลื่อนไหวแบบลวงตา

7. การซ้ำ (Repetition) คือ การซ้ำกันของหน่วยที่เหมือนกันในจังหวะที่เท่ากัน คล้ายกัน
2 หน่วยขึ้นไป การซ้ำเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด เป็นการรวมตัวของสิ่งที่อยู่ฝ่ายเดียวกันเข้าด้วยกัน ไม่มี
การขัดแย้ง เช่น การซ้ำกันของน้ำหนักดำ การซ้ำของเส้นตั้ง การซ้ำของรูปทรงที่เหมือนกัน เป็น
ต้น

ในผลงานผู้สร้างสรรค้จะใช้การซ้ำกันของจุดที่เป็นเส้นโค้งวงกลมที่มีขนาดเล็ก-ใหญ่ไม่
เท่ากัน เกิดเป็นจังหวะและการเคลื่อนไหวของรูปทรงอย่างเหมาะสมและลงตัว

8. จังหวะ (Rhythm) หมายถึง การซ้ำกันที่มีความเป็นระเบียบ เรียบง่าย ชับซ้อนขึ้นจน
เกิดเป็นรูปทรงทางศิลปะ ซึ่งจังหวะในทางศิลปะ คือ การเน้นการผ่อนคลายเป็นสลับกันของทัศนธาตุ
ต่างๆ เพื่อให้เกิดเอกภาพที่มีความมีชีวิตชีวา

จังหวะมี 2 ลักษณะ คือ

- 1) เกิดจากการซ้ำกันของหน่วยหรือการสลับกันของช่องไฟ
- 2) เกิดจากการเลื่อนไหลที่ต่อเนื่องของเส้น น้ำหนัก สี และรูปทรง

จังหวะในงานของผู้สร้างสรรค้ เกิดจากการซ้ำกันของเส้นโค้งวงกลมที่มีขนาดไม่เท่ากัน
และสีที่มีความอ่อน-แก่สลับกันไป และจังหวะของการซ้อนทับกันของใบไม้ ทำให้เกิดความมีชีวิต
มีระยะใกล้-ไกล เกิดความลึกกลับซับซ้อน

2. การกำหนดรูปแบบและขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์

2.1 การศึกษาค้นคว้าข้อมูล เอกสาร และภาพถ่าย

2.1.1 ข้อมูลภาคเอกสาร หนังสือ

ผู้สร้างสรรค้ได้ทำการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากตำรา หนังสือ เอกสารทางวิชาการเพื่อเป็น
ข้อมูลเบื้องต้น และที่มาของเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานดังต่อไปนี้

- หนังสือองค์ประกอบของศิลปะ, ผู้แต่ง ชลูด นิ่มเสมอ, พิมพ์ครั้งที่ 4,

พ.ศ. 2539

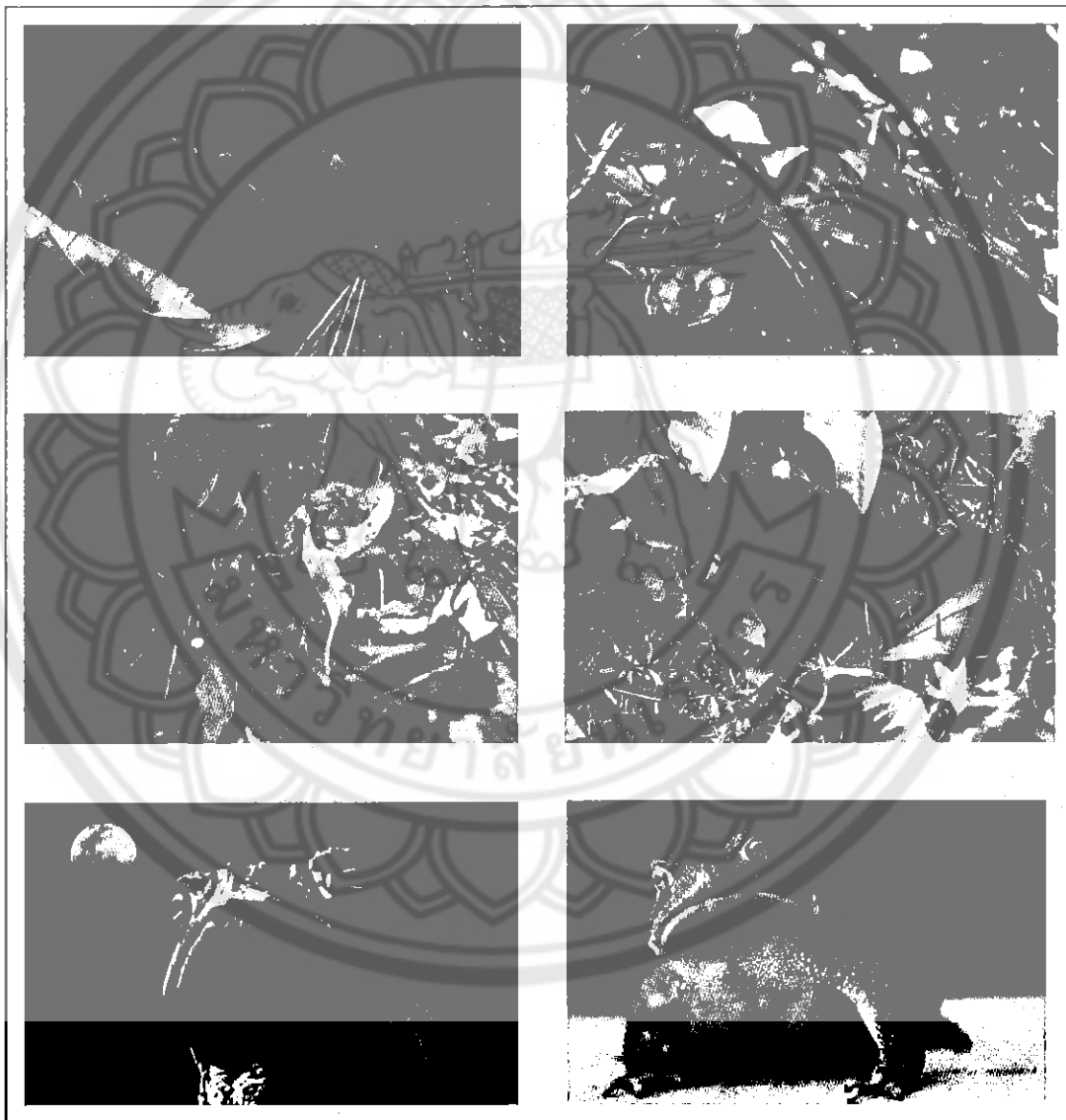
- เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชา 707122 พื้นฐาน

องค์ประกอบศิลป์ ผู้แต่ง สุรชาติ เกษประสิทธิ์

- หนังสือวิธีเขียนภาพสัตว์นานาชาติ โดย เสน่ห์ ธนารัตน์สกุลษดี

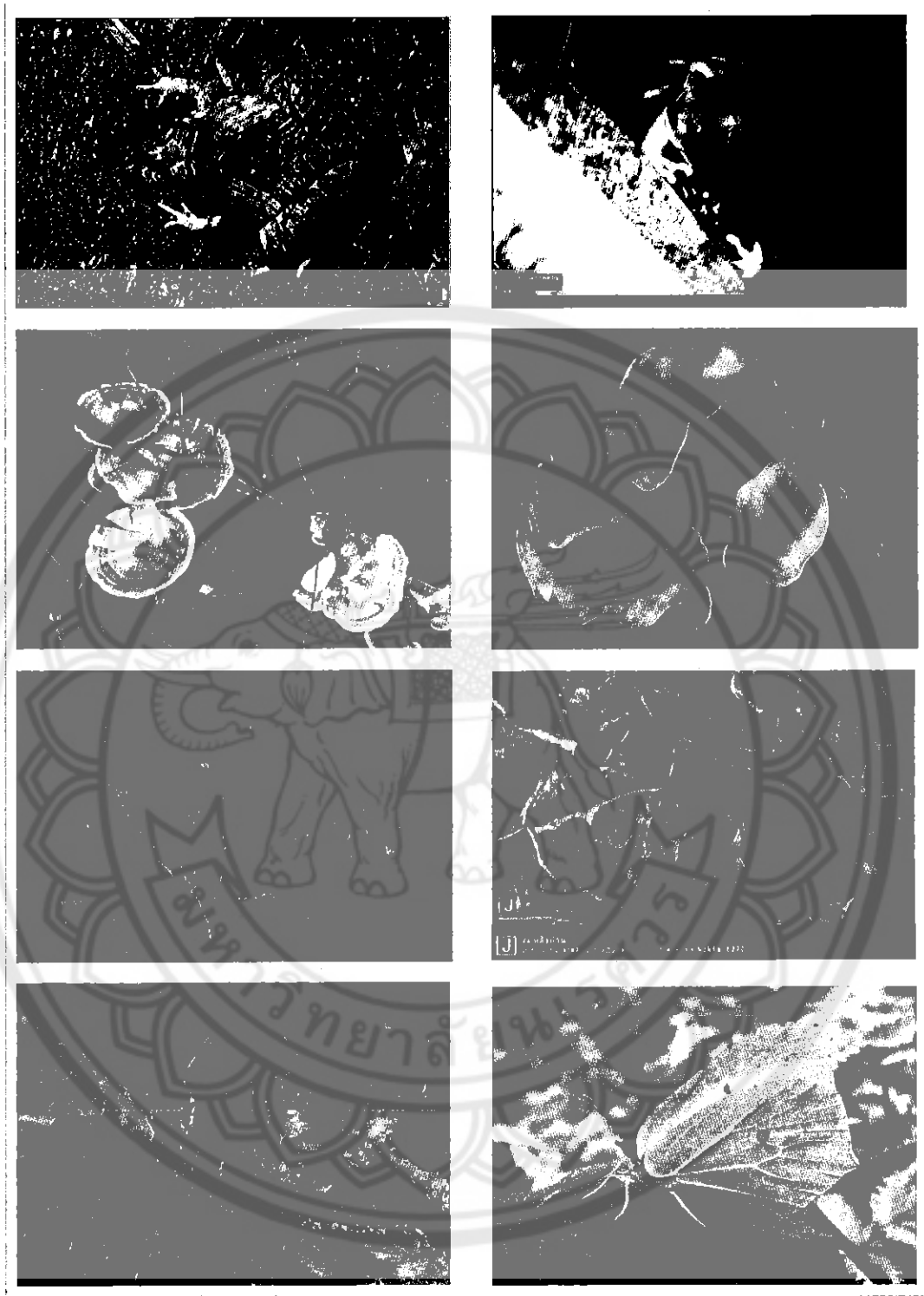
2.1.2 ข้อมูลภาพถ่าย

ผู้สร้างสรรคดีได้ใช้ข้อมูลภาพถ่ายของสัตว์ตามธรรมชาติ ในสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่มีอยู่จริง มาเป็นตัวกำหนดรูปแบบของการสร้างสรรค์ผลงาน โดยสังเกตถึงน้ำหนัก สี สัน บรรยากาศของสี-แสง ลักษณะรูปร่าง-รูปทรง และท่าทาง จากลักษณะการปรับตัวของสัตว์ให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมเพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีของศัตรู และการล่าเหยื่อเพื่อความอยู่รอดในการใช้ชีวิต เพื่อสืบพันธุ์ ที่สามารถแสดงความรู้สึกถึงความลึกซึ้งซับซ้อน ความน่าทึ่ง ความเป็นธรรมชาติที่ชัดเจนและเหมือนจริงตามธรรมชาติของสรรพสัตว์ที่หลากหลาย ดังภาพประกอบที่ 3 - 5

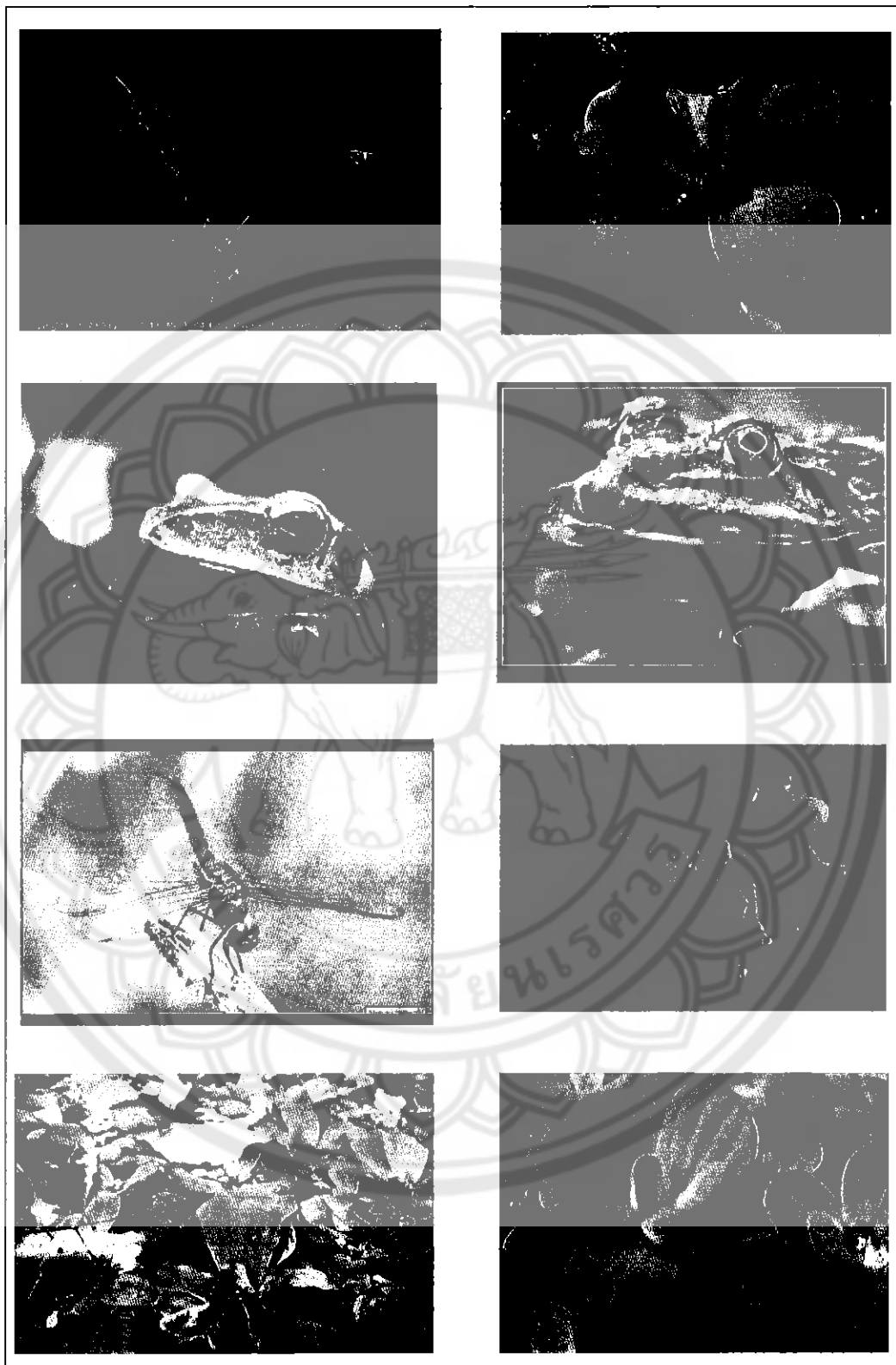

ภาพประกอบที่ 3

ข้อมูลภาพถ่าย

ภาพประกอบที่ 4
ข้อมูลภาพถ่าย

ภาพประกอบที่ 5

ภาพประกอบที่ 3-5 เป็นภาพข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต เช่น กบ เขียด คางคก ฝี่เสื้อ จอกเห่น แมลงปอ เศษใบไม้แห้ง และกิ่งไม้ แสดงถึงสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติในท้องถิ่น

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

ที่มา : <http://www.pestproducts.com/grasshopper.htm>

ที่มา : <http://abugblog.blogspot.com/2010/09/september-bugs.html>

ที่มา : http://listeninginnature.blogspot.com/2013_07_01_archive.html

ที่มา : <http://www.siamfishing.com/board/view.php?tid=20929&onlyuserid=0&begin=50>

ที่มา : [http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=calalily&month=21-03-](http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=calalily&month=21-03-2011&group=17&gblog=26)

2011&group=17&gblog=26

2.2 กำหนดกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ 4 ขั้นตอนดังนี้

2.2.1 การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์

2.2.2 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ก่อนศิลปนิพนธ์

2.2.3 กระบวนการจัดทำภาพร่าง(Sketch) การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

2.2.4 รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

2.2.1 การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ ได้แก่ ดินสอวาดเส้นสีดำ 2B 6B EE ยางลบ ไม้บรรทัด ปากกาถูกลิ้น ปากกานมิกซ์มิม กรรไกร คัตเตอร์ กระดาษA4 สมุดสเก็ตช์ (Sketch) กาวTOA กระปุกผสมสี ภาชนะพลาสติกสำหรับใส่น้ำแบบพับได้ กระบอกพริกกึ่งฉีด น้ำ ฝ้ายขนหนู(เอาไว้เช็ดพู่กัน) พู่กันเขียนรูประบายสีขนาดต่างๆ สีประเภทต่างๆที่นำมาใช้ ได้แก่ สีไม้หรือดินสอไม้ สีน้ำ สีเมจิก และสีอะครีลิค กรอบเฟรมผ้าใบเขียนรูปขนาดต่างๆตามความเหมาะสม

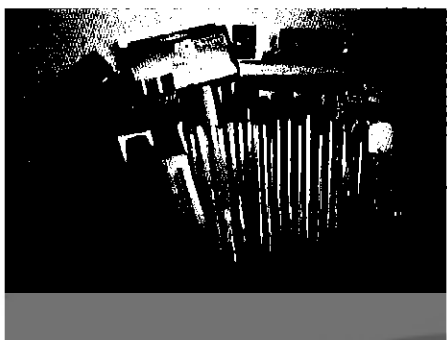
รูปภาพวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์

CWArt

สมุดสเก็ตช์ (Sketch)

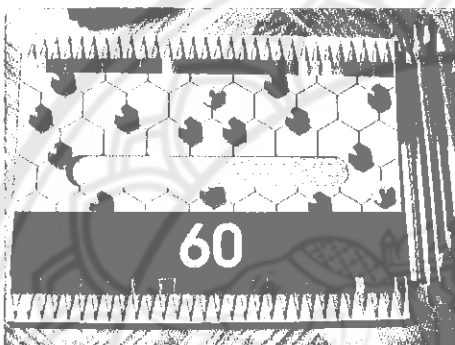
กระดาษA4

ปากกา-ดินสอ-ยางลบ-ไม้บรรทัด-กรรไกร

กาวลาเท็กซ์(TOA)

สีไม้หรือดินสอสี

สีน้ำ

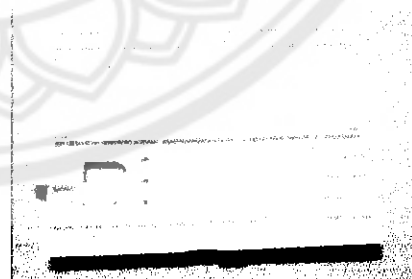
สีอะครีลิค (Acrylic color)

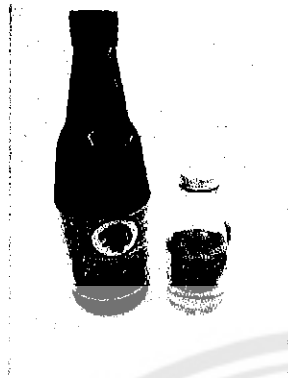
สีน้ำมัน (Oil color)

พู่กันขนาดต่างๆ

จานสี

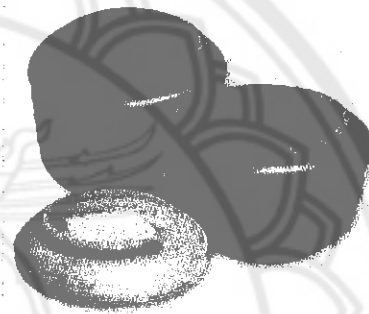
น้ำมันสนหรือน้ำมันลินสีด (Linseed oil)

กระบอกพ็อกกี้ฉีดน้ำ

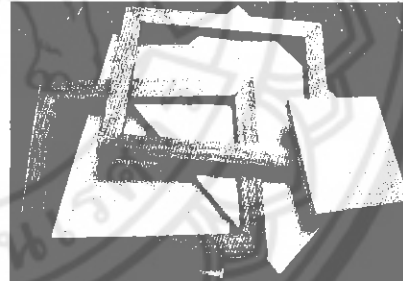
การผูกผสมสี เอาไว้ใช้ผสมสีอะครีลิค

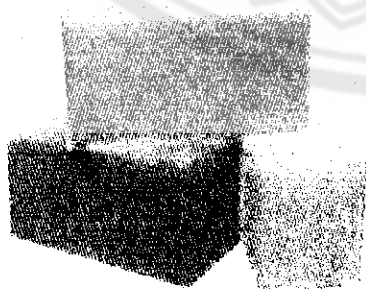
ภาชนะพลาสติก(แบบพับได้)สำหรับใส่น้ำ

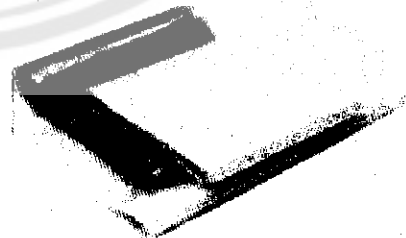
ผ้าขนหนู เอาไว้เช็ดพู่กัน

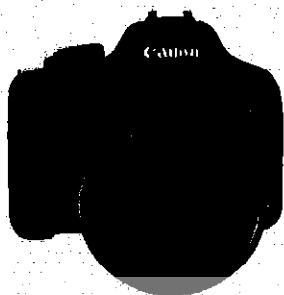

กรอบเฟรมผ้าใบ (Canvas)

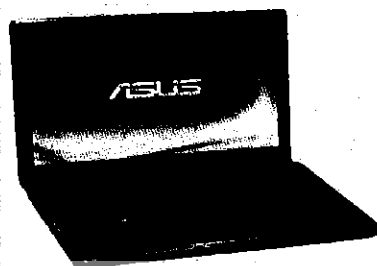

ฟองน้ำ (ใช้ในการสร้างเทคนิคเจอร์ในงานศิลปะ) ถุงพลาสติก (ใช้ในการสร้างเทคนิคเจอร์บนพื้นหลัง)

กล้องถ่ายรูป

คอมพิวเตอร์ (computer)

ภาพประกอบที่ 6

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์

ที่มา : <http://xn--12caq0ddwa9a6a8a7ce3gj6ag8c.com/>

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

ที่มา : http://www.minimor.com/product.php?id_product=33

ที่มา : <http://www.thaisecondhand.com/product/9849140>

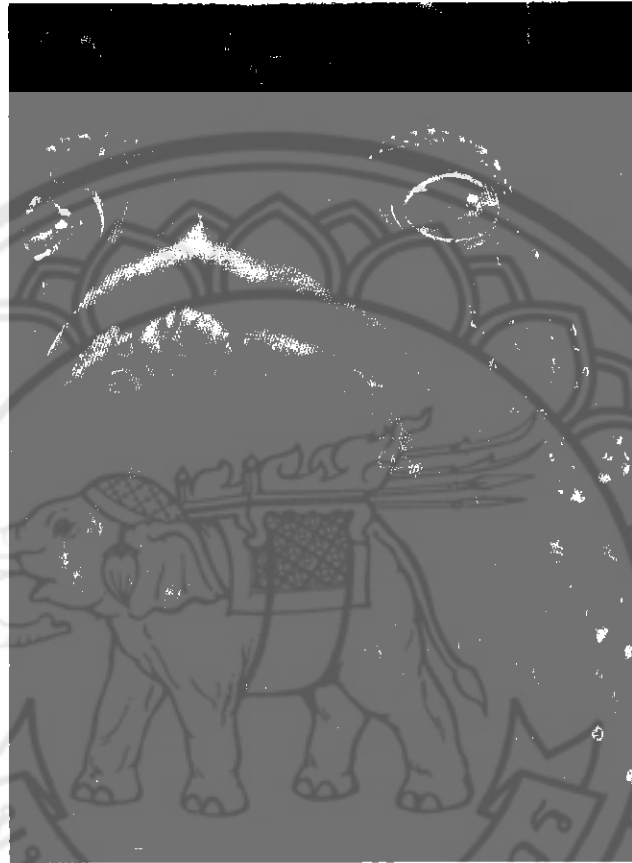
ที่มา : http://www.chaiwattana.co.th/product.php?id_product=10 กระดาษ

ที่มา : <http://towelbeauty.lnwshop.com/product/3> ผ้าขนหนู

2.2.2 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ก่อนการสร้างสรรค์ ศิลปนิพนธ์

ภาพผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะก่อนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

ภาพประกอบที่ 7 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์
ชื่อภาพ "พรางตัวจินตภาพเพื่อความอยู่รอด 1"
กลวิธี สีอะครีลิค (Acrylic color) บนผ้าใบแคนวาส(Canvas)
ขนาด 60 x 120 เซนติเมตร

ก่อนที่จะเริ่มสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ ผู้สร้างสรรค์ได้มีการทดลองการสร้างสรรค์ ศึกษาค้นคว้าหากวิธีเทคนิคที่หลากหลายในการสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นแนววิธีการที่แปลกใหม่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน เพื่อตอบสนองแนวความคิดของตนเอง งานก่อนศิลปะนิพนธ์เป็นการ สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมกลวิธีผสมผสาน ลักษณะเหมือนจริง (Realistic) บนระนาบเป็น 2 มิติ นูนต่ำ บนพื้นที่สี่เหลี่ยม แต่แสดง 3 มิติ แบบวงตา กลวิธีสีอะครีลิก (Acrylic color) บนผ้าใบ (Canvas) โดยการนำเรื่องราวของสิ่งมีชีวิต ในสภาพแวดล้อมต่างๆ มาสร้างสรรค์ผลงานที่มี รูปแบบงานเป็นของตัวเอง แสดงออกถึงแรงบันดาลใจและความรู้สึกนึกคิดต่อสภาพแวดล้อมที่ ใกล้ตัวเหล่านั้น ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพรางตัวของสัตว์ ถ่ายทอดแนวคิดผ่านทางผลงาน จิตรกรรมในเชิงเปรียบเทียบการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์และสิ่งมีชีวิตอื่นที่มีทั้งความคล้ายคลึง กัน แตกต่างกัน ชัดแย้งกัน กลมกลืนกัน เป็นต้น

นำเอาไปไม่จริงวัสดุตามธรรมชาติมาติดเป็นพื้นหลังเพื่อสร้างพื้นผิวจริงของตัวคางคกและ ใบไม้ โดยการควบคุมวรรณะสีแสดงจังหวะและน้ำหนักใกล้-ไกล ดัดทอนรูปร่าง-รูปทรงให้มีความ กลมกลืนกันทั่วทั้งภาพ

ผลงานชิ้นนี้ถือว่าการเริ่มต้นที่ไม่ค่อยดีเท่าที่ควร เพราะมีอุปสรรคในเรื่องของการ ระบายสีที่ลำบากเพราะพื้นผิวขรุขระ ไม่เรียบเนียน ทำให้เก็บรายละเอียดไม่ค่อยได้ ทั้งใบไม้ที่ นำมาติดเป็นพื้นหลังก็ดูดีสี ทาแล้วน้ำหนักของสีไม่ขึ้น จึงต้องแก้ไขด้วยการทาซ้ำหลายรอบ จนกว่าน้ำหนักจะได้ และผลงานชิ้นนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นของแนวทางการคิดและแรงบันดาลใจที่ดี ในการสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ต่อมา

1) กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง

เมื่อรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาคว้าที่เป็นรูปธรรม เช่น ภาพถ่ายจากสถานที่จริง จากอินเทอร์เน็ต แล้วนำมาดำเนินการการทำแบบภาพร่าง โดยการจัดวางให้ได้องค์ประกอบ ของภาพให้สวยงามและพัฒนาแบบร่างให้สมบูรณ์ตามแนวความคิด ความรู้สึก ที่ต้องการแสดง ออกมาในผลงานศิลปะ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างภาพแบบร่างด้วยดินสอ 2B ตามที่เราต้องการ ดัง
ภาพประกอบที่ 8

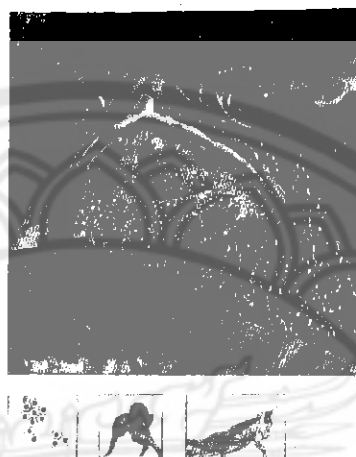
ภาพประกอบที่ 8

ขั้นตอนที่ 2 นำภาพแบบร่างที่วาดไว้ไปถ่ายเอกสาร แล้วนำมาลงสีด้วยสีไม้
และให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตรวจเพื่อรับคำแนะนำ และได้คำแนะนำให้เพิ่มสีของความสดชื่น ดัง
ภาพประกอบที่ 9

ภาพประกอบที่ 9

ขั้นตอนที่ 3 นำคำแนะนำ ที่ได้จากอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุง แก้ไขภาพร่าง ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเพิ่มเติมสีเส้นโทนเย็นของตัวคางคกลงไป เพื่อเพิ่มจุดเด่นในองค์ประกอบให้ สมบูรณ์ เพื่อนำไปสู่การขยายภาพเป็นผลงานจริง ดังภาพประกอบที่ 10

ภาพประกอบที่ 10

2) ขั้นตอนการขยายภาพแบบร่าง

ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้วิธี การตีตารางแบ่งสัดส่วนเป็นช่องสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก เท่าๆกัน เพื่อใช้กำหนดขนาดของภาพผลงานจริงและร่างภาพได้อย่างแม่นยำ ถูกต้องตามสัดส่วน ขณะปฏิบัติงานอาจมีการเพิ่มเติมหรือลดทอน ขนาด สัดส่วนต่างๆตามความจำเป็นและความ เหมาะสมในขณะนั้นด้วย ดังภาพประกอบที่ 11

ภาพประกอบที่ 11

3) การสร้างสรรค์ผลงานจริง

การสร้างสรรค์ผลงานของผู้สร้างสรรค์ได้ใช้กลวิธีการระบายสีอะครีลิค (Acrylic color) ลงบนกรอบเฟรมผ้าใบ (Canvas) โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 การลงสีโดยระบายภาพโดยรวมทั้งแผ่นภาพก่อน จากนั้นจึงเริ่มเขียน ระบายสี เก็บรายละเอียดแสง-เงาของภาพ ให้สมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น ดังภาพประกอบที่ 12

ภาพประกอบที่ 12

ขั้นตอนที่ 2 ใส่รายละเอียดของรูปทรงต่างๆในแต่ละส่วน ตามความเป็นจริงของภาพแบบร่าง ดังภาพประกอบที่ 13

ภาพประกอบที่ 13

ขั้นตอนที่ 3 เก็บรายละเอียดโดยรวมของผลงานให้สมบูรณ์จนเป็นเอกภาพ
ดังภาพประกอบที่ 14

ภาพประกอบที่ 14
ผลงานจิตรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์

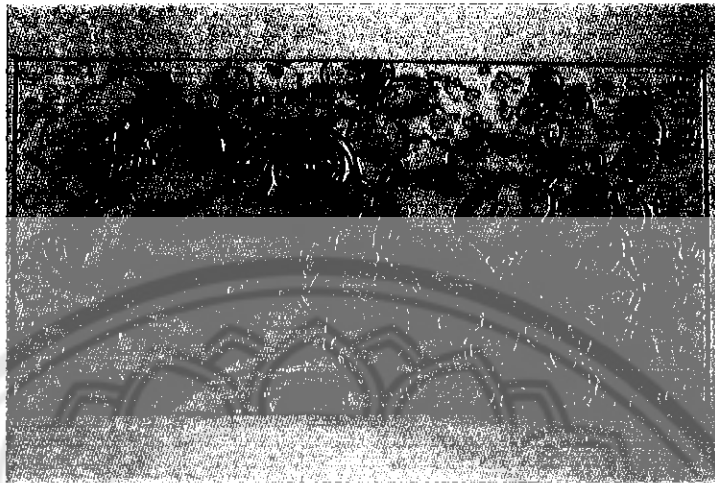
ภาพประกอบที่ 15 ผลงานก่อนศิลปินนิพนธ์
ชื่อภาพ "พรางตัวจินตภาพเพื่อความอยู่รอด 2"
กลวิธี สีอะครีลิค (Acrylic color) บนผ้าใบแคนวาส(Canvas)

ขนาด 72 x 138 เซนติเมตร

การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปินนิพนธ์ ชั้นที่ 2 เป็นการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม แบบเหมือนจริง ที่ไม่ใช้กลวิธีการทำพื้นหลังเหมือนชั้นแรกที่น่าใบไม้มาติดบนพื้นหลังก่อน แล้วค่อยระบายสีทับลงไป แต่ชั้นที่สองเป็นการระบายสีบนกรอบเฟรมผ้าใบเลย เพราะจากชั้นแรกพบปัญหาที่พื้นผิวขรุขระ ไม่สามารถเก็บรายละเอียดได้ และมีการรูปแบบจากชั้นแรกที่รูปเป็นสัตว์ในพื้นที่แห้ง เปลี่ยนมาเป็นอยู่ในน้ำที่มีจอกแทนแทน

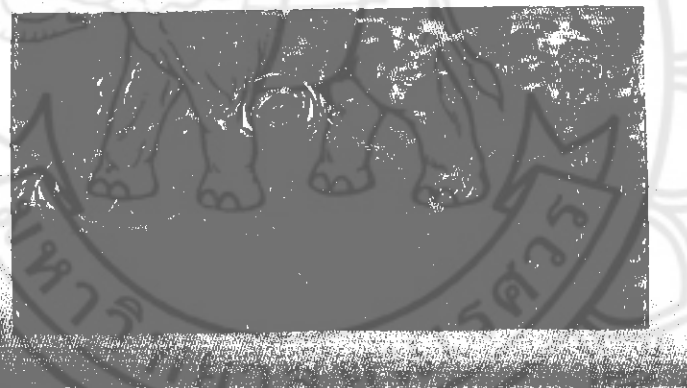
ผลงานชั้นที่ 2 ถือว่ามีพัฒนาเพิ่มขึ้น เก็บภาพโดยรวมได้ดียิ่งขึ้น ใช้สีวรรณะเย็นเป็นส่วนใหญ่

1) กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง

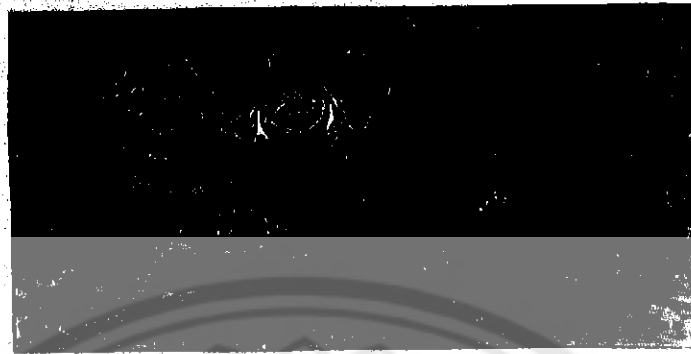
ภาพประกอบที่ 16

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างภาพแบบร่างด้วยดินสอ 2B ตามที่เราต้องการ

ภาพประกอบที่ 17

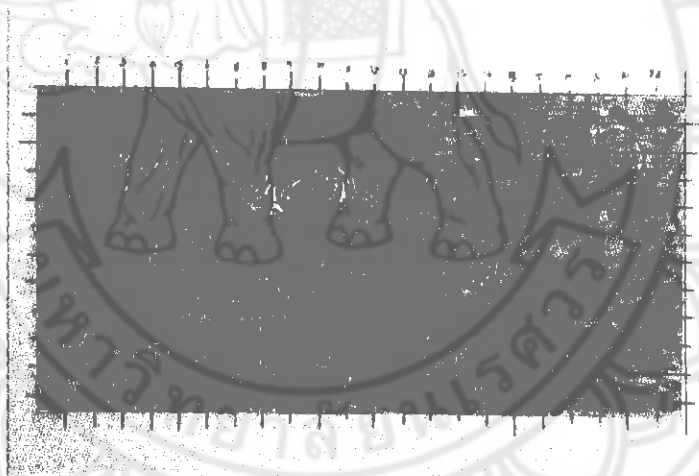
ขั้นตอนที่ 2 นำภาพแบบร่างที่วาดไว้ไปถ่ายเอกสาร แล้วนำมาลงสีด้วยสีไม้ และให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตรวจเพื่อรับคำแนะนำ

ภาพประกอบที่ 18

ขั้นตอนที่ 3 แก้ไขภาพแบบร่างตามคำแนะนำ จนเป็นภาพแบบร่างที่เสร็จสมบูรณ์

2) ขั้นตอนการขยายภาพแบบร่าง

ภาพประกอบที่ 19

ขั้นตอนที่ 3 ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้วิธี การตีตารางแบ่งสัดส่วนเป็นช่องสี่เหลี่ยมขนาดเล็กเท่าๆกัน เพื่อใช้กำหนดขนาดของภาพผลงานจริงและร่างภาพได้อย่างแม่นยำ ถูกต้องตามสัดส่วน

3) การสร้างสรรค์ผลงานจริง

ภาพประกอบที่ 20

ขั้นตอนที่ 4 การลงสีโดยระบายภาพโดยรวมก่อน

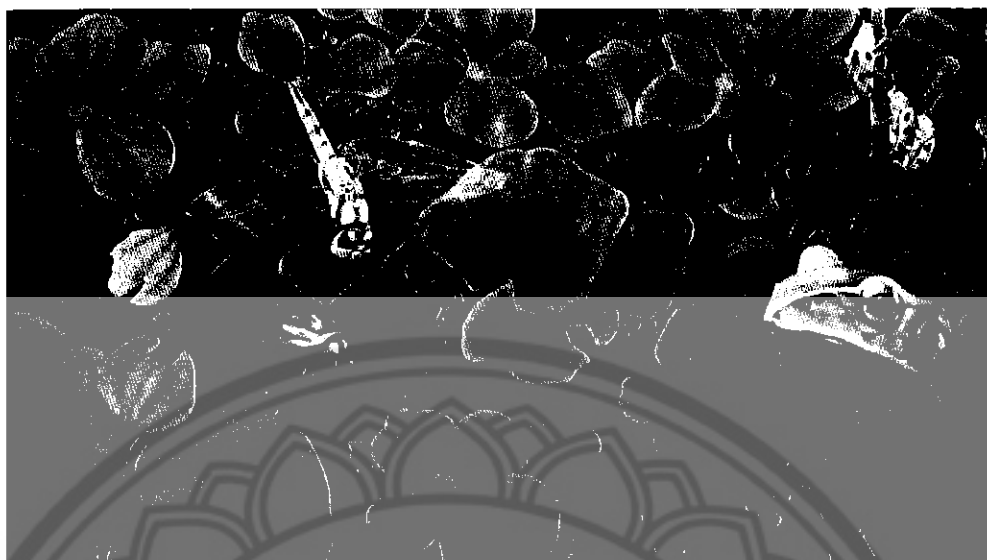
ภาพประกอบที่ 21

ขั้นตอนที่ 5 เริ่มเก็บรายละเอียดแสง-เงาของภาพ ให้สมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น

ภาพประกอบที่ 22

ขั้นตอนที่ 5 เก็บรายละเอียดโดยรวมของผลงานให้สมบูรณ์

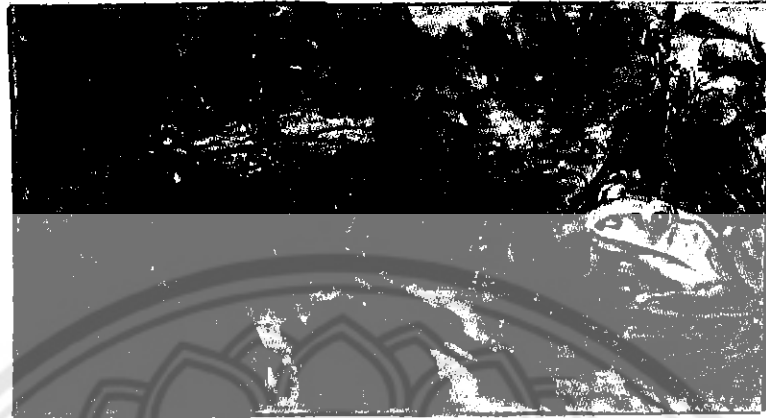
ภาพประกอบที่ 23 ผลงานก่อนศิลปินพนธ์
ชื่อภาพ "พรางตัวจินตภาพเพื่อความอยู่รอด 3"
กลวิธี สีอะครีลิค (Acrylic color) บนผ้าใบแคนวาส(Canvas)
ขนาด 78 x 144 เซนติเมตร

1) กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง

ภาพประกอบที่ 24

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างภาพแบบร่าง โดยใช้ดินสอสร้างภาพเก็บรายละเอียด

ภาพประกอบที่ 25

เสร็จสมบูรณ์

ขั้นตอนที่ 2 นำภาพแบบร่างที่วาดไว้ไปถ่ายเอกสาร แล้วนำมาลงสีด้วยสีไม้ให้

2) ขั้นตอนการขยายภาพแบบร่าง

ภาพประกอบที่ 26

ขั้นตอนที่ 3 ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้วิธี การตีตารางแบ่งสัดส่วนเป็นช่องสี่เหลี่ยมขนาดเล็กเท่าๆกัน เพื่อใช้กำหนดขนาดของภาพผลงานจริงและร่างภาพได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

3) การสร้างสรรค์ผลงานจริง

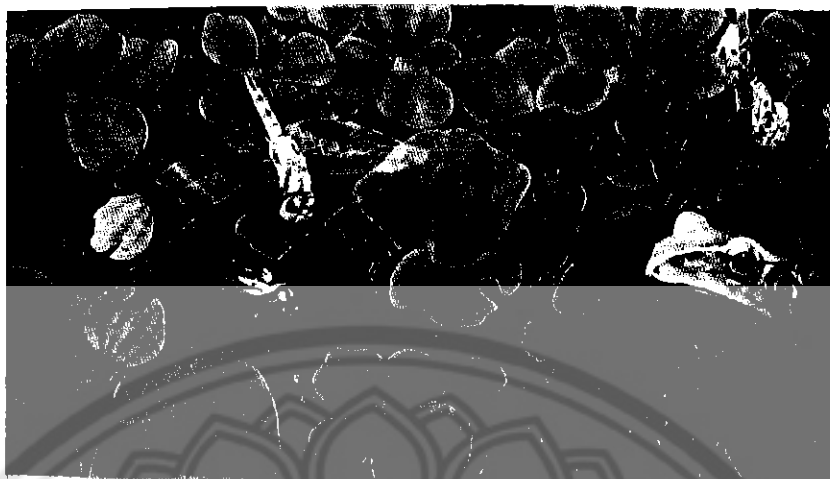
ภาพประกอบที่ 27

ขั้นตอนที่ 4 การลงสีโดยระบายสีภาพโดยรวมก่อน จากนั้นจึงเริ่มเก็บรายละเอียดแสง-เงาของภาพ ให้สมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น

ภาพประกอบที่ 28

ขั้นตอนที่ 5 คัดแสง เพิ่มน้ำหนัก ให้กับความคมชัดของภาพผลงานยิ่งขึ้น

ภาพประกอบที่ 29

ขั้นตอนที่ 6 เก็บรายละเอียดโดยรวมของผลงานทั้งภาพจนทำให้ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์

2.2.3 กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง (Sketch) และการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

1) เนื้อหาแนวความคิด

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ตลอดภาคการศึกษาปลายนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้นำประสบการณ์การทำงานในช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ มาปรับใช้ พัฒนา ต่อยอดการสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องตามแนวความคิด ความบันดาลใจ และกลวิธี ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ตอบสนองความต้องการ ความรู้สึกที่อยากถ่ายทอดผ่านผลงานจิตรกรรม ในรูปแบบเฉพาะตน

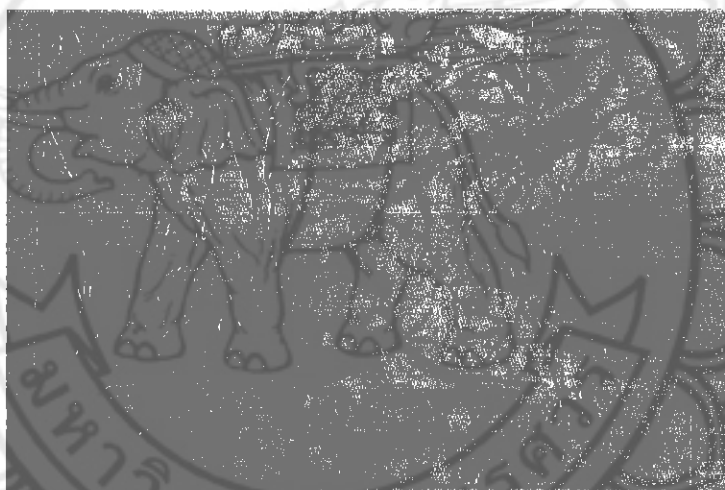
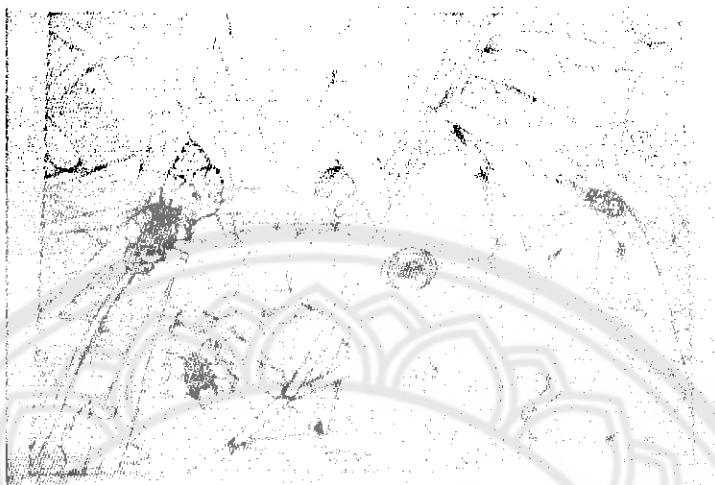
ในผลงานการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ มีหัวข้อเรื่อง "พราง ลวงลับ : สีเส้นแห่งความอยู่รอด" ผลงานศิลปะนิพนธ์ ทั้ง 3 ชิ้น ผู้สร้างสรรค์นำความบันดาลใจและแนวคิดเดิมจากผลงานก่อนศิลปนิพนธ์มาต่อยอด คือ สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมในรูปแบบเหมือนจริง จากความประทับใจในเรื่อง การพรางตัว ของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเรา

2) กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง

ขั้นตอนในการทำภาพแบบร่าง มีการพัฒนามาจากการสร้างสรรค์ผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์มาตามลำดับ เมื่อศึกษา ค้นคว้า หาข้อมูลภาพถ่าย ก็นำมาดำเนินการทำภาพแบบร่าง โดยจัดวางองค์ประกอบของภาพ ตามแนวความคิด ความรู้สึกให้มากที่สุด ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างภาพแบบร่างด้วยดินสอ 2B ลงบนสมุดวาด

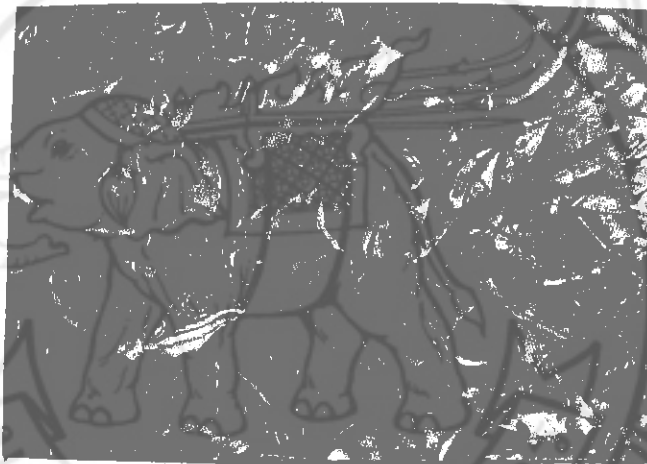
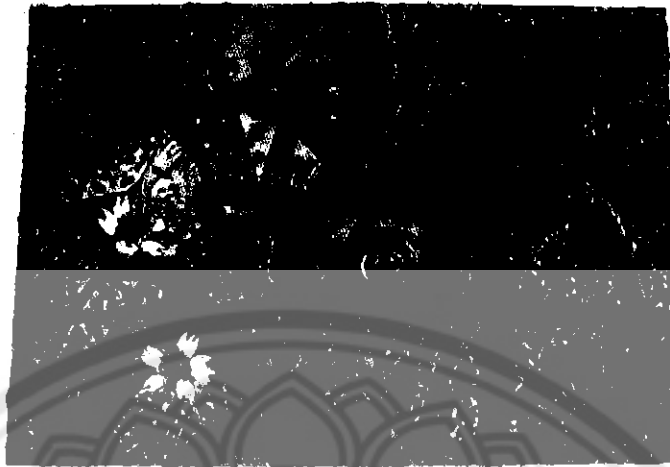
เขียนหรือกระดาษA4

ภาพประกอบที่ 30

ร่างภาพด้วยดินสอเพื่อหาแนวทาง และความชัดเจนของภาพรวมทั้งหมด

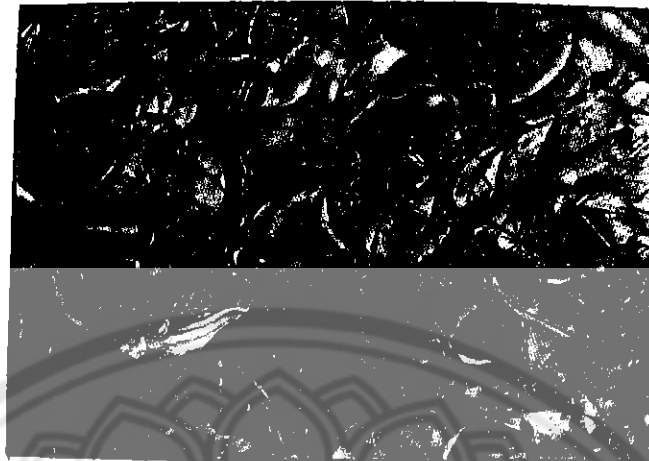
ขั้นตอนที่ 2 นำภาพแบบร่างที่เสร็จแล้ว ไปถ่ายเอกสาร แล้วนำมา
ลงสีด้วยสีไม้ สีเมจิก สีน้ำ หรือสีอะครีลิคก็ได้ ตามที่เราต้องการ

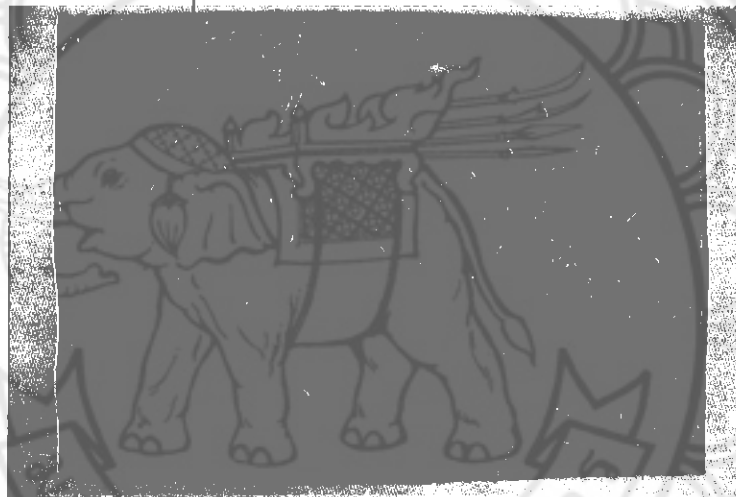
ภาพประกอบที่ 31

การลงสีบนภาพร่างตามที่เราต้องการให้สมบูรณ์

ขั้นตอนที่ 3 นำภาพแบบร่าง ทั้งสองแบบไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อรับคำแนะนำว่าควร会增加ตรงไหน หรือควรจะนำแบบร่างขึ้นไหนไปสร้างสรรค์ผลงานจริง พร้อมทั้งนำคำแนะนำที่ได้จากอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุง แก้ไข ภาพแบบร่างให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่การขยายภาพเป็นผลงานจริงต่อไป

เปลี่ยนองค์ประกอบของรูปตัวกับ

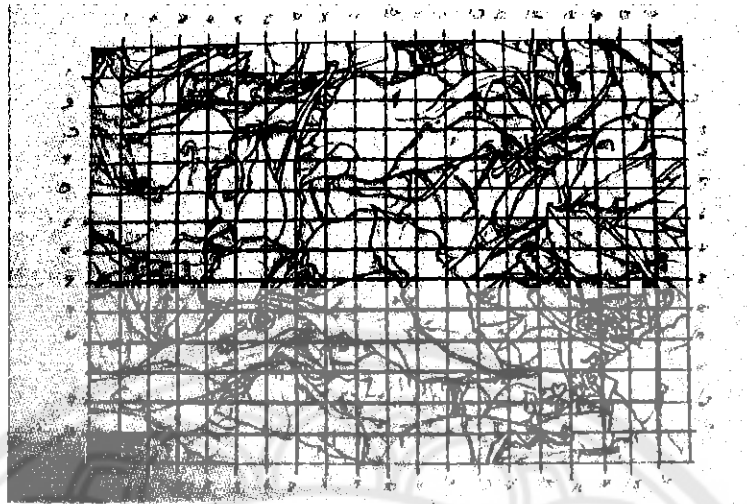
ภาพประกอบที่ 32

ภาพร่าง (Sketch) ผลงานศิลปินพันธ์ ชุต "พราง ลวง ลับ : สีสิ้นแห่งความอยู่รอด"

รูปภาพที่จะนำไปขยายเป็นภาพผลงานจริง จากการปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา ได้
ข้อเสนอแนะว่าให้เปลี่ยนรูปกับ ที่อยู่ตรงด้านล่างซ้ายมือของภาพ เพราะรูปแบบการจัดวาง
องค์ประกอบไม่ถูกต้อง พร้อมทั้งแก้ไขภาพแบบร่างให้สมบูรณ์

3) ขั้นตอนการขยายภาพแบบร่าง

ผู้สร้างสรรค์นำภาพแบบร่างมาตีตารางแบ่งสัดส่วน เป็นช่องสี่เหลี่ยม
จตุรัส ขนาดเท่ากัน เพื่อใช้เป็นตัวกำหนดการร่างภาพลงบนผลงานจริง ที่ถูกต้องตามสัดส่วนมาก
ที่สุด ขณะปฏิบัติงานอาจมีการแก้ไขภาพผลงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตามความเหมาะสม

ภาพประกอบที่ 33

การตีตารางแบ่งสัดส่วนของช่องว่าง เว้นขนาดช่องละ 1 เซนติเมตร ให้เท่าๆกันทั่วทั้งแผ่นภาพ

4) การสร้างสรรค์ผลงานจริง

ก่อนการสร้างสรรค์ผลงานจริง ผู้สร้างสรรค์ได้ทำการลงสีของพื้นหลังให้ได้สีตามที่ต้องการก่อน แล้วนำไปขยายภาพแบบร่างบนผลงานจริง โดยการตีสเกลแบ่งช่องว่างให้มีจำนวนช่องเท่ากับภาพแบบร่าง (Sketch) โดยใช้กลวิธีการระบายสีอะครีลิค และสีน้ำมัน ลงบนผ้าใบ (Canvas) ที่เตรียมไว้

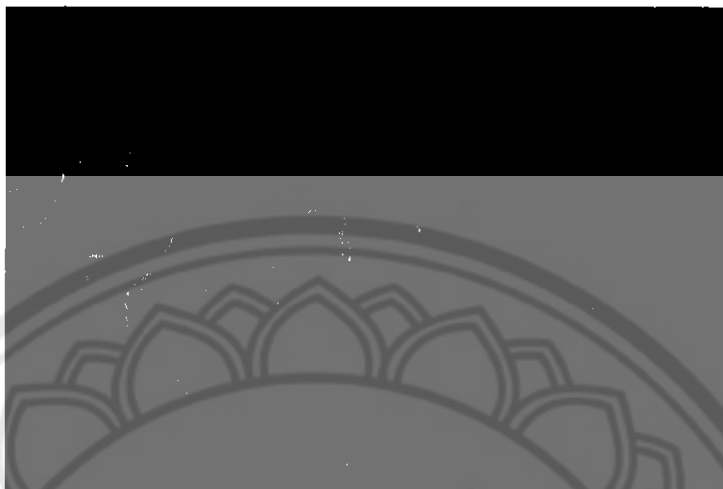
ขั้นตอนที่ 1 ทำการขยายภาพร่างบนผลงานจริงโดยการตีสเกลให้เท่ากันทั่วทั้งแผ่นภาพ แล้วเริ่มร่างภาพลงบนผ้าใบให้เหมือนกับภาพแบบร่างมากที่สุด

ภาพประกอบที่ 34

การสร้างสรรค์ภาพแบบร่างของผลงานศิลปนิพนธ์

ขั้นตอนที่ 2 เริ่มลงสีรองพื้นด้วยสีอะครีลิคให้ทั่วทั้งภาพ ตามสีของภาพแบบร่าง(Sketch) โดยใช้สีอ่อนๆ ทาบางๆลงไปก่อน เพื่อสร้างน้ำหนักของรูปทรง

ภาพประกอบที่ 35

การลงสีรองพื้นด้วยสีอะครีลิค

ขั้นตอนที่ 3 เริ่มลงสีน้ำมันให้ทั่วทั้งภาพ เก็บรายละเอียดของภาพผลงานให้สมบูรณ์จนเป็นเอกภาพ พร้อมทั้งปรึกษาอาจารย์เพื่อแก้ไข ปรับปรุงผลงานให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ภาพประกอบที่ 36

ภาพผลงานที่ลงสีน้ำมันจนเสร็จแล้ว

ขั้นตอนที่ 4 นำข้อแก้ไข มาปรับปรุงผลงาน โดยอาจารย์ได้ให้คำแนะนำว่า ให้ลงสีใบไม้ที่มีสีเขียวทั้งหมดเป็นสีน้ำตาล ของใบไม้แห้งทั่วทั้งภาพ เพราะสีมันสดเกินไปทำให้ภาพดูแรง ไม่เข้ากัน

ภาพประกอบที่ 37

ภาพการปรับปรุง แก้วผลงานศิลปนิพนธ์ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขั้นตอนที่ 5 เก็บแสง เส้น และนำหน้าของผลงานให้ละเอียดที่สุด เพื่อเพิ่มความเหมือนของใบไม้

ภาพประกอบที่ 38

ภาพรายละเอียดของผลงาน

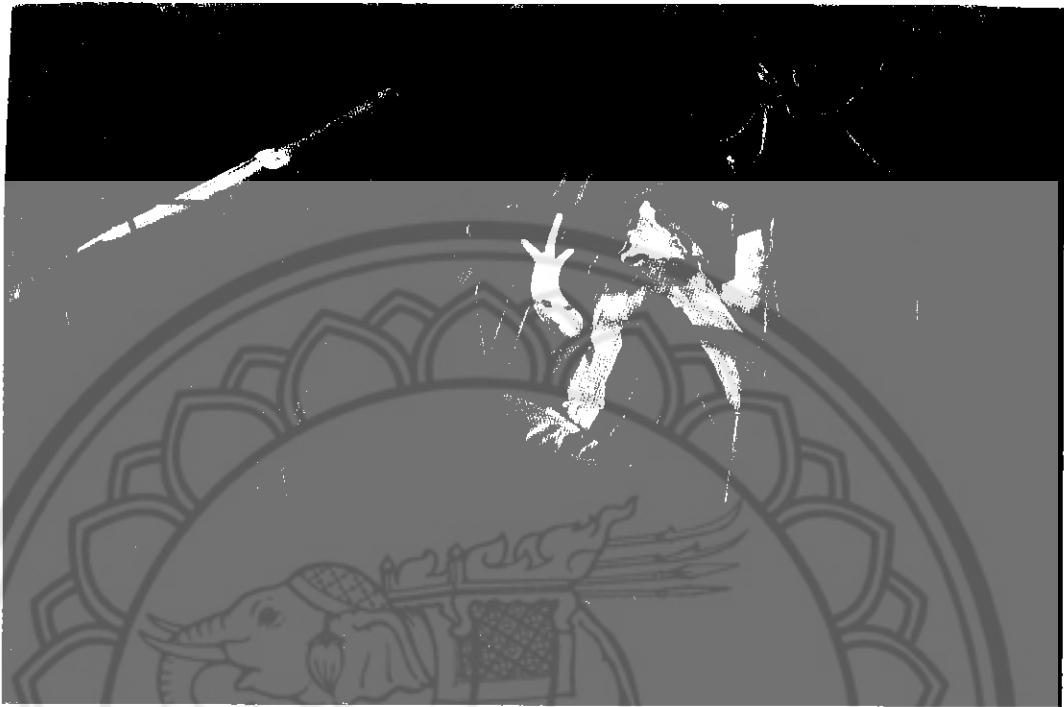
ขั้นตอนที่ 6 การเก็บรายละเอียด และเพิ่มน้ำหนัก แสงเงา ให้
ภาพเหมือนใบไม้จริงยิ่งขึ้น จนภาพการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์สมบูรณ์ จนเป็นเอกภาพ

ภาพประกอบที่ 39

ผลงานจิตรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์

ภาพผลงานศิลปนิพนธ์

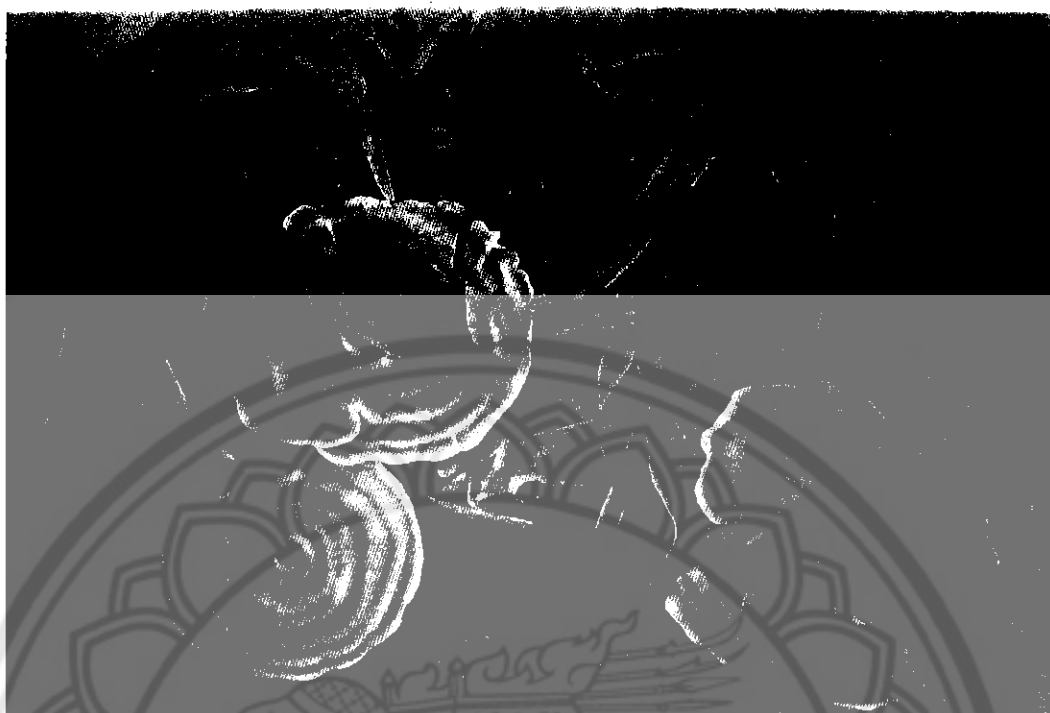

ภาพประกอบที่ 40

ผลงานศิลปนิพนธ์ชื่อ "พราง ลวง ลับ : สีเส้นแห่งความอยู่รอด 1"

กถวิธิ สีอะครีลิค (Acrylic color) บนผ้าใบแคนวาส(Canvas)

ขนาด 120 X 180 เซนติเมตร

ภาพประกอบที่ 41

ผลงานศิลปะพิมพ์ชื่อ "พราง ลวง ลับ : สีสันแห่งความมอญรอด 2"

กลวิธี สีอะครีลิค (Acrylic color) บนผ้าใบแคนวาส(Canvas)

ขนาด 108 X 162 เซนติเมตร

ภาพประกอบที่ 42

ผลงานศิลปนิพนธ์ชื่อ "พราง ลวง'ลับ : สีเส้นแห่งความอยู่รอด 3"

กลวิธี สีอะครีลิคและสีน้ำมัน บนผ้าใบแคนวาส

ขนาด 112 X 160 เซนติเมตร

บทที่ 4

การรายงานผลและการวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ เป็นกระบวนการที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ เนื่องด้วยเป็นการอธิบายให้บุคคลอื่น เกิดการเรียนรู้ ทำความเข้าใจถึงความหมาย และขั้นตอนกระบวนการกลวิธี และคุณค่าด้านสุนทรีย์ภาพผลงานการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ ตั้งแต่ขั้นแรกไปตามลำดับ จนถึงสิ้นสุดการสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

องค์ประกอบของศิลปะ(Composition of Art) ของชลูด นิมเสมอ ได้กล่าวไว้ว่า "ศิลปะมีองค์ประกอบที่ลึกซึ้งและซับซ้อนกว่าที่เรามองเห็น ตะวันตกดินที่เราว่างดงามจึงไม่ใช่ศิลปะ ก่อนนั้นที่ถูกนำชุดจนมีรูปร่างต่างๆ และอาจมีคุณค่าทางความงามก็ไม่ใช่ศิลปะ เพราะเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ แต่มีบ้านเรือน เชื้อนก้นน้ำ ภาพเขียน หรือหินที่สลักขึ้น ถึงจะมีรูปร่าง "น่าเกลียด" เพียงไรก็นับเป็นศิลปะ เพราะเป็นสิ่งที่มีมนุษย์สร้างขึ้น" (ชลูด นิมเสมอ, 2541,หลังปก)

สำหรับการวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานการสร้างสรรค์ดังกล่าวนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดแนวทางหลักการวิเคราะห์ โดยยึดกระบวนการของการสร้างสรรค์ศิลปะของชลูด นิมเสมอ ที่กล่าวว่า "กระบวนการสร้างสรรค์ มีจุดเริ่มต้น มีการพัฒนา และมีที่สิ้นสุด เป็นขั้นตอนสอดคล้องต่อเนื่องกัน (ชลูด นิมเสมอ, 2539,หน้า324)

จากการสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ทั้งหมด 3 ชิ้น ผู้สร้างสรรค์ได้นำประสบการณ์จากการทำงานในช่วงก่อนศิลปนิพนธ์มาเป็นความบันเทิงใจ แนวความคิด กลวิธีกระบวนการมาปรับใช้และพัฒนาให้เกิดเป็นผลงานที่ต่อเนื่องกัน สามารถตอบสนองความคิด ความรู้สึกของตัวเองมากที่สุด โดยกำหนดเป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ได้ดังนี้

การรายงานผลและการวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์

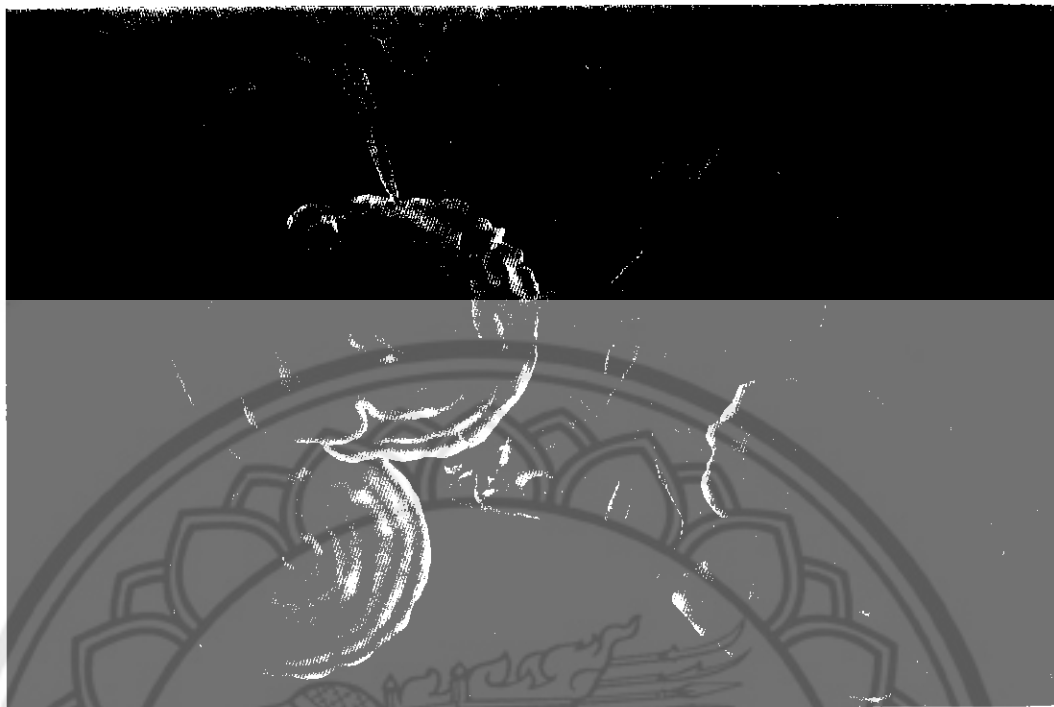

ภาพประกอบที่ 1

ผลงานศิลปนิพนธ์ชื่อ "พราง ลวง ลับ : สีสันแห่งความมysterious 1"

กลวิธี สีอะครีลิค (Acrylic color) บนผ้าใบแคนวาส(Canvas)

ขนาด 120 X 180 เซนติเมตร

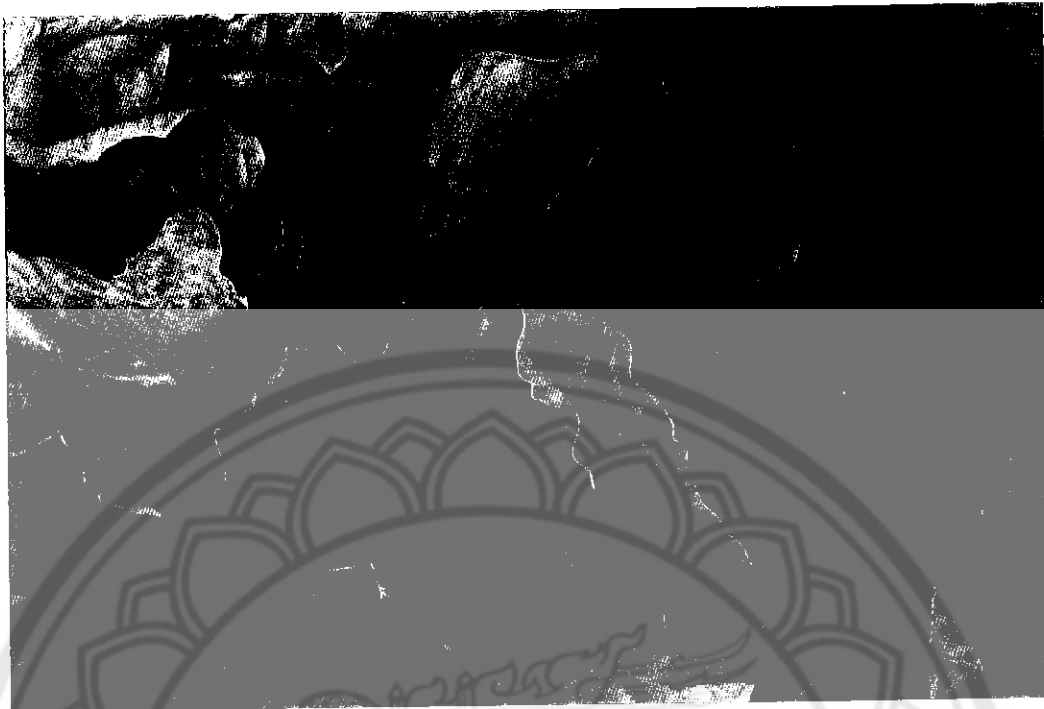

ภาพประกอบที่ 2

ผลงานศิลปนิพนธ์ชื่อ "พราง ลวง ลับ : สีสิ้นแห่งความอู้อุด 2"

กลวิธี สีอะครีลิค (Acrylic color) บนผ้าใบแคนวาส(Canvas)

ขนาด 108 X 162 เซนติเมตร

ภาพประกอบที่ 3

ผลงานศิลปะนิพนธ์ชื่อ “พราง ดวง ลับ : สีเส้นแห่งความอยู่รอด 3”

กมลวิธ สีอะครีลิกและสีน้ำมัน บนผ้าใบแคนวาส

ขนาด 112 X 160 เซนติเมตร

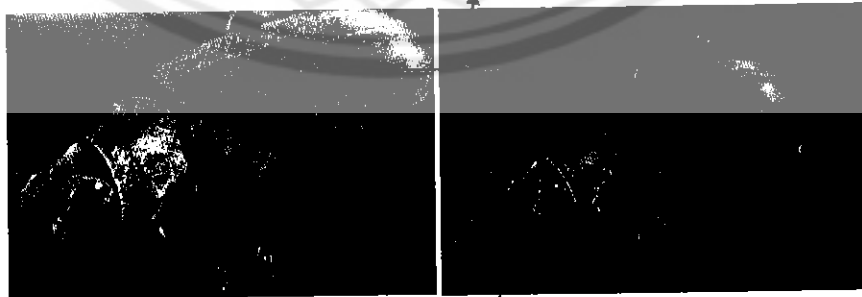
1. การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

1.1 การวิเคราะห์รูปทรง

1.1.1 ทิศนาคดู

1. จุด ในงานของผู้สร้างสรรคใช้จุดของสีที่ซ้ำๆกัน สร้างน้ำหนักอ่อน-แก่ของรูปทรงตัวแมลงทับ ให้ดูมีมิติ มีแสง-เงา ที่สามารถมองเห็นได้ว่ามีการใช้จุดซ้อนทับกัน จนมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังภาพประกอบที่ 2

จุดที่เพิ่มน้ำหนักของรูปทรง

ภาพประกอบที่ 4

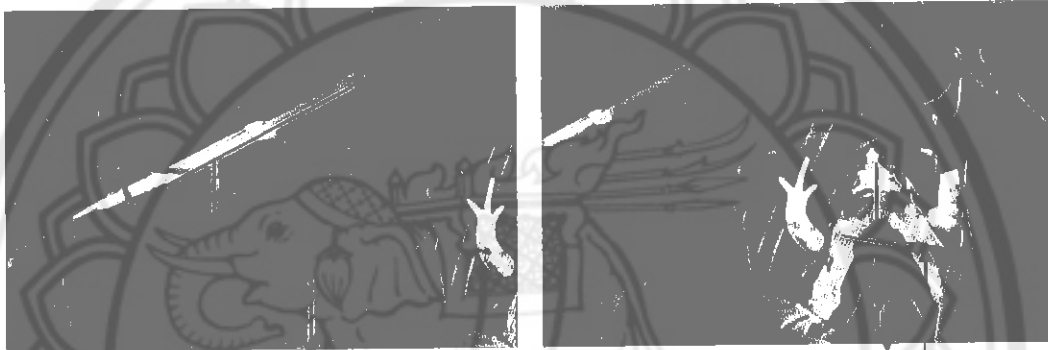
ภาพการสร้างจุดที่ซ้ำๆกัน ในผลงานศิลปะนิพนธ์

2. เส้น ในงานของผู้สร้างสรรค์ลักษณะของเส้นที่นำมาใช้ในงานมี 2

ประเภท คือ

1) เส้นแกนของรูปทรง เช่น เส้นแกนของรูปทรงตัวตักเตนโบไม้ เป็นเส้นศูนย์ถ่วง ที่สร้างความสมดุลในภาพผลงานให้ดูขัดแย้งกัน

2) เส้นโครงสร้างขององค์ประกอบ ทำหน้าที่กำหนดทิศทาง การเคลื่อนไหวของรูปทรงภาพในภาพ ได้แก่ เส้นโครงสร้างแนวอนของรูปทรงโบไม้ที่มีความขัดแย้ง ด้วยเส้นโครงสร้างแนวตั้งของรูปทรงอึ่งอ่างที่มีทิศทางตั้งขึ้น แล้วประสานกลมกลืนกันด้วยเส้น โครงสร้างของโบไม้และแมลงอื่นๆที่เป็นแนวเฉียงไปมา สร้างจังหวะการเชื่อมโยงที่เป็นเอกภาพ มี มิติ มีระยะใกล้-ไกล

เส้นแกนของรูปทรง

เส้นโครงสร้างขององค์ประกอบที่ขัดแย้งกัน

ภาพประกอบที่ 5

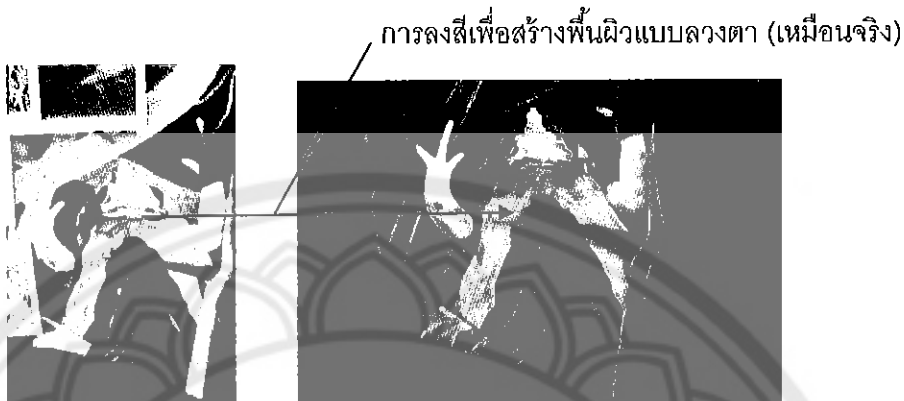
3. สี ในงานของผู้สร้างสรรค์มีการใช้สีดังต่อไปนี้

1) ความเป็นสี (Hue) ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดการใช้สี ในภาพ ผลงานโดยรวมใช้สีวรรณะเย็น(Cool Tone) 90% ได้แก่ สีเหลือง, เขียวเหลือง, สีเขียว, เขียวน้ำเงิน, น้ำเงิน, ม่วงน้ำเงินและม่วง เป็นต้น มีคุณลักษณะให้ อารมณ์ ความรู้สึกถึงบรรยากาศที่ร่มรื่น เย็นชุ่มสบายตา ลุ่มลึก สงบนิ่ง เป็นธรรมชาติ และแทรกด้วยสีวรรณะอุ่น(Warm Tone) 10% ได้แก่ สีเหลือง, เหลืองส้ม, ส้ม, ส้มแดง, แดง, ม่วงแดง, ม่วงและน้ำตาล เป็นต้น มีคุณลักษณะให้ อารมณ์ ความรู้สึก ตื่นเต้น แจ่มใส อบอุน และมีชีวิตชีวา

2) น้ำหนักของสี (Value) เกิดจากการใช้สีของแสง มาผสมทำให้ สีดูอ่อนลง เพื่อกำหนดค่าน้ำหนักของส่วนที่ถูกแสงกระทบ ทำให้เกิดมิติของความสว่าง เพิ่ม ความเข้มของสีเพื่อสร้างน้ำหนัก ระยะใกล้-ไกล และสร้างบรรยากาศของภาพ

4. ที่ว่าง ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ลักษณะที่ว่างแบบลงตา(Pictorial Space) 20% คือ ที่ว่างระหว่างรูปทรง เป็นส่วนของแสงสีขาวเรียบๆที่ตกกระทบบนโบไม้และสัตว์ ให้ ความรู้สึกนิ่งสร้างองค์ประกอบของภาพที่ดูแล้วไม่อึดอัด และที่ว่างบริเวณภายนอกของรูปทรง เช่น บรรยากาศรอบนอกรูปทรง

5. พื้นผิว ผู้สร้างสรรค์ใช้พื้นผิวลักษณะแบบดวงตา โดยการ Paint แบบเหมือนจริง สร้างมิติ รูปแบบ และรายละเอียด เลียนแบบลักษณะพื้นผิวจริงของธรรมชาติ ดังภาพประกอบที่ 3

ภาพประกอบที่ 6

1.1.2 ส่วนประกอบทางวัสดุ และวิธีการ

1. วัสดุ(Material) ในงานของผู้สร้างสรรค์ใช้อุปกรณ์เครื่องเขียนรูป เช่น ดินสอวาดเส้นสีดำ 2B 6B EE ยางลบ ไม้บรรทัด ปากกาลูกกลิ้ง ปากกานึกซึม กรรไกร คัตเตอร์ กระดาษA4 สมุดสเก็ตช์ (Sketch) กาวTOA กระจกผสมสี ภาชนะพลาสติกสำหรับใส่น้ำแบบพับได้ กระบอกพริกอกที่ฉีดน้ำ ผ้าขนหนู(เอาไว้เช็ดพู่กัน) พู่กันเขียนรูประบายสีขนาดต่างๆ สีประเภทต่างๆที่นำมาใช้ ได้แก่ สีไม้หรือดินสอไม้ สีน้ำ สีเมจิก และสีอะครีลิค กรอบเฟรมผ้าใบเขียนรูปขนาดต่างๆตามความเหมาะสม

2. กลวิธี ในงานของผู้สร้างสรรค์ใช้กลวิธี การระบายสี (Paint) ผู้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ในรูปแบบเหมือนจริง โดยการนำ สีอะครีลิค มาระบายให้เกิดน้ำหนักอ่อน-แก่ เกิดแสง-เงา ผสานกลมกลืนกันตามสีที่เราต้องการ

1.1.3 วิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

1. เอกภาพ ในงานของผู้สร้างสรรค์ มีเอกภาพในส่วนของรูปทรงสัตว์ (เชิงอ่าง) ที่อยู่ตรงกลางของภาพประสานกลมกลืนกับรูปทรงใบไม้ที่อยู่รอบๆทั่วทั้งภาพ

2. ดุลยภาพ ผู้สร้างสรรค์ใช้ การจัดวางองค์ประกอบศิลปะดุลยภาพแบบอสมมาตร หรือ ความสมดุลแบบซ้ายขวาไม่เท่ากัน คือ การวางองค์ประกอบของใบไม้และสัตว์ทั่วทั้งภาพไม่เท่ากัน ทั้งสองข้างมีทิศทางการจัดที่แตกต่างกัน เป็นองค์ประกอบที่ไม่คล้ายกันแต่มีความสมดุลกันด้วยน้ำหนักขององค์ประกอบและสมดุลด้วยความรู้สึก

3. การขัดแย้ง ในผลงานของผู้สร้างสรรค์มีการขัดแย้งกันดังต่อไปนี้

1) การขัดแย้งกันของลักษณะรูปทรง ของสรรพสัตว์ที่มีลักษณะรูปร่าง-รูปทรงที่แตกต่างกันไป

2) การขัดแย้งของขนาด ของใบไม้ที่มีลักษณะใบเล็ก ใบใหญ่ไม่เท่ากัน เกิดการซ้อนทับกันจนเป็นจังหวะ

3) การขัดแย้งของทิศทาง ของสรรพสัตว์ต่างๆกับใบไม้ที่มีทั้งเส้นแนวตั้ง แนวอน เส้นเฉียง ทำให้เกิดมิติ ดูลึกลับซับซ้อน น่าค้นหา

4. การประสาน งานของผู้สร้างสรรค์ มีการประสานกันของจุด เส้น สี น้ำหนัก รวมถึงรูปทรงของใบไม้ที่ซ้อนทับกันเกิดมิติ ระยะใกล้-ไกล ทำให้เกิดความกลมกลืนกันของรูปภาพ

5. ความเป็นเด่น ผู้สร้างสรรค์ใช้ ความเป็นเด่นคือสัตว์(อิงอ่าง) ที่อยู่ตรงกลางของภาพ โดยใช้สีวรรณะอุ่นสร้างจุดเด่น และใช้สีวรรณะเย็นของสรรพสัตว์อื่นๆเป็นตัวประสานทำให้เกิดความสมดุล ใช้ใบไม้เป็นการขัดแย้งกันของทิศทางของเส้น

6. การเปลี่ยนแปลง ใช้รูปทรงของใบไม้ที่มีขนาดเล็ก-ใหญ่ไม่เท่ากัน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางรูปทรง

7. การซ้ำ ผู้สร้างสรรค์ใช้การซ้ำกันของจุดที่อยู่บนตัวแมลงทับ ทำให้เกิดค่าน้ำหนักอ่อน-เข้มของสี และเพิ่มความเหมือนจริงให้กับตัวแมลงทับ

8. จังหวะ ในผลงานของผู้สร้างสรรค์ใช้ จังหวะการซ้ำกันของการสลับช่องไฟ ของสัตว์ไปคนละจุดที่แตกต่างกัน แต่สร้างความสมดุลของภาพให้เท่าๆกัน โดยแบ่งระยะการจัดองค์ประกอบของภาพให้สมบูรณ์ เกิดมิติ มีระยะด้านหน้าและระยะด้านหลัง

1.2 การวิเคราะห์เนื้อหา

1.2.1 เรื่อง แนวเรื่อง

1. เรื่อง เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสรรค์รูปทรงสัญลักษณ์ทางศิลปะ เพื่อแสดงออกถึงความรู้สึก นึกคิด อารมณ์ ความประทับใจเบื้องต้น ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดเรื่องในการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ชุด "พราง ลวง ลับ : สีสันแห่งความอยู่รอด"

2. แนวเรื่อง ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ ได้มีแนวคิดต่อยอดมาจากการสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพรางตัวของสิ่งมีชีวิต ที่มีการปรับสภาพร่างกายให้เข้ากับสภาพแวดล้อมรอบๆตัว เช่น การเปลี่ยนสีผิว การหลบซ่อน ซ่อนเร้น ซึ่งเรียกว่า "การพรางตัว" ผู้สร้างสรรค์มีแนวเรื่องเป็นไปในทางบวก(+) ที่แสดงความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติงดงาม

1.2.2 เนื้อหาภายนอก

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ มีเนื้อหาภายนอกที่มีอยู่ในงานศิลปะแบบรูปธรรม เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ (อิงอ่าง),(ผีเสื้อ),(ตั๊กแตนใบไม้),(แมลงทับ) การพรางตัวสัญลักษณ์ "เพื่อความอยู่รอด"

1.2.3 เนื้อหาภายใน

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ มีเนื้อหาภายในเกี่ยวกับ การประสานกันของทัศนธาตุอย่างมีเอกภาพ ซึ่งทัศนธาตุเป็นเนื้อหารูปทรงโดยตรง เช่น จุด เส้น สี น้ำหนัก ที่ว่าง เป็นต้น สะท้อนให้เห็นถึงการดำรงชีวิต มีเสน่ห์เหลี่ยมในการหลอกล่อ ต่อดูดิ้นรนของสรรพสัตว์ต่างๆที่หลากหลายนรูปแบบ รูปทรงมีความกลมกลืนและความขัดแย้งกันตามธรรมชาติ

จากการศึกษาองค์ประกอบศิลปะ ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ชุด "พราง ลวง ลับ : สีสันแห่งความอยู่รอด" ผู้สร้างสรรค์ได้นำหลักการจัดองค์ประกอบศิลปะมาใช้กับงานศิลปะให้สอดคล้องกับแนวความคิด ความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ และมีการพัฒนาผลงานในการสร้างสรรค์ อยู่เสมอ ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาศิลปะในเชิงวิชาการนี้ ผู้สร้างสรรค์จะนำไปปรับใช้ และพัฒนา การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของตนเองในอนาคตสืบต่อไป

บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

การศึกษาค้นคว้าการสร้างสรรคศิลป์นิพนธ์ชุด “พราง ลวง ลับ : สีสิ้นแห่งความอยู่รอด” เป็น การสร้างสรรคผลงานจิตรกรรม ที่มีเนื้อหา แนวความคิดเกี่ยวกับลักษณะรูปร่าง รูปทรง สีสิ้น พื้นผิว ลวดลายของสรรพสัตว์ต่างๆ ที่มีความหลากหลายแตกต่างกัน ตามแนวทาง กลวิธี และ ขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรคผลงานทั้งหมด ล้วนแต่เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงาน เพื่อพัฒนาแนวทางของความคิดที่เป็นระบบในงานทัศนศิลป์

ผลที่ได้รับจากการสร้างสรรคศิลป์นิพนธ์ชุดนี้ ทำให้ผู้สร้างสรรคเกิดการเรียนรู้และเข้าใจใน กระบวนการคิด การสร้างสรรคผลงานที่เป็นระบบขั้นตอน ตอบสนองความรู้สึกนึกคิดที่แสดงออก ถึงคุณค่าทางความงามหรือสุนทรีย์ภาพในรูปแบบงานจิตรกรรม ผ่านทางผลงานที่มีแรงบันดาลใจจาก สิ่งมีชีวิตที่พบเห็นอยู่ในชีวิตประจำวัน ที่นำเสนอเรื่องราวสะท้อนถึงวิถีชีวิตการปรับตัว การหลบเร้น ซ่อนเร้นของสิ่งมีชีวิตให้เข้ากับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาตินั้นๆอย่างกลมกลืน เพื่อหลีกเลี่ยงภัย อันตรายต่างๆจากศัตรู และการล่าเหยื่อเป็นอาหารในการดำรงชีวิต ถ่ายทอดผลงานในเชิงบวก (+) สัญลักษณ์ “เพื่อความอยู่รอด” ซึ่งมีลักษณะงานแบบเหมือนจริง (Realistic) ด้วยสีอะครีลิค (Acrylic color) และสีน้ำมัน (Oil color) บนผ้าใบ (Canvas) มีระนาบเป็น 2 มิติ ฐานต่ำ และ 3 มิติ แบบลวงตา ที่มีรูปแบบเป็น เอกลักษณะเฉพาะตน และนำไปสู่การบันทึกผลการสร้างสรรค ผลงานศิลปะ ให้อย่างเป็นระบบในรูปแบบเอกสารภาคศิลป์นิพนธ์

ผู้สร้างสรรคหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาค้นคว่าหาข้อมูล ตลอดจนการเรียบเรียงบันทึก กระบวนการสร้างสรรคศิลป์นิพนธ์ฉบับนี้ จะสามารถถ่ายทอดความหมายที่ชัดเจน เป็นประโยชน์ ให้กับผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว่า และเป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนาการสร้างสรรคผลงานศิลปะให้ดีขึ้น สามารถนำไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้ศึกษาค้นคว่าต่อไป

บรรณานุกรม

แหล่งอ้างอิงจากหนังสือ

ชลด นิมเสมอ ,(2539- 2541), หนังสือองค์ประกอบของศิลปะ (พิมพ์ครั้งที่ 8) ,

สำนักอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด

สุรชาติ เกษประสิทธิ์, เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชา 707122 ,

พื้นฐานองค์ประกอบศิลป์

ประเสริฐ ศิลรัตน์, (2542) หนังสือสุนทรียะทัศนศิลป์ (พิมพ์ครั้งที่ 1) ,

สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ กรุงเทพมหานคร

ฉัตรชัย อรรถปัทม์, (2548,2550) หนังสือองค์ประกอบศิลป์ (พิมพ์ครั้งที่ 1-2) ,

บริษัทวิทย์พัฒน์ จำกัด

เสนห์ ธนวัฒน์สกุลชัยดี, หนังสือวิธีเขียนภาพสัตว์นานาชนิด

สุชาติ เกาทอง, (2532) หนังสือศิลปะกับมนุษย์ (พิมพ์ครั้งที่ 1) สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์

กรุงเทพมหานคร

ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์, หนังสือประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก (พิมพ์ครั้งที่ 1 มิถุนายน 2547),

บริษัท วาดศิลป์ จำกัด

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

กรุงเทพมหานคร

สัญญาชัย เมฆฉาย ภาพ...ยุทธพงษ์ วัศมี, พิพิธภัณฑสถานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และวิชาการดอทคอม,

สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2556

แหล่งอ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต (Internet)

<http://www.flickrriver.com/photos/tags/taxonomy%3Aclass%3Damphibia/interesting/>

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

<http://www.flickr.com/photos/63048706@N06/6967247298/>

http://www.biosch.hku.hk/ecology/hkamphibians/paddy_frog.htm

<http://www.itruemart.com/category/women-87.html>

http://www.inkart.net/illustration/wildlife/ocean_animals/

<http://abugblog.blogspot.com/2010/09/september-bugs.html>

http://listeninginnature.blogspot.com/2013_07_01_archive.html

<http://www.siamfishing.com/board/view.php?tid=20929&onlyuserid=0&begin=50>

<http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=calalily&month=21-03-2011&group=17&gblog=26>

ประวัติผู้สร้างสรรค์

ชื่อ-สกุล นางสาวเสาวลักษณ์ จิตท้วม
 เกิด 8 กุมภาพันธ์ 2535
 ที่อยู่ บ้านเลขที่ 24 หมู่ 3 ตำบลป่าแฝก อำเภอท่งไทร จังหวัดสุโขทัย 64170
 โทร 083-6304835, 083-6304818
 E-mail SaowalakToo@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2541 ระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง ต.ป่าแฝก อ.ท่งไทร
 ลาศ จ.สุโขทัย
 ปี พ.ศ. 2547 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย โรงเรียนท่งไทรวิทยาสอน อ.ท่งไทร
 ลาศ จ.สุโขทัย
 ปี พ.ศ. 2553 เป็นนิสิตปริญญาตรี วิชาเอกจิตรกรรม สาขาออกแบบทัศนศิลป์ ภาควิชา
 ศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติการแสดงผลงาน

- Art Thesis Exhibition วันที่ 16-30 พฤษภาคม 2557 ณ หอศิลป์
 มหาวิทยาลัยนเรศวร (หนองอ้อ) จ.พิษณุโลก
- Art Thesis Exhibition วันที่ 6-29 มิถุนายน 2557 ณ หอศิลป์กรุงเทพฯ
 กรุงเทพมหานคร.