

อภินันทนาการ

สำนักหอสมุด

มิตีแสงบนสายน้ำ

จันทร์จิรา ต้อยเต๋น

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพระนคร
วันลงทะเบียน 17 ก.ย. 2558
เลขทะเบียน 16843037
เลขเรียกหนังสือ

ศิลปนิพนธ์เสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา

หลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์

กรกฎาคม 2558

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยพระนคร

LIGHTING DIMENSIONAL STREAM

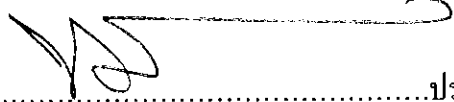

**An Art Thesis Submitted in Partial Fulfillment
of the Requirements
for the Degree in of Bachelor of Fine and Applied Arts
Program in Visual Arts Design**

July 2015

Copyright 2015 by Naresuan University

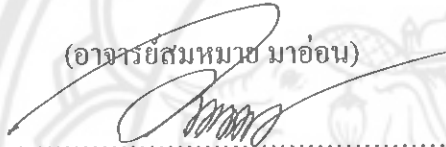
คณะกรรมการสอบศิลปนิพนธ์ได้พิจารณาศิลปนิพนธ์เรื่อง “มิติแสงบนสายน้ำ” ของนางสาวจันทร์จิรา ด้อยเด่นเห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาออกแบบทัศนศิลป์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

.....ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทวีศักดิ์ พรหมรัตน์)

.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์)

.....กรรมการ

(อาจารย์สมหมาย มาอ่อน)

.....กรรมการ

(อาจารย์อาคม ทองโปร่ง)

.....กรรมการ

(อาจารย์จิติ สมบูรณ์เอนก)

.....กรรมการ

(อาจารย์ชฎานิศ ชิงช่วง)
.....กรรมการ

อนุมัติ

.....

(ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

กรกฎาคม 2558

ประกาศคุณูปการ

ข้าพเจ้าน้อมรำลึกในพระคุณบิดา มารดา คุณพ่อสํารัญ คຸ້ຍຕຸ້ນ และคุณแม่คำมูม คຸ້ຍຕຸ້ນ ผู้ที่ให้กำเนิดและให้การอบรมสั่งสอน เลี้ยงดูข้าพเจ้านเติบโตมาด้วยความยากลำบาก สอนให้รู้จักฝึกชอบชั่วดี ทั้งยังคอยสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาและเป็นกำลังใจให้ให้ยามที่ข้าพเจ้าเกิดความท้อแท้และหมดกำลังใจ

ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ที่เป็นผู้ให้วิชาความรู้ คอยชี้แนะแนวทางในการศึกษา สอนการใช้ชีวิต ทั้งยังอบรมสั่งสอนให้มีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัย ขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาออกแบบทัศนศิลป์ทุกท่าน ที่ให้ความรู้ความช่วยเหลือ ตลอดจนเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และขอบพระคุณอาจารย์ผู้ควบคุมดูแลศิลปินนิพนธ์ทุกท่าน โดยเฉพาะอาจารย์ชญานิส ชิงช่วง และอาจารย์อาคม ทองโปร่ง ที่คอยให้ความรู้ชี้แนะแนวทาง และให้ความช่วยเหลือ พร้อมคำปรึกษา ศิลปินนิพนธ์ภาคเอกสารชุดนี้ให้ไปในทางที่ชัดเจนและสมบูรณ์

ตลอดจนเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทุกคนที่คอยให้กำลังใจและให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำงานจนสามารถลุล่วงตามความประสงค์

จันทร์จิรา คຸ້ຍຕຸ້ນ

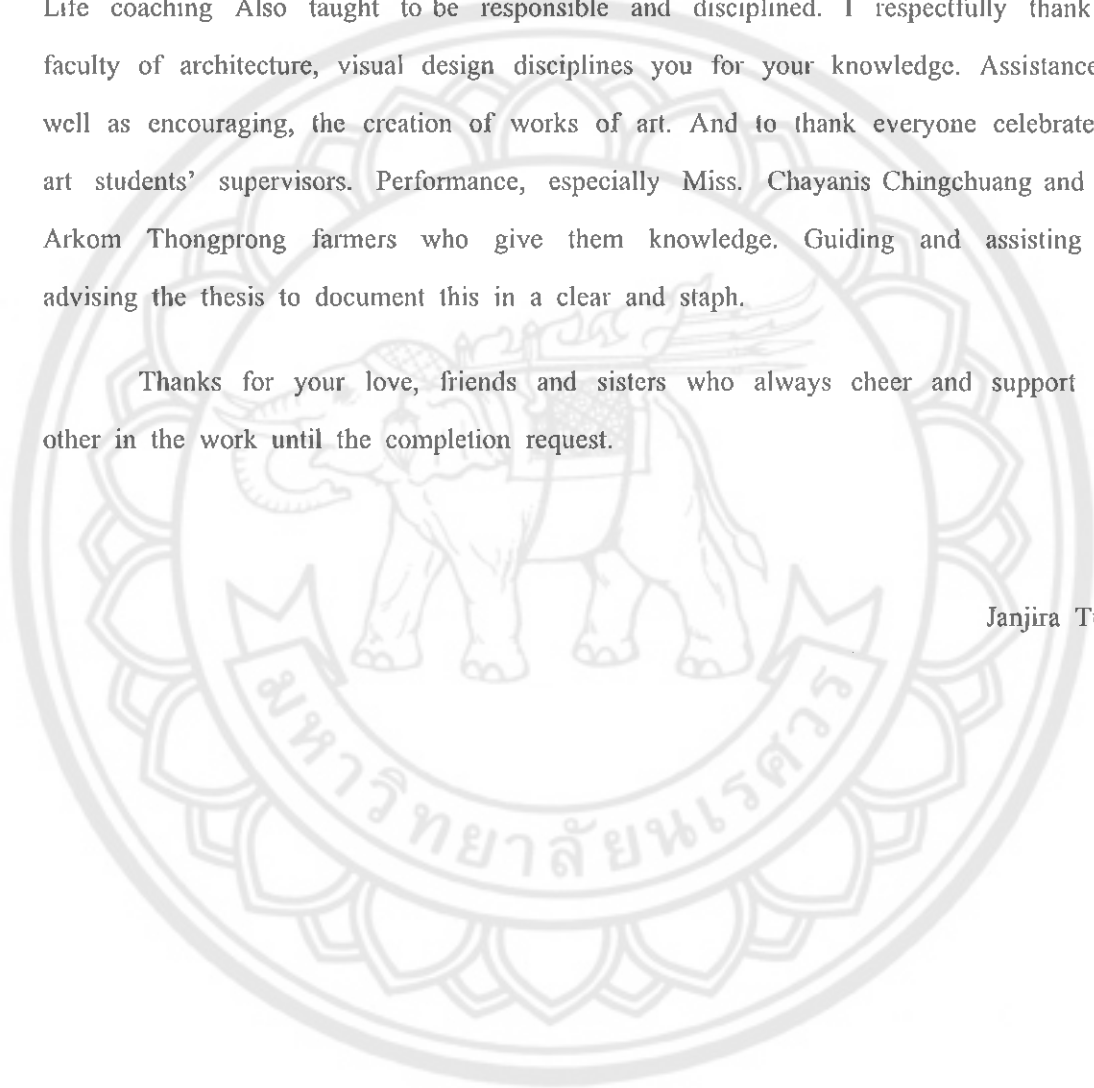
ACKNOWLEDGEMENT

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 Miss. Chayanis Chingchuang and Mr. Arkom Thongprong farmers who give them knowledge. Guiding and assisting and advising the thesis to document this in a clear and staph.

Thanks for your love, friends and sisters who always cheer and support each other in the work until the completion request.

Janjira Tuiten

ชื่อเรื่อง	มิติแสงบนสายน้ำ
ผู้วิจัย	จันทร์จิรา ตูย์เด่น
ประธานที่ปรึกษา	อาจารย์ชญาณิส ชิงช่วง
กรรมการที่ปรึกษา	อาจารย์อาคม ทองโปร่ง
ประเภทสารนิพนธ์	ศิลปนิพนธ์ สป.บ สาขาออกแบบทัศนศิลป์, มหาวิทยาลัยนเรศวร,2558
คำสำคัญ	มิติแสง,สี

บทคัดย่อ

การสร้างผลงานภาพพิมพ์ในชุดศิลปนิพนธ์ ภายใต้หัวข้อเรื่อง มิติแสงบนสายน้ำ ในชุดนี้มีวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ เพื่อผู้สร้างสรรค์เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการการสร้างสรรค์ที่จะสามารถตอบสนองต่อความคิดและความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์โดยแสดงออกถึงคุณค่าทางความงามหรือสุนทรียภาพในรูปแบบงานภาพพิมพ์ ลักษณะผลงานแบบกึ่งนามธรรมตลอดจนนำไปสู่การบันทึกผลการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไว้อย่างเป็นระบบในรูปภาคเอกสารศิลปนิพนธ์ โดยมีการวางแผนดำเนินงาน คือ เริ่มจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทั้งในส่วนภาคเอกสารทางโครงสร้างศิลปะ หลักองค์ประกอบศิลปะและในส่วนของวัตถุจริง และภาพถ่าย โดยนำองค์ความรู้ทั้งหมดที่ได้มาประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ออกมาสู่ขั้นตอนการทำภาพแบบร่างและการขยายภาพผลงานขนาดจริง ในผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากความประทับใจในแสงสี จากความชอบส่วนตัวของผู้สร้างสรรค์ได้นำมาถ่ายทอดแสดงความงามทางสุนทรียภาพ ซึ่งเป็นเรื่องของหลักการทางศิลปะและทัศนธาตุอันมีหัวใจสำคัญคือ สีและน้ำหนักการทับซ้อนกันประกอบกันสร้างรูปทรงเชิงสัญลักษณ์ ได้แก่ แสงสะท้อนที่กระทบลงบนผิวน้ำ รวมทั้งผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาค้นคว้ากลวิธีในการสร้างสรรค์ผลงานที่จะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ผลงานในรูปแบบใหม่ที่มีรูปแบบเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน

Title Lighting dimensional stream
Author Janjira tuiten
Advisor Miss. Chayanis Chingchuang
Co - Advisor Mr. Arkom Thongprong
Academic Paper Art thesis for Bachelor of Fine and Applied Arts
(Visual Art Design), Naresuan University
Year 2014
Keyword Light

ABSTRACT

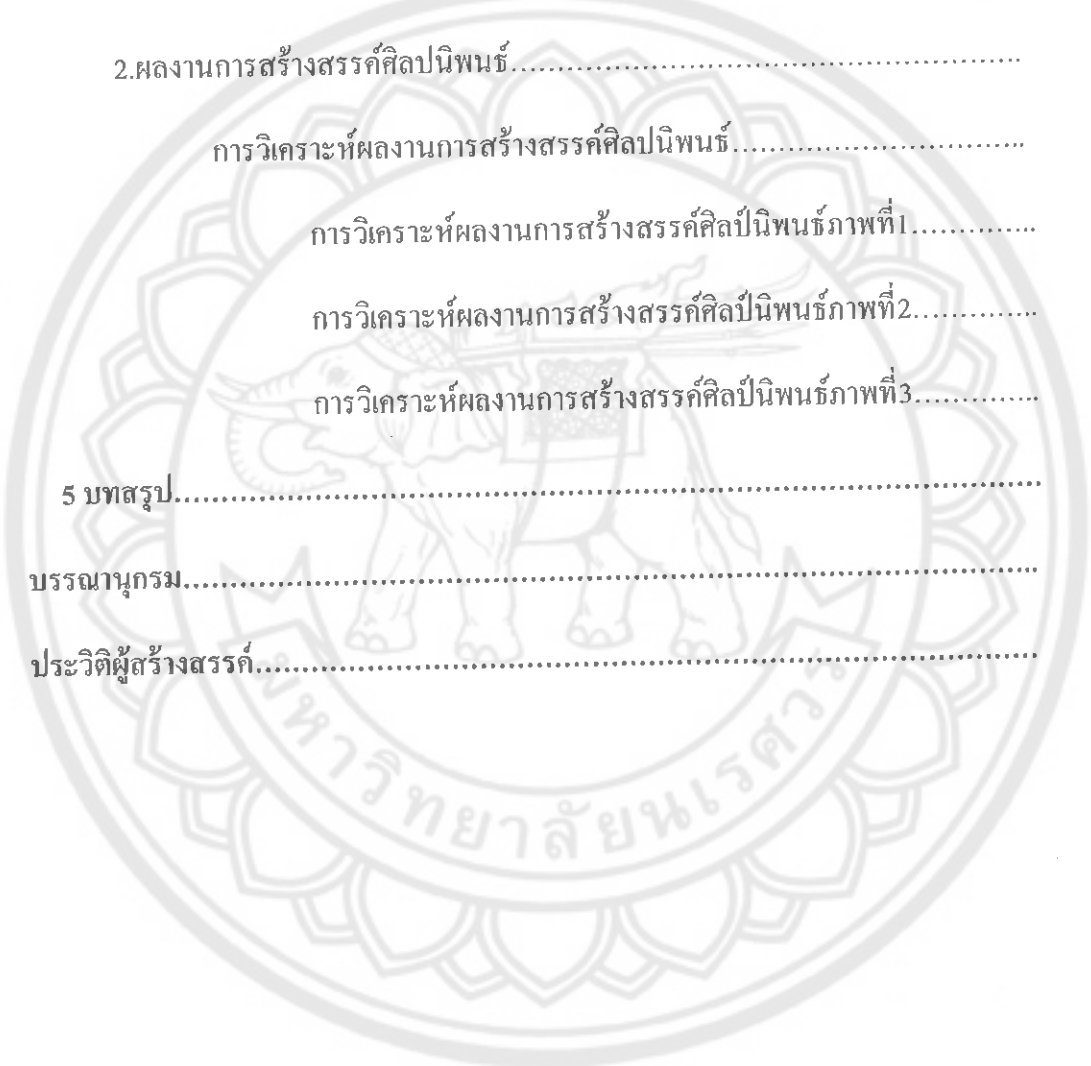
Creating a printmaking in a thesis. Under the topic “Lighting dimensional stream” of this series the creator intended to create a creative works to learn and understand. The creative process that able to respond to the thoughts and feelings of creator while showing the expression of beauty or aesthetic value in the form of printmaking. The abstract style As well as leading to record the creation of art in a systematic manner in the form of documents, thesis. The plan is to start from the study data, both in the paper art structure. The main elements of art and real objects and photos by knowledge acquired through processing, analysis and synthesis. Into the process of making the sketches and enlarge the size. In thesis, this series was inspired by personal experiences and impressions from light the creators have to convey their aesthetic beauty. This is a matter of principle, the arts and the visual element that is a key. Black weight and overlap each other to shape symbolic including reflections on the surface. The author has studied the techniques of creative strategies to generate new creative ideas. The new format is the format of their specific identity.

สารบัญ

บทที่	หน้า
1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญในการสร้างสรรค์.....	1
วัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายของการสร้างสรรค์.....	1
ขอบเขตของการสร้างสรรค์.....	2
คำจำกัดความหรือคำเฉพาะ.....	3
กรอบแนวความคิดในการวิจัยแบบสร้างสรรค์.....	4
2 เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง.....	5
มิติของแสง.....	5
แสงและการมองเห็น.....	6
อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะ.....	16
อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปะปับ.....	18
อิทธิพลที่ได้รับจากประสบการณ์ส่วนตัว.....	20
ด้านรูปแบบกลวิธีสร้างสรรค์.....	20
อิทธิพลจากปรัชญา.....	22
3 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานสร้างสรรค์ศิลปะปับ.....	23
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะปับ.....	23
1.ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าข้อมูล.....	23
2.ขั้นตอนการรวบรวมความคิด การวิเคราะห์ ประมวลความคิด และการ จัดทำภาพแบบร่าง.....	40
3.ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะปับ.....	41

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
4 การวิเคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์.....	51
1.การสร้างสรรคผลงานก่อนศิลปนิพนธ์.....	51
การวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรคก่อนศิลปนิพนธ์.....	51
2.ผลงานการสร้างสรรคศิลปนิพนธ์.....	53
การวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรคศิลปนิพนธ์.....	58
การวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรคศิลปนิพนธ์ภาพที่1.....	58
การวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรคศิลปนิพนธ์ภาพที่2.....	60
การวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรคศิลปนิพนธ์ภาพที่3.....	62
5 บทสรุป.....	64
บรรณานุกรม.....	67
ประวัติผู้สร้างสรรค.....	69

สารบัญภาพ

ภาพประกอบ

หน้า

บทที่ 2 ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.ภาพประกอบที่1 แสงสี.....	8
2.ภาพประกอบที่2 แสงสี.....	9
3.ภาพประกอบที่3-5 แสงสี.....	10
4.ภาพประกอบที่6 อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะนามธรรม.....	17
5.ภาพประกอบที่7 อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะนามธรรม.....	18
6.ภาพประกอบที่8 อาจารย์ปรีชา บัณฑิต คำสอนงาน ราตรีศรีมหานคร.....	19
7.ภาพประกอบที่9 อิทธิที่ได้รับจากธรรมชาติ.....	20
8.ภาพประกอบที่10-11 อิทธิที่ได้รับจากธรรมชาติ.....	21
9.ภาพประกอบที่12 นักปรัชญา อริโตเติล.....	22

บทที่ 3 ขั้นตอนการดำเนินการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

1.ภาพประกอบที่1 แผนผังแสดงองค์ประกอบศิลปะ.....	24
2.ภาพประกอบที่2 โครงสร้างทางวัตถุ.....	26
3.ภาพประกอบที่3-5 โครงสร้างทางวัตถุ.....	27
4.ภาพประกอบที่6-8 โครงสร้างทางวัตถุ.....	28
5.ภาพประกอบที่9 โครงสร้างทางวัตถุ.....	29
6.ภาพประกอบที่10แผนผังแสดงทัศนธาตุ.....	29
7.ภาพประกอบที่11 ข้อมูลภาพถ่ายที่เลือกนำมาสร้างสรรค์.....	32
8.ภาพประกอบที่12 ข้อมูลจากงานทัศนศิลป์.....	32
9.ภาพประกอบที่13 วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์.....	33

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพประกอบ	หน้า
บทที่ 3 ขั้นตอนการดำเนินการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์	
10.ภาพประกอบที่14-16 วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์.....	35
11.ภาพประกอบที่17-18 วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์.....	36
12.ภาพประกอบที่19-20 วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์.....	37
13.ภาพประกอบที่21 วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์.....	38
14.ภาพประกอบที่22-23 รูปแบบผลงานก่อนศิลปนิพนธ์.....	39
15.ภาพประกอบที่24 ขั้นตอนการร่างดินสอลงแบบร่าง.....	40
16.ภาพประกอบที่25 ขั้นตอนการลงสีตามดินสอ.....	40
17.ภาพประกอบที่26 ขั้นตอนลงสีที่ชัดเจน.....	41
18.ภาพประกอบที่27 ขั้นตอนแบบร่างที่สมบูรณ์.....	41
19.ภาพประกอบที่28 ขั้นตอนร่างแบบร่างลงแม่พิมพ์.....	42
20.ภาพประกอบที่29 ขั้นตอนแกะไม้ตามแบบร่าง.....	42
21.ภาพประกอบที่30 ขั้นตอนตีสีบนกระดาษ.....	43
22.ภาพประกอบที่31 ขั้นตอนกลิ้งสีลงแม่พิมพ์.....	43
23.ภาพประกอบที่32 ขั้นตอนจัดเตรียมกระดาษ.....	44
24.ภาพประกอบที่33 ขั้นตอนวางกระดาษและแม่พิมพ์บนแท่น.....	44
25.ภาพประกอบที่34 ขั้นตอนหมุนงานเข้าแท่นพิมพ์.....	45
26.ภาพประกอบที่35 ขั้นตอนตรวจสอบผลงานสร้างสรรค์.....	45
27.ภาพประกอบที่36 ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่1.....	47
28.ภาพประกอบที่37 ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่2.....	48

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพประกอบ	หน้า
บทที่ 3 ขั้นตอนการดำเนินการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์	
29.ภาพประกอบที่38 ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่3.....	49
บทที่ 4 การวิเคราะห์ผลการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์	
1.ภาพประกอบที่1 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์	
ชื่อภาพ แสงสะท้อน หมายเลข1.....	51
2.ภาพประกอบที่2 ผลงานศิลปนิพนธ์	
ชื่อภาพ แสงสะท้อน1.....	54
3.ภาพประกอบที่3 ผลงานศิลปนิพนธ์	
ชื่อภาพ แสงสะท้อน2.....	55
4.ภาพประกอบที่4 ผลงานศิลปนิพนธ์	
ชื่อภาพ แสงสะท้อน3.....	56
บทที่ 4 การวิเคราะห์ผลการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์	
5.ภาพประกอบที่5 ผลงานศิลปนิพนธ์1.....	58
6.ภาพประกอบที่6 ผลงานศิลปนิพนธ์2.....	60
7.ภาพประกอบที่7 ผลงานศิลปนิพนธ์3.....	62

บทที่ 1

บทนำ

เนื่องจากผู้สร้างสรรค์มีความประทับใจในมิติของแสงที่ได้พบเห็นอยู่เป็นประจำ แสงที่เกิดขึ้นมีความงามด้วยตัวเอง ภายในแสงที่มองเห็นนั้นอาจเห็นแค่เพียงสีเขียว คือสีขาวย แต่ความเป็นจริงแล้วภายในแสงมีสีอยู่หลายสีด้วยกัน เช่น ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสง แดง จึงได้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ได้พบแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ โดยนำเอาความประทับใจในมิติของแสง มาสร้างสรรค์เป็นศิลปะในรูปแบบใหม่และเน้นให้มีความสอดคล้องตามแนวคิดของผู้สร้างสรรค์

ดังนั้นผู้สร้างสรรค์จึงนำความคิดทั้งหมดถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะด้วยวิธีการภาพพิมพ์ โดยใช้แสงสีที่เกิดขึ้นจากหลอดไฟแล้วกระทบลงบนผิวน้ำเป็นเครื่องสื่อและแสดงถึงความประทับใจในมนุษย์เกี่ยวข้องกับสีอยู่ตลอดเวลา เพราะทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราล้วนแต่มีสีที่แตกต่างกันมากมาย

ความสำคัญของการศึกษาค้นคว้าในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

ด้วยประสบการณ์ของผู้สร้างสรรค์ที่มีความประทับใจในเรื่องของแสงสีที่กระทบบนผิวน้ำที่ทำให้รู้สึกสดชื่น สดใส จึงเลือกที่จะศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแสงและสีในหลักของความเป็นจริงและเลือกใช้รูปแบบของแสงสีออกทางความคิด โดยมีสัญลักษณ์เป็นแสงจากหลอดไฟที่ตกกระทบลงบนผิวน้ำ

วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมาย

1. เพื่อเป็นการศึกษาค้นคว้าแนวทางการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ ชุด มิติแสงของสายน้ำ ในรูปแบบงานภาพพิมพ์ โดยการถ่ายทอดความงามออกมาเชิงบวก เป็นเรื่องของ จังหวะการซ้ำ สี แสง ที่มีลักษณะเฉพาะตน
2. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการและความประทับใจในแสงสีที่ตกกระทบกับผิวน้ำ เพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ในรูปแบบงานภาพพิมพ์แกะไม้แบบแอบสแตรกต์ เพื่อสื่ออารมณ์ความรู้สึกให้ได้มากที่สุด
3. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการการสร้างสรรค์และตอบสนองความคิด และความรู้สึกการแสดงออกถึงคุณค่าทางศิลปะในรูปแบบผลงานภาพพิมพ์

ขอบเขตของการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ ซึ่งเป็นศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ได้กำหนดขอบเขตของการสร้างสรรค์ไว้ดังนี้

1. ผลงานมีลักษณะเป็นภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut) บนพื้นที่สี่เหลี่ยม เป็นภาพพิมพ์ในลักษณะกึ่งนามธรรม (Semi - Abstract)

2. แสดงรูปแบบกระบวนการภาพพิมพ์กลวิธีแกะไม้ (Woodcut) โดยนำแม่พิมพ์ไม้ดีสีพื้นคือสีที่อ่อนที่สุดจากนั้นก็แกะสีอ่อนออก จากนั้นนำไปพิมพ์โดยใช้กระดาษเนื้อดีที่ทำขึ้นเตรียมไว้ พิมพ์ผ่านแรงกดของแท่นพิมพ์ จากนั้นแม่พิมพ์จะปรากฏเป็นภาพซึ่งเกิดจากความคิดกระบวนการการจินตนาการอันเป็นเรื่องราวความประทับใจและใช้รูปแบบของการแสดงออกแบบกึ่งนามธรรม โดยใช้กลวิธีที่กล่าวมาเป็นตัวสร้างสรรค์โดยมีเนื้อหา แสดงถึงความประทับใจของผู้สร้างสรรค์

3. ผลงานแสดงเรื่องแสงสี โครงสร้างของแสงที่สะท้อนลงบนผิวน้ำ ในเรื่องของรูปทรงกรง้ำ การซ้อนทับกันของค่าน้ำหนัก ซึ่งทำให้เกิดน้ำหนัก พื้นผิว ที่ทำให้เกิดมิติตื้นลึก ผู้สร้างสรรค์สามารถกำหนดจุดหมายและความคุมน้ำหนักของการเกิดแสงเงาได้

4. จำนวนผลงาน 3 ชิ้น

ชื่อผลงาน แสงสะท้อน 1 ขนาด 60x80 เซนติเมตร

ชื่อผลงาน แสงสะท้อน 2 ขนาด 60x80 เซนติเมตร

ชื่อผลงาน แสงสะท้อน 3 ขนาด 60x90 เซนติเมตร

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ เรื่อง มิติแสงของสายน้ำ ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดขอบเขตของการทำงานไว้ดังนี้

1. เป็นผลงานภาพพิมพ์แบบ 2 มิติ บนพื้นที่สี่เหลี่ยม

2. เป็นภาพพิมพ์ในลักษณะแบบกึ่งนามธรรม (Semi Abstract)

3. เป็นผลงานภาพพิมพ์กลวิธี Wood cut

4. แสดงกลวิธีเฉพาะของ Wood cut

5. เป็นผลงานภาพพิมพ์ ที่มีแนวคิดเกี่ยวกับความรู้ภายนอก

6. เป็นผลงานภาพพิมพ์ ที่สัญลักษณ์แสดงร่องรอยของกลวิธี (Wood cut) มีความ

เป็นเอกลักษณ์ของงานภาพพิมพ์

คำจำกัดความหรือคำเฉพาะ

1.ภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut) เป็นศิลปะการพิมพ์แบบนูน โดยที่ภาพที่จะพิมพ์ใช้แกะบนผิวไม้ เมื่อต้องการพิมพ์ก็จะทาส่วนพิมพ์ด้วยลูกกลิ้งมือ ทำให้หมึกเกาะบริเวณที่ต้องการจะพิมพ์แต่ไม่เกาะบนส่วนอื่นๆ ของพิมพ์ที่ไม่ต้องการจะพิมพ์ การพิมพ์หลายสีก็ใช้พิมพ์ไม้หลายพิมพ์ แต่ละสีก็จะใช้พิมพ์ต่างจากสีอื่น ศิลปะการแกะไม้สำหรับภาพพิมพ์แกะไม้เรียกว่า การแกะพิมพ์สำหรับภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcu printmaking) แต่มักจะไม่ใช้ในการแกะเฉพาะแต่ละภาพ แต่มักจะใช้สำหรับการแกะพิมพ์ที่มีทั้งตัวหนังสือและภาพ

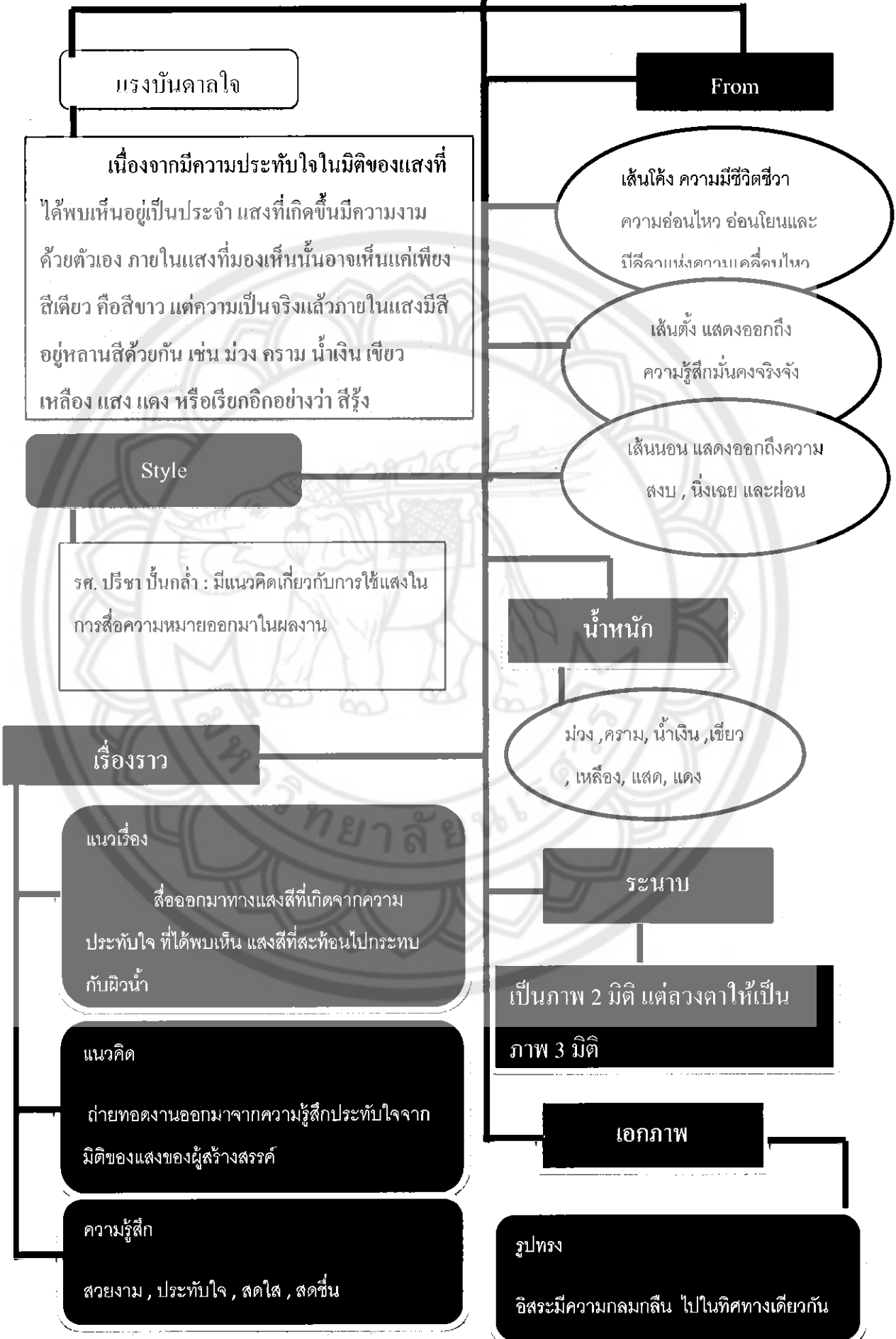
2.ความประทับใจ (Impress) หมายถึง ความประทับใจคือการที่เรารู้สึกชอบหรือว่าผูกพันกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตว่าในชีวิตครั้งหนึ่งเราเคยรู้สึกดีๆหรือว่าเป็นสิ่งที่เราประทับใจมากๆก็จะส่งผลให้เรารู้สึกผูกพันหรือยังจดจำเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นได้ดี

3.มิติของแสง (Light) หมายถึง มิติของแสงโดยปกติธรรมชาติของมนุษย์แล้ว จะมองสิ่งต่างๆ ด้วยตาทั้งสองข้างก่อนที่จะซมทับกันเป็นมิติและรูปทรงด้วยการคำนวณของสมองซึ่งมิติที่เรามองเห็นกันจะหมายถึงการที่สมองเรารู้ถึงระยะกว้าง ยาว ลึก สูงของสิ่งที่เรามองเห็นได้

ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

1. ศึกษาค้นคว้าทำความเข้าใจ เป็นที่มาขอแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
2. รวบรวมข้อมูลจากหนังสือ *Internet* และพัฒนาแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน
3. ศึกษางานของศิลปินท่านอื่นๆ ที่แนวทางใกล้เคียงกัน
4. เริ่มปฏิบัติค้นคว้าข้อมูลทำภาพแบบร่าง (Sketch) หาวิธีในการปฏิบัติงานต่อไป
5. นำแบบร่างจาก ขาว – ดำ ทำเป็นแบบร่างสี
6. สร้างสรรค์ผลงานที่ขยายขึ้นและพัฒนามากขึ้นจากภาพแบบร่าง (Sketch)
7. นำเสนอผลงานและภาพแบบร่างให้ผู้สอนวิจารณ์ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง และนำมาแก้ไข ปรับปรุงในผลงานสร้างสรรค์จนผลงานเสร็จสมบูรณ์

มิติแสงบนถ่ายน้ำ

บทที่ 2

เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากมีความประทับใจในมิติของแสงที่ได้พบเห็นอยู่เป็นประจำ แสงที่เกิดขึ้นมีความงามด้วยตัวเอง ภายในแสงที่มองเห็นนั้นอาจเห็นแค่เพียงสีเดียว คือสีขาว แต่ความเป็นจริงแล้วภายในแสงมีสีอยู่หลายนสีด้วยกัน เช่น ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสง แดง

ชะลูด นิ่มเสมอ (2531, หน้า 285) กล่าวไว้ว่า บริเวณเนื้อที่ของวัตถุที่ถูกแสงและบริเวณเนื้อที่ที่เป็นเงา ในงานศิลปะน้ำหนักอาจเป็นน้ำหนักขาวจนถึงดำ หรือน้ำหนักที่เกิดจากการใช้สีๆ เดียวหรือหลายๆสี ทำให้เกิดเป็นสีประสานความอ่อนแก่เลียนแบบธรรมชาติหรือสร้างขึ้นให้มีลักษณะแบบราบ

ดังนั้นในผลงานแต่ละชิ้น ผู้สร้างสรรค์ได้พบแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยนำเอา ความความประทับใจจากมิติของแสง ถ่ายทอดออกมาทางอารมณ์ ความรู้สึก มาสร้างสรรค์ผลงาน และจะเน้นให้มีความสอดคล้องกับความคิดของผู้สร้างสรรค์ ด้วยกลวิธีทางภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut)

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชุดนี้ได้ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. มิติของแสง
2. แสงและการมองเห็น
3. หลักการจัดองค์ประกอบ
4. อิทธิพลหรือลัทธิศิลปะที่ให้แนวทางและความบันดาลใจ
5. ผลงานศิลปะที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์

มิติของแสง

โดยปกติธรรมชาติของมนุษย์แล้ว จะมองสิ่งต่างๆ ด้วยดวงตาทั้งสองข้างก่อนที่จะซ้อนทับกันเป็นมิติและรูปทรงด้วยการคำนวณของสมอง ซึ่งมิติที่เรามองเห็นกันจะหมายถึงการที่เราสามารถรับรู้ถึงระยะกว้าง ยาว ลึก สูง ของสิ่งที่เรามองเห็นได้ สามารถทดลองได้ทันทีโดยการปิดตาลงข้างหนึ่ง ซึ่งจะเห็นความแตกต่างในมิติของรูปทรงที่มีผลต่อการมองเห็นในทันที

การมองเห็นด้วยตาทั้งสองข้างที่ทำให้เกิดมิตินี้เรียกว่า Stereoscopic ตอนสนองความรู้สึกแบบ 3 มิติ คือ ทางด้านกว้าง ยาว ลึก หรือ XYZ การมองเห็นด้วยตาทั้งสองข้างจะทำให้เรารู้สึกได้ถึงความกว้าง ยาว ลึก หรือที่เรียกว่า มิติ

ค่าน้ำหนัก คือ ค่าความอ่อนแก่ของบริเวณที่ถูกแสงสว่าง และบริเวณที่เป็นเงาของวัตถุหรือ ความอ่อน-ความเข้มของสีหนึ่งๆ หรือหลายสี นอกจากนี้ยังหมายถึงระดับความอ่อนเข้มของแสง และระดับ ความมืดของเงา ซึ่งไล่เรียงจากมืดที่สุด (สีดำ) ไปจนถึงสว่างที่สุด (สีขาว) น้ำหนักที่อยู่ ระหว่างกลางจะเป็นสีเทา ซึ่งมีตั้งแต่เทาแก่ที่สุด จนถึงเทาอ่อนที่สุด การใช้ค่าน้ำหนักจะทำให้ภาพ ดูเหมือนจริง และมีความกลมกลืน ถ้าใช้ค่าน้ำหนักหลายๆระดับจะทำให้มีความกลมกลืนมากยิ่งขึ้น และถ้าใช้ค่าน้ำหนักจำนวนน้อยที่แตกต่างกันมากจะทำให้เกิดความแตกต่าง ความขัดแย้ง

แสงและเงา (Light & Shade) เป็นองค์ประกอบของศิลป์ที่อยู่คู่กัน แสง เมื่อส่องกระทบ กับ วัตถุ จะทำให้เกิดเงา แสงและเงา เป็นตัวกำหนดระดับของค่าน้ำหนัก ความเข้มของเงาจะขึ้นอยู่กับ ความเข้มของแสง ในที่ที่มีแสงสว่างมาก เงาจะเข้มขึ้น และในที่ที่มีแสงสว่างน้อย เงาจะไม่ ชัดเจน ในที่ที่ไม่มีแสงสว่าง จะไม่มีเงา และเงาจะอยู่ในทางตรงข้ามกับแสงเสมอ ค่าน้ำหนัก ของ แสงและเงาที่เกิดบนวัตถุ สามารถจำแนกเป็นลักษณะที่ ต่าง ๆ ได้ดังนี้

- 1.บริเวณแสงสว่างจัด (Hi-light) เป็นบริเวณที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดแสงมากที่สุด จะมีความ สว่างมากที่สุด ในวัตถุที่มีผิวมันวาวจะสะท้อนแหล่งกำเนิดแสงออกมาให้เห็นได้ชัด
- 2.บริเวณแสงสว่าง (Light) เป็นบริเวณที่ได้รับแสงสว่าง ร่องลงมาจากบริเวณแสงสว่างจัด เนื่องจากอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดแสงออกมา และเริ่มมีค่าน้ำหนักอ่อน ๆ
- 3.บริเวณเงา (Shade) เป็นบริเวณที่ไม่ได้รับแสงสว่าง หรือเป็นบริเวณที่ถูกบดบังจากแสง สว่าง ซึ่งจะมีค่าน้ำหนักเข้มมากขึ้นกว่าบริเวณแสงสว่าง
- 4.บริเวณเงาเข้มจัด (Hi-Shade) เป็นบริเวณที่อยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดแสงมากที่สุด หรือเป็น บริเวณที่ถูกบดบังมาก ๆ หลาย ๆ ชั้น จะมีค่าน้ำหนักที่เข้มมากไปจนถึงเข้มที่สุด
- 5.บริเวณเงาตกทอด เป็นบริเวณของพื้นหลังที่เงาของวัตถุทาบลงไป เป็นบริเวณเงาที่อยู่ ภายนอกวัตถุ และจะมีความเข้มของค่าน้ำหนักขึ้นอยู่กับ ความเข้มของเงา น้ำหนักของพื้นหลัง ทิศทางและระยะของเงา

แสงและการมองเห็น

แสงเป็นพลังงานรูปหนึ่ง เดินทางในรูปคลื่นด้วยอัตราเร็วสูง 300,000 กิโลเมตรต่อวินาที แหล่งกำเนิดแสงมีทั้งแหล่งกำเนิดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น แสงดวงอาทิตย์ที่เป็นแหล่ง พลังงานของสิ่งมีชีวิต แหล่งกำเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น แสงสว่างจากหลอดไฟ

การสะท้อนของแสง(Reflection)เป็นปรากฏการณ์ที่แสงเดินทางจากตัวกลางที่มีความหนาแน่นค่าหนึ่งมายังตัวกลางที่มีความหนาแน่นอีกตัวหนึ่ง ทำให้แสงตกกระทบกับตัวกลาง ใหม่ แล้วสะท้อนกลับสู่ตัวเดิม เช่น การสะท้อนของแสงจากอากาศกับผิวหน้าของกระจกเงาจะเกิด

การสะท้อนแสงที่ผิวหน้าของกระจกเงาราบแล้วกลับสู่อากาศดั้งเดิม เมื่อแสงตกกระทบกับผิวหน้าของตัวกลางใดๆ ปริมาณและทิศทางของการสะท้อนของแสง จะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของพื้นผิวหน้าของตัวกลางที่ตกกระทบ

แสง

ทิศทางของแสงมีผลต่อการเกิดเงา แสงที่มาจกแหล่งกำเนิดต่างๆกันมีลักษณะดังต่อไปนี้

1. แสงที่มาจกแหล่งกำเนิดโดยตรง ได้แก่

1.1 แสงแดด ให้ลำแสงขนาน เนื่องจากดวงอาทิตย์อยู่ไกลจากโลกมาก ทิศทางของลำแสงจึงแตกต่างกันน้อยมาก เมื่อส่องวัตถุวัตถุจะเกิดเงาที่มีขนานเท่ากับวัตถุค้ำที่ถูกลแสง

1.2 แสงประดิษฐ์ ได้แก่แสงที่มนุษย์ทำขึ้น เช่น แสงเทียนส่องจากหลอดไฟฟ้า ฯลฯ มีแสงออกรอบตัวแหล่งกำเนิด เมื่อส่องผ่านวัตถุก็จะทำให้เกิดเงาขนาดใหญ่กว่าวัตถุ เนื่องจากขนาดของแหล่งกำเนิดแสงมีขนาดเล็กกว่าวัตถุ

2. แสงที่มาจากการสะท้อนผิววัตถุ จะมีมุมของแสงสะท้อนเท่ากับมุมที่ตกกระทบผิววัตถุ
3. แสงที่ส่องผ่านตัวกลาง เช่น กระจก ผุ่นละออง ไอน้ำ ฯลฯ จะเกิดการหักเหและกระเจิงแสง ทำให้ทราบทิศทางที่แน่นอน

แสง เป็นพลังงานรังสี (Radiation Energy) ที่ตารับรู้และมีปฏิกิริยาตอบสนองด้วยกระบวนการ วิเคราะห์แยกแยะของสมอง ตาสามารถวิเคราะห์ พลังงานแสงโดยการรับรู้วัตถุสัมพันธ์กับตำแหน่ง ทิศทาง ระยะทาง ความเข้มของแสง และความยาวคลื่นที่มองเห็น ได้

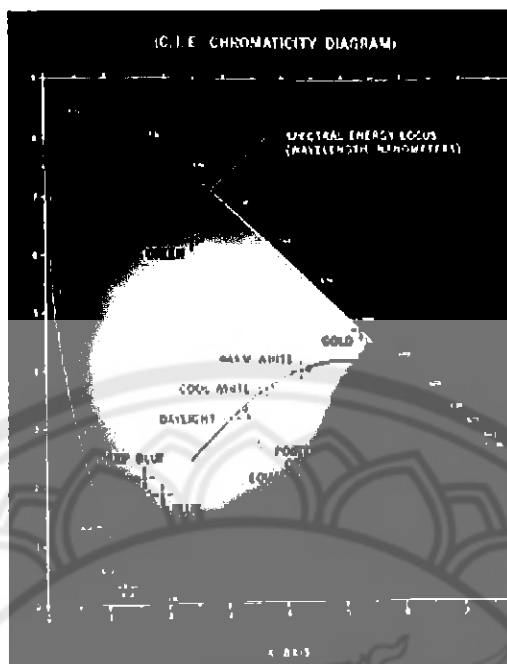
ภาพประกอบที่ 1

<http://www.prc.ac.th/newart/webart/colour06.html>(เข้าถึงเมื่อ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558)

เทียชัช ตั้งพรประเสริฐ ได้นิยามว่า สีเป็นองค์ประกอบของสีที่สำคัญ และค่อนข้างจะมีบทบาทโดดเด่นกว่าส่วนประกอบอื่นๆ สามารถรับรู้ได้รวดเร็วและสีเพียงอย่างเดียวสามารถทำให้เกิดส่วนประกอบอื่นๆของสีได้อีกหลายอย่าง เช่น การป้ายสี สลักสี จุด การใช้สีให้เป็นพื้นผิว น้ำหนัก และบริเวณว่าง นอกจากนี้สียังสามารถทำให้ผู้พบเห็นเกิดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ได้อีกด้วย (2544, 32)

สี คือลักษณะความเข้มของแสงที่ปรากฏแก่สายตาให้เห็นเป็นสี โดยผ่านกระบวนการรับรู้ด้วยตา มองจะรับข้อมูลจากตา โดยที่ตาได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลพลังงานแสงมาแล้ว ผ่านประสาท สัมผัสการมองเห็น ผ่านศูนย์สลับเปลี่ยนในสมองไปสู่ศูนย์การมองเห็นภาพ การสร้างภาพหรือการมองเห็นก็คือ การที่ข้อมูลได้ผ่านการวิเคราะห์แยกแยะให้เรารับรู้ถึงสรรพสิ่งรอบตัว

การตรวจวัดคลื่นแสงเริ่มขึ้นใน คริสต์ศตวรรษที่ 19 ในปี 1928 ไรท์ (W.D.Wright) และ กิลด์ (J.Guild) ประสบความสำเร็จในการตรวจวัดคลื่นแสงครั้งสำคัญ และได้รับการรับรองจาก Commission Internationale de l'Eclairage หรือ CIE ในปี 1931 โดยถือว่าเป็นการตรวจวัดมาตรฐาน สามเหลี่ยมสี CIE เป็นภาพแสดง รูปสามเหลี่ยมเกือบดำ นำเสนอไว้ในปี 1931 โดยการวิเคราะห์สีจากแสงสเปกตรัม สัมพันธ์กับความยาวคลื่นแสง แสงถึงแสงสีขาวท่ามกลางแสงสเปกตรัมรอบรูปเกือบดำ โค้งรูปเกือบดำแสดงความยาวคลื่นจาก 400- 700 nm สามเหลี่ยมสี CIE สร้างขึ้นตามระบบความสัมพันธ์พิกัด X และ Y คาร์เตเซียน ในทางคณิตศาสตร์จากมุมตรงข้าม 3 มุมของรูปเกือบดำ คือสีน้ำเงินม่วงเข้ม ประมาณ 400 nm สีเขียวประมาณ 520 nm และสีแดงประมาณ 700 nm คือสีจากแสง ที่จะนำมาผสมกันและก่อให้เกิดสีต่างๆ ขึ้น แสงสีแดงมีความยาวคลื่นสูงสุด แต่มีความถี่คลื่นต่ำสุด จะหักเหได้น้อยที่สุด และแสงสีม่วงจะมีความยาวคลื่นน้อยสุด แต่มีความถี่คลื่นสูงสุด และหักเหได้มากที่สุด

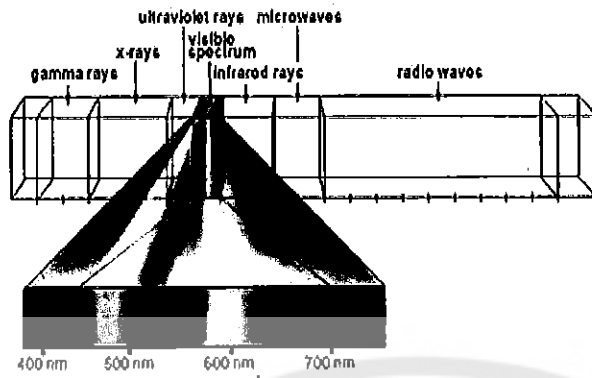

ภาพประกอบที่ 2

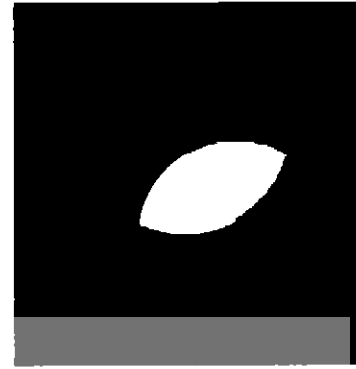
<http://www.prc.ac.th/newart/webart/colour06.html>(เข้าถึงเมื่อ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558)

โครงสร้างของสามเหลี่ยมสี CIE นี้ มีได้ขึ้นอยู่กับทฤษฎีโคตทฤษฎีหนึ่ง แต่เกิดจากการทดลองค้นคว้าทาง วิทยาศาสตร์ ระบบการพิมพ์อุตสาหกรรม การถ่ายภาพ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ ได้ใช้โครงสร้างสีนี้เป็นหลัก ในระบบการพิมพ์ได้ใช้สีจากด้าน 3 ด้านของรูปเกือกม้าคือ สีเหลือง ฟ้ำ สีม่วงแดง และสีดำเป็นหลัก ส่วน ในการถ่ายภาพ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ จอคอมพิวเตอร์ ใช้สีจากมุมทั้งสาม คือ แดง เขียว น้ำเงิน เป็นหลัก

ในราวปี ค.ศ. 1666 เซอร์ ไอแซค นิวตันได้แสดงให้เห็นว่า สีคือส่วนหนึ่งในธรรมชาติของแสงอาทิตย์ โดยให้ลำแสงส่องผ่านแท่งแก้วปริซึม แสงจะหักเห เพราะแท่งแก้วปริซึม ความหนาแน่นมากกว่าอากาศเมื่อลำแสงหักเหผ่านปริซึมจะปรากฏแถบสีสเปกตรัม (Spectrum) หรือที่เรียกว่า สีรุ้ง (Rainbow) คือ สีม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง เมื่อแสงตกกระทบโมเลกุลของสสาร พลังงานบางส่วนจะถูกกลืนสีจาก แสงบางส่วน และสะท้อนสีบางสีให้ปรากฏเห็นได้ พื้นผิววัตถุที่เราเห็นเป็นสีแดง เพราะ วัตถุดูดกลืนแสงสีอื่นไว้ สะท้อนเฉพาะแสงสีแดงออกมา วัตถุสีขาวจะสะท้อนแสงสีทุกสี และวัตถุสีดำ จะดูดกลืนทุกสี

ภาพประกอบที่ 3

ภาพประกอบที่ 4

<http://www.prc.ac.th/newart/webart/colour06.html> (เข้าถึงเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558)

จากทฤษฎีการหักเหของแสงของนิวตันและจากสามเหลี่ยมสี CIE พบว่าแสงสีเป็นพลังงานเพียงชนิดเดียวที่ปรากฏสีจากด้านทั้ง 3 ด้านของรูปสามเหลี่ยมสี CIE นักวิทยาศาสตร์ได้กำหนดแม่สีของแสงไว้ 3 สี คือ สีแดง (Red) สีเขียว (Green) และสีน้ำเงิน (Blue) แสงทั้งสามสี เมื่อนำมาฉายส่องรวมกัน จะทำให้เกิด สีต่าง ๆ ขึ้นมา คือ

- แสงสีแดง + แสงสีเขียว = แสงสีเหลือง (Yellow)
- แสงสีแดง + แสงสีน้ำเงิน = แสงสีแดงมาเจนตา (Magenta)
- แสงสีน้ำเงิน + แสงสีเขียว = แสงสีฟ้าไซแอน (Cyan)

ภาพประกอบที่ 5

<http://www.prc.ac.th/newart/webart/colour06.html> (เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558)

ถ้าแสงสีทั้งสามสีฉายรวมกัน จะได้แสงสีขาว หรือ ไม่มีสี เราสามารถสังเกตแม่สีของแสงได้จากโทรทัศน์สี หรือจอคอมพิวเตอร์สี โดยใช้แว่นขยายส่องดูหน้าจอจะเห็นเป็นแถบสีแสงสว่าง 3 สี คือ แดง เขียว และน้ำเงิน นอกจากนี้เราจะสังเกตเห็นว่า เครื่องหมายของสถานีโทรทัศน์สีหลายๆ ช่อง จะใช้แม่สีของแสง ด้วยเช่นกัน ทฤษฎีของแสงสีนี้ เป็นระบบสีที่เรียกว่า RGB (Red - Green - Blue) เราสามารถนำไปใช้ในการ ถ่ายทำภาพยนตร์ บันทึกภาพ วิดีโอ การสร้างภาพ เพื่อแสดงทางคอมพิวเตอร์ การจัดไฟแสงสีในการแสดง การจัดฉากเวที แสงสีที่เป็นแม่สี คือ สีแดง น้ำเงิน เขียว จะเรียกว่า สีพื้นฐานบวก (Additive primary colors) คือ เกิดจากการหักเหของแสงสีขาว ส่วนสีใหม่ที่เกิดจากการผสมกันของแม่สีของแสงทั้งสามสี จะเรียกว่า สีพื้นฐานลบ (Subtractive primary colors) คือ สีฟ้าไซแอน (Cyan) สีแดงมาเจนต้า (Magenta) และสีเหลือง (Yellow) ทั้งสามสีเป็นแม่สีแม่ใช้ในระบบการพิมพ์ออฟเซต หรือที่เรียกว่า ระบบสี CMYK โดยที่มีสีดำ (Black) เพิ่มเข้ามา

แสงสว่างกับสีของวัตถุ

สีของวัตถุที่รับแสงที่ปรากฏอยู่รอบๆตัวเราจะมีสีมากมาย สีของวัตถุเหล่านี้เกิดจากกำลังส่องสว่างของแสงจากดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นแสงที่เราเห็นด้วยตาเปล่าเป็นแสงสีขาว แสงสีขาวนี้เกิดจากการผสมกันของคลื่นแสงของสีต่างๆ เมื่อใดที่แสงสีขาวตกกระทบวัตถุที่รับแสงสีต่างๆ วัตถุนั้นจะดูดกลืนแสงสีต่างๆ แต่ละสีไว้ในปริมาณที่ต่างกัน และจะสะท้อนสีที่เหมือนกับวัตถุออกมาให้เห็นเป็นแสงสีเดียวหรือแสงสีผสม วัตถุที่มีสีขาวที่รับแสงจะสะท้อนสีของคลื่นแสงออกมาทั้งหมด และวัตถุที่รับแสงสีดำจะดูดกลืนแสงของคลื่นแสงไว้โดยไม่สะท้อนสีใดออกมา

แสงสว่างกับความคมชัดของวัตถุ

ความเข้มของกำลังส่องสว่างของแสง ได้มีผลต่อการเห็นสีและความคมชัดของวัตถุที่รับแสง กำลังส่องสว่างของแสงในธรรมชาติ จะมีกำลังส่องสว่างไม่คงที่ถ้าความเข้มของแสงปกติจะให้ค่าความสว่างของวัตถุชัดเจน และในทางตรงกันข้ามถ้าความเข้มของแสงสว่างมีน้อยหรือมืด จะมีผลกับการมองเห็นวัตถุได้ไม่ชัดเจนหรือพร่ามัว

หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์

เอกภาพ (Unity)

ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์ประกอบศิลป์ทั้งด้านรูปลักษณะและด้านเนื้อหาเรื่องราว เพื่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกัน

1. การจัดแย้ง

- มีการจัดแย้งของขนาด ในภาพมีการใช้รูปแบบของแสงที่มีขนาดเล็กบ้าง ใหญ่บ้าง เพื่อให้เกิดระยะใกล้ไกล

- มีการจัดแย้งของที่ว่างหรือจังหวะ ในส่วนบรรยากาศจะปล่อย ไม่มีร่องรอยของการเกาะไม้ แต่ส่วนของ องค์ประกอบจะทิ้งร่องรอยของการเกาะไม้

2. การประสาน

- การเป็นตัวกลาง โดยใช้สีเข้ามาเชื่อมโยงรูปแบบของสงมีลักษณะต่างกัน ทำให้ภาพกลมกลืนไม่แตกต่างกัน

- การซ้ำ มีการซ้ำรูปแบบของเส้นแสงในที่สะท้อน ทำให้องค์ประกอบให้ดูซับซ้อน ภาพเกิดมิติ หลักหลายรูปแบบกระบวนการ (Style)

โครงสร้างทางรูป

การสร้างสรรคผลงานในศิลปนิพนธ์ชุด อิทธิพลจากสังคมผู้สภาวะอารมณ์ของมนุษย์ ผู้สร้างสรรค์ได้นำเอารูปแบบของทัศนธาตุมาเป็นองค์ประกอบ

1. เส้น (Line) ในงานของผู้สร้างสรรค์ลักษณะของเส้นที่นำมาใช้ในงานก็คือ เส้นตรง และเส้นโค้ง

-เส้นตั้ง หรือ เส้นตั้ง ให้ความรู้สึกทางความสูง สง่า มั่นคง แข็งแรง หนักแน่น เป็นสัญลักษณ์ของความซื่อตรง

-เส้นนอน ให้ความรู้สึกทางความกว้างสงบ ราบเรียบ นิ่ง ผ่อนคลาย

-เส้นเฉียง หรือ เส้นทแยงมุม ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว รวดเร็ว ไม่มั่นคง

โดยเส้นเหล่านี้ผู้สร้างสรรค์นำมาใช้การสร้างอาคารบ้านเรือน ที่มีลักษณะเป็นรูปทรง
สามเหลี่ยม สีเหลี่ยม

-เส้นโค้ง แบบคลื่น ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ ลื่นไหล ต่อเนื่อง สุภาพ อ่อนโยน
นุ่มนวล

-เส้นโค้งวงแคบ ให้ความรู้สึกถึงพลังความเคลื่อนไหวที่รุนแรง การเปลี่ยนทิศทาง ที่
รวดเร็ว ไม่หยุดนิ่ง โดยผู้สร้างสรรค์นำมาใช้ในส่วน of พื้นผิวนี้เพื่อนำมาใช้ในงานดูมี
การเคลื่อนไหว

2. น้ำหนักอ่อน-แก่ (Value) ผู้สร้างสรรค์จะได้ระดับน้ำหนักจากอ่อนสุดไปเข้มสุดเพื่อให้
เกิดมิติ เกิดระยะ ใกล้ไกล ในการมองเห็น และยังสามารถเห็นเป็นภาพที่มีการซ้อนทับกัน
ทำให้ดูกลมกลืนหรือตัดกัน ได้

3. สี (Color) ในงานผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดการใช้สี

- สีเอกรงค์ (Monotone) คือการตกแต่งโดยใช้สีกลุ่มสีเดียวกันที่แบ่งเป็นหลายโทนสี หรือ
มีน้ำหนักอ่อน-แก่แตกต่างกันไป และใช้ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยเลือกสีที่เป็นสีหลัก
แล้วเพิ่มความเข้มของสีลงตามลำดับประมาณ 4-5 โดยผู้สร้างสรรค์เลือกใช้โทนสี
น้ำตาล โดยจะไล่จากเหลืองไปจนถึงน้ำตาลเข้มสุด

- วรรณะสีเย็น (Cold Tone) ประกอบด้วย สีเหลือง สีเขียวเหลือง สีเขียว สีเขียวน้ำเงิน
สีน้ำเงิน สีม่วงน้ำเงิน และสีม่วง ส่วนสีอื่นๆ ถ้าหนักไปทางสีน้ำเงินและสีเขียวก็เป็น
สีวรรณะเย็นดังเช่น สีเทา สีดำ สีเขียวแก่ เหล่านี้เป็นต้น ให้ความรู้สึกเย็นสบายโดยภาพ
ในงานผู้สร้างสรรค์จะแทรกสีเหล่านี้ในส่วน of น้ำ และต้นไม้เพื่อไม่ให้ภายใน
งานเกิดความแห้งจนเกินไป เมื่อนำสีโทนเย็นมาใช้จะทำให้งานนั้นดูสบายตาขึ้น

ที่พื้นผิว(texture) มีลักษณะภายนอกของวัตถุที่เรามองเห็นและสัมผัสได้ ภาพที่มีลักษณะ
พื้นผิวที่แตกต่างกันจะให้ความรู้ที่เด่นชัดและมีชีวิตชีวา พื้นผิวสามารถก่อให้เกิดความรู้สึกใน
ลักษณะต่างกัน ได้แก่ หยาบ ตะเอยัด มันวาว ค้าน และขรุขระ ซึ่งลักษณะพื้นผิวที่ผู้สร้างสรรค์
สร้างสรรค์ขึ้นได้แก่ ลักษณะผิวของพื้นหญ้าที่มีลักษณะเป็นเส้น ลักษณะผิวของต้นไม้ และลักษณะ
พื้นผิวของพื้นนั้น

Form (รูปทรง รูปแบบ)

ทัศนธาตุ – สุนทรียศาสตร์

รูปทรง (Form) คือ สิ่งที่มองเห็นได้ในทัศนศิลป์ ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้สร้างสรรค์นั้นสร้างสรรค์ขึ้นด้วยการประสานของทัศนธาตุ(Visual Elements)อย่างมีเอกภาพ(Untity) โดยใช้รูปทรงที่เป็นทั้งแบบรูปทรงเรขาคณิต(Geometric Form) ที่มีรูปที่แน่นอน มาตรฐาน สามารถวัดหรือ คำนวณได้ง่าย

มีกฎเกณฑ์ เกิดจากการสร้างของมนุษย์ ได้แก่ รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี ได้แก่ อาคาร บ้านเรือน เส้นถนน และมีการใช้ รูปทรงอิสระ (Free Form)เป็นรูปทรง ไม่ใช่แบบเรขาคณิตหรือแบบอินทรีย์ แต่เกิดขึ้นอย่างอิสระ ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอน ซึ่งเป็นไปตามอิทธิพลและการกระทำจากสิ่งแวดล้อม ได้แก่ รูปทรงของเกาะ แม่น้ำ ลายของน้ำ

รูปทรงมีองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นโครงสร้างทางรูป และส่วนที่เป็นโครงสร้างทางวัตถุ ส่วนที่เป็นโครงสร้างทางรูป ได้แก่ ทัศนธาตุที่รวมตัวกันอย่างมีเอกภาพ ส่วนที่เป็นโครงสร้างทางวัตถุ ได้แก่ วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์รูปแบบ เช่น สี กระดาษ แผ่นไม้ ฯลฯ และกลวิธีที่ใช้กับวัสดุนั้น เช่น การพิมพ์ การแกะ การเชื่อมต่อ ฯลฯ เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับความคงทนถาวรของผลงาน และความเนบเนียนของฝีมือ

1. เส้น (Line) คือ การนำจุดหลายๆจุดมาเรียงต่อกัน หรือเกิดจากการขีด และ จีดเขียน เป็นสิ่งที่มีผลต่อการรับรู้ เพราะจะทำให้เกิดความรู้สึกต่ออารมณ์และจิตใจของเรา

- เส้นตรงแนวนอน ให้ความรู้สึกกว้างขวาง เยียบสงบ นิ่ง
- เส้นโค้ง ให้ความรู้สึกอ่อนไหว สบาย นุ่มนวล

2. รูปร่าง (Shape)

- การนำเส้นมาประกอบกันให้เกิดรูปทรงที่มีขนาดไม่เท่ากัน เล็กบ้างใหญ่บ้าง สลับกันไป มีลักษณะเป็น 2 มิติ แต่ลวง ตาให้เป็น 3 มิติ

3. พื้นผิว (Texture) มีการทำพื้นผิวเทียมขึ้น คือ เมื่อมองจะรู้สึกถึงความหยาบ ขรุขระ แต่เมื่อได้สัมผัสกลับรู้สึกเรียบไม่มีอะไร

4. แสงและเงา (Light and Shadow) มีการกำหนดแสงและเงาโดยใช้ค่าน้ำหนักของสีที่มีความสว่างและเข้ม เพื่อให้ภาพเกิดมิติขึ้นโดยการแทนค่าด้วยสี

5. สี (Color) ส่วนใหญ่จะใช้สีโทนเย็นมากกว่าโทนร้อน เพื่อให้เกิดค่าน้ำหนักที่ไม่ตัดกันมากเกินไป ในภาพจะมีสีดังนี้

- สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์อย่างยิ่ง

- สีเหลือง หมายถึง จินตนาการ ความร่วมมือ หมู่คณะ กระตือรือร้น

- สีส้ม หมายถึง ความจริง นิ่งเฉย เยียวยาความรู้สึก

- สีฟ้า หมายถึง เป็นสีที่ทำให้ความรู้สึกสงบเยือกเย็นเป็นอิสระ ปลอดโปร่ง

- สีน้ำเงิน หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์ อิสระ แรงบันดาลใจ

- สีน้ำตาล หมายถึง เป็นสีของแผ่นดิน สีที่ทำให้ความรู้สึกมั่นคง

6. น้ำหนัก (Tone) มีการใช้สีอ่อนเข้มในการกำหนดค่าน้ำหนักในภาพ เพื่อให้เกิดมิติขึ้น โดยในภาพตรงแสงจะใช้สีอ่อน ส่วนตรงพื้นที่มีความสว่างน้อยลงจะใช้สีที่มีค่าน้ำหนักกลาง ส่วนที่เหลือคือมืดจะใช้สีเข้มสุด

ความรู้สึกที่มีต่อสี

สีมีอิทธิพลต่อจิตใจมนุษย์ สามารถทำให้เกิดความรู้สึกต่าง ๆ มากมาย เช่น

แดง - ตื่นเต้น รุนแรง กล้าหาญ มีอำนาจ

เขียว - สดชื่น มีพลัง สบาย มีชีวิตชีวา

เหลือง - ร่าเริง สดใส กระชุ่มกระชวย

ส้ม - สนุกสนาน ร่าเริง อบอุ่น

ม่วง – เสรี ผิดหวัง

ฟ้า – สดใส สะอาด เรียบร้อย

ชมพู – อ่อนหวาน นุ่มนวล น่ารัก

น้ำเงิน – สุขุม เขือกเย็น สงบ

น้ำตาล – เก่า แข็งแกร่ง ทрудโทรม

เทา – เสรี สงบ สุขุม เรียบร้อย วุภาพ

ดำ – หดหู่ เสรี ลึกลับหนักแน่น

ขาว – บริสุทธิ์ ใหม่ สะอาด

ค่าของสีหรือกลุ่มสียังมีอิทธิพลที่สามารถทำให้เกิดความรู้สึกได้อีกหลายประการ เช่น

- ขนาด สีอ่อนให้ความรู้สึกว่ามีขนาดใหญ่ กว้าง สีเข้มให้ความรู้สึกว่ามีขนาดเล็ก คับแคบ
- น้ำหนัก สีอ่อนให้ความรู้สึกว่ายู่ไกลออกไป สีเข้มให้ความรู้สึกว่ายู่ใกล้ตัว
- ระยะทาง สีอ่อนให้ความรู้สึกว่ายู่ไกลออกไป สีเข้มให้ความรู้สึกว่ายู่ใกล้ตัว
- อุณหภูมิ สีวรรณะร้อนให้ความรู้สึกอบอุ่น ร้อน สีวรรณะเย็นให้ความรู้สึกเยือกเย็น
- ความแข็งแรง สีอ่อนให้ความรู้สึกไม่แข็งแรง สีเข้มให้ความรู้สึกแข็งแรง บึกบึน
- มิติ สีอ่อนให้ความรู้สึกใกล้กับสายตา นูน ลอย สูงขึ้น สีเข้มให้ความรู้สึกลึก ถูกปิดบัง ถูกทับ

อิทธิพลที่ได้จากลัทธิศิลปะ (Abstract Art)

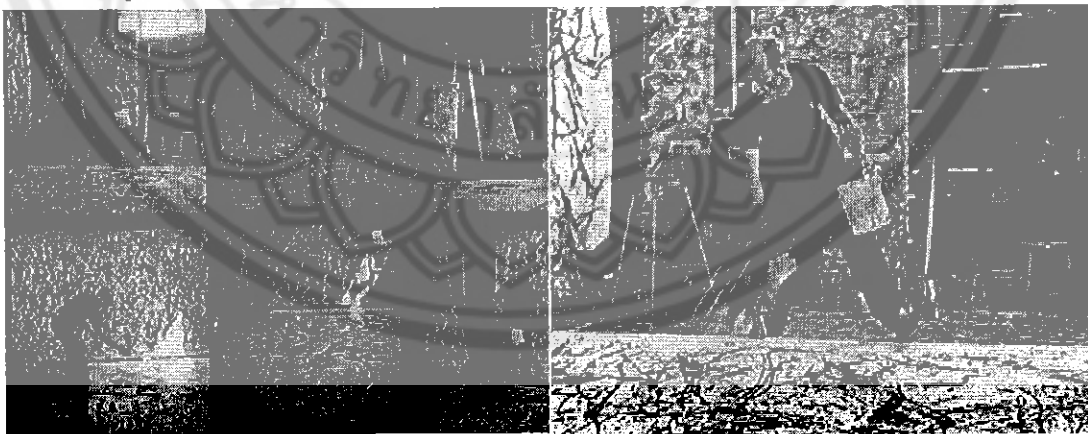
ศิลปะแอบสแตรกต์อาร์ต (Abstract Art) แอบสแตรกต์อาร์ต หรือ มโนศิลปะ หรือ ศิลปะนามธรรม หมายถึง แบบอย่างของทัศนศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับจิตใจ แสดงความรู้สึกของมนุษย์ต่อธรรมชาติแวดล้อม ถ่ายทอดเป็นรูปภาพ จะมีลักษณะเป็นสองมิติ หรือ สามมิติ ส่วนใหญ่จะไม่พรรณนาเรื่องราวตามความเป็นจริง ศิลปินอาจจะทิ้งรูปทรงต่างๆด้วยการตัดทอนหรือตัดรูปทรงจนหมดสิ้น อาจสร้างรูปทรงขึ้นมาใหม่ตามความรู้สึกของตัวเอง ด้วยการวางโครงสีใหม่ และเรื่องราวล้วนเป็นนามธรรม ซึ่งนับว่าเป็นหัวใจใหม่ของวงการศิลปกรรมเพราะการเขียนภาพเช่นนี้ ทำ

ความเข้าใจยากกว่าศิลปะทุกแขนงที่เคยมีมา ผู้ริเริ่มคือ วาสลีลี แคนดินสกี ชาวรัสเซีย เขากล่าวว่า จิตรกรรมทุกชนิดความสำคัญของความรู้สึกอยู่ที่ สี และการจัดรูปทรง สำหรับการถ่ายทอดออกมาเป็นศิลปะนั้น แคนดินสกี คำนึงถึงหลักสองประการ 2 ประการ คือ ความรู้สึกผ่านนอกและ ความรู้สึกผ่านใน ความรู้สึกภายนอก คือ วัสดุรูปทรง และเมื่อรู้สึกต่อการเห็นรูปทรงดังกล่าวแล้ว ก็ จะเกิดความรู้สึกภายในสำหรับคุณค่าของรูปทรงนั้น เป็นการสร้างความกลมกลืนขึ้นด้วยสีสัน การ เคลื่อนไหว สีลา จังหวะ ลักษณะผิว สัดส่วนและความเด่นชัดของภาพ

บาร์บารา เฮสส์ คุณค่าของความรู้สึกถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของศิลปะแบบแอ็บสแตรกต์ ศิลปินกลุ่มแอ็บสแตรกต์ไม่ต้องการสร้างรูปทรงที่ปรากฏให้ผู้ดูหลงคิดเพียงเท่านั้น แต่ต้องการ สร้างรูปทรงใหม่ โดยคำนึงถึงการจัดภาพ สีลา จังหวะความสมดุล และความรู้สึก เพื่อให้เกิด อารมณ์และความรู้สึกเองเมื่อได้สัมผัสสิ่งเหล่านั้น(2005,7)

ศิลปินลัทธินามธรรม ได้แก่ แจคสัน พอลลอค, วาสลีลี แคนดินสกี

ภาพผลงานจิตรกรรมชื่อ เอกนัย (Convergence) ซึ่งหมายถึง การหลอมรวมกันมาบรรจบ กันเป็นเอกอันหนึ่งอันเดียวโดย แจคสัน พอลลอค (Jackson Pollock) เป็นผู้นำขบวนการเขียนภาพ แนวแอ็บสแตรค เอ็กเพรสชันนิสม์ (Abstract-expressionism) ซึ่งเป็นการทางานศิลปะโดยการหยด สาด หรือเทสีลงบนผ้าใบ โดยไม่ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบศิลป์ หรือแบบแผนใด ๆ แต่ปล่อยให้จิต สานึกเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะชิ้นนั้นๆ

ภาพประกอบที่ 6

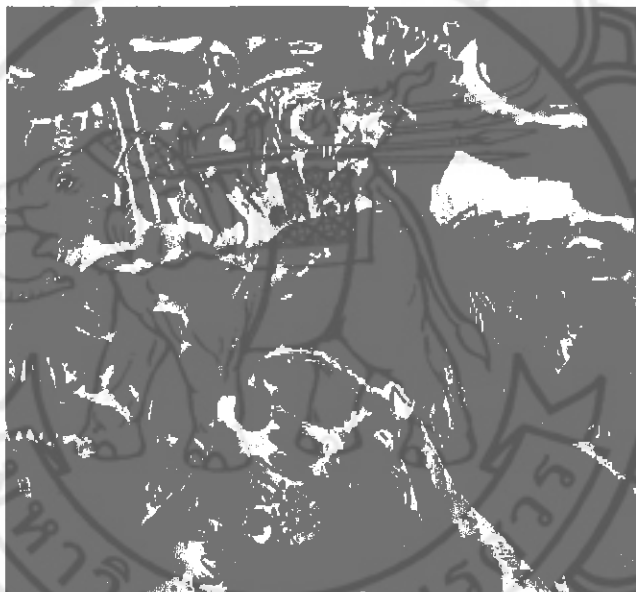
อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะ ภาพ Jackson Pollock กำลังทางานจิตรกรรม

ที่มา : <http://www.nga.gov/feature/pollock/sixpix.jpg> Photographs © 1999, Estate of Hans

Namuth [Online], เข้าถึงเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2558

ภาพผลงานจิตรกรรมชื่อ ความปิติ (Small Pleasure) โดย วาสลีลี แคนดินสกี (Wassili Kandinsky) เป็นผู้ริเริ่มศิลปะนามธรรม เขากล่าวว่าความสำคัญของจิตรกรรมอยู่ที่ความรู้สึกของสี และการจัดรูปทรง (Colour of Form) สำหรับการถ่ายทอดออกมาเป็นศิลปะนั้น แคนดินสกีคำนึงถึงหลักสองอย่าง คือความรู้สึกภายนอกและความรู้สึกภายใน

ความรู้สึกภายนอก คือ วัสดุรูปทรงและเมื่อรู้สึกต่อการเห็นรูปทรงดังกล่าวแล้วก็จะเกิดความรู้สึกภายใน สำหรับการคุณค่าของรูปทรงนั้น เป็นการสร้างความกลมกลืนขึ้นด้วยสีสัน การเคลื่อนไหว สีลา จังหวะ ลักษณะผิว สัดส่วน และความเด่นชัดของภาพ เพื่อให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกเองเมื่อได้สัมผัสสิ่งที่ไม่อาจชี้เฉพาะไปได้ว่าเป็นอะไร ไม่เหมือนกับศิลปะแบบดั้งเดิมที่บรรยายเฉพาะเจาะจงลงไป เช่น รูปผู้หญิง ต้นไม้ สัตว์ ผลไม้ ผู้ชาย และแม่แต่พระเจ้า

ภาพประกอบที่ 7

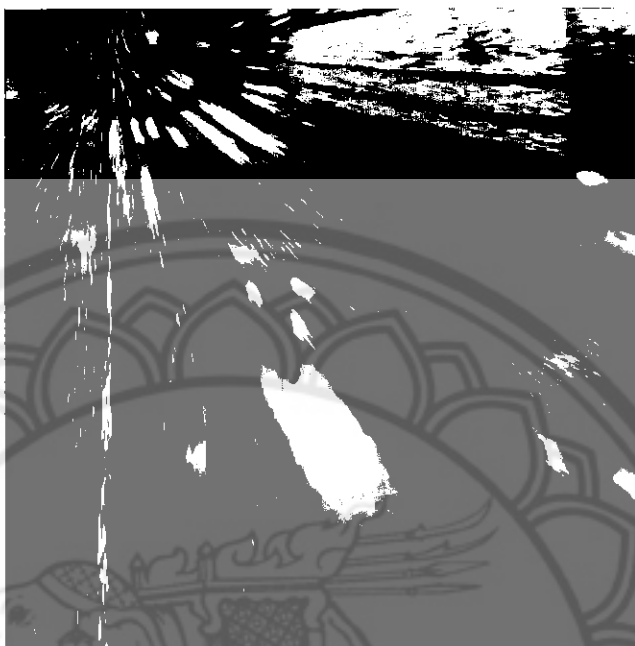
อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะ ชื่อภาพ ความปิติ (Small Pleasure)

ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/วาสลีลี_แคนดินสกี [Online], เข้าถึงเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2558

อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปะ

รศ. ปรีชา ปั่นกล้า “ราตรีศรีมหานคร” ภาพเขียนสีอะคริลิกของคุณปรีชา ปั่นกล้า ภาพนี้สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ชีวิตที่มีหลากหลายแนวทางของวัยรุ่นในสังคมที่เต็มไปด้วยสีสัน พลังที่มีอยู่ในตัววัยรุ่นสามารถสร้างสรรค์และแต่งแต้มให้เป็นสังคมที่เติมเต็มไปด้วยจินตนาการที่แปลกใหม่ ต่างไปจากเดิม อีกส่วนหนึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเร่งรีบของผู้คนในสังคมในการทำภารกิจชีวิตประจำวัน บางคนอาจจะไปทำงานเพื่อนำเงินมาใช้เลี้ยงปากท้อง เลี้ยงครอบครัว นักเรียน นักศึกษาก็ต้องเร่งรีบไปเพื่อที่จะไปเรียนหนังสือด้วยความเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตาม แต่ภาพนี้ก็ทำ

ให้เราได้เห็นถึงการยอมรับในวิถีของความเป็นมหานครไม่ว่าจะยากลำบากในการใช้ชีวิตเพียงใด
เราก็ต้องเรียนรู้เพื่อจะปรับตัวใช้ชีวิตอยู่ในมหานคร “กรุงเทพ” แห่งนี้ให้ได้และอยู่อย่างมีความสุข

ภาพประกอบที่ 8

ชื่องาน : ราตรีศรีมหานคร ศิลปิน ปรีชา บั่นเกล้า

<http://www.rama9art.org/artisan/artdb/artists/home.php?p=profiles&name=Preecha%20Punklum>

เข้าถึงเมื่อ : 4 กุมภาพันธ์ 2558

อิทธิพลและความบันเทิงจากประสบการณ์

จากที่ผู้สร้างสรรค์เป็นคนชนบท นานๆที่จะได้เห็นแสงสีที่สวยงาม พอได้มาเห็นแสงสีก็
เกิดความประทับใจและจำคมมาตั้งแต่เด็ก มีแสงสีที่ไหน ที่นั่นย่อมมีแต่ความสดใสความสวยงาม
ทำให้ทำผู้สร้างสรรค์มีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานมากยิ่งขึ้น เพื่อสื่อให้เห็นถึง
ความรู้สึกที่ประทับใจของผู้สร้างสรรค์โดยผ่านทางผลงานศิลปะ

ฉัตรชัย อรรถปักษ์ ในธรรมชาติรอบตัวจะพบสีสันมากมายทั้งสีร้อนและสีเย็น ศิลปินได้
ถ่ายทอดความงามในสีสันของธรรมชาติลงในงาน ซึ่งสามารถสอดแทรกความงามลงไปในงาน
ได้มากกว่าภาพถ่าย (2548, หน้า 77)

ดังนั้นผู้สร้างสรรค์จึงสร้างสรรค์ผลงานออกมาจากความประทับใจของผู้สร้างสรรค์เอง และง่ายที่จะนำมาทำการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นสื่อในการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกในตัวผู้สร้างสรรค์

แนวคิด

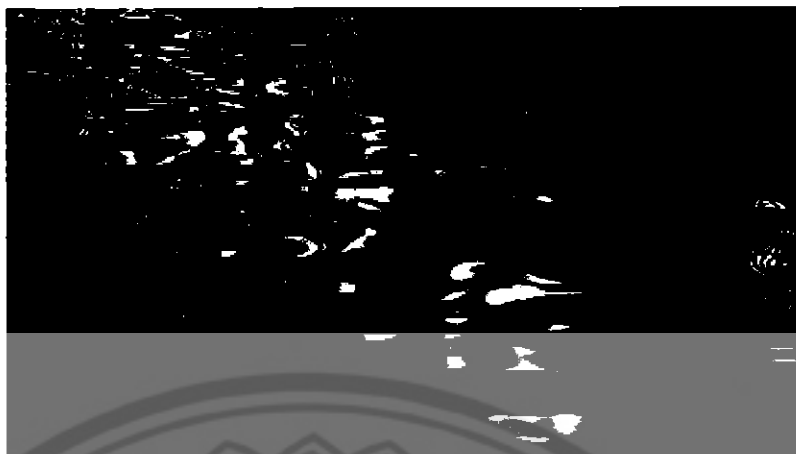
ข้าพเจ้าใช้ไฟเป็นสื่อต่อการแสดงออกในศิลปกรรมชุดอารมณ์จากแสง โดยมีนิยามที่เปิดกว้าง ความหมายตามแต่การรับรู้ในระดับต่าง ๆ และในผลงานก็แสดงบุคลิกที่แสดงผลทางนามธรรมในทิศทางที่แตกต่างกันออกไป แม้จะเป็นการผลักดันจากภายในของข้าพเจ้าที่ต้องการแสดงภาวะอารมณ์ของข้าพเจ้าที่ปรุงแต่งตามเหตุปัจจัยอันเป็นอัตตวิสัยก็ตาม

อิทธิพลที่ได้จากธรรมชาติ

ภาพประกอบที่ 9

<http://goldenmarquees.co.uk/e/3d18188d65> เข้าถึงเมื่อ : 28 ตุลาคม 2557

ภาพประกอบที่ 10

<http://www.shutterstock.com/video/clip-849016-stock-footage-light-reflections-on-water-at-night-hd-fps.html> เข้าถึงเมื่อ : 28 ตุลาคม 2557

ภาพประกอบที่ 11

<http://goldenmarquees.co.uk/e/3d18188d65> เข้าถึงเมื่อ : 28 ตุลาคม 2557

อิทธิพลจากปรัชญา

กัจจกร สุนพงษ์ศรี (2555, หน้า 113) อริสโตเติล (Aristotle, ก่อน ค.ศ. 384-322) ผู้เป็นศิษย์ของเพลโต มีความเห็นแย้งกับอาจารย์ โดย กล่าวว่า “(งาน) ศิลปะคือการเรียนแบบธรรมชาติ ความงามมิได้เกิดขึ้นอยู่ที่ลักษณะความกลมกลืนของสัดส่วนต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติ ช่วยผ่อนคลายหรือบรรเทาความเครียดของมนุษย์ (งาน) ศิลปะที่มีคุณค่าความงาม คือ ความงามของสัดส่วน”

ภาพประกอบที่ 12 นักปรัชญากรีก อริสโตเติล

<http://www.thaigoodview.com/node/10848> (เข้าถึงเมื่อ 4 สิงหาคม 2558)

นักปรัชญากรีกโบราณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือ อริสโตเติล, เพลโต (อาจารย์ของอริสโตเติล) และโสกราตีส (ที่แนวคิดของเขานั้นมีอิทธิพลอย่างสูงกับเพลโต) พวกเขาได้เปลี่ยนโฉมหน้าปรัชญากรีก สมัยก่อนโสกราตีส จนกลายเป็นรากฐานสำคัญของปรัชญาตะวันตกในลักษณะปัจจุบัน

ปรัชญาดังกล่าวส่งผลให้เกิดอิทธิพลทางความคิดให้แก่ผู้สร้างสรรค์ที่ว่า ศิลปะคือการเลียนแบบจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้พบเห็นและนำมาสร้างผลงานทางภาพพิมพ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ จากปรัชญาของ อริสโตเติล ส่งผลให้ผู้สร้างสรรค์เกิดแนวความคิดในการสร้างสรรค์ที่ว่า ศิลปะคือการเลียนแบบ จากมิติแสงของสายน้ำ จึงเป็นแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ตลอดจนอิทธิพลที่ได้จากลัทธิศิลปะที่แสดงถึงอารมณ์ความรู้สึก อิทธิพลจาก อาจารย์ปรีชา บัณเฑาะ โดยให้แสงสีออกมาทางความคิด และอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากแสงที่กระทบกับสายน้ำ

บทที่ 3

ขั้นตอนการดำเนินงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

ศิลปนิพนธ์ เรื่องมิติแสงบนสายน้ำในแสงนี้ผู้สร้างสรรค์มีจุดมุ่งหมายเพื่อ นำเสนอ เนื้อหาความประทับใจของแสงสีที่ผู้สร้างสรรค์ได้เกิดความรู้สึกประทับใจ โดยการใช้รูปแบบจากแสง ที่เห็นจากการสะท้อนจากหลอดไฟลงสู่สายน้ำ เป็นสัญลักษณ์เพื่อสื่อความหมายด้วยกลวิธีทางภาพ พิมพ์เทคนิค Woodcut ที่ผู้สร้างสรรค์มีความถนัด โดยกระบวนการการสร้างสรรค์ ได้กำหนดเป็น ลำดับขั้นตอนคือ เริ่มจากการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องแสงและสี วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำแบบร่างและปรับปรุงแก้ไข ขยายภาพงานจริงจากภาพแบบร่าง และปฏิบัติงานจริงจนเสร็จ สมบูรณ์

การสร้างสรรค์ด้วยจินตนาการ โดยมีขั้นตอนในการสร้างสรรค์ดังนี้คือ

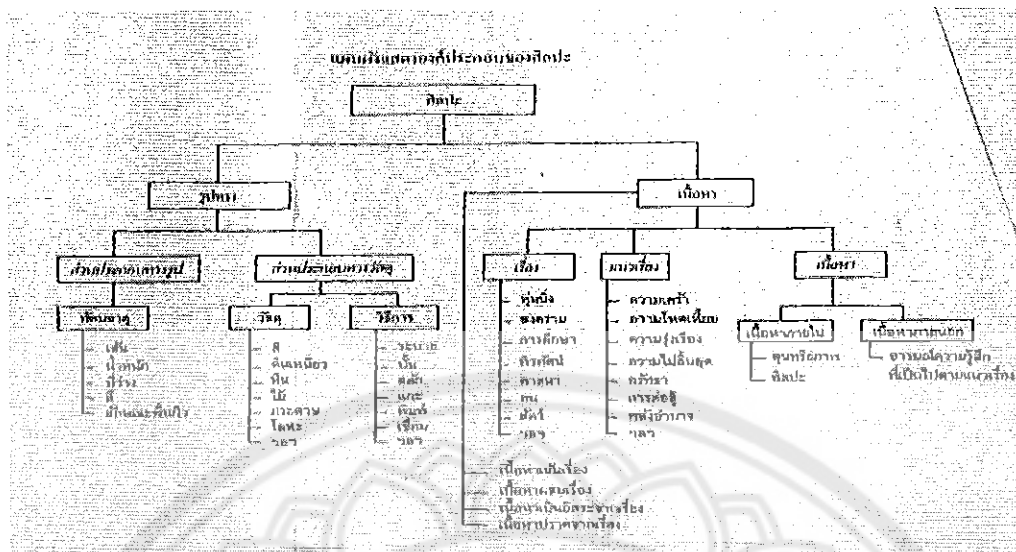
1. การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล และความบัลลาลใจ
2. การสร้างสรรค์ภาพแบบร่าง (Sketch)
3. การสร้างสรรค์ผลงานจริง (Work of art)
4. สรุปผลการสร้างสรรค์

กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ เป็นการศึกษา การค้นคว้า ทดลองการสร้างสรรค์ ศิลปะ ในเชิงวิชาการ จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการบันทึกข้อมูลการค้นคว้า และผลสำเร็จต่างๆที่เกิดขึ้น ในการปฏิบัติงานดังกล่าว เพื่อเป็นแนวความรู้สำหรับนำไปพัฒนาการสร้างสรรค์ศิลปะต่อไป

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

1. ขั้นตอนการศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูล

1.1 หลักการและแผนผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ

ภาพประกอบที่ 1 แผนผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ

ที่มา : องค์ประกอบของศิลปะ, ชลูด นิ่มเสมอ(2530:26)

ศิลปะคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแสดงออกซึ่งอารมณ์ความรู้สึก ความคิด หรือความงาม ก็
 จะเห็นได้ว่าศิลปะนั้นมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งได้แก่
 โครงสร้างทางวัตถุที่มองเห็นได้ หรือรับรู้ ได้ด้วยประสาทสัมผัสส่วนหนึ่ง กับส่วนที่เป็นการ
 แสดงออกอันเป็นผลที่เกิดจากโครงสร้างทางวัตถุนั้นอีกส่วนหนึ่ง เราเรียกว่าองค์ประกอบส่วนแรก
 ว่า รูปทรง (Form) หรือ องค์ประกอบทางรูปธรรม และส่วนหลังเรียกว่า เนื้อหา (Content) หรือ
 องค์ประกอบทางนามธรรม ดังนั้น องค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างหลักการของศิลปะ ก็คือ รูปทรง
 กับเนื้อหา

รูปทรง

รูปทรง (Form) คือ สิ่งที่มองเห็นได้ในทัศนศิลป์ ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้สร้างสรรค์นั้นสร้างสรรค์ขึ้น
 ด้วยการประสานของทัศนธาตุ(Visual Elements)อย่างมีเอกภาพ(Unity) โดยใช้รูปทรงที่เป็นทั้ง
 แบบรูปทรงเรขาคณิต(Geometric Form) ที่มีรูปที่แน่นอน มาตรฐาน สามารถวัดหรือ คำนวณได้
 ง่าย

มีกฎเกณฑ์ เกิดจากการสร้างของมนุษย์ ได้แก่ รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี ได้แก่ อาคาร
 บ้านเรือน เส้นถนน และมีการใช้ รูปทรงอิสระ (Free Form)เป็นรูปทรง ไม่ใช่แบบเรขาคณิต

๒๕๕๖/๒๐๒๗

หรือแบบอินทรีย์ แต่เกิดขึ้นอย่างอิสระ ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอน ซึ่งเป็นไปตามอิทธิพลและการกำหนดของสมุค
กระทำจากสิ่งแวดล้อม ได้แก่ รูปทรงของเกาะ แม่น้ำ ลายของน้ำ

๑๗ ก.ย. ๒๕๕๘

รูปทรงมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ส่วน คือ ส่วนที่เป็น โครงสร้างทางรูป และส่วนที่เป็น
โครงสร้างทางวัตถุ ส่วนที่เป็น โครงสร้างทางรูป ได้แก่ ทิศนาทศที่รวมตัวกันอย่างมีเอกภาพ ส่วนที่
เป็นโครงสร้างทางวัตถุ ได้แก่ วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์รูปแบบ เช่น สี กระดาษ แผ่นไม้ ฯลฯ
และกลวิธีที่ใช้กับวัสดุนั้น เช่น การพิมพ์ การแกะ การเชื่อมต่อ ฯลฯ เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับความ
คงทนถาวรของผลงาน และความเนบเนียนของฝีมือ

โครงสร้างทางรูป

การสร้างสรรค์ผลงานในศิลปนิพนธ์ชุด อิทธิพลจากสังคมผู้สภาวะอารมณ์ของมนุษย์
ผู้สร้างสรรค์ได้นำเอารูปแบบของทัศนธาตุมาเป็นองค์ประกอบ

1. เส้น (Line) ในงานของผู้สร้างสรรค์ลักษณะของเส้นที่นำมาใช้ในงานก็คือ เส้นตรง และ
เส้นโค้ง

- เส้นตั้ง หรือ เส้นตั้ง ให้ความรู้สึกทางความสูง สง่า มั่นคง แข็งแรง หนักแน่น
เป็นสัญลักษณ์ของความซื่อตรง

- เส้นนอน ให้ความรู้สึกทางความกว้างสงบ รวบเรียบ นิ่ง ผ่อนคลาย

- เส้นเฉียง หรือ เส้นทแยงมุม ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว รวดเร็ว ไม่มั่นคง โดยเส้น
เหล่านี้ผู้สร้างสรรค์นำมาใช้การสร้างอาคารบ้านเรือน ที่มีลักษณะเป็นรูปทรง
สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม

- เส้นโค้ง แบบคลื่น ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ ลื่นไหล ต่อเนื่อง สุภาพ
อ่อนโยน นุ่มนวล

- เส้นโค้งวงแคบ ให้ความรู้สึกถึงพลังความเคลื่อนไหวที่รุนแรง การเปลี่ยนแปลง
ทิศทาง ที่รวดเร็ว ไม่หยุดนิ่ง โดยผู้สร้างสรรค์นำมาใช้ในส่วนของพื้นผิวน้ำเพื่อน
ให้น้ำในงานดูมีการเคลื่อนไหว

2. น้ำหนักอ่อน-แก่(Value) ผู้สร้างสรรค์จะไล่ระดับน้ำหนักจากอ่อนสุดไปเข้มสุดเพื่อทำ
ให้เกิดมิติ เกิดระยะใกล้ไกลในการมองเห็น และยังสามารถเห็นเป็นภาพที่มีการ
ซ้อนทับกัน ทำให้ดูกลมกลืนหรือตัดกันได้

3. สี (Color) ในงานผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดการใช้สี

- สีเอกรงค์ (Monotone) คือการตกแต่งโดยใช้สีกลุ่มสีเดียวกันที่แบ่งเป็นหลายโทนสี หรือ มีน้ำหนักอ่อน-แก่แตกต่างกันไป และใช้ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยเลือกสีที่เป็นสีหลักแล้วเพิ่มความเข้มของสีลงตามลำดับประมาณ 4-5 โดยผู้สร้างสร้างสรรค์เลือกใช้โทนสีน้ำตาล โดยจะไล่จากเหลืองไปจนถึงน้ำตาลเข้มสุด

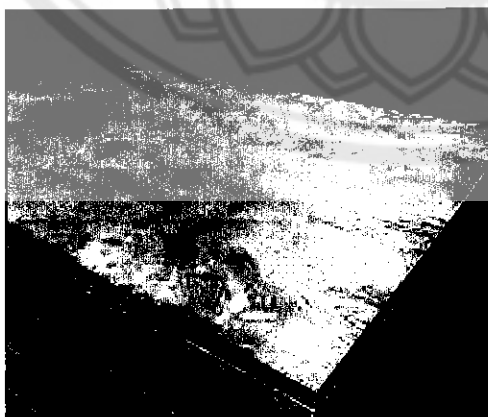
- วรรณะสีเย็น (Cold Tone) ประกอบด้วย สีเหลือง สีเขียวเหลือง สีเขียว สีเขียวน้ำเงิน สีน้ำเงิน สีม่วงน้ำเงิน และสีม่วง ส่วนสีอื่นๆ ถ้านักไปทางสีน้ำเงินและสีเขียวก็เป็นสีวรรณะเย็นดังเช่น สีเทา สีดำ สีเขียวแก่ เหล่านี้เป็นต้น ให้ความรู้สึกเย็นสบายโดยภาพในงานผู้สร้างสรรคจะแทรกสีเหล่านี้ในส่วนของน้ำ และต้นไม้เพื่อไม่ให้ภายในงานเกิดความแห้งจนเกินไป เมื่อนำสีโทนเย็นมาใช้จะทำให้งานนั้นดูสบายตาขึ้น

ที่พื้นผิว(texture)มีลักษณะภายนอกของวัตถุที่เรามองเห็นและสัมผัสได้ ภาพที่มีลักษณะพื้นผิวที่แตกต่างกันจะให้ความรู้ตื่นเต้นและมีชีวิตชีวา พื้นผิวสามารถก่อให้เกิดความรู้สึกในลักษณะต่างกัน ได้แก่ หยาบ ละเอียด มันวาว ด้าน และขรุขระ ซึ่งลักษณะพื้นผิวที่ผู้สร้างสรรคสร้างสรรค์ขึ้นได้แก่ ลักษณะผิวของพื้นหญ้าที่มีลักษณะเป็นเส้น ลักษณะผิวของต้นไม้ และลักษณะพื้นผิวของพื้นนั้น

โครงสร้างทางวัตถุ

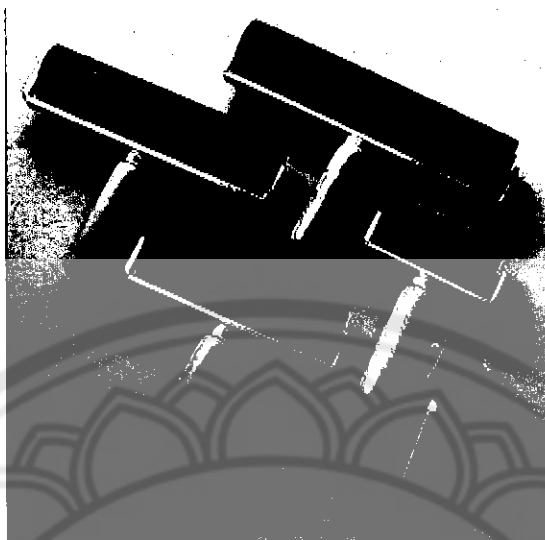
วัสดุ (material) วัสดุที่นำมาใช้ในการสร้างรูปแบบ เช่น สีหรือหมึก กระดาษ แผ่นไม้ เป็นต้น ในการสร้างสรรคผลงานศิลปะนิพนธ์ชุด มิติแสงบนสายน้ำ ที่ผู้สร้างสรรคได้เลือก ให้วัสดุในการสร้างสรรคผลงาน คือ แผ่นไม้อัด เครื่องมือแกะไม้ กระดาษฟาเบียนโน หมึกพิมพ์ และลูกกลิ้งสี

1. เป็นแผ่นไม้ที่ใช้สำหรับทำงานภาพพิมพ์แกะไม้ เพราะมีความนุ่ม ทำให้แกะได้ง่าย

ภาพประกอบที่2 แผ่นไม้

2. ลูกกลิ้ง (Roller)

ภาพประกอบที่ 3 ลูกกลิ้ง

3. กระดาษ (Paper)

ภาพประกอบที่ 4 กระดาษ

4. หมึกพิมพ์ หรือสีน้ำมันสำหรับงานภาพพิมพ์

ภาพประกอบที่ 5 สีภาพพิมพ์

5. เครื่องมือแกะไม้ (Wood Carving)

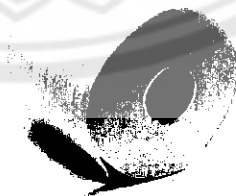
ภาพประกอบที่ 6 อุปกรณ์แกะไม้

6. น้ำมันสน (Turpentine)

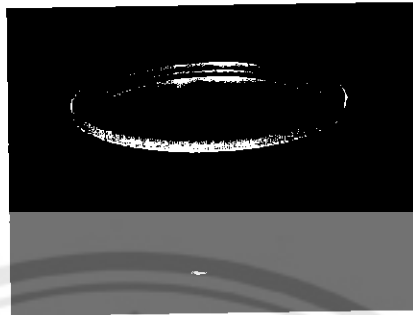
ภาพประกอบที่ 7 น้ำมันสน

7. กระดาษทิชชู (Tissue)

ภาพประกอบที่ 8 กระดาษทิชชู

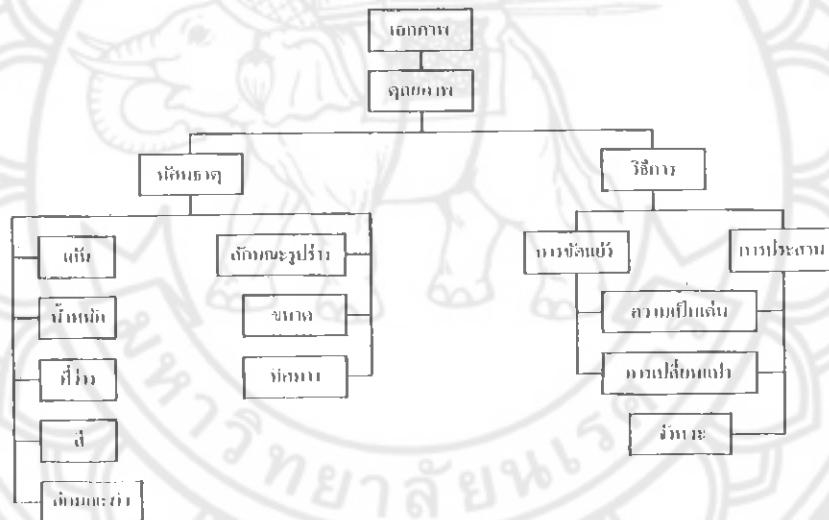
8. กระจกพลาสติก (Plastic bottle)

ภาพประกอบที่ 9 กระจกผสมสี

กลวิธี (technic) กลวิธีที่ผู้สร้างสรรค์เลือกใช้ในการสร้างผลงานเป็นภาพพิมพ์ แกะไม้

1.2 หลักการและแผนผังแสดงทัศนธาตุและวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

ภาพประกอบที่ 10 แผนผังแสดงทัศนธาตุและวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

ที่มา : หนังสือองค์ประกอบของศิลปะ, ชลูด นิ่มเสมอ(2530 : 208)

การสร้างสรรคศิลป์นิพนธ์เรื่อง มิติแสงบนสายน้ำ ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ทัศนธาตุและวิธีการดังต่อไปนี้

- เส้น แบบคาลิกราฟิก (Calligraphic Line) เป็นเส้นที่เกิดจากร่องรอยของการบรรจงหรือตั้งใจ จากเครื่องมือ Woodcut เพื่อสร้างค่าน้ำหนักแสงเงา
- สี ความเป็นสี ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดการใช้สีโดยรวมให้แสดงความรู้สึกที่สดใสของแสงสี โดยใช้สี

ขาว

เหลือง

ส้ม

ฟ้า

น้ำเงิน

น้ำตาล

- พื้นผิว ลักษณะพื้นผิวที่นำมาสร้างสรรค์ภายในผลงานคือ ร่องรอยของที่เครื่องมือที่เป็นเอกลักษณ์ของงานภาพพิมพ์ เทคนิค Woodcut

- ที่ว่าง มีที่ว่าง มีระยะเป็นช่องๆจากร่องรอยของการแกะแสดงออกถึงความรู้สึก

- รูปร่าง ในผลงานของผู้สร้างสรรค์ใช้รูปร่างอิสระ ในการสร้างสรรค์ให้ประสานกลมกลืนเป็นเอกภาพ รูปร่างอิสระ คือ แสดง

- ขนาด ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดขนาดของที่การแกะของเส้นแสดงที่แตกต่างกันออกไป มีเล็กบ้างใหญ่บ้างตามระยะ เพื่อสร้างความมีระยะใกล้และไกลให้กับผลงาน

- ทิศทาง ในผลงานของผู้สร้างสรรค์เกิดจากแสดงของแสดงที่มีทิศทางไป ทั้งเส้นนอนและเส้น โค้ง ซึ่งมีทิศทางที่ขัดแย้งกัน เพื่อความน่าสนใจในผล

การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุด ความประทับใจในแสงสี ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนด เรื่องแสงในการนำเสนอ โดยใช้รูปร่างของเงาที่ได้จากแสงมาเป็นสัญลักษณ์ในการสร้างสรรค์แสดงเนื้อหาภายนอก และภายในที่ใช้ทัศนธาตุเรื่องของเส้นได้สะท้อนอารมณ์และความรู้สึกที่มีความประทับใจของแสง

การกำหนดรูปแบบและขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

I การศึกษาค้นคว้า ข้อมูล เอกสาร และภาพถ่าย

1.1 ข้อมูลภาคเอกสาร หนังสือ

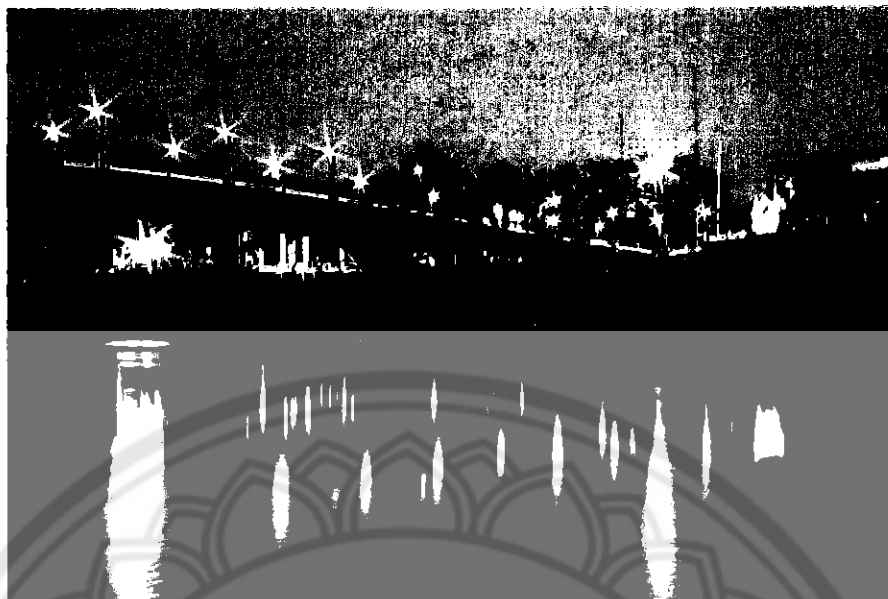
ผู้สร้างสรรค์ได้ค้นคว้าข้อมูลจากตำราหนังสือเอกสารทางวิชาการอันเป็น

ข้อมูลเบื้องต้นและที่มาของเทคนิคในการสร้างสรรค์ดังต่อไปนี้

- 1) หนังสือองค์ประกอบของศิลปะ ผู้แต่ง ชลูด นิ่มเสมอ
- 2) หนังสือชีวิตพื้นบ้าน ผู้แต่ง ประเวศ วะสี
- 3) เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 707122 พื้นฐานองค์ประกอบศิลป์ ผู้แต่ง สุรชาติ เกษประสิทธิ์

1.2 ข้อมูลภาพถ่าย

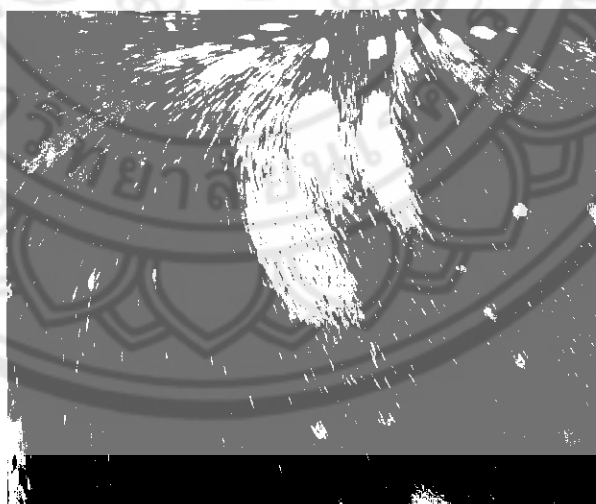
ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ข้อมูลภาพถ่ายของแสงที่สะท้อนและสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่จริงตามธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นต้นแบบกำหนดรูปร่างทางสัญลักษณ์ ในการสื่อความหมายถึงความประทับใจ

ภาพประกอบที่ 11 ภาพแสงสะท้อน จากหลอดไฟลงบนผิวน้ำ

2.1.3 2) ข้อมูลจากงานทัศนศิลป์

ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษางานทัศนศิลป์ ทั้งของศิลปินตะวันตก และ ตะวันออก ที่มีการแสดงออกทางรูปทรงของศิลปะ เทคนิค และ กระบวนการ เกี่ยวกับการทิ้งสีแปลง แสงลักษณะของแสง

ภาพประกอบที่ 12 ราตรีศรีมมหานคร

ศิลปิน ปรีชา ปั่นกล้า

ที่มา : http://unionunderoath.blogspot.com/2009/09/blog-post_13.html

ผู้สร้างสรรค์ได้พบแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยนำเอาเรื่องความประทับใจของตัวผู้สร้างสรรค์เอง ถ่ายทอดออกมาทางอารมณ์ ความรู้สึก มาสร้างสรรค์ผลงานและจะเน้นให้มีความสอดคล้องกับความคิดของผู้สร้างสรรค์ ด้วยกลวิธีทางภาพพิมพ์ในเทคนิค (Woodcut)

เมื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นรูปธรรม เช่น ภาพถ่าย และผลงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่ได้รับแรงบันดาลใจ นำมาเดินการสร้างภาพร่าง โดยการนำมาจัดวางให้ได้องค์ประกอบและพัฒนาภาพร่างจนได้ องค์ประกอบที่สมบูรณ์เพื่อให้ได้ภาพร่างตามแนวความคิดและความรู้สึกที่ต้องการจะแสดงออก

2. กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง(sketch) การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

2.1 การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์

อุปกรณ์ที่สำหรับการทำงานศิลปนิพนธ์สร้างสรรค์นี้ได้แก่ อุปกรณ์เครื่องเขียนรูป เช่น ดินสอ ยางลบ ปากกาเคมี (สีดำ) แผ่นไม้อัด สีน้ำมันภาพพิมพ์ ลูกกลิ้งสี เกียง น้ำมันสน กระดาษทิชชู กระดาษFabiano

1. ดินสอร่าง ยางลบ

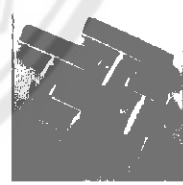
2. ปากกาคาร์บอน

3. กระดานไม้อัด

4. สีภาพพิมพ์เชื่อน้ำมัน

5. ลูกกลิ้งสี

6. เกียง

7. เครื่องบดกระดาษ

8. น้ำมันสน

9. กระดาษทิชชู

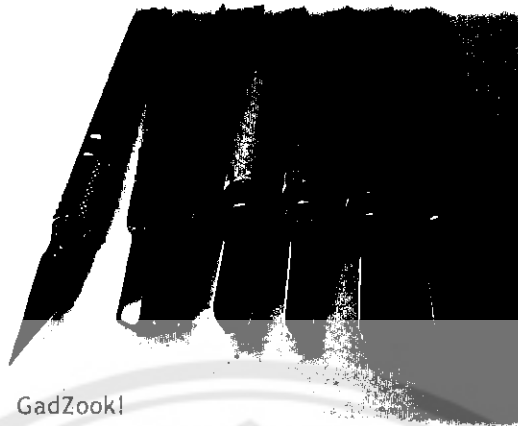

10. กระดาษพิมพ์ฟ้านเบียน

ภาพประกอบที่ 13 วัสดุอุปกรณ์

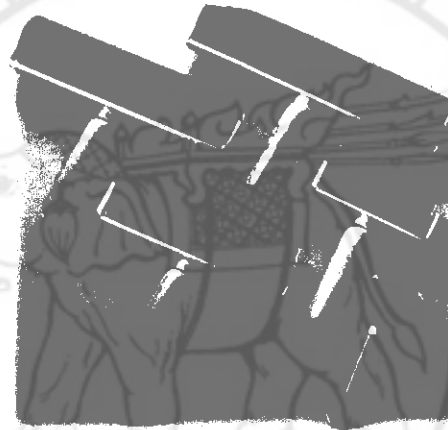
การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์

1. เครื่องมือแกะไม้ (Woodcut) เครื่องมือในการแกะให้เป็นร่องรอยตามที่ต้องการ มีขนาดหลายหลาย
2. ลูกกลิ้งยาง ใช้สำหรับกลิ้งสีภาพพิมพ์โดยจะเพราะ
3. น้ำมันสน ใช้ล้างสีที่ตีเสร็จแล้ว เพื่อความสะอาดบนกระจกที่ใช้สี และสะดวกต่อการเช็ดสีน้ำมันสนสามารถล้างสีออกง่ายกว่าน้ำธรรมดา เป็นสารซึ่งเกิดจากการสกัดจากต้นสน โดยเป็นสารประกอบพวกไฮโดรคาร์บอน น้ำมันสนมักจะได้รับการนำไปใช้ในการผสมสีน้ำมัน เรียกว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นของช่างทาสี ช่างเขียนภาพ น้ำมันระเหยง่ายที่ได้จากการกลั่นของสนเขา น้ำมันสนมีลักษณะที่โปร่งใส เกือบเป็นของเหลวไม่มีสีหรือมีสีน้ำเล็กน้อย
4. สีภาพพิมพ์ เป็นสำหรับงานภาพพิมพ์มีส่วนผสมของสีน้ำมัน ทำให้แห้งยาก
5. กระจกนูน ไม้อัด ใช้สำหรับเป็นแม่พิมพ์
6. กระจกยทึบ ใช้เช็ดสีที่ตีเสร็จแล้ว เมื่อไม่ต้องการใช้ก็สามารถเช็ดออกได้ทันที เป็นกระจกประเภทหนึ่งที่เกิดจากเยื่อกระดาษ โดยทั่วไปกระจกยทึบแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทตามประโยชน์ใช้สอย แต่ในประเทศไทย ผู้คนมักนิยมเรียกเหมารวมกระจกยทึบในกลุ่มนี้ว่ากระจกยทึบ
7. กระจกนูน 100 ปอนด์ ใช้เป็นกระจกพิมพ์งาน ที่เรียกกันติดปาก จะหมายถึงกระจกที่มีความหนาประมาณ 200 กรัม(200g) โดยทั่วไปจะมีประเภทใหญ่ๆอยู่ 2 ประเภท คือแบบ เรียบ กับ หยาบ
8. แท่งพิมพ์ ใช้พิมพ์งาน เพราะแท่งมีน้ำหนักที่มาก จะทำให้สีที่พิมพ์ออกมาเท่ากันทั้งหมด ไม่มีจุดบอด หรือจุดเสีย นอกเสียจากจะตีสีลงแม่พิมพ์ไม่ดี

GadZook!

ภาพประกอบที่ 14 เครื่องมือแกะไม้ (Woodcut)

ภาพประกอบที่ 15 ลูกกลิ้งยาง

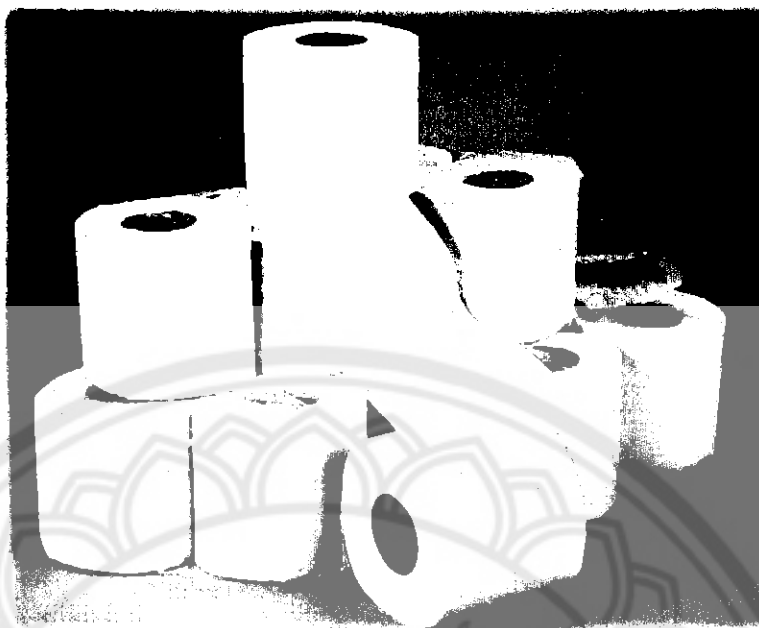
ภาพประกอบที่ 16 น้ำมันสน

ภาพประกอบที่ 17 สีภาพพิมพ์

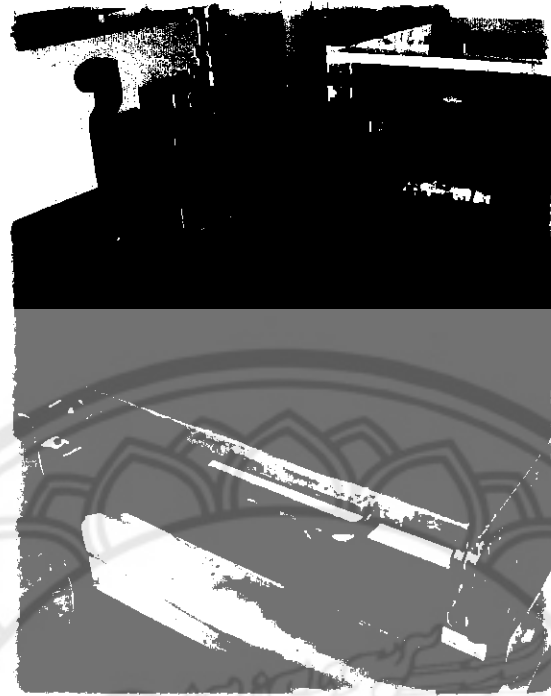
ภาพประกอบที่ 18 กระดาษไม้อัด

ภาพประกอบที่ 19 กระดาษทิชชู

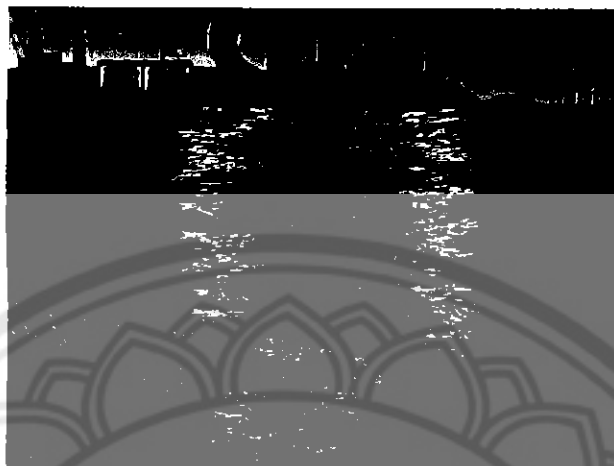

ภาพประกอบที่ 20 กระดาษ 100 ปอนด์

ภาพประกอบที่ 21 แทนพิมพ์

ภาพผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะก่อนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

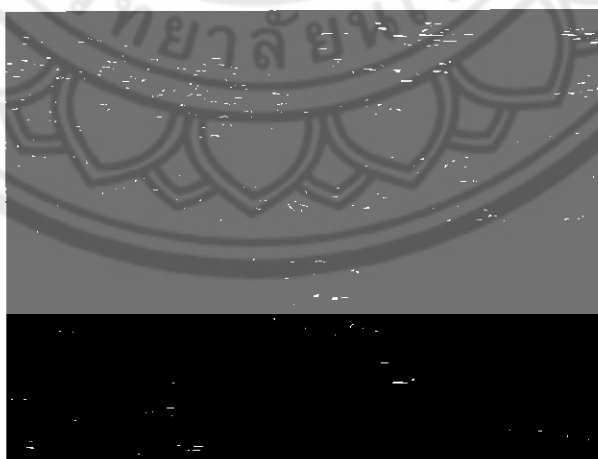

ภาพประกอบที่ 22 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชื่อ “แสง”

กลวิธี ภาพพิมพ์ Woodcut ขนาด 70 X80 ซม.

อธิบายแนวคิดความบันดาลใจ

ความสกปรกจากคราบน้ำมันขยะส่งผลให้น้ำเน่าเสียน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยออกมาโดยไม่ได้บำบัดจึงได้นำเรื่องนี้มาสร้างสรรค์ผลงานเพื่อจำสะท้อนให้เห็นถึงความเสียหายทางน้ำให้ได้ตระหนักถึงผลเสียที่จะตามมา

ภาพประกอบที่ 23 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชื่อ “น้ำเสีย”

กลวิธี ภาพพิมพ์ Woodcut ขนาด 70 X80 ซม.

อธิบายแนวคิดความบันเทิง

งานนี้เสียใจที่ระบายน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยออกมาโดยไม่ได้บำบัด ก่อให้เกิดน้ำเน่าเสีย ทำให้สังคมส่วนมากเดือดร้อน ไม่มีน้ำใช้ ทำให้เคมีพิษทางน้ำ ปลาตาย เพราะน้ำเกิดกลิ่นเหม็น

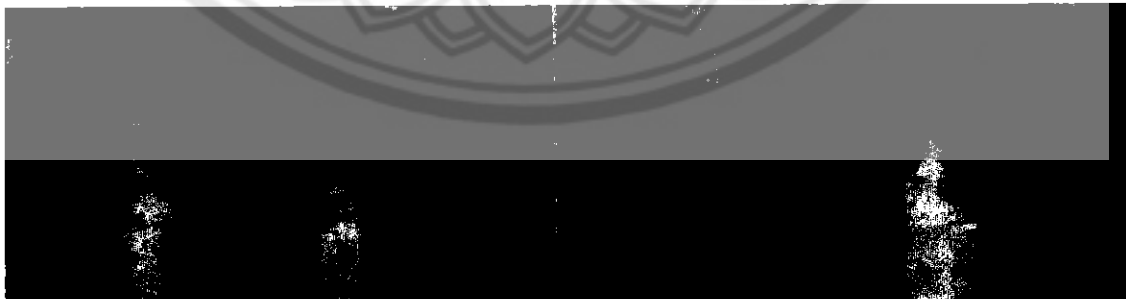
1) กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง(sketch) การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์

เมื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นรูปธรรม เช่น ภาพถ่าย และผลงานทัศนศิลป์ ของศิลปินที่ได้รับบันดาลใจแล้ว นำมาดำเนินการการสร้างภาพร่าง โดยการนำมาจัดวางให้ได้องค์ประกอบและพัฒนาภาพร่างจนได้องค์ประกอบที่สมบูรณ์เพื่อให้ได้ภาพร่างตามแนวคิดและความรู้สึกที่ต้องการจะแสดงออก

ภาพประกอบที่ 24

ภาพแบบร่างชุดที่ 1 ร่างแบบ ขาว – ดำ แสดงการตัดแต่งตัดแปลง เช่น การทับซ้อน การตัดต่อ การยืด หด ขยายให้แปร่งพริ้ว บิดเบี้ยว เกิดน้ำหนัก ขาว ดำ ตามความต้องการจนกระทั่งกลายเป็นภาพอย่างใหม่แปลกตาออกไป

ภาพประกอบที่ 25

ภาพแบบร่างชุดที่ 2 ลงสีด้วยมือ แสดงการพัฒนา ตัดแต่งตัดแปลง เช่น การทับซ้อน การตัดต่อ การยืด หด บิดเบี้ยว ของน้ำและแสงที่สะท้อนในน้ำ เกิดน้ำหนักที่สามารถมองออกถึงค่าน้ำของสี

ภาพประกอบที่ 26

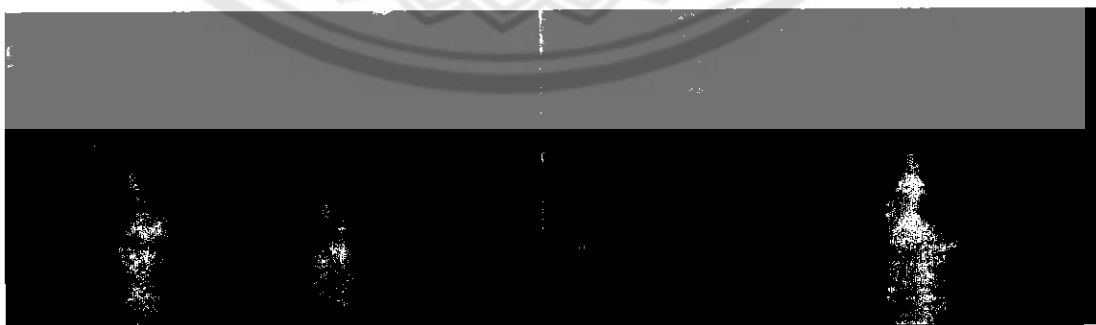
ภาพแบบร่างชุดที่ 3 ลงสีที่ชัดเจน แสดงการพัฒนา ตัดแต่งตัดแปลง แปรเปลี่ยนภาพได้อย่างมากมาย เช่น การทับซ้อน การตัดต่อ การยืด หด ขยายให้เบี่ยงพรั่า บิดเบี้ยว เกิดน้ำหนักที่ชัดเจน

1) รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

ทำสเก็ตส่งอาจารย์ที่ปรึกษา จากชาวคำอาจารย์ให้กลับมาทำแบบสีไปให้ดูและพัฒนาต่อจากแบบสีมาลงสีในคอมให้เห็นสีที่ชัดเจนมากขึ้น แล้วก็นำภาพแบบร่างมาร่างลงบนแผ่นไม้ เพื่อกะและลงสีตามที่ได้คิดไว้ แต่ระหว่างทำงานก็มีการตรวจความคืบหน้าตลอด จนงานเสร็จสมบูรณ์

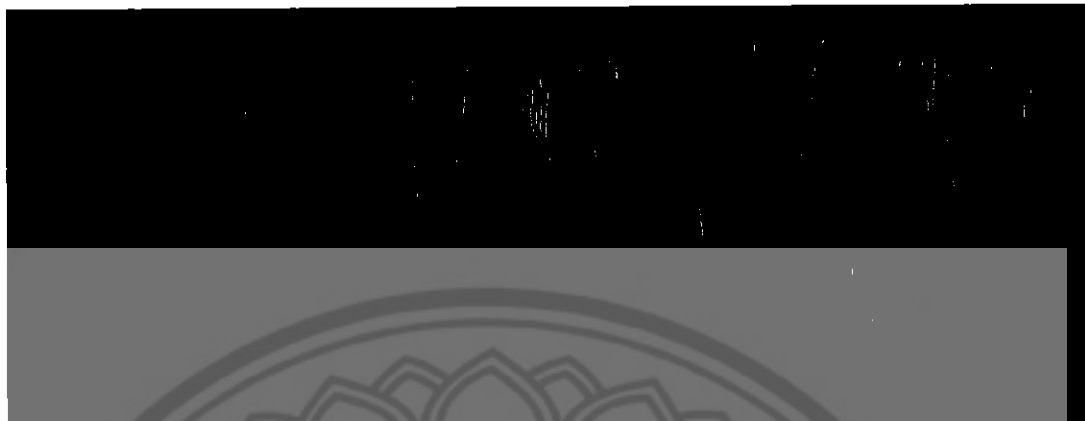
2) รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

ขั้นตอนที่ 1 ค้นคว้าข้อมูลแล้วคิดและลงมือร่างภาพตามที่เราคิดเอาไว้ ร่างจากชาว คำ แล้วค่อยพัฒนามาเป็นแบบสี

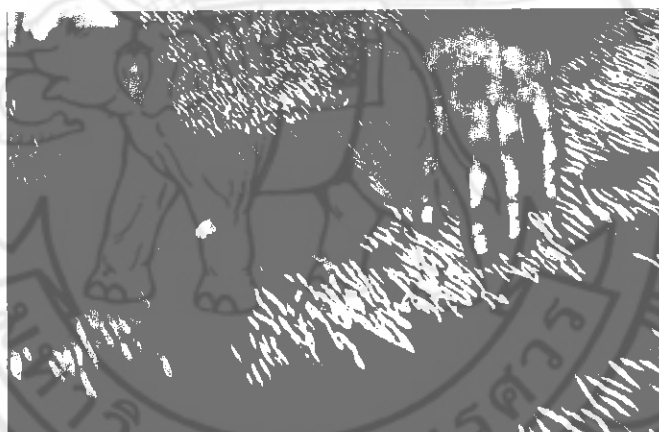
ภาพประกอบที่ 27

ขั้นตอนที่ 2 .เมื่อได้แบบร่างที่สมบูรณ์แล้วก็นำไปร่างลงบนแผ่นไม้ที่ได้เตรียมไว้

ภาพประกอบที่ 28

ขั้นตอนที่ 3จากนั้นก็ลงมือแกะไม้ด้วยเครื่องมือแกะไม้ ตามแบบร่างที่ได้ออกแบบไว้

ภาพประกอบที่ 29

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อแกะเรียบร้อยแล้วก็ใช้ลูกกลิ้งตีสีให้แตก เมื่อสีแตกเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็กลิ้งลงไปบนแม่พิมพ์ไม้ที่แกะเสร็จแล้ว

ภาพประกอบที่ 30

ขั้นตอนที่ 5 กลิ้งสีลงบนแม่พิมพ์ไม้ที่แกะเสร็จเรียบร้อยแล้ว กลิ้งให้ทั่วทั้งแผ่น กลิ้งให้เนียน งานที่ออกมาจะได้ไม่มีปัญหา ต้องใจเย็น

ภาพประกอบที่ 31

ขั้นตอนที่ 6 นำกระดาษไปวางไว้บนแท่งพิมพ์ ตั้งค่าแท่งพิมพ์ให้เท่ากับงานที่จะนำเข้ามาแทน

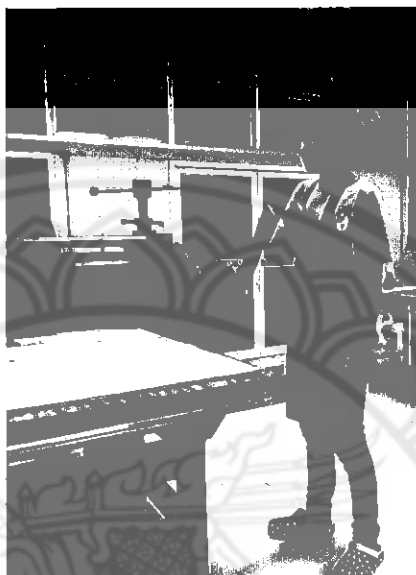
ภาพประกอบที่ 32

ขั้นตอนที่ 7 นำแม่พิมพ์ที่กลิ้งสีแล้ว วางลงบนกระดาษที่วางไว้บนแท่งพิมพ์ การวางต้องวางให้ตรง และกึ่งกลางของกระดาษ การวางงานเป็นสิ่งสำคัญ สีสีทับกันหลายชั้น การวางต้องวางให้ตรงที่เดิมทุกครั้ง

ภาพประกอบที่ 33

ขั้นตอนที่ 8 หมุนแท่นพิมพ์ การหมุดแท่งพิมพ์ห้ามหยุดเด็ดขาด ไม่ว่าจะแน่นมากแค่ไหน ก็ต้องหมุดไปให้ได้ มิฉะนั้นงานอาจจะพังได้ ต้องเช็การตั้งค่าของแท่งพิมพ์ทุกครั้ง ก่อนทำงาน หมุดแท่ง

ภาพประกอบที่ 34

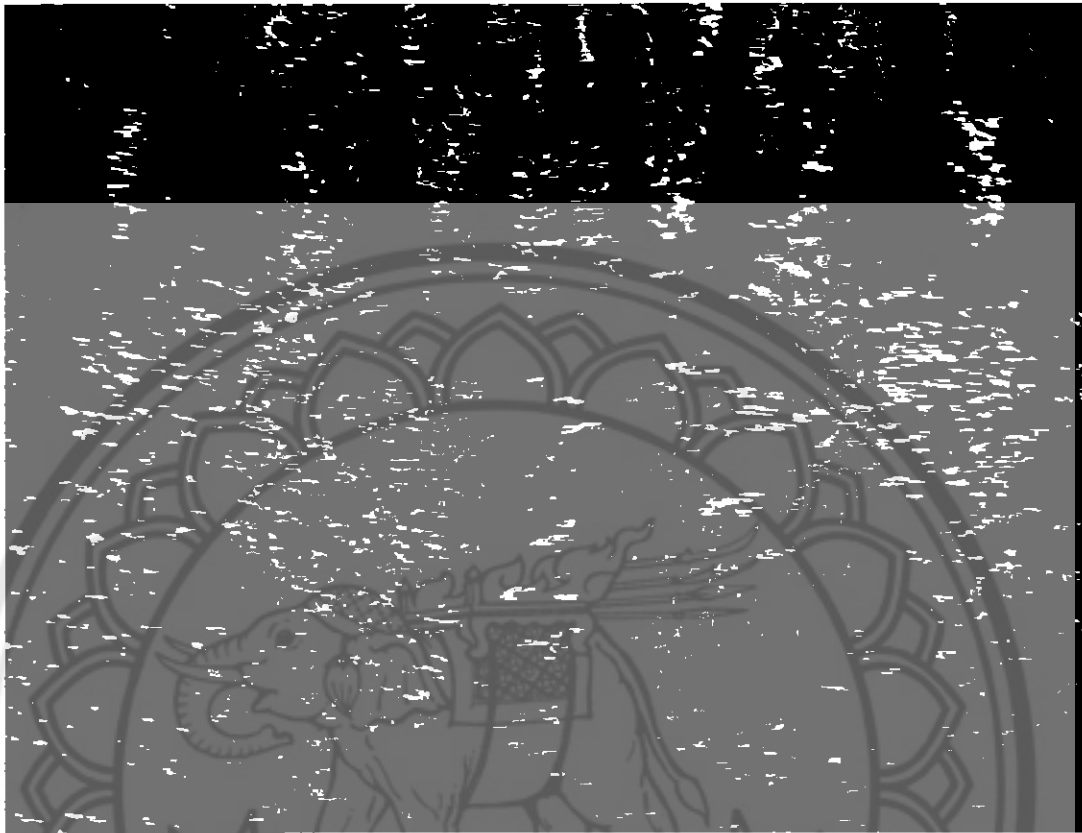
ขั้นตอนที่ 9 เมื่อหมุนเสร็จแล้วก็นำแม่พิมพ์ออกจากกระดาษ ถ้าได้ตามที่ต้องการเป็นอันเสร็จสมบูรณ์

ภาพประกอบที่ 35

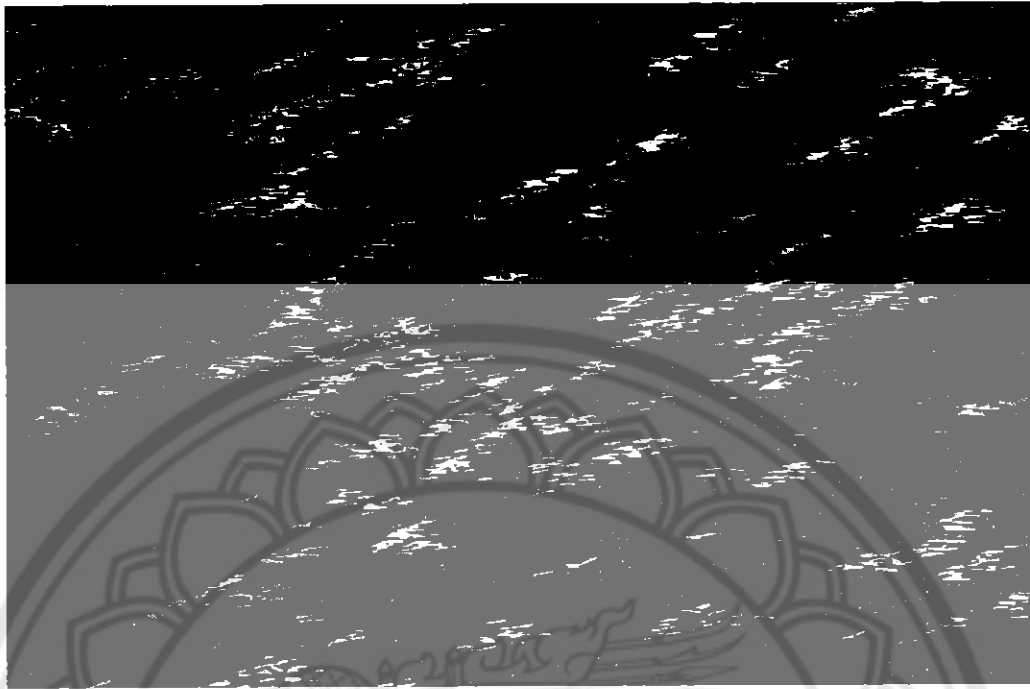
ผลงานสมบูรณ์

ภาพประกอบที่ 36

ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่1 ชื่อภาพ “แสงสะท้อน 1”

กลวิธีภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut) . ขนาด 60x80 ซม.

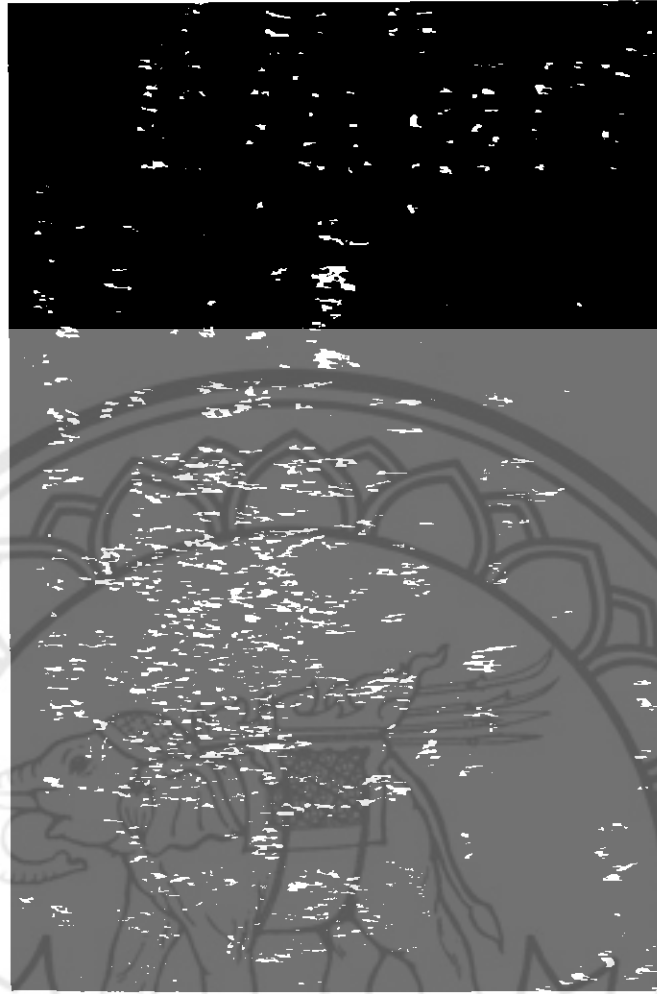

ภาพประกอบที่ 37

ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 2 ชื่อภาพ “แสงสะท้อน 2”

กลวิธีภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut) ,ขนาด 60x80 ซม.

มหาวิทยาลัยพระนคร

ภาพประกอบที่ 38

ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3 ชื่อภาพ “แสงสะท้อน 3”

กลวิธีภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut) , ขนาด 60x90 ซม.

สรุปปัญหาและอุปสรรคจากการทำงานพบปัญหา ดังนี้

1. เนื่องจากกระบวนการทำงานของภาพพิมพ์เทคนิค Woodcut เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความชำนาญและสลับซับซ้อนระหว่างการทำงานอาจเกิดความล่าช้าและไม่ตรงตามต้องการ
2. ในการแกะไม้ทั้งแต่ละครั้งต้องแกะลึกพอสมควรเพื่อให้สอดคล้องกับช่องไม้ที่เราได้แกะออกไป ถ้าสลักไม้เมื่อพิมพ์แล้วสีจะติดลงบนกระดาษด้วย
3. อุปกรณ์และสถานที่ในการทำงานไม่เอื้อต่อคนหมู่มากที่จะเข้ามาทำงานได้ เพราะอุปกรณ์ไม่พอและสภาพห้องที่คับแคบ
4. เนื่องจากแท่นพิมพ์นั้นเล็ก ในการพิมพ์แต่ละครั้งจึงมีปัญหาเรื่องงาน เลื่อน เพราะเวลาเมื่อพิมพ์เสร็จด้านหนึ่งแล้วจะต้องนำออกจากแท่นพิมพ์เพื่อจะพิมพ์อีกด้านหนึ่งทำให้ระหว่างที่หมูนงานนั้นงานมีการคาดเคลื่อนบาง

จากการปฏิบัติงานทำให้เราได้เจอปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นในตอนปฏิบัติงานจึงทำให้เราได้เรียนรู้และรู้จักแก้ปัญหาที่เกิดเฉพาะหน้าแม้ว่าเราจะวางแผนไว้แล้ว และการจัดทำเล่มศิลปนิพนธ์ในบทที่ 3 นี้ก็ช่วยทำให้ผู้สร้างสรรค์มีการคิดอย่างเป็นระบบ และมีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนเมื่อเจอปัญหาที่สามารถนำมาปรับปรุงแก้ไข หรือจะพัฒนาผลงานในขั้นต่อไปได้ง่ายขึ้น

บทที่ 4

การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานศิลปนิพนธ์

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ เป็นกระบวนการที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ เนื่องด้วยเป็นการอธิบายให้บุคคลอื่น เกิดการเรียนรู้ ทำความเข้าใจถึงความหมาย และขั้นตอนกระบวนการกลวิธี และคุณค่าด้านสุนทรียภาพผลงานการสร้างสรรคงานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ ตั้งแต่ขั้นแรกตามลำดับ จนถึงสิ้นสุดการสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

สำหรับการวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานการสร้างสรรคดังกล่าวนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดแนวทางหลักการวิเคราะห์ โดยยึดกระบวนการของการสร้างสรรค์ศิลปะของชูด นิ่มเสมอ ที่กล่าวว่า กระบวนการสร้างสรรค์ มีจุดเริ่มต้น มีการพัฒนา และมีที่สิ้นสุด เป็นขั้นตอนสอดคล้องต่อเนื่องกัน (ชูด นิ่มเสมอ.2531: 324) โดยกำหนดเป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ได้ดังนี้

1.การสร้างสรรคผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ (Pre-thesis)

ภาพประกอบที่ 1

ผลงานศิลปนิพนธ์ชื่อ “แสงสะท้อน หมายเลข 1”

กลวิธี ภาพพิมพ์ Woodcut ขนาด 70 X80 ซม.

การวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ก่อนศิลปินพิมพ์แบ่งออกเป็นประเด็นได้แก่ส่วนที่เป็นเนื้อหา ส่วนที่เป็นรูปทรง และหลักการจัดองค์ประกอบ

ส่วนเนื้อหา

1.1 เรื่องผู้สร้างสรรค์ได้เรื่องหรือจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลงานมาจากความประทับใจที่ได้พบเห็นแสงที่สะท้อนลงสู่ผิวน้ำ

1.2 แนวเรื่องผู้สร้างสรรค์ต้องการแสดงถึงความสวยงามของแสงที่มีความงามอยู่ในตัวเอง จึงได้สร้างสรรค์กำหนดไว้ เพื่อนำเสนอเกี่ยวกับความงามของแสง

ส่วนรูปทรง

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปินเรื่อง มิติแสงบนผิวน้ำ ได้ใช้กลวิธีวูดคัต (Woodcut) ซึ่งเป็นการแสดงออกของแสงได้ดีที่สุด และใช้แสงสว่างจากหลอดไฟที่ส่องสะท้อนลงบนผิวน้ำทำให้เกิดมิติที่สวยงามตามธรรมชาติและทำรูปทรงนั้นมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

ทัศนธาตุ

จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปินเรื่อง มิติแสงบนผิวน้ำผู้สร้างสรรค์วิเคราะห์ตามความสำคัญที่ผู้สร้างสรรค์สามารถเห็นจริงในผลงานได้ดังนี้

1.1 สีและน้ำหนักผู้สร้างสรรค์ใช้แสงสีที่มาส่องน้ำหนักแสงเงาและบรรยากาศของภาพโดยผู้สร้างสรรค์ใช้การแกะให้เกิดร่องรอยและใช้สีเพื่อทำให้มีมิติเกิดค่าน้ำหนักของภาพ ความลึกตื้นใกล้ไกล

1.2 พื้นผิวจะมีลักษณะที่เกิดจากการแกะให้เกิดร่องรอยของแม่พิมพ์เกิดบนแผ่นไม้

1.3 ที่ว่างผู้สร้างสรรค์ใช้ที่ว่างแบบ 2 มิติ ที่มีความกว้างยาว โดยใช้น้ำหนักอ่อนแก่ของแสงและความคมชัดของสีทำให้เกิดระยะ หน้า-หลัง ดูแล้วมีความรู้สึกเหมือนมีอากาศไหลผ่าน

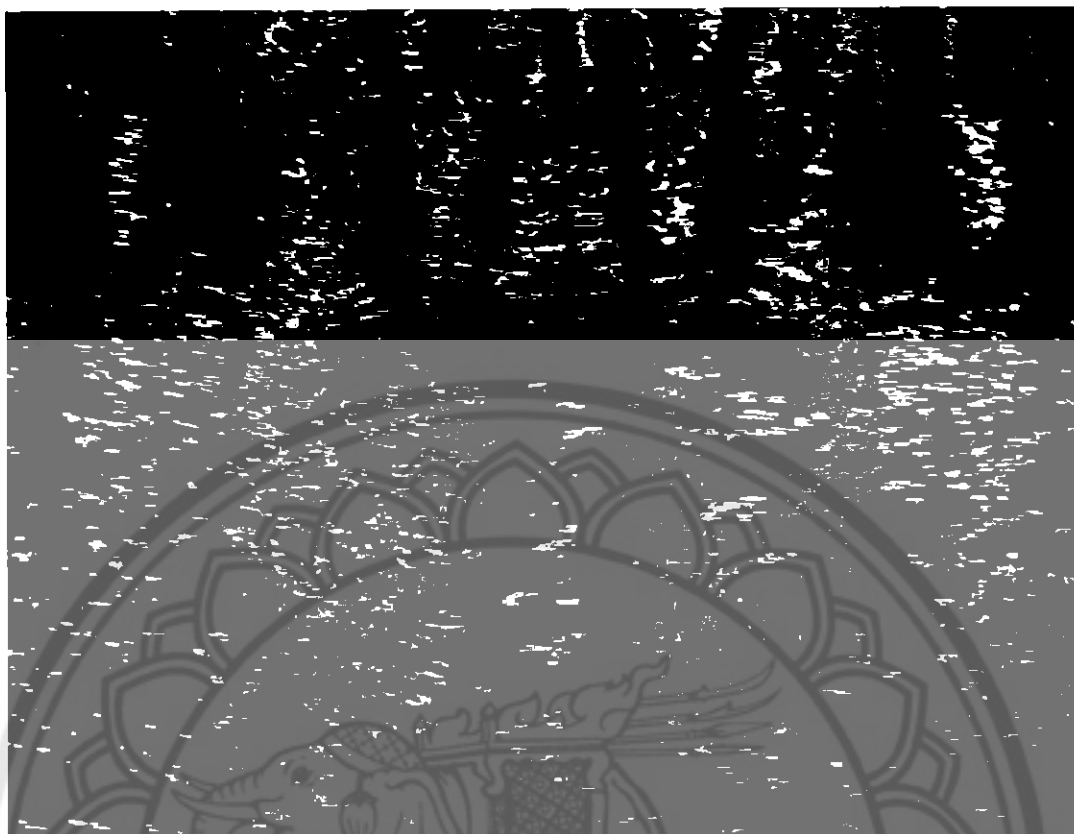
1.4 เส้นและทิศทาง ในงานของผู้สร้างสรรค์มีลักษณะของเส้นที่นำมาใช้ในงาน มีเส้นโครงสร้างขององค์ประกอบทำหน้าที่กำหนดทิศทางเคลื่อนไหวภายในภาพ ได้แก่ เส้นโค้งของคลื่นน้ำที่ทำให้ดูเคลื่อนไหว เส้นตรงทำให้รู้สึกสงบ

หลักการจัดองค์ประกอบของศิลปะ

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ เรื่องมิติแสงบนสายน้ำ ผู้สร้างสรรค์ใช้เอกภาพในการสร้างสรรค์องค์ประกอบศิลปะ โดยใช้ลักษณะเอกภาพที่นิ่ง โดยในภาพมีทั้งความขัดแย้งและกลมกลืน โดยความขัดแย้งเกิดจากสีที่ตัดกันของน้ำหนักความคมชัดของแสงเพื่อสร้างให้เป็นจุดเด่น และมีการซ้ำของเส้นเป็นลวดลายแบบสมมาตรเท่ากัน ทำให้เกิดจังหวะจากรูปทรงที่มีการเกิดแบบซ้ำกันปรากฏเป็นความกลมกลืน

2.ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

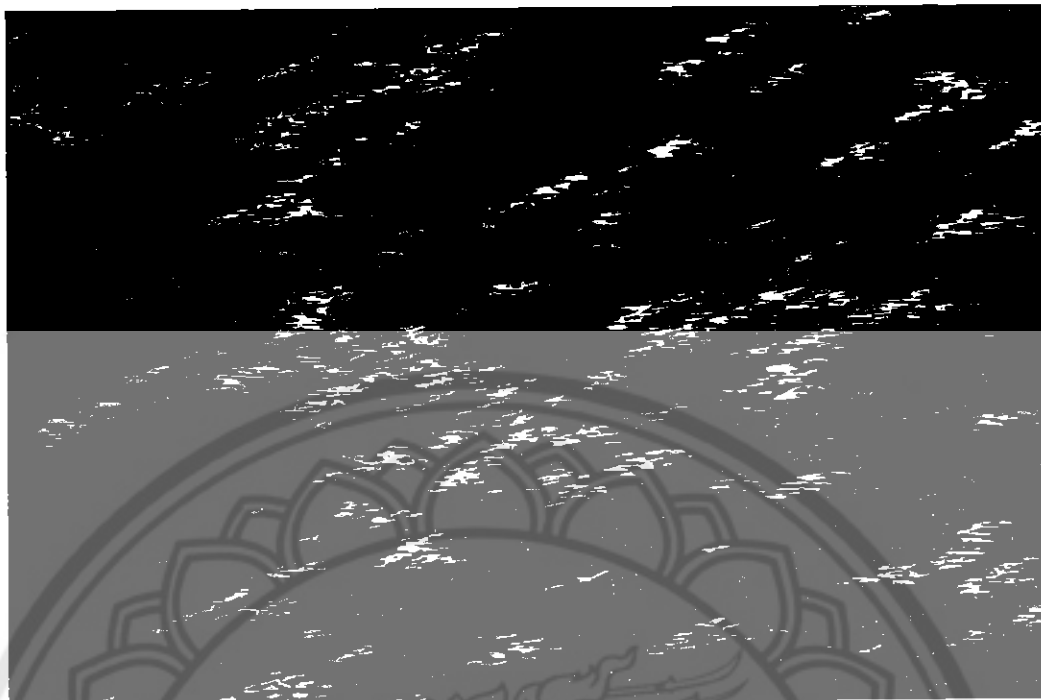
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ตลอดภาคการศึกษาปลายนี้ผู้สร้างสรรค์ได้นำประสบการณ์จากการทำงานในช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ มาปรับใช้และพัฒนาให้เกิดผลงานที่ใกล้เคียง และสามารถตอบสนองต่อความรู้สึกมากที่สุด ซึ่งขณะที่ปฏิบัติงานก็จะพบปัญหาต่างๆ ซึ่งต้องหาทางแก้ไข ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้สร้างสรรค์อย่างมาก จากกระบวนการสร้างสรรค์ทั้งหมดที่กล่าวมาได้นำมาซึ่งผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้

ภาพประกอบที่ 2

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 ชื่อภาพ “แสงสะท้อน 1”

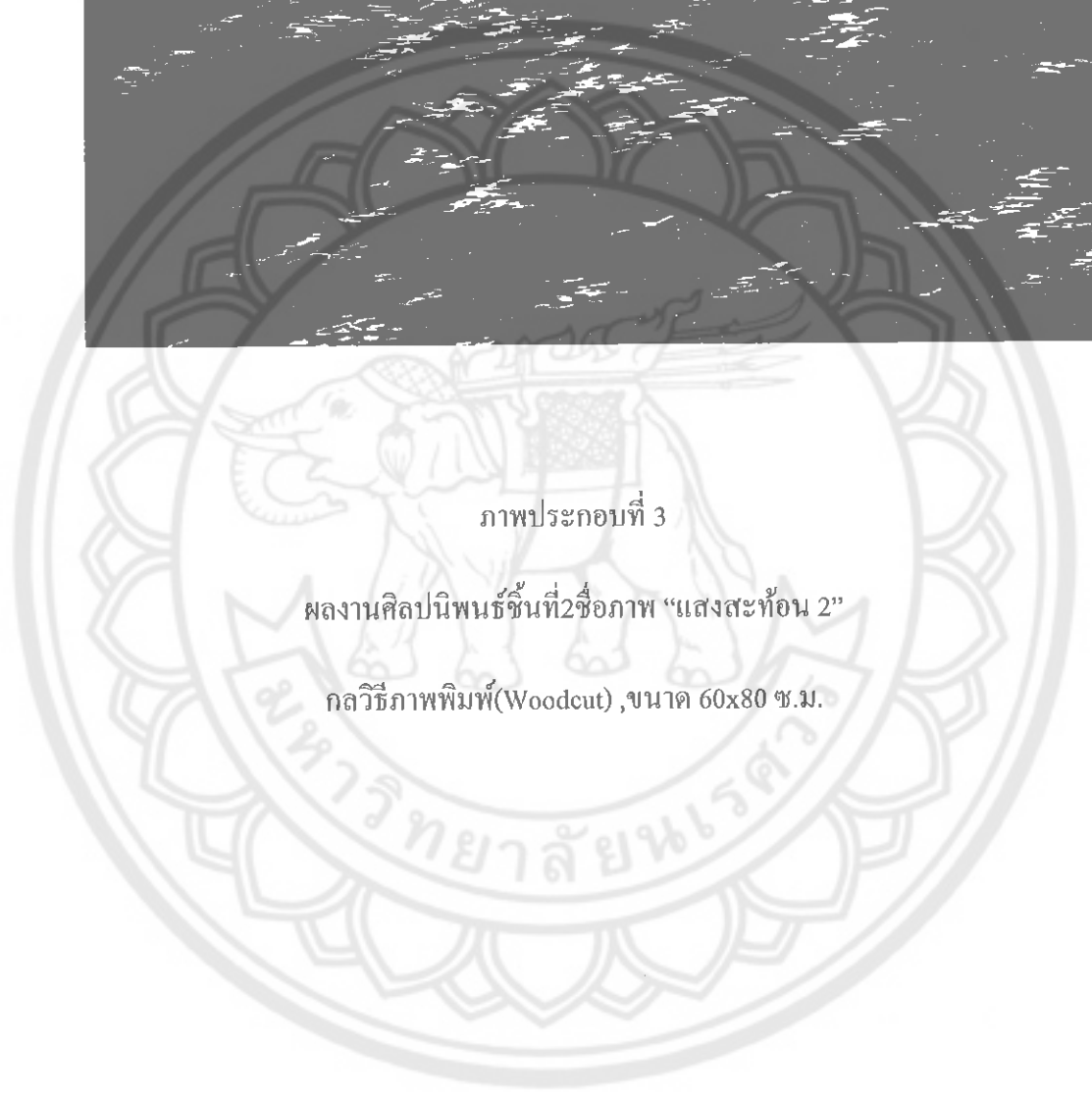
กลวิธีภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut) . ขนาด 60x80 ซม.

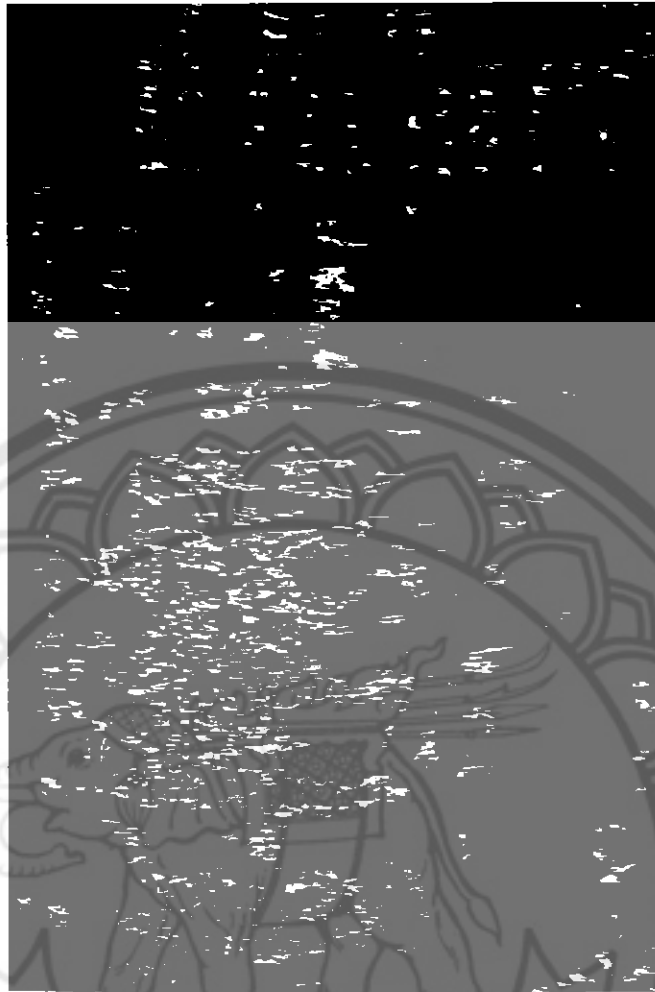

ภาพประกอบที่ 3

ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่2ชื่อภาพ “แสงสะท้อน 2”

กลวิธีภาพพิมพ์(Woodcut) ,ขนาด 60x80 ซม.

ภาพประกอบที่ 4

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่3ชื่อภาพ “แสงสะท้อน 3”

กลวิธีภาพพิมพ์แกะไม้(Woodcut) , ขนาด 60x90 ซม.

2.1 วิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

ด้านแนวความคิด

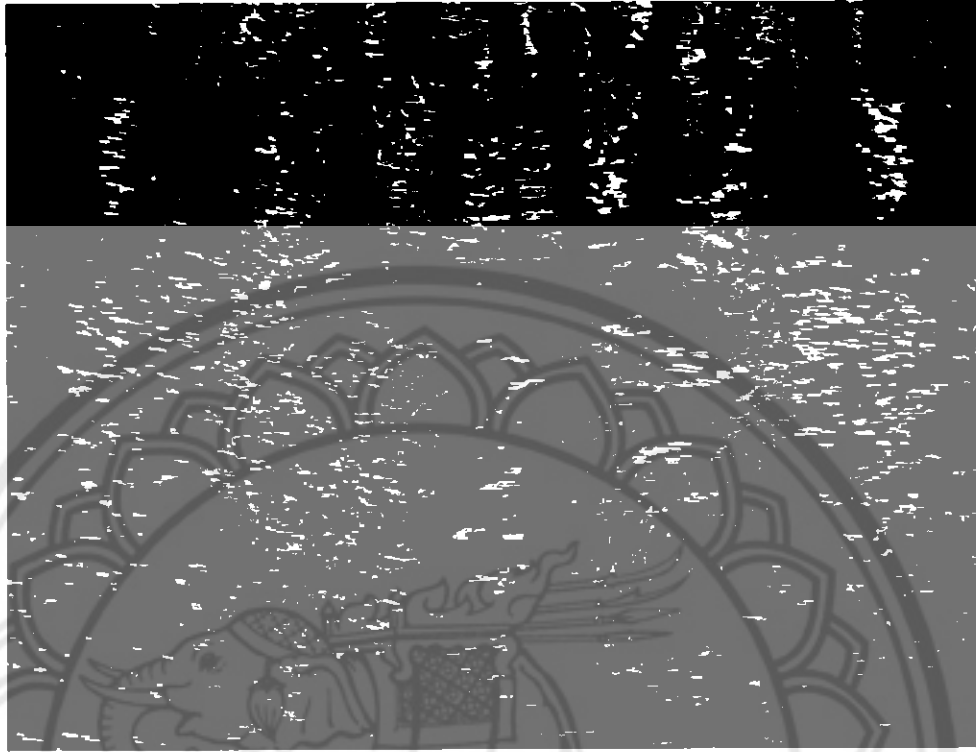
ผู้สร้างสรรค์ต้องการสื่อถึงรูปทรงและความประทับใจของสีส้มที่มีความสวยงาม และเป็นเอกลักษณ์ เป็นผลงานความคิดแบบต่อยอดในการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ชุด “มิติแสงบนสายน้ำ” ผู้สร้างสรรค์จึงได้สร้างสรรค์งานศิลปะด้วยกระบวนการทางผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ Woodcut

ด้านกลวิธีการปฏิบัติงาน

สำหรับขั้นตอนการปฏิบัติงานศิลปนิพนธ์ทั้ง 3 ภาพ ผู้สร้างสรรค์ยังคงใช้กลวิธีในการสร้างสรรค์แบบเดิมคือเทคนิคการแกะ (Woodcut) บนแผ่นไม้ให้เกิดค่าน้ำหนักของแสงสี โดยจะทำให้เกิดมิติตื้นลึก โกล้ไกล และคัดแสงให้เกิดจุดเด่นภายในผลงานให้เป็นที่น่าสนใจ เน้นสีเพื่อให้เกิดการทับซ้อนของสีบนผลงานให้เกิดระยะ

วิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

ภาพประกอบที่ 5

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 ชื่อภาพ “แสงสะท้อน

กลวิธีภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut) . ขนาด 60x80 ซม.

จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ภาพที่ 1 มิติแสงบนสายน้ำ ในผลงานศิลปนิพนธ์ ชื่อ มิติแสง1 ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดรูปร่างของผลงานให้มีขนาด 80X90 ซม. ลงบนแผ่นแม่พิมพ์แกะไม้ เพื่อก่อให้เกิดรูปร่างและรูปทรงในดวงงานอย่างเด่นชัด สร้างเอกภาพด้วยการจัดทิศทางองค์ประกอบให้ดูมีความน่าสนใจของแสงเพื่อให้รู้สึกถึงความสวยงาม ในสัญลักษณ์ผู้สร้างสรรค์กำหนดให้แสงบนสายน้ำเป็นสัญลักษณ์ของผลงาน มีการใช้รูปแบบของเส้นแสงที่มีขนาดไม่เท่ากัน เล็กบ้างใหญ่บ้าง เพื่อให้เกิดมิติโดยการใช้แสง และเนื่องจากผลงานชิ้นนี้ผู้สร้างสรรค์ได้ทำการพัฒนาต่อมาจากผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์การวิเคราะห์ผลงานจึงมีลักษณะคล้ายกับผลงานช่วงก่อนศิลปะนิพนธ์ ดังนี้

1.1 สีและน้ำหนัก ผู้สร้างสรรค์ใช้แสงและสี มาสร้างน้ำหนักและบรรยากาศของภาพ โดยผู้สร้างสรรค์ได้ใช้การแกะไม้และสีทำให้เกิดค่าน้ำหนักของภาพ ลึกตื้น ใกล้ไกล

กล่าวโดยสรุปคือ ผู้สร้างสรรค์ใช้ค่าน้ำหนักของสี เพื่อสร้างมิติของภาพให้มีความตื้นลึก ระยะเวลาใกล้ไกล และสร้างความกลมกลืนให้แก่ภาพ

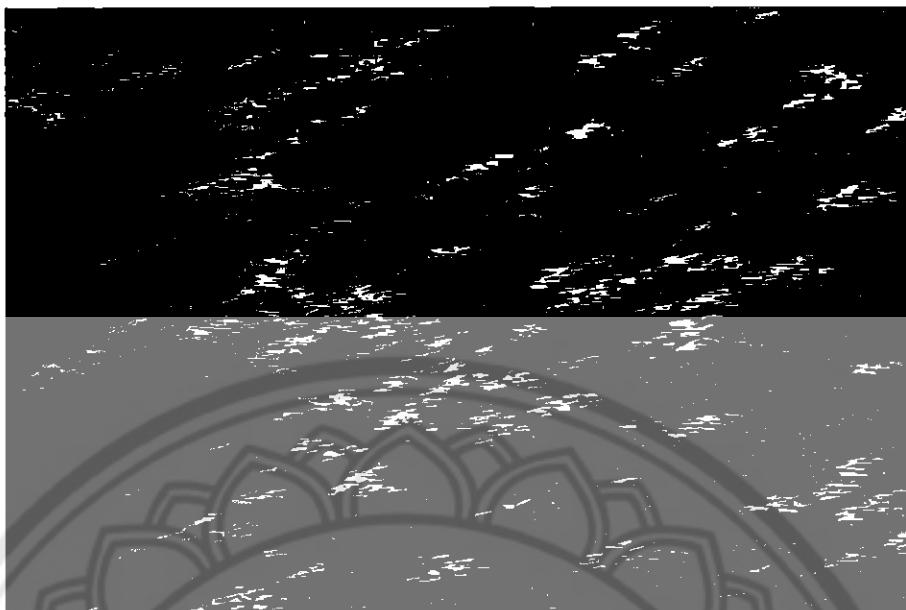
1.2 พื้นผิว มีลักษณะที่เกิดจากการแกะให้เกิดร่องรอยของแม่พิมพ์บนแผ่นไม้

1.3 ที่ว่าง ส่วนที่ว่างจะใช้ค่าน้ำหนักที่เข้มสุดให้ความรู้สึกที่น่าค้นหาและให้อองค์ประกอบของภาพแลดูแล้วไม่แน่นเกินไป

1.4 เส้นและทิศทาง ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้เส้นที่เกิดจากการแกะเป็นเส้นนำการสร้าง ทิศทางในแนวตรงแสดงถึงความมั่นคง เด็ดเดี่ยว

หลักการจัดองค์ประกอบของศิลปะ

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ชื่อ มิติแสง 1 ผู้สร้างสรรค์เน้นในเรื่องของการทับซ้อนของ สีเน้นน้ำหนักของแสงให้เกิดขึ้นและเป็นมิติที่ซับซ้อน โดยดูคุณภาพหรือความสมดุลแบบซ้ายขวา เหมือนกัน เกิดจากการจัดองค์ประกอบของผู้สร้างสรรค์เอง ซึ่งมีลักษณะที่ทางซ้ายและขวามีค่าน้ำหนักเท่ากัน ใช้อองค์ประกอบที่เหมือนกัน และมีความสมดุลกันด้วยการซ้ำ เมื่อชั้นของสีที่มีค่าน้ำหนักต่างกันทำให้เกิดจังหวะความเคลื่อนไหวของผลงาน แสดงสุนทรียภาพของศิลปะ ที่มีองค์ประกอบแบบดูคุณภาพ แลดูเสมือนเคลื่อนไหวแต่เมื่อพิจารณาโดยละเอียดแล้ว ก็จะเห็นพลังความมีชีวิต การทับซ้อนระยะใกล้-ไกล เกิดจังหวะอย่างน่าแปลกตา

ภาพประกอบที่ 6

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2 ชื่อภาพ “แสงสะท้อน 2”

กลวิธี Woodcut ,ขนาด 60x80 ซม.

จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ภาพที่ 1 มิติสายบนสายน้ำผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดรูปร่างของผลงานให้มีรูปทรงเป็นแนวตั้ง และมีขนาด 70 X90 เซนติเมตรลงบนแผ่นแม่พิมพ์และไม้เพื่อให้เกิดความแตกต่างจากงานที่เคยทำขึ้นมา และเพื่อเล่าเรื่องโดยชิ้นนี้จะเน้นในส่วนของแสงที่กระทบบนสายน้ำให้ดูมีความลึนไหลมากขึ้น โทนสีที่ใช้ในงานนี้เป็นวรรณะร้อนมีการแทรกวรรณะเย็นลงไปบ้างประมาณ 80/20 เพื่อให้งานนั้นดูสบายตามากขึ้น และเนื่องจากผลงานชิ้นที่ 1 นี้ผู้สร้างสรรค์ได้ทำการพัฒนาต่อมาจากผลงานภาพที่ 1 และนำคำแนะนำจากการตรวจประเมินผลงานครั้งที่ 1 มาปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

เนื่องจากผลงานชิ้นที่ 1 ยังมีลักษณะของการสร้างรูปแบบ และ ลักษณะของการทำน้ำหนักแสงสีที่ทับซ้อนกันน้อยเกินไป ผู้สร้างสรรค์จึงนำมาปรับปรุงแก้ไข จากการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชื่อมิตอแสงบนสายน้ำ ผู้สร้างสรรค์วิเคราะห์ผลงานดังนี้

1.1 สีและน้ำหนัก ผู้สร้างสรรค์ได้เพิ่มค่าน้ำหนักสีเพื่อเพิ่มน้ำหนักให้ดูมีมิติมากกว่างานชิ้นที่ 1 และคัดน้ำหนักแสงสีอ่อนให้มีจุดเด่นภายในงานเพิ่มขึ้น

1.2 พื้นผิว ในผลงานชิ้นนี้ผู้สร้างสรรค์ได้เพิ่มการกระจายของแสงและสีมากขึ้นเพื่อช่วยให้ความสมดุลแก่ภาพ

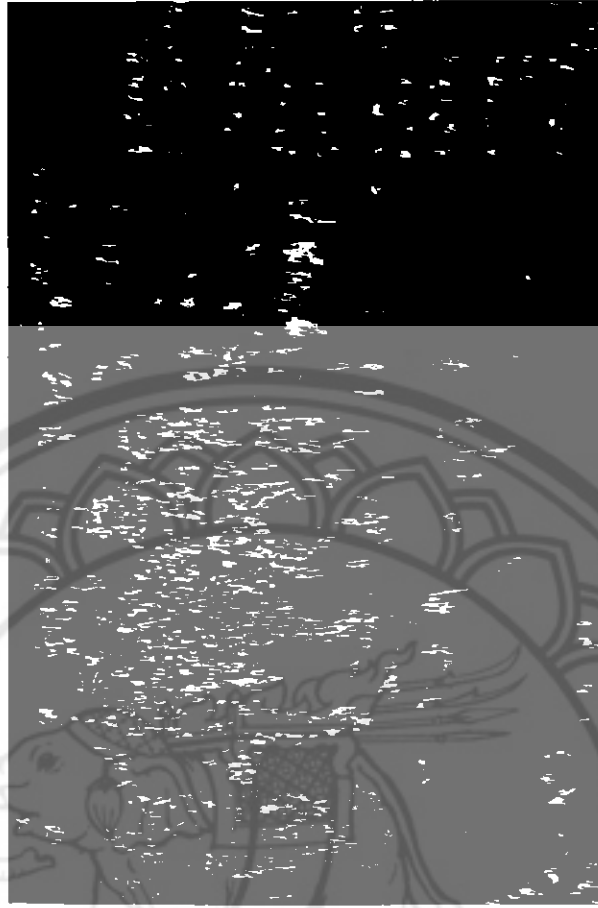
1.3 ที่ว่าง ผู้สร้างสรรค์ใช้ที่ว่างแบบ 2มิติ ที่มีความกว้างยาว โดยใช้น้ำหนักสีทำให้ดูเป็นระยะต้นลึก

1.4 เส้น และทิศทาง ผู้สร้างสรรค์ยังคงใช้เส้นที่เกิดจากการแกะเป็นเส้นนำการสร้างค่าน้ำหนักทิศทางในแนวตรงแสดงถึงความมั่นคง เด็ดเดี่ยว

หลักการองค์ประกอบของศิลปะ

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ชื่อมิติแสง 2 ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ออกภาพในการสร้างสรรค์องค์ประกอบศิลปะ โดยใช้ลักษณะเอกภาพที่หนึ่ง โดยในภาพมีทั้งความขัดแย้งและความประสาน โดยความขัดแย้งเกิดจากส่วนที่เป็นสี และมีความประสานกันด้วยเส้น

ภาพประกอบที่ 7

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่3ชื่อภาพ “แสงสะท้อน 3”

กลวิธีภาพพิมพ์แกะไม้(Woodcut) , ขนาด 60x90 ซม.

ในผลงานศิลปนิพนธ์ ชื่อ มติแสงบนสายน้ำ3 ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดรูปร่างของผลงานให้มีรูปทรงเป็นแนวนอน และมีขนาด 60X90 ซม. ลงบนแผ่นแม่พิมพ์แกะไม้โดยกำหนดให้งานมีขนาดสูงเนื่องจากเรื่องของงานเป็นมุมมองแบบภาพทิวทัศน์ที่มีลักษณะของความสูง เพื่อเพิ่มความสับสนมากขึ้นที่มากขึ้น ในงานนี้ยังคงความหนาแน่นของจำนวนแสงที่ทับซ้อนกันเพื่อเน้นย้ำถึงมิติที่มีมากขึ้น ส่วนในเรื่องของโทนสีนั้นเป็นวาระเย็นมีการแทรกวรรณะร้อนบ้างประมาณ80/20 แต่งานนี้จะเพิ่มความเข้มของสีเมื่อมองแล้วจะให้ความรู้สึกเหมือนช่วงเวลาตอนเย็นหรือกลางคืน เนื่องจากผลงานชิ้นที่ 3 นี้ผู้สร้างสรรค์ได้ทำการพัฒนาต่อมาจากผลงานภาพที่ 2 มาปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

เนื่องจากผลงานชิ้นที่ 2 มีการเพิ่มค่าน้ำหนักสีเพิ่มมากขึ้นเพื่อคัดแสง จึงทำให้ผลงานคู่มือมีมิติ โดยผลงานชิ้นที่ 3 ผู้สร้างสรรค์ได้เพิ่มค่าน้ำหนักสีเข้ม เพื่อเพิ่มน้ำหนักสีให้เป็นกลางคืน ให้คู่มือมีมิติมากขึ้นจากการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ ชื่อ มิติแสงของสายน้ำ ผู้สร้างสรรค์วิเคราะห์ผลงานดังนี้

1.1 สีและน้ำหนักผู้สร้างสรรค์ได้ใช้สีเข้มมาเพิ่มในดวงานเพื่อสร้างบรรยากาศของภาพ โดยผลงานชิ้นนี้ เน้นเรื่องของแสงสีและน้ำหนัก ตัดกันอย่างเห็น ได้ชัด เพื่อเพิ่มความชัดเจนของมิติที่นำมาสร้างภายในงานให้คู่มือมีมิติมากขึ้น และเน้นขาวสุดเพื่อสร้างจุดเด่นและความกลมกลืน

1.2 พื้นผิวผู้สร้างสรรค์ยังคงสร้างพื้นผิวด้วยการแกะเพื่อช่วยให้งานคู่มือมีความละเอียดมากขึ้น

1.3 ที่ว่างผู้สร้างสรรค์ใช้ที่ว่างแบบ 2มิติ ที่มีความกว้างยาว โดยใช้น้ำหนักสีเข้มทำให้ดูเป็นระยะต้นลึกใกล้-ไกล

1.4 เส้นและทิศทาง ผู้สร้างสรรค์ยังคงใช้เส้นที่เกิดจากการแกะเป็นเส้นนำการสร้างค่าน้ำหนัก ทิศทางในแนวตรงแสดงถึงความมั่นคง เด็ดเดี่ยว

หลักการจัดองค์ประกอบของศิลปะ

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ชื่อมิติแสง 3ผู้สร้างสรรค์เน้นในเรื่องของกลวิธี และการทับซ้อนของรูปทรงให้เกิดขึ้นตามค่าน้ำหนักที่กำหนด และเป็นมิติที่มีระยะใกล้ไกล โดยคุณภาพหรือความสมดุลมีค่าน้ำหนักที่แตกต่างกันแต่มีความสมดุลด้วยการซ้ำ เกิดค่าน้ำหนักทำให้เกิดจังหวะความเคลื่อนไหวของรูปร่าง รูปทรง แสดงสุนทรีย์ภาพของศิลปะ ที่มีองค์ประกอบแบบสมดุลภาพ

บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

การศึกษาค้นคว้าการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ในหัวข้อเรื่อง มิติแสงบนสายน้ำ จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ภาพพิมพ์ชุดนี้ ทำให้ผู้สร้างสรรค์เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการและกลวิธีในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อเป็นการ ตอบสนองแนวความคิดของผู้สร้างสรรค์ตามแนวทาง ขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนางานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

1. เพื่อศึกษากลวิธีกระบวนการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์นำเสนอในลักษณะมุมมองของผู้สร้างสรรค์โดยนำรูปทรงของการสะท้อนจากหลอดไฟลงสู่ผิวน้ำบวกกับความประทับใจมาสร้างผลงานแบบกึ่งนามธรรมแบบ 2 มิติ

2. เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางความคิดและจินตนาการต่อการสร้างสรรค์ผลงานให้มีเอกภาพแสดงถึงคุณค่าทางความงาม หรือสุนทรีย์ภาพในรูปแบบของงานภาพพิมพ์

3. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ที่มีการแสดงออกเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนและนำไปสู่การบันทึกผลการสร้างสรรค์ผลงานไว้อย่างเป็นระบบด้วยกลวิธี Woodcut

การวิจัยการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์เรื่องมิติแสงบนสายน้ำ เป็นการพัฒนารูปแบบการสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด และเนื้อหาเกี่ยวกับความประทับใจจากการสะท้อนของแสงจากหลอดไฟที่สะท้อนลงบนผิวน้ำเป็นการนำเสนอความประทับใจ จึงทำให้เกิดจินตนาการอันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานภาพพิมพ์แบบกึ่งนามธรรมผ่านสัญลักษณ์ของแสง ผู้สร้างสรรค์ได้คิด และสร้างผ่านทางจินตนาการจึงได้นำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานภาพพิมพ์โดยใช้เทคนิค(Woodcut) เพื่อสร้างมิติใกล้ไกลด้วยสี และ บันทึกเรื่องราวในความประทับใจผ่านทางผลงานศิลปะภาพพิมพ์โดยอาศัยภาพความเป็นจริงที่ปรากฏผสมความคิดสร้างสรรค์ และกระบวนการสร้างสรรค์ที่มีระเบียบขั้นตอนซึ่งการศึกษาครั้งนี้ผู้สร้างสรรค์ได้ปรับให้มีความสอดคล้องในการศึกษาโดยวิธีการสร้างสรรค์ศิลปะที่มีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตนโดยใช้เอกภาพในการสร้างองค์ประกอบศิลปะ โดยในภาพมีความชัดเจน และความประสานกลมกลืนด้วยแสงและการตัดกันของน้ำหนักสีมาใช้ให้เกิดเป็นจุดเด่น

จากการทำงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาค้นคว้าทดลองเทคนิค และกลวิธีต่างๆ พยายามค้นหารูปแบบนำมาพัฒนาผลงานเพื่อให้งานมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นจึงได้นำมาสู่พัฒนาการทางการสร้างสรรค์ที่มีรูปแบบเฉพาะตนด้วยการรวบรวมข้อมูลศึกษาข้อมูลทดลองกลวิธีการสร้างสรรค์ผลงานที่ทำให้เกิดเอกภาพในการสร้างสรรค์ผลงาน และพัฒนาผลงานมาอย่างต่อเนื่องทั้งการพัฒนาแบบร่าง และกลวิธีต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลงานที่สมบูรณ์

ข้อเสนอแนะ

1. กระดาษที่ใช้ในการพิมพ์มีลักษณะที่แตกต่างกันคือ เนื้อกระดาษมีลักษณะแตกต่างกันคือ ความอ่อน และแข็งของเนื้อกระดาษ ไม่เท่ากัน ผู้สร้างสรรค์จึงได้ทดลอง ใช้กระดาษแต่ละชนิด จึงได้นำกระดาษ Fabeno นำมาใช้ในการพิมพ์ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการ
2. สีที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์เป็นสีพิมพ์ที่มีคุณสมบัติทำให้ทึบตัน
3. การจัดองค์ประกอบของภาพควรจัดให้มีความหลากหลายเพื่อทำให้รูปร่างที่ซ้ำกันแต่ลงตัวทำให้เกิดความน่าสนใจในดวงนามากยิ่งขึ้น

บรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง

กัจจกร สุณพงษ์ศรี, (2555), หลักปรัชญาศิลปะ ทฤษฎีทัศนศิลป์ ศิลปะวิจารณ์ (AESTHETICS),

สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฉัตรชัย ตั้งพรประเสริฐ, (2548), องค์ประกอบศิลปะ, กรุงเทพฯ: บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด

ชะลูด นิ่มเสมอ, (2531), องค์ประกอบศิลปะ, กรุงเทพฯ: บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด

รัชชานนท์ ตาไชยง, (2549), หลักการทางศิลปะ, กรุงเทพฯ: บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด

เทียนชัย ตั้งพรประเสริฐ, (2544), องค์ประกอบศิลป์, กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช จำกัด

แหล่งอ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต

<http://www.prc.ac.th/newart/webart/colour06.html>

<http://www.prc.ac.th/newart/webart/colour02.html>

<http://www.prc.ac.th/newart/webart/colour07.html>

ประวัติผู้สร้างสรรค์

ชื่อ-สกุล นางสาวจันทร์จิรา ตุ่นเด่น

เกิด 3 พฤศจิกายน 2535

ที่อยู่ 194/2 ม.2 ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210

โทร 08-4576-0030

E-mail paraom_tigger1996@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2540-2545

ประถมศึกษา โรงเรียน โลมนิลวงศ์อนุสรณ์

ที่อยู่ 33 ม.3 ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ,67210

พ.ศ. 2546-2553

มัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

ที่อยู่ 208 ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์,67000

พ.ศ. 2554-2557

ปริญญาตรี วิชาเอกภาพพิมพ์ สาขาออกแบบทัศนศิลป์

ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่อยู่ : 99 หมู่ 9 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์

ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ,65000