

อภินิพนธ์นาถการ

สำนักงานเขตมอด

แรงบันดาลใจจากรอยสัก

กนกพร ไชยวงษ์

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
เลขที่ ๑๖๕๔ ๑๖๕๔
เลขที่ ๑๖๕๔ ๑๖๕๔

ศิลปนิพนธ์เสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
หลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์
พฤษภาคม ๒๕๕๘
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยนเรศวร

THE INSPIRATIONS FROM TATOO

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 2015

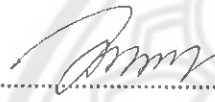
Copyright 2014 by Naresuan University

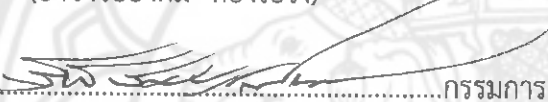
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แรงบันดาลใจจากรอยสัก” ของ นางสาวกนกพร ไชยวงษ์ เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

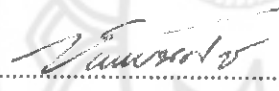

.....ประธาน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีรัศมี พรหมรัตน์)

.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์)

.....กรรมการ
(อาจารย์สมหมาย มาอ่อน)

.....กรรมการ
(อาจารย์อาคม ทองโปร่ง)

.....กรรมการ
(อาจารย์ฐิติ สมบูรณ์เอนก)

.....กรรมการ
(อาจารย์ชญาณิศ ชิงช่วง)

อนุมัติ

.....
(ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์)
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
พฤษภาคม 2558

ประกาศคุณูปการ

ข้าพเจ้าน้อมรับรำลึกในคุณพ่อชาญ นาสิงเตา และคุณแม่บุศกร ไชยวงษ์ ผู้ที่ให้กำเนิด และให้การอบรมสั่งสอน เลี้ยงดูข้าพเจ้าจนเต็มโตมาด้วยความยากลำบาก สอนให้รู้จักผิดชอบ ชั่วดี ทั้งยัง คอยให้การสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาและเป็นกำลังใจให้ในยามที่ข้าพเจ้าเกิดความท้อแท้และหมดกำลังใจ

ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ทุกท่านที่เป็นผู้ให้ความรู้ คอยชี้แนะแนวทางในการศึกษา สอนการใช้ชีวิต ทั้งยังอบรมสั่งสอนให้มีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัยมีระบบในการจัดระเบียบตัวเอง ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทุกท่านที่ให้ความรู้และความช่วยเหลือ ตลอดจนเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และขอขอบพระคุณอาจารย์ผู้ควบคุมดูแลศิลปนิพนธ์ทุกท่าน ที่คอยให้ความรู้ชี้แนะแนวทาง และให้ความช่วยเหลือพร้อมคำปรึกษาศิลปนิพนธ์ภาคเอกสารชุดนี้ให้ไปในทางที่ชัดเจนและสมบูรณ์

ขอบคุณ พี่ๆ น้องๆ ทุกคนที่คอยให้กำลังใจและให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันใจการทำงานจนสามารถลุล่วงตามความประสงค์

กนกพร ไชยวงษ์

Acknowledgements

This work was supported by Faculty of Architecture Program in Visual art design. The authors would like to thank my parent for supporting and advising. The another one are teachers who is the providers about knowledge and also to be the advisor for guide everything involve lifestyle, study. As well as encouraging about creating of art.

Thank you friends , everyone who encouraged and supported along with each other

ชื่อเรื่อง	แรงบันดาลใจจากรอยสัก
ผู้วิจัย	นางสาวกนกพร ไชยวงษ์
ประธานที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์
กรรมการที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีรัศม์ พรหมรัตน์
ประเภทสารนิพนธ์	ศิลปะนิพนธ์ ศป.บ สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์
ความสำคัญ	มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557 สีสัน, รูปทรง, เนื้อหา

บทคัดย่อ

การสร้างสรรคผลงานจิตรกรรมในชุดศิลปะนิพนธ์ ภายใต้หัวข้อเรื่องแรงบันดาลใจจากรอยสักในชุดนี้ เพื่อผู้สร้างสรรคได้เกิดการเรียนรู้ การเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรคที่สามารถตอบสนองความรู้สึกในความบันดาลใจของผู้สร้างสรรค ในรูปแบบของ งานจิตรกรรม สองมิติ ได้รับแรงบันดาลใจจากรอยสักของผู้หญิงสมัยใหม่ที่มีมุมมองที่แตกต่างจากเมื่อก่อนที่เห็นว่าการสักเป็นเรื่องที่ผู้หญิงไม่ควรทำไม่ถูกยอมรับในสังคม แต่ผู้สร้างสรรคมองในมุมสร้างสรรคถึงความสวยงามอยู่ผู้หญิงที่มีลวดลายบนเรือนร่างทำให้ผู้สร้างสรรคมีแรงบันดาลใจเกี่ยวกับลวดลายของรอยสักเพื่อนำมาประยุกต์ใช้สร้างสรรคศิลปะ เพราะมีทัศนคติว่า ศิลปะมีผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เพื่อตอบสนองความต้องการทางสุนทรียภาพ ความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสทุกส่วน บ่งบอกถึงบุคลิกภาพและความคิดของผู้สร้างสรรค และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย อันเป็นแรงขับเคลื่อนให้มนุษย์ผู้สร้างสรรคเกิดการสร้างสรรคในสิ่งใหม่ๆ เพื่อมาตอบสนองความต้องการของตนเอง

Title	THE INSPIRATIONS FROM TATOO
Author	kanokphorn Chaiwawong
Advisor	Assist.Prof.Surachart kesprasit
Co – Advisor	Assist.Prof. Thaveerat Phromrat Assist.Prof. Thaveerat Phromrat
Academic Paper	Thesis B.F.A. in Visual Art Design, Naresuan University,2014
Keywords	Color , Shape , Content

Abstract

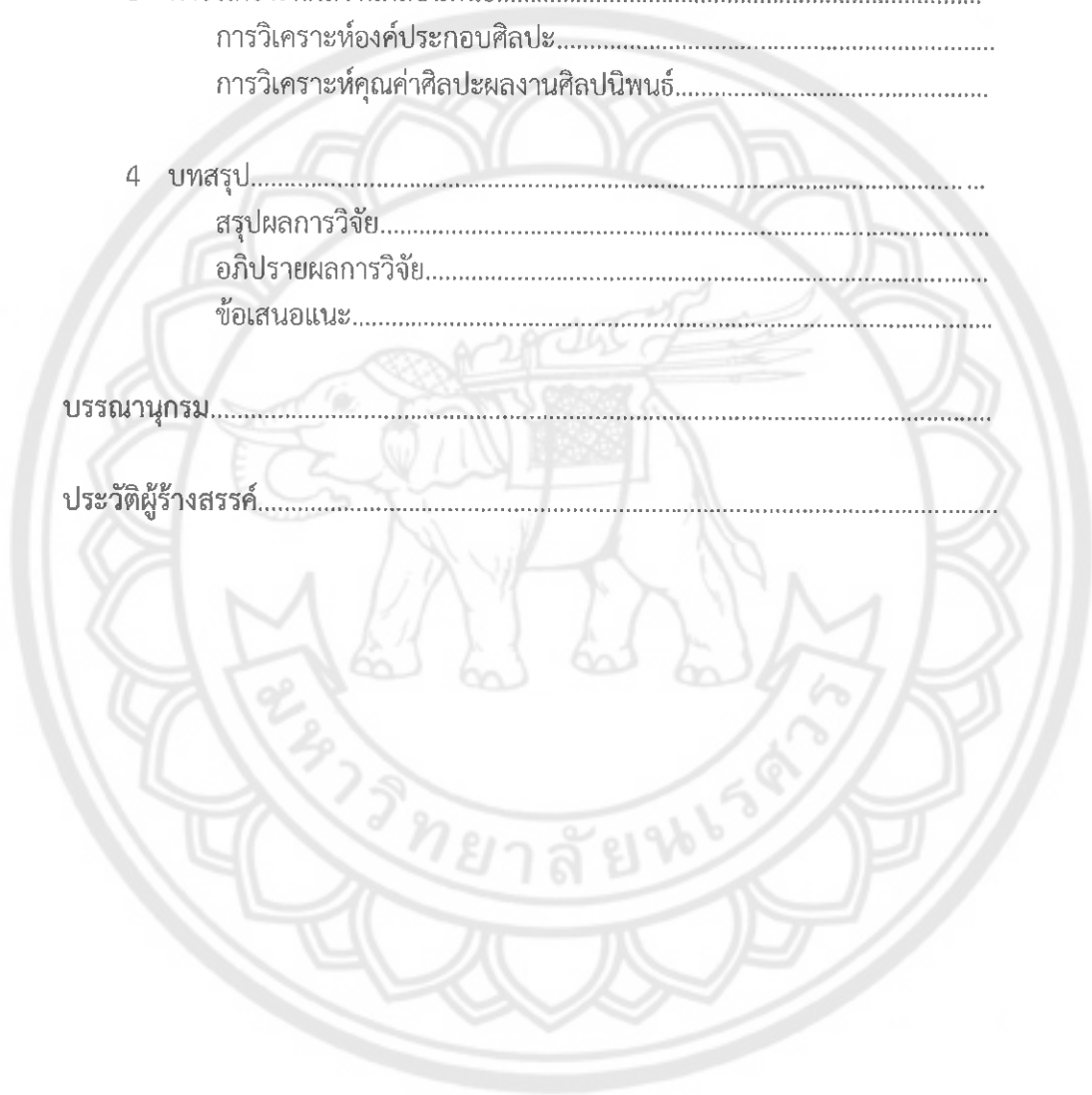
The objective of this art thesis for a creator learn and knowledge creating. The creator take more of an interest in tattoo. The topic of this art thesis is “the inspirations from tattoo”. the tattoo on a lady body is believed that it is unsuitable and unacceptable. Although the recently social is less accept about this action but in the art view, the creator is still believes that tattoo is the beautiful art. The attitude of a creator is the art has affect to human life in order to respond the needs of aesthetics. The art indicate the personality and the idea of creator.

สารบัญ

บทที่	หน้า
1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาของความสำคัญของปัญหา.....	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัยแบบสร้างสรรค์.....	2
กรอบแนวความคิดในการวิจัยแบบสร้างสรรค์.....	3
ขอบเขตของการวิจัยแบบสร้างสรรค์.....	4
คำสำคัญหรือคำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัยแบบสร้างสรรค์.....	4
วิธีการดำเนินการวิจัยแบบสร้างสรรค์.....	5
เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง.....	5
2 เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง.....	6
ทัศนคติและแนวความคิดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์.....	6
อิทธิพลที่ได้รับจากทฤษฎีและปรัชญา	8
อิทธิพลที่ได้รับจากคนในสังคมปัจจุบัน	10
อิทธิพลที่ได้จากประสบการณ์ส่วนตัวและคนรอบข้าง.....	14
อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะ.....	14
แนวคิดในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมของลัทธิเอกซเพรสชันนิสม์.....	15
อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน.....	17
3 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	19
กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	19
การกำหนดรูปแบบและขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	21
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบบสร้างสรรค์.....	23
ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะก่อนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	26
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	29
ผลงานศิลปนิพนธ์.....	34

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
5 การวิเคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์.....	38
การวิเคราะห์องค์ประกอบศิลปะ.....	38
การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์.....	40
4 บทสรุป.....	50
สรุปผลการวิจัย.....	50
อภิปรายผลการวิจัย.....	50
ข้อเสนอแนะ.....	50
บรรณานุกรม.....	49
ประวัติผู้ร่างสรรค์.....	51

สารบัญภาพ

ภาพ	หน้า
1 แสดงถึงทฤษฎีนิยมการแสดงอารมณ์.....	8
2 แสดงถึงทฤษฎีนิยมการแสดงอารมณ์.....	8
3 แสดงถึงทฤษฎีนิยมการแสดงอารมณ์.....	9
4 ลายสักยันต์ของไทย.....	10
5 ลายสักยันต์ของไทย.....	11
6 ลายสักยันต์ของไทย.....	11
7 ลายสักยันต์ของไทย.....	12
8 แฟชั่นการสักปัจจุบัน.....	12
9 แฟชั่นการสักปัจจุบัน.....	13
10 การสักที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นคุณค่าทางศิลปะ.....	13
11 การสักที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นคุณค่าทางศิลปะ.....	14
12 ภาพจากลัทธิเอกซเพรสชันนิสม์.....	15
13 ภาพจากลัทธิเอกซเพรสชันนิสม์.....	16
14 ภาพจากลัทธิเอกซเพรสชันนิสม์.....	16
15 ภาพจากลัทธิเอกซเพรสชันนิสม์.....	17
16 ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน.....	18
17 ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน.....	18
18 ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน.....	18
19 แผนผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ.....	19
20 แผนผังแสดงทัศนธาตุและวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง.....	20
21 ข้อมูลจากภาพถ่าย.....	22
22 ข้อมูลภาพถ่ายรูปดอกกุหลาบ.....	22
23 ข้อมูลภาพถ่ายรูปผีเสื้อ.....	22
24 วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์.....	23
25 วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์.....	24
26 ผลงานจิตรกรรมของ Shawn barber.....	25
27 ภาพแบบร่าง.....	25
28 ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะก่อนศิลปินนิพนธ์.....	26
29 ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะก่อนศิลปินนิพนธ์.....	27
30 ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะก่อนศิลปินนิพนธ์.....	27
31 ภาพแบบร่างของงานศิลปินนิพนธ์ชิ้นที่ 2.....	29
32 ภาพแบบร่างของงานศิลปินนิพนธ์ชิ้นที่ 3.....	29

สารบัญภาพ(ต่อ)

ภาพ		หน้า
33	กลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์.....	30
34	กลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์.....	30
35	กลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์.....	30
36	กลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์.....	31
37	กลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์.....	31
38	กลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์.....	31
39	กลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์.....	32
40	กลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์.....	32
41	กลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์.....	32
42	กลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์.....	33
43	กลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์.....	33
44	กลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์.....	33
45	ผลงานศิลปะนิพนธ์.....	35
46	ผลงานศิลปะนิพนธ์.....	36
47	ผลงานศิลปะนิพนธ์.....	37
48	การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปะนิพนธ์.....	39
49	การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปะนิพนธ์.....	39
50	การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปะนิพนธ์.....	39
51	แสดงผลการวิเคราะห์เรื่องเส้นในลักษณะต่างๆ.....	40
52	แสดงผลการวิเคราะห์เรื่องเส้นในลักษณะต่างๆ.....	40
53	แสดงผลการวิเคราะห์เรื่องเส้นในลักษณะต่างๆ.....	41
54	แสดงผลการวิเคราะห์เรื่องน้ำหนักแสงเงา.....	42
55	แสดงผลการวิเคราะห์เรื่องน้ำหนักแสงเงา.....	42
56	แสดงผลการวิเคราะห์เรื่องน้ำหนักแสงเงา.....	43
57	แสดงผลการวิเคราะห์เรื่องที่ว่าง.....	43
58	แสดงผลการวิเคราะห์เรื่องที่ว่าง.....	44
59	แสดงผลการวิเคราะห์เรื่องที่ว่าง.....	44
60	แสดงผลการวิเคราะห์เรื่องสี.....	45
61	แสดงผลการวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิว.....	46
62	แสดงผลการวิเคราะห์เรื่องรูปร่างรูปทรง.....	46
63	แสดงผลการวิเคราะห์เรื่องรูปร่างรูปทรง.....	47
64	แสดงผลการวิเคราะห์เรื่องรูปร่างรูปทรง.....	47

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาของปัญหา

เรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องห้ามกันยากหรือห้ามกันไม่ได้ แม้ความเชื่อนั้นจะนำไปสู่ความเจ็บปวดทรมาน และอาจจะเลยเถิดไปถึงการเจ็บป่วยแต่ก็อยากจะทำ เพราะเมื่อทำแล้วเกิดความสุขสบาย มีความมั่นใจมากขึ้นอย่างไรก็ตาม แม้ทุกวันนี้จะมีผู้เชื่อมั่นและศรัทธาในการสักอยู่ แต่ก็นับว่าลดลงไปมากเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมา และนับวันข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับลายสักจะสับสนได้มากยิ่งขึ้น เป็นเพราะขาดผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญบางท่านที่ยังมีอยู่ในปัจจุบันก็ไม่เคยถ่ายทอดวิชาให้กับศิษย์ ทำให้นับวันผู้รู้วิชายิ่งน้อยลงทุกที อีกทั้งสังคมปัจจุบันไม่ยอมรับคนที่มีรอยสักเช่นแต่ก่อนในทางกลับกันทัศนคติของคนไทยในวันนี้มองว่าคนที่มีรอยสักเป็นผู้ที่มีการศึกษาน้อยเป็นผู้ที่มีอาชีพใช้แรงงาน เป็นนักร้องหัวไม้ หรือเคยติดคุกที่มีลายสักซึ่งสักกันเองภายในเรือนจำ ประกอบกับการสักเป็นอุปสรรคในการรับราชการ ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคก็สมัยรอยสักยังคงได้รับความนิยม เพียงแต่ค่านิยมความเชื่อในอดีตนั้นเปลี่ยนแปลงไป วิวัฒนาการเกิดรูปการสักและรอยสักแบบใหม่ขึ้นมากมายจนกลายเป็นแฟชั่นที่นิยมในหมู่เด็กวัยรุ่น ทั้งในวงการบันเทิง หนุ่มสาว หรือคู่รักที่สักชื่อของกันและกันไว้ในตัว ซึ่งแต่ละคนก็สรรหามาประดับผิวหนังไม่ต่างกับเครื่องประดับเลยทีเดียว ในสังคมไทยรอยสักยุคใหม่มีจุดประสงค์เพียงเพื่อความสวยงาม ไม่หวังให้มีเวทย์มนต์คาถาใด ๆ ทั้งสิ้นลวดลายรอยสักที่นิยมกันมักเน้นความสวยงามหรือต้องการให้มีเส้นที่ดึงดูดเพศตรงข้ามการสักมีหลายรูปแบบ เป็นแฟชั่นตามลักษณะของกลุ่ม

ด้วยความที่เป็นคนชื่นชอบลวดลายในงานสักแต่ถึงสุดท้ายแล้วมันก็มีข้อจำกัดของมัน ขึ้นอยู่กับหน้าที่การทำงานและความเหมาะสม จริงๆแล้วการสักมันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเลย มันอยู่ที่ความคิดมากกว่า ซึ่งตัวผู้สร้างสรรค์เองอาจจะนำเสนอในรูปแบบของทัศนคติเชิงสร้างสรรค์ของรอยสัก โดยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ชอบรอยสักแต่ไม่สามารถสักได้จึงอยากจะทำเสนอออกมาในรูปแบบของงานศิลปะ สังคมปัจจุบันบนโลกที่พัฒนาไปไกลเกินกว่าทัศนคติเรื่องรอยสัก จึงโดนสลัดขั้วและก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลในโลกเสรีมากขึ้น อีกทั้งน้ำหมึกบนเรือนร่างถูกจัดว่าเป็นศิลปะแขนงหนึ่ง ทำให้สังคมคนนิยมสักลายเพิ่มมากขึ้นแม้กระทั่งระดับของคนมีการศึกษาหรือในแวดวงไฮโซมองว่ากลายเป็นเรื่องธรรมดาที่เราสามารถพบเห็นได้อยู่ทั่วไป และไม่ถูกจำกัดแค่เพียงคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

ดังนั้นผู้สร้างสรรค์จึงนำความคิดทั้งหมดถ่ายทอดออกมาเป็นงานสร้างสรรค์ศิลปะ ด้วยวิธีจิตรกรรม โดยใช้รูปทรงของมนุษย์ ผู้หญิง และรอยสัก เป็นเครื่องมือแสดงถึงรอยสักในด้านบวกบนเรือนร่างของผู้หญิงสื่อถึงความอ่อนโยน อ่อนหวานสวยงาม ลบเรื่องของความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมออกเหลือไว้เพียงความสวยงามของรอยสัก

ความสำคัญของการศึกษาค้นคว้าในการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์

ทัศนคติของคนยุคเก่าก็ยังคงติดลบกับภาพคนมีรอยสัก ยันต์ คาถาอาคม รูปประดับตกแต่งร่างกาย ฯลฯ แต่สำหรับคนยุคใหม่สังคมเดี๋ยวนี้เปิดกว้างมากขึ้น แม้แต่ในแวดวงสังคมการทำงานรอยสัก สามารถกล่าวได้ว่า เป็น “จินตนาการบนเรือนร่าง” ซึ่งมีประวัติ ความเชื่อ และวิถีความเคลื่อนไหวที่น่าติดตาม โดยเฉพาะรอยสักเพื่อความสวยงาม เป็นกระแสใหม่ในเทรนด์แฟชั่น ของโลกคลื่นแฟชั่น

พีเวอร์ ยิ่งโลกของแพชชันถูกกำหนดขึ้นถูกจุดกระแสขึ้น มีอิทธิพลจากคนดัง ทั้งดารา นักกีฬาชื่อดัง ศิลปินต่างๆ และเมื่อเขาเหล่านี้หันมานิยมรอยสักเป็นหนึ่งในการแต่งกาย จึง ไม่แปลกนักที่ลายสักจะ พรั่งพรั่งได้รับความนิยมนอย่างล้นทะลัก

ที่มา : <http://www.photoartcmu.com/sites/default/files/tattootee.pdf> (29/05/58)

ในศิลปนิพนธ์ชุดนี้ในฐานะผู้สร้างสรรค์ศิลปะ มีผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เพื่อตอบสนอง ความต้องการทางสุนทรียภาพ ความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสทุกส่วน บ่งบอกถึงบุคลิกภาพและ ความคิดของผู้สร้างสรรค์ และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย อันเป็นแรงขับเคลื่อนให้มนุษย์ผู้สร้างสรรค์เกิด การสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ เพื่อมาตอบสนองความต้องการของตนเอง จึงทำให้การสร้างสรรค์ผลงาน ถูกถ่ายทอดออกมาจากประสบการณ์อันเป็นความจริง จึงจะสามารถให้ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ แก่ผู้ดู

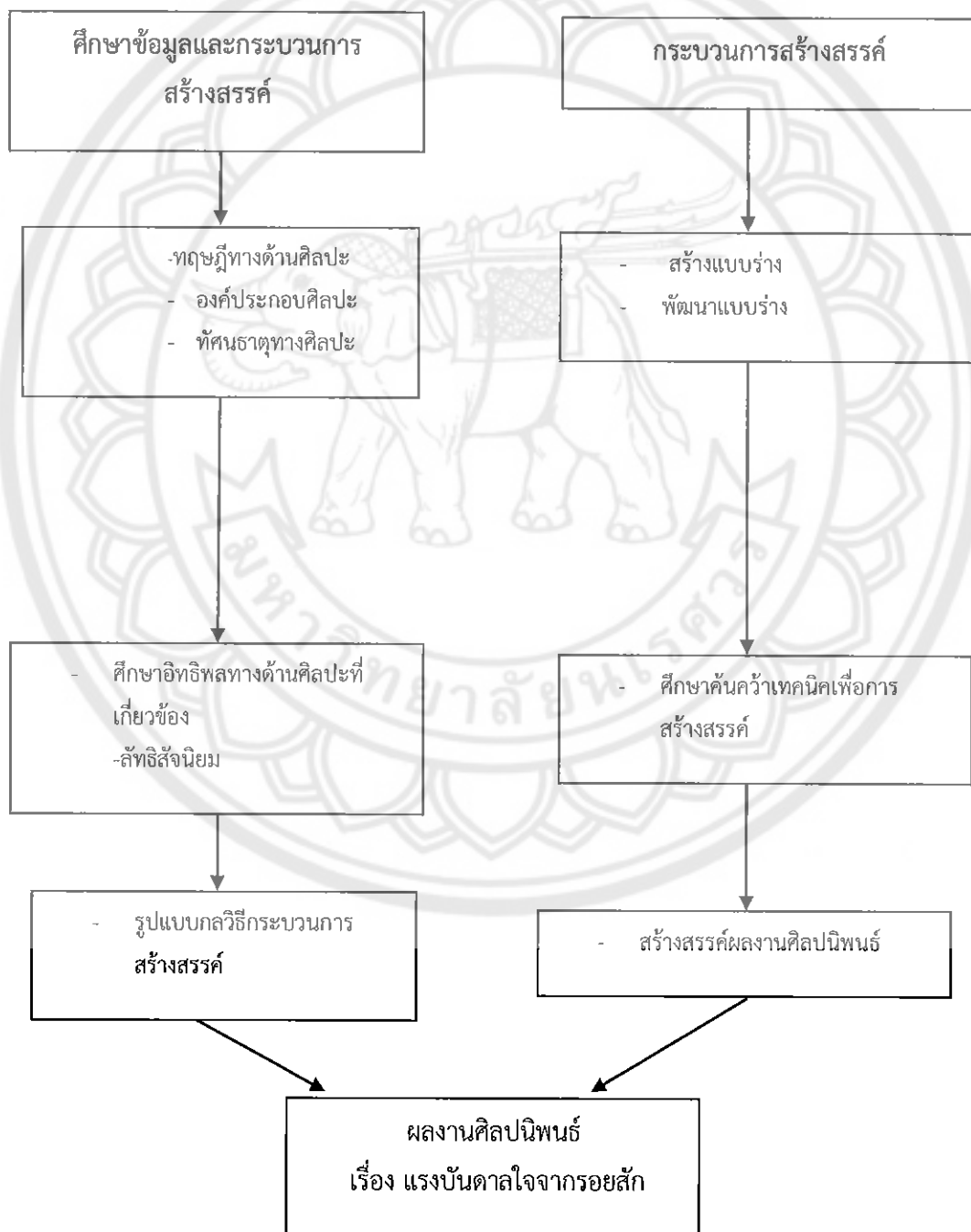
จุดมุ่งหมายของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาและค้นคว้าแนวทางสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ ชุด แรงบันดาลใจจากรอยสัก ใน รูปแบบของงานจิตรกรรม โดยถ่ายทอดความงามด้านสุนทรียภาพในเชิงสร้างสรรค์ บน รูปทรงและเนื้อหาที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการนำเสนอ
2. เพื่อศึกษาให้เข้าใจในเรื่องลวดลายของการสักในเชิงสร้างสรรค์และนำเสนอทัศนคติที่ตัว ของผู้สร้างสรรค์เองอยากนำเสนอในรูปแบบงานจิตรกรรมผ่าน ลวดลาย เส้นสาย น้ำหนัก รูปทรงและสีสันท
3. สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที่แสดงออกถึงลักษณะเฉพาะตน มีแนวความคิด เนื้อหา และรูปแบบกระบวนการทำงานเกี่ยวกับคุณค่าทางสุนทรียภาพที่ได้รับความบันเทิงใจ จากลวดลายของการสัก

กรอบแนวคิดในการวิจัย

1. ศึกษาข้อมูลสนับสนุนแนวคิดในการสร้างสรรค์
2. กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ
3. พัฒนาผลงานสร้างสรรค์
4. วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์
5. สรุปรายงานผลการดำเนินงานวิจัย

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

ขอบเขตของงานวิจัย

ในการสร้างสรรค์งานที่เป็นศิลปนิพนธ์นี้ ข้าพเจ้าได้กำหนดขอบเขตการสร้างสรรค์ได้ดังนี้

1. ผลงานมีลักษณะเป็นจิตรกรรม 2 มิติ บนพื้นที่สี่เหลี่ยม เป็นจิตรกรรมในลักษณะ ศิลปะแสดงพลังอารมณ์ (expressionism) และศิลปะเป็นภาพแห่งอารมณ์ความรู้สึก (Expressivism)
2. แสดงรูปแบบกระบวนการการค้นหากลวิธีจิตรกรรม กลวิธีสีน้ำมันบนผ้าใบ
3. แสดงรูปแบบ เนื้อหา และกลวิธีเฉพาะตัวทางจิตรกรรม
4. จำนวนผลงานสามชิ้น

ชื่อผลงาน แรงบันดาลใจจากรอยสัก ขนาด 110x170 เซนติเมตร

ชื่อผลงาน แรงบันดาลใจจากรอยสัก ขนาด 180x165 เซนติเมตร

ชื่อผลงาน แรงบันดาลใจจากรอยสัก ขนาด 145x145 เซนติเมตร

นิยามศัพท์เฉพาะ

การสัก (tattoo) : คือการเขียนสีและลวดลายต่างๆ บนร่างกาย ซึ่ง รอยสัก อาจคงอยู่ ชั่วคราวหรือถาวร การสักของแต่ละวัฒนธรรมมีความหมายเฉพาะตัว ต่างกันไป

สีส้น (color) : หมายถึง ลักษณะของแสง ที่ปรากฏแก่ สายตาเรา

ลวดลาย (tracery) : คือลักษณะรูปร่างรูปทรง เส้น รวมถึงสิ่งปรากฏซ้ำซ้อนเหมือนกัน มาก ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงต่อเนื่องกันหรือเรียงกันไปตามลำดับซึ่งจะพบเห็นเป็นประจำในชีวิตประจำวัน ทั้งที่มนุษย์สร้างขึ้นและมีขึ้นเองตามธรรมชาติ

ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

1. หาข้อมูลจากเอกสาร อินเตอร์เน็ต บทความต่างๆ เกี่ยวกับรอยสัก ในอินเตอร์เน็ต หรือ จากบทความข้อเขียน จากหนังสือต่าง ๆ หรือสิ่งพิมพ์อื่น สื่อเป็นของจริง และสื่อที่เป็น ภาพถ่าย
2. สรุปลวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางตามขอบเขตของการสร้างสรรค์ที่กำหนดไว้
3. ปฏิบัติการทดลอง ค้นคว้า ด้วยการถ่ายภาพแบบร่าง (Sketch) เพื่อหาแนวทางปฏิบัติงาน ขั้นสำเร็จต่อไป
4. นำภาพแบบร่าง (Sketch) ไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วนำคำแนะนำที่ได้มาปรับแก้ไข แบบร่างใหม่
5. นำแบบร่าง (Sketch) ที่สมบูรณ์ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาอีกครั้งแล้วเริ่มงานจริง
6. เตรียมอุปกรณ์ต่างๆในการปฏิบัติงานแล้วร่างภาพลงบนเฟรม
7. ขั้นตอนปฏิบัติงานตามภาพแบบร่าง (Sketch) ที่ทำได้
8. สรุปลวิเคราะห์ แสดงการพัฒนาผลงานไปสู่จุดหมายตามวัตถุประสงค์
9. นำเสนอผลงานรูปแบบความคิดวิเคราะห์กับอาจารย์ที่ควบคุมและแนะนำวิทยานิพนธ์ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนาให้สมบูรณ์ต่อไป

วิธีการศึกษา

1. กำหนดหัวข้อเกี่ยวกับรอยสักบนร่างกายของมนุษย์
2. ค้นคว้าข้อมูล ทั้งจากประสบการณ์ที่ได้พบเห็น จากสื่อต่างๆ ได้แก่ เอกสาร อินเทอร์เน็ต บทความต่างๆ เกี่ยวกับรอยสัก ในอินเทอร์เน็ต หรือจากบทความ ข้อเขียน จากหนังสือต่าง ๆ หรือสิ่งพิมพ์อื่น สื่อเป็นของจริง และสื่อที่เป็นภาพถ่าย
3. ศึกษางานสร้างสรรค์ศิลปะทั้งของไทยและต่างประเทศทั้งที่เป็นจิตรกรรมและลวดลาย การสักของศิลปิน
4. ศึกษาการสร้างสรรค์ การเริ่มทำภาพแบบร่าง และแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป
5. ปฏิบัติงานสร้างสรรค์เป็นจิตรกรรมผลงานจริงจำนวน 3 ชิ้น
6. นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ เสร็จสมบูรณ์ในแต่ละชุดและพัฒนาการสร้างสรรค์เพื่อให้ การดำเนินงานไปสู่ขั้นตอนที่สมบูรณ์ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

แหล่งข้อมูล

1. ข้อมูลจากสื่อต่างๆ เช่น ภาพจากเว็บไซต์ เอกสาร บทความต่างๆ
2. ข้อมูลจากประสบการณ์จริงที่ตัวผู้สร้างสรรค์ได้ไปประสบพบเห็นและสังเกตการณ์ใน การสักลวดลายจริงๆ บนร่างกาย

บทที่ 2

เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สาเหตุหนึ่งที่ทำให้การสักไม่ได้รับความสนใจเหมือนอดีต คือชาวเมืองและรวมถึงผู้คนทั่วไปมองว่าผู้ที่มีลายสักเป็นคนชั้นต่ำ เป็นนักเลงหรือคนที่ผ่านแหล่งอาชญากรรมความคิดเช่นนี้น่าจะได้รับอิทธิพลมาจากชาวตะวันตกที่มองผู้ที่มีลายสักว่าส่วนใหญ่มักเป็นกบลาสิขีเมาหรือคนจรจัด คนเมืองจึงเกิดความรู้สึกว่าลายสักเป็นวัฒนธรรมของคนบ้านนอกคนไม่มีการศึกษา ทักษณคติเช่นนี้มีได้มีแต่คนกรุงเทพฯ เท่านั้นแต่ยังแพร่ไปสู่เมืองอื่นๆ ด้วย โดยคิดว่า การสักกลายเป็นเรื่องของคนจน กรรมกร และคนบ้านนอก ดังนั้นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องลายสัก จึงกระทำได้อย่างในปัจจุบัน เพราะคนที่มีลายสักมักจะปกปิดลายสักไว้อย่างมิดชิด ผู้ที่จะให้ข้อมูลและเปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับการสักจะเป็นกลุ่มที่มีความเชื่อในอำนาจของศิลปะโบราณนี้เท่านั้น

ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาพบว่า ‘การสัก’ คือศิลปะแขนงหนึ่ง มีใช้ตราบาปของชีวิต สังคมไทยกับรอยสักจึงเปรียบเสมือนทางเดินคู่ขนานกันมาตลอด หากมองอีกนัยหนึ่งก็คือกลุ่มชนชั้นล่างของสังคม ประเภทผู้ใช้แรงงานที่มีระดับการศึกษาไม่สูงมากนักและสักตามเรือนร่างโดยที่ไม่คิดไตร่ตรองให้รอบคอบจนกลายเป็นความเลอะเทอะที่ฝังอยู่ตามผิวหนัง เพราะเหตุนี้งานสักจึงถูกจำกัดให้อยู่ในความเข้าใจแคบๆว่าเป็นเรื่องต้องห้ามสำหรับผู้มีการศึกษา

ผู้ใหญ่มักยึดติดกับความคิด ค่านิยมเก่าๆ ชอบคิดว่าพวกมีรอยสักเป็นพวกซึ่คุก แต่ในกลุ่มวัยรุ่นก็จะมองว่าเป็นแฟชั่น ความสวยงาม และมองลึกไปถึงความหมายที่แฝงอยู่ในลวดลายต่างๆ คิดว่าในอนาคตทัศนคติเกี่ยวกับรอยสักน่าจะดีขึ้น มุมมองความคิดน่าจะเปิดกว้างมากขึ้น อย่างไรก็ตามต่างประเทศก็ไม่ได้มีความคิดที่ว่าสักเยอะแล้วจะต้องเป็นคนไม่ดี เพราะมันไม่เกี่ยวอยู่แล้ว ทุกอย่างอยู่ที่ตัวบุคคลมากกว่า

เมื่อผู้สร้างสรรค์ได้อ่านบทความผู้สร้างสรรค์ก็ได้ตระหนักว่า ถ้าหากเราจะมองอีกด้านในเชิงบวกหรือการสร้างสรรค์ ต่างจากความเชื่อที่ผ่านมา เพราะโดยส่วนตัวแล้วผู้สร้างสรรค์เองก็เป็นคนที่ชื่นชอบในลวดลายและความสวยงามของรอยสักไม่ได้มองว่ารอยสักเป็นสิ่งไม่ดีแต่อย่างใด ทั้งหมดที่กล่าวมานี้จึงกลายเป็นพลังผลักดันในการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ ผลงานที่ออกมาจากผู้สร้างสรรค์ จะแสดงมุมมองออกมาในเชิงบวกหรือเชิงสร้างสรรค์ นำเสนอความงาม สุนทรียภาพของลวดลายของรอยสัก ด้วยรูปแบบที่นำเสนอผลงาน เป็นจิตรกรรมแบบ 2 มิติ ด้วยกลวิธี สีน้ำมันบนผ้าใบ (oil paint on canvas)

ทัศนคติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์

ศิลปะมีผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เพื่อตอบสนองความต้องการทางสุนทรียภาพ ความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสทุกส่วน บ่งบอกถึงบุคลิกภาพและความคิดของผู้สร้างสรรค์ และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย อันเป็นแรงขับเคลื่อนให้มนุษย์ผู้สร้างสรรค์เกิดการสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ เพื่อมาตอบสนองความต้องการของตนเอง

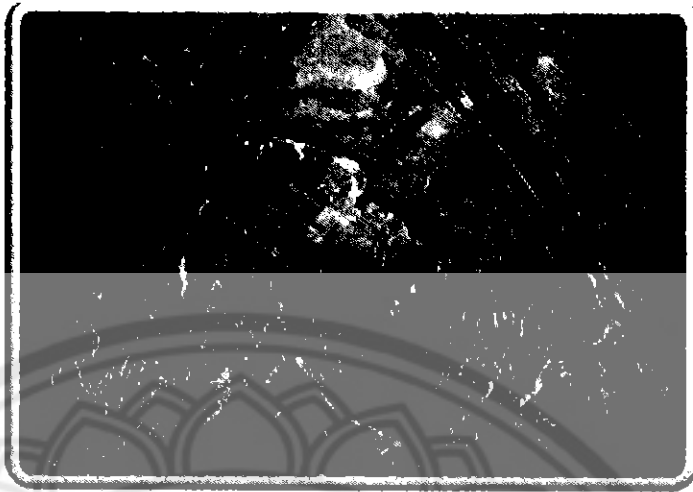
ศิลปะคือความงาม (Art as Beauty) งานศิลปะที่ดีเราต้องพบเห็นหรือรับรู้ถึงการประสานกันของความงามของรูปทรงเป็นประการสำคัญ ความงามทางศิลปะ เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์เราเท่านั้น ลักษณะของความงามที่ปรากฏให้เห็นได้ทั้งความงามที่งดงามให้อารมณ์ อารมณ์ที่ศิลปินได้สำแดงออกมาในผลงานศิลปะนั้นสามารถสะท้อนอารมณ์แก่ผู้เสพงานศิลปะ (สุรชาติ เกษประสิทธิ์, 2556, หน้า 5)

แนวความคิดในการสร้างสรรค์

ศิลปินพจน์คนนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรอยสัก เพราะในปัจจุบันนี้เรื่องราวของรอยสักได้เปิดกว้างมากขึ้นกว่าแต่ก่อน มีการสักหลายแบบมีการแข่งขันประกวดรอยสักทำให้ในสังคมปัจจุบันมีคนมากมายอยากมีลวดลายที่สวยงามฝากไว้บนเรือนร่าง รวมไปถึงผู้หญิงก็เช่นกันเมื่อเปรียบเทียบกับสมัยก่อนผู้หญิงสักจะถูกมองในเชิงลบ แต่เมื่อตามยุคตามสมัยที่พัฒนาไปไกลแล้วเรื่องของรอยสักก็เช่นกันมีการสักเพื่อต้องการความสวยงามเพื่อเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามผู้หญิงนั้นก็อยากจะมีความสวยงามฝากไว้บนเรือนร่างของตัวเอง โดยส่วนตัวแล้วผู้สร้างสรรค์ก็ชอบในลวดลายของรอยสักเพราะมีทัศนคติไปในด้านบวกหรือเชิงสร้างสรรค์ ถือว่าเป็นลวดลายประดับบนร่างกาย

อิทธิพลที่ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์

1. ด้านแนวความคิดอิทธิพลที่ได้รับจากทฤษฎีและปรัชญา ทฤษฎีนิยมการแสดงอารมณ์ (Emotionalism Theory) เรียกอีกอย่างว่าแนวนิยมการแสดงออก (Expressionism) หรือ แนวนิยมอารมณ์ความรู้สึก (Emotionalism) เป็นแนวความคิดสร้างสรรค์งานศิลปะ ที่มุ่งเน้นคุณค่าทางการแสดงออก (Expressive qualities) กลุ่มนี้ถือว่าวัตถุประสงค์ของศิลปะนั้นมีใช้เพียงเพื่อเสนอความงามในทางรูปทรงและสีสันทัน หรือเสียงต่างๆ หรือเพียงแค่ว่า (ในดนตรี) การเลียนแบบวัตถุ และเรื่องราวธรรมชาติอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น แต่แท้จริงแล้วศิลปะต้องการแสดงออกถึงอารมณ์ภายในของมนุษย์ออกมาให้ปรากฏ งานศิลปะทฤษฎีนี้อาจจะมีลักษณะเหมือนจริงก็ได้แต่เมื่อวิเคราะห์แล้วปรากฏว่าค่าของทางอารมณ์มีมากกว่า หรืออาจมีลักษณะเป็นนามธรรมหรือแบบแสดงพลังอารมณ์ (Expressionism) ก็ได้ การวิจารณ์งานศิลปะนั้นๆ การวิจารณ์แบบความอารมณ์นิยม จะไม่ฟังความสนใจความสามารถในการถ่ายทอดความเหมือนหรือทักษะฝีมือและการจัดองค์ประกอบในผลงานศิลปะเท่าใดนัก แต่จะสนใจอารมณ์ความรู้สึกที่ภาพสะท้อนออกมาสู่ภายนอก นักวิจารณ์จะค้นหาให้ความสนใจต่ออารมณ์ภาพเป็นสำคัญว่าศิลปินต้องการแสดงออกหรือถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของตนผ่านสื่อ คือ ผลงานศิลปะนั้นๆ ออกมาอย่างไรบ้างศิลปกรรมที่จัดอยู่ในแนวนี้ ได้แก่ ลัทธิโรแมนติก (Romanticism) ลัทธิสำแดงพลังอารมณ์ (Expressionism) ลัทธิประทับใจ (Impressionism) ลัทธิกึ่งเหมือนจริง (Semi-Abstract) และลัทธิสำแดงพลังอารมณ์แบบนามธรรม (Abstract Expressionism) เป็นต้น
ที่มา : <http://facstaff.swu.ac.th/suchartth/Aesthetic.htm> (29/05/58)

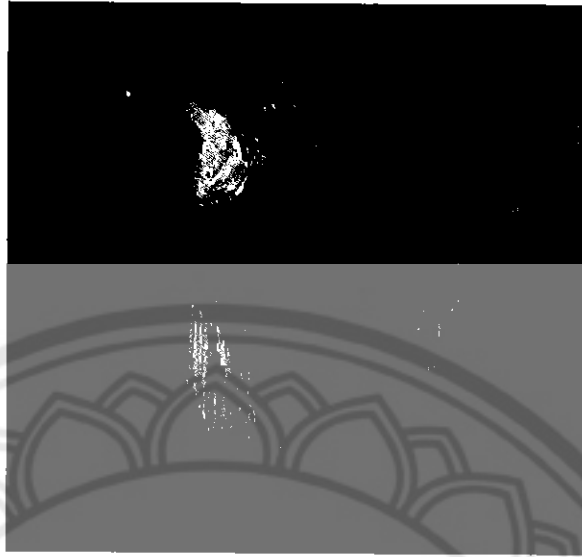
ภาพประกอบที่ 1 ภาพคนอาบน้ำ
ผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันของ พอล เซซาน (Paul Cezanne)
แสดงถึงทฤษฎีนิยมการแสดงอารมณ์

ที่มา: <https://www.google.co.th/search?q=ศิลปะ+Emotionalism&biw> (29/05/58)

ภาพประกอบที่ 2 ภาพคนอาบน้ำ
ผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันของ โคลด์ โมเนต์ (Claude Monet)
แสดงถึงทฤษฎีนิยมการแสดงอารมณ์

ที่มา: <https://www.google.co.th/search?q=ศิลปะ+Emotionalism&biw> (29/05/58)

ภาพประกอบที่ 3 หลังอาบน้ำ, ผู้หญิงเช็ดต้นคอ
ผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันของ แอตการ์ เดอกาด (Edgar Degas)
แสดงถึงทฤษฎีนิยมการแสดงอารมณ์

ที่มา: <https://www.google.co.th/search?q=ศิลปะ+Emotionalism&biw> (29/05/58)

อารมณ์เป็นพลังที่ทรงอำนาจอย่างหนึ่งของมนุษย์ อารมณ์อาจเป็นต้นเหตุของสงคราม อาชญากรรม ความขัดแย้งเรื่องเชื้อชาติ และความขัดแย้งอื่นๆ อีกหลายชนิดระหว่างมนุษย์ด้วยกัน ในทางตรงกันข้าม อารมณ์เป็นน้ำทิพย์ของชีวิต ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างสวยงามและน่าอภิรมย์ ความรัก ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน ความพอใจ หรือความตลกขบขันล้วนแต่ทำให้ชีวิตมีคุณค่าและความหมายทั้งสิ้น

อารมณ์มีความสำคัญเช่นเดียวกับการจงใจตั้งได้กล่าวแล้ว อารมณ์คืออะไร? อารมณ์คือ หลายสิ่งหลายอย่าง ในที่ศนะหนึ่ง อารมณ์ คือ สภาวะของร่างกายซึ่งถูกยั่วยุจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาหลายๆ อย่าง เช่น ใจสั่น, ซีพจรเต้นเร็ว, การหายใจเร็วและแรงขึ้น, หน้าแดง เป็นต้น ในอีกที่ศนะหนึ่ง อารมณ์ คือความรู้สึกซึ่งเกิดขึ้นเพียงบางส่วนจากสภาวะของร่างกายที่ถูกยั่วยุ อาจเป็นความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจก็ได้ อารมณ์ยังเป็นสิ่งที่คนเราแสดงออกมาด้วยน้ำเสียง คำพูด สีหน้า หรือท่าทาง ประการสุดท้าย อารมณ์เป็นได้ทั้ง แรงจูงใจ หรือเป้าประสงค์ ถ้าเป็นอารมณ์ที่น่าพึงพอใจก็เป็นเป้าประสงค์เชิงนิยต (บวก) ถ้าไม่พึงพอใจก็เป็นเป้าประสงค์เชิงนิเสธ (ลบ) ในแง่ของศัพท์บัญญัติบางท่านใช้คำว่า “อาเวค” หรือ “ความสำเทือนใจ” แทน “อารมณ์”

แรงจูงใจและอารมณ์มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด บ่อยครั้งความโกรธเป็นผู้เร่งเร้าพฤติกรรมทางก้าวร้าว แม้ว่าพฤติกรรมเช่นนี้สามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่มีความโกรธ อารมณ์สามารถกระตุ้น (activate) และชี้แนะ (direct) พฤติกรรม ในทำนองเดียวกันกับแรงจูงใจทางชีวภาพหรือทางจิตใจ อารมณ์อาจเกิดร่วมกับพฤติกรรมที่ถูกจงใจ ความรู้สึกทางเพศมิได้เป็นแต่เพียงแรงจูงใจที่ทรงอำนาจเท่านั้น แต่ยังเป็นต้นตอของความพอใจอย่างยิ่งด้วย อารมณ์สามารถเป็นเป้าประสงค์ เราทำกิจกรรมบางอย่าง เพราะเรารู้ว่ามันจะนำความพึงพอใจมาให้

2. อิทธิพลที่ได้รับจากคนในสังคมปัจจุบัน ผู้คนทั่วไปในสังคมไทยนิยมการรักแพ่งกันมากขึ้น ผู้หญิงและผู้ชายเมื่อกล่าวถึงคำว่า “รอยสัก” ผู้คนทั่วไปมักจะนึกถึงรูปภาพลวดลายตัวหนังสือตัวอักษรอักขระตัวเลขในรูปแบบต่างๆ ที่มีความหมาย รวมถึงสีสันทันที่หลากหลายนั่นเอง

ในทัศนะของ พงมาน นิตยใหม่ กล่าวว่า การสักรูปรอยให้ปรากฏบนเรือนร่าง ของบุคคลนั้นถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์ที่เกิดขึ้นมา ช้านาน ด้วยจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันไปในแต่ละสังคม อาทิเช่น ทำการสักด้วยความเชื่อ เพื่อให้ผลทางด้านไสยศาสตร์ที่จะนำมา ซึ่งความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ของรอยสัก ในการสร้างอำนาจและ ความยำเกรง หรือบ้างก็ทำ การสักขึ้นเพื่อพิธีกรรมทางศาสนา หรือขนบธรรมเนียมประเพณี ตามความนิยมของแต่ละท้องถิ่น โดยมีประเภทของการสัก ได้แก่ เพื่อความอยู่ยงคงกระพัน เมตตามหานิยม หรือแม้กระทั่งการสักในปัจจุบันที่ทำการสักจากความ ชื่นชอบ เป็นต้น ทั้งนี้ไม่ว่าผู้ที่ทำการสักจะกระทำด้วยจุดมุ่งหมาย ใดก็ตาม รอยสักย่อมแฝงไว้ซึ่งความหมายของสัญลักษณ์หรือ อาจไร้ซึ่งความหมาย แต่ทว่ารอยสักยังทำให้เกิดความงามทาง ด้านศิลปะที่ปรากฏบนเรือนร่าง อีกทั้งยังเป็นที่ต้องตาต้องใจต่อ ผู้ที่พบเห็นและผู้ที่มีรอยสักเอง

ที่มา : [http://cmuir.cmu.ac.th/th/handle/6653943832/13338\(29/05/28\)](http://cmuir.cmu.ac.th/th/handle/6653943832/13338(29/05/28))

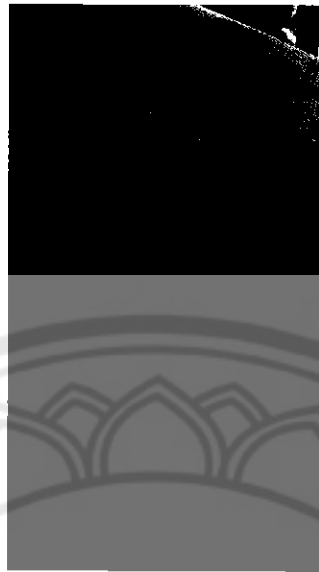

ภาพประกอบที่ 4 ลายสักยันต์ของไทย

มีกลวิธีการสักแบบใช้เข็มสักมือแบบโบราณ

ยันต์ห้าแถว มีแนวคิดมาจากวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า โดยแถวที่หนึ่งช่วยแก้ฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัย แถวที่สองหนุนดวงโดยตรง แถวที่สามกันคุณ กับการกระทำ แถวที่สี่ช่วยเรื่องโชคลาภ ความสำเร็จ ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ แถวที่หนึ่งเป็นเมตตามหาเสน่ห์

ที่มา : <http://www.anyapedia.com/2014/06/10.html> (29/05/58)

ภาพประกอบที่ 5 ลายสักยันต์ของไทย

มีกลวิธีการสักแบบใช้เข็มสักมือแบบโบราณ

ยันต์ฉัตรเพชร เป็นยันต์ที่มีลักษณะเป็นแถวเรียงลงมาแบบเดียวกับยันต์ห้าแถว แต่มีจุดเด่นเพิ่มขึ้นมาคือมีโครงตาข่ายเชื่อมกันระหว่างแถว โดยปกติทั่วไปนิยมสักยันต์ฉัตรเพชรไว้บริเวณไหล่ขวา ยันต์ฉัตรเพชรนี้โดดเด่นด้านโชคลาภการเงิน แก้วดวงชะตาที่ตกต่ำ และเสริมดวง ยันต์ฉัตรเพชรค่ายกลนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานบริษัท ค้าขาย ผู้ที่มีบริวาร เยอะ ลูกน้องเยอะ มียันต์นี้ไว้เป็นตาข่ายครอบคลุมป้องกันสิ่งไม่ดีต่างๆ

ที่มา : <http://www.anyapedia.com/2014/06/10.html> (29/05/58)

ภาพประกอบที่ 6 ลายสักยันต์ของไทย

มีกลวิธีการสักแบบใช้เข็มสักมือแบบโบราณ

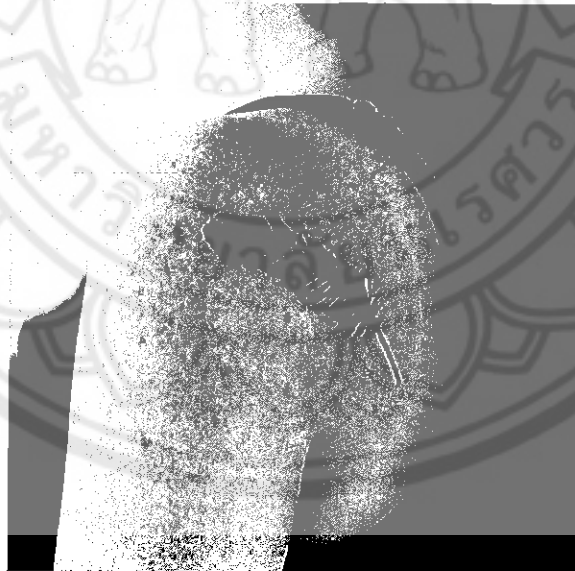
ยันต์นะสำเร็จหรือยันต์นะมหาสำเร็จ เป็นยันต์ที่นิยมนำมาสักบริเวณต้นคอแทนที่ยันต์เก้ายอด เพราะยันต์เก้ายอดมีอิทธิคุณทางมหาอุดที่อาจส่งผลให้อุดเงินไปด้วย ยันต์นะสำเร็จจึงเข้ามาแทนเพื่อช่วยเพิ่มเมตตา ทำการสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จ กินไม่รู้สิ้น ช่วยเรื่องงานและโชคลาภโดยตรง

ที่มา : <http://www.anyapedia.com/2014/06/10.html> (29/05/58)

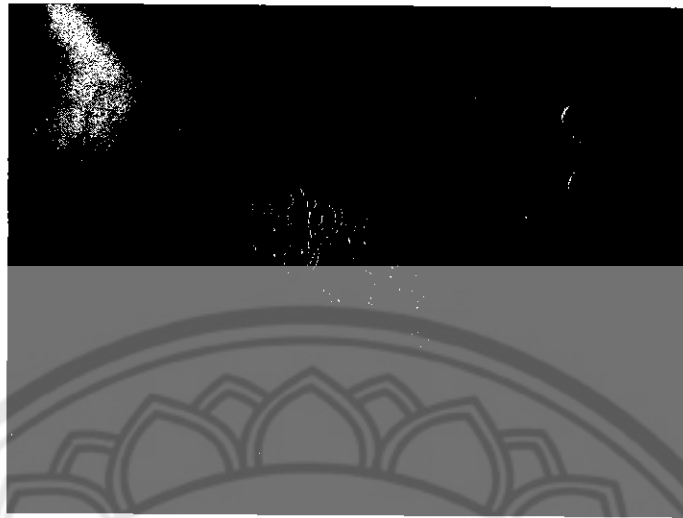
ภาพประกอบที่ 7 ลายสักยันต์ของไทย
มีกลวิธีการสักแบบใช้เข็มสักมือแบบโบราณ

ยันต์เสือเหลียวหลัง ยันต์เสือคือยันต์แห่งมหาอำนาจ ตบะ เดชะ และคงกระพัน แต่ถ้าเป็นยันต์เสือเหลียวหลังจะมีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมพวงมาด้วย เป็นเมตตาศนิษฐานที่คนต้องหันมาเหลียวมองเรา จะสักบริเวณแผ่นหลังก่อนมาทางด้านล่าง นอกจากจะมีความสวยงามโดดเด่นแล้ว ยังมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ยันต์เสือเหลียวหลังนี้เป็นเสือปางนารายณ์อวตาร ช่วยเรื่องเมตตามหานิยม ร้ายกลับกลายเป็นดี แก้อาถรรพณ์ต่างๆ
ที่มา : <http://www.anyapedia.com/2014/06/10.html> (29/05/58)

ภาพประกอบที่ 8 แฟชั่นการสักปัจจุบัน
มีกลวิธีการสักแบบใช้เข็มแบบไฟฟ้า

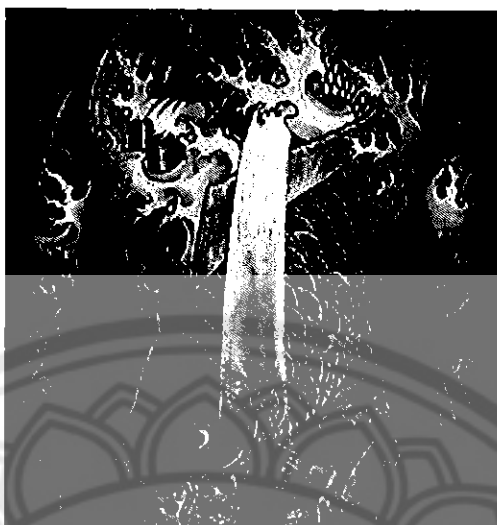
ขนนกพริ้วไหว ที่นิยมสักไว้ที่ท่อนแขนด้านใน เข้ากันได้ดีกับสรีระมนุษย์ และยังแสดงถึงด้านละเอียดอ่อนของวัยรุ่นไฮปสเตอร์ได้อย่างดี
ที่มา : [http://www.toughandtumble.com/new-blog/tattoos\(29/05/58\)](http://www.toughandtumble.com/new-blog/tattoos(29/05/58))

ภาพประกอบที่ 9 แฟชั่นการสักปัจจุบัน
มีกลวิธีการสักแบบใช้เข็มแบบไฟฟ้า
นกขุก กลายเป็นสัตว์สายพันธุ์นกที่คลที่สุดในโลกไปแล้ว อาจจะเพราะเป็นสัตว์ที่ดู
ฉลาด สุขุม ไม่หลับไม่นอน เหมือนมีเพื่อนแท้คอยสอดส่องให้ระหว่างทาง
ที่มา : [http://www.toughandtumble.com/new-blog/tattoos\(29/05/58\)](http://www.toughandtumble.com/new-blog/tattoos(29/05/58))

ภาพประกอบที่ 10 การสักที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นคุณค่าทางศิลปะ
มีกลวิธีการสักแบบใช้เข็มแบบไฟฟ้าหรือโบราณจะใช้มือสัก
รอยสักมังกรญี่ปุ่นเกี่ยวข้องกับน้ำและปริมาณน้ำฝนที่ไม่ยิ่งที่พวกเขาอยู่ในยุโรปที่พวกเขา
เขาเป็นตัวแทนของความแข็งแกร่งของความมั่งคั่งและความรุนแรง
ที่มา : [https://www.google.co.th/search?q=ลายสักญี่ปุ่น&biw\(29/05/58\)](https://www.google.co.th/search?q=ลายสักญี่ปุ่น&biw(29/05/58))

ภาพประกอบที่ 11 การสักที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นคุณค่าทางศิลปะ มีกลวิธีการสักแบบใช้เข็มแบบไฟฟ้าหรือโบราณจะใช้มือสัก รอยสักญี่ปุ่นปลาคาร์พเป็นพันธุ์พิเศษและพื้นเมืองไปยังประเทศจีน ในกฎหมายพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงที่พวกเขานำมาประกอบมีคุณภาพเช่น ความ แข็งแรงและความกล้าหาญ
ที่มา : [https://www.google.co.th/search?q=ลายสักญี่ปุ่น&biw\(29/05/58\)](https://www.google.co.th/search?q=ลายสักญี่ปุ่น&biw(29/05/58))

3. อิทธิพลที่ได้จากประสบการณ์ส่วนตัวและคนรอบข้าง โดยส่วนตัวแล้วผู้สร้าง สรรค์เองก็ชื่นชอบลวดลายของรอยสัก จากประสบการณ์ส่วนตัวเคยไปนั่งดูเวลาคนที่กำลัง ถูกสักถึงแม้ต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดแต่พวกเขาก็อดทน แลกมาซึ่งลายสวยๆ บน ผิวหนัง คนรอบข้างก็ได้เข้าไปสอบถามถึงทัศนคติใหม่ๆ จึงได้แนวคิดที่ว่าค่าของคนจะดี หรือเลวไม่ได้วัดกันที่รอยสัก จึงทำให้ผู้สร้างสรรค์มีทัศนคติคล้อยตามและชื่นชอบ และ ข้อมูลที่กล่าวมาจึงได้รับเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

4. ด้านรูปแบบและกลวิธีการสร้างสรรค์อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะ ศิลปะ ลัทธิแสดงพลังอารมณ์ (Expressionism) ศิลปะเอ็กซ์เพรสชันนิสม์ หรือ ลัทธิ สำแดงพลังอารมณ์ หรือ ลัทธิแสดงพลังอารมณ์ (Expressionism) คือขบวนการทาง วัฒนธรรมที่เริ่มขึ้นในเยอรมนีเมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ที่เป็นปฏิกริยาต่อปฏิฐาน นิยม (positivism) และขบวนการศิลปะอื่นๆ เช่นธรรมชาตินิยม (Naturalism) และ ศิลปะอิมเพรสชันนิสม์ วัตถุประสงค์ของขบวนการนี้ก็เพื่อแสวงหาความหมายของ “ความรู้สึกมีชีวิตชีวา” และประสบการณ์ทางอารมณ์แทนความเป็นจริงทางวัตถุ แนวโน้มของศิลปินกลุ่มนี้จะบิดเบือนความเป็นจริงเพื่อที่จะแสดงผลที่มีต่ออารมณ์ และเป็นศิลปะอัตวิสัย (Subjective art form) เอ็กซ์เพรสชันนิสม์ปรากฏในงานศิลปะ หลายรูปหลายแบบที่รวมทั้ง จิตรกรรม, วรรณกรรม, การละคร, ภาพยนตร์, สถาปัตยกรรม และ ดนตรีและมักจะเป็นคำที่มีนัยยะถึงอารมณ์รุนแรงภายใน (angst)

ศิลปะแสดงออกนิยมหรือศิลปะเอ็กซ์เพรสชันนิสม์ มุ่งแสดงอารมณ์ความรู้สึกภายในด้วยสาระที่เกี่ยวกับสังคม การระบายสีและการใช้สีรุนแรงตรงไปตรงมา นิยมระบายสีทับซ้อน เพื่อแสดงภาวะความรู้สึกลึกๆ รูปทรงที่ปรากฏอาจปรับไปตามกระบวนการระบายสีอย่างอิสระ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพัฒนาแนวคิดและการปฏิบัติของเอ็กซ์เพรสชันนิสมาใช้ใน จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ของพระองค์

หลักสุนทรียภาพของพวกเขาอยู่ที่การแสดงออกอย่างรุนแรงเกิน ความจริงมีการบิดผันรูปทรงต่างๆ ให้ดูหม่นเวียน มีการเคลื่อนไหวแสดงเส้นอย่างเด่นชัด ชอบใช้สีดำ (ต่างจากลัทธิอิมเพรสชันนิสม์ที่ไม่ใช้สีดำ เพราะถือว่าสีดำไม่มีอยู่ในธรรมชาติของแสง) และใช้สีที่ตัดกันอย่าง รุนแรง ชอบในรูปทรงง่าย ๆ แต่สามารถสร้างอารมณ์อย่างถึงขีดสุด

ที่มา : [http://th.wikipedia.org/wiki\(29/05/58\)](http://th.wikipedia.org/wiki(29/05/58))

แนวคิดในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมของลัทธิเอกซเพรสชันนิสม์

ศิลปินจะแสดงออกอย่างมากในทางจิตวิทยาและสังคม เช่นแสดงถึงความรัก ความตาย ความใคร่ ความเกลียดชัง โดยใช้สีที่รุนแรงที่แปร่งที่หยาบกระด้างแทนความรู้สึกศิลปินลัทธิศิลปะเอ็กซ์เพรสชันนิสม์ (Expressionism) ได้แก่ เอ็ดวาร์ด มุงค์ (Edvard Munch) ฟรันซ์ มาร์ค (Franz Marc)

ภาพประกอบที่ 12 ภาพจากลัทธิเอกซเพรสชันนิสม์

เอ็ดวาร์ด มุงค์ : มาดอนนา. สีน้ำมัน, 71x91 ซม., ออสโล

ภาพมาดอนนา (Madonna) วาดโดย เอ็ดวาร์ด มุงค์ ศิลปินชาวนอร์เวย์ เป็นจิตรกรคนสำคัญซึ่งเป็นผู้นำและผู้ให้อิทธิพลแก่กลุ่มศิลปินเอกซเพรสชันนิสม์ มุงค์วาดภาพมาดอนนาซึ่งมีลักษณะเปลือยให้ความรู้สึกที่แผงไว้ด้วยความสลับและยั่วกามารมณ์เล็กน้อย โดยที่มีฉากหลังหม่นวนเสริมให้ภาพเกิดอารมณ์และจินตนาการยิ่งขึ้น

ที่มา : [https://www.google.co.th/search?q=เอ็กซ์เพรสชันนิสม์&biw\(29/05/58\)](https://www.google.co.th/search?q=เอ็กซ์เพรสชันนิสม์&biw(29/05/58))

ภาพประกอบที่ 13 ภาพจากลัทธิเอกซเพรสชันนิสม์
เอ็ดวาร์ด มุงค์ : กรีดร้อง (The Scream)

ภาพกรีดร้อง ใช้เทคนิคสีน้ำมัน ผสมสีฝุ่นและสีชอล์ค เป็นภาพที่มีชื่อเสียงของมุงค์ ภาพแสดงอารมณ์ของการกรีดร้องโหยหวน ระบายความทุกข์ของชายคนหนึ่ง บรรยากาศของสีและที่พู่กันช่วยเสริมให้เกิดอารมณ์ตามที่ศิลปินต้องการ
ที่มา : [https://www.google.co.th/search?q=เอ็ดกเพรสชั่นนิสม์&biw\(29/05/58\)](https://www.google.co.th/search?q=เอ็ดกเพรสชั่นนิสม์&biw(29/05/58))

ภาพประกอบที่ 14 ภาพจากลัทธิเอกซเพรสชันนิสม์

ฟรันซ์ มาร์ค (Franz Marc) : ภาพลูกม้าสีเหลือง (Little yellow Horses)

ภาพลูกม้าสีเหลือง (Little yellow Horses) วาดโดย ฟรันซ์ มาร์ค จิตรกรชาวเยอรมัน ผู้นำคนหนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่ม “คนขี่ม้าสีน้ำเงิน (The Blue Rider)” เขาชอบวาดรูปสัตว์มากโดยเฉพาะรูปม้า มาร์คชอบสีรุนแรงเช่น สีเขียว สีแสด และสีน้ำเงิน ผลงานบางชิ้นของเขาทั้งเรื่องราวและรูปทรงจนเป็นศิลปะนามธรรม ภาพลูกม้าสีเหลืองเป็นภาพฝูงลูกม้าสีเหลือง 3 ตัว เป็นจุดเด่นกลางภาพ โดยฉากหลังเป็นทิวทัศน์ของเนินเขา เรื่องราวสำคัญที่ต้องการแสดงออกคือการใช้สีเป็นสัญลักษณ์ สีแดงและเหลืองของม้าแทนความรู้สึกของสตรีเพศ ตัดกับฉากหลังสีน้ำเงินซึ่งแทนจิตวิญญาณของมนุษย์

ที่มา : [https://www.google.co.th/search?q=เอ็ดกเพรสชั่นนิสม์&biw\(29/05/58\)](https://www.google.co.th/search?q=เอ็ดกเพรสชั่นนิสม์&biw(29/05/58))

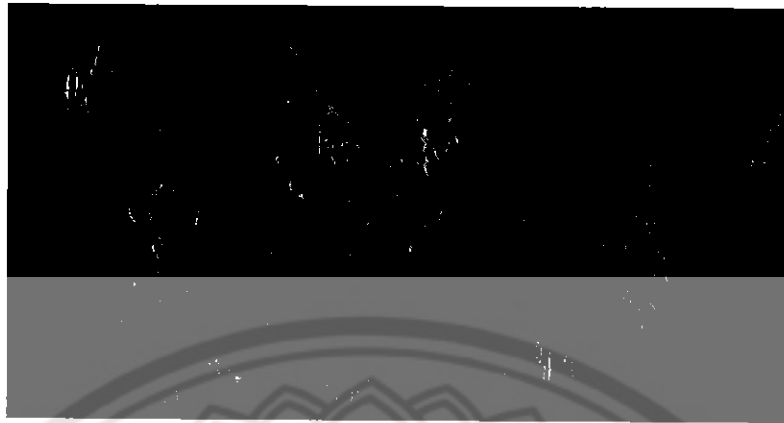
ภาพประกอบที่ 14 ภาพจากลัทธิเอกซเพรสชันนิสม์
 ฟรันซ์ มาร์ค : รูปทรงการต่อสู้ (Fighting Forms)
 ศิลปินใช้รูปทรงของสีแดงเป็นจุดเด่นกำลังปะทะกับรูปทรงของสีดำ ที่พู่กันและลีลา
 ของรูปทรงให้ความรู้สึกที่เคลื่อนไหว สั่นสะเทือนไปทั่วทั้งภาพ
 ที่มา : [https://www.google.co.th/search?q=เอ็กซเพรสชันนิสม์&biw\(29/05/58\)](https://www.google.co.th/search?q=เอ็กซเพรสชันนิสม์&biw(29/05/58))

5. อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน

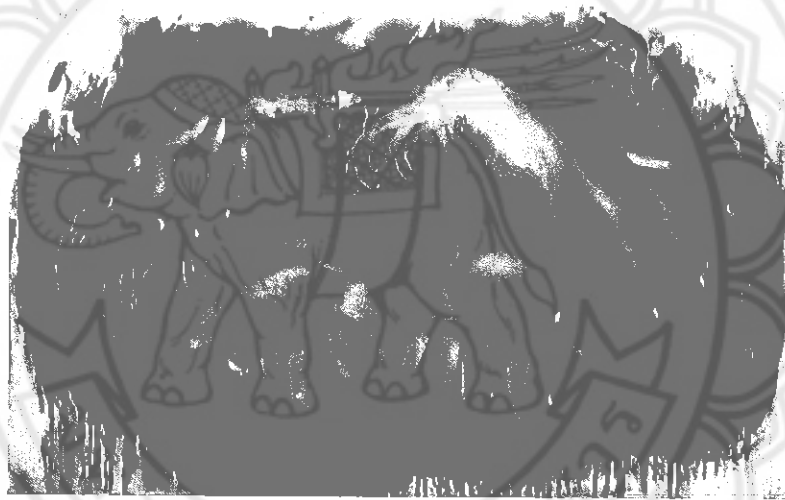

ชอร์นบาร์เบอร์ (Shawn Barber) เป็นศิลปินชาวนิวเจอร์ก และนักเขียนการ์ตูน ใช้ชีวิต
 และทำงานอยู่ที่ Los Angeles การทำงานของ Barber เน้นหลักในการวาดภาพ, การวาดภาพ
 และจัดเก็บเอกสารในวัฒนธรรมร่วมสมัย Barber's ชำใกล้ชิดของความสมดุลของบุคคลที่มีรอย
 สักทั้งจังหวัดประเพณีวัฒนธรรมและพลังงานหลวม เป็นรูปเป็นร่างในธรรมชาติภาพวาดขนาดใหญ่เหล่านี้
 ใช้เวลาในการ abstractions มีสีระเบิดเส้นคดเคี้ยวและสีหยดลงบนผืนผ้าใบ

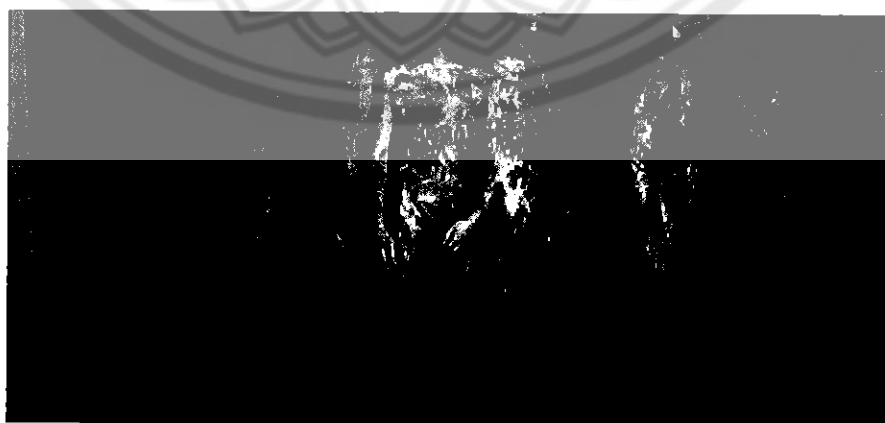
ผู้สร้างสรรค์ได้หาแนวทางและแรงบันดาลใจ จากชอร์นบาร์เบอร์มาเป็นแบบอย่าง โดยนำ
 จุดเด่นในงานวาดเขียนลวดลายของรอยสัก มาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปินพันธ์

ภาพประกอบที่ 16 ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน
ที่มา : [https://www.google.co.th/search?q=Shawn+Barber&biw\(29/05/58\)](https://www.google.co.th/search?q=Shawn+Barber&biw(29/05/58))

ภาพประกอบที่ 17 ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน
ที่มา : [https://www.google.co.th/search?q=Shawn+Barber&biw\(29/05/58\)](https://www.google.co.th/search?q=Shawn+Barber&biw(29/05/58))

ภาพประกอบที่ 18 ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน
ที่มา : [https://www.google.co.th/search?q=Shawn+Barber&biw\(29/05/58\)](https://www.google.co.th/search?q=Shawn+Barber&biw(29/05/58))

บทที่ 3

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

ผู้สร้างสรรค์มีความเชื่อว่าประสบการณ์นั้นมีความสำคัญต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผู้สร้างสรรค์จึงได้แรงบันดาลใจมาจากสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ผู้สร้างสรรค์อาศัยรูปทรงของธรรมชาติ ได้แก่ ใบไม้ ดอกไม้ และโครงร่างของมนุษย์ สวดลายของรอยสัก เพื่อสื่อความหมายถึงความงามของรอยสัก โดยผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาถึงเรื่องราวของรอยสัก และโครงร่างของมนุษย์ และเลือกใช้รูปทรงในธรรมชาติเพื่อเป็นสื่อในการแสดงออก ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้ทำการศึกษาค้นคว้าทั้งจากของจริง และภาพข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต โดยผู้สร้างสรรค์ได้เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลภาพ และข้อมูลที่เป็น วัตถุของจริงซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในกระบวนการการสร้างสรรค์

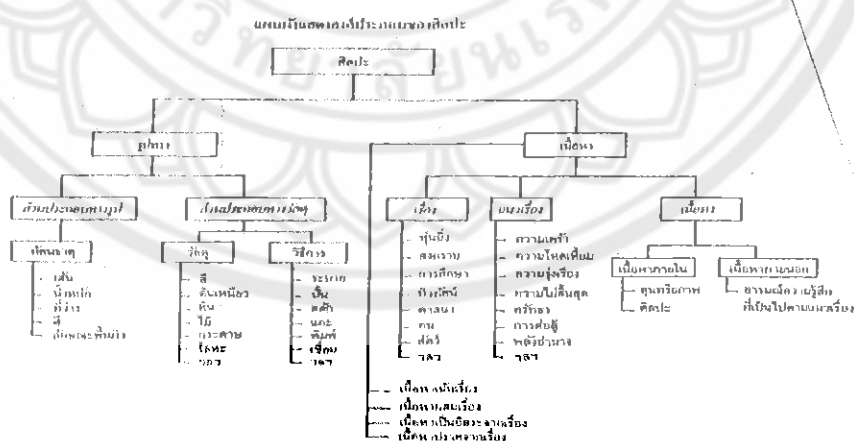
จากแรงบันดาลใจและแนวความคิดสร้างสรรค์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นในบทนำและบทที่ 2 ผู้สร้างสรรค์จึงได้ค้นหาแนวทางกลวิธีในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม รูปแบบที่น่าเสนอเป็นจิตรกรรม 2 มิติ แบบลวงตา โดยผู้สร้างสรรค์ได้แบ่งขั้นตอนกระบวนการของการสร้างสรรค์ไว้ดังนี้

1. ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
2. ขั้นตอนการรวบรวมความคิด ประมวลความคิด และการจัดทำภาพแบบร่าง
3. ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงาน

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

1. ขั้นตอนการศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูล

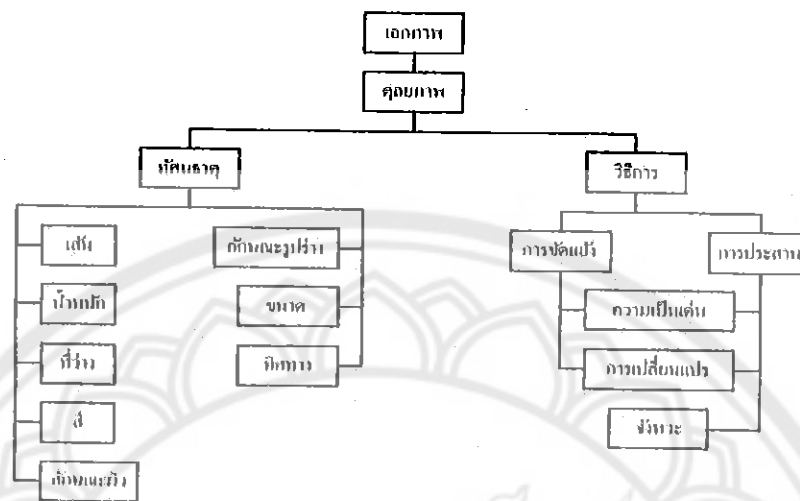
1.1 หลักการและแผนผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ

ภาพประกอบที่ 19 แผนผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ

ผู้สร้างสรรค์ได้นำข้อมูลจากการศึกษามาประมวลผลและกำหนดรูปแบบของผลงานรูปแบบในการสร้างสรรค์เป็นการรวมเอาทัศนธาตุซึ่งเป็นองค์ประกอบของศิลปะมาเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดสาระของผลงานที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการนำเสนออันประกอบไปด้วย เนื้อหา และรูปทรงที่มา : องค์ประกอบของศิลปะ, ชลูด นิ่มเสมอ(2530:26)

1.2 หลักการและแผนผังแสดงทัศนธาตุและวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

ภาพประกอบที่ 2 แผนผังแสดงทัศนธาตุและวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง
ที่มา : หนังสือองค์ประกอบของศิลปะ, ชลูด นิ่มเสมอ(2530 : 208)

การจัดองค์ประกอบทางศิลปะ เป็นหลักสำคัญสำหรับผู้สร้างสรรค์และผู้ศึกษางานศิลปะ เนื่องจากผลงานศิลปะใดๆ ก็ตามล้วนมีคุณค่าอยู่ 2 ประการ คือ คุณค่าทางด้านรูปทรง และ คุณค่าทางด้านเรื่องราวคุณค่าทางด้านรูปทรง เกิดจากการนำเอาองค์ประกอบต่างๆ ของศิลปะหรือทัศนธาตุ อันได้แก่ เส้น สี แสงและเงา รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว ฯลฯ มาจัดเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดความงาม ซึ่งแนวทางในการนำองค์ประกอบต่างๆ มาจัดรวมกันนั้นเรียกว่า การจัดองค์ประกอบศิลป์ (Art Composition) โดยมีหลักการจัดตามที่กล่าวต่อไป อีกคุณค่าหนึ่งของงานศิลปะคือ คุณค่าทางด้านเนื้อหา เป็นเรื่องราว หรือสาระของผลงานที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการที่จะแสดงออกมา ให้ผู้ชมได้สัมผัสรับรู้ โดยอาศัยรูปลักษณะที่เกิดจากการจัดองค์ประกอบศิลป์นั่นเอง ดังนั้นการจัดองค์ประกอบศิลป์ จึงมีความสำคัญในการสร้างสรรค์งานศิลปะเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้งานศิลปะทรงคุณค่าทางความงามอย่างสมบูรณ์

การจัดองค์ประกอบของศิลปะ มีหลักที่ควรคำนึงอยู่ 5 ประการ คือ

1. สัดส่วนของภาพ (Proportion)
2. ความสมดุลของภาพ (Balance)
3. จังหวะลีลาของภาพ (Rhythm)
4. การเน้นหรือจุดเด่นของภาพ (Emphasis)
5. เอกภาพ (Unity)
6. ความขัดแย้ง (Contrast)
7. ความกลมกลืน (Harmony)

สิ่งต่างๆ ที่เราควรนำมาใช้ประกอบเข้าด้วยกัน คือ จุด, เส้น, รูปร่าง- รูปทรง, สี, ลักษณะผิว ส่วนประกอบต่างๆ ของศิลปะนำมาจัดประสานสัมพันธ์กัน ให้เกิดคุณค่า ทางความงาม เราเรียกว่า องค์ประกอบศิลป์ (Art Composition)

การสร้างสรรคศิลป์ขั้นตอนนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้ สร้างผลงานจิตรกรรมให้เกิดเอกภาพ ซึ่งมีหลักองค์ประกอบและวิธีการสร้างดังต่อไปนี้

เอกภาพ (Unity) เอกภาพของรูปทรง คือ การรวมตัวกันอย่างมีดุลยภาพ และมีระเบียบขององค์ประกอบ ทางศิลปะ เพื่อให้เกิดเป็นรูปทรงหนึ่ง ที่สามารถแสดงความคิดเห็นหรืออารมณ์ของศิลปิน ออกได้อย่างชัดเจน เอกภาพของรูปทรง เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดต่อความงามของผลงานศิลปะ เพราะเป็นสิ่งที่ใช้สื่อในการแสดงออกถึงเรื่องราว ความคิด และอารมณ์ ดังนั้น กฎเกณฑ์ในการสร้างเอกภาพในงานศิลปะเป็นกฎเกณฑ์เดียวกันกับธรรมชาติ ซึ่งมีอยู่ 2 หัวข้อ คือ

1. กฎเกณฑ์ของการขัดแย้ง (Opposition) มีอยู่ 4 ลักษณะ คือ

- 1.1 การขัดแย้งขององค์ประกอบทางศิลปะแต่ละชนิด และรวมถึงการขัดแย้งกันของ องค์ประกอบต่างชนิดกันด้วย
- 1.2 การขัดแย้งของพื้นผิว
- 1.3 การขัดแย้งของทิศทาง
- 1.4 การขัดแย้งของที่ว่างหรือ จังหวะ

2. กฎเกณฑ์ของการประสาน (Transition) คือ การทำให้เกิดความกลมกลืน ให้สิ่งต่างๆ เข้ากันได้อย่างสนิท เป็นการสร้างเอกภาพจากการรวมตัวของสิ่งๆ ที่เหมือนกันเข้าด้วยกัน

จึงสรุปได้ว่าข้อมูลองค์ประกอบศิลป์และทัศนธาตุนั้น เป็นตัวช่วยสื่อให้ผู้อื่นสามารถเข้าใจในอุดมการณ์ ผู้ชมได้รับรู้ในความงามของธรรมชาติที่ปรากฏให้เห็นเป็นรูปแบบลักษณะพื้นผิว สี และสัดส่วน ศิลปะมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งได้แก่โครงสร้างทางวัตถุที่มองเห็นหรือรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัส อีกรายอย่างคือ การแสดงออกอันเป็นผลที่เกิดจากโครงสร้างทางวัตถุนั้นอีกส่วนหนึ่ง เราเรียกว่าองค์ประกอบส่วนแรกว่า รูปทรง (Form) หรือองค์ประกอบทางรูปธรรมและอีกส่วนคือ เนื้อหา (Content) หรือองค์ประกอบนามธรรม ดังนั้น องค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างหลักการของศิลปะ ก็คือ รูปทรงกับเนื้อหา

2. การกำหนดรูปแบบและขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ศิลป์ขั้น

2.1 การศึกษาค้นคว้า ข้อมูล เอกสาร และภาพถ่าย

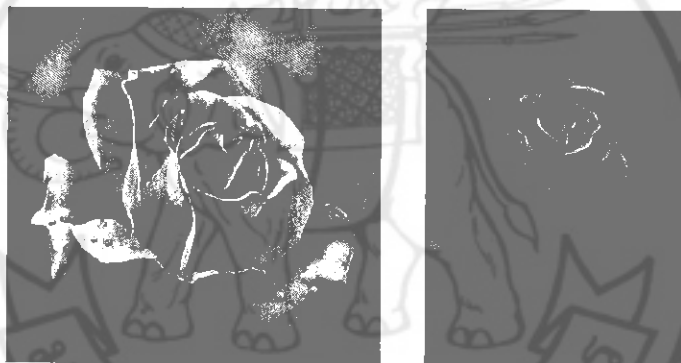
2.1.1 ข้อมูลภาคเอกสาร หนังสือ ได้แก่

1. หนังสือประวัติศาสตร์ศิลปะ ผู้แต่ง รศ.ดร.ศาสตราจารย์วุฒิ วัฒนสิน
2. หนังสือองค์ประกอบศิลปะ ผู้แต่ง ชลุต นิยมเสมอ
3. หนังสือประวัติศาสตร์ศิลปะสากล
ผู้แต่ง รศ.ดร.ศาสตราจารย์ ดร. จิรวัดน์ พิระสันต์
4. หนังสือรอยสักสยาม ผู้แต่ง อาจารย์หนู กัญภัย
5. เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 707122
พื้นฐานองค์ประกอบศิลป์ ผู้แต่ง สุรชาติ เกษประสิทธิ์

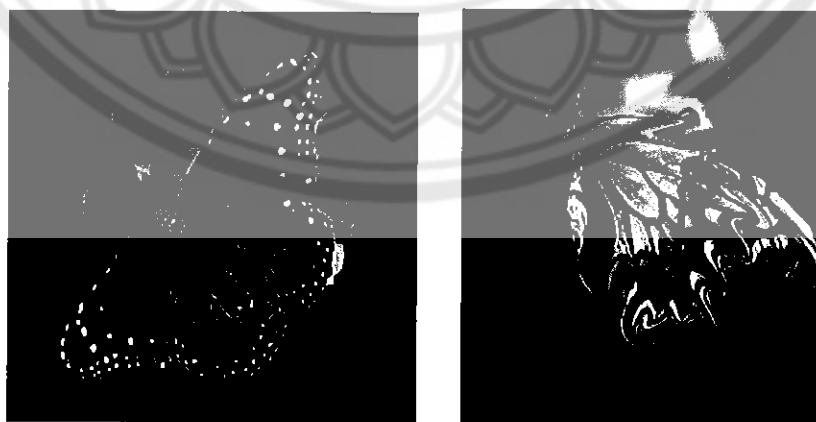
2.1.2 ข้อมูลภาพถ่าย

ภาพประกอบที่ 21 ข้อมูลจากภาพถ่าย
ภาพถ่ายมาจากตัวผู้สร้างสรรค์จัดหานางแบบมาถ่ายเพื่อมาเป็นข้อมูลในการทำงาน

ภาพประกอบที่ 22 ข้อมูลภาพถ่ายรูปดอกกุหลาบ
ที่มา : [https://www.pinterest.com/search/pins/?q=tattoos%20rose\(29/05/58\)](https://www.pinterest.com/search/pins/?q=tattoos%20rose(29/05/58))

ภาพประกอบที่ 23 ข้อมูลภาพถ่ายรูปผีเสื้อ
ที่มา : [https://www.pinterest.com/search/pins/?q=butterfly\(29/05/58\)](https://www.pinterest.com/search/pins/?q=butterfly(29/05/58))

จากการที่ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลในส่วนที่เป็นเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการเขียนภาพเหมือน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นรูปธรรมแก่ผู้สร้างสรรค์ ทำให้ผู้สร้างสรรค์ รู้และเข้าใจทฤษฎีทางศิลปะทั้งในส่วนที่เป็นรูปทรงและเนื้อหาอันเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญของผลงาน และนำมาตอบสนองต่อแนวความคิด เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ ชุด แรงบันดาลใจจากรอยสัก

2.2 กำหนดกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ 4 ขั้นตอนดังนี้

2.2.1 การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์

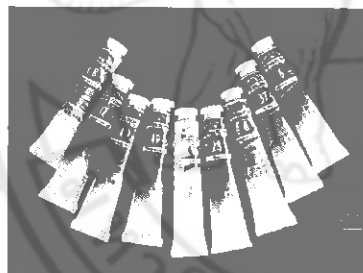
2.2.2 กระบวนการการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ก่อนศิลปินนิพนธ์

2.2.3 กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง (sketch) การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์

2.2.4 รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์

2.2.1 การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุด ภาพสะท้อนวิถีชีวิต วัสดุที่ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานมีดังต่อไปนี้

ภาพประกอบที่ 24 วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์

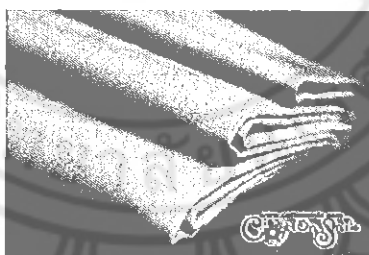
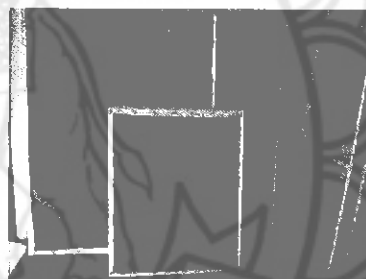
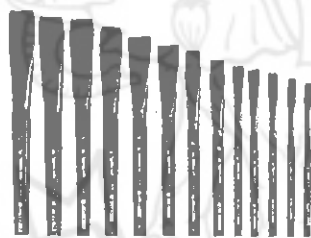
ที่มา : [https://www.google.co.th/search?q=อุปกรณ์ศิลปะ&biw\(29/05/58\)](https://www.google.co.th/search?q=อุปกรณ์ศิลปะ&biw(29/05/58))

สีน้ำมัน (Oil paint) เป็นสีชนิดที่แห้งช้าที่ประกอบด้วยรงควัตถุที่ผสมกับน้ำมันระเหย (drying oil) ที่มักจะเป็นน้ำมันเมล็ดฝ้าย ความชื้นของสีก็อาจจะปรับได้โดยการเติมสารละลายเช่นน้ำมันสน หรือน้ำยาละลายสี (white spirit) และก็อาจจะมีการใส่ น้ำมันเคลือบ (varnish) เพื่อให้มันเงามากขึ้นเมื่อสีแห้ง

น้ำมัน (linseed) คือเมล็ดต้น flax (ที่ปอใช้ทำผ้าลินิน ใช้ทำน้ำมัน (linseed oil) ซึ่งมีประโยชน์ในการละลายหมึกและสีและในการทำพรมน้ำมัน

น้ำมันสน (turpentine) เป็นสารซึ่งเกิดจากการสกัดจากต้นสน โดยเป็นสารประกอบพวกไฮโดรคาร์บอน น้ำมันสนมักจะได้รับให้นำไปใช้ในการผสมสีน้ำมัน เรียกว่าเป็นสิ่งจำเป็นของช่างทาสี ช่างเขียนภาพ น้ำมันระเหยง่ายที่ได้จากการกลั่นยางสนเขา น้ำมันสนมีลักษณะที่โปร่งใส เกือบเป็นของเหลวไม่มีสี หรือมีสีน้ำตาลเล็กน้อย

สีอะครีลิค (Acrylic color) เป็นสีที่มีส่วนผสมของสารพลาสติกโพลีเมอร์ (Polymer) จำพวก อะครีลิค (Acrylic) หรือ ไวนิล (Vinyl) เป็นสีที่มีการผลิตขึ้นมาใหม่ล่าสุด เวลาจะใช้นำมาผสมกับน้ำ ใช้งานได้เหมือนกับสีน้ำ และสีน้ำมัน มีทั้งแบบโปร่งแสง และทึบแสง แต่จะแห้งเร็วกว่าสีน้ำมัน 1 - 6 ชั่วโมง เมื่อแห้งแล้วจะมีคุณสมบัติกันน้ำได้และเป็นสีที่ติดแน่นทนนาน คงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ สามารถเก็บไว้ได้นานๆ ยืดเกาะติดผิวหน้าวัตถุได้ดี เมื่อระบายสีแล้วอาจใช้น้ำยาวานิช (Vanish) เคลือบผิวหน้าเพื่อป้องกัน การขีดข่วน เพื่อให้คงทนมากยิ่งขึ้น สีอะครีลิคที่ใช้วาดภาพบรรจุในหลอด มีราคาค่อนข้างแพง

ภาพประกอบที่ 25 วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์
ที่มา : [https://www.google.co.th/search?q=อุปกรณ์ศิลปะ&biw\(29/05/58\)](https://www.google.co.th/search?q=อุปกรณ์ศิลปะ&biw(29/05/58))

พู่กัน (paintbrush) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับระบายสี
เฟรมไม้ (Wood frames) กรอบที่ทำจากไม้เพื่อไว้ซึ่งผ้าแคนวาสไว้สำหรับเป็นเฟรมวาดภาพ
ผ้าแคนวาส (Canvas) หรือที่บ้านเราเรียกผ้าใบ ก็คือผ้าที่ถูกทอให้มีความหนาแน่นมาก ส่วนใหญ่ถูกนำมาใช้ในการสร้างงานจิตรกรรม สีน้ำมัน สีอะครายลิค ได้รับการทารองพื้นสีขาว หรือขาวครีม ด้วยเกสโซ เพื่อป้องกันการดูดซึมของสีเมื่อสร้างงาน และลบบร่ร่องรอยพื้นผิวขรุขระของลายเนื้อผ้า

๒๕๖๓

2.2.2 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ก่อนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ '17 ก.ย. 2558
มีขั้นตอนและมีรายละเอียดดังนี้ ให้นำผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ก่อนศิลป
นิพนธ์ ที่ทำขึ้นในภาคเรียนที่ โดยอธิบายขั้นตอนการสร้างสรรค์ศิลปะ อย่างมี 2556/1
นาการสร้างสรรค์ศิลปะระบบระเบียบพร้อมนำเสนอกระบวนการแสดงภาพให้เห็นอย่างเป็น
รูปธรรม โดยสังเขปอย่างกระชับชัดเจนดังนี้

1. เนื้อหาแนวความคิด และอิทธิพลจากศิลปะลัทธิ/ศิลปินอื่นๆ

ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษางานจิตรกรรมของศิลปินที่อยู่ในกลุ่มเอกเซอร์ชันนิสม์ เพื่อ
ศึกษาองค์ประกอบ โครงสร้าง รวมไปถึงทัศนธาตุต่างๆ ที่อยู่งานของศิลปิน โดยศิลปินที่มา
ศึกษานี้ได้แก่ ศิลปินนิวยอร์ก ชอว์น บาร์เบอร์ (Shawn barber) ซึ่งมีเอกลักษณ์การ
ถ่ายทอดเรื่องราวของรอยสัก ในงานของศิลปินเองมีความเป็นสากลของรอยสักอยู่ ตัวผู้
สร้างสรรค์เองจึงได้นำแนวคิดของ ชอว์น บาร์เบอร์ (Shawn barber) และกลวิธีการ
ระบายสี มาสร้างสรรค์งานของผู้สร้างสรรค์เอง

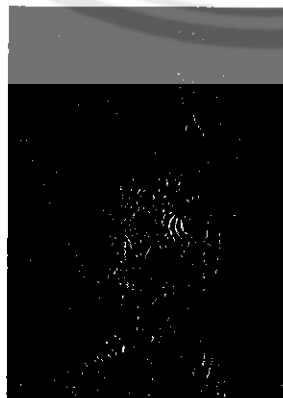

ภาพประกอบที่ 26 ผลงานจิตรกรรมของ Shawn barber

ที่มา : [https://www.google.co.th/search?q=shawn+barber&sa=X&biw\(29/05/58\)](https://www.google.co.th/search?q=shawn+barber&sa=X&biw(29/05/58))

2. การจัดทำภาพแบบร่าง (Sketch)

กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง โดยทำแบบร่างจากข้อมูลภาพถ่ายข้างต้น
เพื่อให้ได้รูปแบบองค์ประกอบที่สอดคล้องกับเนื้อหาชัดเจน ก่อนการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปนิพนธ์ ผู้สร้างสรรค์อาจจะนำเสนอเกี่ยวกับความสวยงามของรอยสักที่อยู่บนเรื่อ
นร่างของหญิงสาว สื่อถึงความ อ่อนหวาน อ่อนโยน สวยงามแบบผู้หญิง

ภาพประกอบที่ 27 ภาพแบบร่าง

3. ภาพผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะก่อนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

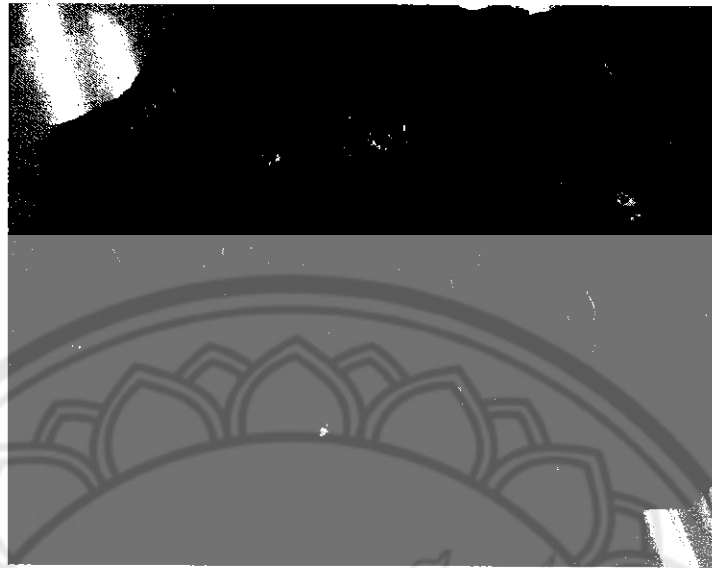

ภาพประกอบที่ 28

ผลงานชื่อ “ความต้องการทางความงามที่ไม่สิ้นสุด หมายเลข 1”
 กลวิธี จิตรกรรมแบบสื่อผสมโดยใช้กลวิธีการบินหล่อเรซิน
 การระบายสี และผนังวัสดุผสมผสาน ขนาด 180x120 ซม.

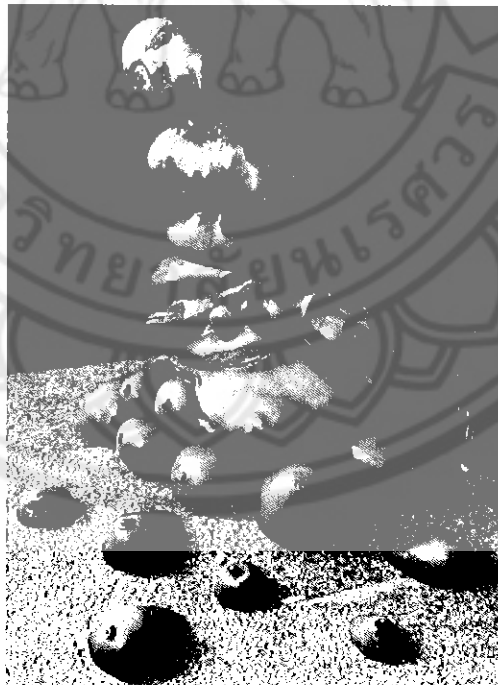
อธิบายแนวคิดความบันเทิง

ผู้สร้างสรรค์ต้องการสะท้อนถึงสังคมของผู้หญิงในปัจจุบันที่มีความรักสวยรักงาม
 ต้องการที่จะอยากสวยมากขึ้นเรื่อยๆ จนไม่มีความพอดี มักสรรคหาสิ่งต่างๆเพื่อมาตอบสนอง
 สมองความต้องการของตัวเองมากเกินไปจนความพอดี

ภาพประกอบที่ 29

ผลงานชื่อ “ความต้องการทางความงามที่ไม่สิ้นสุด หมายเลข 2”
 กลวิธี จิตรกรรมแบบสื่อผสมโดยใช้กลวิธีการบินหล่อเรซิน
 การระบายสี และผนังแก้วผสมผสาน ขนาด 150x90 ซม.

ภาพประกอบที่ 30

ผลงานชื่อ “ความต้องการทางความงามที่ไม่สิ้นสุด หมายเลข 3”
 กลวิธี จิตรกรรมแบบสื่อผสมโดยใช้กลวิธีการบินหล่อเรซิน
 การระบายสี และผนังแก้วผสมผสาน

อธิบายแนวคิดความบันเทิง

จากภาพประกอบที่ 29,30 ผู้สร้างสรรค์ต้องการจะสะท้อนสังคมความสวยงามของผู้หญิงปัจจุบันโดยแตกต่างจากชั้นแรกคือมีเรื่องเกี่ยวกับ ศัลยกรรมตกแต่งเข้ามาเกี่ยวข้องโดยมีแนวคิดที่ผู้หญิงมีความอยากสวยอยากงามจนเกิดความพอใจที่สืบทอดความสวยมาด้วยความเจ็บปวดและเงินทองความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้เปลี่ยนกลับกลายเป็นความประหลาดต่อผู้พบเห็น

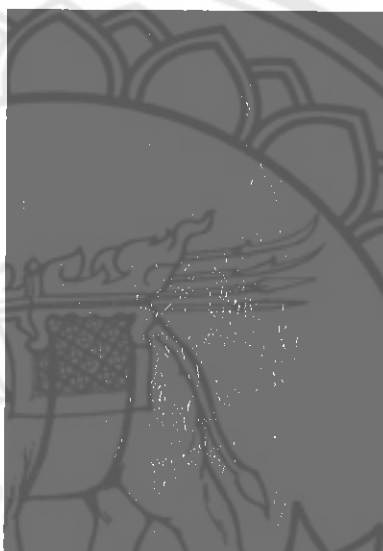
สรุป

จากที่กล่าวมาผลงานสร้างสรรค์ก่อนศิลปินพินธ์เนื้อหาและกลวิธีการสร้างสรรค์จะไม่สอดคล้องกับศิลปินพินธ์ ด้วย เนื้อหา ทักษะ กลวิธีการสร้างสรรค์ และวัสดุ ไม่สามารถตอบสนองการสร้างสรรค์ได้ เพราะ การทำกลวิธีสื่อผสมที่เคยทำนั้นต้องใช้ทักษะและมีมือสูงและระยะเวลาในการทำมากพอสมควร ทำให้ตัวผู้สร้างสรรค์เองเกิดปัญหาในการสร้างสรรค์ต่อ จึงได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาและรูปแบบในการสร้างสรรค์ในส่วนของศิลปินพินธ์ จากจิตรกรรมสื่อผสมกลวิธีปั้นหล่อเรซิน ระบายสี และติดแปะวัสดุ ไปเป็น จิตรกรรมแบบ 2 มิติ กลวิธี สีนํ้ามันบนผ้าใบ ส่วนในเรื่องของเนื้อหาก็ก่เปลี่ยนจากเรื่อง “ความต้องการทางความงามที่ไม่สิ้นสุด” เป็น “แรงบันดาลใจจากรอยสัก”

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

- 1) กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง(sketch) การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์
 - 1.1 นำข้อมูลภาพถ่ายมาคัดเลือกให้เหลือ 3-4 ภาพ ก่อนนำไปทำภาพร่าง
 - 1.2 นำข้อมูลภาพถ่ายที่คัดเลือกมาทำภาพแบบร่าง โดยผู้สร้างสรรค์ใช้เทคนิควาดเส้น แล้วนำปริศาคำแนะนำกับอาจารย์ที่ปรึกษา และใช้โปรแกรม Photoshop ช่วยในการตัดต่อจัดวางองค์ประกอบใหม่
 - 1.3 นำภาพองค์ประกอบที่ได้ไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาและปรับแก้ใหม่ตามคำแนะนำ

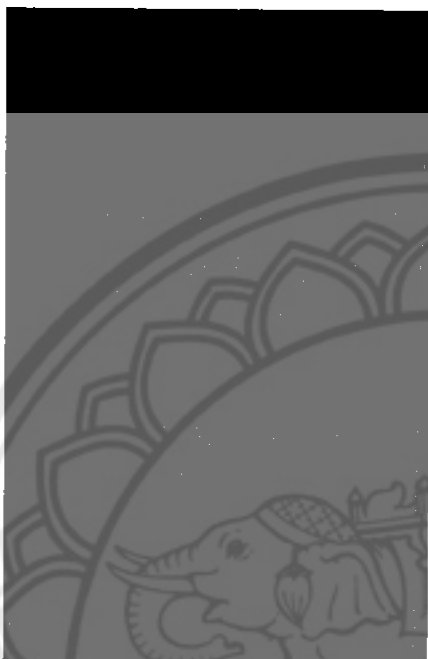

ภาพประกอบที่ 31 ภาพแบบร่างของงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 2
ใช้กลวิธี ดรออิง แยกส่วนประกอบแล้วนำมาจัดองค์ประกอบใหม่ในโปรแกรม Photoshop

ภาพประกอบที่ 32 ภาพแบบร่างของงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3
จัดทานางแบบมาพื้นลงบนผิวหนึ่งแล้วเลือกภาพนำมาจัดวางองค์ประกอบใหม่
ในโปรแกรม Photoshop

2) รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

ภาพประกอบที่ 33 ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 1

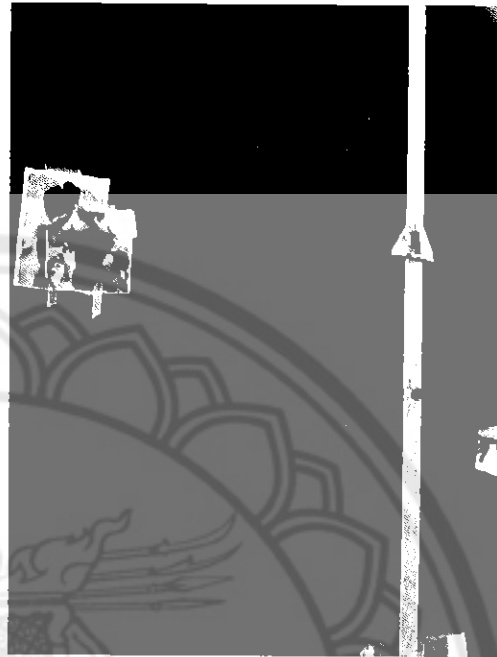

ภาพประกอบที่ 34 ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 2

ภาพประกอบที่ 35 ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 3

ขั้นตอนที่ 1 ทาสีรองพื้นบนผ้าใบ ใช้สีอะครีลิครองพื้นก่อน

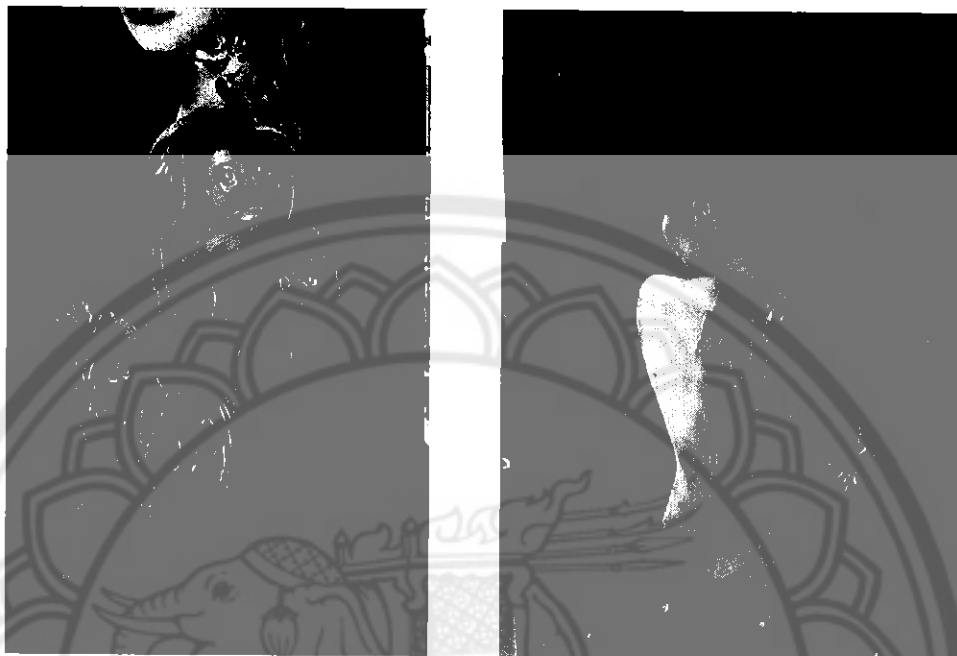
ภาพประกอบที่ 36 ศิลปินภาพที่ 1

ภาพประกอบที่ 37 ศิลปินภาพที่ 2

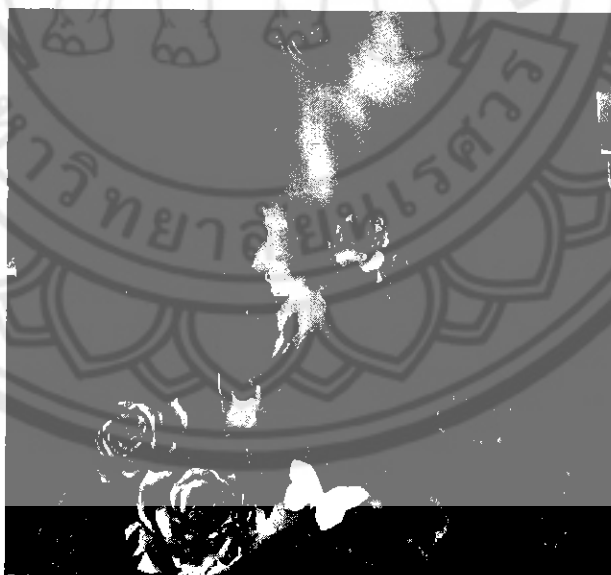
ภาพประกอบที่ 38 ศิลปินภาพที่ 3

ขั้นตอนที่ 2 การร่างภาพลงบนผ้าใบจัดองค์ประกอบให้สวยงาม เช็คสัดส่วนมนุษย์ให้สมบูรณ์

ภาพประกอบที่ 39 ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 1

ภาพประกอบที่ 40 ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 2

ภาพประกอบที่ 40 ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 3

ขั้นตอนที่ 3 ระบายสีโครงสร้างระยะหน้า ให้เต็มเฟรม ระบายสีโดยรวมไว้ก่อน

ภาพประกอบที่ 42 ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 1

ภาพประกอบที่ 43 ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 2

ภาพประกอบที่ 44 ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 3

ขั้นตอนที่ 4 ภาพแสดงลักษณะการคัดแสงเงา แล้วเก็บรายละเอียดงานให้เสร็จสมบูรณ์

ภาพประกอบที่ 45 ผลงานศิลปินพันธ์
ชื่อภาพ แรงบันดาลใจจากรอยสัก หมายเลข 1
กลวิธี Oil paints on canvas
ขนาด 110x170 เซนติเมตร

ภาพประกอบที่ 46 ผลงานศิลปนิพนธ์
ชื่อภาพ แรงบันดาลใจจากรอยสัก หมายเลข 2
กลวิธี Oil paints on canvas
ขนาด 180x165 เซนติเมตร

ภาพประกอบที่ 47 ผลงานศิลปินนิพนธ์
ชื่อภาพ แกร์บันดาลใจจากรอยสัก หมายเลข 3
กลวิธี Oil paints on canvas
ขนาด 145x145 เซนติเมตร

บทที่ 4

การรายงานผลและการวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ เป็นกระบวนการที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ เนื่องด้วยเป็นการอธิบายให้บุคคลอื่น เกิดการเรียนรู้ ทำความเข้าใจถึงความหมาย และขั้นตอนกระบวนการกลวิธี และคุณค่าด้านสุนทรียภาพผลงานการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีพรรณนั ตั้งแต่ขั้นแรกตามลำดับ จนถึงสิ้นสุดการสร้างสรรคเป็นผลงานศิลปะอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

สำหรับการวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานการสร้างสรรค์ดังกล่าวนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดแนวทางหลักการวิเคราะห์ โดยยึดกระบวนการของการสร้างสรรค์ศิลปะของชลุด นิมเสมอ ที่กล่าวว่า กระบวนการสร้างสรรค์ มีจุดเริ่มต้น มีการพัฒนา และมีที่สิ้นสุด เป็นขั้นตอนสอดคล้องต่อเนื่องกัน :2531.ชลุด นิมเสมอ) (324 โดยกำหนดเป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ที่ได้ดังนี้

1.การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

1.) รูปทรง (Form)

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ชื่อ แรงบันดาลใจจากรอยสัก เป็นงานจิตรกรรมใช้กลวิธีเขียนและระบายสีสีน้ำมันบนผ้าใบในรูปแบบเอกเซอร์ชันนิสม์ เพื่อให้ถ่ายทอดเรื่องราวความสวยงามของรอยสัก โดยใช้รูปทรงของธรรมชาติ

1.2 การวิเคราะห์เนื้อหา (content)

1.2.1 เรื่อง

ผู้สร้างสรรค์ได้รับแรงบันดาลใจมาจากลวดลายของรอยสัก เพราะในปัจจุบันนี้เรื่องราวของรอยสักได้เปิดกว้างมากขึ้นกว่าแต่ก่อน มีการสักหลายแบบมีการแข่งขันประกวดรอยสักทำให้ในสังคมปัจจุบันมีคนมากมายอยากมีลวดลายที่สวยงามฝากไว้บนเรือนร่าง รวมไปถึงผู้หญิงก็เช่นกัน เมื่อเปรียบเทียบกับสมัยก่อนผู้หญิงสักจะถูกมองในเชิงลบ แต่เมื่อตามยุคตามสมัยที่พัฒนาไปไกลแล้วเรื่องของรอยสักก็เช่นกันมีการสักเพื่อต้องการความสวยงาม เพื่อเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามผู้หญิงนั้นก็อยากจะมีลวดลายที่สวยงามฝากไว้บนเรือนร่างของตัวเอง โดยส่วนตัวแล้วผู้สร้างสรรค์ก็ชอบในลวดลายของรอยสักมีทัศนคติไปในด้านบวกหรือเชิงสร้างสรรค์ จึงเป็นที่มาศิลปนิพนธ์ชุด แรงบันดาลใจจากรอยสัก

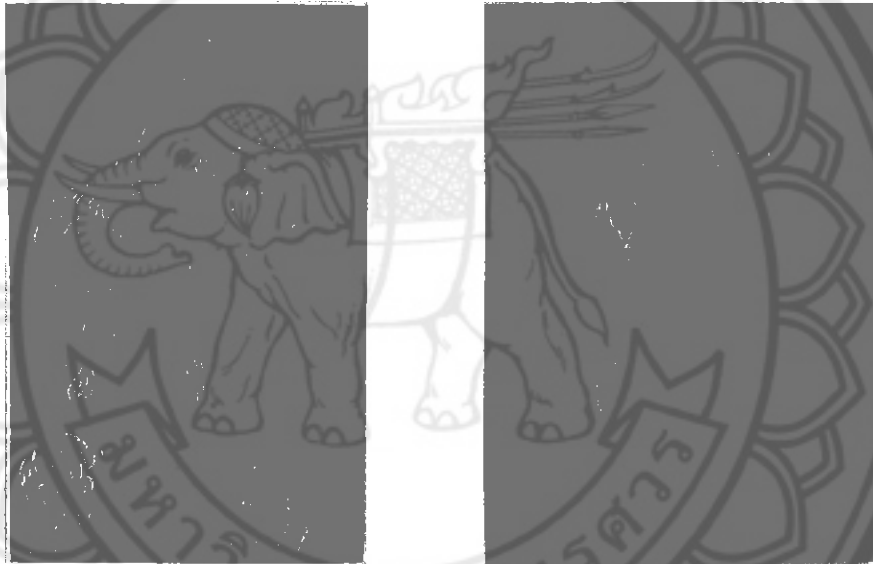
1.2.2 เนื้อหาภายนอก

เรื่องราวของลวดลายรอยสักที่อยู่บนเรือนร่างของผู้หญิง ตามยุคตามสมัยที่พัฒนามาถึงปัจจุบันเพื่อต้องการความสวยงาม เพื่อเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามผู้หญิงนั้นก็อยากจะมีลวดลายที่สวยงามฝากไว้บนเรือนร่างของตัวเอง โดยส่วนตัวแล้วผู้สร้างสรรค์ก็ชอบในลวดลายของรอยสักมีทัศนคติไปในด้านบวกหรือเชิงสร้างสรรค์

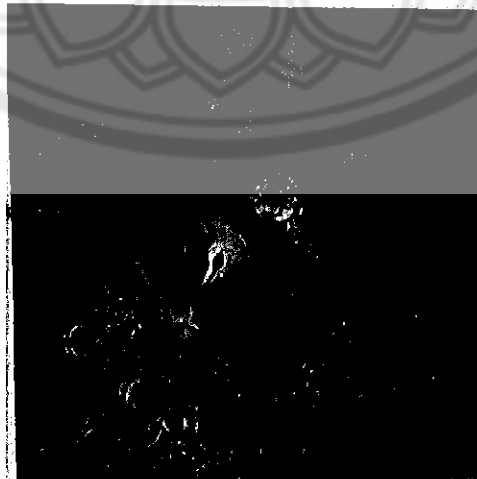
1.2.3 เนื้อหาภายใน

สร้างสรรค์ใช้ทัศนธาตุได้แก่ สี น้ำหนัก พื้นผิว ที่ว่าง และเส้น ซึ่งทัศนธาตุเหล่านี้จะเป็นส่วนประกอบที่ทำให้ผลงานเกิดเอกภาพและความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นมีเนื้อหาทางอารมณ์สะท้อนใจ (Emotion Content) ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุด “แรงบันดาลใจจากรอยสัก” มีคุณลักษณะของสีเส้นและรูปทรงองค์ประกอบของภาพมีการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึก ที่ค่อนข้างรุนแรง ไม่คำนึงถึงความงามอย่างประสานกลมกลืน ของทัศนธาตุ รูปทรงไม่มีสัดส่วนที่ถูกต้องหรือลงตัวให้ความรู้สึกห้วนไหวสะท้อนใจ ด้วยความรุนแรงต่อจิตใจ ด้วย ฝีแปรง ร่องรอยหยาบ รูปทรงแปรรวนบิดผัน หรือ บรรยากาศ ผู้สร้างสรรค์ต้องการให้ผู้พบเห็นรู้สึกถึงอารมณ์ที่ผู้สร้างสรรค์แสดงออกได้ชัดเจน

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์

ภาพประกอบที่ 48 ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 1 ภาพประกอบที่ 49 ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 2

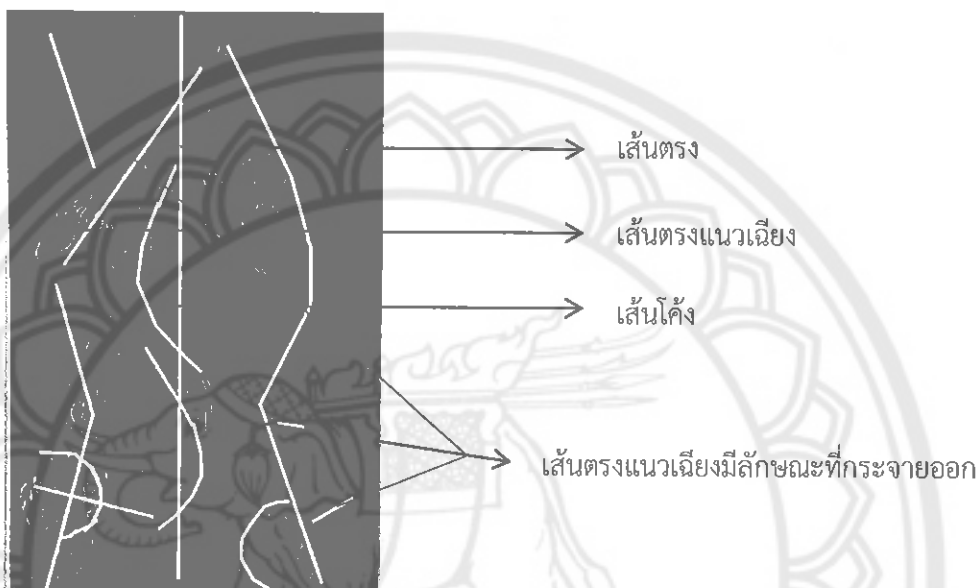
ภาพประกอบที่ 50 ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 3

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปะนิพนธ์

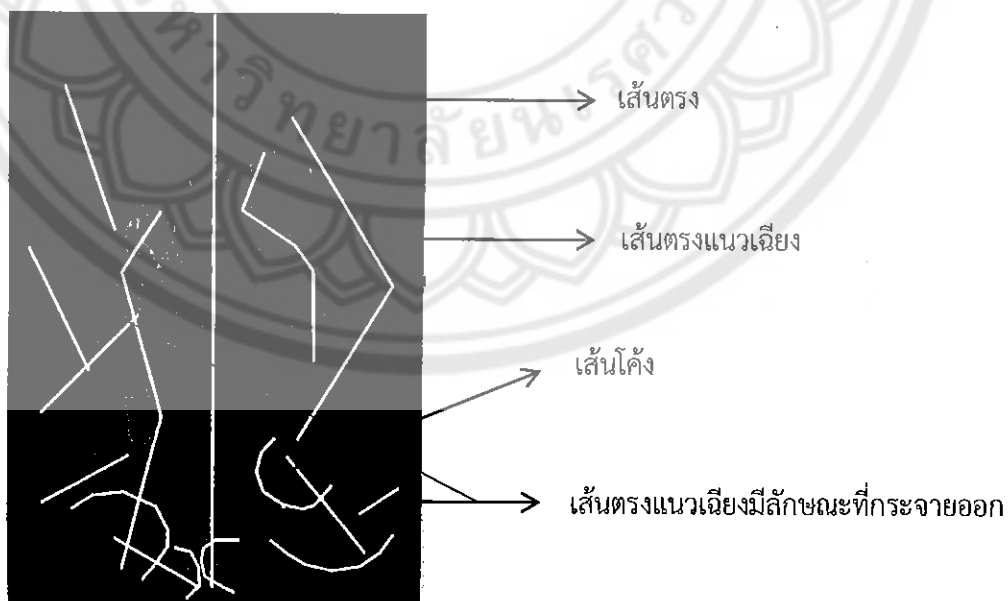
1.1 การวิเคราะห์รูปทรง (Form)

1.1.1 ที่ศนธาตุ

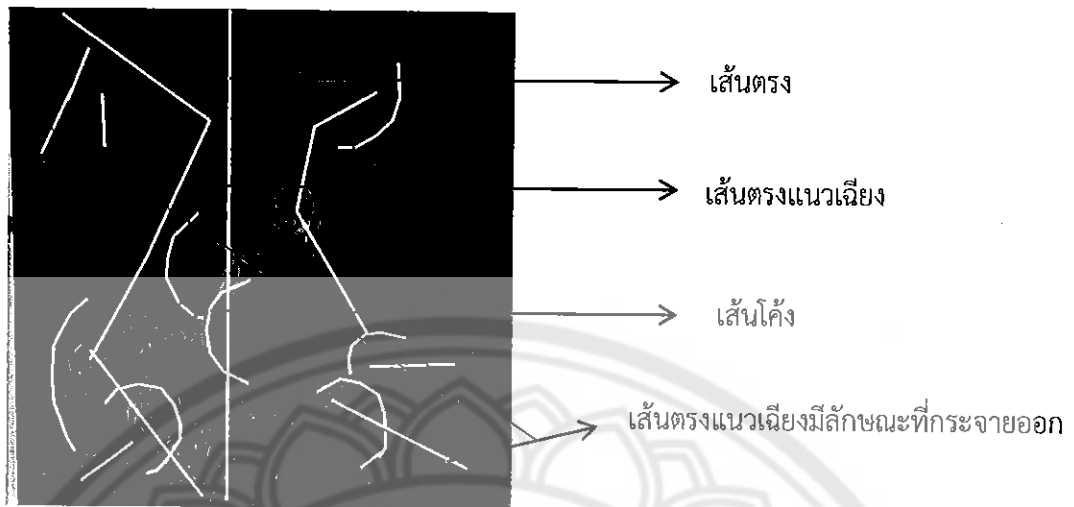
1) เส้น (Line) เส้นเป็นรากฐานของโครงสร้าง ของงานทัศนศิลป์ทุกประเภท อีกทั้งเส้นสามารถแสดงความรู้สึกด้านตัวของมันเอง และด้วยการนำมาประกอบกันให้ปรากฏเป็นรูปทรงต่างๆได้ ในผลงานศิลปะนิพนธ์ชุด “แรงบันดาลใจจากรอยสัก

ภาพประกอบที่ 51 ศิลปะนิพนธ์ภาพที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์เรื่องเส้นในลักษณะต่างๆ

ภาพประกอบที่ 52 ศิลปะนิพนธ์ภาพที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์เรื่องเส้นในลักษณะต่างๆ

ภาพประกอบที่ 53 ศิลปะนิพนธ์ภาพที่ 3
แสดงผลการวิเคราะห์เรื่องเส้นในลักษณะต่างๆ

โดยมีทัศนธาตุ 4 เส้นหลักๆคือ

- เส้นตรง มีลักษณะให้ความรู้สึก แข็งแรง มั่นคง สง่างาม
- เส้นตรงแนวเฉียง มีลักษณะเอนลูไปทางเดียวกันให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว มีชีวิตชีวา จะเห็นได้ว่ากระจายออกเป็นจุดแสดงถึงความเคลื่อนไหว
- เส้นโค้ง ที่มีลักษณะหมุนวน ให้ความรู้สึกเป็นจุดกำเนิดพลังความเคลื่อนไหว
- เส้นตรงหรือเส้นโค้งที่มีลักษณะกระจายออกโดยรอบ ให้ความรู้สึกระเบิดกระจายออกไปจากศูนย์กลาง เป็นรัศมีแผ่กระจายออกไป หรือความรู้สึกของการเจริญเติบโต

2) น้ำหนักอ่อนแก่ของแสงเงา (Tone/Light & Shadow) การสร้างน้ำหนักในงานจิตรกรรมนั้นมีความสำคัญ เพราะจะทำให้เกิดผลในเรื่องความแตกต่างกัน ระหว่างรูปทรง รูปร่างกับพื้นหลัง บรรยากาศ หรือ พื้นที่ว่าง ทำให้เกิดความรู้สึกเคลื่อนไหว และแสดงระยะใกล้ไกล ด้วยการนำสายตาของผู้ดู

น้ำหนักเทา

น้ำหนักเข้ม

น้ำหนักสว่าง

ภาพประกอบที่ 54 ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 1
แสดงผลการวิเคราะห์เรื่องน้ำหนักแสงเงา

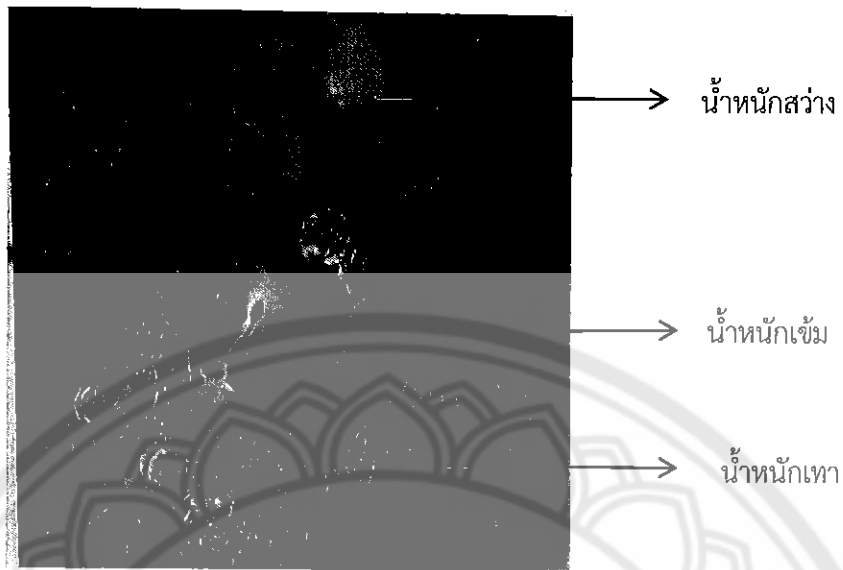

น้ำหนักสว่าง

น้ำหนักเข้ม

น้ำหนักเทา

ภาพประกอบที่ 54 ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 1
แสดงผลการวิเคราะห์เรื่องน้ำหนักแสงเงา

→ น้ำหนักสว่าง

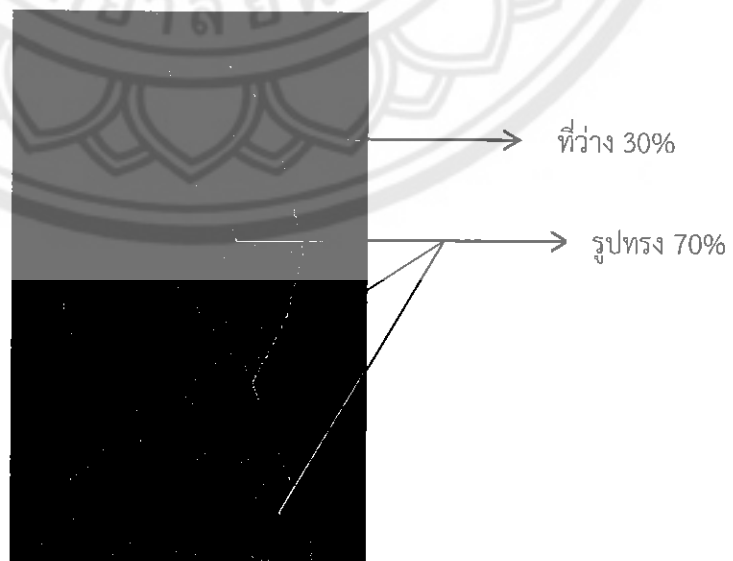
→ น้ำหนักเข้ม

→ น้ำหนักเทา

ภาพประกอบที่ 56 ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 3
แสดงผลการวิเคราะห์เรื่องน้ำหนักแสงเงา

-แสดงให้เห็นระหว่างการสร้างรูปร่าง รูปทรง ด้วยเส้นจนกลายเป็นน้ำหนักแสงเงา แลเห็นเป็นจังหวะความงาม ระหว่างรูปทรงกับที่ว่างแยกเด่นออกจากที่ว่างอย่างชัดเจน

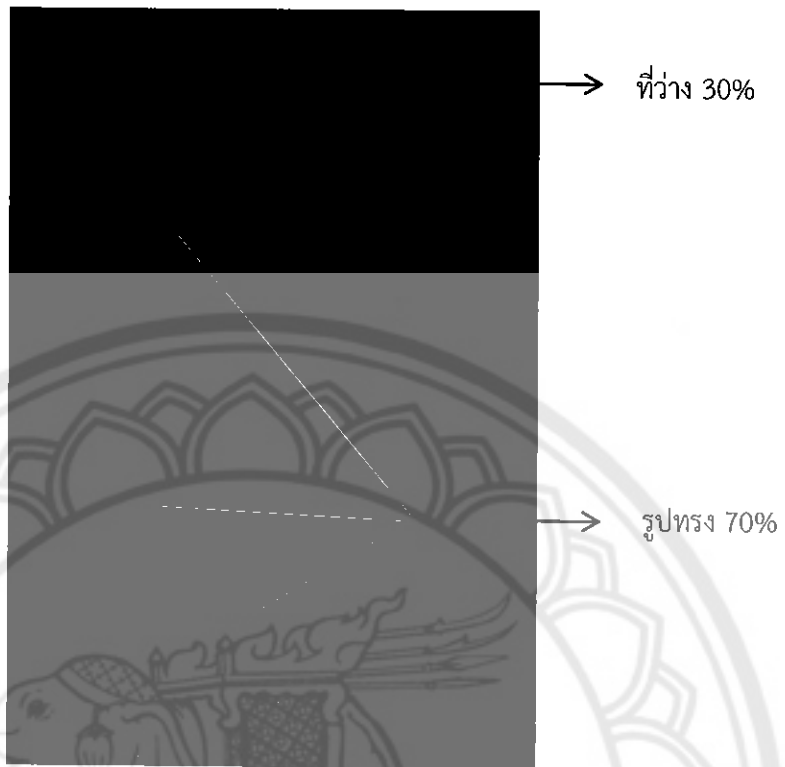
3) ที่ว่าง (Space) การใช้พื้นที่ว่างในการทำงานทัศนศิลป์เปรียบเสมือนการเขียนหนังสือจะต้องมีเว้นวรรคหรือช่องไฟให้เกิดจังหวะความสวยงาม ผู้สร้างสรรค์ใช้ที่ว่างแบบ 2 มิติ ที่มีความกว้างความยาว โดยใช้น้ำหนักอ่อนแก่ของสีและความคมชัด ดูแล้วมีความรู้สึกเหมือนมีอากาศไหลผ่านของเส้นรูปทรง ทำให้เกิดมิติใกล้ - ไกล รูปทรงภายในทำให้ภาพดูไม่อึดอัด

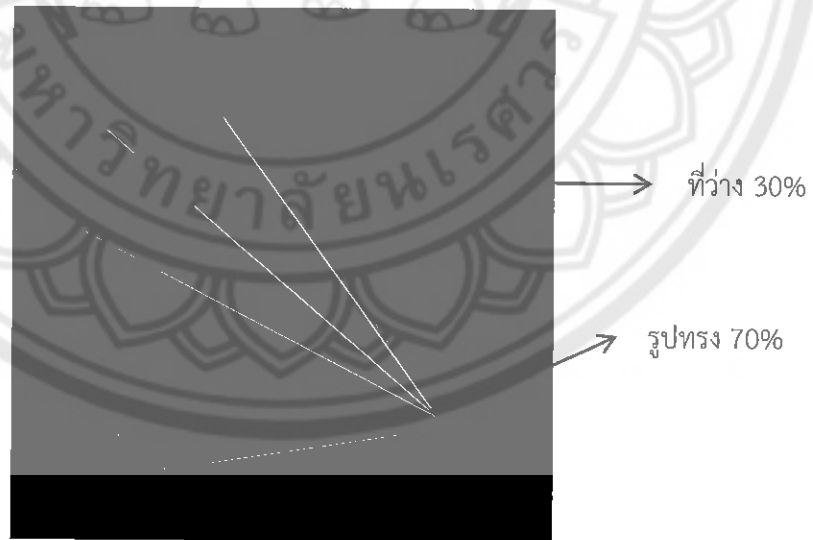
→ ที่ว่าง 30%

→ รูปทรง 70%

ภาพประกอบที่ 57 ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 1
แสดงผลการวิเคราะห์เรื่องที่ว่าง

ภาพประกอบที่ 58 ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 2
แสดงผลการวิเคราะห์เรื่องที่ว่าง

ภาพประกอบที่ 59 ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 3
แสดงผลการวิเคราะห์เรื่องที่ว่าง

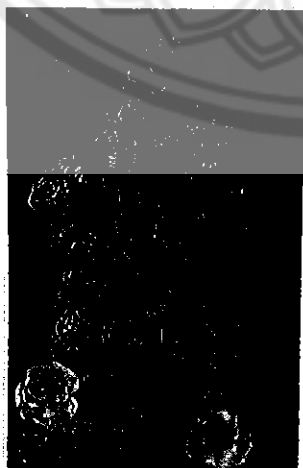
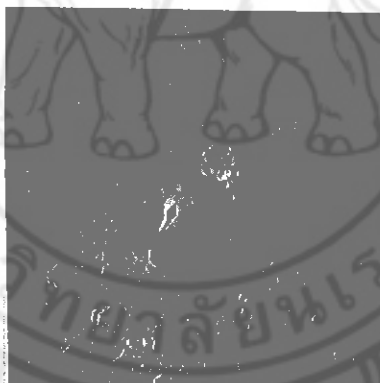
4) สี (Color) เป็นทัศนธาตุที่สำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในงานจิตรกรรม ผู้สร้างสรรค์ใช้สีน้ำมันมาสร้างน้ำหนักแสงเงาและบรรยากาศของภาพโดยใช้สีวรรณะร้อน 80 % และใช้สีวรรณะเย็น 20 % คติจินตนิยม (Romanticism) ในการเลือกใช้สีผู้สร้างสรรค์ใช้สีที่แสดงความรู้สึกเกี่ยวกับอารมณ์ตามหลักจิตวิทยาของสีที่มีผลต่ออารมณ์ ความรู้สึกแสดงถึงสีสันและความสวยงามได้แก่

	สีแดง	แสดงถึง	การดึงดูดความแจ่มใสมีชีวิตชีวา ร้อนแรง
	สีส้ม	แสดงถึง	ความละเอียดอ่อน บอบบาง
	สีเหลือง	แสดงถึง	ความอบอุ่น ความนุ่มนวล
	สีน้ำตาล	แสดงถึง	ความลึกถึ้นาคันหา
	สีเขียว	แสดงถึง	ความสดชื่น

โดยผู้สร้างสรรค์จะแบ่งวิเคราะห์การใช้สีออกเป็น ขั้นตอนดังนี้ 2

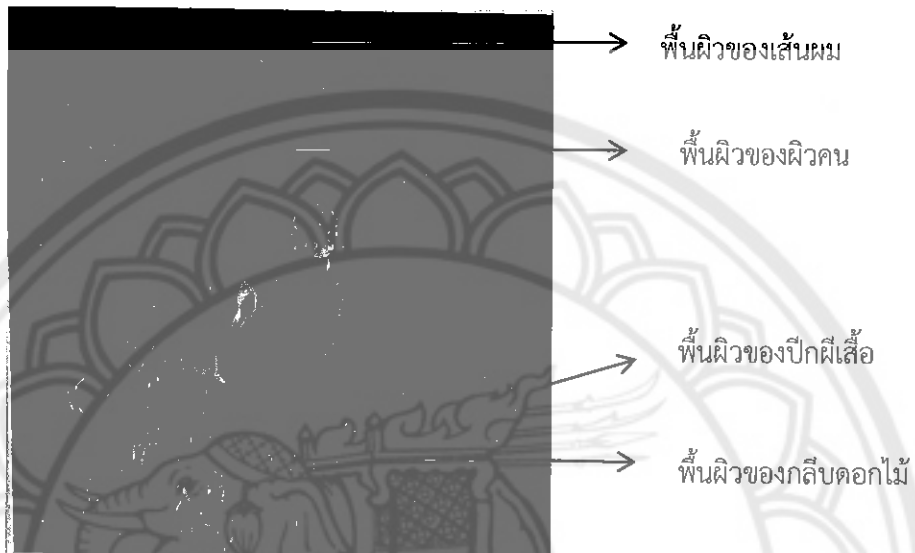
ก. ส่วนที่ลงพื้นชั้นแรกผู้สร้างสรรค์จะค่อยๆ ใช้สีโทนอ่อนขึ้นโครงรวมๆ ของภาพ เสียก่อนจนเต็มเฟรมให้ได้น้ำหนักโดยรวมของภาพ

ข. ส่วนชั้นที่สองเมื่อได้น้ำหนักสีโดยรวมของภาพแล้ว ก็ค่อยๆ ใช้สีที่เข้มขึ้นเพื่อตัดรูปทรงและเก็บรายละเอียดโดยการแทรกสี

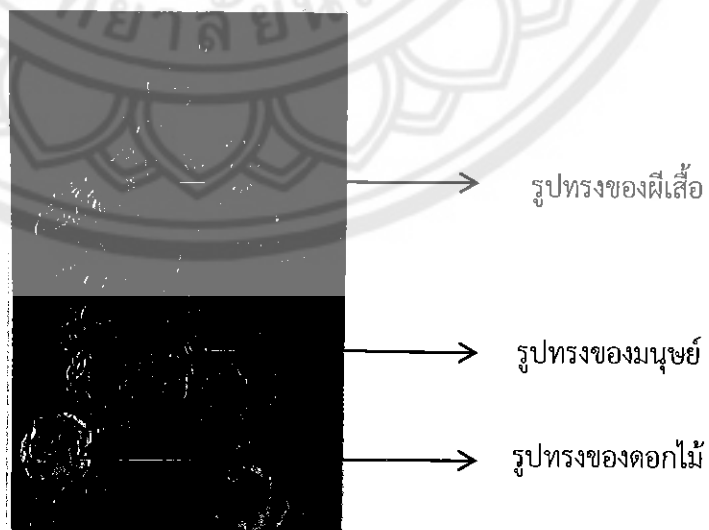
ภาพประกอบที่ 60 ศิลปะนิพนธ์ชุด “แรงบันดาลใจจากรอยสัก”
แสดงผลการวิเคราะห์เรื่องที่ว่า

5) ลักษณะพื้นผิว (Texture) ลักษณะของบริเวณพื้นผิวของวัตถุต่างๆ ซึ่งสามารถรับรู้ได้ด้วยสัมผัส หรือเมื่อมองเห็นแล้วรู้สึกได้ว่ามีลักษณะอย่างไร ผู้สร้างสรรคใช้พื้นผิวลักษณะการทิ้งสีเป็นก้อนๆ โดยการลงสีแปรงแบบไม่เกลี้ยงให้เนียนให้เห็นถึงร่องรอยของพู่กัน สร้างขึ้นเพื่อให้ภาพดูนุ่มนวลไม่เกร็งจนเกินไป

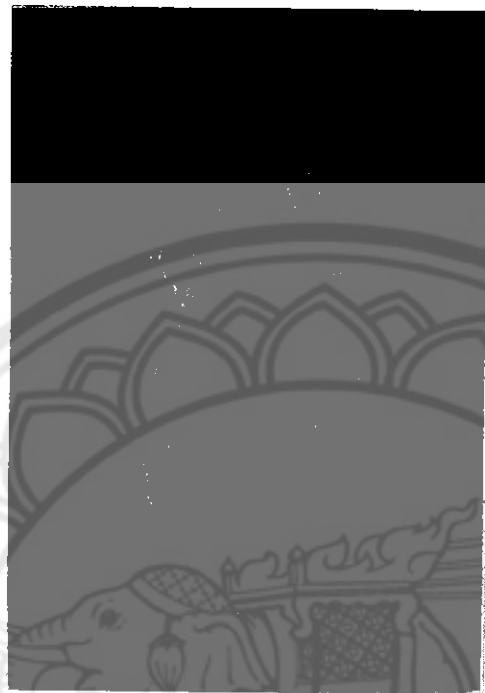

ภาพประกอบที่ 61 ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 3
แสดงถึงการวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิว

6) รูปร่าง ผลงานมีลักษณะเป็นรูปทรงอินทรีย์รูป หรือรูปทรงของสิ่งมีชีวิต (Organic Form) ได้แก่ รูปทรงของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายแสดงถึงความรู้สึกว่ามีโครงสร้างของสิ่งมีชีวิต

ภาพประกอบที่ 62 ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 1
แสดงถึงการวิเคราะห์รูปร่างรูปทรง

รูปทรงของดอกไม้

รูปทรงของมนุษย์

รูปทรงของม้า

ภาพประกอบที่ 62 ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 1
แสดงถึงการวิเคราะห์รูปร่างรูปทรง

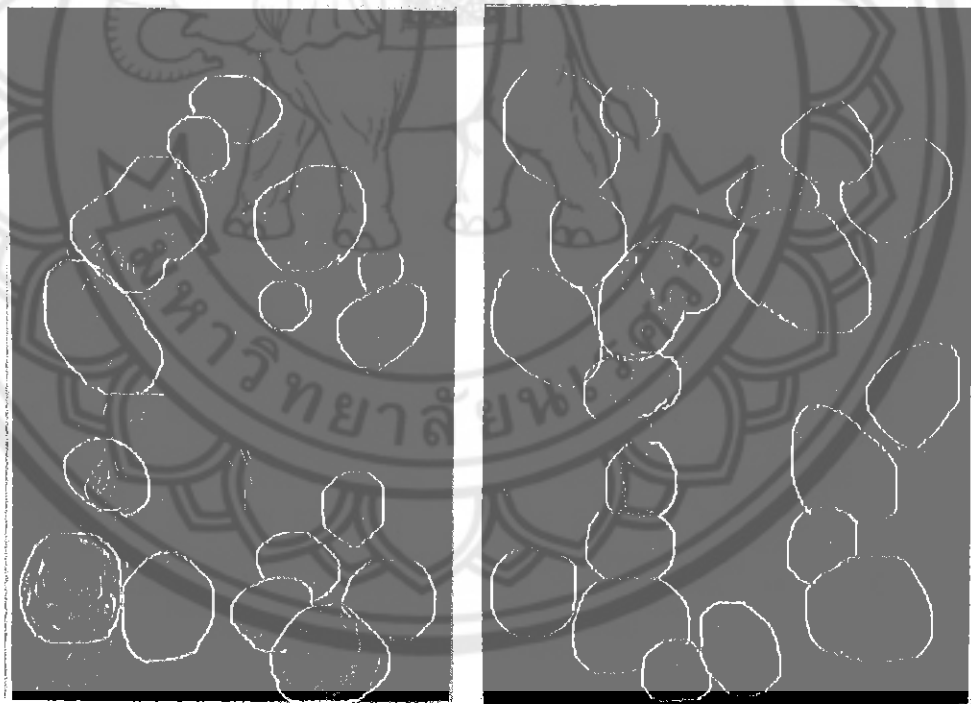
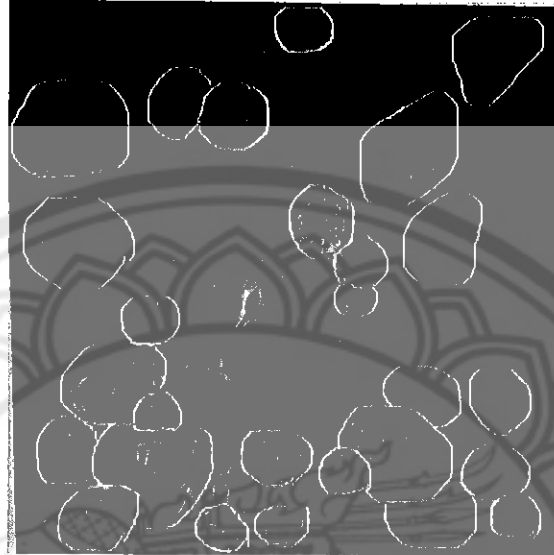
รูปทรงของมนุษย์

รูปทรงของม้า

รูปทรงของดอกไม้

ภาพประกอบที่ 62 ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 1
แสดงถึงการวิเคราะห์รูปร่างรูปทรง

7) การซ้ำ มีการซ้ำรูปแบบของดอกไม้และมีเส้น ให้ดูซับซ้อน ดูเคลื่อนไหวไปมามีระยะใกล้ไกล

ภาพประกอบที่ 63 ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 1
แสดงถึงการวิเคราะห์การซ้ำของรูปทรง

1.1.2 ส่วนประกอบทางวัสดุ และวิธีการ

1) กลวิธีการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

จิตรกรรม แบบ 2 มิติ กลวิธีสีน้ำมันบนผ้าใบ

1.1.3 วิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

1) เอกภาพ

องค์ประกอบโดยภาพรวมในผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ มีแนวคิดเนื้อหา สอดคล้องกับรูปทรง มีความต้องการจะนำเสนอความสวยงามของรอยสัก จึงต้อง สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบรูปธรรม ให้ออกมามีสีสันสวยงาม

2) ความสมดุล

ในศิลปนิพนธ์ชุด “แรงบันดาลใจจากรอยสัก” เป็นการจัดองค์ประกอบ ที่มีความสมดุลซ้ายขวาไม่เท่ากัน แต่สองข้างก็ใช้วัตถุในการจัดวางให้รู้สึกเท่ากัน

3) จุดเด่น

ในผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ จะมีการเน้นจุดเด่นในส่วนของคน ซึ่งเป็นส่วนที่ บอกเรื่องราวเนื้อหาในผลงานมากที่สุด โดยจะใช้น้ำหนักแสงเงาเป็นตัวกระทำ

1.2 การวิเคราะห์เนื้อหา (Content)

1.2.1 เรื่อง

ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรอยสัก เพราะในปัจจุบันนี้เรื่องราวของ รอยสักได้เปิดกว้างมากขึ้นกว่าแต่ก่อน มีการสักหลายแบบมีการแข่งขันประกวดรอยสักทำให้ในสังคมปัจจุบันมีคนมากมายอยากมีลวดลายที่สวยงามฝากไว้บนเรือนร่าง รวมไปถึง ผู้หญิงก็เช่นกันเมื่อเปรียบเทียบกับสมัยก่อนผู้หญิงสักจะถูกมองในเชิงลบ แต่เมื่อตามยุค ตามสมัยที่พัฒนาไปไกลแล้วเรื่องของรอยสักก็เช่นกันมีการสักเพื่อต้องการความสวยงาม เพื่อเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามผู้หญิงนั้นก็อยากจะมีลวดลายที่สวยงามฝากไว้บนเรือนร่างของ ตัวเอง โดยส่วนตัวแล้วผู้สร้างสรรค์ก็ชอบในลวดลายของรอยสักเพราะมีทัศนคติไปในด้าน บวกหรือเชิงสร้างสรรค์ ถือว่าเป็นลวดลายประดับบนร่างกาย

2.2.2 เนื้อหาภายนอก

เรื่องราวของลวดลายรอยสักที่อยู่บนเรือนร่างของผู้หญิง ตามยุคตามสมัยที่พัฒนา มาถึงปัจจุบันเพื่อต้องการความสวยงาม เพื่อเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามผู้หญิงนั้นก็อยากจะมี ลวดลายที่สวยงามฝากไว้บนเรือนร่างของตัวเอง โดยส่วนตัวแล้วผู้สร้างสรรค์ก็ชอบใน ลวดลายของรอยสักมีทัศนคติไปในด้านบวกหรือเชิงสร้างสรรค์

2.2.3 เนื้อหาภายใน

สร้างสรรค์ใช้ทัศนธาตุได้แก่ สี น้ำหนัก พื้นผิว ที่ว่าง และเส้น ซึ่งทัศนธาตุเหล่านี้ จะเป็นส่วนประกอบที่ทำให้ผลงานเกิดเอกภาพและความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นมีเนื้อหาทาง อารมณ์สะเทือนใจ (Emotion Content) ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “แรงบันดาลใจจากรอยสัก” มีคุณลักษณะของสีเส้นและรูปทรงองค์ประกอบของภาพมีการแสดงออกทาง อารมณ์ความรู้สึก ที่ค่อนข้างรุนแรง ไม่คำนึงถึงความงามอย่างประสานกลมกลืน ของ ทัศนธาตุ รูปทรงไม่มีสัดส่วนที่ถูกต้องหรือลงตัวให้ความรู้สึกทวิบาทสะเทือนใจ ด้วย ความรุนแรงต่อจิตใจ ด้วย ฝีแปรง ร่องรอยหยาบ รูปทรงแปรปรวนบิดผัน หรือ บรรยากาศ ผู้สร้างสรรค์ต้องการให้ผู้พบเห็นรู้สึกถึงอารมณ์ที่ผู้สร้างสรรค์แสดงออกได้ ชัดเจน

บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

การศึกษาค้นคว้าศิลปะนิพนธ์เรื่องแรงบันดาลใจจากรอยสัก ตามแนวทางขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ทั้งหมดที่ผ่านมาแล้วล้วนนำเสนอความงามแนวความคิดและการเพิ่มประสบการณ์ การทำงานทางความคิดต่อผู้สร้างสรรค์ทำให้เกิดการพัฒนางานทัศนศิลป์ต่อไป ซึ่งได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังนี้

เป็นการศึกษาค้นคว้ากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะนำไปสู่การบันทึกผลการสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบเอกสารภาคศิลปะนิพนธ์ เกิดผลงานสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์เรื่อง แรงบันดาลใจจากรอยสัก ซึ่งสามารถนำมา รวบรวม วิเคราะห์ผลการสร้างสรรค์ ตอบสนองความคิดความรู้สึก ผ่านการสร้างสรรค์จิตรกรรมสองมิติ ด้วยกลวิธีสีน้ำมันบนผ้าใบ ในลักษณะ : จินตนิยม เน้นสีเส้นรูปทรงที่เกินจริง เพื่อแสดงถึงสวดลายของลายสัก

โดยผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาตามแนวทางขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ทั้งหมดที่ผ่านมาทำให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้ ไม่เพียงแคในกระบวนการทำงานสร้างสรรค์เท่านั้นรวมถึงการใช้ชีวิตของผู้สร้างสรรค์เองด้วย เมื่อเกิดการเรียนรู้ย่อมทำให้เกิดการพัฒนาในการวิเคราะห์สังเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ อย่างมีความรอบคอบ ด้วยความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะฝีมือ จนนำไปสู่การบันทึกผลการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ไว้อย่างระบบในภาคเอกสาร

ผลที่ได้รับจากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ ทำให้ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาค้นคว้ากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ นำไปสู่การบันทึกผลการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไว้อย่าง เป็นระบบในรูปแบบเอกสารภาคศิลปะนิพนธ์ ซึ่งได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์เรื่อง “แรงบันดาลใจจากรอยสัก” จำนวน 3 ผลงาน ตลอดจนการทำผลงานดังกล่าวมาวิเคราะห์ รวบรวม และสรุปผลของการสร้างสรรค์ ทำให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์ ตอบสนองความคิดและความรู้สึก แสดงออกถึงคุณค่าทางความงามในรูปแบบของงานจิตรกรรมสร้างสรรค์นำเสนอเรื่อง ความสวยงามของลวดลายรอยสักบนร่างกายมนุษย์ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบจินตนิยม พัฒนาผลงานสร้างสรรค์งานมีรูปแบบที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน ผู้สร้างสรรค์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาค้นคว้าตลอดจนการเรียบเรียง บันทึกกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ฉบับนี้ จะเกิดประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจพอสมควร

บรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง

มหาวิทยาลัยสุรินทร์

บรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง

รองศาสตราจารย์วุฒิ.(2552).ประวัติศาสตร์ศิลปะ,กรุงเทพ : สายส่งสุขภาพใจ บริษัท บุ๊ค
ใหม่ จำกัด

ชะลูด นิ่มเสมอ,(2539),องค์ประกอบศิลปะ,กรุงเทพ : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
จำกัด.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์,(2555),เอกสารประกอบการเรียนการสอน,พื้นฐาน
องค์ประกอบศิลป์.พิษณุโลก : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร. จิรวัดน์ พิระสันต์.(2552).ประวัติศาสตร์ศิลปะสากล,พิษณุโลก : คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

อาจารย์หนู กัญภัย,(2555).หนังสือรอยสักสยาม,นนทบุรี : บริษัท ธิงค์ บีคอนด์ บุ๊คส์ จำกัด

แหล่งอ้างอิงอินเทอร์เน็ต

<https://www.google.co.th/search?q=ศิลปะ+Emotionalism&biw>

<http://www.photoartcmu.com/sites/default/files/tattootee.pdf>

<http://facstaff.swu.ac.th/suchartth/Aesthetic.htm>

<https://www.pinterest.com/search/pins/?q=tattoos%20rose>

<http://www.anyapedia.com/2014/06/10.html>

<http://www.toughandtumble.com/new-blog/tattoos>

<https://www.google.co.th/search?q=ลายสักญี่ปุ่น&biw>

<http://th.wikipedia.org/wiki>

ประวัติผู้สร้างสรรค์

ชื่อ-สกุล นางสาวกนกพร ไชยวงษ์
 เกิด 11 มกราคม 2536 ภูเก็ต
 ที่อยู่ 43/1 หมู่ 1 ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
 โทร. โทร .082-4836068
 E-mail fanggy_zaa_2007@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

2549-2551	มัธยมตอนต้น โรงเรียนบ้านดุงวิทยา อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
2552-2554	มัธยมตอนปลาย โรงเรียนบ้านดุงวิทยา อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
2555-2558	ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติการแสดงผลงาน

พ.ศ. 2557	นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของนิสิต สาขาออกแบบทัศนศิลป์รุ่น 3 ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
-----------	---

