

อภินิมิตนาการ

สำนักหอสมุด

ความเหมือนทางกายภาพและความรู้สึก

ธรรมาธิปไตย คำจันทร์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพระนคร
โทรเลขที่ 17 ก.ย. 2558
เลขที่หนังสือ 1684/2426
วันที่รับเข้าที่

ศิลปนิพนธ์เสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
หลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์
พฤษภาคม 2558
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยพระนคร

THE IDENTICALNESS OF PHYSICAL AND EMOTION

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

คณะกรรมการสอบศิลปนิพนธ์ได้พิจารณาศิลปนิพนธ์ เรื่อง "ความเหมือนทางกายภาพและ
ความรู้สึก" ของ นางสาวธราทิพย์ คำจันทร์ เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาออกแบบทัศนศิลป์ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

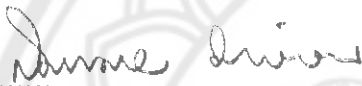
.....ประธาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีรัศมี พรหมรัตน์)

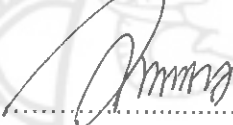
.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์)

.....กรรมการ

(อาจารย์สมหมาย มาอ่อน)

.....กรรมการ

(อาจารย์อาคม ทองโปร่ง)

.....กรรมการ

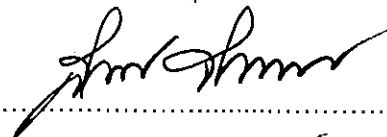
(อาจารย์รัฐติ สมบูรณ์เอนก)

.....กรรมการ

(อาจารย์ชฎานิส ชิงช่วง)

อนุมัติ

(ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

พฤษภาคม 2558

ชื่อเรื่อง	ความเหมือนทางกายภาพและความรู้สึก
ผู้วิจัย	ธราทิพย์ คำจันทร์
ประธานที่ปรึกษา	อาจารย์อาคม ทองโปร่ง
กรรมการที่ปรึกษา	อาจารย์ชญาณีศ ชิงชวง
ประเภทสารนิพนธ์	ศิลปนิพนธ์ ศป.บ สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557
คำสำคัญ	กายภาพ, ความรู้สึก, ความเหมือน, ท่าทาง

บทคัดย่อ

การสร้างสรรคผลงานภาพพิมพ์ศิลปนิพนธ์ ภายใต้หัวข้อเรื่อง "ความเหมือนทางกายภาพและความรู้สึก" นี้ มีวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้สร้างสรรค์เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์ ตลอดจนองความคิดและความรู้สึก แสดงออกออกถึงคุณค่าทางความงามหรือสุนทรียภาพในรูปแบบงานภาพพิมพ์ ถ่ายทอดงานในเชิงความจริงที่เกิดการจากสังเกตในสภาพแวดล้อม ซึ่งมีลักษณะงานแบบรูปธรรมที่มีรูปแบบเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตนตลอดจนนำไปสู่การบันทึกผลการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไว้อย่างเป็นระบบ ในรูปเอกสารภาคศิลปนิพนธ์ โดยมีการวางแผนดำเนินงาน คือ เริ่มจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทั้งในส่วนภาคเอกสารทางโครงสร้างศิลปะรวมถึงองค์ประกอบศิลปะ งานทัศนศิลป์และรูปถ่ายมาวิเคราะห์และประมวลความรู้นำมาสู่ขั้นตอนการทำภาพร่างและขยายภาพผลงานขนาดจริง ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้แสดงความงามทางสุนทรียภาพผ่านรูปทรงและรูปร่าง อันได้แก่ รูปร่างรูปทรงของคนและสัตว์ นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความเหมือนทางกายภาพ คือ ทั้งที่เป็นกิริยา ท่าทาง อาการที่แสดงออกมาทางร่างกาย ด้วยรูปทรงของธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตของคนและสัตว์ เพื่อสื่อถึงความหมายของความเหมือนกันหรือความคล้ายกันของลักษณะกายภาพที่เป็นกิริยาท่าทางระหว่างท่าทางของคนและท่าทางของสัตว์และกายภาพเหล่านั้นก็ให้อารมณ์ความรู้สึกที่คล้ายคลึงกันออกมา การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์อาศัยกลวิธีภาพพิมพ์รูปธรรมจำนวนผลงานทั้งหมด 3 ชิ้น โดยใช้ทัศนธาตุ ได้แก่ รูปทรง เส้น และสี เป็นหลักในการสื่ออารมณ์และความบันเทิงใจผ่านผลงานศิลปะและนำไปสู่การพัฒนาภายในอนาคตต่อไป

Title THE IDENTICALNESS OF PHYSICAL AND EMOTION
Author Taratip Kamjan
Advisor Mr. Arkom Thongprong
Co - Advisor Ms. Chayanis Chingchuang
Academic Paper Thesis B.F.A. in Visual Art Design,
Naresuan University, 2014
Keywords Physical, Emotion, Identical, Manner

ABSTRACT

The creative works of art thesis on the topic " The Identicalness of Physical and Emotion " aims to provide a creative learning and understanding of the creative process, responsive to thoughts and feelings and expression of beauty or aesthetic value in the format prints. Presentation in the fact that the observation of the environment, which is semi-abstract forms and individual identity as well as leading to record the creation of art in a systematic documentation in the thesis. The plan is to start from the study data, both in the paper art structure, including artistic elements in the visual arts and photographs. Then the analysis and processing of knowledge brings to the process of making sketches and enlarge the size. This series represents the thesis of aesthetics, form and shape, including the shape of humans and animals. The story is about a physical body, bearing signs with the shape of the nature of life is that people and animals to communicate and express themselves about the meaning of the same or very similar. The physical nature of the gestures, mannerisms and gestures of the animals. The physical and they give similar emotions come out. The strategy relies on art thesis, art prints by realistic works of all three pieces using visual elements, shapes, lines and colors in the mood. Through the inspiration of art. And develop into the future.

ประกาศคุณูปการ

ข้าพเจ้าน้อมรำลึกพระคุณบิดา มารดาผู้ที่ให้กำเนิดและญาติพี่น้องทุกท่านที่ได้ให้การอบรมสั่งสอน ช่วยเหลือสนับสนุนทั้งด้านกำลังใจในยามที่ข้าพเจ้าท้อแท้และกำลังทรัพย์ที่คอยส่งเสริม ด้านการศึกษาด้วยดีตลอดมา

ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่เป็นผู้ให้วิชาความรู้และที่นำแนวทางในการใช้ชีวิต ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วย ความกรุณาช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา และคำแนะนำอย่างดียิ่งตลอดจนเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานและการจัดทำภาคเอกสารชุดนี้ให้ไปในทางที่ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอาจารย์อาคม ทองโปรง ผู้ที่ให้ข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลแนวความคิดรวมไปถึงความช่วยเหลือต่างๆและให้ข้อมูลในการกระบวนการสร้างสรรค์ให้ไปในทางที่ชัดเจนและสมบูรณ์

ข้าพเจ้าขอขอบคุณคนรัก กลุ่มเพื่อนและรุ่นน้องนิสิตสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำและส่งเสริมกำลังใจตลอดมา นอกจากนี้ยังมีผู้ที่มีความร่วมมือช่วยเหลืออีกหลายท่าน ซึ่งผู้วิจัยไม่สามารถกล่าวนามในที่นี้ได้หมด จึงขอขอบคุณทุกท่านเหล่านั้นไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย คุณค่าทั้งหลายที่ได้รับจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้สร้างสรรค์ขอมอบเป็นกตัญญูทเวทีแด่ บิดา มารดา และคณาจารย์ที่เคยอบรมสั่งสอน ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน

ธราทิพย์ คำจันทร์

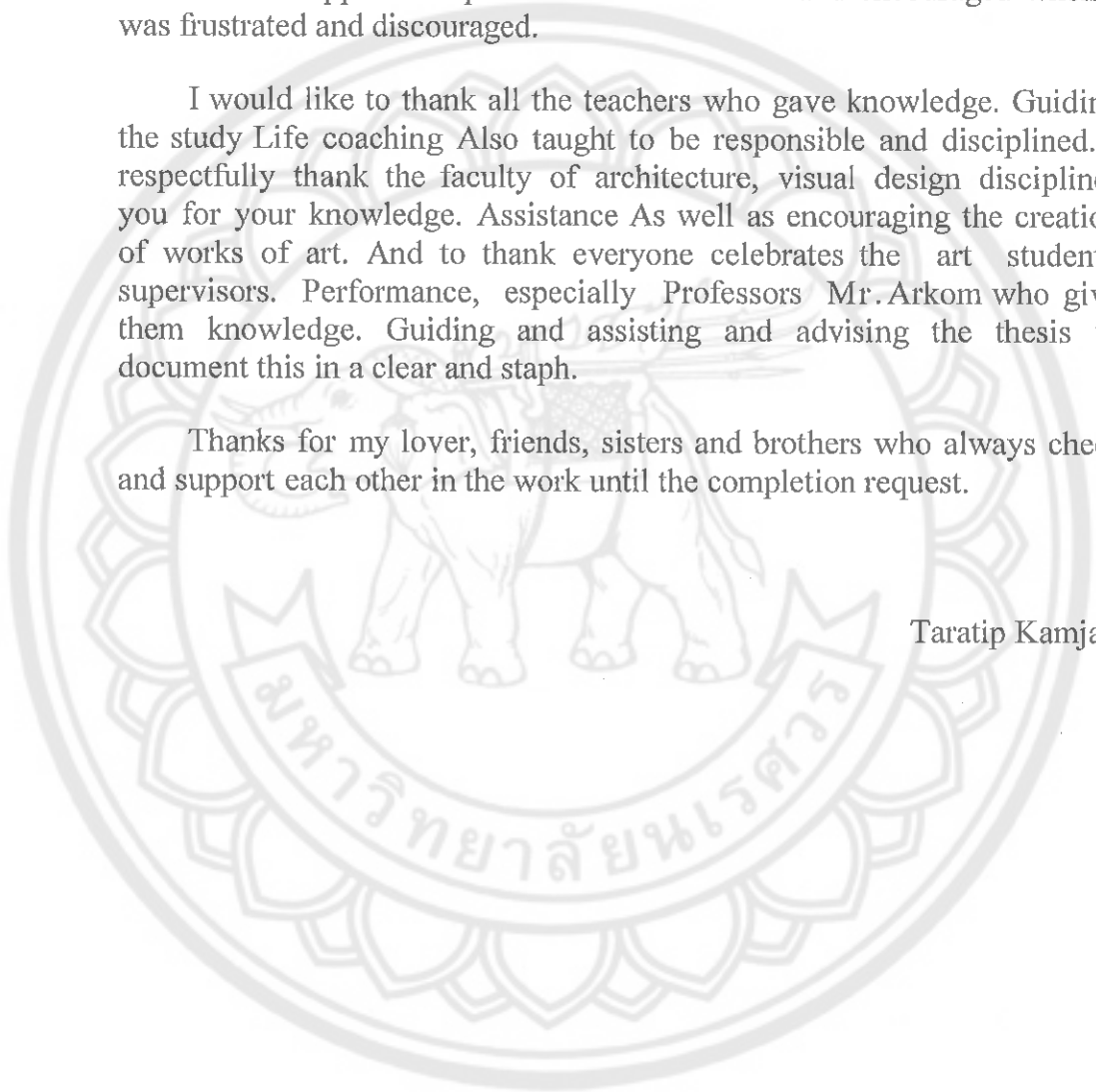
ACKNOWLEDGEMENT

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

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

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

Taratip Kamjan

สารบัญ

บทที่	หน้า
บทคัดย่อ.....	ก
Abstract.....	ข
ประกาศคุณูปการ.....	ค
Acknowledgment.....	ง
สารบัญ.....	จ-ข
สารบัญภาพ.....	ข-ฎ
1 บทนำ.....	1
ความสำคัญของการศึกษาค้นคว้าในการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์.....	1
วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการสร้างสรรค์.....	2
ขอบเขตของการสร้างสรรค์.....	2
นิยามศัพท์เฉพาะ.....	4
2 ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง.....	5
อิทธิพลหรือลัทธิศิลปะที่ให้แนวทางและความบันดาลใจ.....	6
ด้านแนวความคิด	
1. อิทธิพลที่ได้รับจากทฤษฎีและปรัชญา.....	6
1.1 ศิลปะ คือ การแสดงออกซึ่งอารมณ์ (Expression).....	6
1.2 แนวความคิดและแนวทางสร้างสรรค์ของกลุ่มศิลปะนิยม (Pop Art).....	6
2. อิทธิพลที่ได้รับจากประสบการณ์ส่วนตัว.....	7
2.1 การสังเกตพฤติกรรมของคนและสัตว์ในชีวิตประจำวัน.....	7
2.2 ข้อมูลการแสดงออกพฤติกรรมของคน.....	10
2.3 ข้อมูลการแสดงออกพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง.....	11
ด้านรูปแบบและกลวิธีการสร้างสรรค์	
3. อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะ.....	12
3.1 รูปแบบการสร้างสรรค์จากลัทธิสัจนิยม (Realism Art).....	12
3.2 รูปแบบการสร้างสรรค์จากลัทธิความประทับใจ (Impressionism).....	12
3.3 รูปแบบการสร้างสรรค์จากกลุ่มศิลปะลวงตา (Op Art).....	13

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
4. อิทธิพลการสร้างสรรคที่่ได้จากศิลปิน.....	13
5. กระบวนการทางเทคนิคภาพพิมพ์.....	16
1) กลวิธีภาพพิมพ์ก้ดกรดใล่น้หนัก (Aquatint).....	16
2) กลวิธีภาพพิมพ์จารเต็ม (Drypoint).....	16
3 ขั้นตอนการดำเนินการสร้างสรรคศิลปะนิพนธ์.....	18
1. ขั้นตอนการศึกษาข้อมูล.....	18
2. ขั้นตอนการรวบรวมความคิดวิเคราะห์และทำภาพแบบร่าง.....	19
2.1 การรวบรวมความคิด วิเคราะห์ ประมวลความคิด.....	19
2.2 การทำภาพแบบร่าง.....	22
3. ขั้นตอนในการสร้างสรรคผลงาน.....	24
3.1 เตรียมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์.....	24
3.2 ขั้นตอนการสร้างสรรค.....	35
สรุปปัญหาและอุปสรรคจากการสร้างสรรคศิลปะนิพนธ์.....	47
4 การวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรคศิลปะนิพนธ์.....	48
1. การวิเคราะห์การสร้างสรรคผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ (PRE-THESIS).....	54
1.1 การวิเคราะห์ด้านเนื้อหา.....	54
1.2 การวิเคราะห์ด้านรูปทรง.....	54
1.3 การวิเคราะห์หลักการจัดองค์ประกอบของศิลปะ.....	54
1.4 บทสรุปและวิเคราะห์ปัญหาจากผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์.....	55
2. การวิเคราะห์การสร้างสรรคผลงานศิลปะนิพนธ์ (THESIS) ผลงานชิ้นที่ 1.....	58
2.1 การวิเคราะห์ด้านแนวคิด.....	58
2.2 การวิเคราะห์ด้านเนื้อหา.....	58
2.3 การวิเคราะห์ด้านรูปทรง.....	58
2.4 การวิเคราะห์ด้านกลวิธีการปฏิบัติงาน.....	60
2.5 การวิเคราะห์หลักการจัดองค์ประกอบของศิลปะ.....	60
3. การวิเคราะห์การสร้างสรรคผลงานศิลปะนิพนธ์ (THESIS) ผลงานชิ้นที่ 2.....	62
3.1 การวิเคราะห์ด้านแนวคิด.....	62

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
3.2 การวิเคราะห์ด้านเนื้อหา.....	62
3.3 การวิเคราะห์ด้านรูปทรง.....	62
3.4 การวิเคราะห์ด้านกลวิธีการปฏิบัติงาน.....	64
3.5 การวิเคราะห์หลักการจัดองค์ประกอบของศิลปะ.....	64
4. การวิเคราะห์การสร้างสรรคผลงานศิลปนิพนธ์ (THESIS) ผลงานชิ้นที่ 3.....	68
4.1 การวิเคราะห์ด้านแนวคิด.....	68
4.2 การวิเคราะห์ด้านเนื้อหา.....	68
4.3 การวิเคราะห์ด้านรูปทรง.....	68
4.4 การวิเคราะห์ด้านกลวิธีการปฏิบัติงาน.....	69
4.5 การวิเคราะห์หลักการจัดองค์ประกอบของศิลปะ.....	70
5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ.....	71
บทสรุปตามวัตถุประสงค์.....	71
อภิปรายผลของการการสร้างสรรค์.....	71
ข้อเสนอแนะ.....	72
บรรณานุกรม.....	74
ประวัติผู้วิจัย.....	76

สารบัญภาพ

ภาพ	หน้า
บทที่ 2 ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	
1 ภาพประกอบที่ 1 ชื่อภาพ : คนกับหมากก็เหมือนกัน.....	7
2 ภาพประกอบที่ 2 ชื่อภาพ : คนกับหมากก็เหมือนกัน.....	8
3 ภาพประกอบที่ 3 ชื่อภาพ : เหมือนกัน.....	8
4 ภาพประกอบที่ 4 ภาพถ่ายเด็กกับสุนัข.....	9
5 ภาพประกอบที่ 5 ภาพถ่ายแมว.....	9
6 ภาพประกอบที่ 6 ชื่อภาพ : "ภาพเหมือน".....	14
7 ภาพประกอบที่ 7 ชื่อภาพ : "ผู้หญิงอาบน้ำ".....	15
8 ภาพประกอบที่ 8 ชื่อภาพ : "หลังอาบน้ำ, ผู้หญิงเช็ดต้นคอ".....	15
9 ภาพประกอบที่ 9 ตัวอย่างผลงานของศิลปิน ชื่อภาพ : La Jeu de la Palette.....	17
10 ภาพประกอบที่ 10 ตัวอย่างผลงานของศิลปิน ชื่อภาพ : Crow.....	17
บทที่ 3 ขั้นตอนการดำเนินการสร้างสรรค์ศิลปะ	
11 ภาพประกอบที่ 1 ภาพแผนผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ.....	19
12 ภาพประกอบที่ 2 ภาพแผนผังแสดงทัศนธาตุและวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง....	20
13 ภาพประกอบที่ 3 อุปกรณ์ทำภาพแบบร่าง.....	22
14 ภาพประกอบที่ 4 ขั้นตอนการทำภาพแบบร่าง.....	23
15 ภาพประกอบที่ 5 ภาพแบบร่างด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop.....	23
16 ภาพประกอบที่ 6 วัสดุอุปกรณ์ : แผ่นสังกะสีเรียบ.....	26
17 ภาพประกอบที่ 7 วัสดุอุปกรณ์ : แผ่นทองแดง.....	26
18 ภาพประกอบที่ 8 วัสดุอุปกรณ์ : วาณิชดำ.....	26
19 ภาพประกอบที่ 9 วัสดุอุปกรณ์ : น้ำกรดไนตริกความเข้มข้น.....	27
20 ภาพประกอบที่ 10 วัสดุอุปกรณ์ : เหล็กแหลม.....	27
21 ภาพประกอบที่ 11 วัสดุอุปกรณ์ : อ่างแช่กรด.....	28
22 ภาพประกอบที่ 12 วัสดุอุปกรณ์ : อุปกรณ์ป้องกันสารเคมี.....	28
23 ภาพประกอบที่ 13 วัสดุอุปกรณ์ : พู่กันแบบแบน.....	29

สารบัญภาพ(ต่อ)

ภาพ	หน้า
24 ภาพประกอบที่ 14 วัสดุอุปกรณ์ : กระดาษพิมพ์ฟาเบียโน(fabiano A0).....	29
25 ภาพประกอบที่ 15 วัสดุอุปกรณ์ : กระดาษปรูฟ(proof A0).....	30
26 ภาพประกอบที่ 16 วัสดุอุปกรณ์ : แผ่นอะคริลิกแบบใส.....	30
27 ภาพประกอบที่ 17 วัสดุอุปกรณ์ : เศษผ้าสะอาด.....	31
28 ภาพประกอบที่ 18 วัสดุอุปกรณ์ : ฟ็อกกี้ฉีดน้ำ	31
29 ภาพประกอบที่ 19 วัสดุอุปกรณ์ : สีน้ำมันภาพพิมพ์.....	32
30 ภาพประกอบที่ 20 วัสดุอุปกรณ์ : ตะไบแบน.....	32
31 ภาพประกอบที่ 21 วัสดุอุปกรณ์ : กระดาษทรายน้ำ no. 1000-1200.....	33
32 ภาพประกอบที่ 22 วัสดุอุปกรณ์ : ผงเรซิน (บรรจุลักษณะลูกประคบ)	33
33 ภาพประกอบที่ 23 วัสดุอุปกรณ์ : น้ำมันสน.....	34
34 ภาพประกอบที่ 24 วัสดุอุปกรณ์ : ผงซักฟอก.....	34
35 ภาพประกอบที่ 25 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ที่ 1.....	35
36 ภาพประกอบที่ 26 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ที่ 2.....	35
37 ภาพประกอบที่ 27 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ที่ 3.....	36
38 ภาพประกอบที่ 28 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ที่ 4.....	36
39 ภาพประกอบที่ 29 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ที่ 5.....	37
40 ภาพประกอบที่ 30 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ที่ 6.....	37
41 ภาพประกอบที่ 31 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ที่ 7.....	38
42 ภาพประกอบที่ 32 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ที่ 8.....	38
43 ภาพประกอบที่ 33 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ที่ 9.....	39
44 ภาพประกอบที่ 34 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ที่ 10.....	39
45 ภาพประกอบที่ 35 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ที่ 11.....	40
46 ภาพประกอบที่ 36 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ที่ 12.....	40
47 ภาพประกอบที่ 37 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ที่ 13.....	41
48 ภาพประกอบที่ 38 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ที่ 14.....	41

สารบัญภาพ(ต่อ)

ภาพ		หน้า
49	ภาพประกอบที่ 14 วัสดุอุปกรณ์ : กระดาษพิมพ์ฟาเบียโน(fabiano A0).....	29
50	ภาพประกอบที่ 15 วัสดุอุปกรณ์ : กระดาษปรัฟ(proof A0).....	30
51	ภาพประกอบที่ 16 วัสดุอุปกรณ์ : แผ่นอะคริลิกแบบใส.....	30
52	ภาพประกอบที่ 17 วัสดุอุปกรณ์ : เศษผ้าสะอาด.....	31
52	ภาพประกอบที่ 18 วัสดุอุปกรณ์ : ฟ็อกกี้ฉีดน้ำ	31
53	ภาพประกอบที่ 19 วัสดุอุปกรณ์ : สีน้ำมันภาพพิมพ์.....	32
54	ภาพประกอบที่ 20 วัสดุอุปกรณ์ : ตะไบแบน.....	32
55	ภาพประกอบที่ 21 วัสดุอุปกรณ์ : กระดาษทรายน้ำ no. 1000-1200.....	33
56	ภาพประกอบที่ 22 วัสดุอุปกรณ์ : ผงเรซิน (บรรจุลักษณะลูกประคบ)	33
57	ภาพประกอบที่ 23 วัสดุอุปกรณ์ : น้ำมันสน.....	34
58	ภาพประกอบที่ 24 วัสดุอุปกรณ์ : ผงซักฟอก.....	34
59	ภาพประกอบที่ 25 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ที่ 1.....	35
60	ภาพประกอบที่ 26 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ที่ 2.....	35
61	ภาพประกอบที่ 27 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ที่ 3.....	36
62	ภาพประกอบที่ 28 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ที่ 4.....	36
63	ภาพประกอบที่ 29 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ที่ 5.....	37
64	ภาพประกอบที่ 30 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ที่ 6.....	37
65	ภาพประกอบที่ 31 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ที่ 7.....	38
66	ภาพประกอบที่ 32 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ที่ 8.....	38
67	ภาพประกอบที่ 33 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ที่ 9.....	39
68	ภาพประกอบที่ 34 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ที่ 10.....	39
69	ภาพประกอบที่ 35 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ที่ 11.....	40
70	ภาพประกอบที่ 36 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ที่ 12.....	40
71	ภาพประกอบที่ 37 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ที่ 13.....	41
72	ภาพประกอบที่ 38 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ที่ 14.....	41

สารบัญภาพ(ต่อ)

ภาพ		หน้า
73	ภาพประกอบที่ 39 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ที่ 15.....	42
74	ภาพประกอบที่ 40 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ที่ 16.....	42
75	ภาพประกอบที่ 41 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ที่ 17.....	43
76	ภาพประกอบที่ 42 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ที่ 18.....	43
77	ภาพประกอบที่ 43 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ที่ 19.....	44
78	ภาพประกอบที่ 44 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ที่ 20.....	44
79	ภาพประกอบที่ 45 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ที่ 21.....	45
80	ภาพประกอบที่ 46 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ที่ 22.....	45
81	ภาพประกอบที่ 47 ผลงานสมบูรณ์.....	46
	บทที่ 4 การวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์	
82	ภาพประกอบที่ 1 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1.....	50
83	ภาพประกอบที่ 2 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2.....	51
84	ภาพประกอบที่ 3 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3.....	52
85	ภาพประกอบที่ 4 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4.....	53
86	ภาพประกอบที่ 5 ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1.....	57
87	ภาพประกอบที่ 6 รายระเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1.....	59
88	ภาพประกอบที่ 7 ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2.....	61
89	ภาพประกอบที่ 8 รายระเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2.....	64
90	ภาพประกอบที่ 9 ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3.....	65
91	ภาพประกอบที่ 10 ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3.....	66
92	ภาพประกอบที่ 11 ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3.....	67
93	ภาพประกอบที่ 12 รายระเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3.....	69

บทที่ 1

บทนำ

ช่วงเวลาหนึ่งในแต่ละวันนั้นบุคคลล้วนเกิดอารมณ์ต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย อาจจะเป็นความ หิวโหิว ความโกรธ ความรำเริง ความเจ็บปวดหรือความผิดหวัง เพราะตลอดเวลาที่บุคคลอยู่ใน สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง บุคคลมักจะถูกครอบงำโดยสิ่งเร้าและประสบการณ์ที่มีอยู่ทำให้อารมณ์ นั้นแปรเปลี่ยนไปมา ซึ่งอารมณ์ในลักษณะดังกล่าวนี้จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลที่รับรู้ด้วย อารมณ์นั้น อารมณ์เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถสัมผัสและสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน แต่เราสามารถรู้สึก ถึงสภาวะทางอารมณ์ของบุคคลที่แวดล้อมเราอยู่ได้ เช่น อาจสังเกตได้จากพฤติกรรมที่มีได้แสดง ออกเป็นภาษาหรือคำพูด เช่น การแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง เป็นต้น การแสดงออกเป็นการ ความรู้สึกนึกคิดออกมาในรูปแบบของด้านอารมณ์ ท่าทาง การกระทำ ลักษณะนิสัย ซึ่งบางครั้งจะ ออกมาในงานศิลปะเหมือนการสื่อสาร แตกต่างกันไปตรงที่การแสดงออกจะเกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่อยู่ ภายในจิตใจของเรา ทั้งสองอย่างนี้ เป็นการทำให้ผู้อื่นเข้าใจได้เหมือนกัน ฉะนั้นสัตว์จึงไม่มีความ แตกต่างอะไรกับคนในด้านการแสดงความรู้สึก เพราะสัตว์เองก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่สื่อสารได้ทั้งในทาง อารมณ์ ท่าทาง และการกระทำก็ได้เช่นกัน ทั้งการแสดงถึงความรัก การแสดงถึงความโกรธ การ แสดงถึงความเศร้า การแสดงถึงความอบอุ่น และการแสดงถึงความสุขสนุกสนานรำเริง

ดังนั้นผู้สร้างสรรค์จึงนำเอาความคิดทั้งหมดถ่ายทอดออกมาเป็นงานสร้างสรรค์ศิลปะ ด้วย กลวิธีการทางภาพพิมพ์ โดยใช้รูปทรงรูปร่างของธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต คือ คนและสัตว์ โดยได้ นำมาใช้เป็นเครื่องมือนำเสนอเพื่อสื่อให้เห็นถึงความเหมือนกันหรือความคล้ายกันของลักษณะทาง กายภาพที่เป็นกิริยาท่าทาง ระหว่างท่าทางของคนและท่าทางของสัตว์ และกายภาพเหล่านั้นก็ให้ อารมณ์ความรู้สึกที่คล้ายคลึงกันออกมาด้วยเช่นกัน

ความสำคัญของการศึกษาค้นคว้าในการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์

ผู้สร้างสรรค์ได้สังเกตเห็นถึงความสัมพันธ์ของลักษณะกิริยา ท่าทาง ที่เป็นพฤติกรรมที่ เหมือนหรือคล้ายคลึงกันระหว่างคนและสัตว์ เช่น ลักษณะการนอน ลักษณะการยืน ลักษณะการ นิ่ง เป็นต้น ซึ่งทั้งที่กล่าวมานั้นล้วนเป็นกิริยาที่แสดงออกมาในการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่งทั้งคนและ สัตว์ล้วนแต่มีพฤติกรรมเพื่อการอยู่รอดเหล่านั้นทั้งสิ้น คงแตกต่างกันเพียงสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่

เท่านั้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับการที่ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาค้นคว้าจากสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ผนวกกับมีความชื่นชอบสัตว์เลี้ยงและไผ่สังเกตดูปฏิกริยาอาการต่างๆ ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกับคนอย่างไร ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดเป็นความบันดาลใจให้นำข้อมูลและเรื่องราวมาสร้างสรรค์เป็นผลงาน โดยแสดงถึงสภาวะทางกายภาพที่เหมือนหรือคล้ายกันทั้งของคนและสัตว์มาผสมกัน โดยได้ใช้รูปทรงรูปร่างของคนและสัตว์ที่คล้ายกันนำมาซ้อนทับและจัดองค์ประกอบให้เกิดเอกภาพกึ่งกลาง โดยนำกลวิธีทางภาพพิมพ์ ต้องการนำเสนอถึงสภาพความเป็นจริงของกายภาพที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกผ่านลีลาและท่าทางของสิ่งมีชีวิตที่เป็นจริงในปัจจุบัน ซึ่งทำให้ผู้สร้างสรรค์เกิดความปรารถนาที่จะสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ด้วยกลวิธีภาพพิมพ์โลหะร่องลึก ที่มีลักษณะเป็นการซ้อนทับเอกภาพของรูปทรงด้วยวัตถุที่เป็นแม่พิมพ์นำมาสร้างสรรค์

ในศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ในฐานะผู้สร้างสรรค์เองมีความคิดเห็นว่าการสนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ซึ่งตัวของผู้สร้างสรรค์มีความเชื่อว่าเราควรมีความจริงใจในความรู้สึกต่องานที่ตนเองสร้างสรรค์ขึ้นมา จึงจะทำให้ผลงานที่สร้างสรรค์นั้นถูกถ่ายทอดออกมาจากประสบการณ์อันเป็นความจริงตามที่ได้ศึกษา ค้นคว้า พบเจอ รวมทั้งการสังเกตจากสิ่งที่อยู่รอบๆตัว ดังนั้นผู้สร้างสรรค์จึงจะสามารถให้ประสบการณ์ทางสุนทรีย์ภาพแก่ผู้ชมได้มากขึ้น

วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการสร้างสรรค์

1. เพื่อเป็นการศึกษาค้นคว้ากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะนำไปสู่การบันทึกผลการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบเอกสารภาคศิลปนิพนธ์
2. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ เรื่อง ความเหมือนทางกายภาพและความรู้สึก สรุปรวบรวม วิเคราะห์ ผลการสร้างสรรค์
3. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์ ตอบสนองความคิดและความรู้สึกแสดงออกถึงคุณค่าทางความงามในรูปแบบผลงานภาพพิมพ์สร้างสรรค์

ขอบเขตของการสร้างสรรค์

ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ ซึ่งเป็นศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ได้กำหนดขอบเขตของการสร้างสรรค์ไว้ดังนี้

1. ผลงานมีลักษณะเป็นภาพพิมพ์ 2 มิติ ในรูปแบบการทับซ้อนทางกลวิธี บนพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าและสี่เหลี่ยมจัตุรัส เป็นงานสร้างสรรค์ด้วยกลวิธีภาพพิมพ์โลหะร่องลึก มีรูปแบบแบบรูปธรรม (Realistic)

2. แสดงรูปแบบกระบวนการการค้นหากลวิธีภาพพิมพ์แบบผสมผสาน ด้วยลักษณะแม่พิมพ์ร่องลึก ภาพจะเกิดจากหมึกที่ติดอยู่ในร่องของแม่พิมพ์โลหะ คือ ภาพพิมพ์กั๊ดกรดไล่น้ำหนัก (aquatint) และกลวิธีภาพพิมพ์จารเข้ม (drypoint) โดยภาพพิมพ์กั๊ดกรดไล่น้ำหนักนั้นใช้สีน้ำมันสำหรับภาพพิมพ์ูดแม่พิมพ์และพิมพ์ลงบนกระดาษโดยเข้าแทนพิมพ์โดยปรกติ ส่วนที่เป็นกลวิธีภาพพิมพ์จารเข้มก็ใช้การพิมพ์ลงบนกระดาษเช่นกันแต่จะใช้ผสมผสานส่วนที่เป็นแม่พิมพ์ คือ ไม่ทำการพิมพ์ภาพลงบนกระดาษใดๆออกมา แต่ใช้เฉพาะส่วนที่เป็นแม่พิมพ์แผ่นอะคริลิกที่ขูดขีดเส้นให้เป็นร่องสำหรับอุดหมึกหรือสีน้ำมันลงไปเท่านั้น

นอกจากนี้ยังใช้กลวิธีในการทับซ้อนกันของแผ่นแม่พิมพ์อะคริลิกหลายชั้นลงบนภาพพิมพ์ที่เป็นภาพพิมพ์กั๊ดกรดไล่น้ำหนัก (aquatint) เพื่อให้เกิดมิติลวงตาในภาพรวมในรูปทรงอิสระ ซึ่งมีส่วนที่ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และการใช้จินตนาการอันเป็นเรื่องราวที่เกิดจากการสังเกตพฤติกรรมที่คล้ายกันของคนและสัตว์ และใช้รูปแบบของการแสดงออกแบบรูปธรรม โดยใช้กลวิธีที่กล่าวมาเป็นตัวสร้างสรรค์ผลงานโดยมีเนื้อหา แสดงออกถึงลักษณะความจริงธรรมชาติของคนและสัตว์ที่มีพฤติกรรมที่มีลักษณะท่าทางที่มีความเหมือนกัน ซึ่งนำรูปทรงมาทับซ้อนกันของคนและสัตว์และกลายเป็นความงามทางด้านรูปทรงที่แปลกใหม่เกิดขึ้น

3. ผลงานแสดงออกถึงพฤติกรรมของคนและสัตว์ที่มีกิริยาท่าทางที่มีความคล้ายคลึงกันที่เกิดจากการสังเกตจากตัวผู้สร้างสรรค์เอง โดยมีคุณค่าความงามภายนอกเป็นรูปทรงของสิ่งมีชีวิตและพฤติกรรมอันเป็นความจริงตามธรรมชาติของคนและสัตว์ โครงสร้างของร่างกายมนุษย์ที่มีคุณค่าความงามภายใน ในเรื่องของการทับซ้อนกันของชั้นสีที่ทำให้เกิดรูปทรงใหม่นั้นเกิดจากการอุดหมึกในร่องรอยการขูดขีดของแต่ละแผ่นของแม่พิมพ์จารเข้ม (drypoint) และสีที่ได้จากภาพพิมพ์กั๊ดกรดไล่น้ำหนัก (aquatint) และรูปทรงซึ่งทำให้เกิดค่าน้ำหนัก ที่ให้ลักษณะการมองเห็นแบบลวงตา 3 มิติอย่างสมบูรณ์ขึ้นได้

4. จำนวนผลงานศิลปนิพนธ์ 3 ชิ้น ได้แก่

ชื่อผลงาน	like หมายเลข 1	ขนาด	60x80 เซนติเมตร
ชื่อผลงาน	like หมายเลข 2	ขนาด	60x90 เซนติเมตร
ชื่อผลงาน	like หมายเลข 3	ขนาด	90x90 เซนติเมตร

นิยามศัพท์เฉพาะ

1. กลวิธี Drypoint เป็นกรรมวิธีของภาพพิมพ์โลหะร่องลึก ซึ่งร่องรอยถูกสร้างขึ้นบนแม่พิมพ์โดยการขูดขีดด้วยเครื่องมือที่แหลมคม (needle) เครื่องมือนี้สร้างความคมด้วยการขีด เมื่อขีดเส้นที่ขูดขีดเป็นร่องลึกและขอบเส้นนี้จะฉุ่มหมึกไว้ เมื่อเช็ดแม่พิมพ์และทำการพิมพ์ เส้นที่ได้จะมีความอ่อนนุ่มคล้ายกำมะหยี่ โดยปกติแล้วมักนิยมทำ drypoint จะทำควบคู่กับกลวิธีทางแม่พิมพ์โลหะอื่นๆ เช่น etching และ aquatint

2. กลวิธี Etching เป็นเทคนิคทางแม่พิมพ์โลหะร่องลึก ซึ่งรอยที่วาดเขียนจะถูกกัดเข้าไปในแม่พิมพ์โลหะโดยการปฏิบัติทางเคมีมากกว่าทางเครื่องมือกลไก วิธีการคือ ทาตัวกัดกรดเคลือบบนผิวหน้าแม่พิมพ์ แล้วทำให้แห้ง (ยกเว้นการเคลือบที่ฝั่ง soft-ground ซึ่งจะไม่แห้ง) จากนั้นใช้เครื่องมือหลายชนิดวาดภาพผ่านตัวกัดกรด เปิดผิวหน้าแม่พิมพ์นำแม่พิมพ์ไปแช่ในอ่างน้ำกรด ในทางเคมีน้ำกรดจะละลายโลหะในส่วนที่ถูกเปิดออกให้เป็นร่องลงไปผิวหน้าแม่พิมพ์ เราสามารถใช้วานิช (vanish) เป็นตัวกันกรด หยุดการกัดกร่อนของ

3. กลวิธี Aquatint เป็นเทคนิคหนึ่งของภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (intaglio) กรรมวิธี คือ โรยผงยางสน (rosin) ลงบนแม่พิมพ์ด้วยการโรยยางสน หรือด้วยมือ (ห่อยางสนบดละเอียดเป็นลูกประคบ แล้วตบให้ผงยางละเอียดหล่นลงบนแม่พิมพ์) นำแม่พิมพ์ไปลงความร้อนให้ผงยางละลายติดบนแผ่นแม่พิมพ์ แล้วนำไปแช่น้ำกรด ผงยางสนนี้จะเป็นตัวกันกรด ภายหลังจากจึงล้างผงยางสนออก ผลของการกัดจะเกิดพื้นผิวบนแม่พิมพ์ จะเป็นน้ำหนักอ่อนแก่ตามระยะเวลาของการแช่ในน้ำกรด

4. ทักษะธาตุ (Visual Elements) ในทางทัศนศิลป์ คือ ส่วนประกอบของศิลปะที่มองเห็นได้ ประกอบไปด้วย จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง น้ำหนัก สี บริเวณว่างและพื้นผิว

5. เอกภาพของรูปทรง (Unity of form) คือ การรวมตัวกันอย่างมีดุลยภาพ และมีระเบียบขององค์ประกอบทางศิลปะ เพื่อให้เกิดเป็นรูปทรงหนึ่ง ที่สามารถแสดงความคิดเห็นหรืออารมณ์ออกได้อย่างชัดเจน เอกภาพของรูปทรง เป็นสิ่งสำคัญที่สุดต่อความงามของผลงานศิลปะ เพราะเป็นสิ่งที่ใช้เป็นสื่อในการแสดงออกถึงเรื่องราว ความคิด และอารมณ์

บทที่ 2

ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ความเหมือนหรือความคล้ายกันที่เกิดขึ้นในลักษณะทางกายภาพของสิ่งมีชีวิตนั้น ไม่ว่าจะ เป็นลักษณะของคนและลักษณะของสัตว์ก็มีการแสดงออกโดยการทำทางที่ส่งผลและบ่งบอก ถึงความรู้สึกในการกระทำออกมา ล้วนแต่เป็นพฤติกรรมที่ต้องการและไม่ต้องการที่จะแสดงออก ด้วยท่าทางการสื่อสารทั้งนั้น ถึงแม้ว่าการกระทำของคนหรือสัตว์จะไม่ได้ต้องการแสดงออกให้ ผู้อื่นได้รับทราบหรืออย่างไร แต่หากรับรู้ถึงความรู้สึกด้วยการสังเกตการณ์การกระทำนั้น แล้ว ก็จะสามารถเข้าใจในอารมณ์ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลาได้เป็นอย่างดี ดังนั้นไม่ แปลกที่คนกับสัตว์จะมีความเหมือนกันด้านท่าทางและความรู้สึก ผู้สร้างสรรคจึงต้องการเสนอ ความรู้สึกที่แสดงออกทางกายที่เหมือนกันของคนกับสัตว์ ด้วยกลวิธีทางภาพพิมพ์และนำเสนอเพื่อ ผลเชิงความคิดและความงามทางสุนทรียศาสตร์ในการทำงานครั้งนี้ และเป็นการนำเสนอ ส่วนประกอบต่างๆในด้านข้อมูลที่น่าสนใจสนับสนุนในการสร้างสรรค์ผลงานซึ่งสามารถศึกษาได้ ดังนี้

ข้อมูลด้านแนวความคิด

1. อิทธิพลที่ได้รับจากทฤษฎีและปรัชญา
 - 1.1 ศิลปะ คือ การแสดงออกซึ่งอารมณ์ (Expression)
 - 1.2 แนวความคิดและแนวทางสร้างสรรค์กลุ่มศิลปินศิลปะประชานิยม (Pop Art)
2. อิทธิพลที่ได้รับจากประสบการณ์ส่วนตัว
 - 2.1 การสังเกตพฤติกรรมของคนและสัตว์ที่อยู่รอบข้างและสื่อในชีวิตประจำวัน
 - 2.2 ข้อมูลการแสดงออกพฤติกรรมของคน
 - 2.3 ข้อมูลการแสดงออกพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง

ข้อมูลด้านรูปแบบและกลวิธีการสร้างสรรค์

3. อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะ
 - 3.1 รูปแบบการสร้างสรรค์จากลัทธิสัจนิยม(Realism Art)
 - 3.2 รูปแบบการสร้างสรรค์จากลัทธิประทับใจ(Impressionism)
 - 3.3 รูปแบบการสร้างสรรค์จากกลุ่มศิลปะลวงตา(Op Art)
4. อิทธิพลการสร้างสรรค์ที่ได้รับจากศิลปิน
5. กระบวนการทางกลวิธีภาพพิมพ์

อิทธิพลหรือลัทธิศิลปะที่ให้แนวทางและความบันดาลใจ

โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ อาจแบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

ด้านแนวความคิด

1 อิทธิพลที่ได้รับจากทฤษฎีและปรัชญา

1.1 ศิลปะ คือ การแสดงออกซึ่งอารมณ์ (Expression)

ศิลปะแบบ expression นั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการสารภาพหรือเปิดเผยความรู้สึกส่วนตัวของคนใดคนหนึ่งของเพื่อนสนิทของเขา เพราะว่าสิ่งที่ศิลปินแสดงออกนั้นเป็นความรู้สึกหรืออารมณ์ของมนุษย์ทั่วไป (คือเป็น general มิใช่ private) และถ้าเขาจะแสดงความรู้สึกส่วนตัวของเขาเองออกมา เขาก็จะแสดงความรู้สึกนั้นออกมาโดยปราศจากลักษณะอหังการ (egoistic) และปราศจากลักษณะที่เกิดขึ้นอย่างบังเอิญไม่ติดต่อกัน เป็นเอกภาพในทางโครงสร้างอันเป็นพื้นฐานของการสร้างศิลปะ คือ เอกภาพของความรู้สึกนึกคิดกับพฤติกรรมทางกายนี้เองที่ไปทำปฏิกริยากับตัวผู้ดูศิลปะแล้วทำให้เกิดความรู้สึกสนใจในศิลปะขึ้น เขาจะต้องทำให้อารมณ์นั้นกลายเป็นอารมณ์สากล เพื่อคนทั่วไปจะได้เข้าถึงอารมณ์นั้นได้ตรงตามความรู้สึกในใจที่เขาได้ถ่ายทอดลงไป ในศิลปะ (ดร.จ. ศรีนิวาสน์: แต่ง, สุเชาว์ พลอยชุม : แปล ,2545, หน้า78)

ที่มาของการแสดงออกซึ่งอารมณ์ทางศิลปะในศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ คือ มนุษย์ทุกคนอดไม่ได้ที่จะแสดงความรู้สึกนึกคิดของตนเองให้ปรากฏออกมาทางพฤติกรรมทางกายนั้นเอง ตัวอย่างเช่น ความรู้สึกเศร้าโศกแสดงออกมาในลักษณะการเดินเซื่องๆ การพูดเสียงอ้อๆ เป็นต้น ผู้สร้างสรรค์สามารถแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ได้ตรงกับพฤติกรรมของคนทั่วไป หรือสามารถแสดงอารมณ์อันเป็นพื้นฐานของศิลปะได้ด้วยการรวบรวมเอาลักษณะของพฤติกรรม ที่เป็นการแสดงออกทางกายเหล่านี้เองมาดัดแปลงและนำไปสร้างสรรค์ในผลงาน เพราะเหตุนี้ ความรู้สึกนึกคิดกับพฤติกรรมทางกายจึงมีความเกี่ยวข้องกันเป็นเอกภาพทางจิตวิทยาอันเป็นโครงสร้างของศิลปะ เอกภาพโครงสร้างดังกล่าวนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่คิดขึ้นเองหรือเป็นเพราะความบังเอิญเกิดขึ้นอย่างไร้เจตนา แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเกิดโดยการสังเกตจากประสบการณ์

1.2 แนวความคิดและแนวทางสร้างสรรค์ของศิลปินกลุ่มศิลปะประชานิยม(Pop Art)

รศ. วุฒิ วัฒนสิน (2552, หน้า133) ศิลปินต้องการสะท้อนชีวิตในสังคมปัจจุบันยอมรับสรรพสิ่งที่มีอยู่ โดยเฉพาะในสภาวะแวดล้อมที่มองเห็นและรับรู้ได้ โดยใช้เทคนิคและการผลิตทางอุตสาหกรรมเข้ามาช่วยสร้างงานด้วย เช่น การพิมพ์หรือการถ่ายภาพ อาจ

ใช้เทคนิคในการสร้างสรรค์ที่หลากหลาย เช่น หยดสี ป้ายสี ปะติด ฮาร์ด เอจ (Hard Edge) หรือการใช้สีที่ดูฉูดฉาดบาดตา

ป๊อปอาร์ต เป็นศิลปะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ศิลปินในลัทธินี้มีความเชื่อว่า ศิลปะสร้างขึ้นจากสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในชีวิตประจำวัน เป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกของ ประสบการณ์ทั้งหมดของศิลปินในช่วงเวลาหนึ่งและสถานที่แห่งหนึ่งเท่านั้น รูปแบบของ ศิลปะจะเกิดขึ้นอยู่กับความสนใจของศิลปินแต่ละคนที่ได้พบเห็นสิ่งเหล่านั้นอยู่

แนวคิดที่ผู้สร้างสรรคนั้นนำมาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน คือ การสื่อสาร ออกมาโดยการนำสิ่งที่ใกล้ตัว สภาพแวดล้อมในชีวิตประจำวันที่สามารถรับรู้และเข้าใจ ได้มาถ่ายทอดด้วยกระบวนการเทคนิคที่สร้างสรรค์และสามารถพัฒนาไปได้หลายรูปแบบ

2 อิทธิพลที่ได้รับจากประสบการณ์ส่วนตัว

2.1 การสังเกตพฤติกรรมของคนและสัตว์ที่อยู่รอบข้างและสื่อในชีวิตประจำวัน

ด้วยประสบการณ์ของผู้สร้างสรรคที่ชอบสังเกตพฤติกรรมของคนและสัตว์ที่อยู่รอบข้างตนเอง ที่แสดงออกด้วยกิริยาท่าทางในอิริยาบถต่างๆ เช่น ยืน เดิน นั่ง นอน เป็นต้น ส่วนมากมักมีความจะมีความเหมือนกันระหว่างการแสดงออกทางกายภาพของคนกับสัตว์ ทั่วไปจึงได้ศึกษาข้อมูลพฤติกรรมและท่าทางเหล่านี้ และเลือกใช้รูปร่างทรงของกายภาพ คนและสัตว์ที่มีความเหมือนกันด้วยลักษณะท่าทางกับความรู้สึกที่มีความน่าสนใจมาใช้สื่อ ทางความคิดสัญลักษณ์ที่มีความหมายถึงความเหมือนกันทั้งกายภาพและความรู้สึก

ภาพประกอบที่ 1 ชื่อภาพ : คนกับหมากี่เพื่อนกัน

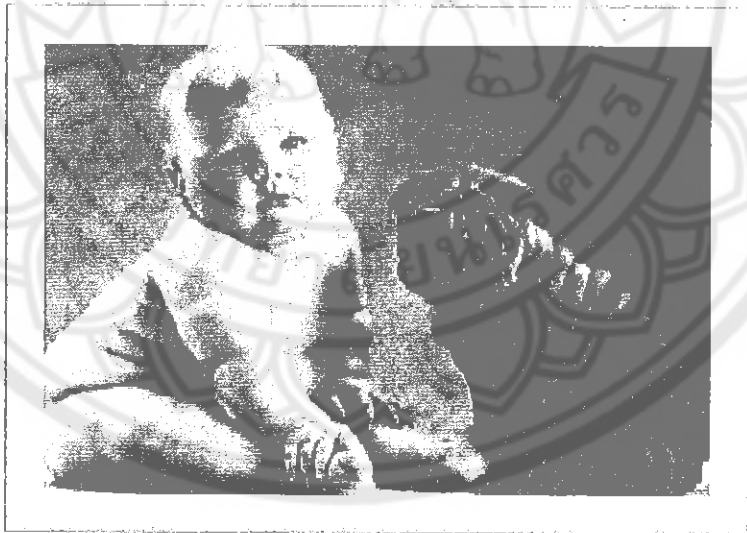
(ที่มา : <http://www.weekendhobby.com/>) (วันที่: 25 / 05 / 2558)

ภาพประกอบที่ 2 ชื่อภาพ : คนกับหมาก็เพื่อนกัน

(ที่มา : <http://www.weekendhobby.com/>)

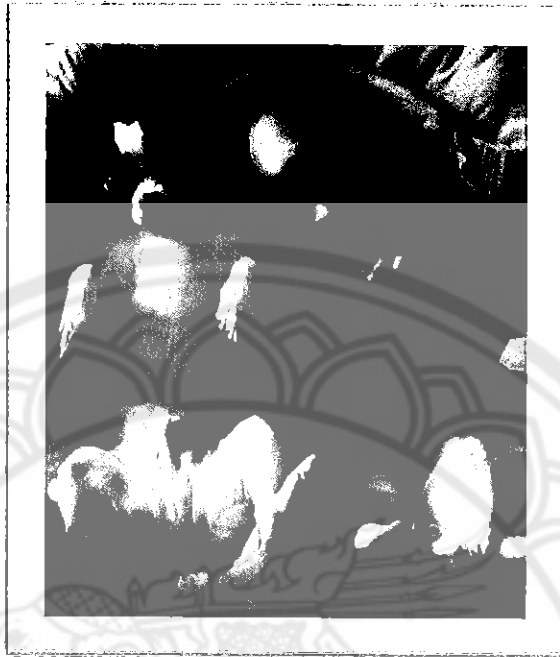
(วันที่: 25 / 05 / 2558)

ภาพประกอบที่ 2 ชื่อภาพ : เหมือนกัน

(ที่มา : <http://www.nongtoob.com/content>)

(วันที่: 25 / 05 / 2558)

ภาพประกอบที่ 3 ภาพถ่ายเด็กกับสุนัข
(วันที่: 25 / 05 / 2558)

ภาพประกอบที่ 4 ภาพถ่ายแมว
(วันที่: 25 / 05 / 2558)

2.2 ข้อมูลการแสดงออกพฤติกรรมของคน

ธรรมชาติของอารมณ์ในแต่ละวันบุคคลจะมีอารมณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย อาจจะเป็นความพึงพอใจ ความโกรธ ความร่าเริง ความเจ็บปวด ความผิดหวัง เพราะตลอดเวลาที่บุคคล อยู่ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง บุคคลจะอยู่ภายใต้สิ่งเร้า (stimulus) และประสบการณ์ (experience) ที่เขามีอยู่ทำให้อารมณ์แปรเปลี่ยนไปมา ซึ่งอารมณ์ในลักษณะดังกล่าวนี้จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ของบุคคล

อารมณ์เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นภายใน เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ และเป็นเหมือนตัวกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ ที่จะนำไปสู่พฤติกรรมนั้น อารมณ์และแรงจูงใจจึงเป็นปรากฏการณ์ที่เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด กล่าวคือ แรกเริ่มที่มีอารมณ์เกิดขึ้น พฤติกรรมการจูงใจก็จะเกิดตาม ตัวอย่างเช่น เกิดความรู้สึกโกรธและพึงพอใจจะทำให้เกิดพฤติกรรมทางเพศตามมา ซึ่งอาจเป็นการอยากไปพบหน้าคนที่รัก อยากอยู่ใกล้ อยากพูดคุยด้วย หรืออีกกรณีขณะที่บุคคลมีความรู้สึกโกรธ พฤติกรรมทางการก้าวร้าว ก็จะตามมา อย่างไรก็ตามการเชื่อมโยงกันดังที่กล่าวคงไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป เพราะพฤติกรรมทางเพศ สามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่มีอารมณ์ และความก้าวร้าวก็จะเกิดขึ้นได้โดยไม่มีโกรธ ในทางกลับกันความรัก อาจ เกิดขึ้นได้โดยไม่เกี่ยวข้องกับ พฤติกรรมทางเพศ และความโกรธก็เกิดขึ้นได้โดยไม่มี ความก้าวร้าว หรือบางครั้ง ก็มีอยู่บ่อย ๆ ที่อารมณ์และแรงจูงใจไม่เชื่อมไปด้วยกัน

โดยภาพรวมกล่าวได้ว่าอารมณ์และแรงจูงใจเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาอย่างเด่นชัด สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเป็นอิสระของกันและกัน แต่มีโอกาส ที่จะมาเชื่อมโยงกันได้ อย่างใกล้ชิดเสมอ อารมณ์สามารถที่จะกระทำสิ่งต่าง ๆ เหมือนเป็นผู้ที่จูงใจ สามารถที่จะกระตุ้น เมื่อพฤติกรรมการจูงใจมีอุปสรรค

การเกิดการเคลื่อนไหว หรือภาวะที่ตื่นเต้น มันเป็นการยากที่จะบอกว่า อารมณ์คืออะไร แต่มีแนวคิดหนึ่ง ที่ให้ความเข้าใจได้ง่ายกล่าวไว้ว่า อารมณ์เป็นความรู้สึกภายในที่เร้าให้บุคคลกระทำ หรือเปลี่ยนแปลงภายในตัว ของเขาเอง ซึ่งความรู้สึก เหล่านี้จะเป็นความรู้สึกที่พึงพอใจ ไม่พึงพอใจ หรือรวมกันทั้งสองกรณี อารมณ์เป็นสิ่งที่ไม่คงที่มีการแปรเปลี่ยน จากความหมายและธรรมชาติของอารมณ์ ทำให้นักจิตวิทยาทั้งหลายมีความเห็นว่าองค์ประกอบของอารมณ์จะแบ่งออกเป็น 3 อย่าง (Baron, 1989 : 304) ดังนี้

- 1).สภาวะการรู้คิด (cognitive states) เป็นความรู้สึกของผู้ที่กระทำหรือประสบการณ์ต่าง ๆ ของบุคคล อย่างเช่น เราเคยรู้สึกโกรธ ร่าเริง เป็นต้น

2).ปฏิกิริยาทางสรีระ (physiological reactions) เป็นการเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายของเรา เช่น หัวใจเต้นเร็วขึ้นเมื่อรู้สึกตื่นเต้นหรือตกใจ

3).การแสดงออกของพฤติกรรม (expressive behaviors) เป็นสัญญาณการแสดงผลของสภาวะภายใน เช่น เกิดความพอใจก็จะแสดงการยิ้มหรือเมื่อโกรธก็อาจกล่าววาจาต่อว่าออกมา(ที่มา : [http://www.novabizz.com/.](http://www.novabizz.com/))

2.2.3 ข้อมูลการแสดงออกพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง

พฤติกรรมทางสังคมของสัตว์ (Social Behavior) สัตว์ที่อยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นสังคม มีความจำเป็นจะต้องสื่อสารติดต่อกัน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ พฤติกรรมที่สัตว์ใช้สื่อสารด้วยท่าทาง (Visual Signal) เป็นท่าทางที่สัตว์แสดงออกมาอาจจะเป็นมาตั้งแต่กำเนิดหรือเกิดจากการเรียนรู้ โดยการแสดงออกทางท่าทางหรือสีหน้า การสื่อสารด้วยท่าทาง มีประโยชน์ต่อสัตว์ในหลายด้าน เช่น เป็นการแสดงเพื่อเกี่ยวพาราฮีและการผสมพันธุ์ แบบแผนของพฤติกรรมของสัตว์บางชนิดประกอบด้วยท่าทางหลายขั้นตอนที่สัมพันธ์กันและเป็นแบบเฉพาะ การสื่อสารด้วยท่าทางจะได้ผลดีมาก ถ้าโครงสร้างที่ใช้ประกอบท่าทางเห็นได้เด่นชัด เช่น คีบ ขน และแผงคอ พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเป็นการสื่อสารเรียกว่า การแสดงโดยการเคลื่อนไหวซึ่งวิวัฒนาการเพื่อทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางสังคม (ที่มา : <http://www.slideshare.net/>)

สังเกตท่าทางและอารมณ์ความรู้สึกของสัตว์เลี้ยง โดยการแสดงความรักและอารมณ์ของสัตว์เลี้ยงที่มีต่อมนุษย์นั้น ถึงแม้จะไม่สามารถถ่ายทอดผ่านภาษาให้เราเข้าใจได้ แต่พวกเขาก็มีวิธีการแสดงออกผ่านทางภาษากายที่เขาแสดงออกมาได้ ยกตัวอย่างสัตว์เลี้ยงดังนี้

1).สุนัข สุนัขหอน หมายถึงว่า อาจมีอันตรายอะไรต่อเพื่อนสุนัขด้วยกัน การหอนจึงเป็นเหมือนการส่งสัญญาณบอกให้เพื่อนสุนัขที่อยู่ห่างไกลรู้ว่า มีอันตรายอะไรเกิดขึ้นหรือมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับเพื่อนสุนัขด้วยกันเลย หรือเห่หนีวมือเบาๆ แสดงว่าเค้ากำลังบอกรักเราหรือแสดงความเป็นมิตร กระดิกหางไปมาท่าที่แบบนี้คงจะให้เห็นบ่อยเวลาที่เจ้าของกลับบ้านแล้ว นั่นคือการแสดงออกว่ากำลังดีใจหรือมีความสุขที่ได้เห็น สุนัขวนกัฒหางของตัวเองนั่นคือมันกำลังเครียด หรือเกิดจากการที่ไม่ได้ออกกำลังกาย เมื่อสุนัขอยากชวนเจ้าของไปข้างนอกมันจะหมอบส่วนหน้า และเหี้ยดขาคู่

หน้าออกไปยกกันโด่งแล้วแกว่งหางไปมา จากนั้นก็จะกลิ้งตัวไปทางซ้ายที่ขวาที่หรือเอียงคอเอาหน้าแนบพื้น สายตาจะมองมาที่คนที่เค้าอยากเล่นด้วย อ้าปากเล็กน้อย

2.แมว เมื่อถ้ามันเข้ามาคลอเคลียที่ขาของคนหรือตรงหน้าแข้ง นั้นเป็นสัญญาณที่ดีที่เค้ากำลังจะบอกว่าสิ่งนี้เป็นของมัน แมวเป็นสัตว์ที่ขี้ขลาดและค่อนข้างแสดงอารมณ์ออกมาชัดเจนมาก เวลามันเป็นอะไร และที่สำคัญมันยังชอบออกไปนอกบ้านบ่อยๆ แต่ว่าแมวเป็นสัตว์ที่รักและผูกพันกับบ้านมากๆ ถ้าออกไปไกลเกินเขตบ้านมากไปแมวจะเริ่มตื่นกลัวและรีบกลับมาทันทีเพราะสัญชาตญาณสัญชาตญาณของมันก็สามารถเปลี่ยนไปตามนิสัยของคนเลี้ยงและสิ่งแวดล้อมที่อยู่

ด้านรูปแบบและกลวิธีการสร้างสรรค์

3 อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะ

3.1 รูปแบบการสร้างสรรค์จากลัทธิสัจนิยม (Realism Art)

ศิลปินจะยึดในหลักความเป็นจริงหรือการแสดงความจริง ซึ่งก้าวสู่ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ โดยศิลปินมักจะสร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นลักษณะเดียวกัน มีแนวทางการสร้างงานโดยยอมรับความเป็นจริงที่มองเห็นและพิสูจน์ได้ ในทางศิลปะคือการสร้างงานที่เป็นความจริงทั้งเนื้อหาและรูปแบบ จะเขียนภาพที่เกี่ยวกับความจริงเท่านั้น ไม่เขียนภาพที่เพื่อฝันที่หนีความจริง ศิลปินพยายามแสดงความจริงที่ปรากฏในชีวิตประจำวันตามสภาพความเป็นจริง (รศ.วุฒิ วัฒนสิน ,2552,หน้า 39)

ผู้สร้างสรรคนำเอารูปแบบการสร้างสรรค์ที่ยึดหลักความเป็นจริงจากสิ่งมองเห็นและสังเกตในชีวิตประจำวัน แต่อาจไม่จริงไปทั้งหมดทั้งทางด้านรูปแบบและเนื้อหา ในทางเอกภาพที่มองเห็นนั้นอาจมองเห็นในลักษณะกึ่งนามธรรม ยังไม่ใช่ภาพที่เพื่อฝันในลักษณะนามธรรม

3.2 รูปแบบการสร้างสรรค์จากลัทธิความประทับใจ (Impressionism)

ลัทธิความประทับใจนี้ ถือเอาความงามที่ประทับใจเป็นคุณค่า ศิลปินตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานเพียงเพื่อแสดงความรู้สึกทางประสาทที่ได้รับจากสิ่งต่างๆ มองใกล้อาจไม่สวยงาม แต่ถ้ามองไกลก็จะเห็นเป็นรูปร่างสวยงาม แสดงออกถึงความประทับใจจากแสงสี บรรยากาศ ที่ได้รับจากสิ่งแวดล้อมแล้วถ่ายทอดความประทับใจ เพื่อให้ผู้ดูเกิดความรู้สึกเช่นเดียวกับศิลปิน

การสร้างสรรค้มีกนิยมออกไปแสวงหาความประทับใจจากเหตุการณ์ และสิ่งแวดล้อมภายนอก นอกจากจะออกไปสังเกตจากธรรมชาติโดยตรง การระบายสีจะให้ความแตกต่างของน้ำหนกสี ความมุ่งหมายของศิลปินกลุ่มนี้ คือ การแปลความงามของธรรมชาติด้วยการใช้ แสง สี โดยแสดงบรรยากาศเป็นสำคัญ(ที่มา : <http://webboard.yenta4.com/topic/>)

อิทธิพลที่ผู้สร้างสรรค้นำมาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค้ผลงานนั้นเป็นการนำเอาสิ่งที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเกิดความประทับใจ ทั้งด้านทัศนธาตุและองค์ประกอบที่เกิดขึ้นโดยการสังเกตและการประมวลสิ่งที่เกิดจาประสบการณ์การพบเจอที่ผ่านมา และถ่ายทอดออกมาจากความรู้สึกที่เกิดขึ้นผ่านผลงานสร้างสรรค้

3.3 รูปแบบการสร้างสรรค้จากกลุ่มภาพลวงตา (Op Art)

รศ.วุฒิ วัฒนสิน (2552,หน้า146) ศิลปินเน้นการสร้างสรรค้ผลงานศิลปะที่ใช้สีที่ตัดกันอย่างรุนแรง เส้นที่ซ้ำๆ กัน จนเกิดภาพลวงตา (Illusion) รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวท้งๆ ที่ผลงานนั้นอยู่นิ่ง (Static)

อ็อพอาร์ต หรือ Optical Art เป็นศิลปะที่เกิดขึ้นจากการมองเห็นของสายตา (Opical) หรือศิลปะที่แสดงออกแล้วมีผลต่อการรับรู้ด้วยสายตาโดยตรง เช่น ให้ความรู้สึกต่อเนื่องและเคลื่อนไหว มีความใกล้เคียง มีความซับซ้อนและลวงตา อ็อพอาร์ตคือชื่อเรียกกระบวนการศิลปะแบบหนึ่ง ซึ่งมีอุดมคติอยู่บนพื้นฐานให้งานมีผลต่อการมองเห็นของดวงตา และการลวงตานี้มีการสร้างให้เกิดได้

ผู้สร้างสรรค้นำรูปแบบการสร้างสรรค้ผลงานในลักษณะการทับซ้อนกัน และการตัดกันของสี อาจไม่ใช่ภาพลวงตาโดยตรงแต่ให้ความรู้สึกทางสายตาด้วยสี และทิศทางของเส้นที่ซ้ำๆกัน ซึ่งการทำงานรูปแบบนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงน้ำหนักทัศนธาตุของเส้นและสีเป็นสำคัญ

4 อิทธิพลการสร้างสรรค้ที่ได้รับจากศิลปิน

แอดการ์ เดอกาส์ (ฝรั่งเศส: Edgar Degas, 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2377 - 27 กันยายน พ.ศ. 2460) จิตรกร ประติมากร ช่างภาพพิมพ์ และช่างวาด สมัยอิมเพรสชันนิสม์คนสำคัญของประเทศฝรั่งเศสในคริสต์ศตวรรษที่ 19-20 เดอกาส์เป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนก่อตั้งศิลปะแบบอิมเพรสชันนิสม์ แต่เดอกาส์มาหันหลังให้และชอบให้เรียกตนเองว่าศิลปินสัจนิยม (Realist) มากกว่า นอกจากนั้นเดอกาส์ยังเป็นช่างเขียนแบบ (Draughtsman) ที่มีฝีมือดี ภาพที่เดอกาส์ชอบวาดคือภาพนักเต้นบัลเลต์ ซึ่งเป็นมากกว่าครึ่งของงานเขียนทั้งหมดที่แอดการ์ เดอกาส์ทำ การวาดทำ

ให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของเขาในการวาดความเคลื่อนไหว เช่นเดียวกับภาพที่วาดเกี่ยวกับ สุนัขและผู้หญิงเปลือย ภาพเหมือนของเขาถือกันว่าเป็นภาพเขียนที่อยู่ในบรรดาภาพเขียน มีลักษณะดีที่สุดในประวัติศาสตร์ศิลปะ

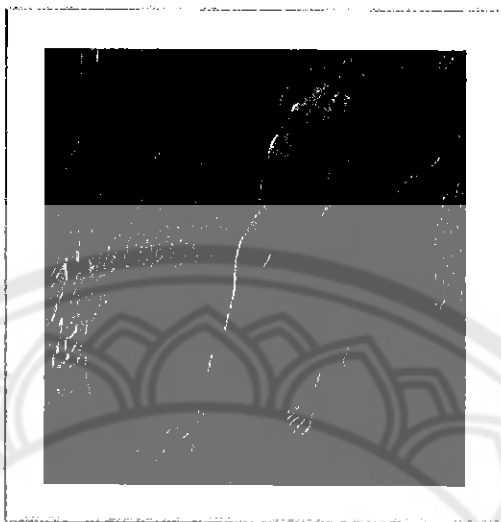
ภาพประกอบที่ 5 ชื่อภาพ : "ภาพเหมือน"

โดย : แอดการ์ เดอกาส์(ราวปี ค.ศ. 1854) กลวิธี : สีชอล์คบนกระดาษ

(ที่มา : : <http://th.wikipedia.org/wiki>)

(วันที่: 25 / 05 / 2558)

ทั้งนี้เพื่อศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ผลงานส่วนใหญ่ของเดอกาส์ มักจะเป็นลีลา ทำทางในอิริยาบถต่างๆ ของผู้หญิงนักแสดงในโรงละคร เทคนิคส่วนใหญ่ที่เขามีความชำนาญมากที่สุด คือ การวาดภาพพระบายสีด้วยสีชอล์คบนกระดาษ บางครั้งจะถ่ายภาพก่อนแล้วจึงนำไปร่าง ใหม่แล้วลงสีตามลำดับ และเขาก็วาดทุกปรากฏการณ์ที่เห็นไม่เว้นแม้แต่ผู้หญิงกำลังอาบน้ำ

ภาพประกอบที่ 6

ชื่อภาพ : "ผู้หญิงอาบน้ำ" (Woman in the Bath) ค.ศ. 1886

กลวิธี : สีชอล์คบนกระดาษ

(ที่มา : <http://www.ipesk.ac.th/ipesk/VISUALART/lesson444.html>) (วันที่ 25/02/2558)

ภาพประกอบที่ 7

ชื่อภาพ : "หลังอาบน้ำ, ผู้หญิงเช็ดต้นคอ"

(After the Bath, Woman Drying her Nape)ค.ศ. 1898

กลวิธี : สีชอล์คบนกระดาษ

(ที่มา : <http://www.ipesk.ac.th/ipesk/VISUALART/lesson444.html>)(วันที่ 25/02/2558)

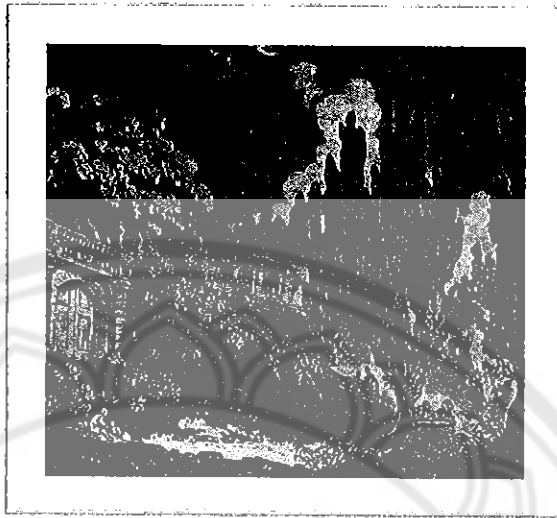
จากการศึกษาข้อมูลผลงานของ แอดการ์ เดอกาส์ (Edgar Degas) นั้นเขามักเขียนภาพที่เป็นร่างกาย รูปร่าง สรีระของผู้หญิงที่มีท่าทางหรืออิริยาบถที่แตกต่างกันออกไป ที่เมื่อมองแล้วไม่นึกถึงความเปลือยแต่อย่างใด กลับมองเห็นถึงสวยงามทั้งท่าทางและสีสันทัน และทั้งหมดนี้เอง ผู้สร้างสรรคจึงนำลักษณะท่าทางมาเป็นแรงบันดาลใจในการเลือกและออกแบบท่าทางของคนทีพัฒนามาจากภาพถ่ายในการสร้างสรรคผลงานชุดนี้

5 กระบวนการทางเทคนิคภาพพิมพ์

ผลงานนิพนธ์ชุดนี้ สร้างสรรคด้วยแม่พิมพ์โลหะร่องลึก 2 กลวิธี ดังนี้

1) กลวิธีภาพพิมพ์กัดกรดใต้น้ำหนัก (aquatint) เป็นกระบวนการที่ใช้สร้างน้ำหนักมากกว่าเส้น หรือร่องรอยต่างๆ ศิลปินจะโรยผงยางลงบนแม่พิมพ์ด้วยตู้โรยยางสน แล้วใช้ความร้อนบนแม่พิมพ์ให้ทั่ว เพื่อให้ยางสนละลายติดแน่นบนแม่พิมพ์ เมื่อนำแม่พิมพ์ไปแช่ลงในกรด น้ำกรดจะกัดผิวแม่พิมพ์รอบๆ ผงยางสนแต่ละจุดทำให้เกิดร่องวงแหวนเป็นจุดเล็กๆ น้ำกรดที่ใช้สำหรับกัดผิวหน้า ของแม่พิมพ์ในกลวิธีแม่พิมพ์โลหะ (Etching) เพื่อทำให้เกิดเส้นหรือน้ำหนักต่างๆ กรดที่ใช้ทั่วไปได้แก่ กรดไนตริก กรดไฮโดรคลอริก และเฟริกคลอไรด์ น้ำกรดนี้สามารถกัดแม่พิมพ์ทั้งแผ่นให้มีน้ำหนักราบเรียบเสมอกัน หรือนำมาระบายลงบนแม่พิมพ์ด้วยพู่กัน เพื่อให้ร่องรอยของฝีแปรงก็ได้ ภายหลังจึงล้างผงยางสนออก ผลของการกัดจะเกิดพื้นผิวบนแม่พิมพ์ จะเป็นน้ำหนักอ่อนแก่ตามระยะเวลาของการแช่ในน้ำกรด มักนิยมใช้กลวิธีนี้ประกอบกับกลวิธีทางแม่พิมพ์โลหะอื่นๆ

2) กลวิธีภาพพิมพ์จารเข้ม (drypoint) เป็นกลวิธีที่คล้ายคลึงกับกลวิธี Hardground จะต่างกันตรงที่กระบวนการสร้างเส้น และรูปทรงต่างๆ ซึ่งแทนที่จะวาดลงบนพื้นผิวแม่พิมพ์ที่เคลือบขี้ผึ้งแล้วจึงค่อยนำไปกัดกรด แต่จะใช้เหล็กแหลมขีดลงบนส่วนที่เป็นผิวหน้าของแม่พิมพ์โดยตรงเหมือนกับการเขียนด้วยปากกา เพียงแต่จะต้องออกแรงกดในการขีดเขียนมากกว่า เพื่อให้ได้เส้นที่ลึกตามความต้องการ กลวิธีนี้จะทำให้เส้นที่ขีดเขียนลงไป มีขอบแหลมคมขึ้นมา เมื่อนำแม่พิมพ์ไปอุดหมึกขอบแข็งนี้จะคุ่มหมึกไว้ได้ดีมากกว่าปกติ ทำให้เส้นที่ได้จากการพิมพ์ด้วยเทคนิคนี้มีความอ่อนนุ่มคล้ายกำมะหยี่ (ที่มา : <http://www.chaarts.com/article>)

ภาพประกอบที่ 8 ตัวอย่างผลงานของศิลปิน

ชื่อภาพ : La Jeu de la Palette, 1766 ศิลปิน : Jean Claude Richard

กลวิธี : Aquatint printed in brown ink

(ที่มา : <https://robbertruigrok.wordpress.com/the-late-70s-and-early-80-2/>)

(วันที่ 25/02/2558)

ภาพประกอบที่ 9 ตัวอย่างผลงานของศิลปิน

ชื่อภาพ : Crow, 1979 ศิลปิน : Robbert Ruigrok กลวิธี : Dry point.

(ที่มา : <https://robbertruigrok.wordpress.com/>)

(วันที่ 25/02/2558)

ขั้นตอนการดำเนินการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์

การสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ชุด ความเหมือนทางกายภาพและความรู้สึกนี้ ผู้สร้างสรรคมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอเนื้อหาการรับรู้ถึงความรู้สึกที่แสดงออกมาทางกายภาพที่เหมือนกันของสิ่งมีชีวิตสองประเภท คือ คนและสัตว์ โดยใช้รูปทรงธรรมชาติของคนและสัตว์มาเป็นสิ่งที่สื่อความหมายทางอารมณ์นั้นๆ เป็นการสร้างรูปทรงให้สัมพันธ์กับส่วนเนื้อหา ผู้สร้างสรรคได้ค้นหาวิถีในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์มีรูปแบบเป็นลักษณะแบบรูปธรรม 2 มิติ โดยผู้สร้างสรรคได้กำหนดลำดับขั้นตอนกระบวนการของการสร้างสรรค์ไว้ดังนี้

1. ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
2. ขั้นตอนการรวบรวมความคิด ประมวลความคิด และการทำภาพแบบร่าง
3. ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงาน

กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ชุดนี้เป็นการศึกษา การค้นคว้า การทดลองการสร้างสรรคศิลปะในเชิงวิชาการ จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการบันทึกข้อมูลการค้นคว้า และผลสำเร็จต่างๆที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานดังกล่าว เพื่อเป็นแนวความรู้สำหรับนำไปพัฒนาการสร้างสรรคศิลปะต่อไป

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์

1 ขั้นตอนการศึกษาข้อมูล

ผู้สร้างสรรคมีความเชื่อมั่นว่า ประสบการณ์นั้นมีความสำคัญต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะดังคำของนักปรัชญาชาวอเมริกัน จอห์น ดิวอี้ กล่าวว่า ศิลปะคือคุณลักษณะซึ่งแทรกอยู่กับประสบการณ์ ซึ่งพบได้ในประสบการณ์ทั่วไปของตัวเราเอง ลักษณะทางสุนทรียศาสตร์สามารถมีอยู่ในประสบการณ์ทั่วไปทั้งหมด

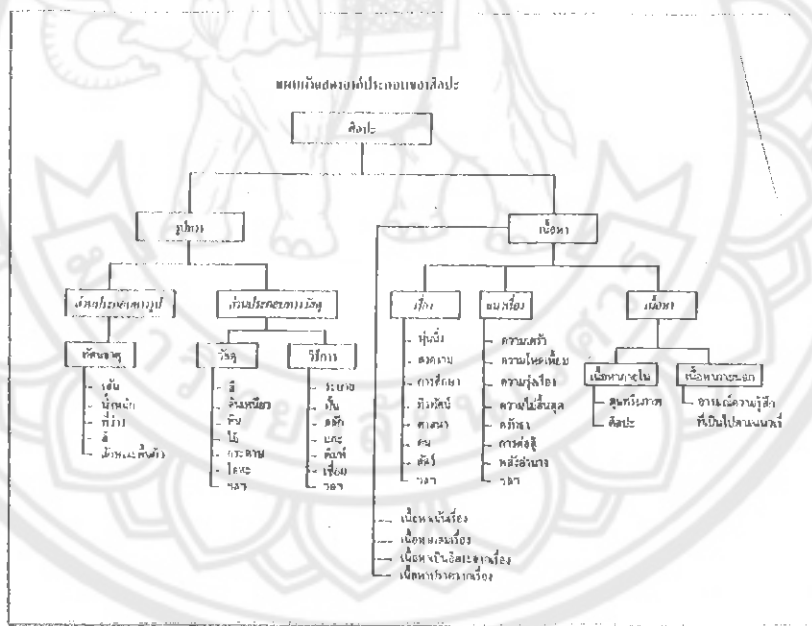
ผู้สร้างสรรคจึงได้นำแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ส่วนตัว ที่เกิดจากการสังเกตของผู้สร้างสรรค โดยอาศัยรูปทรงของธรรมชาติที่มีชีวิต ได้แก่ คน และสัตว์ เพื่อใช้สื่อความหมายถึงความจริงของธรรมชาติของคนและสัตว์กับการเคลื่อนไหวที่มีความเหมือนกัน โดยผู้สร้างสรรคได้ศึกษาถึงพฤติกรรมของลักษณะกิริยาท่าทางของคนและสัตว์ เช่น แมว สุนัข กวาง ที่มีพฤติกรรมทางกายภาพที่เหมือนกับคนอย่างไรบ้าง และเลือกใช้รูปทรงธรรมชาติของคนและสัตว์ โครงสร้าง

ของคนและสัตว์เพื่อสื่อในการแสดงออกถึงกายภาพที่เหมือนกัน ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้ทำการศึกษา ค้นคว้าทั้งจากประสบการณ์จริงโดยตรง และศึกษาภาพข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต โดยผู้สร้างสรรค์ได้ เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลภาพในกระบวนการสร้างสรรค์นี้

2 ขั้นตอนการรวบรวมความคิด วิเคราะห์ ประมวลผลความคิด และการทำภาพแบบร่าง

ผู้สร้างสรรค์นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาประมวล และนำมากำหนดรูปแบบของผลงาน รูปแบบการสร้างสรรค์เป็นการนำเอาทัศนธาตุซึ่งเป็นองค์ประกอบของศิลปะมาเป็นเครื่องมือในการ ถ่ายทอดสาระของผลงานสร้างสรรค์ที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการนำเสนอ อันประกอบด้วย เนื้อหา และ รูปทรงดังนี้

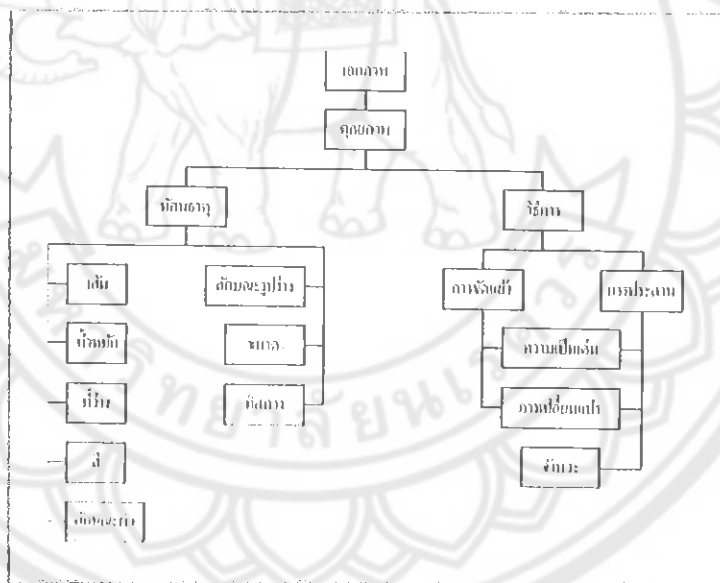
2.1 การรวบรวมความคิด วิเคราะห์ ประมวลผลความคิด

ภาพประกอบที่ 1 ภาพแผนผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ
 ที่มา : องค์ประกอบศิลปะ, ทะลุต้นนิมเสมอ (2553)
 (วันที่ 26 / 06 / 2558)

2.1.1 เนื้อหา (content) คือ เรื่องราว จะมีลักษณะเป็นรูปธรรม ซึ่งเนื้อหาที่ถ่ายทอดออกมานั้นสามารถตีความออกไปได้หลากหลาย แต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อผู้รับสาร เนื้อหาอาจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เนื้อหาภายในและเนื้อหาภายนอก ซึ่งเนื้อหาภายในเป็นเนื้อหาที่เกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุ เป็นเนื้อหาของรูปทรงโดยตรงซึ่งเป็นรูปแบบของการแสดงออกเฉพาะของผู้สร้างสรรค์ ส่วนเนื้อหาภายนอกจะมีเฉพาะในศิลปะแบบรูปธรรมที่มีเรื่อง

ซึ่งในผลงานของผู้สร้างสรรค์จะเน้นเนื้อหาผสมเรื่อง ที่เป็นผลที่เกิดจากการผสมระหว่างจินตนาการของผู้สร้างสรรค์กับรูปลักษณะของเรื่อง โดยมีความคิดจากเรื่องรูปทรงธรรมชาติ (organic form) คือรูปทรงของร่างกายคนและสัตว์ที่แสดงกิริยาท่าทางที่คล้ายๆ กันออกมาแล้วใช้รูปทรงอิสระ (free form) นำมาผสมผสานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของจินตนาการเพื่อสื่อในการแสดงออกถึงกายภาพที่เหมือนกัน

ภาพประกอบที่ 2 ภาพแผนผังแสดงทัศนธาตุและวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

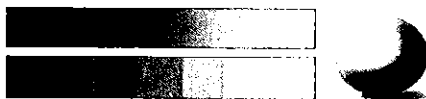
ที่มา : องค์ประกอบศิลปะ, ชะลูดนิ่มเสมอ (2553)

(วันที่ 26 / 06 / 2558)

2.1.2 รูปทรง (Form) คือ รูปที่ลักษณะเป็น 3 มิติ โดยนอกจากจะแสดงความกว้าง ความยาวแล้ว ยังมีความลึก หรือความหนา นูน เช่น รูปทรงกลม ทรงสามเหลี่ยม ทรงกระบอก เป็นต้น ให้ความรู้สึกมีปริมาตร ความหนาแน่น มีมวลสาร ที่เกิดจากการใช้ค่าน้ำหนัก หรือการจัดองค์ประกอบของรูปทรง หลายรูปรวมกัน ซึ่งในสวนประกอบของผู้สร้างสรรค์ คือ ทศนธาตุ ได้แก่ เส้น สี ที่ว่าง พื้นผิว รูปร่างรูปทรงและน้ำหนัก

ทัศนธาตุ (Visual Elements) คือ ส่วนประกอบของศิลปะที่มองเห็นได้ สื่อทางสุนทรียภาพที่ผู้สร้างสรรค์นำมาประกอบกันเป็นรูปทรงเพื่อสื่อความหมายตามแนวเรื่องอันประกอบไปด้วย เส้น รูปร่าง รูปทรง น้ำหนักอ่อน-แก่ สี บริเวณว่าง รูปร่างและลักษณะของพื้นผิว ดังต่อไปนี้

1. เส้น (Line) เป็นสิ่งที่มีผลต่อการรับรู้ เพราะทำให้เกิดความรู้สึกต่ออารมณ์และจิตใจของมนุษย์ เส้นเป็นพื้นฐานสำคัญของศิลปะทุกแขนงใช้ร่างภาพเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่เห็น และสิ่งที่คิดจินตนาการให้ปรากฏเป็นรูปภาพเกิดจากการนำจุดหลาย ๆ จุดมาเรียงต่อกันไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเป็นทางยาว
2. สี (Color) คือ ลักษณะของแสงที่ปรากฏแก่สายตาให้เห็นเป็นสี ในทางวิทยาศาสตร์ให้คำจำกัดความของสีว่า เป็นคลื่นแสงหรือความเข้มของแสงที่สายตาสามารถมองเห็น ในทางศิลปะ สี คือ ทัศนธาตุอย่างหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของงานศิลปะและใช้ในการสร้างงานศิลปะ โดยจะทำให้งานมีความสวยงาม ช่วยสร้างบรรยากาศ มีความสมจริงและน่าสนใจมากขึ้น ที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึก อารมณ์ และจิตใจ ได้มากกว่าองค์ประกอบอื่น ๆ
3. ที่ว่าง (Space) เป็นส่วนที่ทำให้ความแตกต่างระหว่างรูปและพื้น หรือรูปทรงกับที่ว่าง ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว ให้ความรู้สึกเป็น 2 มิติ แก่รูปร่าง และความ เป็น 3 มิติแก่รูปทรง ทำให้เกิดระยะความตื้น - ลึก, ระยะใกล้ -ไกลของภาพ ทำให้เกิดความกลมกลืนประสานกันของภาพ
4. พื้นผิว (Texture) หมายถึง พื้นผิวของวัตถุต่าง ๆ ที่เกิดจากธรรมชาติและมนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น พื้นผิวของวัตถุที่แตกต่างกันย่อมให้ความรู้สึกที่แตกต่างกัน
5. น้ำหนัก (Value) คือ ความอ่อนแก่ของสี หรือแสงเงาที่นำมาใช้ในการเขียนภาพ น้ำหนักทำให้รูปทรงมี ปริมาตร และให้ระยะแก่ภาพ

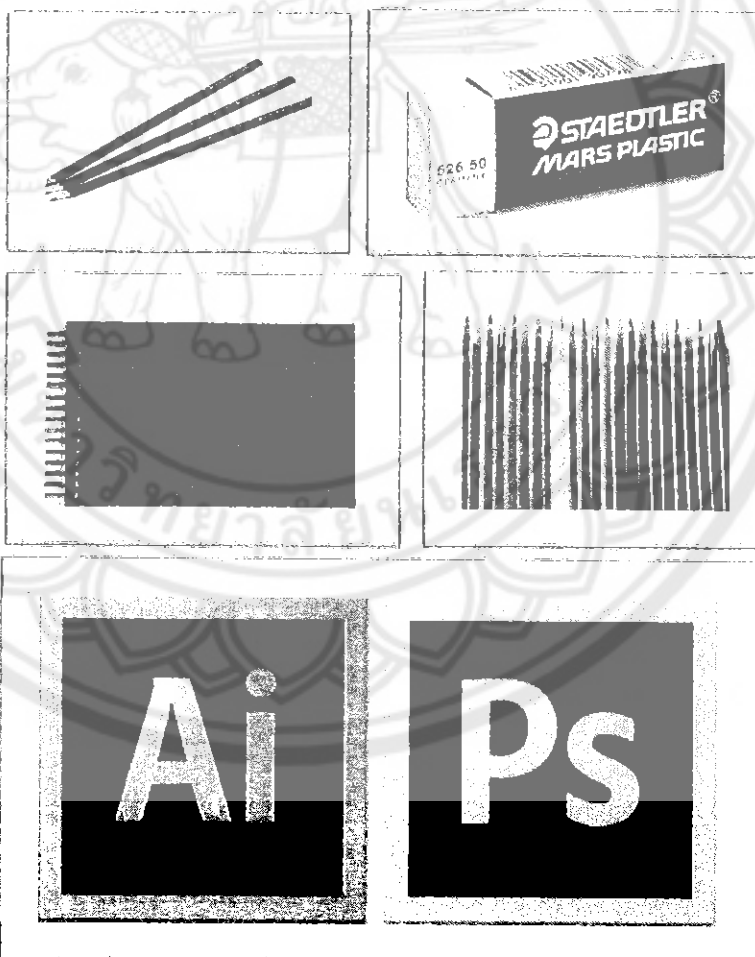

6. รูปร่างเป็น ภาพ 2 มิติ มองเห็นได้เพียง 2 ด้าน คือด้านกว้างและด้านยาว รูปร่างในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เรามองเห็นได้รอบๆตัวเรา มีรูปร่างแตกต่างกันไป รูปร่างเป็นลักษณะระนาบแบน 2 มิติ มีความกว้างกับความยาว เกิดจากเส้นรอบนอกที่แสดงพื้นที่ขอบเขต

2.2 การทำภาพแบบร่าง

2.2.1 เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำภาพแบบร่าง

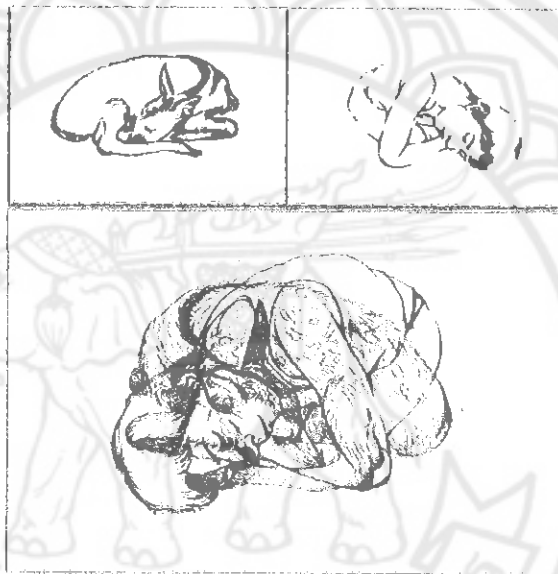

ภาพประกอบที่ 3 อุปกรณ์ทำภาพแบบร่าง

2.2.2 ขั้นตอนการทำภาพแบบร่าง

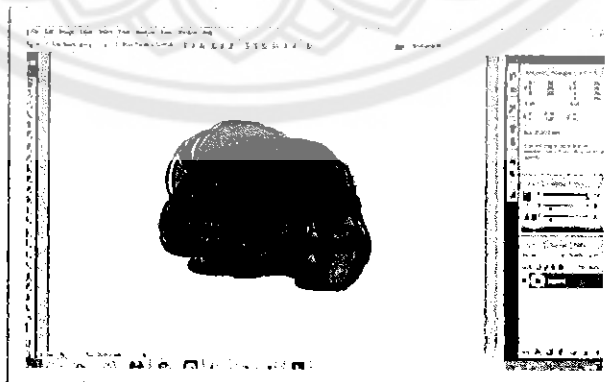
ขั้นตอนในการทำภาพแบบร่าง มีการทำภาพแบบร่างที่ได้พัฒนาและแก้ไขมาจากผลงานช่วงก่อนศิลปินพันธ์ โดยอาจารย์แนะนำในเรื่องของกลวิธีการสร้างสรรค์ และการทำงานที่สามารถทำให้เราสามารถทำงานได้สะดวกและง่ายขึ้น

1. เริ่มจากการร่างภาพเค้าโครงสร้างและองค์ประกอบคร่าวๆ ด้วยดินสอหรือปากกาและลงสีเพื่อวางโทนรวมๆไว้ก่อน

ภาพประกอบที่ 4 ขั้นตอนการทำภาพแบบร่าง

2. สร้างภาพร่างที่ทับซ้อนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจัดรูปแบบการจัดวางของการทับซ้อน

ภาพประกอบที่ 5 ภาพแบบร่างด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop

3 ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงาน

3.1 เตรียมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ มีดังนี้

1. แผ่นโลหะ (Etching plate copper) สำหรับงานภาพพิมพ์แล้วแผ่นโลหะที่จะนำมาใช้ในการทำแม่พิมพ์ร่องลึก ส่วนมากจะนำแผ่นทองแดงหรือแผ่นสังกะสีแบบเรียบที่มีความหนาประมาณ 1.5 มิลลิเมตร เป็นการพิมพ์โดยให้สีอยู่ในร่องที่ทำให้ลึกลงไปของแม่พิมพ์โดยใช้แผ่นโลหะ ทำเป็นแม่พิมพ์ (แผ่นโลหะที่นิยมใช้คือแผ่นทองแดง) และทำให้ลึกลงไปโดยใช้น้ำกรดกัด

2. วานิชดำ (Black varnish) เป็นน้ำยาที่มีสีดำและมีความเข้มข้นมีกลิ่นเล็กน้อยปกติจะบรรจุอยู่ในแกลลอน โลหะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีฝาปิดมิดชิด 2 ชั้น ฝาภายนอกเป็นฝาโลหะมีเกลียว ฝาภายในเป็นฝา แบบปิดสนิทอัดแน่นเมื่อจะนำมาใช้งานต้องทำการผสมด้วยน้ำมันสน ตามอัตราส่วนที่พอเหมาะเพื่อให้สีดำและ ความเข้มข้นลดลงสีของวานิชดำจะมีสีจางมากขึ้นแค่นั้นก็ขึ้นอยู่กับส่วนผสมของน้ำมันสนกับวานิชดำ ถ้าผสมน้ำมันสนมากก็จะทำให้เป็นสีน้ำตาลอ่อน ถ้าผสมน้ำมันสนน้อยก็จะเป็นสีไ้ค้แก่

3. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากน้ำกรด (Protection tool)

4. พู่กัน (Paintbrush) เป็นอุปกรณ์ที่มีส่วนช่วยให้งานศิลปะ ได้แสดงออกมาอย่างเต็มที่ การเลือกพู่กันที่ดี ที่ถูกต้องเหมาะสมกับสีจะทำให้สามารถสนองตอบความรู้สึกอารมณ์ ของผู้สร้างสรรค์ กระดาษฟาเบียโน (Fabiano paper) สำหรับงานภาพพิมพ์หรือกระดาษร้อยปอนด์ (Bond Paper) เป็นกระดาษที่ทำจากเยื่อเคมีที่ผ่านการฟอกและอาจมีส่วนผสมของเยื่อที่มาจากเศษผ้า มีสีขาว ผิวไม่เรียบ น้ำหนักอยู่ระหว่าง 60 – 100 กรัม/ตารางเมตร ใช้สำหรับงานพิมพ์ที่ต้องการความสวยงามปานกลาง พิมพ์สีเดียวหรือหลายสีก็ได้

5. ฟ็อกกี้ฉีดน้ำ (Foggy)

6. เหล็กแหลม (Spike / Needle)

7. ภาชนะใส่น้ำกรด (Ware)

8. สีน้ำมันสำหรับภาพพิมพ์ (Oil color prints)

9. ผงเรซิน (Resin powder)

i 684 3426

25
พ.ศ. ๒๕๕๘

17 ก.ย. 2558

10. น้ำกรด (Acid) ทำให้เกิดเส้นหรือน้ำหนักต่างๆ กรดที่ใช้ทั่วไปได้แก่ กรดไนตริก กรดไฮโดรคลอริก และเฟริกคลอไรด์ น้ำกรดนี้สามารถกัดแม่พิมพ์ทั้งแผ่นให้มีน้ำหนัก ราบเรียบเสมอกัน หรือนำมาระบายลงบนแม่พิมพ์ด้วยฟู่กัน เพื่อให้ร่องรอยของผีแปรงก็ได้

11. กระดาษบรูฟ (Newsprint) เป็นกระดาษที่มีส่วนผสมของเยื่อปดที่มีเส้นใยสั้น และ มักนำเยื่อจากกระดาษใช้แล้วมาผสมด้วย กระดาษบรูฟมีน้ำหนักเพียง 40 – 52 กรัมต่อ ตารางเมตร มีสีอมเหลือง มีความแข็งแรงน้อย เหมาะสำหรับงานพิมพ์หนังสือพิมพ์ และ เอกสารที่ไม่ต้องการคุณภาพมาก

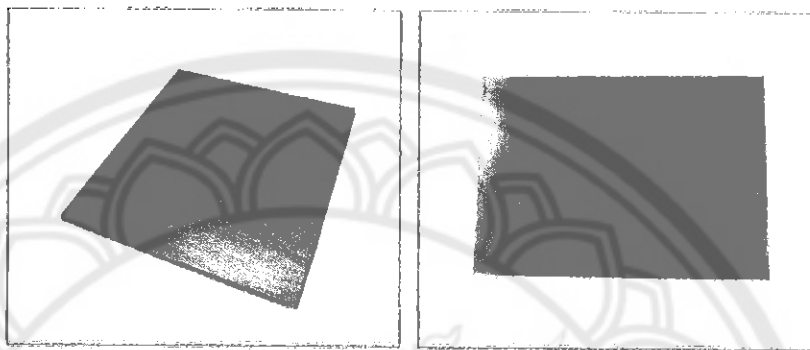
12. แผ่นอะคริลิก (Acrylic sheet) เป็นผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ที่ถูกนำมาใช้งานอย่าง กว้างขวางในภาคอุตสาหกรรม ผ้าสะอาดสำหรับเช็ด (Rag)

13. ตะไบ (Rasp) เป็นเครื่องมือที่ทำจากเหล็กแข็งใช้ในการขัดตกแต่งผิวหรือปาดหน้า ชิ้นงานที่ต้องการขจัดเนื้อโลหะทิ้งไปไม่มากนัก ตะไบมีรูปร่างลักษณะหลายแบบและหลาย ขนาด

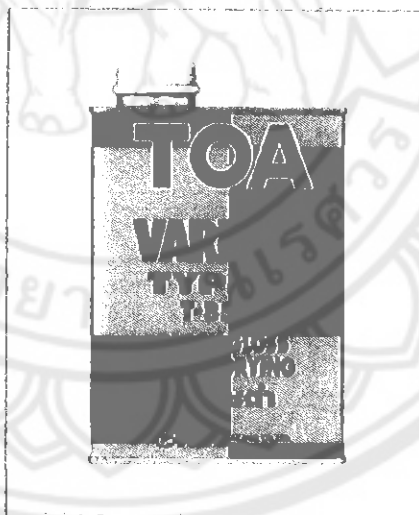
14. กระดาษทราย (Sandpaper) คือ กระดาษรูปแบบหนึ่งซึ่งมีสารขัดถูติดหรือ เคลือบอยู่บนหน้าของกระดาษ ใช้สำหรับขัดพื้นผิวของวัสดุอื่นเพื่อให้วัสดุนั้นเรียบหรือขัด ให้ชั้นพื้นผิวเก่าหลุดออก หรือบางครั้งอาจทำให้พื้นผิวขรุขระมากขึ้นเพื่อเตรียมการติดด้วย กาว

15. ดินสอไข (crayon) ใช้สำหรับเขียนบนกระดาษ แก้ว ผ้า ไม้หรือโลหะ เขียนติดทนแต่ สามารถเช็ดออกได้ง่าย ส่วนมากนิยมใช้สีขาวและสีดำ

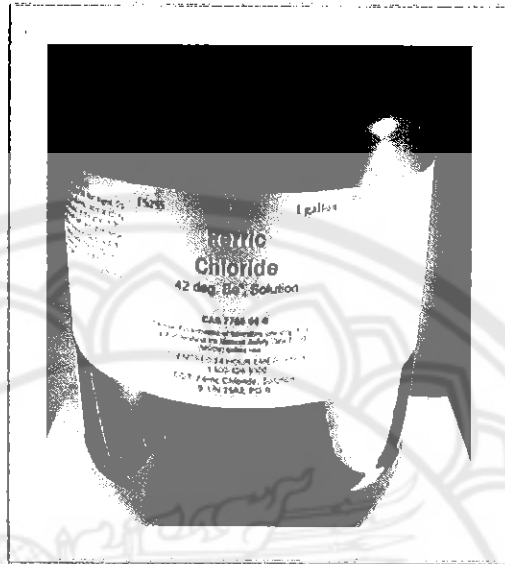
16. น้ำมันสน (turpentine) เป็นน้ำมันที่มีลักษณะใส ไม่มีสีมีกลิ่นฉุนเล็กน้อย ผลิตมา จากการกลั่นจากยางขี้เลื่อยและจากต่อไม้ โดยใช้ไอน้ำเป็นตัวช่วยในการกลั่น ใช้ในการ ผสมกับวานิชดำ เป็นตัวทำให้นิชดำมีความเข้มข้นลดลง สีดำจางลงตามที่ต้องการ

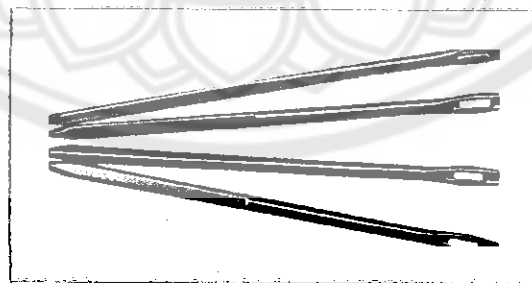
ภาพประกอบที่ 6-7 วัสดุอุปกรณ์ : แผ่นสีกระดี่เรียบ/แผ่นทองแดง

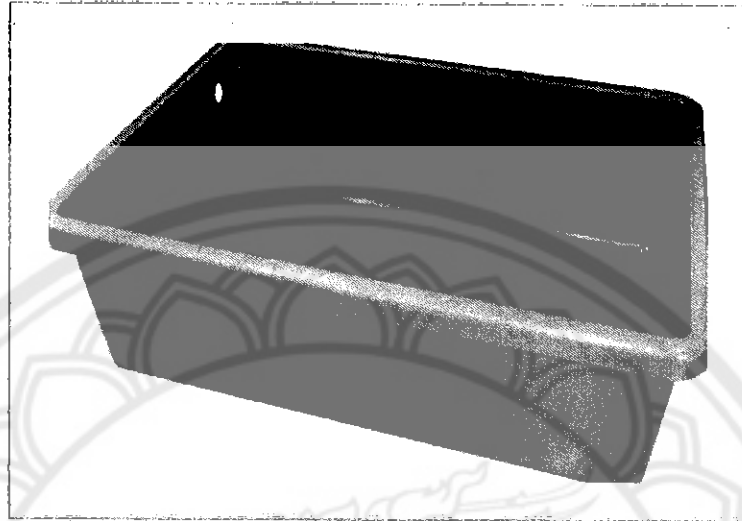
ภาพประกอบที่ 8 วัสดุอุปกรณ์ : วานิชดำ

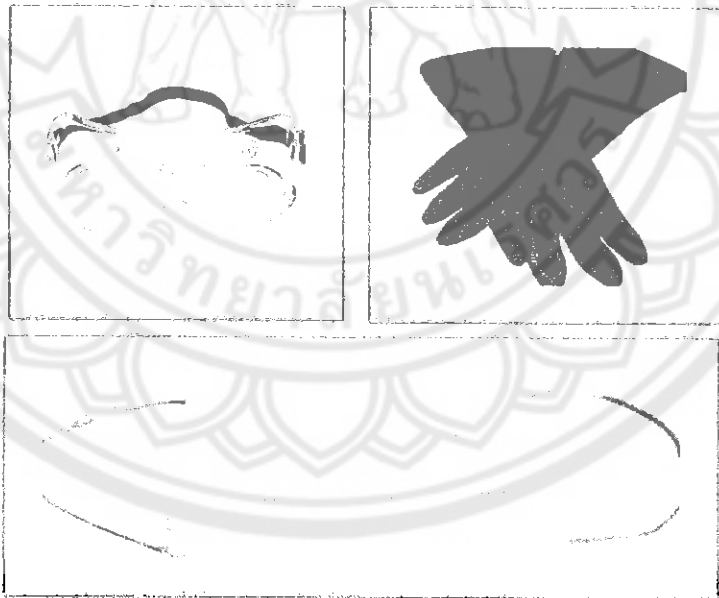
ภาพประกอบที่ 9 วัสดุอุปกรณ์ : น้ำกรดไนตริกความเข้มข้น 80%

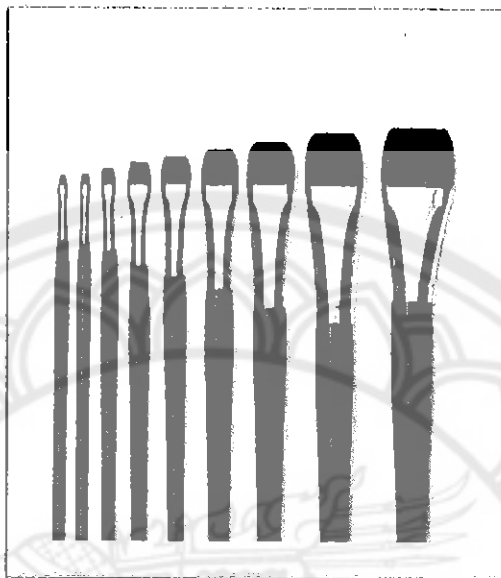
ภาพประกอบที่ 10 วัสดุอุปกรณ์ : เหล็กแหลม

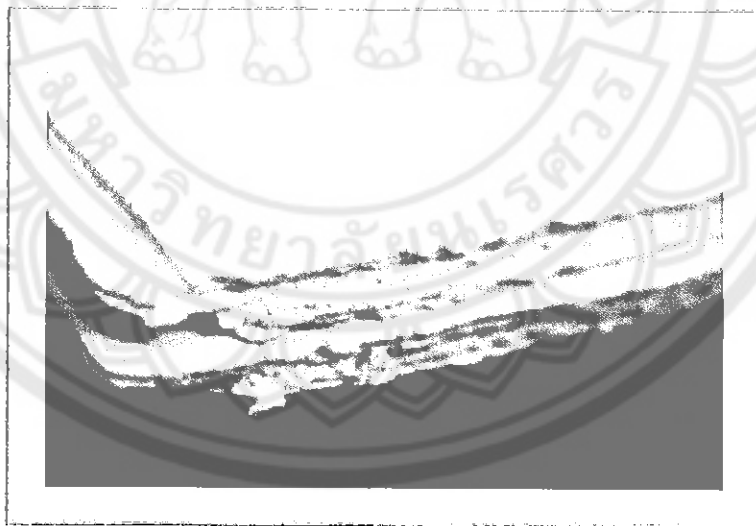
ภาพประกอบที่ 11 วัสดุอุปกรณ์ : อ่างแช่กรด

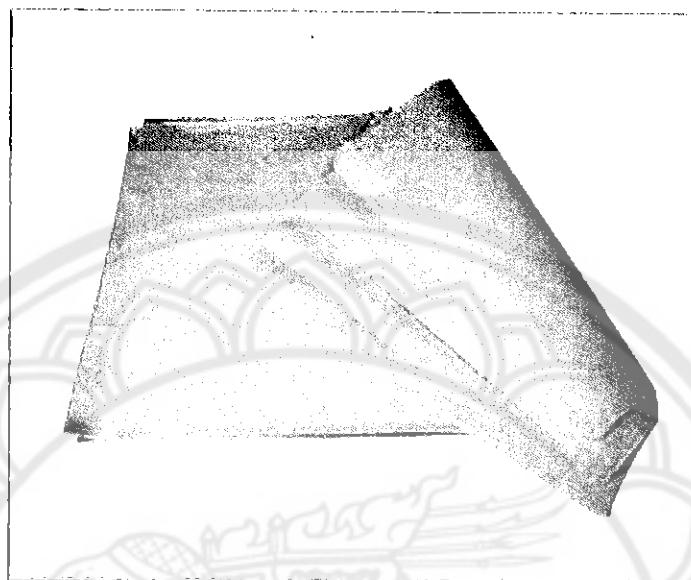
ภาพประกอบที่ 12 วัสดุอุปกรณ์ : อุปกรณ์ป้องกันสารเคมี

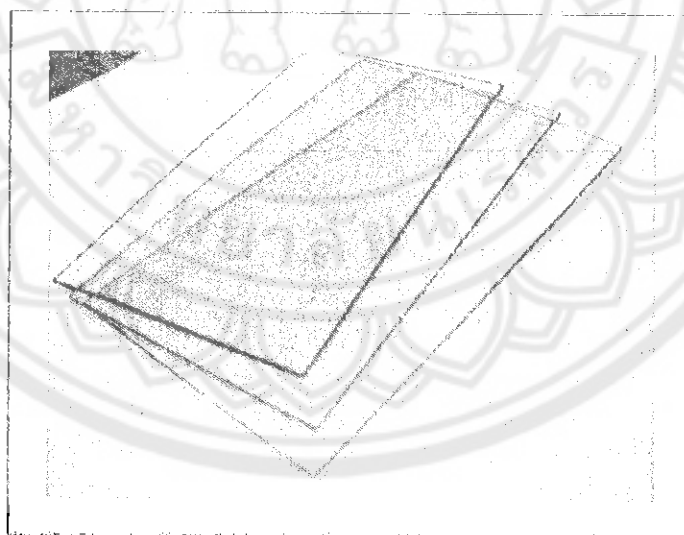
ภาพประกอบที่ 13 วัสดุอุปกรณ์ : ฟูกัน

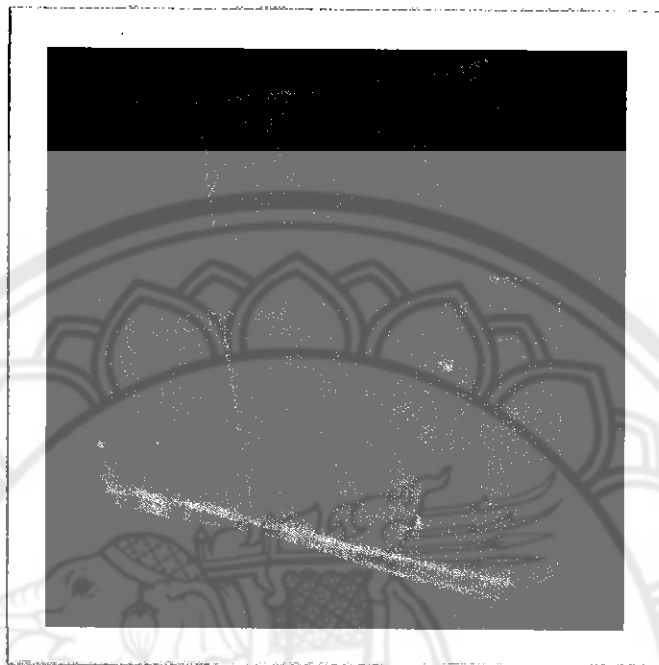
ภาพประกอบที่ 14 วัสดุอุปกรณ์ : กระดาษพิมพ์ฟาเบียโน(fabiano A0)

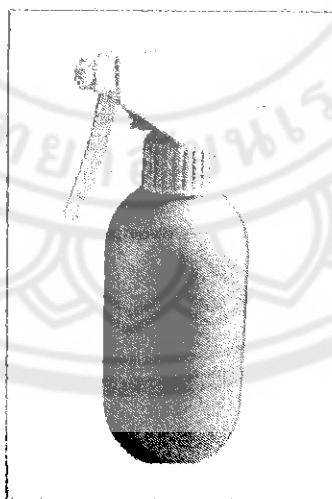
ภาพประกอบที่ 15 วัสดุอุปกรณ์ : กระดาษปรีฟ(proof A0)

ภาพประกอบที่ 16 วัสดุอุปกรณ์ : แผ่นอะคริลิคแบบใส

ภาพประกอบที่ 17 วัสดุอุปกรณ์ : เศษผ้าสะอาด

ภาพประกอบที่ 18 วัสดุอุปกรณ์ : ฟ็อกกี้ฉีดน้ำ

ภาพประกอบที่ 19 วัสดุอุปกรณ์ : สีน้ำมันภาพพิมพ์

ภาพประกอบที่ 20 วัสดุอุปกรณ์ : ตะไบแบน

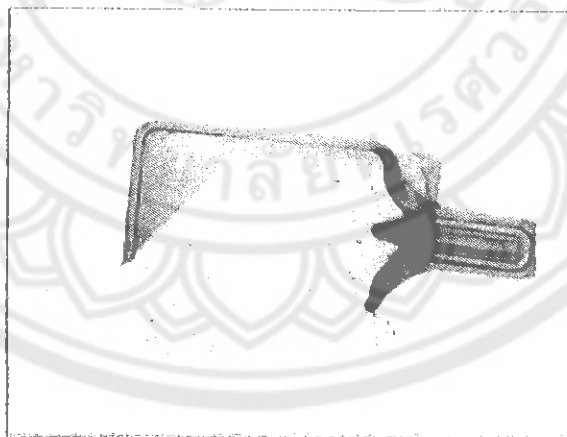
ภาพประกอบที่ 21 วัสดุอุปกรณ์ : กระดาษทรายน้ำ no. 1000-1200

ภาพประกอบที่ 22 วัสดุอุปกรณ์ : ผงเรซิน (บรรจุลักษณะลูกประคบ)

ภาพประกอบที่ 23 วัสดุอุปกรณ์ : น้ำมันสน

ภาพประกอบที่ 24 วัสดุอุปกรณ์ : ผงซักฟอก

3.3 ขั้นตอนการสร้างสรรค์

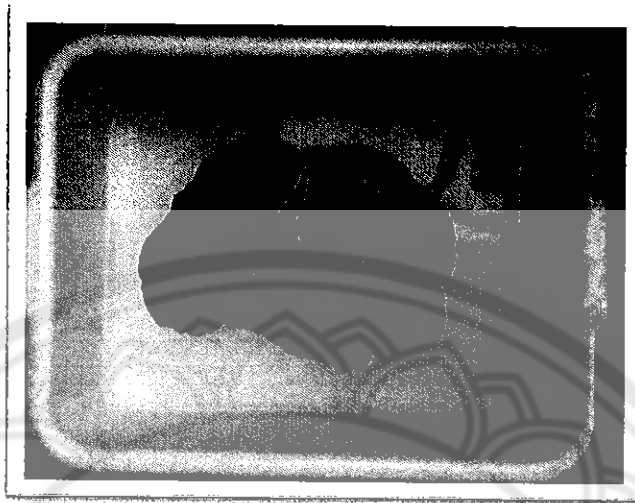
ภาพประกอบที่ 25 ขั้นตอนที่ 1

- 1) นำแผ่นโลหะมาตัดตามขนาดที่ต้องการ แล้วขัดด้วยกระดาษทรายน้ำเบอร์ละเอียด ประมาณ no.1000-1200 ขัดไปในทิศทางเดียวกัน ทำความสะอาดขั้นสุดท้ายด้วยผงซักฟอกล้างด้วยน้ำเปล่าให้สะอาด แล้วนำไปผึ่งลมให้แห้ง

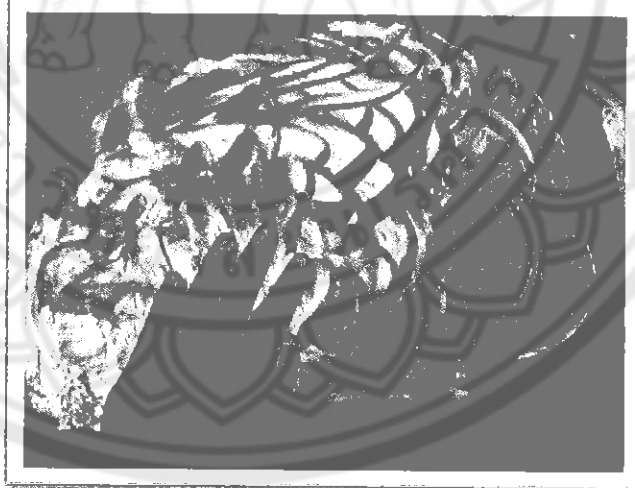
ภาพประกอบที่ 26 ขั้นตอนที่ 2

- 2) นำวานิชดำผสมกับน้ำมันสน ทาลงหน้าแผ่นโลหะให้ไปทิศทางเดียวกัน เพื่อวานิชดำจะได้ปิดหน้าแผ่นโลหะได้สนิทเขียนเส้นบน Hardground หรือชุดวานิชดำที่แห้งแล้วด้วยเหล็กแหลม เขียนให้เป็นเส้น outlineตามภาพร่างที่ร่างไว้

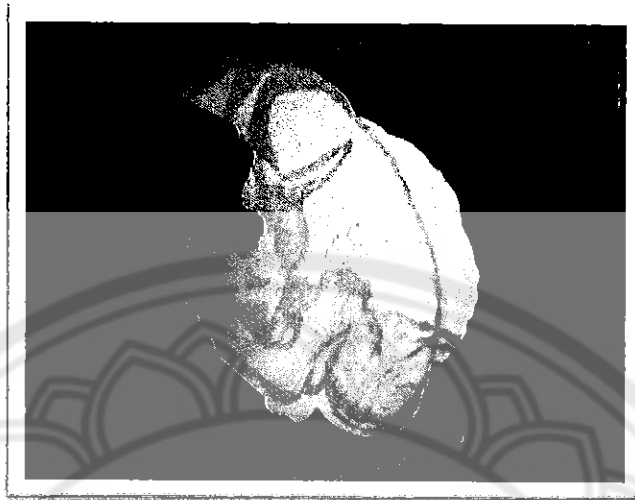
ภาพประกอบที่ 27 ขั้นตอนที่ 3

- 3) นำแผ่นโลหะแม่พิมพ์ที่เขียนเส้นบน Hardground ให้เรียบร้อยแล้ว พร้อมนำไปสู่กระบวนการเซในอ่างกรด โดยอาจใช้ความเข้มข้นของกรดประมาณ กรด 1 ส่วน ต่อน้ำ 10 ส่วน ใช้เวลาเซไว้ 1 ชม. แล้วนำมาล้าง

ภาพประกอบที่ 28 ขั้นตอนที่ 4

- 4) ล้างน้ำกรดออกด้วยการปล่อยน้ำสะอาดไหลผ่าน ล้างวานิชดำออกจากหน้า Plate ด้วยน้ำมันสน (turpentine)

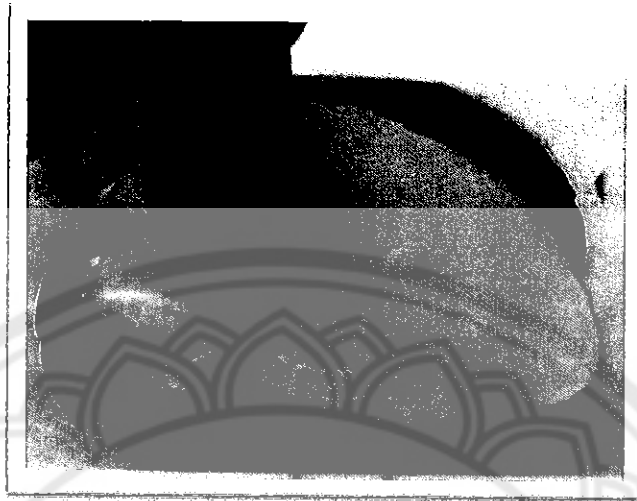
ภาพประกอบที่ 29 ขั้นตอนที่ 5

- 5) ล้างทำความสะอาดอีกรอบด้วยผงซักฟอกและน้ำสะอาดอีกครั้ง

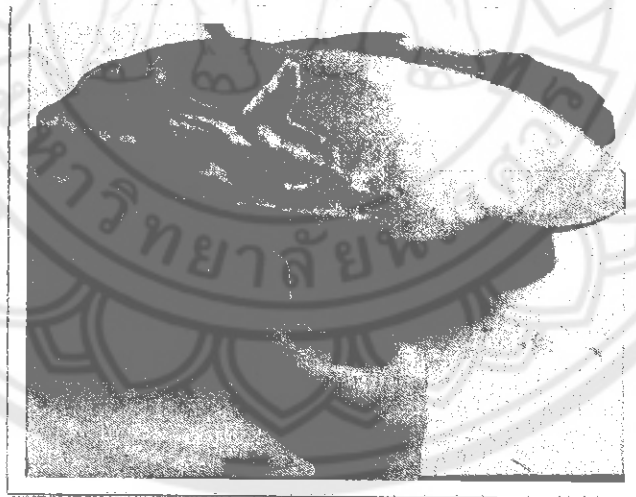
ภาพประกอบที่ 30 ขั้นตอนที่ 6

- 6) ปิดส่วนที่เป็นบรรยากาศด้วยวานิชดำ เพื่อให้ไม่ให้โดนกรดกัด

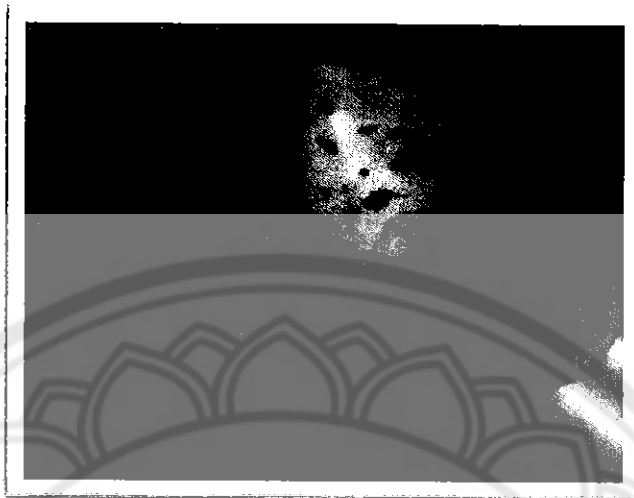
ภาพประกอบที่ 31 ขั้นตอนที่ 7

- 7) กระบวนการทำ Aquatint เริ่มต้นจาก ได้ลายเส้นแม่พิมพ์ที่พอใจแล้ว นำแม่พิมพ์ไปโรยผงยางสนหรือผงเรซิน (Resin Powder) ที่ผ่านการกรองด้วยผ้าทำเป็นลูกประคบ

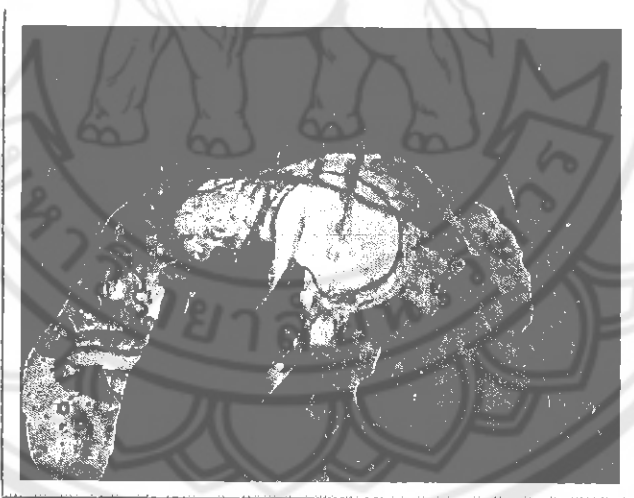
ภาพประกอบที่ 32 ขั้นตอนที่ 8

- 8) นำแม่พิมพ์ที่โรยผงเรซินเรียบร้อยแล้วไปผิงบนเตา Hotplate ค่อยๆ เลื่อนแม่พิมพ์ไปมาเพื่อให้ความร้อนกระจายไปทั่วทั้งแผ่น

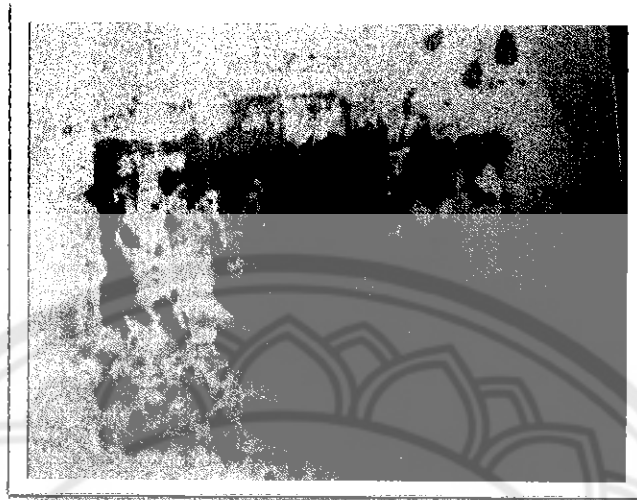
ภาพประกอบที่ 33 ขั้นตอนที่ 9

- 9) เริ่มเขียนส่วนที่ต้องการไถ่น้ำหนักขาวที่สุดด้วยดินสอไขหรือดินสอเขียนกระจก (Glass marker) ที่มีคุณสมบัติในการป้องกันการกรดได้

ภาพประกอบที่ 34 ขั้นตอนที่ 10

- 10) นำขึ้นจากอ่างกรด ล้างด้วยน้ำสะอาด เมื่อได้น้ำหนักที่ต้องการแล้ว นำแม่พิมพ์มาล้างออกด้วยน้ำมันสนให้สะอาด

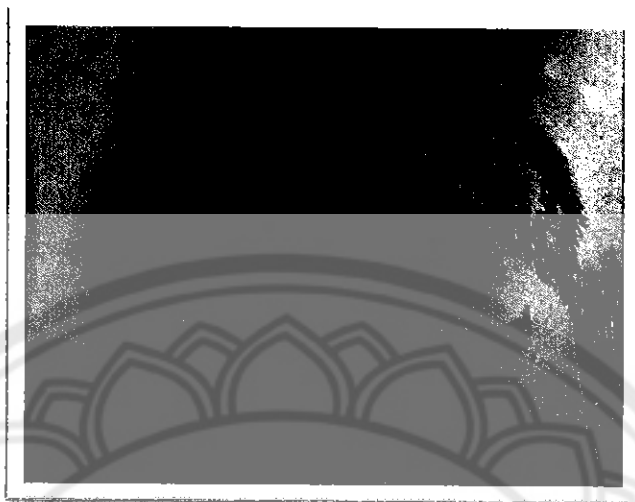
ภาพประกอบที่ 35 ชั้นตอนที่ 11

11) ชับน้ำจากแม่พิมพ์โลหะด้วยกระดาษให้แห้ง

ภาพประกอบที่ 36 ชั้นตอนที่ 12

12) อุดหมึกพิมพ์ด้วยนิ้วมือ หรือยางปาด ปาดหมึกดำลงบน Plate กดอัดให้ทั่วแผ่น เพื่อให้หมึกฝังลงในเส้น

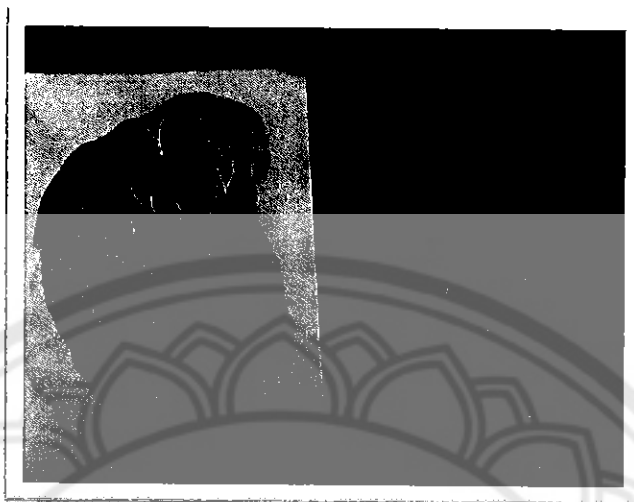
ภาพประกอบที่ 37 ขั้นตอนที่ 13

- 13) ขับหมึกออกจาก Plate ด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ หรือกระดาษบุฟ เช็ดหน้า Plate ให้สะอาดเหลือได้เพียงหมึกดำที่อยู่ในเส้น

ภาพประกอบที่ 38 ขั้นตอนที่ 14

- 14) เตรียมกระดาษ การหมักกระดาษโดยให้น้ำซึมให้ทั่วแผ่นทั้งด้านหน้าและด้านหลัง วางทับเป็นชั้นๆ ด้วยกระดาษบุฟมาขึ้นระหว่างกระดาษพิมพ์ แล้วนำไปสู่แท่นพิมพ์

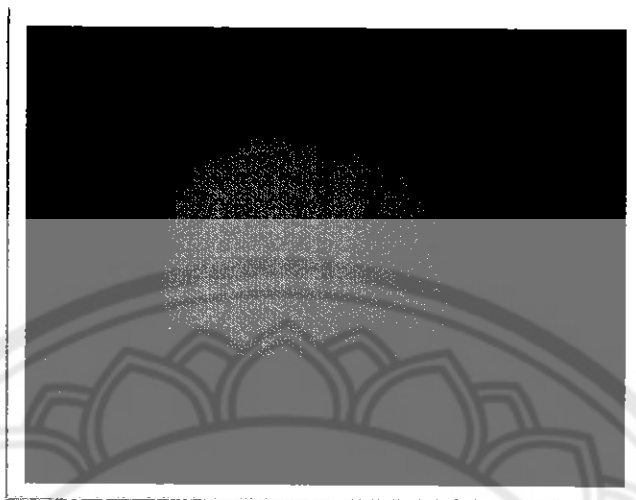
ภาพประกอบที่ 39 ขั้นตอนที่ 15

15) ทดสอบ โดยการพิมพ์ลงกระดาษ

ภาพประกอบที่ 40 ขั้นตอนที่ 16

16) รูปร่างของสัตว์ที่ได้ด้วยกลวิธี aquatint etching

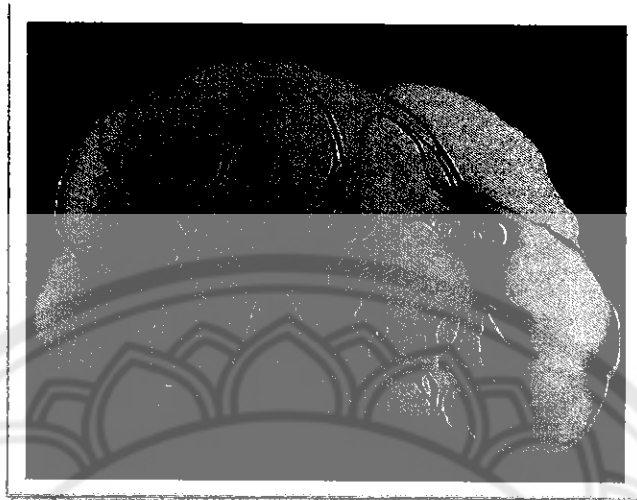
ภาพประกอบที่ 41 ขั้นตอนที่ 17

17) เตรียมแผ่นอะคริลิก จิกแผ่นหุ้มกันรอยตามแบบที่ต้องการชุด

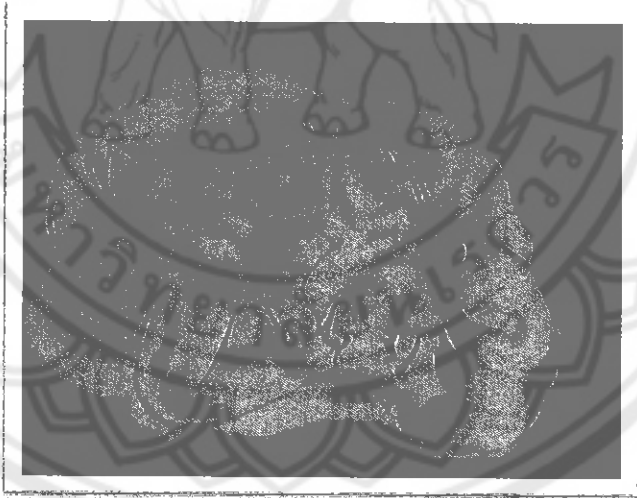
ภาพประกอบที่ 42 ขั้นตอนที่ 18

18) นำส่วนที่เป็นภาพร่างไว้ด้านล่างของแผ่นอะคริลิกใส แล้วขีดเส้นตามภาพร่าง

ภาพประกอบที่ 43 ชั้นตอนที่ 19

- 19) เมื่อจุดเส้นส่วนที่เป็นรูปร่างของคนเสร็จ ก็จุดหมึกสีดำ และขีดให้เหลือแค่หมึกที่อุดอยู่ภายในร่องเส้นและพิมพ์ลงกระดาษที่ชุ่มน้ำบนภาพทวารอีกครั้ง

ภาพประกอบที่ 44 ชั้นตอนที่ 20

- 20) น้ำส่วนที่เป็นน้ำหมึกแรกของรูปร่างคนมาทับซ้อนโดยการพิมพ์ทับบนรูปสัตว์

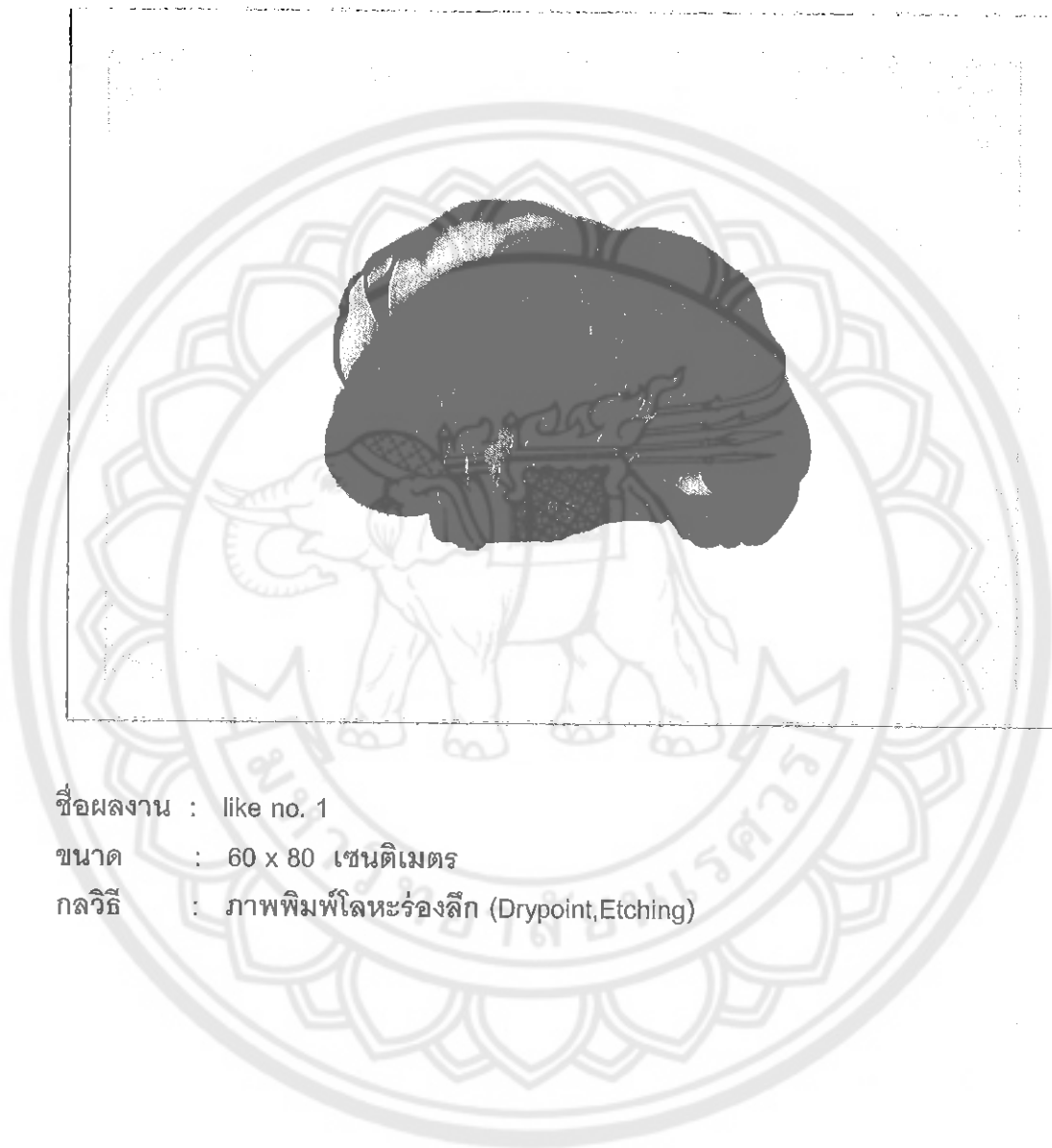
ภาพประกอบที่ 45 ขั้นตอนที่ 21

- 21) เพิ่มน้ำหนักที่สองของรูปร่างสัตว์ในแผ่นอะคริลิกใสแผ่นที่สอง โดยมีน้ำหนักที่หนึ่งเป็นพื้นฐานด้านล่าง

ภาพประกอบที่ 46 ขั้นตอนที่ 22

- 22) เพิ่มน้ำหนัก โดยเพิ่มจำนวนแผ่นอะคริลิกใสมากขึ้นเรื่อยๆจนสมบูรณ์และลอกกระดาษกันรอยที่ติดมากับแผ่นอะคริลิกออก และเช็ดทำความสะอาดแต่ละแผ่นก่อนนำมาทับซ้อนกัน

ชื่อผลงาน : like no. 1

ขนาด : 60 x 80 เซนติเมตร

กลวิธี : ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Drypoint, Etching)

สรุปปัญหาและอุปสรรคจากการทำงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ ดังนี้

1. เนื่องจากแผ่นอะคริลิกชนิดใส่นั้น เป็นวัสดุที่มีเนื้ออ่อนไม่ค่อยแข็งแรง เมื่อมีอะไรมาสัมผัสกับแผ่นอะคริลิกจึงทำให้เกิดร่องรอยได้ง่าย จึงมีความลำบากในการเคลื่อนย้าย อาจแก้ปัญหาโดยการใส่ถุงมือผ้า และรองแผ่นอะคริลิกทุกครั้งด้วยโฟมยาง

2. การใช้เหล็กแหลมหรือของมีคมในการขูดขีดเส้นลงบนแผ่นอะคริลิกนั้น เป็นสิ่งที่สามารถควบคุมทิศทางของเส้นได้ยากมาก จึงนำเครื่องมือช่างไฟฟ้าเข้ามาช่วยในการสร้างแม่พิมพ์ร่องลึกนี้ด้วย

3. ในขั้นตอนการพิมพ์ เนื่องจากการพิมพ์ต้องพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์หลายชิ้นลงในกระดาษหนึ่งแผ่น จำเป็นต้องพิมพ์อย่างต่อเนื่องในขณะที่กระดาษยังมีความชุ่มชื้นอยู่ เพราะหากพิมพ์เว้นช่วงเวลาจนกระดาษแห้ง กระดาษจะเริ่มหดตัวทำให้การพิมพ์ในแม่พิมพ์ชิ้นต่อไปทำให้ส่วนของขอบแม่พิมพ์มีขนาดที่ไม่เท่ากันได้

จากการปฏิบัติงานทำให้ผู้สร้างสรรค์ได้พบกับอุปสรรคและปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นในการสร้างสรรค์งาน จึงทำให้ผู้สร้างสรรค์ได้เรียนรู้และรู้จักที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแม้ว่าจะได้วางแผนขั้นตอนการสร้างสรรค์ไว้แล้ว และการจัดทำเล่มศิลปนิพนธ์นี้ช่วยให้ผู้สร้างสรรค์ได้มีการคิดอย่างเป็นระบบและมีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน และเมื่อพบปัญหา ก็สามารถนำมาปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนางานในขั้นต่อไปได้ง่ายยิ่งขึ้น

บทที่ 4

การวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

ก่อนที่จะมาเป็นผลงานศิลปนิพนธ์ดังกล่าวนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้มีการทดลองสร้างสรรค์ ค้นคว้าหากลวิธีที่หลากหลายในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยเน้นให้กลวิธีสามารถตอบรับกับแนวคิดของผู้สร้างสรรค์ ซึ่งช่วงแรกนั้นยังมีความไม่ชัดเจนเรื่องของกลวิธี จึงทำให้การทำงานกระบวนการคิดในการทำงานมีปัญหาเกิดขึ้นทั้งในเรื่องแนวคิดและกลวิธีในการสร้างสรรค์ และการพัฒนาตัวชิ้นงานในขั้นต่อไป ซึ่งเหล่านี้ทำให้ผู้สร้างสรรค์ต้องจัดการและแก้ไขอยู่ตลอดเวลา ในการศึกษา ดังกล่าวผู้สร้างสรรค์ได้แบ่งกระบวนการวิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานออกเป็นช่วงเวลาดังนี้ คือ

1. การวิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ (PRE-THESIS)

- 1) การวิเคราะห์ด้านเนื้อหา
- 2) การวิเคราะห์ด้านรูปทรง
- 3) บทสรุปและวิเคราะห์ปัญหาจากผลงานก่อนศิลปนิพนธ์

2. การวิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ (THESIS)

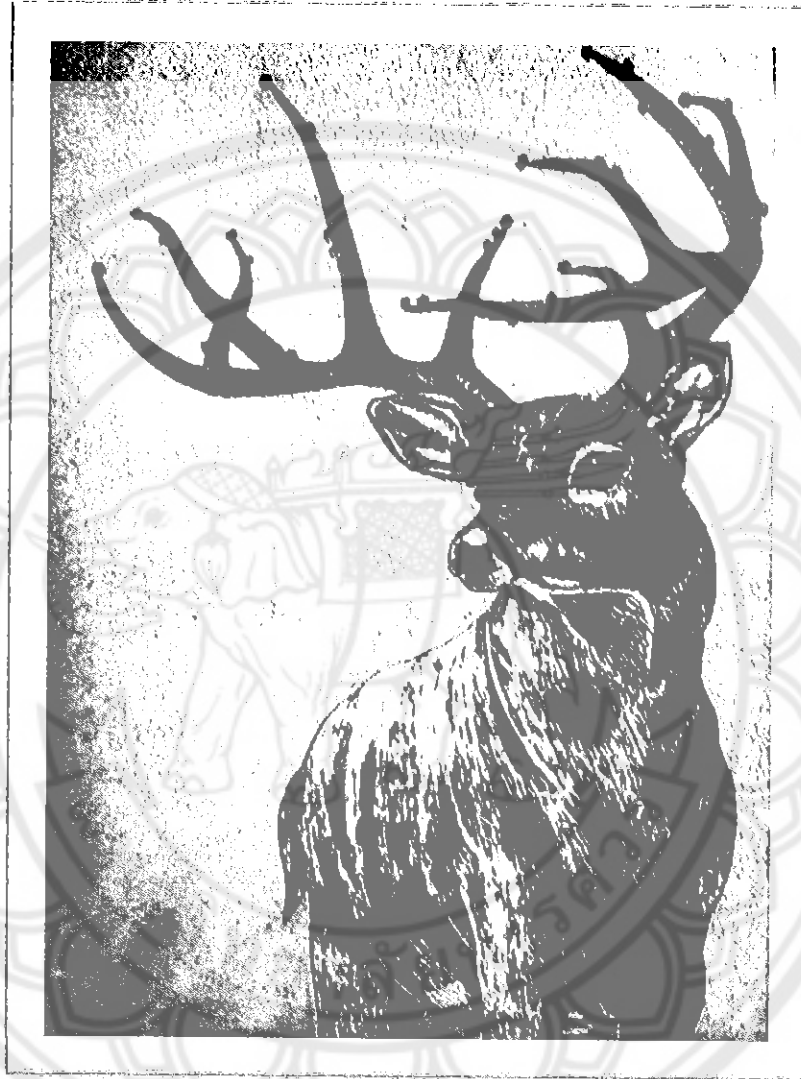
- 1) การวิเคราะห์ด้านแนวคิด
- 2) การวิเคราะห์ด้านเนื้อหา
- 3) การวิเคราะห์ด้านรูปทรง
- 4) การวิเคราะห์ด้านกลวิธีการปฏิบัติงาน
- 5) การวิเคราะห์หลักการจัดองค์ประกอบของศิลปะ

การวิเคราะห์ทั้งหมดนี้ ล้วนเป็นการกล่าวถึงการทดลองและพัฒนาในกระบวนการสร้างสรรค์แล้วเกิดผลหลายประการทั้งในด้านดีและด้านที่ควรปรับเปลี่ยนก่อนที่จะมายึดเป็นหลักในรูปแบบผลงานศิลปนิพนธ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ภาพผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์

มหาวิทยาลัยพระนคร

ชื่อภาพ : elegant 1

กลวิธี : ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Aquatint, Etching)

ขนาด : 30x50 เซนติเมตร

ภาพประกอบที่ 1 ผลงานก่อนศิลปินพิมพ์

ชื่อภาพ : elegant 2

กลวิธี : ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Aquatint, Etching)

ขนาด : 30x50 เซนติเมตร

ภาพประกอบที่ 2 ผลงานก่อนศิลปินพนธ์

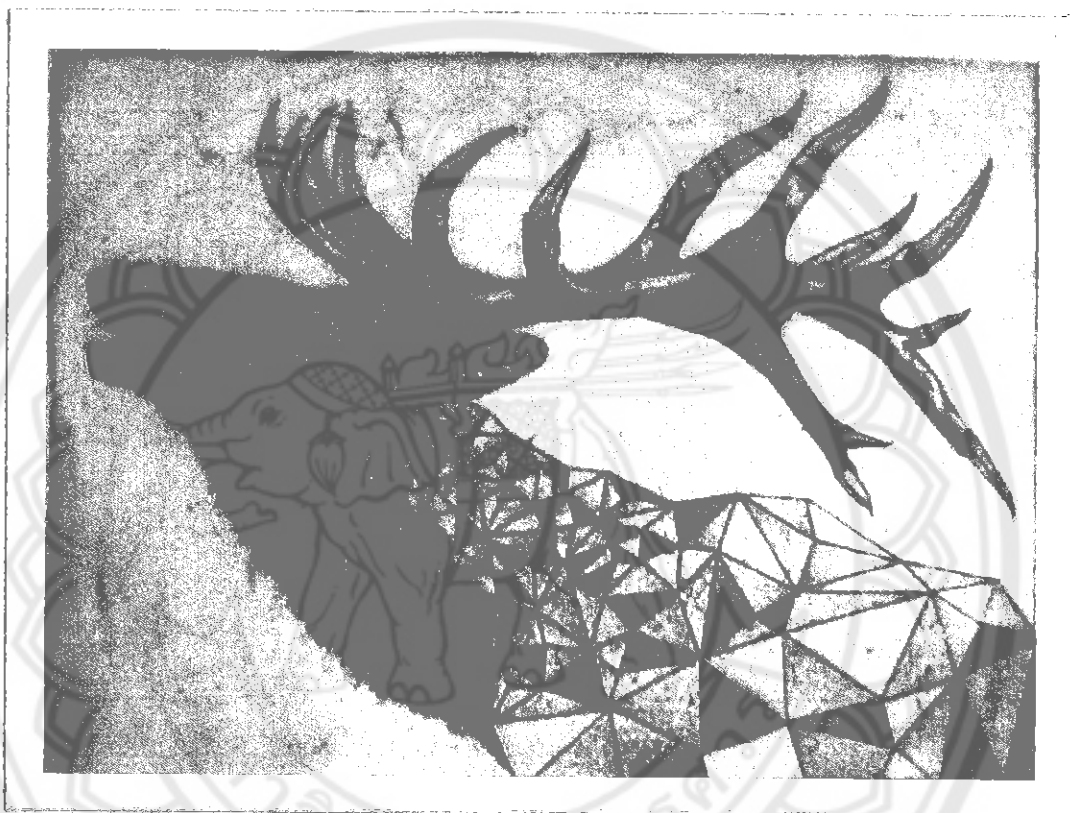

ชื่อภาพ : elegant 3

กลวิธี : ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Aquatint, Etching)

ขนาด : 30x50 เซนติเมตร

ภาพประกอบที่ 3 ผลงานก่อนศิลปินนิพนธ์

ชื่อภาพ : elegant 4

กลวิธี : ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Aquatint, Etching)

ขนาด : 30x50 เซนติเมตร

ภาพประกอบที่ 4 ผลงานก่อนศิลปินิพนธ์

1.การวิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ (PRE-THESIS)

1.1 การวิเคราะห์ด้านเนื้อหา

1. เรื่อง ผู้สร้างสรรค์ได้เรื่องหรือจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลงานมาจากการศึกษาค้นคว้าในเรื่องทฤษฎีของความเป็นอุดมคติ ซึ่งทฤษฎีเป็นเรื่องที่ไกลตัวมาก เมื่อกำหนดเรื่องแล้วจึงทำให้แนวความคิดและเรื่องไม่ไปด้วยกัน ผู้สร้างสรรค์จำเป็นต้องตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเรื่องและพัฒนาแนวความคิดให้ชัดเจนแล้วทดลองกลวิธีผสมผสานก่อนปฏิบัติจริงในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์

2.แนวเรื่อง ผู้สร้างสรรค์ได้นำเรื่องราวจากที่ได้ค้นคว้าข้อมูลจากทฤษฎีดังกล่าว จึงนำเอารูปแบบผลงานของศิลปะประเภทเพื่อฝัน ไม่มีอยู่จริง ที่เกิดขึ้นจากจินตนาการ โดยมีการใช้สัญลักษณ์เพื่อสื่อถึงความหมายของของอุดมคติในโลกร่วมสมัย คือ กวาง สัตว์ป่าในธรรมชาติที่มักใช้เป็นสัญลักษณ์แทนต่างๆ เช่น ใช้แทนการเคลื่อนไหวที่ฉับพลัน แทนยานพาหนะหรือสาวกในพุทธศาสนาและใช้บูชา ความเชื่อเรื่องไซคลอป เป็นต้น

3.เนื้อหา ผู้สร้างสรรค์แบ่งออกเป็น เนื้อหาภายในและเนื้อหาภายนอก ดังนี้

ก. เนื้อหาภายใน ผู้สร้างสรรค์ใช้ทัศนธาตุ ได้แก่ น้ำหนัก(ขาวดำ) พื้นผิว ที่ว่างและเส้น ซึ่งทัศนธาตุเหล่านี้จะเป็นส่วนประกอบที่ทำให้ผลงานเกิดเอกภาพและความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ข. เนื้อหาภายนอก ผลงานของผู้สร้างสรรค์เป็นผลงานลักษณะรูปธรรมโดยใช้รูปร่างรูปทรงของสัตว์(กวาง) เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์สื่อความหมายตามอุดมคติ คือ ไม่มีการเกิดขึ้นจริงบนโลก เป็นประเภทจินตนาการเพื่อฝัน

1.2 การวิเคราะห์ด้านรูปทรง

ในการสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ ได้ใช้กลวิธีภาพพิมพ์โลหะร่องลึก(aquatint) โดยการสร้างแม่พิมพ์ด้วยโลหะที่เป็นสังกะสีชนิดพิเศษ ขั้นตอนสำคัญคือการสร้างค่าน้ำหนักของรูปทรงและบรรยากาศด้วยเม็ดหรือผงเรซินแล้วกัดกรด ซึ่งเป็นรูปทรงธรรมชาติผสมการขัดแย้งด้วยรูปทรงเรขาคณิต

1.3การวิเคราะห์หลักการจัดองค์ประกอบของศิลปะ

ในการสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ ผู้สร้างสรรค์ใช้เอกภาพในการสร้างสรรค์องค์ประกอบศิลปะ โดยใช้ลักษณะที่นิ่ง ซึ่งในภาพมีทั้งความขัดแย้งและความประสาน โดยความขัดแย้งเกิดจากรูปทรงและน้ำหนักอ่อนแก่ตัดกันอย่างแท้จริง เพื่อสร้างให้เกิดมิติแสง

เงา และมีความประสานกันด้วยการซ้ำของรูปร่างรูปทรง ทำให้เกิดจังหวะจากการซ้ำเป็นความกลมกลืน

1.4 บทสรุปและวิเคราะห์ปัญหาจากผลงานก่อนศิลปินนิพนธ์

จากผลงานการสร้างสรรค์ช่วงก่อนศิลปินนิพนธ์ดังภาพข้างต้น จะเป็นกระบวนการทางภาพพิมพ์โลหะร่องลึก โดยสร้างแม่พิมพ์ขึ้นแล้วทำการพิมพ์ลงบนกระดาษและมีเทคนิคผสมที่นำเอากระดาษทรายมาขัดเพื่อสร้างบรรยากาศเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของผลงาน

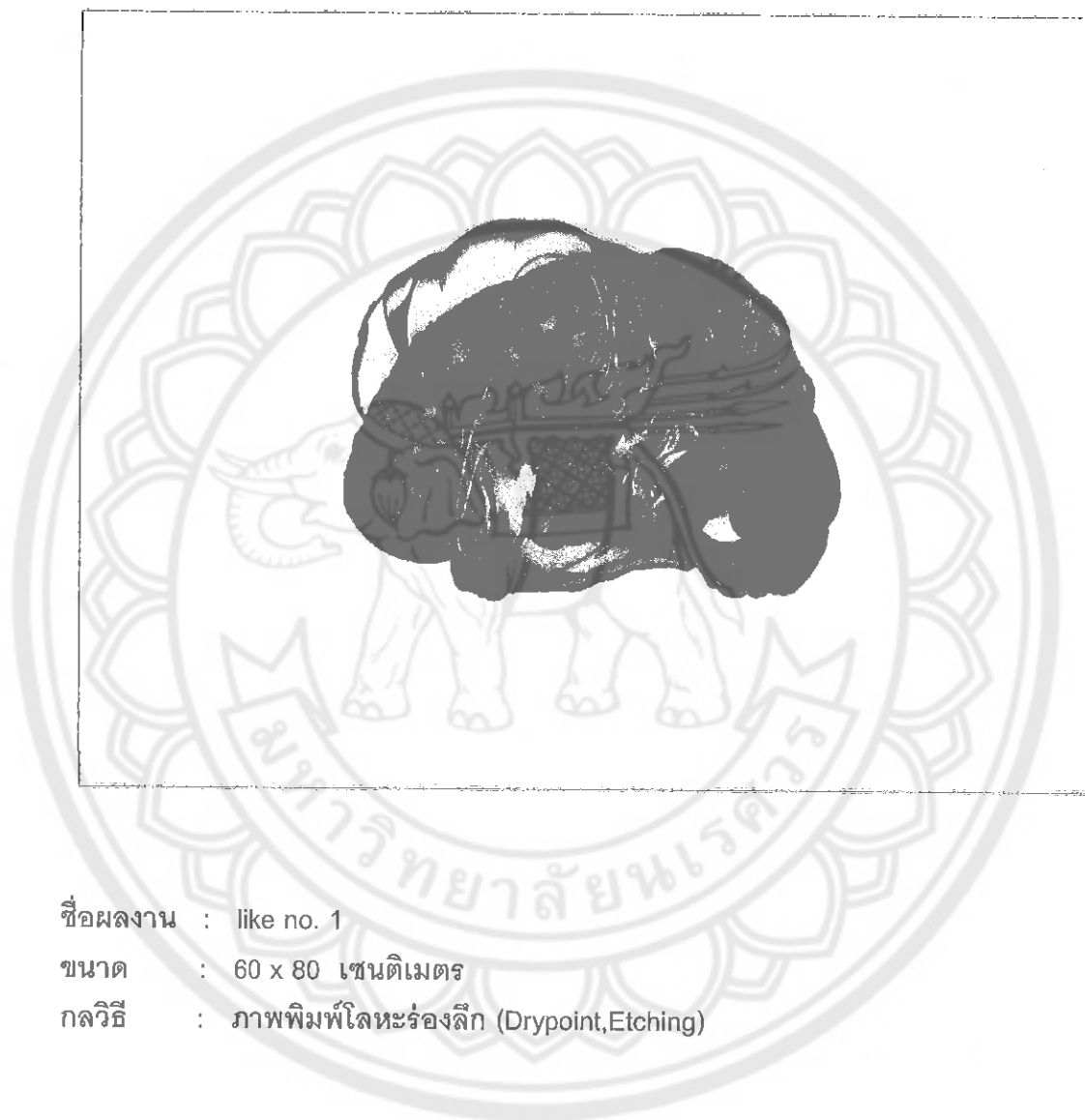
ปัญหาที่พบในระหว่างการทำนั้นก็คือ รูปทรงของที่เกิดจากเส้นนั้นยังแข็งไปเนื่องจากความเข้มข้นและระยะเวลาที่ใช้ในการกัดกรุดมากเกินไปแต่สามารถควบคุมน้ำหนักในภาพรวมค่อนข้างดี แต่ในส่วนของแนวความคิดที่ชัดเจนนั้นยังต้องพัฒนาและแก้ไขอีกมาก

ดังนั้นการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งต่อไป ผู้สร้างสรรค์จึงคิดพัฒนา แก้ไขจุดบกพร่องต่างๆของผลงานทั้งในด้านรูปแบบงาน แนวความคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ที่ชัดเจน โดยเปลี่ยนแปลงด้วยการนำเอาเทคนิคภาพพิมพ์โลหะร่องลึก(aquatint)ผสมผสานเข้ากับเทคนิคภาพพิมพ์โลหะร่องลึก(drypoint)ที่เหมาะสมสำหรับการเขียนที่ให้ความละเอียด นุ่มนวล โดยเฉพาะขนสัตว์ เพื่อให้มีแนวความคิดที่ชัดเจนขึ้นและเพื่อให้เหมาะกับการใช้กลวิธีแบบผสมโดยมีการใช้สีเพิ่มขึ้น ผู้สร้างสรรค์จึงนำเอาการทับซ้อนมาเป็นทัศนธาตุในการสร้างเอกภาพของรูปทรง และพัฒนาแนวความคิดด้วยการปรับปรุงเนื้อหาให้เข้าใจและเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องมากขึ้น

ภาพผลงานศิลปนิพนธ์

มหาวิทยาลัยสุรินทร์

ชื่อผลงาน : like no. 1

ขนาด : 60 x 80 เซนติเมตร

กลวิธี : ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Drypoint, Etching)

ภาพประกอบที่ 5 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1

2.การวิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ (THESIS) ผลงานชิ้นที่ 1

การสร้างสรรคผลงานศิลปนิพนธ์ตลอดการศึกษาภาคปลายนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้นำประสบการณ์จากการทำงานในช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ มาปรับใช้และพัฒนาให้เกิดผลงานที่ใกล้เคียง และสามารถตอบสนองต่อความรู้สึกมากที่สุด ซึ่งขณะปฏิบัติงานก็จะพบเจอปัญหาต่างๆ ซึ่งต้องหาแนวทางการแก้ไข ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้สร้างสรรค์อย่างมาก จากกระบวนการสร้างสรรค์ทั้งหมดที่กล่าวมาได้นำมาซึ่งผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้

2.1 การวิเคราะห์ด้านแนวคิด

ในศิลปนิพนธ์ชุดที่มีชื่อว่า ความเหมือนทางกายภาพและความรู้สึก หมายเลข1 ผู้สร้างสรรค์นำแรงบันดาลใจและแนวคิดที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม จากช่วงผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ มาพัฒนาดัดแปลง คือ แรงบันดาลใจที่เกิดจากประสบการณ์ส่วนตัว โดยเน้นไปที่เรื่องความรู้สึกที่แสดงออกมาจากท่าทางทางกาย กิริยา โดยนำเอาสิ่งที่ได้สังเกตและศึกษาจากแวดล้อมมาปรับใช้

2.2 การวิเคราะห์ด้านเนื้อหา

1) เนื้อหาภายใน เป็นเนื้อหาที่เกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุในรูปทรง การแสดงออกในผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ มีเนื้อหาภายใน คือ ความสัมพันธ์ระหว่างคนและสัตว์เลี้ยง ที่มีพฤติกรรมที่สัมพันธ์กันเพราะสิ่งมีชีวิตทั้งสองประเภทนั้นย่อมมีความรู้สึกนึกคิด ผู้สร้างสรรค์ได้เฝ้าสังเกตที่เหมือนกันระหว่างคนกับสัตว์เลี้ยง ทำให้เข้าใจว่ากิริยาท่าทาง อิริยาบถบางอย่างคนและสัตว์มีความเหมือนกันเป็นอย่างมาก

2) เนื้อหาภายนอก เป็นเนื้อหาที่มีผลสืบเนื่องมาจากเนื้อหาภายใน คือ เป็นส่วนเรื่องและแนวเรื่องออกมาโดยรูปทรง การแสดงออกในผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้ มีเนื้อหาภายนอกแบบลักษณะรูปธรรม(realist)โดยใช้สีและรูปทรงของสิ่งมีชีวิตเป็นสื่อเพื่อนำเสนอความหมายของความเหมือนทางกายภาพและความรู้สึก

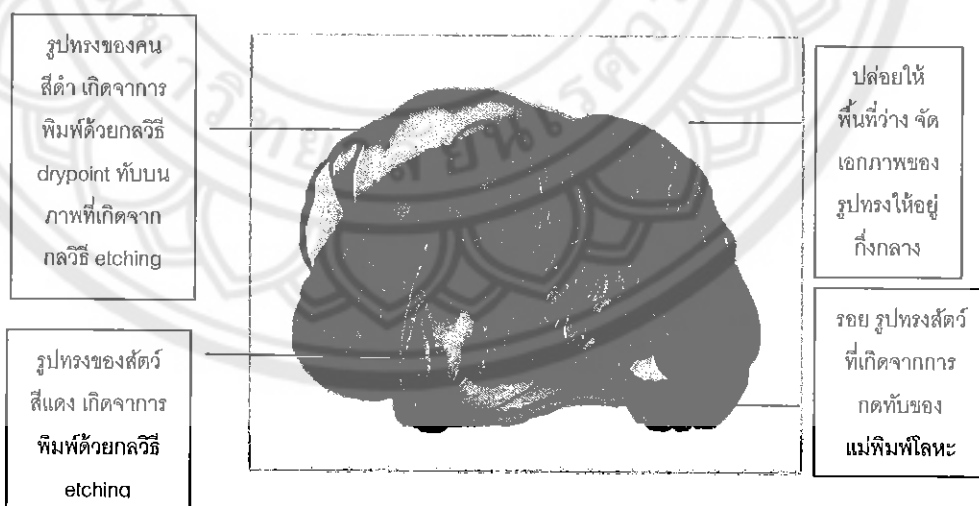
2.3 การวิเคราะห์ด้านรูปทรง

ทัศนธาตุ ส่วนประกอบของศิลปะที่มองเห็นได้ ประกอบไปด้วย เส้น รูปว่าง รูปทรง น้ำหนักอ่อน-แก่ สี และบริเวณที่ว่าง

- 1) จุด (Dot) ผู้สร้างสรรค์ใช้จุดในการเก็บรายละเอียดของผลงานตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์
- 2) เส้น (Line) ผู้สร้างสรรค์ใช้เส้นและทิศทางของเส้นตามอย่างภาพแบบร่างที่เป็นลักษณะเส้นขนของสัตว์

- 3) รูปร่าง (Form) และรูปทรง (Shape) ผู้สร้างสรรค์นำรูปร่างรูปทรงของสัตว์และคน มาสร้างสรรค์เป็นเอกภาพทางรูปทรงโดยการซ้อนทับเกิดเป็นน้ำหนักที่แตกต่าง
- 4) น้ำหนักอ่อน-แก่ (Value) ผู้สร้างสรรค์สร้างน้ำหนักโดยเกิดจากการสร้างแม่พิมพ์ ที่ใช้เส้นในการสร้างรูปทรงและน้ำหนักที่เกิดจากสีที่ทับซ้อนขณะพิมพ์
- 5) สี (Color) ผู้สร้างสรรค์ใช้สีน้ำมันสำหรับงานภาพพิมพ์สร้างแสงเงา โดยใช้เพียง สองสี คือ สีดำและ สีแดง ในการใช้สีผู้สร้างสรรค์เลือกใช้สีที่แสดงถึงอารมณ์และ การแปลความหมายของสีตามหลักจิตวิทยาของสีที่มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึก

	สีแดง	แสดงถึงความรุนแรง การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว รุนแรงและอันตรายเหมือนกับสัตว์เดียรัจฉาน
	สีดำ	แสดงถึงความลับ ความนิ่ง ความว่างเปล่า ความ เชื่องช้า อำนาจความเชี่ยวชาญและความหุรหุรา ส่วนมากมักเกิดกับจิตใจของคน
- 6) บริเวณว่าง (Space) ผู้สร้างสรรค์ใช้ที่ว่างแบบ 2 มิติ ที่มีความกว้างความยาว โดยใช้น้ำหนักอ่อนของสีและความคมชัดของรูปทรง ทำให้เกิดระยะหน้าหลัง เหมือนมีบรรยากาศ ทำให้ภาพดูไม่อึดอัด

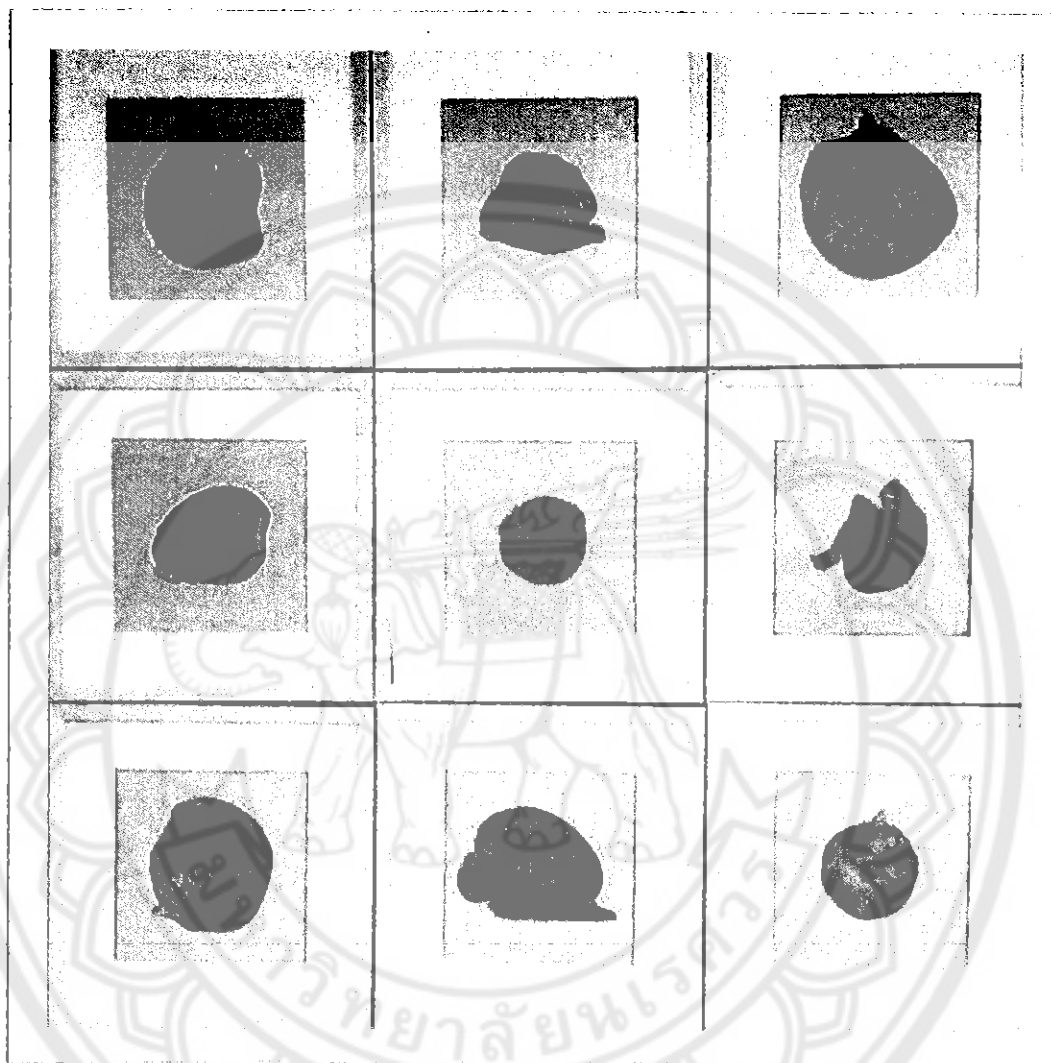
ภาพประกอบที่ 6 รายละเอียดภาพ

2.4 การวิเคราะห์ด้านกลวิธีการปฏิบัติงาน

สำหรับขั้นตอนการปฏิบัติงานศิลปะนิพนธ์ผลงานชิ้นที่ 1 นั้น ผู้สร้างสรรค์ยังคงยึดการ
ใช้กลวิธีการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก(etching) คือการสร้างแม่พิมพ์ด้วยการขูดขีด
แล้วกัดกรด แต่ได้มีการเพิ่มกลวิธี คือ ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก(drypoint) วิธีนี้ก็ไม่ต่างกันมาก
เพียงแต่ไม่ต้องอาศัยการกัดกรดเท่านั้น แต่จะให้ผลที่ดีกว่าสำหรับการเขียนชนสัตว์เพราะ
เส้นที่พิมพ์ออกมาให้ความนุ่มนวล ดูอ่อนไม่แข็งเหมือนกัดกรด และในขั้นตอนเก็บ
รายละเอียด ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้น้ำมันเข้ามาช่วยในการทำความแม่พิมพ์ก่อนที่จะพิมพ์ลงบน
กระดาษเพื่อให้หมึกยังคงอยู่ในร่องและผลงานจะมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยการเช็ดหมึก
ด้วยกระดาษบรูฟ ค่อยๆเช็ดตามน้ำหนักที่ต้องการ และวิธีการพิมพ์ทับซ้อนกันของแม่พิมพ์
นั้นจะสร้างค่าน้ำหนักใหม่อยู่ที่การจัดวางแม่พิมพ์ก่อนพิมพ์

2.5 การวิเคราะห์หลักการจัดองค์ประกอบของศิลปะ

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ ชื่อ ความเหมือนทางกายภาพและความรู้สึก
หมายเลข 1 ทั้งผู้สร้างสรรค์ใช้เอกภาพในการสร้างสรรค์องค์ประกอบของศิลปะ โดยใช้
ลักษณะเอกภาพที่นิ่ง น้ำหนักและรูปทรงทำให้เกิดจุดเด่นของภาพในรูปแบบสมมาตร
กึ่งกลางและมีความประสานกันระหว่างการทับซ้อนของสีเกิดเป็นความกลมกลืน

ชื่อผลงาน : like no. 2

ขนาด : 90 x 90 เซนติเมตร

กลวิธี : ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Drypoint, Aquatint)

3.การวิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ (THESIS) ผลงานชิ้นที่ 2

การสร้างสรรคผลงานศิลปนิพนธ์ตลอดการศึกษาภาคปลายนี้ ผู้สร้างสรรคได้นำประสบการณ์จากการทำงานในช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ มาปรับใช้และพัฒนาให้เกิดผลงานที่ใกล้เคียง และสามารถตอบสนองต่อความรู้ลึกมากที่สุด ซึ่งขณะปฏิบัติงานก็จะพบเจอปัญหาต่างๆ ซึ่งต้องหาแนวทางการแก้ไข ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้สร้างสรรคอย่างมาก จากกระบวนการสร้างสรรคทั้งหมดที่กล่าวมาได้นำมาซึ่งผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้

3.1 การวิเคราะห์ด้านแนวคิด

ในศิลปนิพนธ์ชุดที่มีชื่อว่า ความเหมือนทางกายภาพและความรู้สึก หมายเลข 2 ผู้สร้างสรรคนำแรงบันดาลใจและแนวคิดที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม จากช่วงผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ มาพัฒนาดัดแปลง คือ แรงบันดาลใจที่เกิดจากประสบการณ์ส่วนตัว โดยเน้นไปที่เรื่องความรู้สึกที่แสดงออกมาจากท่าทางทางกาย กิริยา โดยนำเอาสิ่งที่ได้สังเกตและศึกษาจากแวดล้อมมาปรับใช้

3.2 การวิเคราะห์ด้านเนื้อหา

3) เนื้อหาภายใน เป็นเนื้อหาที่เกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนคติในรูปทรง การแสดงออกในผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ มีเนื้อหาภายใน คือ ความสัมพันธ์ระหว่างคนและสัตว์เลี้ยง ที่มีพฤติกรรมที่สัมพันธ์กันเพราะสิ่งมีชีวิตทั้งสองประเภทนั้นย่อมมีความรู้สึกนึกคิด ผู้สร้างสรรคได้เฝ้าสังเกตที่เหมือนกันระหว่างคนกับสัตว์เลี้ยง ทำให้เข้าใจว่ากิริยาท่าทาง อิริยาบถบางอย่างคนและสัตว์มีความเหมือนกันเป็นอย่างมาก

4) เนื้อหาภายนอก เป็นเนื้อหาที่มีผลสืบเนื่องมาจากเนื้อหาภายใน คือ เป็นส่วนเรื่องและแนวเรื่องออกมาโดยรูปทรง การแสดงออกในผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้ มีเนื้อหาภายนอกแบบลักษณะรูปธรรม(realist)โดยใช้สีและรูปทรงของสิ่งมีชีวิตเป็นสื่อเพื่อนำเสนอความหมายของความเหมือนทางกายภาพและความรู้สึก

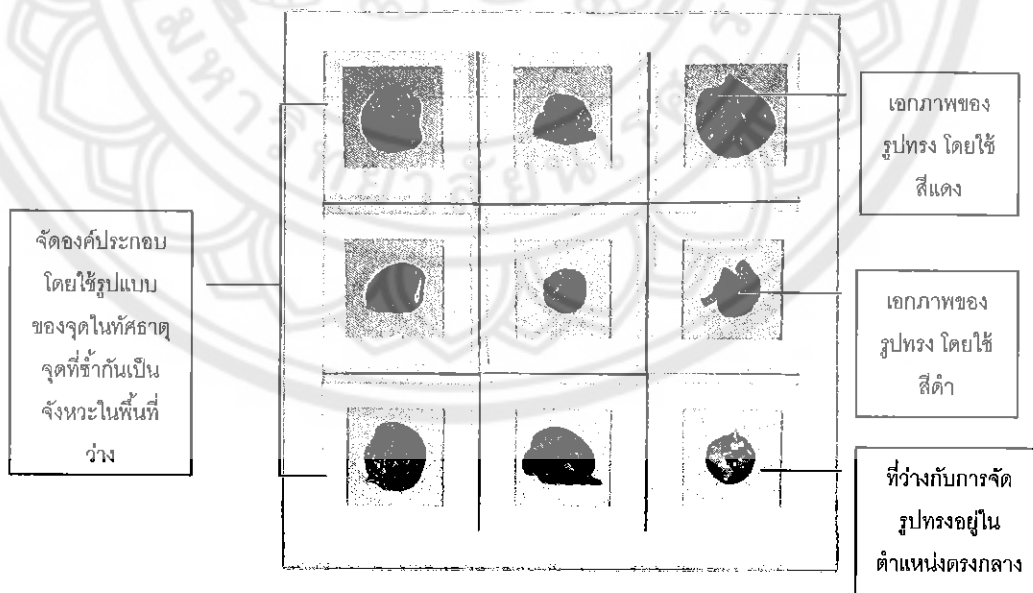
3.3 การวิเคราะห์ด้านรูปทรง

ทัศนธาตุ ส่วนประกอบของศิลปะที่มองเห็นได้ ประกอบไปด้วย เส้น รูปร่าง รูปทรง น้ำหนักอ่อน-แก่ สี และบริเวณว่าง

- 1) จุด (Dot) ผู้สร้างสรรคใช้จุดในการเก็บรายละเอียดของผลงานตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์
- 2) เส้น (Line) ผู้สร้างสรรคใช้เส้นและทิศทางของเส้นตามอย่างภาพแบบร่างที่เป็นลักษณะเส้นขนของสัตว์และใช้จุดในการจัดองค์ประกอบภาพแบบซ้ำด้วย

- 3) รูปร่าง (Form) และรูปทรง (Shape) ผู้สร้างสรรค์นำรูปร่างรูปทรงของสัตว์และคน มาสร้างสรรค์เป็นเอกภาพทางรูปทรงโดยการซ้อนทับเกิดเป็นน้ำหนักที่แตกต่าง
- 4) น้ำหนักอ่อน-แก่ (Value) ผู้สร้างสรรค์สร้างน้ำหนักโดยเกิดจากการสร้างแม่พิมพ์ที่ใช้เส้นในการสร้างรูปทรงและน้ำหนักที่เกิดจากสีที่ทับซ้อนขณะพิมพ์
- 5) สี (Color) ผู้สร้างสรรค์ใช้สีน้ำมันสำหรับงานภาพพิมพ์สร้างแสงเงา โดยใช้เพียงสองสี คือ สีดำและ สีแดง ในการใช้สีผู้สร้างสรรค์เลือกใช้สีที่แสดงถึงอารมณ์และการแปลความหมายของสีตามหลักจิตวิทยาของสีที่มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึก

	สีแดง	แสดงถึงความรุนแรง การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว รุนแรงและอันตรายเหมือนกับสัตว์เดียดรัจฉาน
	สีดำ	แสดงถึงความลับ ความนิ่ง ความว่างเปล่า ความเยือกถือ อำนาจความเชี่ยวชาญและความหฤหรรษา ส่วนมากมักเกิดกับจิตใจของคน
- 6) บริเวณว่าง (Space) ผู้สร้างสรรค์ใช้ที่ว่างแบบ 2 มิติ ที่มีความกว้างความยาว โดยใช้น้ำหนักอ่อนของสีและความคมชัดของรูปทรง

ภาพประกอบที่ 8 รายละเอียดภาพ

3.4 การวิเคราะห์ด้านกลวิธีการปฏิบัติงาน

สำหรับขั้นตอนการปฏิบัติงานศิลปนิพนธ์ ผลงานชิ้นที่ 2 ผู้สร้างสรรค์ยังคงยึดการ
ใช้กลวิธีการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก(etching) คือการสร้างแม่พิมพ์ด้วยการขูด
ขีดแล้วกัดกรด แต่ได้มีการเพิ่มกลวิธี คือ ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก(drypoint) วิธีนี้ก็ไม่
ต่างกันมาก เพียงแค่ไม่ต้องอาศัยการกัดกรดเท่านั้น แต่จะให้ผลที่ดีกว่าสำหรับการเขียน
ขนสัตว์เพราะเส้นที่พิมพ์ออกมาให้ความนุ่มนวล ดูอ่อนไม่แข็งเหมือนกัดกรด และใน
ขั้นตอนเก็บรายละเอียด ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้น้ำมันเข้ามาช่วยในการทำ ความแม่พิมพ์ก่อนที่
จะพิมพ์ลงบนกระดาษเพื่อให้หมึกยังคงอยู่ในร่องและผลงานจะมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ด้วยการเช็ดหมึกด้วยกระดาษบุฟ ค่อยๆเช็ดตามน้ำหนักที่ต้องการ และวิธีการพิมพ์ทับ
ซ้อนกันของแม่พิมพ์นั้นจะสร้างค่าน้ำหนักใหม่อยู่ที่การจัดวางแม่พิมพ์ก่อนพิมพ์

3.5 การวิเคราะห์หลักการจัดองค์ประกอบของศิลปะ

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ ชื่อ ความเหมือนทางกายภาพและความรู้สึก
หมายเลข 2 ผู้สร้างสรรค์ใช้เอกภาพในการสร้างองค์ประกอบของศิลปะ โดยใช้
ลักษณะเอกภาพที่นิ่ง น้ำหนักและรูปทรงทำให้เกิดจุดเด่นของภาพในรูปแบบสมมาตร
กึ่งกลางและมีความประสานกันระหว่างการทับซ้อนของสีเกิดเป็นความกลมกลืน

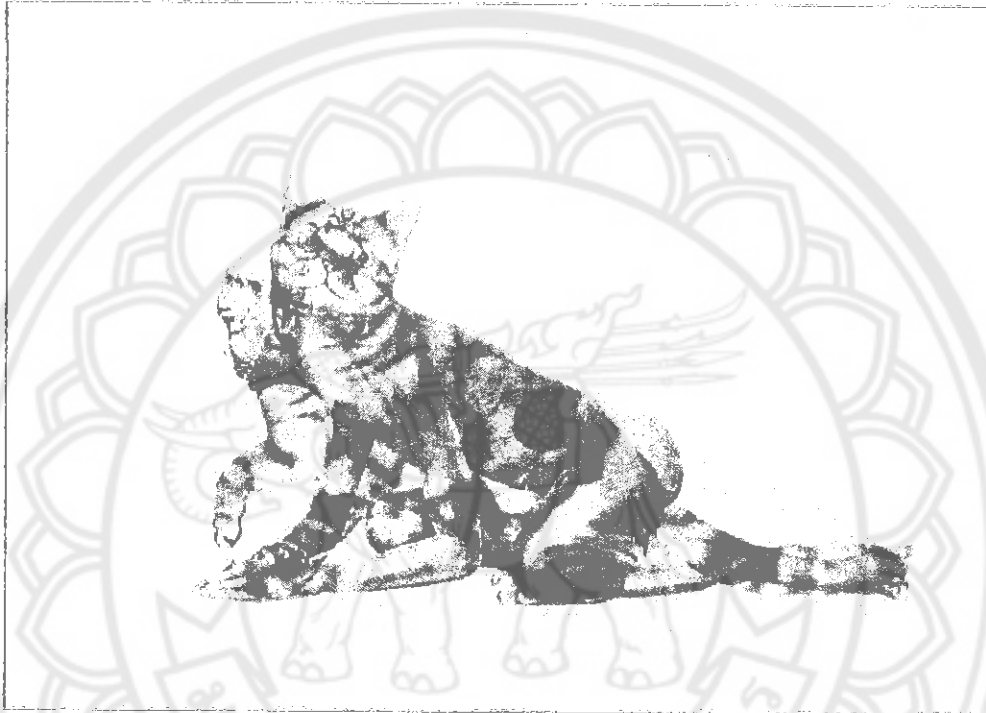

ชื่อผลงาน : like no. 3/1

ขนาด : 60 x 90 เซนติเมตร

กลวิธี : ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Drypoint, Etching)

ภาพประกอบที่ 9 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน : like no. 3/2
ขนาด : 60 x 90 เซนติเมตร
กลวิธี : ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Drypoint, Etching)

ชื่อผลงาน : like no. 3/3

ขนาด : 60 x 90 เซนติเมตร

กลวิธี : ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Drypoint, Etching)

4. การวิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ (THESIS) ผลงานชิ้นที่ 3

การสร้างสรรคผลงานศิลปะนิพนธ์ตลอดการศึกษาภาคปลายนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้นำประสบการณ์จากการทำงานในช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ มาปรับใช้และพัฒนาให้เกิดผลงานที่ใกล้เคียง และสามารถตอบสนองต่อความรู้สึกมากที่สุด ซึ่งขณะปฏิบัติงานก็จะพบเจอปัญหาต่างๆ ซึ่งต้องหาแนวทางการแก้ไข ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้สร้างสรรค์อย่างมาก จากกระบวนการสร้างสรรค์ทั้งหมดที่กล่าวมาได้นำมาซึ่งผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้

4.1 การวิเคราะห์ด้านแนวคิด

ในศิลปนิพนธ์ชุดที่มีชื่อว่า ความเหมือนทางกายภาพและความรู้สึก หมายเลข 3 ผู้สร้างสรรค์นำแรงบันดาลใจและแนวคิดที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม จากช่วงผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ มาพัฒนาดัดแปลง คือ แรงบันดาลใจที่เกิดจากประสบการณ์ส่วนตัว โดยเน้นไปที่เรื่องความรู้สึกที่แสดงออกมาจากท่าทางท่วงท่าย กิริยา โดยนำเอาสิ่งที่ได้สังเกตและศึกษาจากแวดล้อมมาปรับใช้

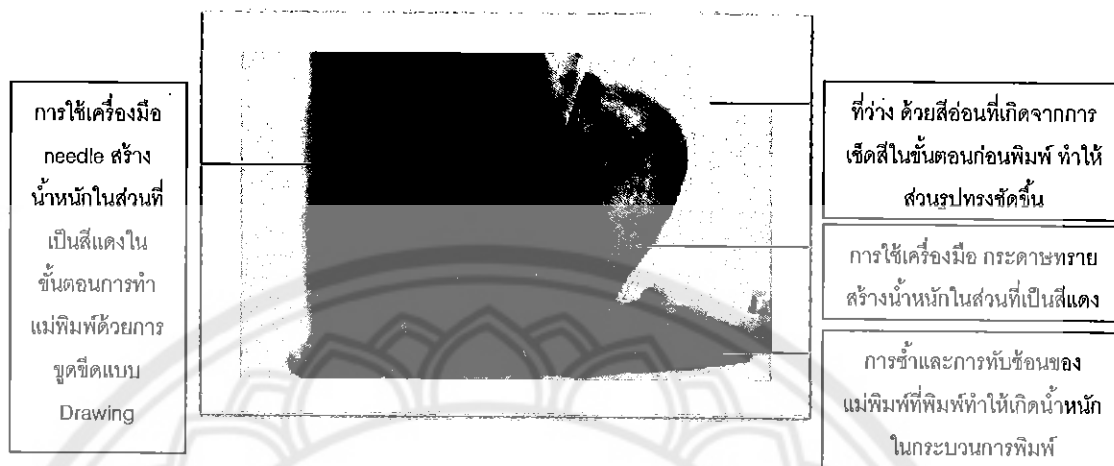
4.2 การวิเคราะห์ด้านเนื้อหา

- 1) เนื้อหาภายใน เป็นเนื้อหาที่เกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุ ในรูปทรง การแสดงออกในผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ มีเนื้อหาภายใน คือ ความสัมพันธ์ระหว่างคนและสัตว์เลี้ยง ที่มีพฤติกรรมที่สัมพันธ์กันเพราะสิ่งมีชีวิต ทั้งสิ่งประเภคนั้นย่อมมีความรู้สึกนึกคิด ผู้สร้างสรรค์ได้เฝ้าสังเกตที่เหมือนกัน ระหว่างคนกับสัตว์เลี้ยง ทำให้เข้าใจว่ากิริยาท่าทาง อิริยาบถบางอย่างคนและสัตว์มีความเหมือนกันเป็นอย่างมาก
- 2) เนื้อหาภายนอก เป็นเนื้อหาที่มีผลสืบเนื่องมาจากเนื้อหาภายใน คือ เป็นส่วนเรื่อง และแนวเรื่องออกมาโดยรูปทรง การแสดงออกในผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้ มีเนื้อหาภายนอกแบบลักษณะรูปธรรม (realist) โดยใช้สีและรูปทรงของสิ่งมีชีวิตเป็นสื่อ เพื่อนำเสนอความหมายของความเหมือนทางกายภาพและความรู้สึก

4.3 การวิเคราะห์ด้านรูปทรง

ทัศนธาตุ ส่วนประกอบของศิลปะที่มองเห็นได้ ประกอบไปด้วย เส้น รูปว่าง รูปทรง น้ำหนักอ่อน-แก่ สี และบริเวณว่าง

- 1) จุด (Dot) ผู้สร้างสรรค์ใช้จุดในการเก็บรายละเอียดของผลงานตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์
- 2) เส้น (Line) ผู้สร้างสรรค์ใช้เส้นและทิศทางของเส้นตามอย่างภาพแบบร่างที่เป็นลักษณะเส้นขนของสัตว์

ภาพประกอบที่ 12 รายละเอียดภาพ

- 3) รูปร่าง (Form) และรูปทรง (Shap) ผู้สร้างสรรค์นำรูปร่างรูปทรงของสัตว์และคน มาสร้างสรรค์เป็นเอกภาพทางรูปทรงโดยการซ้อนทับเกิดเป็นน้ำหนักที่แตกต่าง
- 4) น้ำหนักอ่อน-แก่ (Value) ผู้สร้างสรรค์สร้างน้ำหนักโดยเกิดจากการสร้างแม่พิมพ์ที่ใช้เส้นในการสร้างรูปทรงและน้ำหนักที่เกิดจากสีที่ทับซ้อนขณะพิมพ์
- 5) สี (Color) ผู้สร้างสรรค์ใช้สีน้ำมันสำหรับงานภาพพิมพ์สร้างแสงเงา โดยใช้เพียงสองสี คือ สีดำและ สีแดง ในการใช้สีผู้สร้างสรรค์เลือกใช้สีที่แสดงถึงอารมณ์และการแปลความหมายของสีตามหลักจิตวิทยาของสีที่มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึก

	สีแดง	แสดงถึงความรุนแรง การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว รุนแรงและอันตรายเหมือนกับสัตว์เดียดรัจฉาน
	สีดำ	แสดงถึงความลับ ความนิ่ง ความว่างเปล่า ความเชื่องช้า อำนาจความเชี่ยวชาญและความหรรษา ส่วนมากมักเกิดกับจิตใจของคน
- 6) บริเวณว่าง (Space) ผู้สร้างสรรค์ใช้ที่ว่างแบบ 2 มิติ ที่มีความกว้างความยาว โดยใช้น้ำหนักอ่อนของสีและความคมชัดของรูปทรง ทำให้เกิดระยะหน้าหลัง เหมือนมีบรรยากาศ ทำให้ภาพดูไม่อัดอัด

4.4 การวิเคราะห์ด้านกลวิธีการปฏิบัติงาน

สำหรับขั้นตอนการปฏิบัติงานศิลปะนิพนธ์ผลงานชิ้นที่ 3 ผู้สร้างสรรค์ยังคงยึดการ ใช้กลวิธีการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก(etching) คือการสร้างแม่พิมพ์ด้วยการขีด

ขีดแล้วก็ดกกรด แต่ได้มีการเพิ่มกลวิธี คือ ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (drypoint) วิธีนี้ก็ไม่ต่างกันมาก เพียงแค่ไม่ต้องอาศัยการกัดกรดเท่านั้น แต่จะให้ผลที่ดีกว่าสำหรับการเขียนขนสัตว์เพราะเส้นที่พิมพ์ออกมาให้ความนุ่มนวล ดูอ่อนไม่แข็งเหมือนกัดกรด และในขั้นตอนเก็บรายละเอียด ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้น้ำมันเข้ามาช่วยในการทำ ความแม่พิมพ์ก่อนที่จะพิมพ์ลงบนกระดาษเพื่อให้หมึกยังคงอยู่ในร่องและผลงานจะมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ด้วยการขีดหมึกด้วยกระดาษขรุขระ ค่อยๆขีดตามน้ำหนักที่ต้องการ และวิธีการพิมพ์ทับซ้อนกันของแม่พิมพ์นั้นจะสร้างค่าน้ำหนักใหม่ที่การจัดวางแม่พิมพ์ก่อนพิมพ์

4.5 การวิเคราะห์หลักการจัดองค์ประกอบของศิลปะ

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ ชื่อ ความเหมือนทางกายภาพและความรู้สึก หมายเลข 3 ผู้สร้างสรรค์ใช้เอกภาพในการสร้างองค์ประกอบของศิลปะ โดยใช้ลักษณะเอกภาพที่นิ่ง น้ำหนักและรูปทรงทำให้เกิดจุดเด่นของภาพในรูปแบบสมมาตร กึ่งกลางและมีความประสานกันระหว่างการจัดองค์ประกอบของสีเกิดเป็นความกลมกลืน

บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

การศึกษาค้นคว้าการสร้างสรรคผลงานศิลปนิพนธ์ชุด ความเหมือนทางกายภาพและความรู้สึก ตามแนวทางและขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ ซึ่งล้วนแต่เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงาน แนวทางความคิด เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านทัศนศิลป์ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

1. เพื่อเป็นการศึกษาและค้นคว้าแนวทางสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ ชุด ความเหมือนทางกายภาพและความรู้สึก ในรูปแบบงานภาพพิมพ์ โดยการถ่ายทอดความงามในด้านสุนทรียภาพในเชิงบวก เป็นเรื่องของกากระทบช้อน ที่ว่าง น้ำหนัก และแสงเงา อันมีลักษณะเฉพาะตน
2. สร้างสรรคผลงานภาพพิมพ์ ที่แสดงออกถึงความเป็นจริงตามธรรมชาติ โดยเกิดจากการสังเกตพฤติกรรมของคนและสัตว์ที่มีความคล้ายกัน ในมุมมองของผู้สร้างสรรค์ สร้างสรรคผลงานภาพพิมพ์ที่ถ่ายทอดถึงความงามสุนทรียภาพในเชิงบวกและหลักการทางองค์ประกอบศิลป์ที่แสดงในเรื่องของจังหวะ การทับซ้อน เส้นและค่าน้ำหนักของสี
3. การเรียนรู้การสร้างสรรคด้วยกลวิธีใหม่ๆ ในการสร้างสรรคผลงานภาพพิมพ์ เป็นการขุดขีดเพื่อให้เกิดค่าน้ำหนักบนโลหะต่างๆ และใช้รูปร่างรูปทรงที่แสดงถึงร่างกายของคนและของสัตว์ ที่มีลักษณะท่าทางและให้ความรู้สึกที่คล้ายคลึงกัน เพื่อเป็นสัญลักษณ์สื่อความหมายถึงความเหมือนกันทางกายภาพ เพื่อให้ได้ภาพผลงานที่สมบูรณ์และสามารถตอบสนองต่ออารมณ์ ให้ความรู้สึกให้ได้มากที่สุด

อภิปรายผลของการสร้างสรรค์

ผลที่ได้รับจากการสร้างสรรคผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ทำให้ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาค้นคว้ากระบวนการทดลองผลงานทางศิลปะ เพื่อนำไปสู่การบันทึกผลการสร้างสรรคผลงานศิลปะได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบเอกสารภาคศิลปนิพนธ์ ซึ่งได้สร้างสรรคผลงานศิลปนิพนธ์ในหัวข้อ ความเหมือนทางกายภาพและความรู้สึกจำนวน 3 ผลงาน ตลอดจนการนำผลงานดังกล่าวมาวิเคราะห์รวบรวม และสรุปผลของการสร้างสรรคทำให้เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจในกระบวนการการสร้างสรรค จนตอบสนองความคิดและความรู้สึก ซึ่งได้แสดงออกมาถึงคุณค่าทางความงามใน

รูปแบบผ่านทางผลงานภาพพิมพ์สร้างสรรค์ โดยนำเสนอเรื่องราวความเหมือนทางกายภาพ คือ ทั้งกายที่เป็นกิริยา ท่าทาง อากาธ ด้วยรูปทรงของธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต คือ คนและสัตว์ เพื่อสื่อ แสดงออกถึงความหมายของความเหมือนกันหรือความคล้ายกันของลักษณะกายภาพที่เป็นกิริยา ท่าทางระหว่างท่าทางของคนและท่าทางของสัตว์และรูปทรง ท่าทางทางกายภาพเหล่านั้นจะให้ อารมณ์ความรู้สึกที่คล้ายคลึงกันออกมา ซึ่งมีลักษณะงานแบบรูปธรรมพัฒนาผลงานสร้างสรรค์จน มีรูปแบบที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน ผู้สร้างสรรค์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาค้นคว้าตลอดจนการ เรียบเรียงบันทึกกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ จะเกิดประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจพอสมควร ไม่มากนักน้อย

ข้อเสนอแนะ

- 1) การจัดองค์ประกอบของผลงานควรจัดวางให้รูปร่างรูปทรงมีความซ้อนทับ มากขึ้นและคำนึงถึงสัดส่วนระหว่างภาพและพื้นที่ว่าง
- 2) การเก็บความสมบูรณ์ของชิ้นงานด้านข้างของชิ้นงานต้องจัดการให้เรียบร้อย และสอดคล้องกลมกลืนกับผลงาน
- 3) สำหรับแนวทางในการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ต่อไปในภายภาคหน้าอาจจะ นำเสนอในรูปแบบที่เป็นการสร้างสรรค์ในเชิงความคิดมากขึ้นหรือในเชิงออกแบบให้ รูปลักษณะของผลงานแปลกใหม่แทนการเลียนแบบสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติเพื่อ ความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

กำจร สุนพงษ์ศรี. (2555). *สุนทรียศาสตร์*. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จี.ศรีนิवासัน. (2545). *สุนทรียศาสตร์*. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย

ชลูด นิมเสมอ. (2553). *องค์ประกอบของศิลปะ*. (พิมพ์ครั้งที่ 7 ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์อมรินทร์

วุฒิ วัฒนสิน. (2552). *ประวัติศาสตร์ศิลปะ*. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สีปประกาศ

ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์. (2547). *ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก*. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: วาดศิลป์ จำกัด.

เอกสารประกอบการเรียนประวัติศาสตร์ศิลป์, ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกในศตวรรษที่ 15-18

เอกสารข้อมูลข้อมูลการแสดงผลออกพฤติกรรมของคนและข้อมูลการแสดงผลออกพฤติกรรมของสัตว์

แหล่งอ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต

: <http://www.th.wikipedia.org/wiki> ผลงานและประวัติของศิลปิน Edgar Degas

: <http://www.webboard.yenta4.com/topic/252750> กลุ่มลัทธิศิลปะตะวันตก

: <http://www.weekendhobby.com>

: <http://www.nongtoob.com/content>

: <http://www.novabizz.com/>

: <http://www.slideshare.net>

: <http://www.ipesk.ac.th/ipesk/VISUALART/lesson444.html>

: <http://www.chaarts.com/article>

: <https://www.robbertruigrok.wordpress.com>

ประวัติผู้สร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยสุรินทร์

ประวัติผู้สร้างสรรค์

ชื่อ - ชื่อสกุล	ธราทิพย์ คำจันทร์
วัน เดือน ปี เกิด	9 สิงหาคม 2535 จังหวัดเพชรบูรณ์
ที่อยู่ปัจจุบัน	109 หมู่ 2 ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210
ประวัติการศึกษา	
พ.ศ. 2547	ประถมศึกษา โรงเรียนโพนินลวงศ์อนุสรณ์ ตำบลวังชมพู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
พ.ศ. 2548	มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวังชมพูวิทยาคม (โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์) ตำบลวังชมพู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
พ.ศ. 2550	มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัชรชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
พ.ศ. 2553	มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัชรชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
พ.ศ. 2558	ปริญญาตรี ศป.บ. สาขาออกแบบทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยรัตนนคร
ประวัติการแสดงผลงาน	
พ.ศ. 2557	Exhibition:Synchronize ออกแบบทัศนศิลป์รุ่น3 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยรัตนนคร จ.พิษณุโลก
พ.ศ. 2558	Art Thesis Exhibition:Save Add ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก
พ.ศ. 2558	Art Thesis Exhibition:3x3=ก้าว ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยรัตนนคร จ.พิษณุโลก
เกียรติประวัติ	
พ.ศ. 2555	นิสิตดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร วิชาการฯ
พ.ศ. 2555	นิสิตที่มีผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร วิชาการฯ
พ.ศ. 2556	นิสิตที่มีผลงานดีเด่น ด้านความประพฤติ
พ.ศ. 2556	นิสิตผลการเรียนดีเด่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
พ.ศ. 2558	นิสิตผลการเรียนยอดเยี่ยม ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ