

อภิธาน์นทาการ

สำนักหอสมุด

อารมณ

กัจฉนัย แสงจันทร

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
วันลงทะเบียน... ๒๕ ๖.๕๕๗
เลขทะเบียน... ๖๙๖๖๘๖๔
เลขเรียกหนังสือ...

ศิลปนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์
พฤษภาคม 2557
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์

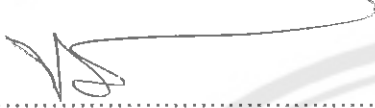
EMOTION

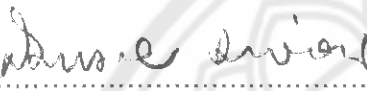

**An Art Thesis Submitted in Partial Fulfillment
of the Requirement
for the Degree of Bachelor of Fine and Applied Arts
Program in Visual Art Design
May 2014
Copyright 2014 by Naresuan University**

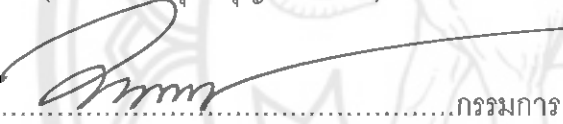
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ เรื่อง "อารมณ์" ของ นายกิจฉนัย แสงจันทร์ เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชา ออกแบบทัศนศิลป์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

.....ประธาน
(อาจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์)

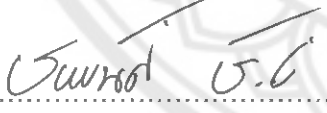

.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิวีร์ฉิม พรหมรัตน์)

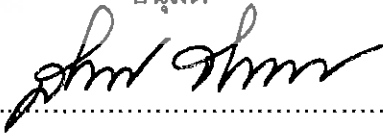

.....กรรมการ
(อาจารย์สมหมาย มาอ่อน)

.....กรรมการ
(อาจารย์วีรวิฑูฒิ บุญยศศักดิ์เสรี)

.....กรรมการ
(อาจารย์อาคม ทองโปร่ง)

.....กรรมการ
(อาจารย์ฉัฐติ สมบูรณ์เอนก)

.....กรรมการ
(อาจารย์ชญานิศ ชิงชวง)

อนุมัติ

.....
(ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์)
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
พฤษภาคม 2557

หัวข้อศิลปะนิพนธ์	อารมณ์
ผู้วิจัยสร้างสรรค์	กิจฉานัย แสงจันทร์
สถานที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศรี พนมรัตน์
กรรมการที่ปรึกษา	อาจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์
ประเภทสารนิพนธ์	ศิลปนิพนธ์ ศป.บ สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556
คำสำคัญ	อารมณ์, ความรู้สึก

บทคัดย่อ

การสร้างสรรคศิลปะนิพนธ์จิตรกรรมสื่อผสมชุดนี้ ผู้สร้างสรรคมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค้นคว้าทดลองหาแนวทางการสร้างสรรคผลงานศิลปะสื่อผสมและนำเสนอในอัตลักษณ์เฉพาะตน และเพื่อศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสี ที่สามารถใช้เป็นตัวแทนบ่งบอกถึงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆของมนุษย์ โดยถ่ายทอดออกมาในกระบวนการกลวิธีศิลปะสื่อผสม แบบระนาบ 2 มิติ โดยเป็นภาพรูปธรรมเพื่อนำเสนอความงามและแนวความคิดเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกต่างของมนุษย์ที่ได้รับจากสังคมรอบตัว

จากการที่ผู้สร้างสรรคได้ศึกษากระบวนการสร้างสรรคศิลปะนิพนธ์ ศิลปะสื่อผสมชุดนี้เป็นการศึกษาการค้นคว้า เรื่องสีสันทึที่แทนอารมณ์ในรูปแบบศิลปะร่วมสมัย ที่สื่อในทางเสียดสีสังคม และเป็นการทดลองการสร้างสรรคศิลปะในเชิงวิชาการที่ได้มีการหากระบวนการทางกลวิธีสื่อผสม โดยแสดงออกมาในรูปแบบงานประเภทเหมือนจริง(Realistic)และใช้เทคนิคการติดหลอดกาแฟลงบนแผ่นไม้และแผ่นกระจก เพื่อดึงดูดความสนใจและให้เข้าถึงบุคคลทั่วไปให้ได้มากที่สุด ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีการบันทึกข้อมูล การค้นคว้าและผลสำเร็จต่างๆที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางความรู้สำหรับนำไปพัฒนาการสร้างสรรคศิลปะต่อไป

Title	Emotion
Author	KitdanaiSangjan
Advisor	Assist.Prof.ThaveeratPhromrat
Co - Advisor	Mr.SurachartKesprasit
Academic Paper	Art thesis for Bachelor of Fine and Applied Arts (Visual Art Design), NaresaunUniversity, 2013
Keyword	Emotion,Felling

ABSTRACT

The purposes of this art thesis were to study research Experimental approach to the creative works of art media and Presented in their specific identities for study color to instead emotions and feeling of human. By present in the arts, media techniques by 2 dimensional it is factual picture for present aesthetic and the concept that emotion and feeling from society.

After the process of creative Art Thesis. This is a study of the art multimedia research the colors are used to represent emotions in contemporary art. The media in social satire and experimental artistic creativity in academics has been processes of mixed media techniques. By present realistic and techniques used to stick a tube onto a piece of wood and glass. For attracting interests and provide access to as much as possible guest. Which is absolutely necessary to have the data record. Research and accomplishments that result from such work. To guide the creation of knowledge for applied art.

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอน้อมจิตระลึกถึงในพระคุณของบิดาและมารดาผู้ให้กำเนิด ผู้ซึ่งได้อบรมปลูกฝังและอบรมสั่งสอนสิ่งที่ดีงามแก่ข้าพเจ้าเสมอมา ซึ่งประกอบกับได้ให้ความรักความอบอุ่นและอบรมเลี้ยงดูมาตลอด ซึ่งทั้งคอยส่งเสริมชี้แนะแนวทางให้เดินไปในวิถีทางที่ดีงาม ผนวกกับคอยเป็นกำลังใจให้ทุกครั้งในยามที่ท้อแท้ต่ออุปสรรคต่างๆในชีวิตและข้าพเจ้ามีอาจที่จะขอกล่าวระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบันที่คอยอบรมสั่งสอนชี้แนะแนวทางอันเป็นวิถีของการขัดเกลาและบ่มเพาะภูมิปัญญาความรู้ในทุกห้วงเวลาขณะที่ศึกษา และในโอกาสแห่งความสำเร็จนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีร์ศรี พรหมรัตน์ ผู้ซึ่งมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในการควบคุมศิลปนิพนธ์ที่ได้มอบความเมตตาช่วยเหลือในสิ่งต่างๆมากมาย ซึ่งท่านได้ให้คำปรึกษาแก่ข้าพเจ้าด้วยดีตลอดมา โดยเฉพาะการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้จนจบจนสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

ท้ายนี้ขอขอบคุณผู้สนใจศึกษาศิลปะทุกท่านที่พิจารณาเห็นว่าเอกสารประกอบศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ จักสามารถสร้างแนวทางและจะเกิดประโยชน์ให้แก่ท่านได้สำหรับใช้เป็นการศึกษาและการสร้างสรรค์ศิลปะที่เป็นระบบในอนาคตต่อไป

กัจฉนัย แสงจันทร์

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ(ภาษาไทย).....	ก
บทคัดย่อ(ภาษาอังกฤษ).....	ข
กิตติกรรมประกาศ.....	ค
สารบัญ.....	ง-จ
สารบัญภาพ.....	ฉ-ช
บทที่ 1	
ความเป็นมาในการริเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน.....	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	2
กรอบแนวคิดในการวิจัย.....	2
ขอบเขตการสร้างสรรคศิลป์นิพนธ์.....	3
คำจำกัดความหรือคำจำกัดความเฉพาะ.....	3
เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง.....	3
สมมติฐานงานวิจัย.....	4
วิธีการดำเนินการวิจัย.....	4
บทที่ 2	
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	5
ความหมายของอารมณ์.....	5
ความหมายของสีกับอารมณ์.....	7
แนวคิดเรื่องมนุษย์กับศิลปะ.....	8
อิทธิพลจากปรัชญา.....	8
แนวคิดและอิทธิพลจากลัทธิศิลปะ.....	9
แนวคิดและอิทธิพลจากศิลปินไทย.....	11
แนวคิดและอิทธิพลจากศิลปินต่างชาติ.....	12

บทที่ 3

วิธีดำเนินงานวิจัย.....	14
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง.....	14
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย.....	14
การเก็บรวบรวมข้อมูล.....	17
ทัศนธาตุทางศิลปะที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย.....	17
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์.....	24

บทที่ 4

การรายงานผลการวิจัยแบบสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	32
ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์.....	32
ผลงานช่วงศิลปะนิพนธ์.....	35

บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ.....	40
สรุปผลกระบวนการสร้างสรรค์ของศิลปนิพนธ์.....	40
ข้อเสนอแนะ.....	41

บรรณานุกรม.....	ณ
-----------------	---

ประวัติผู้วิจัย.....	ณ
----------------------	---

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพจากลัทธิศิลปะ	
ภาพประกอบที่ 1 Marilyn Diptych	10
ภาพประกอบที่ 2 Portrait of Seymour H. Knox.....	10
ภาพประกอบที่ 3 ภาพผลงานของ ซาดิซาย ปูยเป็ย.....	11
ภาพประกอบที่ 4 ภาพผลงานของ Christian Faur.....	12
ภาพประกอบที่ 5 ภาพผลงานของ Christian Faur	12
ภาพประกอบที่ 6 Andy Warhol	13
ภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	
ภาพประกอบที่ 7.....	15
ภาพประกอบที่ 8.....	15
ภาพประกอบที่ 9.....	15
ภาพประกอบที่ 10.....	16
ภาพประกอบที่ 11.....	16
ภาพประกอบที่ 12.....	16
ภาพประกอบที่ 13.....	16
ภาพขั้นตอนการศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูล	
ภาพประกอบที่ 14 แผนผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ.....	17
ภาพประกอบที่ 15	18
ภาพประกอบที่ 16.....	19
ภาพประกอบที่ 17.....	19
ภาพประกอบที่ 18	20
ภาพประกอบที่ 19.....	21
ภาพประกอบที่ 20.....	22
ภาพประกอบที่ 21.....	22

	หน้า
ภาพประกอบที่ 22.....	23
ภาพประกอบที่ 23	23
ภาพประกอบที่ 24.....	24
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์	
ภาพประกอบที่ 25 อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์.....	24
ภาพประกอบที่ 26 ตัวอย่างการทำภาพร่าง(Sketch).....	25
ภาพประกอบที่ 27 ตัวอย่างการทำภาพร่าง(Sketch).....	25
ภาพประกอบที่ 28 ตัวอย่างการทำภาพร่าง(Sketch).....	26
ภาพประกอบที่ 29 ตัวอย่างการทำภาพร่าง(Sketch).....	26
ภาพประกอบที่ 30 ภาพร่าง(Sketch)	27
ภาพประกอบที่ 31 ภาพร่าง(Sketch).....	28
ภาพประกอบที่ 32 ภาพร่าง(Sketch).....	29
ภาพประกอบที่ 33.....	30
ภาพประกอบที่ 34.....	30
ภาพประกอบที่ 35.....	30
ภาพประกอบที่ 36.....	31
ภาพประกอบที่ 37 งานที่เสร็จสมบูรณ์.....	31
ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์	
ภาพประกอบที่ 38 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1.....	33
ภาพประกอบที่ 39 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2.....	33
ภาพประกอบที่ 40 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3.....	34
ภาพประกอบที่ 41 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 4.....	35
ผลงานช่วงศิลปนิพนธ์	
ภาพประกอบที่ 42 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1.....	36
ภาพประกอบที่ 43 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2.....	37
ภาพประกอบที่ 44 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3.....	38

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

อารมณ์มีอยู่มากมายหลายชนิดซึ่งเราอาจเรียกมันว่าอะไรก็ตาม แต่ว่าอารมณ์เหล่านั้น ก็มีความเด่นชัดและเป็นอิสระ นักจิตวิทยาได้จำแนก อารมณ์ โดยคำนี้ สิ่งเร้าที่มาเป็นตัวกระตุ้น และรูปแบบการตอบสนองของพฤติกรรมที่มีต่อสิ่งเร้า นั้น และส่วนมากมีความเชื่อว่า บุคคลมีอารมณ์พื้นฐานอยู่ 3 ชนิด คือ ความโกรธ (Anger) ความกลัว (fear) และความพึงพอใจ ส่วนอารมณ์ อื่นๆ เป็นผลที่เกิดจากอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง หรือมากกว่าของ อารมณ์ทั้งสามนี้ ตัวอย่างเช่น รังเกียจ เดือดดาล เครียดแค้น เป็นรูปแบบของอารมณ์โกรธ การอิจฉาและความรู้สึกผิดจะอยู่บนพื้นฐานของความกลัว ความรักและความสุขจะมีพื้นฐานมาจากความรู้สึกพึงพอใจ ความโศกเศร้าเป็นเสมือนการรวมกันของอารมณ์กลัวและอารมณ์โกรธ (ที่มา: <http://www.novabizz.com/>)

เนื่องจากอารมณ์เป็นสิ่งที่มนุษย์แสดงออกและสื่อสารไปยังผู้คนรอบข้าง ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ ผู้คนมักจะแสดงออกถึงอารมณ์ของตนเองผ่านทางสีหน้าหรือท่าทางในแต่ละช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นตามสถานการณ์ที่ตนเองรู้สึกในขณะนั้น อย่างเช่น ยิ้มแย้มในขณะที่มีความสุข ทำหน้าบึ้งในขณะที่มีอารมณ์โกรธ และทำใบหน้าหดหูในขณะที่เกิดอารมณ์เศร้าเสียใจ อารมณ์เหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์อย่างเราๆใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารออกไปยังบุคคลภายนอกทั้งสิ้น งานศิลปะก็เช่นกันต้องมีสิ่งที่เป็นตัวกลางสำหรับสื่อไปถึงผู้ดู ดังนั้นผู้สร้างสรรค์จึงได้หยิบยกเอาเรื่องของอารมณ์ต่างๆของมนุษย์ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สามารถสื่อถึงมนุษย์ได้เป็นอย่างดีมาเป็นตัวกลางเพื่อจะสื่อความหมายในงานสร้างสรรค์ชิ้นนี้ โดยได้หยิบยกเอา อารมณ์ โกรธ มีความสุข ความรัก ความเศร้า เหนง เนื่องจากเป็นอารมณ์ที่มนุษย์คุ้นเคยและทุกคนต่างแสดงออกเป็นมาเพื่อสื่อถึงกันเป็นประจำ โดยผู้สร้างสรรค์ได้นำสีเส้นต่างๆมาใช้เป็นตัวแทนของอารมณ์ ตามความหมายของสีนั้นๆเพื่อให้งานมีความน่าสนใจในเรื่องของการใช้สีเป็นจุดเด่น เช่น สีแดงแทนอารมณ์โกรธ สีเหลืองแทนอารมณ์ที่มีความสุขและสีน้ำเงินแทนอารมณ์เศร้า โดยแสดงออกถึงอารมณ์ที่ผู้สร้างสรรค์ได้รับจากสังคมรอบข้างในขณะนั้น

ดังนั้นผู้สร้างสรรค์ จึงได้นำเอาศิลปะประเภทเหมือนจริง (Realistic) มาใช้กับงานที่เป็นเทคนิคสื่อผสม (Mix media) ซึ่งเป็นกลวิธีที่นำหลอดดูดน้ำมาเรียงบนแผ่นไม้และแผ่นกระจกจนเกิดเป็นภาพใบหน้าของมนุษย์เพื่อสื่อถึงอารมณ์ต่างๆที่มนุษย์แสดงออกมาเพื่อให้คนรอบข้างได้รับรู้ซึ่งวัสดุประเภทนี้เป็นวัสดุที่แปลกใหม่สำหรับงานศิลปะทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อให้งานสามารถเข้าถึงบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในวงการศิลปะ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อเป็นการศึกษาค้นคว้ากระบวนการ ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ นำไปสู่ การบันทึกผลการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบเอกสารภาคศิลปนิพนธ์

2. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการการสร้างสรรค์ ตอบสนองความคิดและ ความรู้สึกแสดงออกออกถึงคุณค่าทางความงามในรูปแบบผลงานจิตรกรรมสร้างสรรค์

3. สรุป รวบรวม วิเคราะห์ ผลการสร้างสรรค์

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ขอบเขตการสร้างสรรคศิลปะนิพนธ์

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสื่อผสม ศิลปะนิพนธ์ในชุด อารมณ์ ได้มีการกำหนดขอบเขตผลงานดังต่อไปนี้

1. เป็นผลงานศิลปะสื่อผสมบนระนาบ 2 มิติ บนแผ่นไม้อัดและกระจก โดยแสดงอารมณ์ความรู้สึก ของใบหน้ามนุษย์ โดยรูปแบบผลงานมีลักษณะแบบรูปธรรม
2. เป็นผลงานศิลปะสื่อผสมที่มีแนวความคิด เนื้อหา มาจากอารมณ์ความรู้สึกภายใน (Subjective) โดยเกิดจากผลกระทบจากสภาวะแวดล้อมภายนอก (Objective)
3. เป็นผลงานศิลปะสื่อผสมที่มีการแสดงออกในรูปแบบเฉพาะตัว โดยใช้หลอดกาแฟสีสันต่างมาติดลงบนแผ่นไม้อัดและแผ่นกระจก

คำจำกัดความหรือคำจำกัดความเฉพาะ

อารมณ์(Emotion) หมายถึง ความรู้สึกทางใจที่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งเร้า เช่น อารมณ์รัก อารมณ์โกรธ อารมณ์ดี อารมณ์ร้าย

สื่อผสม(Mix media) หมายถึง ศิลปะที่มีการผสมผสานสื่อทางศิลปะที่มีลักษณะแตกต่างกัน เช่น การผสมกันระหว่างงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพเคลื่อนไหวอย่างเช่นภาพจากโทรทัศน์ วิดีโอ เสียง กลิ่น หรือการสัมผัสทางกายภาพ

สมมติฐานงานวิจัย

ก่อให้เกิดภาพสะท้อนทางอารมณ์ด้านสุนทรียภาพผ่านงานศิลปะสร้างสรรค์สื่อผสมสมัยใหม่

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การสร้างสรรคศิลป์นิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าต้องการที่จะแสดงออกถึงความรู้สึกโดยให้ผ่านผลงานการสร้างสรรคทางเทคนิคจิตรกรรมสื่อผสม (Mixed media) โดยใช้หลอดดูดน้ำมาเรียงเป็นใบหน้าของมนุษย์โดยมีเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับอารมณ์ต่างๆที่มนุษย์แสดงออกมาทั้งที่ได้รับผลกระทบจากสังคมรอบข้าง หรือคนใกล้ตัว โดยการแสดงออกมาผ่านทางสีหน้าเพื่อจะสื่อให้ผู้คนรอบข้างได้รับรู้ ด้วยการกำหนดให้สีเส้นต่างๆเป็นตัวแทนของอารมณ์ที่ต้องการจะสื่อออกมา โดยให้มีจุดมุ่งหมายแสดงออกถึงความรู้สึกของมนุษย์อันประกอบด้วย เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ความหมายของอารมณ์
2. ความหมายของสีกับอารมณ์
3. แนวคิดเรื่องมนุษย์กับศิลปะ
4. อิทธิพลจากแนวคิดของนักปรัชญา
5. แนวคิดและอิทธิพลจากลัทธิศิลปะ
6. แนวคิดและอิทธิพลจากศิลปินไทย
7. แนวคิดและอิทธิพลจากศิลปินต่างชาติ

1. ความหมายของอารมณ์

ในทางจิตวิทยา ปรัชญา และสาขาย่อยอื่น ๆ อารมณ์ หมายถึงประสบการณ์ในความรู้สึกสำนึกและอึดวิสัยที่ถูกกำหนดลักษณะเฉพาะโดยการแสดงออกทางจิตสรีรวิทยา ปฏิบัติทางชีววิทยา และสภาพจิตใจ อารมณ์มักจะเกี่ยวข้องและถูกจัดว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันกับพื้นอารมณ์ พื้นอารมณ์แต่กำเนิด บุคลิกภาพ นิสัย และแรงจูงใจ เช่นเดียวกับที่ได้รับอิทธิพลจากฮอร์โมนและสารสื่อประสาท อาทิ โดพามีน นอราดรีนาลีน เซโรโตนิน ออกซิโทซิน และคอร์ติซอล อารมณ์มักเป็นพลังขับเคลื่อนเบื้องหลังพฤติกรรมไม่ว่าเชิงบวกหรือเชิงลบ สรีรวิทยาของอารมณ์มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับภาวะกระตุ้นของระบบประสาท ด้วยสถานะและความแรงของการกระตุ้นที่หลากหลายซึ่งเกี่ยวเนื่องกับอารมณ์เฉพาะอย่างโดยชัดเจน ถึงแม้ว่าการแสดงออกด้วยอารมณ์อาจดูเหมือนว่าเป็นการกระทำโดยไม่ต้องใช้ความคิด แต่มุมมองที่สำคัญของอารมณ์ก็คือ

การรับรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตีความหมายของสิ่งที่เกิด ตัวอย่างเช่น เมื่อเกิดการข่มขู่คุกคาม ประสพการณ์แห่งความกลัวจะบังเกิดโดยปกติ การรับรู้ถึงภัยอันตรายและภาวะกระตุ้นของระบบประสาทที่ตามมา (เช่นชีพจรเต้นเร็ว หายใจเร็ว เหงื่อออก กล้ามเนื้อหดเกร็ง) คือองค์ประกอบโดยรวมที่นำไปสู่การตีความหมายและการระบุว่าภาวะกระตุ้นเป็นสถานะอารมณ์ อารมณ์ก็มีความเชื่อมโยงกับแนวโน้มของพฤติกรรม การวิจัยเกี่ยวกับอารมณ์เพิ่มขึ้นอย่างมากภายในสองทศวรรษที่ผ่านมาในหลายสาขาที่ศึกษาอย่างเช่นจิตวิทยา ประสาทวิทยา แพทยศาสตร์ สังคมวิทยา และแม้แต่วิทยาการคอมพิวเตอร์ ทฤษฎีจำนวนมากที่พยายามอธิบายแหล่งกำเนิด ประสาทชีววิทยา ประสพการณ์ และการทำงานของอารมณ์ ได้แต่เพียงระดับประกองการวิจัยที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ อารมณ์ในลักษณะต่าง ๆ คือความรู้สึกรู้สึกที่โดยทั่วไปมีองค์ประกอบทั้งสรีรวิทยาและการรับรู้ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

จากความหมายและธรรมชาติของอารมณ์ ทำให้นักจิตวิทยาทั้งหลายมีความเห็นว่างค์ประกอบของอารมณ์จะแบ่งออกเป็น 3 อย่าง ดังนี้

1. สภาวะการรู้คิด (cognitive states) เป็นความรู้สึกรู้คิดของผู้ที่กระทำหรือประสพการณ์ต่างๆของบุคคล อย่างเช่น เราเคยรู้สึกโกรธ รำเริง สะอิดสะเอียน เป็นต้น
2. ปฏิกริยาทางสรีระ (physiological reactions) เป็นการเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายของเรา เช่น หัวใจเต้นเร็วขึ้นเมื่อรู้สึกตื่นเต้นหรือตกใจ
3. การแสดงออกของพฤติกรรม (expressive behaviors) เป็นสัญญาณการแสดงออกของสภาวะภายใน เช่น เกิดความพอใจก็จะแสดงการยิ้ม หรือเมื่อโกรธก็อาจกล่าววาจาต่อว่าออกมาหรือแสดงการกระพือเท้า, ตบตี

ทุกคนเคยมีอารมณ์โกรธ กลัว และพึงพอใจมาแล้ว แต่ทั้งอารมณ์โกรธ กลัว และพึงพอใจเกิดมาจากสาเหตุที่แยกออกได้แตกต่างกันซึ่งมีความเป็นไปได้ที่เราจะจัดการหรือควบคุมมัน

ความโกรธ (anger) เป็นอารมณ์ที่ไม่พึงพอใจอย่างแท้จริง มักเกิดขึ้นเนื่องจากถูกขัดขวางไม่ให้ทำกิจกรรมที่ตนต้องการ ในบุคคลแต่ละวัย ความโกรธจะแตกต่างกันไป ในวัยเด็ก เรื่องที่ทำให้โกรธมักจะเป็นกิจกรรมที่เด็กกำลังทำอยู่ หรือการอยากรู้ อยากเห็น และการแสดงออก ซึ่งความโกรธ ก็จะแสดงออกในรูปของการก้าวร้าวทางกาย หน้าตาบูดบึ้ง ทบตีสิ่งของ ต่อยตี ถ้าเป็นวัยรุ่นและผู้ใหญ่ความโกรธจะเป็น เรื่องทางสังคมมากขึ้น และการแสดงอารมณ์โกรธจะออกมาในรูป วาจา พุดตติติง นินทา พุดจาเสียดสี จะมีวัยรุ่นบางกลุ่มบางพวก ยังชอบใช้การก้าวร้าวทางกาย อีกด้วย ทั้งนี้เนื่องจากได้เรียนรู้หรือได้รับการปลูกฝังในสังคมที่เขาเป็นอยู่

อย่างไรก็ตาม ความโกรธนั้นถือว่าเป็นอารมณ์ที่สำคัญยิ่ง เพราะมีพลังที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมการจูงใจเป็นอย่างมาก ซึ่งเราจะพบได้เสมอ ในทุกสังคม เมื่อบุคคลมีความโกรธพฤติกรรมการจูงใจ ที่เกิดตามมาก็คือไม่อยากทำกิจกรรมต่าง ๆ

ความกลัว (Fear) เป็นอารมณ์ที่แสดงออกถึงความรู้สึกว่าเป็นอันตราย ซึ่งจะมีอยู่มากมาย ทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น เด็กเล็ก ๆ จะกลัวเสียงดัง กลัวสิ่งแปลกประหลาด ถึงแม้จะเป็นเด็กโต ก็ยังกลัว นอกจากนี้ยังกลัวความมืด กลัวคำขู่ กลัวถูกทอดทิ้งตามลำพัง ในเด็ก ตอนปลายเด็ก จะกลัวคำเยาะเย้ยจากเพื่อน กลัวตัวเองจะไม่เท่าเทียมกับเพื่อน เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ จะเกิดความกลัวในทางสังคมมากขึ้น กลัวความผิดหวัง กลัวในความมีบทบาททางเพศ กลัวจะไม่ได้รับการยอมรับ พอเป็นผู้ใหญ่สูงอายุก็จะกลัว ในเรื่องสังขารร่างกาย ตลอดจนความสำเร็จในการทำงาน

ความพึงพอใจ (Pleasure) เป็นอารมณ์ของความรู้สึกที่มีความสุขที่ร่าเริงอย่างมาก เป็นความสำเร็จหรือความสุขสดชื่นเกิดขึ้น เมื่อบุคคลได้รับผลการตอบสนองตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะ เป็นความต้องการทางด้านร่างกายและด้านจิตใจ(ที่มา:<http://www.novabizz.com/Emotion.htm>)

2. ความหมายของสีกับอารมณ์

สีแดง ให้ความรู้สึกร้อน รุนแรง กระตุ้น ทำท่าย เคลื่อนไหว ตื่นเต้น เร้าใจ มีพลัง ความอุดมสมบูรณ์ ความมั่นคง ความรัก ความสำคัญ อันตราย

สีส้ม ให้ความรู้สึกร้อน ความอบอุ่น ความสดใส มีชีวิตชีวา วัยรุ่น ความคึกคะนอง การปลดปล่อย ความเปรี้ยว การระวัง

สีเหลือง ให้ความรู้สึกแจ่มใส ความสดใส ความอบอุ่น ความร่าเริง ความเบิกบานสดชื่น ชีวิตใหม่ ความสด ใหม่ ความสุขสว่าง การแผ่กระจาย อำนาจบารมี

สีเขียว ให้ความรู้สึกสงบ เยียบ ร่มรื่น ร่มเย็น การพักผ่อน การผ่อนคลาย ธรรมชาติ ความปลอดภัย ปกติ ความสุข ความสุขุม เยือกเย็น

สีน้ำเงิน ให้ความรู้สึกสงบ สุขุม สุภาพ หนักแน่น เคร่งขรึม เอาการเอางาน ละเอียดรอบคอบ สง่างาม มีศักดิ์ศรี สูงศักดิ์ เป็นระเบียบถ่อมตน

สีม่วง ให้ความรู้สึกมีเสน่ห์ น่าติดตาม เร้นลับ ซ่อนเร้น มีอำนาจ มีพลังแฝงอยู่ ความรัก ความเศร้า ความผิดหวัง ความสงบ ความสูงศักดิ์

สีฟ้า ให้ความรู้สึกปลอดภัยโปร่งโล่ง กว้าง เบา โปร่งใส สะอาด ปลอดภัย ความสว่าง ลมหายใจ ความเป็นอิสระ เสรีภาพ การช่วยเหลือ แบ่งปัน

สีชมพู ให้ความรู้สึกอบอุ่น อ่อนโยน นุ่มนวล อ่อนหวาน ความรัก เอาใจใส่ ้วยุ่น นุ่มสาว
 ความน่ารัก ความสดใส(ที่มา: <http://www.nana-bio.com/color.html>)

3. แนวคิดเรื่องมนุษย์กับศิลปะ

แม้ศิลปะจะมีหลากหลายแขนง หลายระดับชั้น และหลากหลายที่มา ทว่าความสำคัญ แท้จริงของศิลปะคือ การนำพามนุษย์ไปสู่การค้นพบ แสวงหา และเข้าถึงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบศิลปะให้ประสบการณ์ที่มนุษย์ไม่เคยประสบ ศิลปะให้ความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ในลักษณะที่ศาสตร์ใดๆ ไม่สามารถทำได้ ศิลปะมีหน้าที่สร้างความเข้าใจระหว่างมนุษย์และมนุษย์ด้วยกัน ศิลปะมีหน้าที่ทำให้มนุษย์ผู้แข็งกร้าวมีจิตใจที่ละเอียดอ่อน ศิลปะทำให้มนุษย์ผู้รักในศิลปะไม่มีวันเหงา อ่างว้างหรือโดดเดี่ยว เหล่านี้คือคุณค่าแท้จริงของศิลปะที่มนุษย์ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และสามารถรังสรรค์ความสัมพันธ์ระหว่างเขาในฐานะมนุษย์กับศิลปะที่เขากำลังสัมผัสได้ในทุกมิติ ขอเพียงเปิดใจ รู้จักเรียนรู้ และมี จินตนาการ

มนุษย์กับศิลปะเป็นของคู่กันมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ ความดีความเลวของมนุษย์หรือสังคมนั้นดำเนินคู่กันมากับความเจริญและความเสื่อมของทุกสรรพสิ่ง ไม่เพียงแต่ความเจริญและความเสื่อมของศิลปวัฒนธรรม แต่การเปลี่ยนแปลงของสังคม หรือของโลกไม่ว่าจะเกิดในทิศทางใดเป็นเรื่องของธรรมชาติ เช่นเดียวกับการดับของโลก เมื่อถึงเวลาต้องดับก็เป็นเรื่องของธรรมชาติ และศิลปะก็เป็นเพียงสิ่งเล็กจ้อยในสังคมโลกที่ไม่อาจหนีกฎเกณฑ์นี้ไปได้ ความเจริญทางอารยธรรมของยุคกรีก โรมัน และยุคเรอเนสซองส์ ก็เป็นตัวอย่างพิสูจน์ให้เห็นว่า การเกิดและดับเป็นวงจรที่เกิดขึ้นอย่างถาวรและสม่ำเสมอ เสมือนเส้นกราฟที่มีการพุ่งขึ้นลงสลับกัน แต่หากลองหันมามองเส้นกราฟนั้นในแนวแกนอื่นดูบ้าง ก็พบว่ามันเป็นเพียงเส้นสายต่อเนื่องในแนวราบที่เลี้ยวลดสลับไปมา เพื่อดำเนินไปสู่จุดหมายหนึ่งที่ไม่มีการล่องรู้

ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในกระแสโลกาภิวัตน์ได้นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลันต่อวิถีชีวิต แนวคิด ค่านิยม ของผู้คนในสังคม เพราะศิลปะเกิดจากคน เมื่อคนเปลี่ยนศิลปะก็เปลี่ยนตาม โลกาภิวัตน์จึงมีผลโดยตรงต่อวิถีคิดและเทคนิค กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะทุกแขนง และเมื่อศิลปะนั้นถูกสร้างขึ้นแล้ว ก็ได้ทำหน้าที่เป็นเครื่องหล่อหลอมผู้คนในสังคมต่อเนื่องกันไปอีก เป็นวงจรไม่มีที่สิ้นสุด

หากศิลปะจะเป็นเครื่องมือในการจรโลงความตึงามของสังคมให้อยุ่รอด กับศิลปะที่กำลังรอคอยให้สังคมยื่นมือเข้ามาดูแลความอยู่รอดของตัวเองนั้นเป็นสิ่งเดียวกัน ความพยายามที่จะพึ่งพาตัวเองให้ได้อย่างแท้จริง น่าจะเป็นคำตอบสุดท้ายสำหรับการดำรงอยู่เหนือกาลของศิลปะทุกแขนงและทุกสรรพสิ่ง(ที่มา: http://www.artbangkok.com/detail_page.php?sub_id=2593)

4. อิทธิพลจากแนวคิดของนักปรัชญา

แนวคิดศิลปะของ ลีโอ ตอลสตอย(Leo Tolstoy)

สำหรับตอลสตอย การแสดงออกซึ่งความรู้สึกที่บรรลุเป้าหมายในการปลุกให้ผู้คน หรือผู้ฟัง ให้เกิดความรู้สึกเช่นเดียวกับศิลปิน คือตัวบอกว่าอะไรเป็นศิลปะหรือไม่เป็นศิลปะ ความรู้สึกที่แสดงออกมาไม่ใช่สิ่งบ่งบอกความเป็นศิลปะ ความรู้สึกที่แสดงออกอาจจะเป็นความรู้สึกที่ดีหรือเลว รุนแรงหรือไม่รุนแรง จะสำคัญหรือไม่มีความหมายก็ได้ อาจจะเป็นความรู้สึกที่รักชาติ การอุทิศต่อชะตากรรมของตัวเอง หรือต่อพระเจ้าที่เป็นเจ้าที่แสดงออกมาในตัวละคร ความสุขใจในความรักที่บรรยายในนวนิยาย กามารมณ์ที่แสดงออกมาในภาพเขียน ฯลฯ สิ่งที่แสดงออกซึ่งความรู้สึกเหล่านี้จะเป็นศิลปะทั้งสิ้น เพียงถ้าผู้ชมหรือผู้ฟังเกิดความรู้สึกเช่นเดียวกับศิลปินได้รู้สึก

การบรรลุเป้าหมายในการปลุกความรู้สึกแก่ผู้รับรู้ให้มีเหมือนศิลปิน คือตัวบอกสิ่งที่เป็นศิลปะหรือไม่เป็นศิลปะ แต่ระดับปริมาณของความรู้สึกที่มีเหมือนของศิลปินของผู้รับรู้ คือ ตัววัดความเป็นศิลปะที่แท้หรือเทียม ตอลสตอย คิดว่าศิลปะใดที่สามารถปลุกความรู้สึกแก่ผู้รับรู้ให้มีเหมือนศิลปินมากเท่าไร หรือมีมากขนาดทำให้ผู้รับรู้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศิลปินจนรู้สึกว่าศิลปะชิ้นนี้เป็นของเขาหรือ รวากับว่าเป็นความรู้สึกที่เขาต้องการแสดงออกมานานแล้วมากเท่าไร ศิลปะชิ้นนั้นจะถือได้ว่าเป็นศิลปะที่แท้มาก (เทียมน้อย) เท่านั้น ศิลปะที่ก่อภาวะนี้ได้บ่อยเท่าไรจะถือได้ว่าเป็นศิลปะที่เทียม (แท้่น้อย) เท่านั้น ตอลสตอย เรียกภาวะนี้ว่า ความกินใจแห่งศิลปะ (Infections)

ระดับความกินใจของศิลปะเกิดขึ้นได้จากเงื่อนไข 3 ประการด้วยกันคือ ความมากน้อยของความเป็นตัวของตัวเอง (Individual) ความชัดเจน (Clearness) ความจริงใจ (Sincerity) ในการแสดงออกซึ่งความรู้สึก ถ้ามีมากจะกินใจมากและเป็นศิลปะที่แท้จริง ถ้ามีน้อยจะกินใจน้อยหรือเป็นศิลปะที่แท้่น้อย และใน 3 เงื่อนไขนี้ความจริงใจเขายอมจะแสดงออกซึ่งความรู้สึกเป็นตัวของเขาเอง และแสดงออกอย่างชัดเจน ศิลปะที่แท้ต้องประกอบไปทั้ง 3 เงื่อนไข ถ้าขาดเพียงเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง ตอลสตอยจะถือว่าเป็นศิลปะเทียมทันที

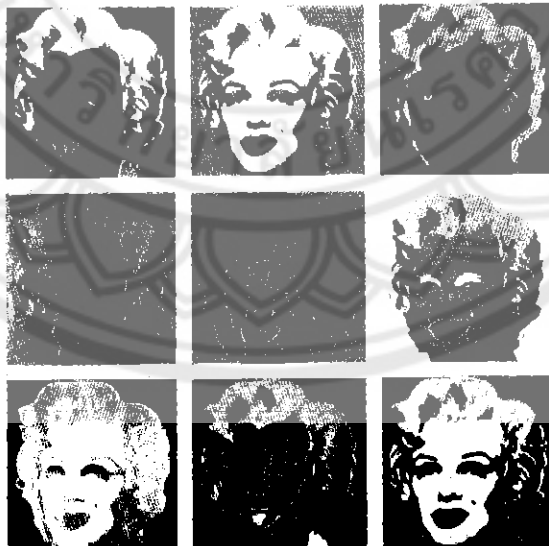
การแบ่งแยกศิลปะออกเป็นแท้กับเทียมยังไม่เพียงพอ ตอลสตอย ยังนำศิลปะที่แท้มาแบ่งแยกออกเป็นดีกับเลว โดยความดีเลวของศิลปะมีบรรทัดฐานทางศีลธรรมเป็นตัวประเมินและความเชื่อนี้ทำให้ตอลสตอยถูกจัดเป็นพวกศีลธรรมนิยม (Moralism) คนหนึ่งและเกี่ยวพันโดยตรงกับปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับศีลธรรม

โดยสรุปแล้ว ตอลสตอย เชื่อว่า แก่นสารของศิลปะคือการแสดงออกซึ่งความรู้สึก การแสดงออกซึ่งความรู้สึกที่เป็นศิลปะต้องบรรลุเป้าหมายแน่นอนอันหนึ่งคือ ปลุกความรู้สึกของผู้รับรู้ให้มีเหมือนศิลปิน และระดับความรู้สึกที่มีเหมือนศิลปิน (ความกินใจ) คือตัวบอกความเป็นศิลปะที่

แท้โดยความจริงใจในการแสดงออกซึ่งความรู้สึกของศิลปินคือเงื่อนไขสำคัญที่สุดในการก่อให้เกิดความกินใจแห่งศิลปะ(พระมหารัณส์นัต กิตติปัญญา (ใจหาญ), 2553, 57)

5.แนวคิดและอิทธิพลจากลัทธิศิลปะ

ลัทธิ Pop Art หรือ ศิลปะประชานิยม เป็นขบวนการหนึ่งของศิลปะที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ประมาณ พ.ศ. 2498 มีพลวัตทางศิลปะประมาณ 10 ปีเศษ ล้อไปกับรากฐานบริบทสังคมที่เป็นแบบบริโภคนิยม ศิลปินกลุ่มนี้มีความเชื่อทางศิลปะว่าศิลปะจะต้องสร้างความตื่นเต้นอย่างฉับพลันทันใดแก่ผู้พบเห็น ดังนั้น เนื้อหาศิลปะของป๊อปอาร์ตจึงเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้คนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวเกี่ยวกับผู้คนและสังคมในปัจจุบันที่กำลังได้รับความสนใจหรือวิพากษ์วิจารณ์ในขณะนั้น ซึ่งอาจนับว่าเป็นผลต่อยอดของการเปลี่ยนทิศทางแนวทางศิลปะมาตั้งแต่ศิลปะแนวลัทธินิยม (realism) ในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 25 ดังจะเห็นได้จากเนื้อหาจะเริ่มไม่เกี่ยวข้องกับเทพนิยาย ประวัติศาสตร์ หรือศาสนา เหมือนกับงานศิลปะในยุคก่อนหน้าเพื่อให้การสะท้อนเรื่องราวที่ปรากฏในปัจจุบัน ให้ความรู้สึกในความเป็นปัจจุบันอย่างแท้จริง ศิลปินป๊อปอาร์ตได้ใช้วัสดุจริง การปะติด และกลวิธีการดั่งศิลปินก่อนหน้าได้เคยทดลองทำ (ที่มา:<http://westernartandculture.dpu01.wannisa.blogspot.com/>)

ภาพประกอบที่ 1 ภาพ Marilyn Diptych

ที่มา : <http://www.youareart.co.uk/blog/index.php/2010/03/what-is-pop-art/>

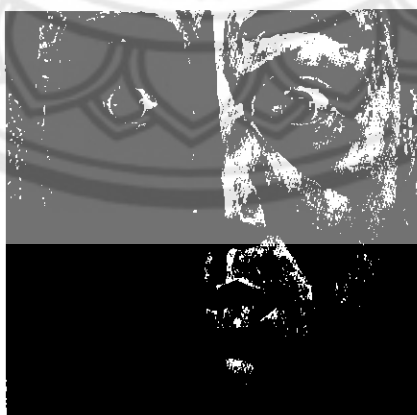

ภาพประกอบที่ 2 ภาพ Portrait of Seymour H. Knox

ที่มา :<https://www.google.co.th/search?q=portrait+of+seymour+h.+knox&biw>

6.แนวคิดและอิทธิพลจากศิลปินไทย

ผู้สร้างสรรค์มีความประทับใจในผลงานสร้างสรรค์ของชาติชาย ปุยจิตรกรชาวไทย มีผลงานจิตรกรรมในลักษณะวิพากษ์วิจารณ์สังคม โดยสอดแทรกประเด็นต่างๆ ในเชิงการตั้งคำถาม การประชดประชัน ใช้สัญลักษณ์แทนความหมายสิ่งต่างๆเกี่ยวกับสภาพสังคมไทยปัจจุบัน ได้รับการเชิดชูเกียรติรางวัลศิลปาธรสาขาทัศนศิลป์ ประจำปี พ.ศ.2549(ที่มา:<http://th.wikipedia.org/>)

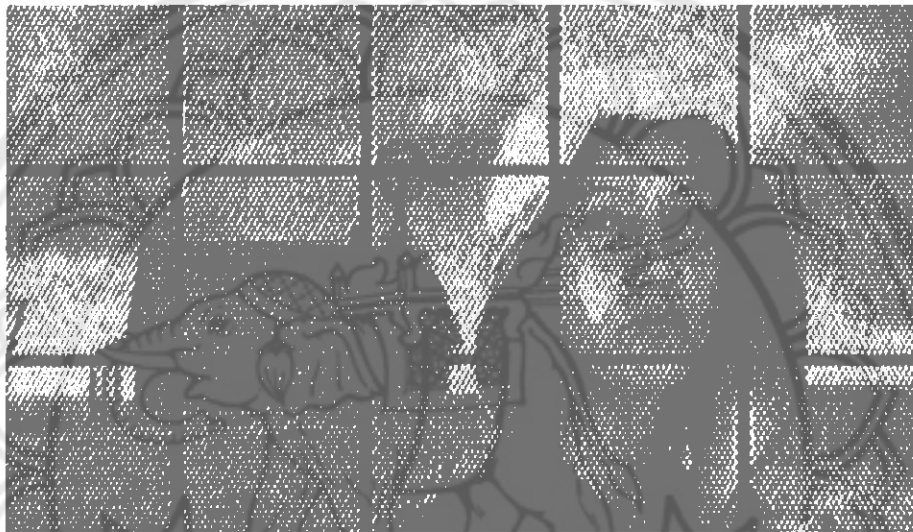

ภาพประกอบที่ 3 ภาพผลงานของ ชาติชาย ปุยเปีย

ที่มา :<http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/life-style/culture.html>

7. แนวคิดและอิทธิพลจากศิลปินต่างชาติ

ผู้สร้างสรรค์ได้ชื่นชอบกลวิธีการทางศิลปะของChristian Faurซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตน โดยเขาเป็นศิลปิน ไอ้โฮไอ ที่ใช้ดินสอสีมาติดเป็นรูปใบหน้าของคน โดยเขาเริ่มทำงานโดยการสแกนภาพลงในคอมพิวเตอร์และทำลายภาพลงในบล็อกสีที่เตรียมไว้จากนั้นนำสีเทียนหลากสีสันมาติดตามค่าน้ำหนักจนเกิดเป็นภาพของผลงาน (ที่มา: <http://www.boredpanda.com>)

ภาพประกอบที่ 4 ภาพผลงานของChristian Faur

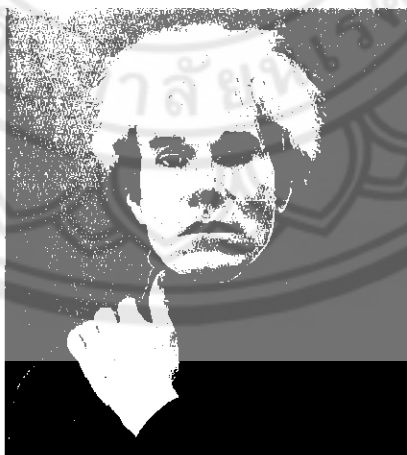
ภาพประกอบที่ 5 ภาพผลงานของ Christian Faur

ที่มา: <http://www.boredpanda.com/crayon-pixel-art-christian-faur/>

แอนดี้วอร์ฮอล หรือ แอนดี้ วาฮอล Andy (1928-1987) ผู้นำศิลปะป๊อปอาร์ต ,พ็อปอาร์ต Pop Art ถือว่าเป็นจิตรกรชาวอเมริกัน อีกทั้งเป็นนักเขียน นักประพันธ์บทเพลง ผู้สร้างภาพยนตร์ รวมทั้งนักแสดง ถือว่าเป็นผู้บุกเบิกหรือเป็นผู้นำศิลปะที่เรียกว่า Pop Art ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ 1960 เป็นศิลปะเหมือนจริงหรือสำนึกนิยมแนวใหม่ ผสมดาดาแนวใหม่ (new realism and neo dada) เป็นศิลปะที่มีพื้นฐานมาจากพหุชนศิลป์ เป็นการนำสิ่งที่ปรากฏอยู่ในชีวิตของคนส่วนใหญ่มาเสนอในรูปแบบศิลปะ เช่น ภาพของเครื่องหมายการค้าที่เป็นที่นิยม อาหารที่นิยมของประชาชน ตลอดจนจนถึงภาพดาราดาราและกล่องใส่สินค้า

ลักษณะผลงานและแนวที่เป็นที่รู้จัก คือการพิมพ์ภาพซ้ำๆกัน หรือการเขียนภาพลงบนผ้าใบด้วยสีอะคริลิก ภาพชุดป๊อป เป็นอีกภาพหนึ่งที่โด่งดัง ซึ่งเป็นภาพของชุดกระโปรงยี่ห้อแคมป์เบล สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวอเมริกันสมัยนั้น ที่อาหารกระป๋องมีความสำคัญในการดำรงชีพ และตัวแอนดี้ วอร์ฮอลเอง ก็ยอมรับว่าเขาบริโภคอาหารกระป๋องมาโดยตลอดเช่นกัน

ภาพ The Two Marilyns ค.ศ. 1962 ซิลค์สกรีนบนผ้าใบ ขนาด 55x65 ซม. ปัจจุบันเป็นสมบัติ ของเอกชน ในนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เป็นอีกภาพที่โด่งดังของเขา โดยนำเอาภาพมาริลิน มอนโร ดาราสาวผู้มีชื่อเสียงมาระบายบนผ้าใบ สีที่แตกต่างแสดงให้เห็นถึงมุมมองที่ต่างไป กล่าวกันว่าแอนดี้ วอร์ฮอล ได้สร้างให้ดาราสาวเป็นที่จับต้องได้แก่ชาวอเมริกัน นักวิจารณ์ศิลปะอเมริกัน ถือว่า งานศิลปะของวอร์ฮอลได้บอกกล่าวให้คนอเมริกันรู้ถึงสิ่งที่เคยเป็นมา และกำลังเป็นอยู่ในช่วงเวลาของเขา(ที่มา:<http://th.wikipedia.org/wiki>)

ภาพประกอบที่ 6 แอนดี้ วอร์ฮอล (Andy Warhol)

ที่มา : <http://www.english-online.at/art-architecture/andy-warhol/andy-warhol-icon-of-pop-art-movement.htm>

บทที่ 3 วิธีดำเนินงานวิจัย

การสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ชุดอารมณ์นี้ เป็นกระบวนการวิจัยแบบสร้างสรรคงานศิลปะ โดยผู้สร้างสรรคมีความมุ่งหมายเพื่อคิดค้น รูปแบบลักษณะทางศิลปะที่แตกต่างออกไปจากแนวทางเดิมด้วยกระบวนการทางเทคนิคการสร้างสรรคในรูปแบบใหม่ด้วยการใช้วัสดุมาสร้างสรรคทำให้เกิดเป็นผลงานศิลปะสื่อผสมในรูปแบบเฉพาะตัวของผู้สร้างสรรค

การสร้างสรรคคือการทำให้เกิดสิ่งใหม่ด้วยปัญญาของมนุษย์ สิ่งที่สร้างขึ้นนั้นต้องมีลักษณะเป็นต้นแบบในทางใดทางหนึ่ง ไม่ซ้ำกับสิ่งที่มีอยู่แล้ว การสร้างสรรคเป็นกระบวนการอิสระไม่เป็นทาสของสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ หรือปัญญา หรือลัทธิ หรือแบบอย่าง การสร้างสรรคต้องมีความริเริ่ม มีความคิดอย่างอิสระ มีความริเริ่มและก้าวหน้า (ชลูด นิมเสมอ 2531-307)

ที่กล่าวมาเช่นนี้ก็หมายความว่า ผู้สร้างสรรค มีแนวความคิดที่จะสร้างสรรคงานศิลปะที่มีความแตกต่างออกไปโดยการใช้วัสดุที่เป็นหลอดกาแฟ มาทำการสร้างสรรค

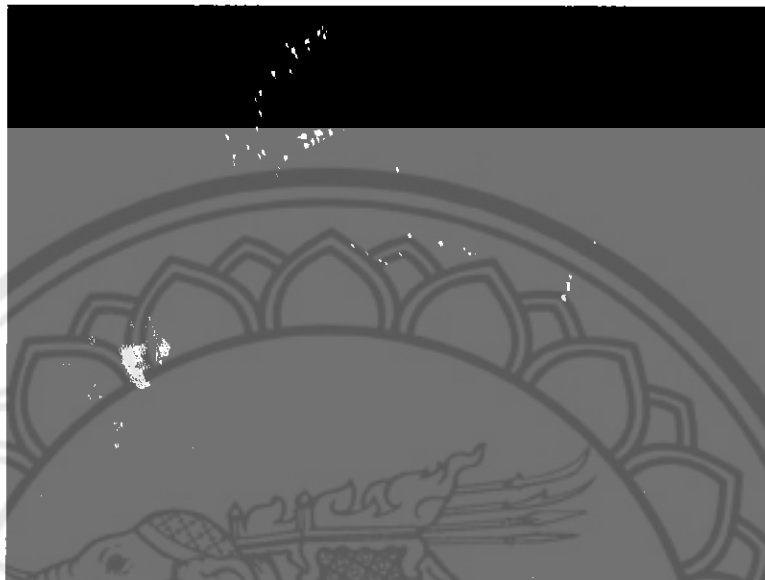
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรสำหรับการวิจัยครั้งนี้คือกลุ่มผู้เข้าชมนิทรรศการในการเผยแพร่การจัดแสดงผลงานศิลปะนิพนธ์หรือศิลปนิพนธ์มหาวิทยาลัยนเรศวรและหอศิลป์กรุงเทพ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

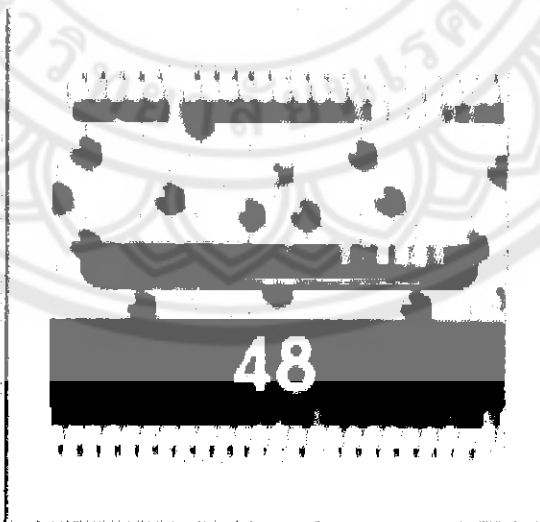
- ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอารมณ์ความรู้สึก
- ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบทางศิลปะ
- วัสดุทางศิลปะอันประกอบด้วยหลอดกาแฟสีส้มต่างๆโดยตัดเป็นท่อนๆท่อนละประมาณ 4-5 ซม.
- กระดาษและแผ่นไม้อัดสำหรับติดหลอดกาแฟ
- กาวลาเทกซ์
- กรรไกร
- ดินสอสี
- กรอบไม้ยึดโครงสร้างชิ้นงาน

1. หลอดกาแฟหลากสี สำหรับใช้ติดในงาน

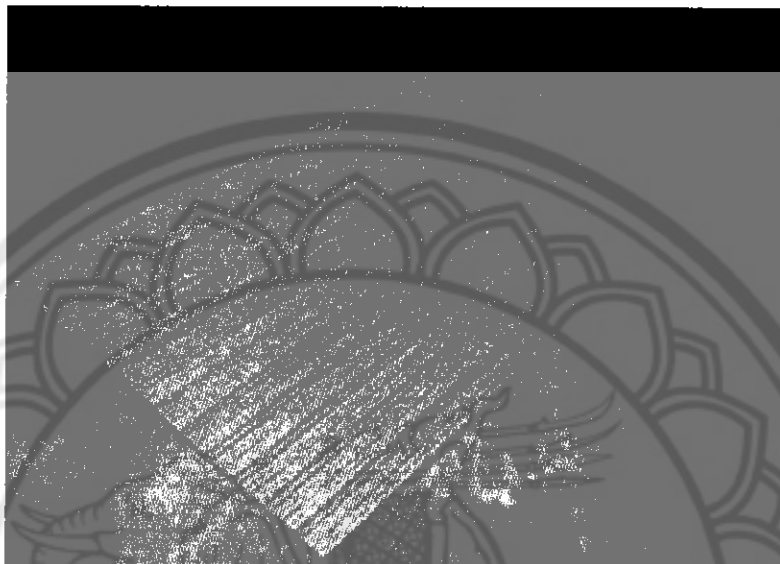
ภาพประกอบที่ 7

2. ดินสอสีใช้สำหรับร่างแบบลงบนแผ่นไม้อัดและใช้ทำภาพร่าง(sketch)

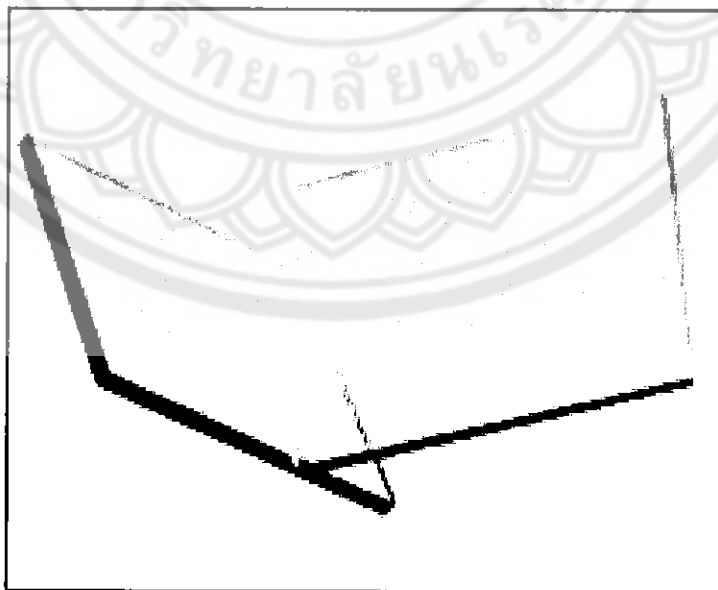
ภาพประกอบที่ 8

3. แผ่นไม้อัดขนาด 1.20x2.40 ม. หน้า 5 ม.ม. ใช้เป็นเฟรมเพื่อร่างภาพและติดหลอดลงไปให้
เกิดเป็นผลงานสร้างสรรค์

ภาพประกอบที่ 9

4. แผ่นกระจกขนาด 1.10 x 1.80 ม. หน้า 5 ม.ม. ใช้สำหรับติดหลอดลงไปให้เกิดเป็นผลงาน
สร้างสรรค์

ภาพประกอบที่ 10

5. กาวลาเท็กซ์ ใช้สำหรับติดหลอดลงบนแผ่นไม้อัด,แผ่นกระจก

ภาพประกอบที่ 11

6. กรรไกร ใช้สำหรับตัดหลอดเป็นชิ้นๆขึ้นละประมาณ 4-5 ซม.

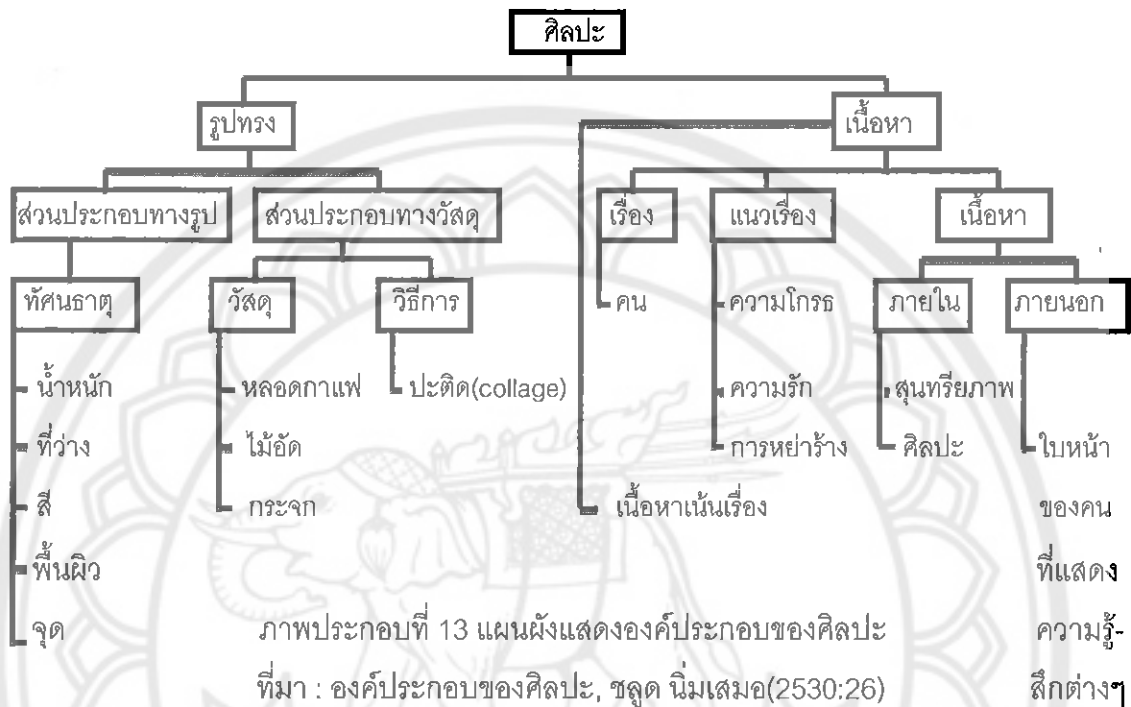

ภาพประกอบที่ 12

การเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ขั้นตอนการศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูล

1.1 หลักการและแผนผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ

ทัศนธาตุทางศิลปะที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

ศิลปะคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแสดงขึ้นเพื่อแสดงออกซึ่งอารมณ์ความรู้สึกความคิด หรือ ความงาม ก็จะได้เห็นว่าศิลปะนั้นมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่ง ได้แก่โครงสร้างทางวัตถุที่มองเห็นได้ หรือรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสส่วนหนึ่ง กับส่วนที่เป็นการแสดงออกอันเป็นผลที่เกิดจากโครงสร้างทางวัตถุนั้นอีกส่วนหนึ่ง เราเรียกว่าองค์ประกอบส่วนแรก ว่า รูปทรง (Form) หรือ องค์ประกอบทางรูปธรรม และส่วนหลังเรียกว่า เนื้อหา (Content) หรือ องค์ประกอบทางนามธรรม ดังนั้น องค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างหลักการของศิลปะ ก็คือ รูปทรง กับ เนื้อหา

1. รูปทรง

หมายถึง สิ่งที่สามารถมองเห็นได้ในทัศนศิลป์ เป็นส่วนหนึ่งที่ศิลปินสร้างขึ้นด้วยการประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุ ซึ่งได้แก่ เส้น น้ำหนักอ่อนแก่ของขาวและดำ สี และลักษณะพื้นผิว รูปทรงให้ความพอใจต่อความรู้สึกสัมผัส เป็นความสุขทางตา พร้อมกันนั้นก็สร้างตัวเนื้อหาให้กับ รูปทรงเอง ถ้าเปรียบกับชีวิต รูปทรงคือส่วนที่เป็นกาย เนื้อหาคือนั่นที่เป็นใจ โดยผู้สร้างสรรค์ใช้ รูปทรงของใบหน้ามนุษย์และมีส่วนประกอบของทัศนธาตุดังนี้

1.1.สี (Color)

ในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมสื่อประสมครั้งนี้ สีถือว่าเป็นทัศนธาตุที่สำคัญและมีบทบาทเป็นอย่างมากเพราะตัวของผู้สร้างสรรค์เอง เน้นเรื่องของสีที่มีความหมายในการสื่ออารมณ์เป็นหลัก เพราะสีเป็นตัวแทนค่าน้ำหนักอ่อนแก่กำหนดความรู้สึกในผลงานเช่นการใช้สีชมพู ให้ความรู้สึกอบอุ่น อ่อนโยน นุ่มนวล อ่อนหวาน ความรัก เอาใจใส่ อบอุ่น นุ่มสาว ความน่ารัก ความสดใส หรือการใช้ สีเหลือง ให้ความรู้สึกแจ่มใส ความสดใส ความอบอุ่น ความร่าเริง ความเบิกบาน สดชื่น ชีวิตใหม่ ความสด ใหม่ ความสุขสว่าง

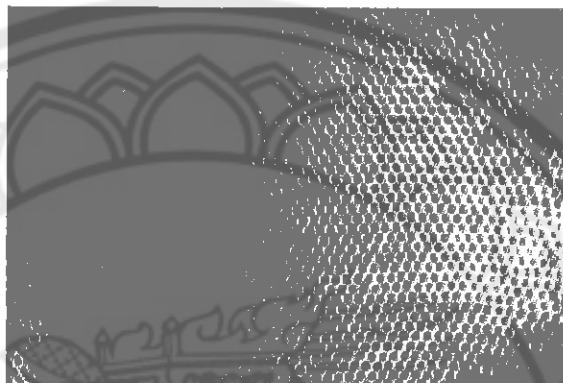
ภาพประกอบที่ 14

สีชมพู ให้ความรู้สึกอบอุ่นอ่อนโยน นุ่มนวล
อ่อนหวาน ความรัก เอาใจใส่ อบอุ่น นุ่มสาว

สีเหลือง ให้ความรู้สึกแจ่มใส
ความอบอุ่น ความร่าเริง

1.2 พื้นผิว (Texture)

ลักษณะพื้นผิวที่นำมาสร้างสรรคภายในผลงานคือลักษณะผิวที่ทำเทียมขึ้น โดยพื้นผิวเกิดจากการใช้วัสดุที่เป็นหลอดดูน้ำมาเรียงกันทำให้เกิดเป็นพื้นผิวที่มีลักษณะหยวนดูแล้วเกิดการเคลื่อนไหวคล้ายกับรังผึ้ง

ภาพประกอบที่ 15

พื้นผิวที่มีลักษณะคล้ายกับรังผึ้ง

1.3 น้ำหนักอ่อนแก่

หมายถึง ความอ่อนแก่ของบริเวณที่ถูกแสงสว่าง และบริเวณที่เป็นเงาของวัตถุ หรือการระบายสีให้มีผลเป็นความอ่อนความแก่ของสีหนึ่ง หรือหลายสี โดยผู้สร้างสรรค์เลือกใช้น้ำหนักอ่อนของใบหน้าเป็นจุดเด่น และใช้น้ำหนักแก่เป็นพื้นหลัง

ภาพประกอบที่ 16

1.4 การซ้ำ (Repetition)

คือ การจัดวางหน่วยที่เหมือนกันตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป เป็นการสร้างเอกภาพที่ง่ายที่สุด โดยตัวงานของผู้สร้างสรรค์เกิดจากการซ้ำกันของหลอดจำนวนมากทำให้งานมีการเคลื่อนไหว ส่งผลให้เกิดเป็นจังหวะ (Rhythm) โดยงานของผู้สรรค์ใช้จุดจากหลอดจำนวนมากทำให้เกิดการซ้ำ

1.5 จุด (Dot/Point)

ธาตุเบื้องต้น ซึ่งเล็กที่สุดของการเห็น และมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะถือว่าจุด เป็นการเริ่มต้นที่ไปสู่การเกิดของทัศนธาตุอื่นๆที่สำคัญต่อไป อาทิเช่น เส้น เกิดจากการนำจุดมาเรียงกันจนเกิดความยาว หรือน้ำหนักเกิดจากการนำจุดมาวางเรียงทับซ้อนกันจำนวนมาก ดังจะเห็นได้จากในงานของผู้สร้างสรรค์ ที่ใช้จุดเล็กๆที่เกิดจากหลอดที่ละชิ้นมาเรียงติดๆกันจนเกิดขึ้นเป็นรูป

ภาพประกอบที่ 17

จุดที่เกิดการเรียงกันของหลอดกาแฟจำนวนมาก

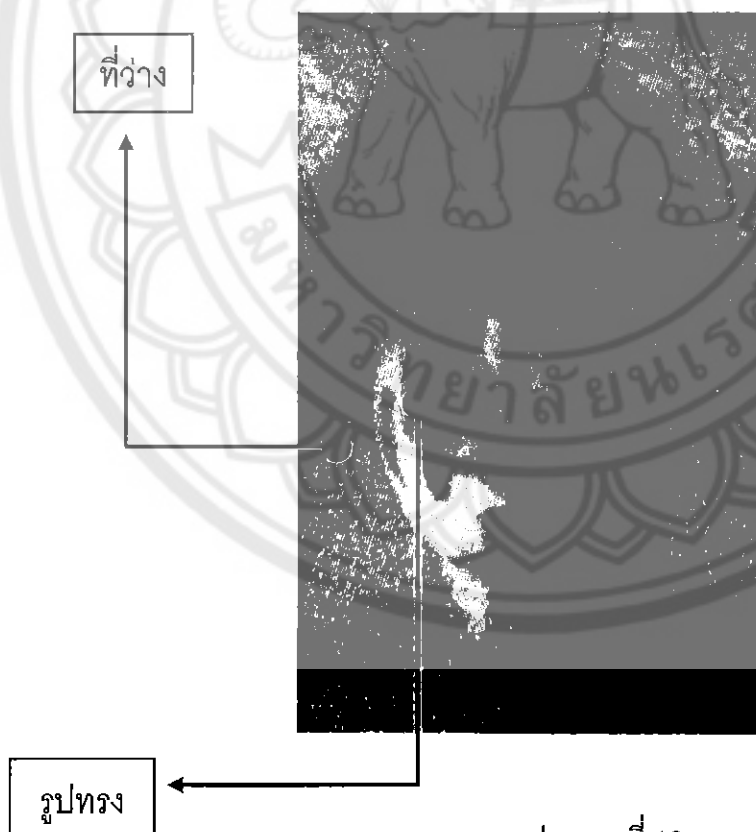
2. เนื้อหา

หมายถึง เป็นองค์ประกอบที่เป็นนามธรรม หรือโครงสร้างทางจิต ตรงกันข้ามกับส่วนที่เป็นรูปทรง หมายถึง ผลที่ได้รับจากงานศิลปะ ส่วนที่เป็นนามธรรมนี้นอกจากเนื้อหาแล้วยังมี เรื่อง และแนวเรื่องรวมอยู่ด้วย (Subject, theme) โดยเนื้อหาของผู้สร้างสรรค์เป็นเรื่องราวของอารมณ์ที่ถ่ายทอดออกมาผ่านทางสีหน้าและสีที่ให้ความรู้สึกบีบคั้นและกดดัน

2.1 หลักการและวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

การสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ เรื่อง อารมณ์ชุดนี้ผู้สร้างสรรค์ได้ สร้างผลงานศิลปะสื่อผสมให้เกิดเอกภาพดังนี้

2.1.1. เอกภาพ เอกภาพในส่วนของรูปทรงกับพื้นที่ว่างที่มีความแตกต่างกันในการจัดวาง แต่ละชิ้นงานเพื่อให้เกิดการประสานประโยชน์ของรูปทรงต่อผู้ดูทำให้มีการตอบโต้ระหว่างตัวงานกับสายตาผู้ชม

ภาพประกอบที่ 18

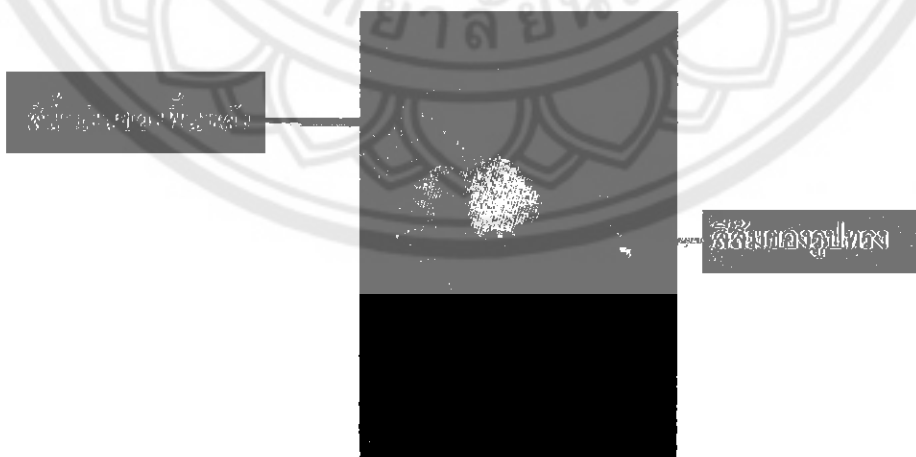
2.1.2. ดุลยภาพ ในการสร้างสรรค์ผลงานดุลยภาพของตัวขึ้นงานมีหารถ่วงน้ำหนักของรูปทรงเท่ากันทั้งสองด้านไม่เอียงเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง

ดุลยภาพแบบสองข้างเท่ากัน

ภาพประกอบที่ 19

2.1.3. การขัดแย้ง ในตัวผลงานมีการขัดแย้งในเรื่องของสีซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันทั้งสีของตัวงานที่เป็นสีส้ม แดง และพื้นหลังที่เป็นสีน้ำเงิน ม่วง

ภาพประกอบที่ 20

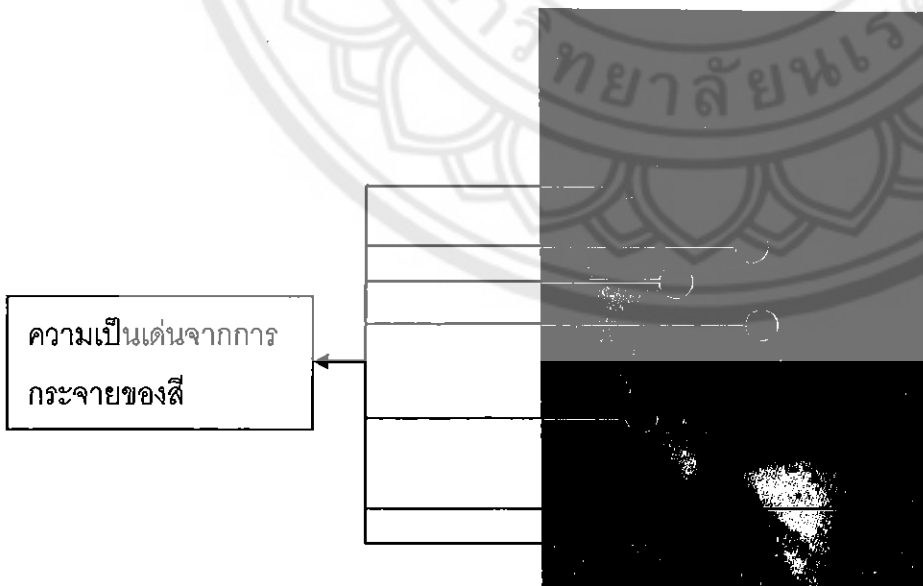
การขัดแย้งของสีรูปทรง กับพื้นหลัง

2.1.4. การประสานผู้สร้างสรรค์ได้มีการประสานสีของพื้นหลังและสีของรูปทรงใบหน้าให้เข้ากับงานและมีการนำสีส้มและเหลืองมาแทรกทำให้เกิดความขัดแย้งทำให้อยู่ร่วมกันอย่างมีเอกภาพ

ภาพประกอบที่ 21

2.1.5. ความเป็นเด่น ที่เกิดจากการใช้สีที่กระจายระหว่างรูปทรงกับพื้นหลัง

ภาพประกอบที่ 22

สำนักหอสมุด

2.1.6. จังหวะ ที่เกิดจากการซ้ำจุดที่เกิดจากการใช้หลอดทำให้เกิดความน่าสนใจในตัว
ผลงานและทำให้งานมีจุดเด่นด้วยการซ้ำทั้งภาพ

i.6733864

๒๕ มี.ค. ๒๕๕๗

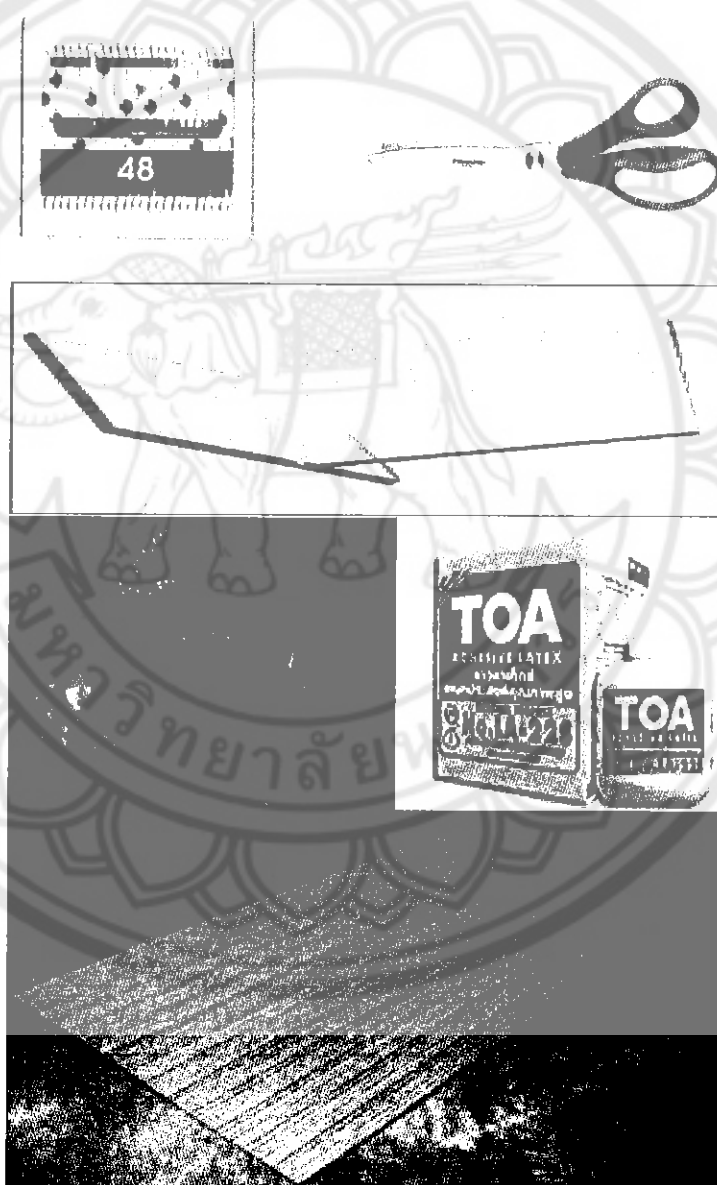

ภาพประกอบที่ 23
การซ้ำกันของจุดที่เกิดจากหลอด

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

1.การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์

วัสดุ (Material) หมายถึง วัสดุที่ใช้ในการสร้างรูปแบบ เช่น สี ดินเหนียว ไม้ กระดาษ ผ้า โลหะ ฯลฯ ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด อารมณ์ นี้วัสดุที่ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน คือ หลอดดูดน้ำ กาว กรรไกร สีไม้ เฟรมไม้อัดแผ่นกระจก ลูกปัด

ภาพประกอบที่24 อุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์

2.กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง(sketch) การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

การจัดทำภาพแบบร่างคือการสร้างภาพร่างโดยอาศัยข้อมูลที่ได้ศึกษามาวิเคราะห์เพื่อสร้างสรรค์เป็นผลงานในแบบเฉพาะตนการสร้างภาพแบบร่างนี้เพื่อที่จะค้นหารูปทรง สัญลักษณ์ และองค์ประกอบต่างๆเพื่อให้งานได้ออกมาเป็นเอกภาพอันมีขั้นตอนการทำดังต่อไปนี้

2.1 ถ่ายรูปใบหน้าของแบบที่จะนำมาทำการสร้างสรรค์โดยเลือกแบบจากคนใกล้ตัว เนื่องจากผู้สร้างสรรค์สามารถที่จะรับรู้อารมณ์ของคนใกล้ตัวของผู้สร้างสรรค์เองโดยปราศจากการเสแสร้ง และสามารถที่จะถ่ายทอดออกมาได้ตรงกับบุคลิกและอารมณ์ของคนนั้นๆ

ภาพประกอบที่ 25 ตัวอย่างการทำภาพร่าง(Sketch)

2.2 นำรูปที่ถ่ายไปกำหนดค่าความเข้มของแสงและเงาในคอมพิวเตอร์

ภาพประกอบที่ 26 ตัวอย่างการทำภาพร่าง(Sketch)

2.3 นำรูปที่ได้ไปทำการวางโครงสีในโปรแกรมPhotoshop

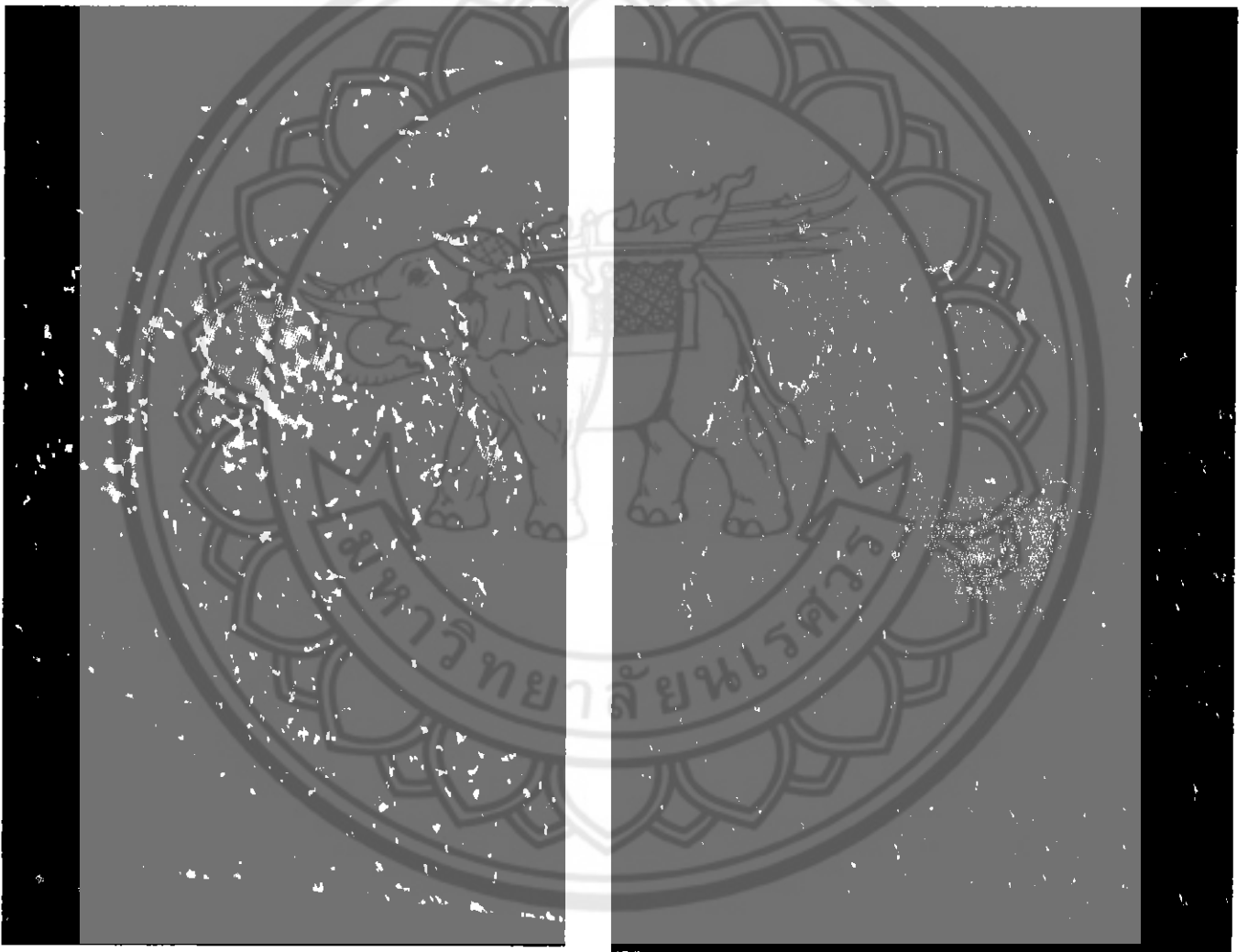
ภาพประกอบที่ 27 ตัวอย่างการทำภาพร่าง(Sketch)

2.4 เมื่อได้โครงสีที่ต้องการแล้วจากนั้นนำมาวางลงบนกระดาษโดยใช้สีอะครีลิค

ภาพประกอบที่ 28 ตัวอย่างการทำภาพร่าง(Sketch)

2.5 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 สร้างภาพร่างโดยกำหนดรูปร่างผลงานเป็นใบหน้าของผู้สร้างสรรค์คำนึงถึงองค์ประกอบแบบเน้นการซ้ำของจุดสีโดยการจัดเรียงให้มีขนาดที่เท่าๆกัน และเน้นการใช้สีที่ตัดกันระหว่างรูปทรงและพื้นหลังโดยใช้สีที่รุนแรงเพื่อสื่อถึงอารมณ์บีบคั้นกดดัน

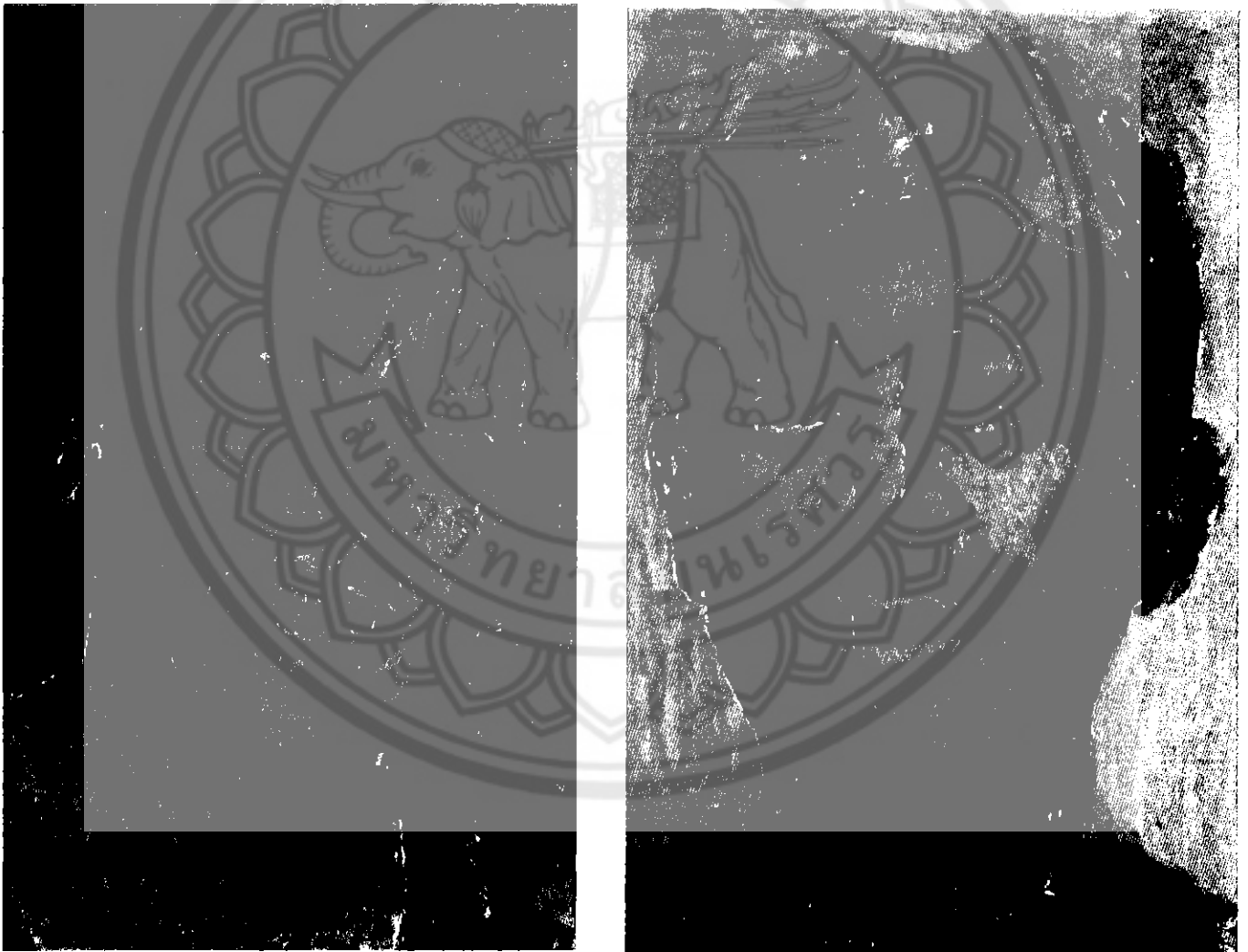
ภาพประกอบที่ 29 ภาพร่าง(Sketch)

2.6 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2 สร้างภาพร่างโดยกำหนดรูปร่างผลงานเป็นใบหน้าของผู้สร้างสรรค์และคนรักคำนึงถึงองค์ประกอบแบบเน้นการซ้ำของจุดสีโดยการจัดเรียงให้มีขนาดที่เท่าๆกัน และเน้นการใช้สีที่สดใสให้เข้ากับอารมณ์ความสุข

ภาพประกอบที่ 30 ภาพร่าง(Sketch)

2.7 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่3สร้างภาพร่างโดยกำหนดรูปร่างผลงานเป็นใบหน้าของพ่อและแม่ผู้สร้างสรรคค์ำเนึงถึงองค์ประกอบแบบเน้นการซ้ำของจุดสีโดยการจัดเรียงให้มีขนาดที่เท่าๆกัน และเน้นการใช้สีที่สดใสให้เข้ากับอารมณ์ของแม่และใช้สีโทนเย็นที่สุ่มกับใบหน้าของพ่อ

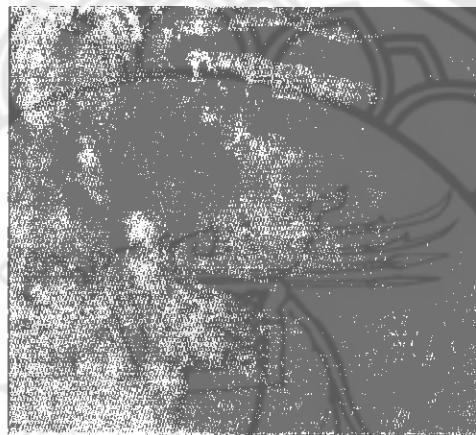

ภาพประกอบที่ 31 ภาพร่าง(Sketch)

3. กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

การจัดทำงานสร้างสรรค์คือการสร้างภาพจากภาพร่างโดยอาศัยข้อมูลที่ได้ศึกษามา วิเคราะห์แบบร่างและข้อมูลเพื่อสร้างสรรค์เป็นผลงานในแบบเฉพาะตนการสร้างสรรครั้งนี้เพื่อที่จะ ค้นหารูปทรง สัญลักษณ์และองค์ประกอบต่างๆเพื่อให้งานได้ออกมาเป็นเอกภาพอันมีขั้นตอนการทำดังต่อไปนี้

3.1 ขยายภาพร่างลงแผ่นไม้อัดด้วยดินสอสีเพื่อกำหนดสี

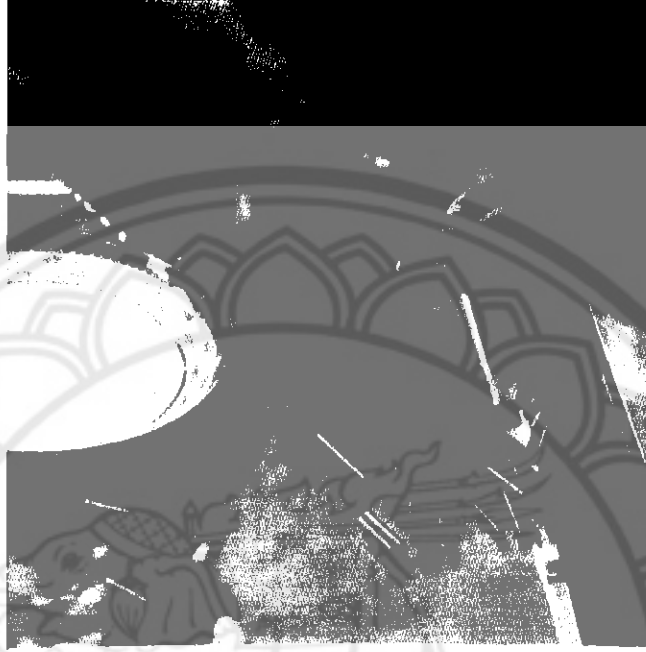
ภาพประกอบที่ 32

3.2 จากนั้นลงมืออัดหลอดกาแฟเป็นชั้นๆน ชั้นละประมาณ 4-5 ซม. แยกเป็นสีต่างๆ

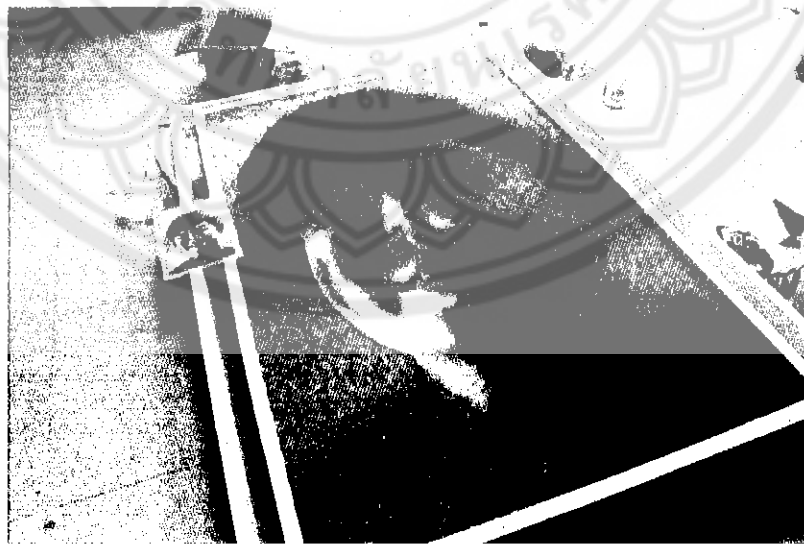
ภาพประกอบที่ 33

3.3 ติดหลอดกาแฟลงบนแผ่นไม้,แผ่นกระจกตามรูปที่ร่างเป็นแบบไว้

ภาพประกอบที่ 34

3.4 นำไปใส่โครงไม้เพื่อให้งานสามารถตั้งและหมุนได้

ภาพประกอบที่ 35

3.5 ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้งเสร็จสมบูรณ์และผู้สร้างสรรค์ถ่ายรูปกับผลงานศิลปะนิพนธ์ เพื่อเปรียบเทียบขนาดสัดส่วนกับผลงานจริง

ภาพประกอบที่ 36

บทที่ 4

การรายงานผลการวิจัยแบบสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์

ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์หัวข้อ "อารมณ์" ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการค้นพบแนวคิดรูปแบบและวิธีการแสดงออกทางศิลปะที่มีลักษณะเฉพาะตน โดยอาศัยรูปแบบ เทคนิควิธีการสร้างสรรค์จากแรงบันดาลใจที่ได้รับจากรูปทรงของใบหน้าทีแสดงออกมาในอารมณ์ต่างๆของมนุษย์ จากการศึกษาค้นคว้า ผู้สร้างสรรค์ได้ประสบปัญหาและทำการแก้ไขปรับปรุง พัฒนาการสร้างสรรค์ให้มีความสมบูรณ์ทางด้านเนื้อหาและการสื่อความหมายที่ตรงตามจุดมุ่งหมายของการแสดงออก โดยสามารถลำดับพัฒนาการด้านการสร้างสรรค์ตั้งแต่ต้นได้ดังนี้

การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

1. ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์
2. ผลงานช่วงศิลปะนิพนธ์

1. ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์

ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ของข้าพเจ้าเป็นการนำเสนอข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากแหล่งข้อมูลนำมาประมวลเข้ากับแนวความคิดหลัก และเนื้อหาสาระอันเป็นส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งของการสร้างสรรค์ผลงาน แสดงออกถึงอารมณ์ต่างๆของมนุษย์ที่แสดงออกมาทางสีหน้าโดยใช้สีเส้นเป็นเครื่องบ่งบอกของอารมณ์ ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ทางศิลปะและพัฒนาผลงานในระดับที่สูงขึ้นได้โดยสรุปดังนี้

การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ของข้าพเจ้า มีการมุ่งเน้นเรื่องของการสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของสีเส้นที่สามารถใช้แทนความหมายของอารมณ์ต่างๆเพื่อส่งผลกระทบต่อผู้ที่ได้รับชม และจากประสบการณ์ที่ผู้สร้างสรรค์ได้พบปะและพูดคุยกับผู้คนที่ไม่ได้อยู่ในวงการศิลปะ ทำให้ผู้สร้างสรรค์ได้รู้ว่าคนทั่วไปมักชื่นชอบและเข้าถึงงานศิลปะประเภท เหมือนจริง (Realistic) ได้มากกว่างานศิลปะประเภทอื่นๆดังนั้นผู้สร้างสรรค์จึงได้นำกระบวนการเทคนิคสีผสม คือการนำหลอดกาแฟมาเรียงเป็นใบหน้าของคน

1.1 ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ ชั้นที่ 1 ผู้สร้างสรรค์ต้องการพูดถึงเรื่องของการบ่งบอกอารมณ์ของมนุษย์ผ่านออกมาทางที่สั้นต่างๆที่ให้ความรู้สึกเฉพาะและแตกต่างกันไปของแต่ละดี โดยงานชิ้นนี้ผู้สร้างสรรค์เลือกใช้กริยาและสีเส้นของภาพที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย

ภาพประกอบที่ 37 ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ ชั้นที่ 1

ชื่อผลงาน	:	อารมณ์
กลวิธี	:	ติดหลอดกาแฟนแผ่นไม้อัด
ขนาด	:	60 x 80 เซนติเมตร
พ.ศ.	:	2556

1.2 ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ ชั้นที่ 2 ผู้สร้างสรรค์ต้องการพูดถึงเรื่องของการบ่งบอก อารมณ์ของมนุษย์ผ่านออกมาทางที่สั้นต่างๆ ที่ให้ความรู้สึกเฉพาะและแตกต่างกันไปของแต่ละสี โดยงานชิ้นนี้ผู้สร้างสรรค์เลือกใช้กริยาและสีสั้นของภาพที่ให้ความรู้สึกกดดัน

ภาพประกอบที่ 38 ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน	:	อารมณ์(กดดัน)1
กลวิธี	:	ติดหลอดกาแฟนแผ่นไม้อัด
ขนาด	:	100 x 100 เซนติเมตร
พ.ศ.	:	2556

1.3 ผลงานก่อนคิดปะนิพนธ์ ชั้นที่ 3 สร้างสรรค์ต้องการพูดถึงเรื่องของการบ่งบอกอารมณ์ของมนุษย์ผ่านออกมาทางที่สั้นต่างๆที่ให้ความรู้สึกเฉพาะและแตกต่างกันไปของแต่ละสี โดยงานชิ้นนี้ผู้สร้างสรรค์เลือกใช้กริยาและสีสั้นของภาพที่ให้ความรู้สึกกดดันโดยได้พัฒนาต่อจากชิ้นที่สองคือการจัดองค์ประกอบให้สมบูรณ์ขึ้น

ภาพประกอบที่ 39 ผลงานก่อนคิดปะนิพนธ์ ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน	:	อารมณ์(กดดัน)2
กลวิธี	:	ติดหลอดกาแฟนแผ่นไม้อัด
ขนาด	:	100 x 120 เซนติเมตร
พ.ศ.	:	2556

1.4 ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ ชั้นที่ 4 สร้างสรรค์ต้องการพูดถึงเรื่องของการบ่งบอกอารมณ์ของมนุษย์ผ่านออกมาทางที่สั้นต่างๆที่ให้ความรู้สึกเฉพาะและแตกต่างกันไปของแต่ละสี โดยงานชิ้นนี้ผู้สร้างสรรค์เลือกใช้กริยาและสีสั้นของภาพที่ให้ความรู้สึกกดดันโดยได้พัฒนาต่อจากชิ้นก่อนหน้าคือการจัดองค์ประกอบให้สมบูรณ์ขึ้น และใช้สีพื้นหลังที่น้อยลงทำให้งานมีความรู้สึกนิ่งสงบ

ภาพประกอบที่ 40 ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ ชั้นที่ 4

ชื่อผลงาน	:	อารมณ์(กดดัน)3
กลวิธี	:	ติดหลอดกาแฟบนแผ่นไม้อัด
ขนาด	:	100 x 120 เซนติเมตร
พ.ศ.	:	2556

2. ผลงานช่วงศิลปะนิพนธ์

2.1 ผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 1

การสร้างสรรค์ผลงานช่วงนี้ผู้สร้างสรรค์ยังคงแนวความคิดในลักษณะเดิมจากผลงานช่วงก่อนศิลปะนิพนธ์บางประการแต่เนื่องด้วยการใช้หลอดสีเดิมจากงานช่วงก่อนศิลปะนิพนธ์ทำให้มีน้ำหนักครบ แต่เกิดความจำเจในงาน

ผู้สร้างสรรค์มีการจัดการกับปัญหาโดยการเปลี่ยนเป็นการใช้กระจกมาใช้แทนแผ่นไม้อัด เพื่อที่จะให้แสงสามารถส่องผ่านผลงานทำให้งานมีความแปลกใหม่มากยิ่งขึ้น

ในผลงานศิลปะนิพนธ์ ชื่อผลงาน อารมณ์ 1 นี้ ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดรูปร่างรูปทรงของผลงานให้เป็นรูปใบหน้าของผู้สร้างสรรค์เอง ในด้านหน้าและเป็นรูปทรงนามธรรมในด้านหลัง เพื่อใช้สื่อความหมายถึงอารมณ์ที่แสดงออกมภายนอกผ่านทางสีหน้า และอารมณ์จากภายในที่ไม่สามารถกำหนดเป็นรูปร่างได้ สร้างเอกภาพ (Unity) ด้วยการใช้รูปทรงของใบหน้าใช้สีวรรณะร้อน (Warm Tone) ประสานกลมกลืน (Transition) กันด้วยการซ้ำของจุดที่เกิดจากหลอดขนาดเท่าๆกัน และแปรเปลี่ยน (Gradation) ไปด้วยการไล่สีจากสีสว่างไปหาสีเข้ม สร้างความขัดแย้ง (Opposition) ระหว่างสีของรูปร่างรูปทรงของใบหน้าที่เป็นสีโทนร้อนได้แก่สีแดง ม่วง ส้มกระจายไปทั่วผลงานก่อให้เกิดเป็นจังหวะ (Rhythm) การเคลื่อนไหว กับสีพื้นหลังที่เป็นสีน้ำเงิน ม่วง ซึ่งในภาพสร้างความเด่น (Dominance) ด้วยลักษณะผลงานที่สร้างความกระจายของรูปร่างรูปทรง และสี ทั่วทั้งผลงาน

ด้านที่ 1

ด้านที่ 2

ภาพประกอบที่ 41 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1

ชื่อผลงาน : อารมณีย์ 1
 กลวิธี : จิตรกรรมสีอะครีลิก (ติดหลอดกาแฟบนแผ่นกระจก)
 ขนาด : 120x180 เซนติเมตร
 พ.ศ. : 2557

2.2 ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2

จากผลงานช่วงที่ 1 ตามที่ได้เกิดปัญหา จึงได้มีการปรับเปลี่ยนเทคนิคเพิ่มขึ้น คือการใช้สีให้มากกว่าเดิมคือเพิ่มสี ชมพู เขียว ม่วงเข้ามาในใบหน้า ซึ่งส่งผลต่อความรู้สึกในผลงานได้ดีขึ้น แต่ในด้านรูปร่างเหมือนยังขาดน้ำหนักไปจึงทำให้ผลงานในช่วงนี้ดูไม่สมบูรณ์ แต่ยังใช้หลอดติดบนกระจกอยู่เหมือนเดิม และเกิดสังเกตเห็นปัญหาคือแสงที่ส่งผ่านตัวงานไม่ค่อยเกิดผลลึกเท่าไรจึงได้ทำการเก็บข้อมูลเพื่อที่จะนำไปแก้ไขในชิ้นต่อไป

ในผลงานศิลปนิพนธ์ ชื่อผลงาน อารมณ์ 2 ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดรูปร่างรูปทรงของผลงานให้เป็นรูปใบหน้าของผู้สร้างสรรค์และคนรัก เพื่อสื่อความหมายถึงอารมณ์ ความสุข ที่เกิดจากความรัก สร้างเอกภาพ (Unity) ด้วยการใช้รูปทรงของใบหน้าโดยใช้สีวรรณะร้อน (Warm Tone) ประสานกลมกลืน (Transition) กันด้วยการซ้ำของจุดที่เกิดจากหลอดขนาดเท่าๆกัน และแปรเปลี่ยน (Gradation) ไปด้วยโทนสีของแสงและเงาบนใบหน้า สร้างความขัดแย้ง (Opposition) ระหว่างสีของรูปร่างรูปทรงของส่วนที่เป็นแสงของใบหน้าที่เป็นสีโทนร้อนได้แก่สีส้ม เหลือง ชมพู และส่วนที่เป็นเงาได้แก่สีเขียว น้ำเงินม่วง กระจายไปทั่วผลงานก่อให้เกิดเป็นจังหวะ (Rhythm) กาเคลื่อนไหว กับสีพื้นหลังที่เป็นสีน้ำเงินสีชมพูและสีเหลือง ซึ่งในภาพสร้างความเด่น (Dominance) ด้วยลักษณะผลงานที่สร้างความกระจายของรูปร่างรูปทรงและสี ทั้งทั้งผลงาน มีการพัฒนาจากผลงานชิ้นที่ 1 คือ สีของผลงานที่มีมากขึ้น

ด้านที่ 1

ด้านที่ 2

ภาพประกอบที่ 42 ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2

- ชื่อผลงาน : อารมณ 2
 กลวิธี : จิตรกรรมสีผสม (ติดหลอดกาแฟบนแผ่นกระจก)
 ขนาด : 110 x 170 เซนติเมตร
 พ.ศ. : 2557

2.3 ผลงานศิลปนิพนธ์ในชั้นที่ 3

จากปัญหาของผลงานในช่วงที่ 1 และผลงานในช่วงที่ 2 ได้มีการพัฒนาในเรื่องขององค์ประกอบระหว่างรูปร่างกับสีเส้น จึงทำให้ตัวชิ้นงานมีความสมบูรณ์ และมีความน่าสนใจมากขึ้น และได้มีการเปลี่ยนจากติดหลอดบนกระดาษมาติดบนแผ่นไม้เหมือนงานในช่วงก่อนศิลปะนิพนธ์ ทำให้งานมีน้ำหนักสมบูรณ์เพราะไม่ถูกแสงรบกวนจากด้านหลัง

ในผลงานศิลปนิพนธ์ ชื่อผลงาน อารมณ์ 3 ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดรูปร่างรูปทรงของผลงานให้เป็นรูปร่างใบหน้าของ พ่อและแม่ของผู้สร้างสรรค์ เพื่อให้สื่อถึงอารมณ์ของคนที่ย่ำร้าง มีสองด้านทั้งคนที่มีคามสุขและอีกคนที่มีความเศร้า สร้างเอกภาพ (Unity) ด้วยการใช้รูปทรงของ ใบหน้าที่ด้านหนึ่งใช้สีวรรณะร้อน (Warm Tone) และใช้สีวรรณะเย็น (Cool Tone) ประสานกลมกลืน (Transition) กันด้วยการซ้ำของจุดที่เกิดจากหลอดขนาดเท่าๆกัน และแปรเปลี่ยน (Gradation) ไปด้วยโทนสีของแสงและเงาบนใบหน้า สร้างความขัดแย้ง (Opposition) ระหว่างสีของรูปร่างรูปทรงของใบหน้าแม่ที่เป็นสีโทนร้อนได้แก่สีเหลือง ส้ม และส่วนที่เป็นใบหน้าของพ่อที่ใช้สีโทนเย็นได้แก่สีม่วง น้ำเงิน กระจายไปทั่วผลงานก่อให้เกิดเป็นจังหวะ (Rhythm) การเคลื่อนไหว กับสีพื้นหลังที่เป็นสีน้ำเงินสีชมพูและสีเหลือง ซึ่งในภาพ

ด้านที่ 1

ด้านที่ 2

ภาพประกอบที่ 43 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน	:	อารมณ
กลวิธี	:	จิตรกรรมสีอประสม(ติดหลอดกแพนแผ่นกระจก)
ขนาด	:	100 x 160 เซนติเมตร
พ.ศ.	:	2557

สรุป

จากการสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์ทั้งในช่วงก่อนศิลปนิพนธ์และช่วงศิลปะนิพนธ์ทำให้ผู้สร้างสรรค์ ได้มีการศึกษาและมีแนวความคิดของข้อมูลทั้งศิลปะตะวันตกและศิลปะตะวันออก และได้วิเคราะห์รูปแบบการสร้างสรรค์ของผู้สร้างสรรค์เองทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งได้นำมาผสมผสานคิดดัดแปลงให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ของผู้สร้างสรรค์ โดยสื่อถึงอารมณ์ และสีล้นต่างๆ แสดงออกมาบนใบหน้าของมนุษย์ โดยผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้กลวิธีการติดหลอดกาแฟลงบนเฟรมไม้อัดและกระจก เรียกได้ว่าเป็นงานศิลปะสื่อประสมในการนำเสนอศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ โดยมีการใช้องค์ประกอบต่างๆในงานศิลปะอย่างครบถ้วน และได้มีการพัฒนารูปแบบและเนื้อหาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่งานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นแรกมาจนถึงงานศิลปนิพนธ์ชิ้นสุดท้าย เพื่อที่จะนำข้อดีและข้อเสียไปพัฒนาการสร้างสรรค์ในอนาคตสืบไป

บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด อารมณ์ เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสีสันต่างๆที่สามารถใช้แทนอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดต่างๆของมนุษย์ โดยผู้สร้างสรรค์ได้นำเอาเรื่อง อารมณ์ที่เกิดจากผลกระทบในสังคมรอบๆตัวมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นนี้การศึกษาค้นคว้าการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด อารมณ์ ตามแนวทาง ขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ ซึ่งล้วนแต่เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงาน แนวทางความคิด เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนางานทัศนศิลป์ ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

1. เพื่อเป็นการศึกษาค้นคว้ากระบวนการ ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ นำไปสู่การบันทึกผลการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบเอกสารภาคศิลปนิพนธ์
2. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการการสร้างสรรค์ ตอบสนองความคิดและความรู้สึกแสดงออกออกถึงคุณค่าทางความงามในรูปแบบผลงานจิตรกรรมสร้างสรรค์
3. สรุป รวบรวม วิเคราะห์ ผลการสร้างสรรค์

จากการที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการนำเสนอผลงานศิลปะในมิติใหม่และมีความแตกต่างจากศิลปะในรูปแบบก่อน ผู้สร้างสรรค์จึงนำเสนอผลงานโดยการใช้วัสดุสำเร็จรูปเป็นสื่อกล่าวคือ ได้นำหลอดกาแล็กซี่สีต่างๆมาติดให้เกิดเป็นใบหน้าของคนซึ่งถือได้ว่าเป็นเทคนิคใหม่ เพื่อให้งานมีความน่าสนใจและสามารถดึงดูดผู้คนที่พบเห็น โดยผู้สร้างสรรค์ได้นำแนวคิดในการใช้วัสดุมาจากการที่ได้พบเห็นผลงานศิลปินต่างชาติ อาทิเช่น Zac Freeman Eric Daigh และ Christian Faur

การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ เป็นผลงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ และความรักทั้งหมดที่มี ในการถ่ายทอดผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ โดยการสร้างสรรค์ในช่วงเริ่มต้นนั้นผู้สร้างสรรค์ได้เริ่มจากการใช้ตัวเองเป็นแบบในการสร้างสรรค์เพื่อจะสื่อถึงอารมณ์ที่ได้รับผลกระทบจากสังคมรอบตัวของผู้สร้างสรรค์ และต่อมาได้มีการใช้คนใกล้ชิดมาเป็นแบบเช่น พ่อ แม่ และคนรัก มีการใช้สีที่มีความหลากหลายมากกว่าเดิมเพื่อให้งานมีความหลากหลายอีกทั้งยังเป็นการตอบสนองให้งานที่เป็นใบหน้าของบุคคลต่างๆจากที่ได้ยกตัวอย่างมาข้างต้นแสดงอารมณ์ได้มากยิ่งขึ้นจากเดิมที่เคยใช้โทนสีส้ม แดง ตัดกับสีพื้นหลังสีน้ำเงิน ม่วง แสดงอารมณ์ โกรธ กัดดันเพียงอย่างเดียว ก็มีการใช้สีเหลืองเพื่อสื่อถึงอารมณ์ความสุข สีชมพูเพื่อสื่อถึงความรัก สีน้ำเงินแทนความสุขุม เป็นต้น

ทำให้งานมีการพัฒนาจากช่วงก่อนศิลปะนิพนธ์จนกระทั่งถึงงานศิลปะนิพนธ์ขั้นสุดท้ายอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามระบบแบบแผน

ผลที่ได้รับจากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ ทำให้ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาค้นคว้ากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะนำไปสู่การบันทึกผลการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบเอกสารภาคศิลปะนิพนธ์ ซึ่งได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ เรื่องอารมณ์จำนวน 3 ผลงานอันประกอบด้วย อารมณ์1(กตสัน) อารมณ์ 2(ความรัก) และอารมณ์3(อย่าร้าง) ตลอดจนการนำผลงานดังกล่าวมาวิเคราะห์ รวบรวม และสรุปผลของการสร้างสรรค์ทำให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการการสร้างสรรค์ ตอบสนองความคิดและความรู้สึก แสดงออกออกถึงคุณค่าทางความงามในรูปแบบงานจิตรกรรมสื่อผสมโดยนำเสนอเรื่องราวของอารมณ์ในลักษณะต่างๆ ของมนุษย์ที่แสดงออกมาทางสีหน้า โดยผู้สร้างสรรค์ได้หยิบยกสีสันต่างๆมาแสดงออกและเป็นตัวแทนในด้านความหมายของความรู้สึกด้านต่างๆของคนเราอย่างเช่นอารมณ์โกรธโดยใช้สีแดงเป็นตัวแทน อารมณ์ของความรักโดยใช้สีชมพูเป็นตัวแทน เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ

หลังจากผู้สร้างสรรค์ได้ทดลองผลงานศิลปะนิพนธ์ชุด อารมณ์ เพื่อนำมาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสีสันที่สามารถบ่งบอกความรู้สึก ตามที่ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดขอบเขตของศิลปะนิพนธ์ ผู้สร้างสรรค์ได้พบปัญหาในการสร้างสรรค์ เช่น ขนาดของงานที่ทำให้การติดหลอดติดไปจากแบบร่าง การเลือกใช้สีที่มีความเข้มมากๆจะทำให้น้ำหนักโดดเด่นเกินไปและการใช้กระจกทำให้งานเบาบางและขนย้ายลำบาก

อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลาในการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ ได้เกิดการพัฒนาทักษะ เกิดมุมมองใหม่ๆที่น่าสนใจ การสร้างมิติ และการแก้ไขปัญหาในส่วนต่างๆ และถ่ายทอดออกมาตามจุดมุ่งหมายของผู้สร้างสรรค์ หวังว่าแนวความคิดนี้จะเป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ต่อไป

บรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง

ชลุดนิมเสมอ. (2554). องค์ประกอบของศิลปะ (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพมหานคร:

อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด.

พระมหารั้วสันต์ กิตติปัญญา.(2553).การศึกษาวิเคราะห์สุนทรียศาสตร์ในพุทธปรัชญาเถรวาท.

วิรุณตั้งเจริญ. (2535). ศิลปะและความงาม. กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮาส์.

ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์. (2547). ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก. กรุงเทพมหานคร: วาดศิลป์ จำกัด

ศิลปะนิพนธ์ออนไลน์มหาวิทยาลัยศิลปากร ของ ธนวัฒน์ พรหมสุข

สุรชาติ เกษประสิทธิ์ (2555)เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา พื้นฐานองค์ประกอบศิลป์.

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์,มหาวิทยาลัยนครสวรรค์

ข้อมูลจากเว็บไซต์

<http://www.youareart.co.uk>

<https://www.google.co.th>

<http://www.boredpanda.com>

<http://www.english-online.at>

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

<http://www.nana-bio.com/ color.html>

<http://westernartandculturedpu01wannisa.blogspot.com>

ประวัติของผู้สร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

ชื่อ-สกุล นายกิจदनัย แสงจันทร์
วันเดือนปีเกิด 27 กุมภาพันธ์ 2534 ราชบุรี
ที่อยู่ 33 หมู่ 7 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
โทรศัพท์ 08-3957-0670
E-mail sulupameeb@hotmail.co.th

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2541 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
พ.ศ. 2542 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
พ.ศ. 2547 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
พ.ศ. 2553 ปริญญาศิลปบัณฑิต จิตรกรรม สาขาทัศนศิลป์
ภาควิชาศิลปะและออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร