

ความประทับใจจากใต้ท้องทะเล

ศิลปินพันธ์เสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
หลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาออกแบบทัศนศิลป์
พฤษภาคม 2559
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยนเรศวร

Impression from Undersea

A Thesis Submitted to the Graduate School of Naresuan University

in Partial Fulfillment of the Requirements

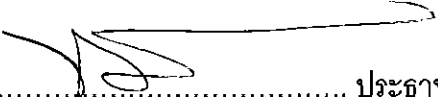
for the Degree in of Bachelor of Fine and Applied Arts

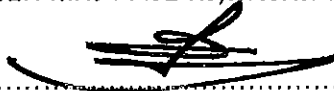
Program in Visual Art Design

May 2016

Copyright 2016 by Naresuan University

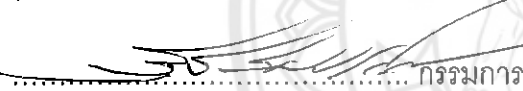
คณะกรรมการสอบศิลปนิพนธ์ได้พิจารณาศิลปนิพนธ์ เรื่อง ความประทับใจจากใต้ท้องทะเล
ของนางสาวจตุพร แยมประเสริฐ เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาออกแบบทัศนศิลป์ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

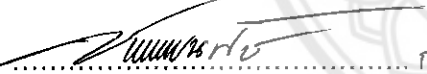

..... ประธาน

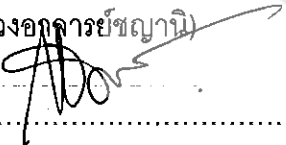
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ พรหมรัตน์(

..... กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์)

..... กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มาอ่อน)

..... กรรมการ

(อาจารย์อาคม ทองโปร่ง)

..... กรรมการ

(อาจารย์จิติ สมบูรณ์อเนก)

..... กรรมการ

(ศ. ชิงชวงอกจารย์ชญาณี)

..... กรรมการ

(อาจารย์ลัดดา วงศ์สวัสดิ์)

อนุมัติ

(สันต์ จันทร์สมศักดิ์ .ดร)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

พฤษภาคม พ.ศ .2559

สารบัญ

บทที่	หน้า
1 ทบทวน	
ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์.....	1
วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมาย.....	2
ขอบเขตของการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์.....	2
คำจำกัดความ.....	3
2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์	
ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ.....	4
1. ประการัง.....	5
2. ดอกไม้ทะเล.....	6
3. สหรัยทะเล.....	6
4. หมึกทะเล.....	7
5. หลักการองค์ประกอบศิลป์.....	8
6. วิธีการสร้างสรรค์จิตรกรรม.....	9
7. อิทธิพลที่ได้รับในการสร้างสรรค์ผลงาน.....	9
7.1 อิทธิพลด้านแนวความคิด.....	9
7.2 อิทธิพลที่ได้รับจากทฤษฎีและปรัชญา.....	9
7.3 ปรัชญาทางศิลปะ.....	10
7.4 อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะ.....	10
8. อิทธิพลจากงานศิลปกรรม.....	11
8.1 ภาพข้อมูลผลงานจิตรกรรมจากศิลปิน Paul Klee.....	12
8.2 ผลงานจิตรกรรมของศิลปินไทย.....	13
3 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานสร้างสรรค์	
1. ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการสร้างสรรค์.....	16
2. ขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์.....	17
3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์.....	18
4. เทคนิคในการสร้างสรรค์.....	19
5. การวิเคราะห์การสร้างสรรค์.....	20
การวิเคราะห์ข้อมูล.....	24

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์.....	26
กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 1.....	26
กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 2.....	30
กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 3.....	33
กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 4.....	36
6.สรุปปัญหาและอุปสรรคจากการทำงาน.....	40
4 การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานศิลปะ	
1. ช่วงระยะก่อนทำศิลปนิพนธ์.....	41
1.1 การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์.....	41
แนวทางหลักการวิเคราะห์ศิลปะนิพนธ์.....	45
1. การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ.....	45
การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ ขั้นที่ 1.....	45
1. การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ.....	46
1.1 การวิเคราะห์รูปทรง.....	46
1.2 การวิเคราะห์เนื้อหา.....	49
การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ ขั้นที่ 2.....	50
2. การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ.....	51
2.1 การวิเคราะห์รูปทรง.....	51
2.2 การวิเคราะห์เนื้อหา.....	53
การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ ขั้นที่ 3.....	55
3. การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ.....	55
3.1 การวิเคราะห์รูปทรง.....	55
3.2 การวิเคราะห์เนื้อหา.....	58
การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ ขั้นที่ 4.....	60
4. การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ.....	60
4.1 การวิเคราะห์รูปทรง.....	60
4.2 การวิเคราะห์เนื้อหา.....	63
5 สรุปผลการสร้างสรรค์	
อภิปรายผลการสร้างสรรค์.....	67
บรรณานุกรม.....	68
ประวัติผู้สร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	69

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า	
2.1	รูปภาพถ่ายปะการัง.....	5
2.1	รูปภาพถ่ายดอกไม้ทะเลจากอินเทอร์เน็ต.....	6
2.3	รูปภาพถ่ายสาหร่ายทะเลจากอินเทอร์เน็ต.....	7
2.4	รูปภาพถ่ายหมึกทะเลจากอินเทอร์เน็ต.....	7
2.5	รูปภาพหลักการองค์ประกอบศิลป์.....	8
2.6	รูปภาพกลวิธีในการสร้างสรรค์ทางเทคนิค.....	8
2.7	รูปภาพข้อมูลผลงานจากศิลปิน.....	12
2.8	รูปภาพข้อมูลผลงานจิตรกรรมจากศิลปิน Paul Klee.....	13
2.9	รูปภาพผลงานจิตรกรรมของศิลปินไทย.....	14
3.1	รูปภาพข้อมูลส่วนรูปธรรม.....	17
3.2	รูปภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์.....	18
3.3	รูปภาพแสดงถึงเอกภาพและดุลยภาพจากผลงานการสร้างสรรค์.....	21
3.4	รูปภาพข้อมูลแสดงสัญลักษณ์ของใต้ทะเล.....	23
3.5	รูปภาพข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการปกคลุมลายผ้า.....	23
3.6	รูปภาพกระบวนการสร้างสรรค์ศิลป์นิพนธ์ชิ้นที่ 1.....	33
3.7	รูปภาพผลงานศิลป์นิพนธ์ชิ้นที่ 1 ที่สมบูรณ์.....	26
3.8	รูปภาพกระบวนการสร้างสรรค์ศิลป์นิพนธ์ชิ้นที่ 2.....	30
3.9	รูปภาพผลงานศิลป์นิพนธ์ชิ้นที่ 2 ที่สมบูรณ์.....	32
3.10	รูปภาพกระบวนการสร้างสรรค์ศิลป์นิพนธ์ชิ้นที่ 3.....	33
3.11	รูปภาพผลงานศิลป์นิพนธ์ชิ้นที่ 3 ที่สมบูรณ์.....	36
3.12	รูปภาพกระบวนการสร้างสรรค์ศิลป์นิพนธ์ชิ้นที่ 4.....	36
3.13	รูปภาพผลงานศิลป์นิพนธ์ชิ้นที่ 4 ที่สมบูรณ์.....	36
4.1	รูปภาพการสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลป์นิพนธ์.....	42
4.2	รูปภาพการวิเคราะห์คุณค่าศิลป์นิพนธ์ ชิ้นที่ 1.....	46
4.3	รูปภาพการวิเคราะห์คุณค่าศิลป์นิพนธ์ ชิ้นที่ 2.....	50
4.4	รูปภาพการวิเคราะห์คุณค่าศิลป์นิพนธ์ ชิ้นที่ 3.....	55
4.5	รูปภาพการวิเคราะห์คุณค่าศิลป์นิพนธ์ ชิ้นที่ 4.....	60

ชื่อเรื่อง	ความประทับใจจากใต้ท้องทะเล
ผู้วิจัย	นายวิวัฒน์ สีบุ
ประธานที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิรัศม์ พรหมรัตน์
กรรมการที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิรัศม์ พรหมรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรชาติ เกษประสิทธิ์
ประเภทสารนิพนธ์	ศิลปนิพนธ์ ศปบ สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558

บทคัดย่อ

การสร้างสรรคผลงานจิตรกรรมสื่อผสมภายใต้หัวข้อเรื่อง "ความประทับใจจากใต้ท้องทะเล" โดย ศิลปนิพนธ์ชุดนี้เป็นผลงานทัศนศิลป์ที่ผู้สร้างสรรคต้องการสร้างสรรคผลงานที่เกิดจากการได้รับแรงบันดาลใจมาจากโลกใต้ท้องทะเลที่มีความสดใสมีความงามของทัศนธาตุต่างๆของปะการังและสัตว์ทะเลด้วยสีเส้น เส้น และพื้นผิวที่มีความหลากหลายและน่าสนใจโดยผู้สร้างสรรคสามารถเลือกสรรทัศนธาตุเหล่านั้นมาใช้ในการสร้างผลงานได้หลายรูปแบบ ผู้สร้างสรรคจึงเกิดความประทับใจในความสวยงามเหล่านั้นและต้องการถ่ายทอดความงามผ่านผลงานจิตรกรรมสื่อผสมแบบนูนสูง 3 มิติโดยใช้รูปร่างรูปทรงของปะการังมาเป็นสัญลักษณ์ภายในผลงานเพื่อสื่อถึงโลกใต้ท้องทะเลได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ผู้สร้างสรรคได้กำหนดไว้ คือ ต้องการถ่ายทอดความรู้สึกและความประทับใจในธรรมชาติ โดยใช้โลกใต้ท้องทะเลที่ได้สัมผัสและรับแรงบันดาลใจมาเป็นต้นทางของการแสดงออกในงาน 3 มิติ ที่เน้นแสดงในเรื่องของทัศนธาตุ เรื่องของเส้น สี รูปร่างรูปทรง พื้นผิวของปะการังและสัตว์ทะเล อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมปลูกจิตสำนึกให้หวงแหนธรรมชาติ ผู้สร้างสรรคได้ถ่ายทอดความงามนั้นผ่านกระบวนการทางเทคนิคการเย็บผ้าและการปักลายบนผืนผ้าที่แสดงถึงความปราณีตและเป็นการนำเสนอทักษะฝีมือและความวิริยะอุตสาหะของตัวผู้สร้างสรรค โดยผลงานของผู้สร้างสรรคได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกภายในจิตใจที่เกิดจากความประทับใจและถ่ายทอดผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบขั้นตอนและนำเสนอออกมาในรูปแบบงานทัศนศิลป์ที่มีความผสมผสานกลมกลืนกันของทัศนธาตุใต้ท้องทะเลอย่างลงตัว

Project ความประทับใจจากใต้ท้องทะเล (Impression from Undersea)

Author wiwut seebu

Chief Advisor Assistant Professor Dr. Thaveerat Promrat

Advisory Board Assistant Professor Dr. Thaveerat Promrat

Assistant Professor Surachat Ketprasit

Thesis Category Art Thesis, Bachelor of Fine Arts (Visual Art Design), Naresuan University, 2015

Abstract

This creative process of mixed media painting goes by the name of "Impression from Undersea" is a series of visual art in art thesis that the artist intends to create a set of works which are inspired by the undersea world that is vivid and has beautiful aspects of various visual elements such as the diverse and interesting colours, lines, and textures from corals and animals which will be used in the creation of the works. The artist wishes to convey his impression through a set of mixed media, high relief, three dimensional paintings using shapes and forms of corals as the characteristic of the works to refer to undersea world accordingly to the proposed objective which is to convey the sense and impression on nature using the undersea world, that the artist has experienced and was inspired, as the threshold of these three dimensional pieces that emphasize the presentation of visual elements in line, colour, shape, form, and texture of the undersea lives. This art series is also aimed to raise consciousness on the preservation of nature. The artist passes on the aesthetic sense through the technique of sewing and lacing on clothes which also represents his refinement, skills, and dedication and the outcome speaks his inner senses and emotions which are transpired from the impression, disseminates them through the methodical thinking process, and presents them in the form of a set of visual art works that blend visual elements from undersea in together perfectly.

ประกาศคุณูปการ

ผู้สร้างสรรค์ขออน้อมรำลึกในพระคุณบิดา นายสมหวัง สีบุ (บิดาผู้ให้กำเนิด) นางชุตินันท์ พรหมรัตน์ (มารดาผู้ให้กำเนิด) และนายปัจจุชัย เนตรแสงสี (บิดาที่คอยเลี้ยงดู) ขอกราบขอบพระคุณทั้งสามท่านที่คอยเลี้ยงดูผู้สร้างสรรค์มาจนเติบโตใหญ่และคอยอบรมสั่งสอนให้ผู้สร้างสรรค์รู้จักผิดชอบชั่วดีและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีงามและมอบไออุ่นความห่วงใยให้กับผู้สร้างสรรค์เสมอมา อีกทั้งยังคอยสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาและคอยผลักดันให้ผู้สร้างสรรค์มีอนาคตที่ดีรวมไปถึงคอยให้คำปรึกษาและกำลังใจในยามที่ผู้สร้างสรรค์รู้สึกท้อแท้หมดกำลังใจ

ผู้สร้างสรรค์ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีร์ศรัณย์ พรหมรัตน์ ที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาเป็นทีปรึกษาศิลปินพันธ์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำตลอดระยะเวลาในการทำศิลปะนิพนธ์ชุด "ความประทับใจจากใต้ท้องทะเล" ด้วยความเต็มใจจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอกราบของพระคุณคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาออกแบบทัศนศิลป์ทุกท่าน ที่เป็นผู้ให้วิชาความรู้ คอยชี้แนะแนวทางในการศึกษารวมไปถึงคอยอบรมสั่งสอนให้ผู้สร้างสรรค์มีระเบียบวินัยและให้ความอบอุ่นเสมือนครอบครัวเดียวกันตั้งแต่เริ่มศึกษาจนสำเร็จการศึกษา และที่สำคัญขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ผู้ควบคุมศิลปะนิพนธ์ทุกท่าน อันประกอบไปด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรชาติ เกษประสิทธิ์ รองทีปรึกษาศิลปะนิพนธ์ และกรรมการศิลปะนิพนธ์อีก 5 ท่าน อาจารย์สมหมาย มาอ่อน อาจารย์อาคม ทองโปร่ง อาจารย์ฐิติ สมบูรณ์อ่อน อาจารย์ลัดดา วงศ์สวัสดิ์และอาจารย์ชฎานิศ ชิงช่วง ที่คอยให้คำแนะนำและคอยวิจารณ์ศิลปะนิพนธ์ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องในศิลปะนิพนธ์ด้วยความเอาใจใส่จนทำให้ศิลปะนิพนธ์ชุดนี้มีการพัฒนาไปในทางที่ดีตั้งแต่ศิลปะนิพนธ์ชิ้นแรกจนถึงชิ้นสุดท้ายของศิลปะนิพนธ์จนประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และยังรวมไปถึงการให้คำปรึกษาในการทำศิลปะนิพนธ์ภาคเอกสารชุดนี้ให้ไปในทางที่ชัดเจนและสมบูรณ์

ขอขอบคุณ พี่ๆ น้องๆ ที่ช่วยเหลือตลอดมาทั้งในด้านการศึกษา คอยให้กำลังใจและขอบคุณจากใจในมิตรภาพที่อบอุ่นที่มอบให้ทั้งความสุข ความเศร้าที่ทำให้ชีวิตของตัวผู้สร้างสรรค์มีสีสันมีหลากหลายอารมณ์ทำให้ชีวิตได้คิดได้เจอสิ่งใหม่ๆและคุ้มค่ากับการใช้ชีวิตในช่วงเวลาหนึ่งในการเป็นนักศึกษา

วิวัฒน์ สีบุ

บทที่ 1 บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น นับว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากต่อทุกชีวิตและชีวิตกับธรรมชาติต่างก็มีความเกี่ยวเนื่อง เชื่อมโยง และผูกพันกันอยู่ตลอดเวลา ในฐานะที่ธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆ เป็นปัจจัยที่จะก่อเกิดให้ชีวิตเกิดความสมดุลขึ้น ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ต้นไม้ สายน้ำ ดิน ฟ้า อากาศ และสัตว์ป่า ล้วนมีคุณูปการต่อชีวิตของมนุษย์ ทั้งในสิ่งที่เกี่ยวกับร่างกายและจิตใจ ถ้าหากว่าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ถูกทำลายลงไป ก็จะทำให้เกิดความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นกับชีวิตของมนุษย์เองด้วยเช่นกัน ในความเป็นจริง มนุษย์กับธรรมชาติเป็นความสัมพันธ์ที่มีอาจจะแบ่งแยกออกจากกันได้ เพราะมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ และธรรมชาติเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของมนุษย์

เนื่องจากตัวของผู้สร้างสรรค์เองชื่นชอบในพีชพรรณธรรมชาติและได้ท่องเที่ยวไปในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งแบบชมธรรมชาติผืนป่าและผืนน้ำ อีกทั้งยังเชื่อว่าความงามที่เกิดจากธรรมชาตินั้นมันมีความงามในตัวของมันเองอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสีสัน รูปร่างรูปทรงและทัศนธาตุที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละสายพันธ์ และจากการที่ผู้สร้างสรรค์ได้ท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ก็ทำให้เกิดความประทับใจในแต่ละสถานที่แต่มีสถานที่หนึ่งที่ผู้สร้างสรรค์ประทับใจไม่มีวันลืมคือ ทะเล เป็นสถานที่พักผ่อนที่สงบมีสายลมพัดอ่อนๆตลอดทั้งวัน น้ำในทะเลใสจนมองเห็นสีส้มของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ทั้งปะการัง และสัตว์ทะเล ทำให้ผู้สร้างสรรค์เกิดความประทับใจในระบบนิเวศใต้ทะเลและได้กลับมาศึกษาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตจึงเกิดแรงบันดาลใจและชื่นชอบในตัวของปะการังซึ่งทัศนธาตุปะการังแต่ละชนิดจะมีความน่าสนใจในชนิดของมันไม่ว่าจะเป็นเส้นที่มีความเป็นอิสระ จุดที่มีขนาดเล็กใหญ่มีความสนุกสนาน และพื้นผิวที่แปลกใหม่และด้วยสีส้มที่เป็นจุดเด่นด้วยสีที่สดสะท้อนดวงตา เป็นเสน่ห์ดึงดูดให้เราเข้าไปชื่นชมและบัลดาลให้เกิดความสุขเพลิดเพลินตื่นตาตื่นใจ

และด้วยเหตุนี้ผู้สร้างสรรค์จึงนำเอาธรรมชาติใต้ท้องทะเลมาเป็นตัวหลักในการสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดจากความประทับใจของปะการังและสัตว์ทะเล โดยการนำโลกใต้ท้องทะเลมาเป็นหัวข้อเรื่อง เพราะใต้ท้องทะเลมีเรื่องของทัศนธาตุที่น่าสนใจและสามารถหยิบยกเอามาใช้ในการสร้างผลงานศิลปะได้หลากหลายเพื่อถ่ายทอดถึงความงดงามของใต้ท้องทะเลผ่านงานศิลปะ โดยอาศัยเทคนิคการสร้างสรรคแนวรูปแบบสื่อผสม เพื่อให้ได้ผลงานศิลปะที่มีความงดงาม ผ่านวัสดุที่ผู้สร้างสรรค์ได้วิเคราะห์ว่าเป็นสื่อที่เหมาะสมที่สุดในการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ในครั้งนี้

วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมาย

1. เพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปะการังเพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์
2. สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อแสดงถึงความรู้สึกลงและความประทับใจในเนื้อหาเรื่องราวของปะการังใต้ท้องทะเล
3. ศึกษาและบันทึกกระบวนการสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบในภาคเอกสารศิลปนิพนธ์

ขอบเขตของการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมศิลปนิพนธ์เรื่องความประทับใจจากใต้ท้องทะเลได้กำหนดขอบเขตแบ่งเป็น 2 ช่วงดังนี้

ช่วงที่ 1 ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสร้างเนื้อหาเรื่องราว

- 1.1 ศึกษาข้อมูล โดยผู้สร้างสรรค์ศึกษาข้อมูลรูปภาพทางอินเทอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์และภาพถ่ายจากวัตถุจริง
- 1.2 วิเคราะห์ข้อมูล โดยนำข้อมูลรูปภาพมาวิเคราะห์ถึงลักษณะของสี เส้น พื้นผิว รูปทรง ที่ก่อให้เกิดคุณค่าทางความงาม
- 1.3 เนื้อหาเรื่องราว มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอถึงคุณค่าทางความงามที่เกิดจากความประทับใจในโลกใต้ทะเล นำเสนอผ่านมุมมอง โดยสร้างค่าความหมายไปที่ตัววัสดุที่นำมาใช้ในการสร้างผลงานและทักษะฝีมือความประณีตในการเย็บปัก ที่สะท้อนให้เห็นถึงความระยิบระยับของใต้ทะเลที่ส่งผลให้เกิดความประทับใจในความงานนั้น

ช่วงที่ 2 กระบวนการสร้างสรรค์

2.1 การพัฒนาภาพแบบร่าง องค์ประกอบ เทคนิคการสร้างสรรค์

เป็นผลงานจิตรกรรมสื่อผสมบนกระดาษ 3 มิติ รายละเอียดในภาพแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกที่ประทับใจในพื้นที่ เส้น สี เส้น รูปร่างของปะการังและสัตว์ทะเล โดยมีหลักการจัดองค์ประกอบของภาพโดยมีมุมมองของภาพที่เน้นการนำรูปทรงจากธรรมชาติมาคลี่คลายและจัดองค์ประกอบใหม่โดยไม่คำนึงถึงหลักความเป็นจริง เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ จนเกิดเป็นเอกภาพโดยการประสานทัศนธาตุทางศิลปะต่างๆเข้าด้วยกัน ด้วยกลวิธีการเย็บปักถวดยลายบนผืนผ้าและประกอบเป็นรูปทรง เกิดมิติตั้งลึกจากการทับซ้อนกันของรูปทรงจนทำให้เกิดน้ำหนักแสงเงาขึ้นและพื้นผิวลายเส้นที่ปักในผลงานโดยการใช้สีที่มีความผสมกลมกลืนกันอย่างลงตัวทำให้เกิดน้ำหนักและพื้นผิว ที่แปลกตา จนเกิดเป็นลักษณะเฉพาะตน

2.2 การพัฒนาผลงานจิตรกรรมสร้างสรรค์ ผลงานแสดงถึงคุณค่าความงามที่มีอยู่ในวัตถุที่สะท้อนถึงรูปทรง สีสัมผัสและพื้นผิวที่เกิดจากการปกคลุมเส้นและการทับซ้อนกันของรูปทรงสามารถนำคุณค่าที่เกิดขึ้นมาพัฒนาในด้านของพื้นผิวที่มีลักษณะแตกต่างกันคือ พื้นผิวหยาบ เรียบ นำมาสร้างกลวิธีในลักษณะเฉพาะของตน ก่อให้เกิดความน่าสนใจในลักษณะที่ต่างกัน

คำจำกัดความ

รูปทรง (Form) หมายถึง โครงสร้างของสิ่งต่างๆ ประกอบด้วยด้าน 3 ด้าน คือ ด้านกว้าง ด้านยาว ด้านหนา เรียกว่า รูป 3 มิติรูปทรงสามารถวัดขนาดและปริมาตรได้

สีสัมผัส (Colorful) สีสัมผัสที่มีอยู่ในวัตถุและเกิดขึ้นภายในงาน

ทะเล (sea) เป็นแหล่งน้ำเค็มขนาดใหญ่ซึ่งเชื่อมต่อกับมหาสมุทร ห้วงน้ำเค็มที่เว้งกว้างใหญ่ใหญ่ แต่เล็กกว่ามหาสมุทร ที่อยู่หรือเกิดในทะเล เช่น สานทรายทะเล ปะการัง และสัตว์ทะเล

บทที่ 2

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์

ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ

จากคำกล่าวของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ จรรย์รักษ์ อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธรรมชาติประกอบไปด้วย 2 คำ นั่นคือ ธรรมชาติ กับ ชาติ ธรรมชาติ คือความจริง คือสิ่งที่ปรากฏจับต้องได้ รับรู้ได้ อย่างที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงตรัสรู้ และนำมาสั่งสอนพวกเรา ก็คือการรู้ซึ่งความจริง ก็คือ ธรรมชาติ ส่วนชาติคือการเกิด ซึ่งเป็นวัฏจักร เมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับ มีตาย ไปไม่ก็ต้องร่วงนั่นคือวัฏจักร ดังนั้นธรรมชาติก็คือ วิถีหรือวัฏจักรของความจริงที่เกิดขึ้น

(http://www.seub.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=479%3A2010-07-26-11-37-40&device=desktop)

ธรรมชาติ ในความหมายอย่างกว้างสุด เทียบเท่ากับโลกธรรมชาติ โลกกายภาพ หรือโลกวัตถุ "ธรรมชาติหมายถึง " ปรากฏการณ์ของโลกกายภาพ และยังหมายถึงชีวิตโดยรวม มีขนาดตั้งแต่เล็กกว่าอะตอมไปจนถึงจักรวาล ทั้งนี้ยังรวมไปถึง ห่วงน้ำสีน้ำเงินอันกว้างใหญ่ไพศาล อาณาจักรท้องทะเลที่ครอบคลุมถึง 3 ใน 4 ส่วนของพื้นที่โลก จึงเปรียบโลกใต้ทะเลดังมารดาของสรรพสิ่ง ซึ่งมีตั้งแต่ขนาดเล็กๆ ที่ไม่อาจมองเห็นด้วยตาเปล่า ไปจนถึงชีวิตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ภายใต้ท้องทะเลจึงเต็มไปด้วย ความหลากหลายของชีวิต ที่มีจำนวนมากมายมหาศาล โลกใต้ทะเลจึงเป็นแหล่งรวมธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ และทรงคุณค่าที่สุดแห่งหนึ่งของมนุษยชาติ

จากที่กล่าวมานี้ เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ ต่อการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ ชุด ความประทับใจจากใต้ท้องทะเล โดยสร้างสรรค์ได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาในการวิจัยโดยมีดังนี้

1. ปะการัง
2. ดอกไม้ทะเล
3. สหายทะเล
4. หมึกทะเล
5. หลักการองค์ประกอบศิลป์
6. วิธีการสร้างสรรค์จิตรกรรม
7. อิทธิพลที่ได้รับในการสร้างสรรค์ผลงาน

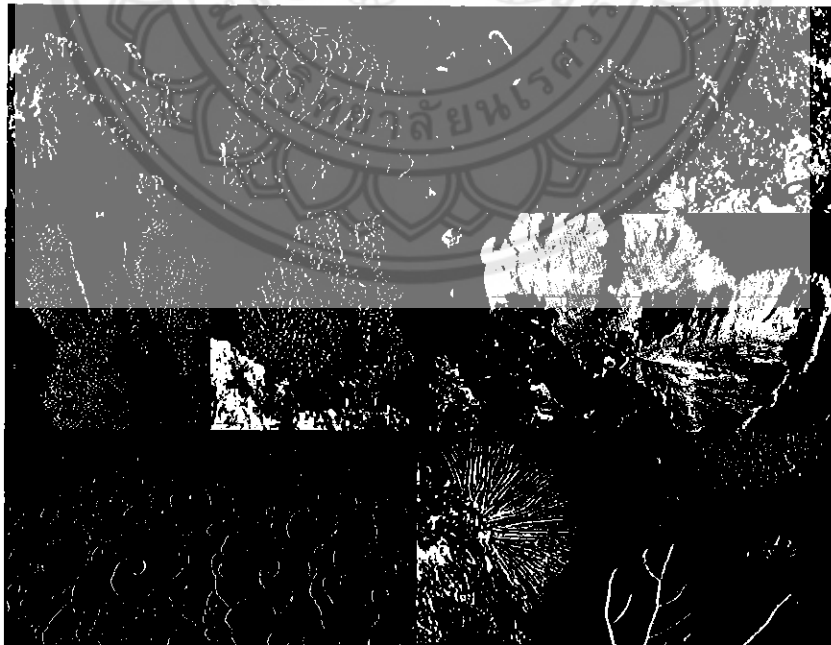
1. ปะการัง

เรื่องของโลกใต้น้ำคงจะสมบูรณ์ไปไม่ได้ ถ้าขาดสิ่งนี้ สีสันที่ธรรมชาติวิจิตรบรรจงสร้างขึ้นมาให้เป็นที่อยู่อาศัย ของสัตว์ทะเลน้อยใหญ่ ที่เรียกกันว่า "ปะการัง" ปะการังเป็นสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลังไม่ใช่พืชแต่อย่างใด โครงร่างปะการังมีหินปูนเป็นแข็งที่เปรียบเสมือนกระดูก รองรับตัวปะการังขนาดเล็กรูปทรงระบอบอก ที่ปลายระบอบอกมีหนวดที่คอยโบกสะพัดจับอาหาร ปะการังจะกินแพลงตอนในน้ำเป็นอาหาร ในการดำรงชีพ อีกส่วนหนึ่งยังมาจากสารอาหารที่สาหร่ายเซลล์เดียวสร้างขึ้น มีอยู่เป็นจำนวนมากมหาศาลและอาศัยอยู่ในเนื้อเยื่อตัวปะการังอย่างเกื้อกูลกัน ทำให้ปะการังมีชีวิตรอดอย่างสมบูรณ์

ชนิดของปะการัง

ปะการังในโลกมีอยู่ประมาณ 400 ชนิด ซึ่งพบในน่านน้ำไทยประมาณ 240 ชนิด ซึ่งมีความสวยงาม และมีรูปร่าง รูปทรงหลายแบบ เช่น แบบกิ่งก้านเหมือนเขากวาง หรือเหมือนกิ่งไม้ แบบก้อน หรือโขด คล้ายสมองหรือรังผึ้ง แบบแผ่นบางๆเหมือนใบไม้ หรือเคลือบตามพื้นผิวซากปะการังที่ตายไปแล้ว ไม่ว่าจะรูปทรงจะต่างกันอย่างไรก็ตาม ปะการังทุกชนิด ต้องมีลักษณะร่วมประการหนึ่ง คือ มีช่องเล็กๆ บนหินปูนให้ตัวนุ่มๆของปะการังหดตัวเข้าไปอาศัยอยู่ได้ โดยปะการังเล็กๆนับร้อยนับพันตัวอยู่รวมกัน ยกเว้นปะการังดอกเห็ด ซึ่งหนึ่งก้อน คือ หนึ่งตัว

(<https://coral2144.wordpress.com/%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0>)

ภาพประกอบที่ 1 รูปภาพถ่ายปะการังจากอินเทอร์เน็ต

(<https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B>)

2. ดอกไม้ทะเล

ซีแอนนีโมน หรือ ดอกไม้ทะเล หรือ เห็ดหนูลุบ (อังกฤษ: Sea Anemone) เป็นสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังหลายชนิดและหลายสกุล ในอันดับ Actiniaria รูปทรงกระบอกยึดหดได้ ด้านหนึ่งเป็นฐานสำหรับยึด ด้านตรงข้ามเป็นช่องปาก มีหนวดมาก ก็เรียก อาศัยอยู่ภายใต้ท้องทะเลและมหาสมุทร มีลักษณะของลำตัวที่มีรูปร่างคล้ายถุง และมีรูเปิดออก 1 รู ดอกไม้ทะเลจะมีอวัยวะที่มีลักษณะคล้ายกับหนวดอยู่รอบ ๆ บริเวณรูเปิดนั้น มีสีเส้นที่แตกต่างกันเช่น สีแดง สีเขียว สีส้ม เป็นต้นทั่วโลกพบมากกว่า 1,000 ชนิด ในแต่ละชนิดจะมีลักษณะของหนวดแตกต่างกัน อาศัยเกาะตามพื้นหินหรือทรายที่มั่นคง (<https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5>)

ภาพประกอบที่ 2 รูปภาพถ่ายดอกไม้ทะเลจากอินเทอร์เน็ต

(<https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84>)

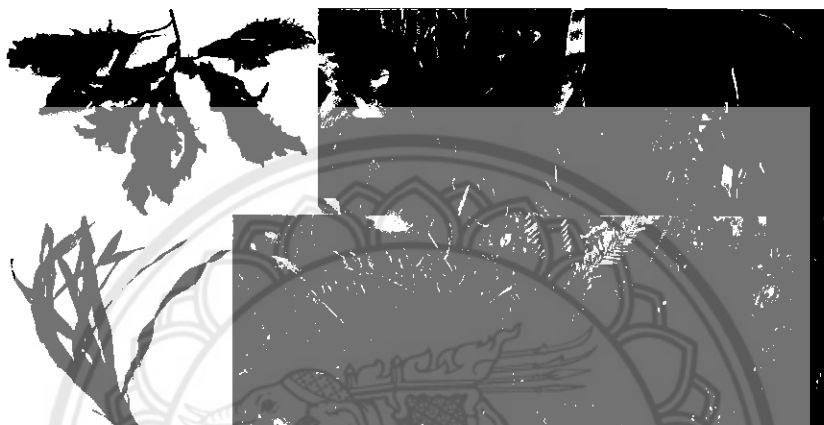
3. สาหร่ายทะเล

สาหร่ายทะเล เป็นพืชชั้นต่ำ ไม่มีระบบท่อลำเลียงอาหารจากรากสู่ลำต้นและใบแบบพืชชั้นสูง เช่นหญ้าทะเล แต่จะใช้วิธีดูดซับน้ำและแร่ธาตุจากน้ำทะเลสู่เซลล์ต่าง ๆ โดยตรง พืชกลุ่มนี้ไม่มีดอกและผล แต่แพร่กระจายพันธุ์ด้วยการสร้างสปอร์และแบ่งตัว สาหร่ายทะเลมีลักษณะมากมายหลายแบบ ตั้งแต่

แบบที่เป็นแพลงก์ตอนลอยไปมาในน้ำ ซึ่งมีขนาดเล็กมากมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า บางชนิดเป็นเซลล์เดี่ยว บางชนิดจับตัวกันเป็นกลุ่มเซลล์ หรือเป็นสาย จนถึงชนิดที่เป็นต้นตุกลม่ายที่ขั้วสูง สาหร่ายทะเล แบ่งตาม โครงสร้างและสีของสารสังเคราะห์แสง ได้เป็น 4 กลุ่ม คือ

1. สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน (blue-green algae)
2. สาหร่ายสีเขียว (green algae)
3. สาหร่ายสีน้ำตาล (brown algae)
4. สาหร่ายสีแดง (red algae)

(<http://guru.sanook.com/2395/>)

ภาพประกอบที่ 3 รูปภาพถ่ายสาหร่ายทะเลจากอินเทอร์เน็ต

(<https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A>)

4. ปลาหมึก

ปลาหมึก หรือที่นิยมเรียกกันว่า ปลาหมึก (Cuttlefish, Octopus) เป็นสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลัง ที่มีขนาดใหญ่ เคลื่อนที่ได้รวดเร็ว และว่องไว มีหนวดรอบปาก 4-5 คู่ บนหนวดมีปุ่มดูดเรียงเป็นแถว มีหน้าที่จับเหยื่อป้อนเข้าปาก (<https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8>)

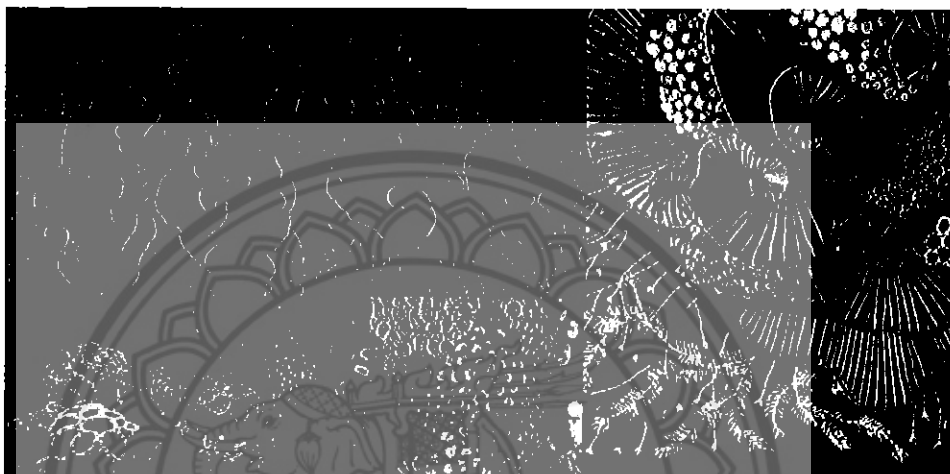

ภาพประกอบที่ 4 รูปภาพถ่ายหมึกทะเลจากอินเทอร์เน็ต

(<https://www.pinterest.com/pin/54043264253635681/activity>)

5. หลักการองค์ประกอบศิลป์

การจัดองค์ประกอบทางศิลปะเป็นหลักสำคัญสำหรับผู้สร้างสรรค์ โดยผู้สร้างสรรค์เน้นคุณค่าทางด้านรูปทรงเป็นหลัก คุณค่าทางด้านรูปทรง เกิดจากการนำเอาองค์ประกอบต่างๆของศิลปะ ได้แก่ จุด เส้น สี แสงและเงา รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว ฯลฯ มาจัดเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดความงาม และเน้นหลักการจัดองค์ประกอบของภาพแสดงความเป็นกลุ่มก้อนของปะการังโดยมีมุมมองของภาพที่มีสัดส่วนของภาพที่มีขนาดเกินจากความเป็นจริง เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ

ภาพประกอบที่ 5 หลักการองค์ประกอบศิลป์

6.วิธีการสร้างสรรค์จิตรกรรม

สร้างสรรค์ศิลปะด้วยวิธีการจิตรกรรมสื่อผสม ที่มีความสะอาดตาด้วยสีเส้นที่สดใสและรูปแบบของความงามในลวดลายของเส้นที่ปักลงไปในผลงานด้วยความประณีตที่นำเสนอตามจุดประสงค์ของการสร้างสรรค์ผลงานด้วยกลวิธีการเย็บปักถักร้อยลงบนผืนผ้าประกอบเป็นรูปทรงจนเกิดเป็นลักษณะเฉพาะ

ตน

ภาพประกอบที่ 6 กลวิธีในการสร้างสรรค์ทางเทคนิค

7. อิทธิพลที่ได้รับในการสร้างสรรค์ผลงาน

จากความบันเทิงใจในเนื้อหาและการที่ได้สัมผัสผ่านทางสายตาจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่ผู้สร้างสรรค์ได้ไปศึกษาในเรื่องของทัศนธาตุจากใต้ท้องทะเลที่มีความโดดเด่นไม่ว่าจะเป็น จุด เส้น สี พื้นผิว และรูปร่างรูปทรง อีกทั้งการได้รับชมสารคดีสำรวจโลกที่เมื่อมีแสงไฟส่องไปยังใต้ทะเลแสงจะกระทบกับปะการังผ่านการรับรู้ทางสายตาของเราทำให้เกิดความแวววาวเหมือนเป็นสิ่งล้ำค่าได้มหาสมุทร ทำให้เกิดความประทับใจขึ้น ดังนั้นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจึงนำเสนอออกมาในลักษณะผลงานจิตรกรรมสื่อผสมขึ้นโดยการใช้ทัศนธาตุจากใต้ท้องทะเลเป็นสื่อในการสร้างสรรค์และถ่ายทอดความรู้สึกประทับใจนั้นออกมา

7.1 อิทธิพลด้านแนวความคิด

ธรรมชาติใต้ท้องทะเลมีความพิเศษในเรื่องของทัศนธาตุที่หลากหลายและสีอันที่มีความน่าสนใจในเรื่องของกลุ่มโทนสีที่มีความสดใสที่เกิดจากธรรมชาติ พื้นผิวและลายเส้นที่มีความเป็นอิสระของปะการังรวมทั้งลวดลายของสัตว์ทะเล ตัวผู้สร้างสรรค์จึงเลือกที่จะนำโลกใต้ท้องทะเลมาสร้างสรรค์ผลงานเพราะมีทัศนธาตุที่น่าสนใจและสามารถนำมาต่อยอดได้หลากหลาย

7.2 อิทธิพลที่ได้รับจากทฤษฎีและปรัชญา

ทฤษฎีการเลียนแบบ (Immitationalism Theory) เป็นการแสดงแนวคิดในการ สร้างสรรค์ งานศิลปะ เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณค่าของการแสดงออก ที่เหมือนจริง (Relalistic) ตามตาเห็น หรือเหมือนจริง ตามความรู้สึก หรือมีทั้งสองคุณค่ารวมกัน และ การ แสดงออกที่เหมือนจริง ก็มักจะถูกถ่ายทอด ในลักษณะที่เหมือนจริง ตามธรรมชาติ หรือ เป็น การถ่ายทอดโดยใช้สื่อจากรูปแบบธรรมชาติ เช่น ภาพคน ภาพสัตว์ ภาพทิวทัศน์ ภาพดอกไม้ ต้นไม้ ก้อนหิน ฯลฯ ซึ่งผู้ส่วนใหญ่สามารถ เข้าใจได้ด้วยต่างเคยมีพื้นฐานประสบการณ์ เกี่ยวกับรูปแบบเหล่านี้มาแล้ว อริสโตเติล นักปราชญ์ชาวกรีก ได้กล่าวว่า มนุษย์เรานั้นเป็นนักเลียนแบบโดยสัญชาตญาณ และการเลียนแบบนั้นก็มักปรากฏออกมาให้พบเห็นในศิลปะวัตถุ

การถ่ายทอดรูปแบบลักษณะนี้ นอกจากใช้รูปแบบจากธรรมชาติเพื่อสื่อแสดงออกแล้วยังใช้รูปแบบอื่นๆ ที่ปรากฏอยู่ในสิ่งแวดล้อมมาเป็นสื่อในการแสดงออกด้วยเช่นกัน โดยการลอกเลียนแบบ เช่นเดียวกับ การเลียนแบบธรรมชาติ เป็นการถ่ายทอดความงามตามทัศนะที่ศิลปินได้รับรู้จากวัตถุตามทฤษฎี วัตถุพิสัย (Subjectivism) การถ่ายทอดรูปแบบของวัตถุนี้ ไม่ใช่เป็นการสร้างความงามให้แก่วัตถุ แต่เป็นความพยายามที่จะเลียนแบบหรือจำลองแบบ สภาวะความงามของวัตถุตามธรรมชาติ มาเป็นความงามในรูปแบบศิลปะ

ในลักษณะของการถ่ายทอด ศิลปินอาจถ่ายทอดตาม ที่ตาเห็น จัดวางใหม่ ตัดทอนบางส่วน นำมาแสดงเฉพาะบางส่วน หรือเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ ตามความคิดของผู้ถ่ายทอดแต่ละบุคคล จะเห็นเหมาะสม

การถ่ายทอดในลักษณะนี้ ดูเหมือนจะเป็นการเลียนแบบ ธรรมชาติก็จริงอยู่ แต่มิใช่เป็นการ เลียนแบบ เช่น กระจกเงาที่สะท้อน ทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้า ออกมาให้ปรากฏ เพราะศิลปิน จะสอดแทรก ความคิดเห็น ความรู้สึกนึกคิด การสร้างสรรค์ เข้าไปในผลงาน ส่วนผู้ดู จะอาศัย ประสบการณ์เดิม มาประกอบในการ ตีความ โดยการเปรียบเทียบ ว่าเหมือน คล้าย ไม่เหมือน สวยกว่า หรืออื่น ๆ โดยนำเอาธรรมชาติ มาเป็น เกณฑ์ในการตัดสิน หลังจากนั้น ก็จะศึกษา เทคนิค วิธีการ และองค์ประกอบอื่น ๆ ต่อไป

([http://203.158.253.5/wbi/Education/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20\(Aesthetics\)/unt2/24hom%20taitod.htm](http://203.158.253.5/wbi/Education/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20(Aesthetics)/unt2/24hom%20taitod.htm))

7.3 ปรัชญาทางศิลปะ

อริสโตเติล (Aristotle. 348-322B.C) กล่าวว่า ความงามคือการเลียนแบบธรรมชาติ” และยังเชื่อว่า ศิลปะ คือ การเลียนแบบ ธรรมชาติด้วย อริสโตเติล มีความเชื่อเรื่อง รูปแบบ ที่เป็นมาตรฐานความงาม แตกต่างไปจากเพลโต คือ เขาเชื่อว่าแบบที่เป็นต้นแบบจริง ๆ นั้น ปรากฏ อยู่บนโลกนี้เอง ถ้าถามว่า แบบ อยู่ที่ไหน อริสโตเติล จะชี้ลงไปทีพื้นโลก และสิ่งที่ศิลปะเลียนแบบคือวัตถุและเหตุการณ์และเรียกผลงาน ศิลปะนี้ว่า “ศิลปะเลียนแบบ” (imitative art) อริสโตเติลแบ่งศิลปะเลียนแบบออกเป็นสองประเภท ใหญ่ๆ คือ

- 1.) ศิลปะเลียนแบบปรากฏการณ์ที่มองเห็น วัตถุด้วยสีและเส้น เช่น จิตรกรรม
- 2.) ศิลปะเลียนแบบการกระทำ เหตุการณ์ โดยคำพูด เพลงและการเต้นรำ ประเภทที่สอง เรียกว่าศิลปะกวีนิพนธ์

(art of poetry) (http://bubeeja.blogspot.com/2013/01/blog-post_21.html)

7.4 อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะ

กลุ่มลัทธิไอดีลลิซึม (Idealism) โดยได้ศึกษาวิเคราะห์คุณค่า ความหมายและสาระสำคัญของกลุ่มลัทธิไอดีลลิซึม (Idealism) ที่ได้ส่งผลต่อแนวความคิดความบันดาลใจและเนื้อเรื่องของศิลปนิพนธ์ชุดนี้โดยแบ่งเป็นประเด็นหลักๆดังนี้

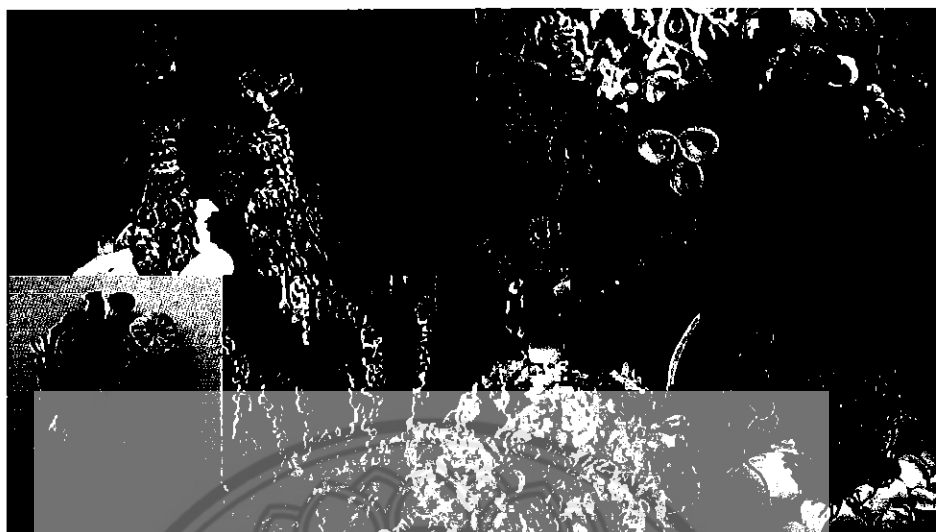
- 1.) แสดงให้เห็นแง่ดีของชีวิต
- 2.) แสดงความคิดนึกฝันหรือความรู้สึก ที่อยู่เหนือเงื่อนไขสิ่งแวดล้อม
- 3.) ให้ความสำคัญกับจินตนาการมากกว่าธรรมชาติ
- 4.) ในทางปรัชญาหมายถึง ปรัชญาจิตนิยม ซึ่งเชื่อว่าสรรพสิ่งทั้งมวลล้วนเป็นจิตไม่ใช่วัตถุ

8. อิทธิพลจากงานศิลปกรรม

ในการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปนิพนธ์ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลทางความคิดในการออกแบบ ผลงาน ความหรูหราอลังการของเหล่านักปะการังในต่างประเทศที่สร้างผลงานปะการังขึ้นมาจากการนำวัสดุเส้นใย ต่างๆมาถักทอขึ้นรูปกลายเป็นกลุ่มก้อนของปะการังด้วยความประณีตและวัสดุต่างๆที่นำมาใช้ในการ สร้างสรรค์ผลงานที่มีความน่าสนใจ โดยยกตัวอย่างผลงานของศิลปิน ILDIKO SZABO และ SUE VON OHLSEN ที่แสดงถึงทักษะฝีมือขั้นสูงในการถักทอเส้นใยจนกลายเป็นกลุ่มปะการังเป็น ผลงานที่มีความทันสมัยล้ำยุคและมีสไตล์ชัดเจนซึ่งได้มีส่วนส่งผลต่อความคิดในการสร้างสรรค์ ผลงานโดยใช้รูปแบบของการจัดการใช้สีในผลงานและรูปทรงของปะการังมาดัดแปลงและสร้างสรรค์ใน การจัดองค์ประกอบ นอกจากนี้ผู้สร้างสรรค์ยังได้รับอิทธิพลจากผลงานจิตรกรรมของศิลปิน Paul Klee เป็น จิตรกรชาวสวิสที่วาดทั้งภาพสีน้ำ สีน้ำมัน และภาพลายเส้น ถือว่าเป็นมาสเตอร์แห่งภาพวาดสมัยใหม่ที่ สร้างสรรค์งานของตัวเองตามความคิด ผัน ตามไหวพริบ และจินตนาการของตัวเองและได้ให้อิทธิพลใน เรื่องของการใช้สีที่มีความสด สีที่ให้ความรู้สึกปะทะกับสายตาเป็นอย่างมาก มีความรุนแรง และยังมีการ เล่นการตัดกันของสีวรรณะร้อนและวรรณะเย็นให้มีความลงตัวในเอกภาพของชิ้นงาน โดยผลงานของเขา จะเด่นในเรื่องของการใช้โทนสีเป็นหลัก ผลงานของเขาแสดงให้เห็นถึงจุดเชื่อมต่อระหว่างศิลปะยุคที่ สร้างเพื่อการตกแต่งกับงานวิจิตรศิลป์ที่ศิลปินสร้างขึ้นเพื่อเสนอสาระและคุณค่าในตัวตนและอิทธิพลที่ ได้รับจากงานจิตรกรรมของศิลปินไทยโดยศิลปินท่านแรก ผู้สร้างสรรค์มีความชื่นชอบในผลงานของ ดนยา เทียววดี ในเรื่องของการใช้รูปแบบผลงาน เทคนิควิธีการที่ ผู้สร้างสรรค์สามารถนำมาเป็นแนวทางในการ สร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี ด้วยผลงานที่มีรูปแบบคล้ายกันจึงส่งผลให้ตัวผู้สร้างสรรค์สามารถนำรูปแบบ ผลงานของศิลปินไปปรับใช้ในผลงานของตัวเองได้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสี เรื่องราว ใน ผลงานรวมไปถึงเรื่องของทัศนธาตุที่น่าสนใจ ทำให้ตัวผู้สร้างสรรค์เกิดความคิดในการสร้างผลงานศิลปะ ต่อไปและศิลปินไทยอีกคนก็คือ ศศิวิมล สุจิต นามแฝงคือ เด็กหญิงแบ่ง ผู้สร้างสรรค์มีความประทับใจใน เทคนิคการสร้างงานศิลปะจากผ้าสำเร็จรูปผสมกับการย้อมผ้าด้วยตัวเอง ในผลงานจะมีทั้งการต่อผ้า การ ถัก และการปัก นอกจากนี้ศิลปินยังชอบผสมผสานเส้นด้าย ไหมพรมที่มีขนาดต่างกันและใช้ผ้าหลากหลาย ชนิดเช่น ผ้าชนิดของไทย เทคนิคการถัก เป็นต้น

จากอิทธิพลที่ได้รับจากผลงานศิลปกรรมที่กล่าวมานั้นเป็นส่วนผลักดันให้เกิดแนวความคิด และ วิธีการทางเทคนิคที่นำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานตามจุดมุ่งหมาย

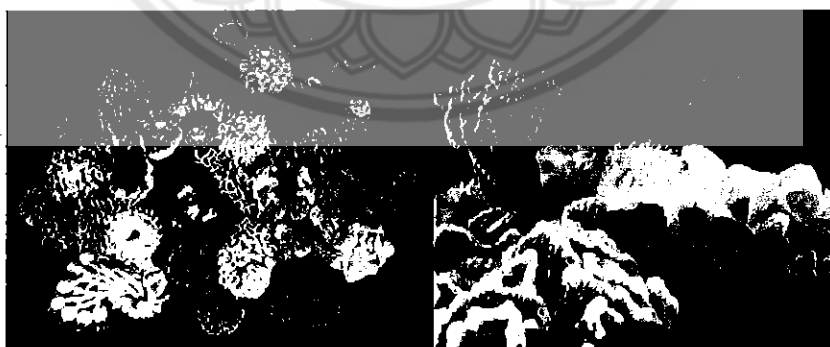
ภาพข้อมูลผลงานจากศิลปิน

ภาพประกอบที่ 7 ผลงานของศิลปินที่เป็นการรวมตัวกันของเหล่าสร้างนักปะการัง จัดแสดงที่

The Science Gallery, Dublin

(<http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=st2wonder&month=23-07-2010&group=6&gblog=2>)

ภาพประกอบที่ 8 ผลงานของ ILDIKO SZABO

(http://crochetcoralreef.org/contributors/ildiko_szabo.php)

ภาพประกอบที่ 9 ผลงานของ SUE VON OHLSEN

(http://crochetcoralreef.org/contributors/sue_von_ohlsen.php)

8.1 ภาพข้อมูลผลงานจิตรกรรมจากศิลปิน Paul Klee

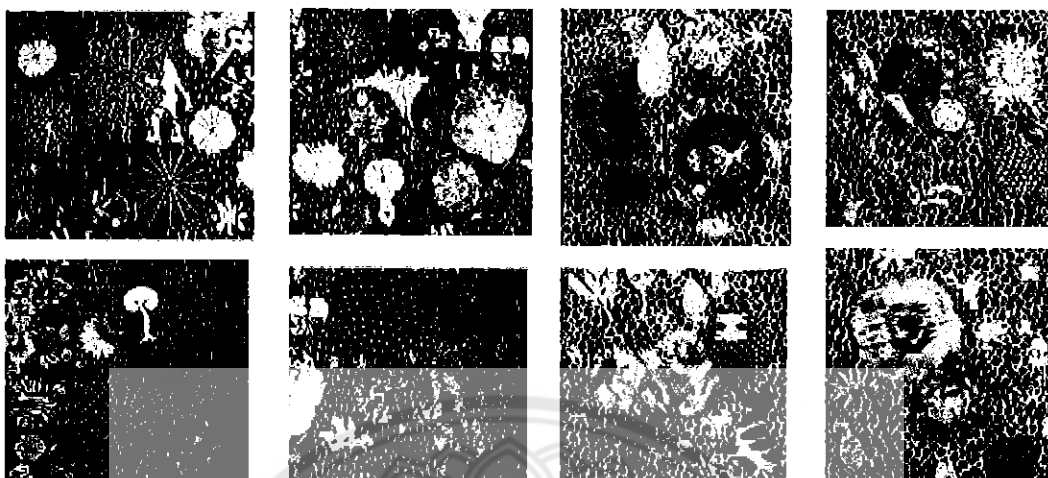
Paul Klee เป็นจิตรกรชาวสวิสที่วาดทั้งภาพสีน้ำ สีน้ำมัน และภาพลายเส้น ถือว่าเป็นมาสเตอร์แห่งภาพวาดสมัยใหม่ที่สร้างสรรค์งานของตัวเองตามความคิด ผัน ตามไหวพริบ และจินตนาการของตัวเองกำเนิดเป็นชาวเยอรมันที่เมือง Münchenbuchsee เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 1879 พ่อของเขาชื่อ Hans Klee เป็นคุณครูสอนดนตรีชาวเยอรมัน และแม่ชื่อ Ida Frick เป็นนักร้อง และย้ายไปอยู่เมือง Munich ในปี 1879 โดยได้ไปศึกษาศิลปะที่โรงเรียนเอกชน และที่ Munich Academy เคลโตขึ้นมาในครอบครัวนักดนตรี และตัวเองก็เป็นนักเล่นไวโอลินด้วย เรียกว่า เป็นทั้งจิตรกร ทั้งนักดนตรี แม้ว่าจะเติบโตมากับเสียงดนตรี สุดท้ายเคลก็เลือกที่จะเรียนศิลปะ และเข้าเรียนที่ Munich Academy ดังที่กล่าวไปแล้วในปี 1900

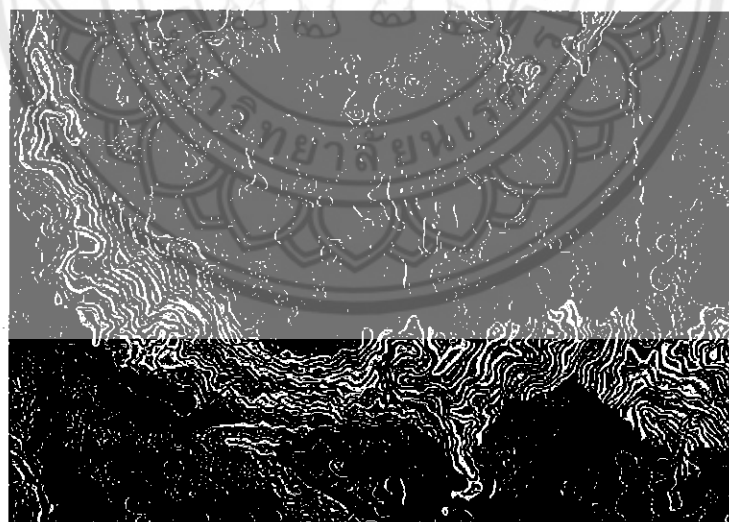
ภาพประกอบที่ 10 ชื่อผลงาน : " ปราสาท และ ดวงอาทิตย์ (Castle and Sun)

(http://www.huffingtonpost.com//18/12/2012paul-klee-birthday_n_2321868.html)

8.2 ผลงานจิตรกรรมของศิลปินไทย

ภาพประกอบที่ 11 ผลงานของ ดนaya เชี่ยววิฒ
 (<http://danayart103.blogspot.com/2012/07/blog-post.html>)

ภาพประกอบที่ 12 ชื่อผลงาน : บ้านที่กของแผ่นดิน
 (http://www.kasikornbank.com/globalhome/artcollection/thai/work_artist04.html)

ภาพประกอบที่ 13 ผลงานของ ศศิวิมล สุจิต

(<http://www.blisby.com/blog/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C-dekyingpang-%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%8C/>)

สรุป

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดล้วนเกิดจากความประทับใจในความงามของใต้ท้องทะเลที่ธรรมชาติวิจิตรบรรจงสร้างขึ้นมา สิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่เช่น ปาการัง หมึก ดอกไม้ทะเล และสาหร่ายทะเลซึ่งแต่ละชนิดล้วนมีทัศนธาตุที่น่าสนใจในตัวของมันเองทำให้ผู้สร้างสรรค์เกิดความสนใจในจุดนั้น และดึงเอาโลกใต้ท้องทะเลมาเป็นแนวเรื่องในการสร้างผลงานเพื่อถ่ายทอดความงามที่เกิดจากความประทับใจผ่านทักษะฝีมือในการเย็บปักถักร้อยที่มีความชำนาญออกมาเป็นผลงานศิลปะ ตลอดจนอิทธิพลที่ได้รับจากสื่อ และสภาพแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และรสนิยม ทฤษฎีจิตวิสัย (Subjectivism) คุณสมบัติของวัตถุที่ประกอบเป็นสีหรือรูปทรงนั้นไม่ได้มี คุณค่าทางสุนทรียะโดยตรง

หากแต่มีคุณค่าทางความงามหรือสุนทรียะเกิดขึ้นก็เพราะว่าเกิดขึ้นจากจิต ให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจเป็นการให้คุณค่าของคุณสมบัติที่มีอยู่ในวัตถุนั้น อิทธิพลแนวความคิดที่ ทันสมัยล้ำยุค การออกแบบ และเทคนิคของดีไซเนอร์ที่มีชื่อเสียงและอิทธิพลจากผลงานศิลปะกรรมของ กุสตาฟ คลิม ในยุคศิลปะสมัยใหม่ รวมถึงอิทธิพลของศิลปะลัทธิประทับใจ อิทธิพลทางเทคนิคที่ผู้สร้างสรรค์นำมาต่อยอดทางความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ก่อให้เกิด แนวความคิดและการกำหนดรูปแบบของผลงานในการแสดงออกและเกิดวิธีการทางศิลปะซึ่งนำกลวิธีการใช้สีแปร่งที่เป็นลักษณะเฉพาะของตนนำมาถ่ายทอดเพื่อให้ สอดคล้องกับความรู้สึกส่วนตัวขึ้น

บทที่ 3

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุด ความประทับใจจากใต้ท้องทะเล จุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอความสวยงามของใต้ท้องทะเลที่เกิดจากความประทับใจและถ่ายทอดความประทับใจนั้นออกมาเป็นผลงานศิลปะ โดยผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับทัศนธาตุของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล เช่น ปาการัง ดอกไม้ทะเลและสัตว์ทะเล เพื่อนำทัศนธาตุที่น่าสนใจมาเป็นรูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้กระบวนการทางจิตกรรมสื่อผสมและถ่ายทอดความรู้สึกผ่านเทคนิคการเย็บผ้า เพื่อแสดงความงามทางกลวิธีและแนวคิดของตัวผู้สร้างสรรค์

จากความบันเทิงใจและแนวความคิดสร้างสรรค์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นในบทนำและบทที่ 2 ผู้สร้างสรรค์จึงได้ค้นหาแนวทางกลวิธีในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม รูปแบบที่นำเสนอเป็นจิตรกรรม 3 มิติ แบบลวงตา โดยผู้สร้างสรรค์ได้แบ่งขั้นตอนกระบวนการของการสร้างสรรค์ไว้ดังนี้

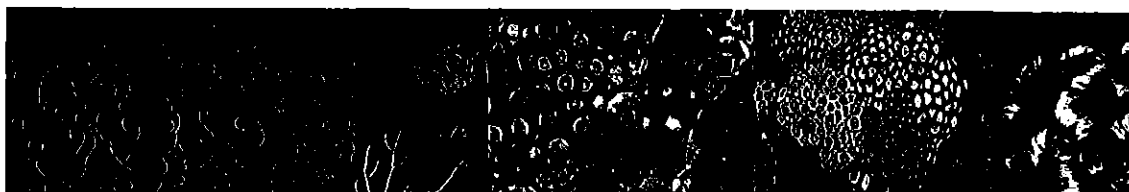
1. ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการสร้างสรรค์
2. ขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์
3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์
4. เทคนิคในการสร้างสรรค์
5. การวิเคราะห์การสร้างสรรค์
6. สรุป

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน

1. ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการสร้างสรรค์

ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาข้อมูลต่างๆทั้งที่เป็นเอกสาร ภาพผลงานจากศิลปินตัวอย่าง และจากสื่อเทคโนโลยี อันเป็นปัจจัยหนึ่งต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่จริง โดยแหล่งข้อมูลโดยแหล่งข้อมูลที่ผู้สร้างสรรค์ศึกษาประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนที่เป็นรูปธรรม

ข้อมูลส่วนรูปธรรม ได้แก่ข้อมูลทางภาพถ่ายจากอินเทอร์เน็ตและจากประสบการณ์ที่ได้ชมการจำลองโลกใต้ทะเลตามพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ข้อมูลที่มีอิทธิพลต่องานส่วนมากมาจากภาพจากอินเทอร์เน็ตที่ผู้สร้างสรรค์ได้ค้นคว้าและคัดเลือกเอาทัศนธาตุที่น่าสนใจของปะการังบางชนิดมาจัดองค์ประกอบใหม่เพื่อต้องการแสดงเรื่องของทัศนธาตุใต้ท้องทะเลผ่านผลงานศิลปะ

ภาพประกอบที่ 1 ข้อมูลส่วนรูปธรรม

ในส่วนแนวเรื่องในศิลปนิพนธ์ชุดนี้ คืออารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ของผู้สร้างสรรค์ได้รับแรงบันดาลใจมาจากโลกใต้ท้องทะเลที่สงบสนองต่อความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์เป็นอย่างมากเมื่อได้สัมผัสด้วยสายตามันเป็นความวิเศษของธรรมชาติเป็นสิ่งล้ำค่าและสิ่งที่พิเศษกว่านั้นก็คือความอ่อนเร้นของธรรมชาติที่งดงามที่อยู่ลึกที่คนธรรมดาไม่สามารถจะดำลงไปสัมผัสได้ด้วยตัวเอง อีกทั้งในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีที่เจริญมากขึ้นก็อาจมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลบ้าง เนื่องด้วยการขนส่งทางทะเล หรือการสร้างสิ่งก่อสร้างที่ยังลึกลงไปในมหาสมุทร จึงทำให้ความสวยงามเริ่มจะถูกทำลายลงบ้าง

สิ่งข้างต้นเหล่านี้ได้สั่งสมมาเป็นประสบการณ์ ความบังคลาใจที่กระตุ้นให้ผู้สร้างสรรค์ได้นำเอาความรู้สึกที่เกิดจากความประทับใจในความสวยงามของใต้ท้องทะเล นำมาออกแบบและสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะชุด ความประทับใจจากใต้ท้องทะเล สื่อถึงความสวยงามของปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลที่หายาก ถึงจะได้ชมจากสื่อต่างๆแต่ก็ยังคงไม่ได้สัมผัสถึงความงามอย่างแท้จริง ตัวของผู้สร้างสรรค์จึงใช้งานศิลปะแสดงความงามนั้นออกมาผ่านอารมณ์ความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์เพื่อให้ผู้ชมได้สัมผัสรับรู้ถึงความสวยงามของใต้ท้องทะเล

2. ขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์

ผู้สร้างสรรค์ได้นำข้อมูลจากการศึกษามาประมวลผลและกำหนดรูปแบบของผลงาน รูปแบบในการสร้างสรรค์เป็นการรวมเอาทัศนธาตุซึ่งเป็นองค์ประกอบของศิลปะมาเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดสาระของผลงานที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการนำเสนอ อันประกอบไปด้วย เนื้อหา และ รูปทรง

เนื้อหา (Content) คือเรื่องราว จะมีลักษณะเป็นนามธรรม ซึ่งเนื้อหาที่ถ่ายทอดออกมานั้นสามารถตีความออกไปได้หลากหลายขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อผู้รับสาร เช่น ความต่างของเพศ วัย ประสบการณ์ ความรู้ ทัศนคติ เป็นต้น เนื้อหาอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ เนื้อหาภายใน กับ เนื้อหาภายนอก เนื้อหาภายในเป็นเนื้อหาที่เกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุ เป็นเนื้อหาของ

รูปทรงโดยตรงซึ่งเป็นรูปแบบของการแสดงออกเฉพาะของผู้สร้างสรรค์ ส่วนเนื้อหาภายนอกจะมีเฉพาะในศิลปะแบบรูปธรรมที่มีเรื่อง เช่น เป็นคน สัตว์ วัตถุ สิ่งของ

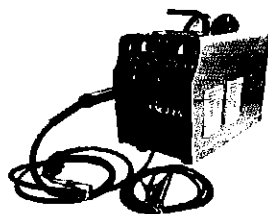
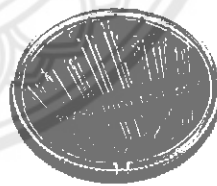
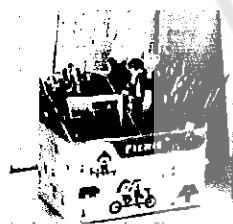
ซึ่งในงานของผู้สร้างสรรค์จะเน้นเนื้อหาผสมเรื่องที่เป็นผลมาจากการผสมระหว่างจินตนาการ (Imagene) ของผู้สร้างสรรค์กับรูปลักษณะของเรื่อง โดยมีความคิดเรื่องจาก รูปทรงอิสระ (free form) การปักลายบนผืนผ้า โดยใช้เทคนิคมาเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้สร้างสรรค์เกิดจินตนาการและนำมาผสมผสานกับรูปทรงธรรมชาติที่ได้รูปแบบมาจากปะการังและสัตว์ทะเลนำมาออกแบบผ่านกระบวนการทางเทคนิคการเย็บผ้า เพื่อต้องการสื่อถึงแนวเรื่องของใต้ท้องทะเลที่มีความสวยงามจนเกิดความประทับใจเมื่อได้รับชม

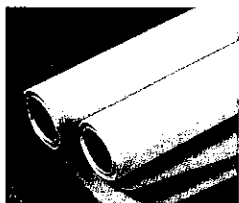
รูปทรง(Form) คือสิ่งที่มองเห็นได้ในทัศนศิลป์ที่สร้างขึ้นด้วยการประสานกันของทัศนธาตุอย่างมีเอกภาพ ซึ่งแบ่งออกเป็นสองประเภททางรูป ได้แก่ ทัศนธาตุ และส่วนประกอบทางวัสดุ ก็คือ วัสดุและวิธีการที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ในส่วนประกอบทางรูปทรงในผลงานของผู้สร้างสรรค์ คือ ทัศนธาตุ ได้แก่ จุด สี น้ำหนัก พื้นผิว ที่ว่าง เส้น รูปร่างรูปทรงของปะการังและสัตว์ทะเล

3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์

3.1 การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุด ความประทับใจจากใต้ท้องทะเล วัสดุที่ผู้สร้างสรรค์เลือกใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ได้แก่ อุปกรณ์เครื่องเขียนรูป กระดาษร่างภาพ ผ้าลายต่างๆ เข็ม ด้ายไหมพรม ไยสังเคราะห์ ผ้าดิบ กรรไกร คัตเตอร์ ลวดสังกะสี เครื่องมือเชื่อมเหล็ก สว่าน ลวด ครีมตัดลวด เพรมไม่อัด ปืนกา

ภาพประกอบที่ 2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์

(http://www.oneclickmarket.com/shopcore/product.php?shop_id=12246&product_id=64484)

(<http://9eur05ikd87299x.plazathai.com/show291546/>)

4. เทคนิคในการสร้างสรรค์

กลวิธี (technic) หมายถึงวิธีการเฉพาะในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เช่น การระบายสี การปั้น การปะติด การเชื่อมต่อ ฯลฯ กลวิธีที่ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานคือ การผสมผสานเทคนิคการเย็บปักถักร้อยและการเชื่อมต่อของรูปทรงเกิดเป็นลักษณะของพื้นผิวที่หยาบและมีความนูนต่ำของผลงานเป็นงานจิตรกรรมแบบสื่อผสม 3 มิติ

ส่วนประกอบทางเนื้อหา

เนื้อหา (Content) คือองค์ประกอบที่เป็นนามธรรมหรือโครงสร้างทางจิตตรงกันข้ามกับส่วนที่เป็นรูปทรง หมายถึง ผลที่ได้รับจากงานศิลปะ ส่วนที่เป็นนามธรรมนั้นนอกจากเนื้อหาแล้วยังมี เรื่อง (Subject) และแนวเรื่อง (Theme) รวมอยู่ด้วย ทั้ง 3 ส่วนนี้มีความเชื่อมโยงและซ้อนทับกันอยู่นามธรรม

1.) เรื่อง หมายถึง สิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะแบบรูปธรรม เช่น คน สัตว์ สิ่งของ ฯลฯ

2.) แนวเรื่อง หมายถึง ส่วนหนึ่งขององค์ประกอบทางด้านนามธรรมของงานศิลปะที่เน้น ความคิด (Concept) ของการสร้างสรรค์มากกว่าเนื้อเรื่องของศิลปินที่มีต่อเรื่องหรือรูปทรงเป็นเนื้อหาสาระหรือแนวทาง

- นำเสนอคุณค่าความงามที่เกิดจากความประทับใจในได้ท้องทะเล นำเสนอผ่านมุมมอง โดยสร้างค่าความหมายไปที่ตัววัสดุที่นำมาใช้สื่อความหมายและลดทอนเส้นที่ปักลงไปในงานเพื่อแสดงให้เห็นถึงความงดงามของได้ท้องทะเลที่ส่งผลให้เกิดความประทับใจ

3.) สัญลักษณ์ (Symbol) โดยพื้นฐานหมายถึง สิ่งที่ใช้แทนความหมายของอีกสิ่งหนึ่ง หรือถ้าจะกล่าวให้ลึกซึ้งไปอีก สัญลักษณ์ หมายถึง วัตถุ อักษร รูปร่าง หรือสี สัน ซึ่งใช้ในการสื่อความหมายหรือแนวความคิดให้มนุษย์เข้าใจไปในทางเดียวกัน อาจจะเป็นรูปธรรม หรือนามธรรมก็ได้

- การใช้รูปทรงของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลและสิ่งอื่นของสิ่งเหล่านั้นมาเป็นตัวแทนของสัญลักษณ์ เพื่อใช้สื่อความหมายให้ สัมพันธ์กับ ส่วนเนื้อหาและเรื่องราว

- ปะการัง ถือเป็นสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่มีความโดดเด่นในเรื่องของสีสันและเป็นสิ่งที่สื่อถึงใต้ท้องทะเลได้ชัดเจน และปะการังยังเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์

- สาหร่าย ถือเป็นส่วนหนึ่งของใต้ท้องทะเลที่ช่วยเพิ่มความเคลื่อนไหวในผลงานด้วยเส้นที่เคลื่อนไหวไปกับกระแสน้ำ

- สัตว์ทะเล ช่วยเพิ่มความมีชีวิตชีวาทำให้ผลงานมีความน่าสนใจด้วยรูปทรงของสัตว์ทะเลที่แทรกอยู่ทำให้ใต้ท้องทะเลมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

4.) เนื้อหา คือความหมายของงานศิลปะที่แสดงออกผ่านรูปทรงทางศิลปะ เนื้อหาของงาน ศิลปะแบบรูปธรรม เกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพของเรื่อง แนวเรื่องและรูปทรง

เนื้อหาอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

- เนื้อหาภายใน หรือเนื้อหาของรูปทรง เป็นเนื้อหาที่เกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพ ของทัศนธาตุในรูปทรง เนื้อหาประเภทนี้จะให้อารมณ์ทางสุนทรียภาพแก่ผู้ดู เป็นอารมณ์ทางศิลปะที่ บริสุทธิ์ เป็นพลังความรู้สึกส่วนตัวเป็นบุคลิกภาพหรือรูปแบบของการแสดงออกของศิลปิน

- ทัศนธาตุ สุนทรียธาตุและหลักการจัดวางองค์ประกอบภายในภาพก่อให้เกิดคุณค่าของสุนทรียภาพทางความงาม เกิดอารมณ์สุนทรียะ

- ผู้สร้างสรรค์ใช้ทัศนธาตุได้แก่ สี เส้น น้ำหนัก พื้นผิว และที่ว่างซึ่งทัศนธาตุเหล่านี้จะเป็นส่วนประกอบที่จะทำให้ผลงานเกิดความเป็นเอกภาพและความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ส่วนรูปร่างรูปทรงในการสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ ชื่อ ปะการัง ได้ใช้กลวิธีการเย็บผ้าและปักลายโดยใช้รูปทรงของปะการังและสัตว์ทะเลมาจัดองค์ประกอบใหม่ให้เกิดเป็นรูปทรงของปะการังก่อนขนาดใหญ่

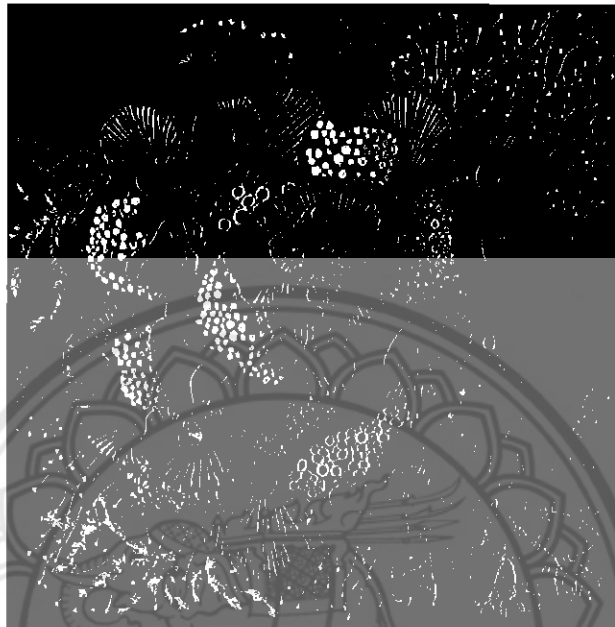
- เนื้อหาภายนอก คือศิลปะรูปธรรมที่มีเรื่องเกี่ยวกับคนและวัตถุสิ่งของ เป็นความหมายของเรื่องแนวเรื่องและสัญลักษณ์ที่เปลือยออกมาเป็นรูปทรง

- ผลงานของผู้สร้างสรรค์เป็นผลงานลักษณะเนื้อหาผสมเรื่องเชิงสัญลักษณ์ โดยแสดงรูปร่างรูปทรง สีสันของปะการังและสัตว์ทะเล โดยใช้ปะการังเป็นสัญลักษณ์ของโลกใต้ท้องทะเลที่ออกแบบรูปทรงใหม่ในรูปแบบของกลุ่มก้อนปะการัง

5. การวิเคราะห์การสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ เรื่องความประทับใจจากใต้ท้องทะเล ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างผลงานที่เน้นในเรื่องของการใช้วัสดุโดยการนำผ้ามาเย็บปักถักร้อยสร้างเป็นผลงานจิตรกรรมสื่อผสมแบบ 3 มิติ ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างผลงานจิตรกรรมให้เกิดเอกภาพ ซึ่งมีหลักองค์ประกอบและวิธีการสร้างดังต่อไปนี้

5.1 เอกภาพหมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์ประกอบศิลป์ทั้งด้านรูปลักษณะ และด้านเนื้อหาเรื่องราว เป็นการประสานหรือจัดระเบียบของส่วนต่างๆให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียว เพื่อผลรวมที่ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดเอกภาพด้วยการสร้างเนื้อหาที่เป็นนามธรรมและรูปทรงที่เป็นรูปธรรมเข้าไว้ด้วยกัน

ภาพประกอบที่ 3 แสดงถึงเอกภาพและดุลยภาพจากผลงานการสร้างสรรค์

5.2 ดุลยภาพ หมายถึง น้ำหนักที่เท่ากันขององค์ประกอบ ไม่เอนเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง ในทางศิลปะยังรวมถึงความประสานกลมกลืนของส่วนต่างๆในรูปทรง หรืองานศิลปะชิ้นหนึ่ง การจัดวางองค์ประกอบต่างๆในงานศิลปกรรมจะต้องคำนึงถึงจุดศูนย์ถ่วงในธรรมชาตินั้น

-ดุลยภาพแบบสมมาตร (Symmetry Balance) หรือ ความสมดุลแบบซ้ายขวาเหมือนกัน คือ การวางรูปทั้งสองข้างของแกนสมดุล เป็นการสมดุลแบบธรรมชาติลักษณะแบบนี้ในทางศิลปะมีใช้น้อย ส่วนมากจะใช้ในลวดลายตกแต่ง ในงานสถาปัตยกรรมบางแบบ หรือในงานที่ต้องการดุลยภาพที่นิ่งและมั่นคงจริง ๆ

5.3 การขัดแย้ง (Opposition)

- การขัดแย้งของขนาด ขนาดเล็ก ใหญ่ที่ไม่เท่ากันทำให้เกิดความน่าสนใจภายในภาพ
- การขัดแย้งของทิศทาง ทิศทางภายในภาพที่มีการเคลื่อนไหวของเส้นตั้ง เส้นนอน เส้นเฉียง
- การขัดแย้งของที่ว่างหรือ จังหวะ
- การขัดแย้งของพื้นผิว โดยในผลงานมีทั้งพื้นผิวที่เรียบของผ้าที่ไม่ถูกปักสายเส้น และพื้นผิวขรุขระที่เกิดจากการปักลายเส้นลงไป

5.4 การประสาน (Transition) คือ การทำให้เกิดความกลมกลืน ให้สิ่งต่างๆเข้ากันได้ อย่างสนิท เป็นการสร้างเอกภาพจากการรวมตัวของสิ่งๆที่เหมือนกันเข้าด้วยกัน

- การประสานกันด้วยการซ้ำ (Repetition) คือ การจัดวางหน่วยที่เหมือนกันตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป เป็นการสร้างเอกภาพที่ง่ายที่สุด แต่จะทำให้ไม่เกิดความน่าสนใจ

- ความกลมกลืนกันจะช่วยลดความขัดแย้ง การประสานกันของสีและเส้น

5.5 จังหวะลีลา หมายถึง การเคลื่อนไหวที่เกิดจากการซ้ำกันขององค์ประกอบ เป็นการซ้ำที่เป็นระเบียบ จากระเบียบธรรมดาที่มีช่วงห่างเท่าๆกัน มาเป็นระเบียบที่สูงขึ้น ซับซ้อนขึ้น จนถึงขั้นเกิดเป็นรูปลักษณะของศิลปะ โดยเกิดจากการซ้ำของหน่วยหรือการสลับกันของหน่วยกับช่องไฟ หรือเกิดจากการเลื่อนไหลต่อเนื่องกันของเส้น สี รูปทรง หรือ น้ำหนัก

5.6 สัดส่วน (Property) หมายถึง ความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมระหว่างขนาดขององค์ประกอบที่แตกต่างกัน ทั้งขนาดที่อยู่ในรูปทรงเดียวกันหรือระหว่างรูปทรง และรวมถึงความสัมพันธ์กลมกลืนระหว่างองค์ประกอบทั้งหลาย ซึ่งเป็นความพอเหมาะพอดี ไม่มากไม่น้อย ขององค์ประกอบทั้งหลายที่นำมาจัดรวมกัน

- สัดส่วนจากความรู้สึก ศิลปะนั้นไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อความงามของรูปทรงเพียงอย่างเดียว แต่ยังสร้างขึ้นเพื่อแสดงออกถึงเนื้อหา เรื่องราว ความรู้สึกด้วยสัดส่วนจะช่วยเน้นอารมณ์ ความรู้สึก ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ และเรื่องราวที่ต้องการ

การกำหนดรูปแบบและขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

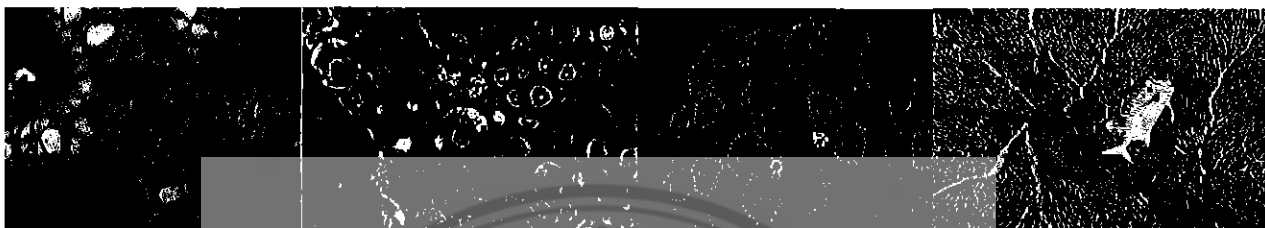
การศึกษาค้นคว้าข้อมูล เอกสาร นิตยสารและภาพถ่ายจากอินเทอร์เน็ตผู้สร้างสรรค์ได้ค้นคว้าข้อมูลจากตำราหนังสือเอกสารทางวิชาการอนเป็นข้อมูลเบื้องต้นและที่มาของ เทคนิคในการสร้างสรรค์ดังต่อไปนี้

- 1) หนังสือประวัติศาสตร์ศิลปะ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์วุฒิ วัฒนสิน
- 2) เว็บไซต์เกี่ยวกับสัตว์ทะเลและปากaring
- 3) เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 707122 พื้นฐานองค์ประกอบศิลป์ ผู้แต่ง สุรชาติ เกษประสิทธิ์
- 4) เว็บไซต์เกี่ยวกับการปักผ้า

ข้อมูลภาพถ่ายจากอินเทอร์เน็ตและงานปักผ้าจากอินเทอร์เน็ต

1) ข้อมูลภาพถ่ายจากอินเทอร์เน็ต

ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากอินเทอร์เน็ต เพื่อนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน และกำหนดรูปร่างทางสัญลักษณ์และรูปแบบการจัดวางองค์ประกอบในการสื่อความหมายของได้ทะเล ลี้นและพื้นผิว เป็นต้น และยังศึกษาเทคนิคการปักลวดลายผ้ามาปรับใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานอีกด้วย

ภาพประกอบที่ 4 เป็นภาพข้อมูลแสดงสัญลักษณ์ของได้ทะเลที่สื่อความหมาย เป็นตัวแทนของความงาม

(<https://www.pinterest.com/pin/59743132536193403/>)

ภาพประกอบที่ 5 เป็นภาพข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการปักลวดลายผ้าที่นำมาปรับใช้ในผลงาน

(<https://www.pinterest.com/marilores/bordados/>)

จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลภาพถ่ายจากอินเทอร์เน็ตและศึกษาเทคนิคการปักลายผ้าเพิ่มเติมผู้สร้างสรรค์เกิดแรงบันดาลใจเพื่อกำหนดแนวทางของความคิดและวิธีการทางเทคนิคการปักลวดลายผ้ามาปรับใช้ในผลงานโดยเพิ่มการปักดินและลูกปักที่มีความแวววาวแทรกลงไปในงานเป็นการสื่อถึงความละเอียดของได้ทะเลเมื่อกระทบกับแสงไฟเพื่อแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึก สุนทรีย์ภาพทางความงามที่นำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงาน ตามจุดมุ่งหมายในผลงานศิลปะนิพนธ์

การวิเคราะห์ข้อมูล

1.) วิเคราะห์ข้อมูลส่วนเนื้อหา

การสร้างสรรคผลงานชุด ความประทับใจจากใต้ท้องทะเล ผู้สร้างสรรคได้กำหนดเรื่องโดยนำสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลเป็นตัวนำเสนอเรื่องราวการถ่ายทอดความงามของโลกใต้ท้องทะเลที่บัลดาลให้เกิดความประทับใจขึ้นจากการได้สัมผัสผ่านทางสายตา โดยใช้รูปทรงของปะการังและสัตว์ทะเลมาเป็นสัญลักษณ์แสดงเนื้อหาภายนอกและเนื้อหาภายในที่ใช้ทัศนธาตุในเรื่องของสีสันและพื้นผิวที่เกิดจากการปกคลุมเส้นและประกอบเป็นเรื่องราวมีการทับซ้อนกันของรูปทรงเกิดเป็นมิติตื้นลึกในผลงานสะท้อนอารมณ์และความรู้สึกประทับใจต่อความงามที่เกิดขึ้นจากการสัมผัส

2.) วิเคราะห์ส่วนรูปทรง

การสร้างสรรคศิลปะนิพนธ์ชุด ความประทับใจจากใต้ท้องทะเล ผู้สร้างสรรคได้ใช้ทัศนธาตุและวิธีการดังต่อไปนี้

ทัศนธาตุ(Visual Element) คือ สื่อทางสุนทรียภาพที่ผู้สร้างสรรคนามประกอบกันเป็นรูปทรงเพื่อสื่อความหมายตามแนวเรื่อง อันได้แก่ จุด เส้น น้ำหนักอ่อนแก่ของแสงเงา ที่ว่าง สี ลักษณะพื้นผิว ทัศนธาตุที่ผู้สร้างสรรคใช้ในผลงานมีดังนี้

สี หมายถึง แสงที่มากกระทบวัตถุแล้วสะท้อนเข้าตาเรา ทำให้เห็นเป็นสีต่างๆ การที่เรามองเห็นวัตถุเป็นสีใดๆ ได้ เพราะวัตถุนั้นดูดแสงสีอื่น สะท้อนแต่สีของมันเอง เช่น วัตถุสีแดง เมื่อมีแสงส่องกระทบก็จะดูดทุกสีและสะท้อนแต่สีแดง ทำให้เรามองเห็นเป็นสีแดง ซึ่งลักษณะกระทบต่อสายตาให้เห็นเป็นสีนั้นมีผลถึงจิตวิทยา คือมีอำนาจให้เกิดความเข้มของแสงที่กระตุ้นอารมณ์ และความรู้สึกได้ การที่ได้เห็นสีจากสายตา สายตาจะส่งความรู้สึกไปยังสมองทำให้เกิดความรู้สึกต่างๆ ตาม อิทธิพลของสี เช่น สดชื่น เกรี้ยวเอื่อย หรือตื่นเต้น และในผลงานจิตรกรรม สีจึงจัดเป็นทัศนธาตุที่มีบทบาทสำคัญมากที่สุด ซึ่งหน้าที่ของสีในผลงานงานของผู้สร้างสรรคคือ สร้างอารมณ์ให้กับภาพต่อผู้ดูให้รู้สึกประทับใจในสีสันของใต้ท้องทะเลที่สวยงาม และสร้างจุดเด่นให้กับภาพโดยจุดเด่นของภาพจะแสดงความเป็นกลุ่มสีที่รวมกันเป็นก้อนปะการังขนาดใหญ่

ในงานของผู้สร้างสรรคที่นำเสนอนี้ ผู้สร้างสรรคได้ให้ความสำคัญกับโทนสีที่เมื่อมาอยู่รวมกันแล้วเกิดการผสมอย่างกลมกลืน วรรณะสีภาพรวมภายในงานจะเป็นสีวรรณะเย็น ซึ่งจะทำให้ความรู้สึกสุขภาพสงบ ลึกลับ เยือกเย็น แสดงถึงความลึกซึ้งใต้ท้องทะเล ผู้สร้างสรรคจึงนำเอาองค์ประกอบทั้งหมดมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาของผู้สร้างสรรค และแทรกความสดใสลงไปด้วยสีวรรณะอุ่นเพื่อแสดงความสดใสสวยงามของดอกไม้ทะเลและปะการังที่ซ่อนอยู่ใต้มหาสมุทรที่ลึกลับ ในทางจิตวิทยาสีเย็นมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกหดหู่ เศร้า โคร่งสีวรรณะเย็นควรมีสีวรรณะอุ่นแทรกบ้างจะทำให้ผลงานดูน่าสนใจมากขึ้น

น้ำหนัก คือ ความอ่อนแก่ของบริเวณที่ถูกแสงสว่างและบริเวณที่เป็นเงาของวัตถุ ในผลงานของผู้สร้างสรรค์เป็นผลงานแบบสามมิติแบบนูนสูงซึ่งน้ำหนักจะเกิดจากมิติการทับซ้อนของปะการังที่มีความสูงต่ำไม่เท่ากันเมื่อเกิดการตกกระทบของแสงบริเวณที่แสงส่องไม่ถึงก็จะเกิดแสงเงาเกิดขึ้นในผลงาน และในผลงานยังใช้สีที่ลวดตาทำให้เกิดแสงเงาการผลักระยะของสีที่เกิดจากพื้นสีโทนมืดและปักลายด้วยสีสว่างลงไปก็จะทำให้เกิดมิติแสงเงาขึ้น

พื้นผิว คือ พื้นผิวของสิ่งต่างๆ เมื่อสัมผัสจับต้องหรือมองเห็นแล้วรู้สึกได้ว่า ละเอียด มัน ขรุขระ เป็นต้น ในงานของผู้สร้างสรรค์ใช้กลวิธีการเย็บผ้าและปักลายบนผืนผ้าแบบลวดตาให้มีมิติขึ้นและการปักลายของดอกไม้ทะเลจะเกิดพื้นผิวขึ้นแบบขรุขระ และการทับซ้อนกันของปะการังก็ยังทำให้เกิดพื้นผิวที่เป็นคลื่นสูงต่ำ และพื้นผิวที่เกิดจากการปักลายเส้นลงไปก็ให้พื้นผิวที่หยาบตักกับพื้นผิวที่ปล่อยว่างก็จะได้พื้นผิวเรียบ

ที่ว่าง ในผลงานของผู้สร้างสรรค์นั้นที่ว่างเกิดจากช่องว่างระหว่งก้อนของปะการังที่มีการเว้นระยะตามขอบและการปล่อยพื้นที่ว่างรอบๆเพื่อนำกลุ่มก้อนของปะการังเด่นขึ้นมา ที่ว่างให้พลังการเคลื่อนไหวภายในภาพเป็นไปตามน้ำหนักอ่อนแก่ของสีและความคมชัดของเส้นและรูปทรง ทำให้เกิดระยะหน้า-หลัง ดูแล้วมีความรู้สึกเสมือนว่ามีอากาศไหลเวียนผ่านรูปทรงภายในภาพทำให้ภาพดูไม่อึดอัดจนเกินไป

เส้น คือ จุดที่ต่อเนื่องนี้เป็นความยาว ทำหน้าที่เป็นขอบเขตของที่ว่าง ขอบเขตของรูปทรง ขอบเขตของน้ำหนัก ขอบเขตของสี เส้นแบ่งออกเป็นเส้นโครงสร้างและเส้นคาถาภาพศิลปะ ผลงานของผู้สร้างสรรค์ใช้เส้น

ที่เป็นโครงสร้างรูปทรงของปะการังเช่น เส้นโค้งขอบของกลีบปะการัง และเส้นของปะการังที่มีความเป็นอิสระขัดแย้งกันด้วยทิศทาง และลายเส้นของปะการังยังทำให้เกิดความเคลื่อนไหวในผลงานเสมือนกับเคลื่อนไหวไปกับกระแสน้ำได้มหาสมุทร และเส้นที่ถูกปักลงบนพื้นที่สีตัดกันก็สามารถลวดตาทำให้เกิดมิติขึ้นในชิ้นงาน

จากการที่ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลในส่วนที่เป็นเอกสาร รูปภาพ และผลงานทางทัศนศิลป์ของศิลปะตะวันตก เพื่อนำมาเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นอัตลักษณ์ให้แก่ผู้สร้างสรรค์ ทำให้ผู้สร้างสรรค์รู้และเข้าใจทฤษฎีทางศิลปะทั้งในส่วนที่เป็นรูปทรงและเนื้อหาอันเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญของศิลปะ และนำมาตอบสนองแนวความคิดเพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุด ความประทับใจจากใต้ท้องทะเล

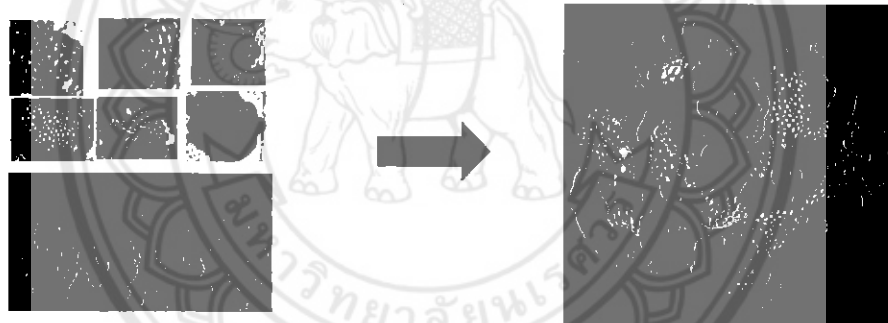
เมื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นรูปธรรม เช่น ภาพถ่ายจากอินเตอร์เน็ตและผลงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่ได้รับแรงบันดาลใจ นำมาดำเนินการจัดทำภาพแบบร่าง โดยการนำมาจัดวางให้ได้องค์ประกอบและพัฒนาภาพร่างจนได้องค์ประกอบที่สมบูรณ์เพื่อให้ได้ภาพร่างตามแนวคิดและความรู้สึกที่ต้องการจะสื่อความหมายและแสดงออกทางความรู้สึกโดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุด ความประทับใจจากใต้ท้องทะเล ของผู้สร้างสรรค์ชุดนี้เป็นการแสดงออกถึงความสดใสสวยงามของโลกใต้ท้องทะเลที่ส่งผลให้เกิดความประทับใจในสีสันและทัศนธาตุอื่นๆ และถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะประเภทจิตรกรรมสื่อผสมแบบ 3 มิติ โดยรูปแบบของงานเป็นแบบเหนือจริงและแสดงออกในรูปแบบเฉพาะตัว โดยใช้จินตนาการสร้างสรรค์ด้วยกลวิธีการปกคลุมลายลงบนผืนผ้าและเย็บประกอบเป็นรูปทรง ซึ่งกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดนี้เป็นการศึกษา ค้นคว้า ทดลองการสร้างสรรค์ศิลปะ โดยใช้อารมณ์ความรู้สึกและจินตนาการจากประสบการณ์และความชอบในสิ่งที่เห็น อิทธิพลต่างๆ มากมาย ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการบันทึกข้อมูลการค้นคว้า และผลสำเร็จต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานดังกล่าว เพื่อนำไปเป็นแนวความรู้สำหรับนำไปพัฒนาการสร้างสรรค์ศิลปะต่อไป

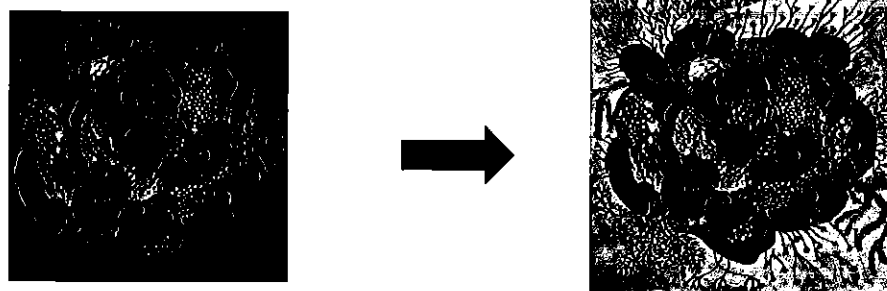
กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 1

ขั้นตอนที่ 1 สร้างภาพร่างในโปรแกรม Photoshop และนำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อรับคำแนะนำและอาจารย์ก็ให้เพิ่มองค์ประกอบในการจัดวางรูปแบบ จุดเด่นของผลงานควรมีเส้นมารองรับเพื่อให้งานไม่แข็งเกินไป

ภาพประกอบที่ 6

ขั้นตอนที่ 2 นำภาพร่างที่อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำมาปรับเปลี่ยนด้วยการร่างด้วยมือเพิ่มเติมและลงสีโดยมีการเพิ่มลายเส้นในส่วนของพื้น

ภาพประกอบที่ 7

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อได้ภาพร่างที่สมบูรณ์แล้วนำภาพร่างมาขยายลงบนกระดาษให้มีขนาดเท่ากับงานจริง เพื่อง่ายต่อการวัดขนาดในการตัดเฟรม สามารถนำไปเป็นต้นแบบในการใช้วัดผ้าในแต่ละส่วนและใช้ในการวัดในการทำโครงเหล็ก

ภาพประกอบที่ 8

ขั้นตอนที่ 4 นำกระดาษที่ร่างแบบเท่าขนาดงานจริงมาเป็นแบบเพื่อทำการตัดลวดสังกะสีเพื่อทำโครงของปะการัง ที่เลือกใช้ลวดสังกะสีเพราะมีคุณสมบัติเหมือนเหล็กเส้น สามารถเชื่อมได้เหมือนเหล็กเส้น ข้อดีคือมีน้ำหนักเบาและสามารถตัดได้ง่ายด้วยมือเปล่า

ภาพประกอบที่ 9

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อตัดลวดเสร็จแล้วก็ถึงขั้นตอนการนำโครงที่ตัดไว้แล้วมาหุ้มด้วยผ้าโดยการเย็บด้วยมือ การหุ้มจะจับผ้าให้เป็นจีบเพื่อไม่ให้งานดูเรียบจนเกินไป

ภาพประกอบที่ 10

ขั้นตอนที่ 6 เมื่อหุ้มโครงเหล็กเสร็จก็นำกลีบทั้งหมดมาเชื่อมประกอบให้เป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดเพื่อ
 ง่ายต่อการประกอบลงบนเฟรม

ภาพประกอบที่ 11

ขั้นตอนที่ 7 นำภาพร่างขนาดเท่างานจริงที่ร่างไว้มาตัดส่วนที่ต้องการปักลายดอกไม้ทะเลออกมาวัด
 ผ้าที่ละส่วนและปักลายลงไปจนครบทุกส่วน

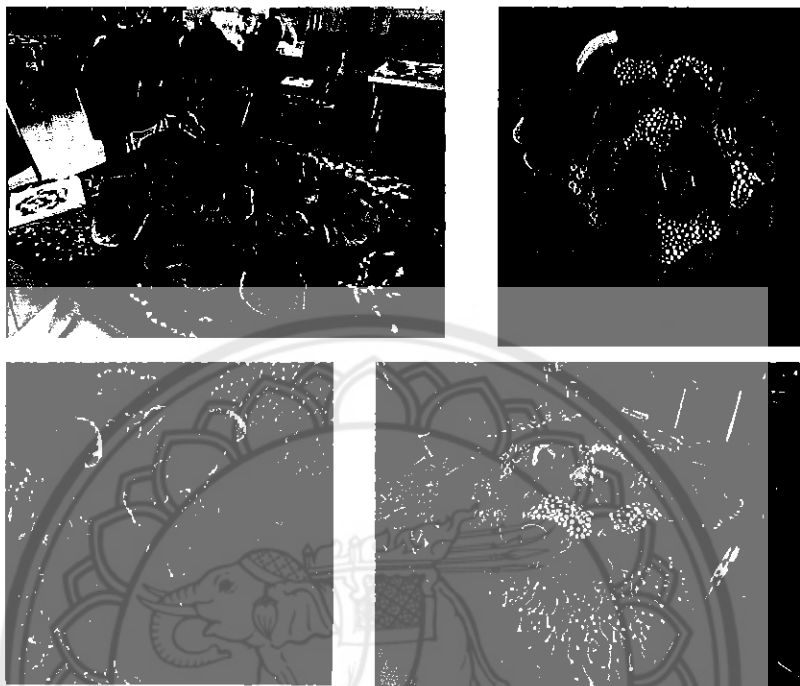
ภาพประกอบที่ 12

ขั้นตอนที่ 8 แทรกการปักลายเส้นลงไปกระจายในผลงานเพื่อให้งานดูไม่แข็งและให้เส้นมีการรองรับ
 รูปทรงและแสดงการเคลื่อนไหวในผลงาน

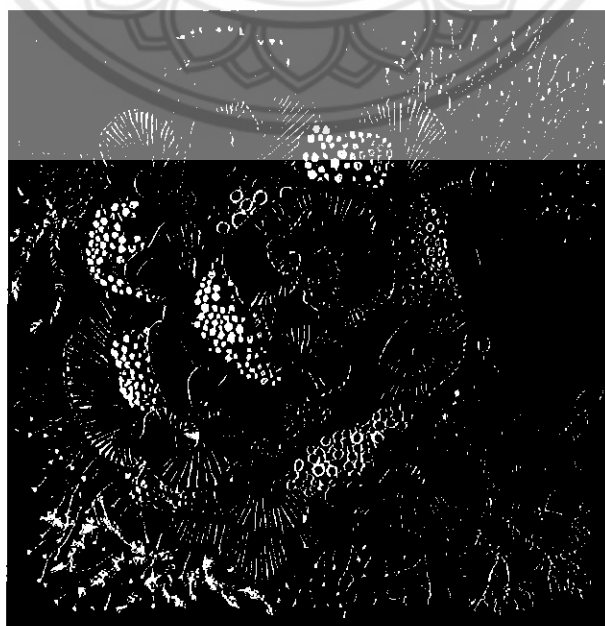
ภาพประกอบที่ 13

ขั้นตอนที่ 9 ขั้นตอนสุดท้ายคือการนำทุกส่วนที่เย็บไว้มาประกอบเข้าด้วยกันให้ได้รูปทรงตามที่ทำภาพร่างไว้เบื้องต้นและตรวจสอบความเรียบร้อย หรือมีการเพิ่มเติมบางส่วน อาจมีการแทรกลูกปัดหรือแทรกการปักเพิ่มเติมจากภาพร่างเพื่อความสมบูรณ์ของผลงาน

ภาพประกอบที่ 14

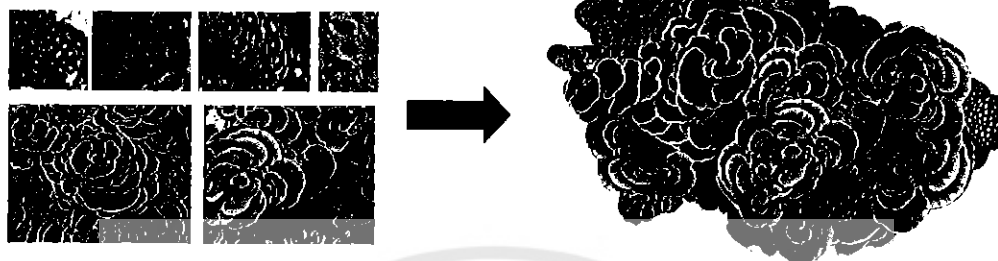
ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 ที่สมบูรณ์

ภาพประกอบที่ 15

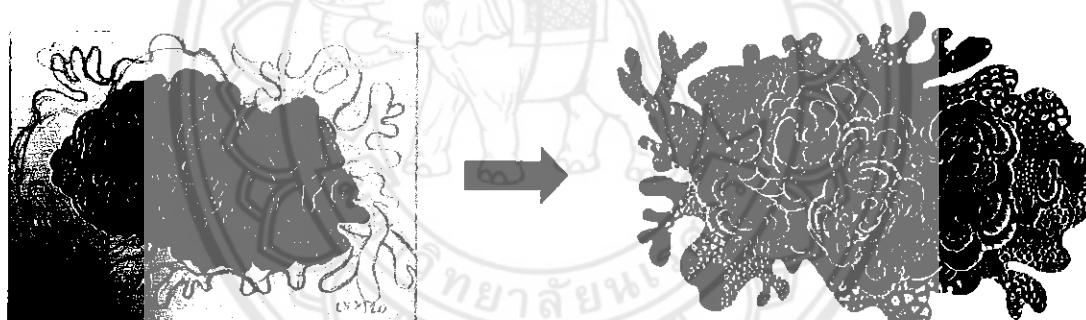
กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 2

ขั้นตอนที่ 1 สร้างภาพร่างในโปรแกรม photoshop และนำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อรับคำแนะนำและมีคำแนะนำเกี่ยวกับการเพิ่มองค์ประกอบในการจัดวางรูปแบบ ให้เพิ่มความอิสระให้กับรูปแบบงานงาน

ภาพประกอบที่ 16

ขั้นตอนที่ 2 นำภาพร่างที่อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำมาปรับเปลี่ยนด้วยการร่างด้วยมือเพิ่มเติมให้ได้โครงและนำไปแก้ไขในโปรแกรม Photoshop ให้สมบูรณ์

ภาพประกอบที่ 17

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อได้ภาพร่างที่สมบูรณ์แล้วนำภาพร่างมาขยายลงบนกระดาษให้มีขนาดเท่ากันงานจริงเพื่อง่ายต่อการวัดขนาดในการตัดเฟรม สามารถนำไปเป็นต้นแบบในการใช้วัดผ้าในแต่ละส่วนและใช้ในการวัดในการทำโครงเหล็ก

ภาพประกอบที่ 18

ขั้นตอนที่ 4 นำกระดาษที่ร่างแบบเท่าขนาดงานจริงมาเป็นแบบเพื่อทำการตัดลวดสังกะสีเพื่อทำโครงของปะการัง ที่เลือกใช้ลวดสังกะสีเพราะมีคุณสมบัติเหมือนเหล็กเส้น สามารถเชื่อมได้เหมือนเหล็กเส้น ข้อดีคือมีน้ำหนักเบาและสามารถตัดได้ง่ายด้วยมือเปล่า

ภาพประกอบที่ 19

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อตัดลวดเสร็จแล้วก็ถึงขั้นตอนการนำโครงที่ตัดไว้มาหุ้มด้วยผ้าโดยการเย็บด้วยมือ การหุ้มผ้าจะจับผ้าให้เป็นจีบเพื่อไม่ให้งานดูเรียบจนเกินไปมือ

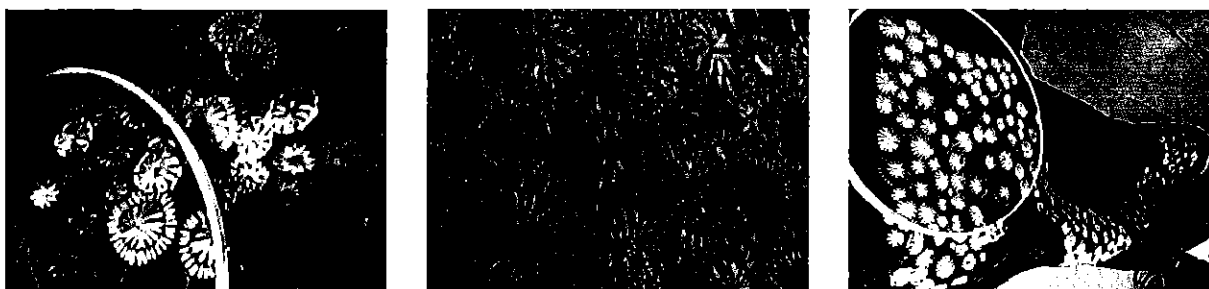
ภาพประกอบที่ 20

ขั้นตอนที่ 6 เมื่อหุ้มโครงเหล็กเสร็จก็นำกลีบทั้งหมดมาเชื่อมประกอบให้เป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมด เพื่อถ่ายทอดการประกอบลงบนเฟรม

ภาพประกอบที่ 21

ขั้นตอนที่ 7 นำภาพร่างขนาดเท่างานจริงที่ร่างไว้มาตัดส่วนที่ต้องการปักลายดอกไม้ทะเลออกมาวัด
ผ้าที่ละส่วนและปักลายลงไปจนครบทุกส่วน

ภาพประกอบที่ 22

ขั้นตอนที่ 8 ขั้นตอนสุดท้ายคือการนำทุกส่วนที่เย็บไว้มาประกอบเข้าด้วยกันให้ได้รูปทรงตามที่ทำ
ภาพร่างไว้เบื้องต้นและตรวจสอบความเรียบร้อย หรือมีการเพิ่มเติมบางส่วนอาจมีการแทรกลูกบิดหรือ
แทรกการปักเพิ่มเติมจากภาพร่างเพื่อความสมบูรณ์ของผลงาน

ภาพประกอบที่ 23

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2 ที่สมบูรณ์

ภาพประกอบที่ 24

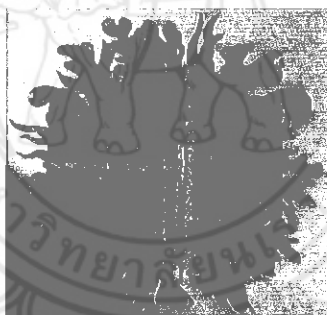
กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 3

ขั้นตอนที่ 1 สร้างภาพร่างในโปรแกรม photoshop บางส่วนแล้วปรับออกมาปรับองค์ประกอบด้วยการร่างภาพด้วยมือผสมลงไปและนำเสนอแบบภาพร่างต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับคำแนะนำในการปรับแก้ไข

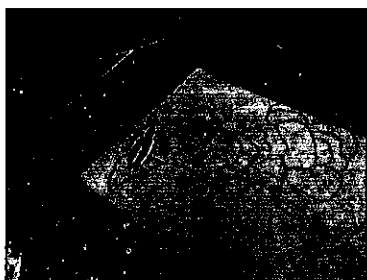
ภาพประกอบที่ 25

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อได้ภาพร่างที่สมบูรณ์แล้วนำภาพร่างมาขยายลงบนกระดาษให้มีขนาดเท่ากันงานจริงเพื่อง่ายต่อการวัดขนาดในการตัดเฟรม สามารถนำไปเป็นต้นแบบในการใช้วัดผ้าในแต่ละส่วนและใช้ในการวัดในการทำโครงเหล็ก

ภาพประกอบที่ 26

ขั้นตอนที่ 3 นำกระดาษที่ร่างแบบเท่าขนาดงานจริงมาเป็นแบบเพื่อทำการตัดลวดสังกะสีเพื่อทำโครงของปะการัง ที่เลือกใช้ลวดสังกะสีเพราะมีคุณสมบัติเหมือนเหล็กเส้น สามารถเชื่อมได้เหมือนเหล็กเส้น ข้อดีคือมีน้ำหนักเบาและสามารถตัดได้ง่ายด้วยมือเปล่า

ภาพประกอบที่ 27

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อตัดลวดเสร็จแล้วก็ถึงขั้นตอนการนำโครงที่ตัดไว้มาหุ้มด้วยผ้าโดยการเย็บด้วยมือ การหุ้มผ้าจะจับผ้าให้เป็นจีบเพื่อไม่ให้งานดูเรียบจนเกินไปมือ

ภาพประกอบที่ 28

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อหุ้มโครงเหล็กเสร็จก็นำกลีบทั้งหมดมาเชื่อมประกอบให้เป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมด เพื่อง่ายต่อการประกอบลงบนเฟรม

ภาพประกอบที่ 29

ขั้นตอนที่ 6 เมื่อเชื่อมประกอบกลีบทั้งหมดเสร็จก็นำทั้งหมดมาปักขอบด้วยไหมพรมเพื่อเป็นการ กระจายสีลงไปบนผลงาน

ภาพประกอบที่ 30

ขั้นตอนที่ 7 นำภาพร่างขนาดเท่างานจริงที่ร่างไว้มาตัดส่วนที่ต้องการปักลายดอกไม้ทะเลและลายเส้นปะการังออกมาวัดผ้าที่ละส่วนและปักลายลงไปจนครบทุกส่วน

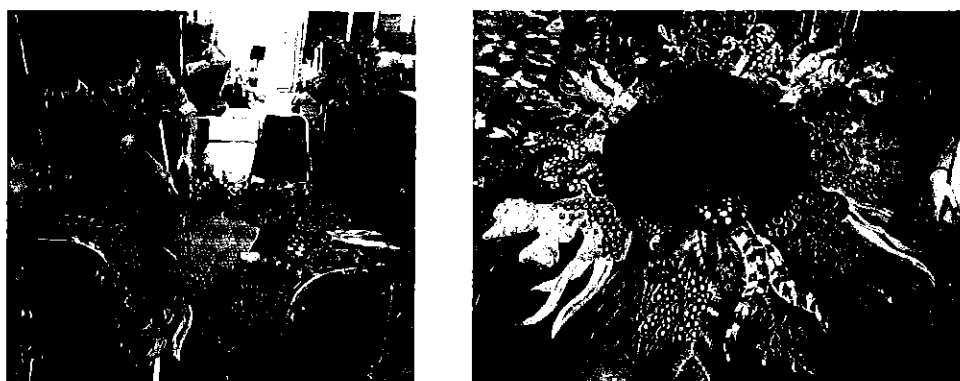
ภาพประกอบที่ 31

ขั้นตอนที่ 8 นำผ้าทุกชิ้นที่เย็บปักกลดลายไว้แล้วมาประกอบลงบนเฟรมตามแบบภาพร่างและยึดใยสังเคราะห์ลงไปเพื่อเพิ่มมิติให้ผลงานมีความนุ่มนวลสร้างความน่าสนใจให้กับผลงาน

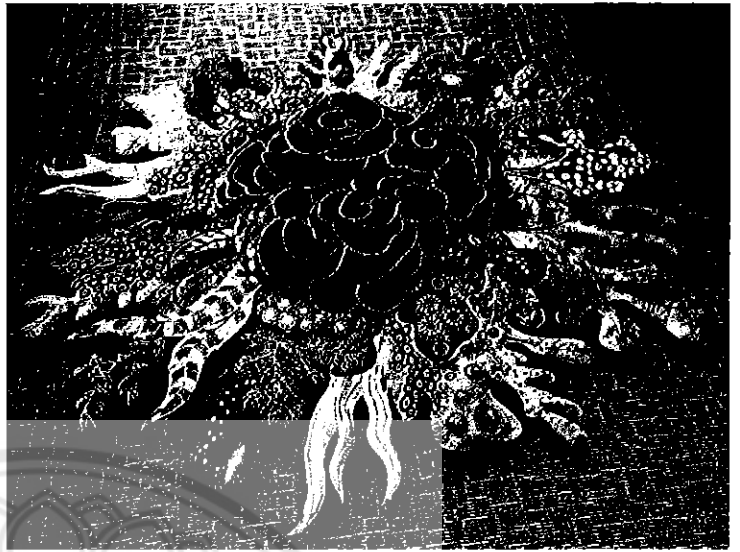
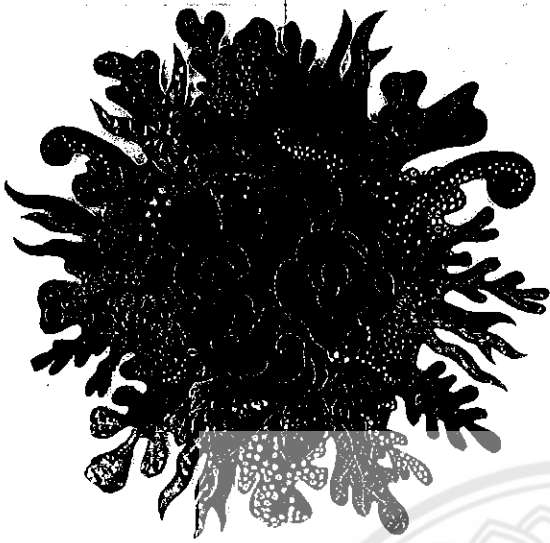
ภาพประกอบที่ 32

ขั้นตอนที่ 9 นำในส่วนของกลีบที่เชื่อมประกอบไว้มาประกอบรวมกับส่วนของผ้าที่ประกอบไว้บนเฟรมโดยใช้สว่านเจาะรูแล้วใช้ลวดยึดไว้ด้านหลัง และเพิ่มลูกปัดที่มีความแวววาวลงไปพร้อมตรวจสอบความเรียบร้อยของผลงาน

ภาพประกอบที่ 33

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3 ที่สมบูรณ์

ภาพประกอบที่ 34

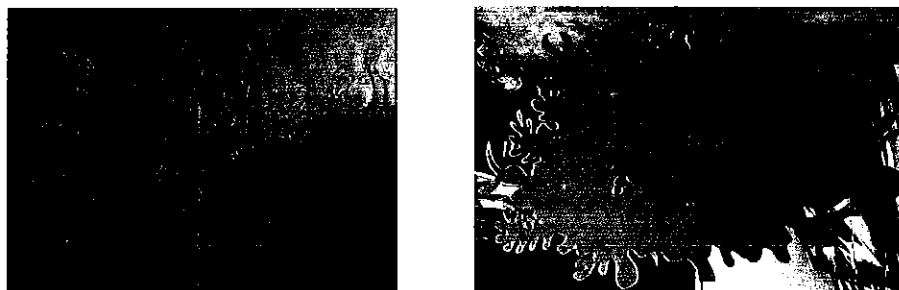
กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4

ขั้นตอนที่ 1 สร้างภาพร่างในโปรแกรม Photoshop บางส่วนแล้วปรับออกมาปรับองค์ประกอบด้วยการร่างภาพด้วยมือผสมลงไปและนำเสนอแบบภาพร่างต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับคำแนะนำในการปรับแก้ไข

ภาพประกอบที่ 35

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อได้ภาพร่างที่สมบูรณ์แล้วนำภาพร่างมาขยายลงบนกระดาษให้มีขนาดเท่ากับงานจริงเพื่อง่ายต่อการวัดขนาดในการตัดเฟรม สามารถนำไปเป็นต้นแบบในการใช้วัดผ้าในแต่ละส่วนและใช้ในการวัดในการทำโครงเหล็ก

ภาพประกอบที่ 36

ขั้นตอนที่ 3 นำกระดาษที่ร่างแบบเท่ากับขนาดงานจริงมาเป็นแบบเพื่อทำการตัดลวดสังกะสีเพื่อทำโครงของปะการัง ที่เลือกใช้ลวดสังกะสีเพราะมีคุณสมบัติเหมือนเหล็กเส้น สามารถเชื่อมได้เหมือนเหล็กเส้น ข้อดีคือมีน้ำหนักเบาและสามารถตัดได้ง่ายด้วยมือเปล่า

ภาพประกอบที่ 37

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อตัดลวดเสร็จแล้วก็ถึงขั้นตอนการนำโครงที่ตัดไว้มาหุ้มด้วยผ้าโดยการเย็บด้วยมือ การหุ้มผ้าจะจับผ้าให้เป็นจีบเพื่อไม่ให้งานดูเรียบจนเกินไปมือ

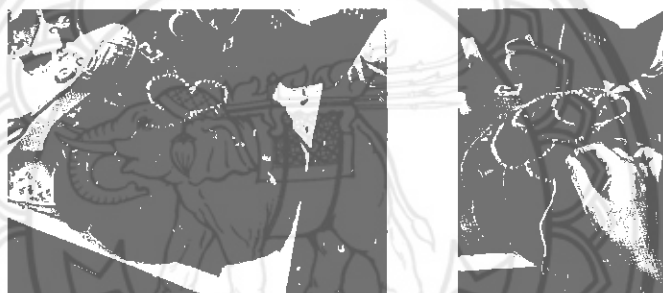
ภาพประกอบที่ 38

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อหุ้มโครงเหล็กเสร็จก็นำกลับทั้งหมดมาเชื่อมประกอบให้เป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมด เพื่อถ่ายทอดการประกอบลงบนเฟรม

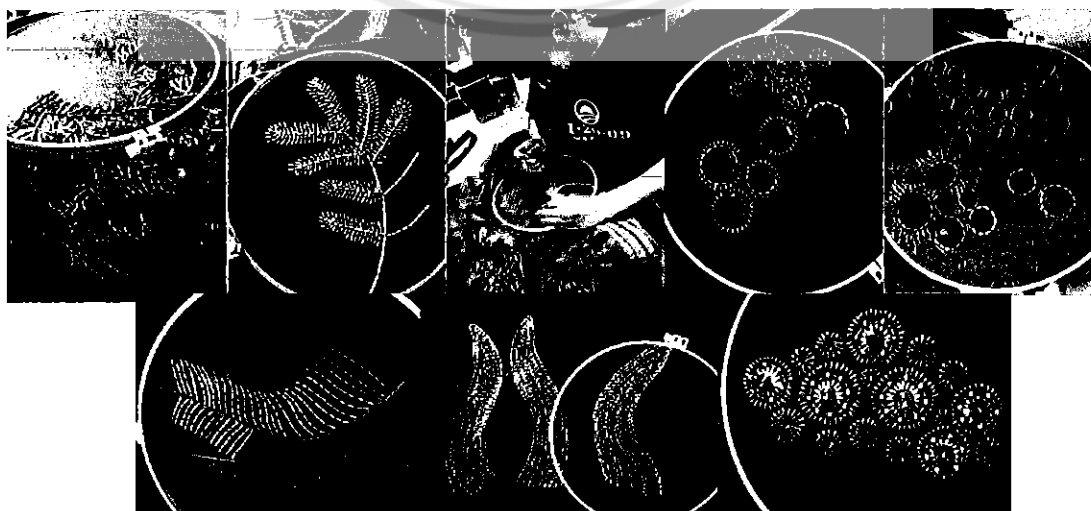
ภาพประกอบที่ 39

ขั้นตอนที่ 6 เมื่อเชื่อมประกอบกลับทั้งหมดเสร็จก็นำทั้งหมดมาปักขอบด้วยไหมพรมเพื่อเป็นการกระจายสีลงไปในผลงาน

ภาพประกอบที่ 40

ขั้นตอนที่ 7 นำภาพร่างขนาดเท่างานจริงที่ร่างไว้มาตัดส่วนที่ต้องการปักลายดอกไม้ทะเลและลายเส้นปะการังออกมาวัดผ้าที่ละส่วนและปักลายลงไปจนครบทุกส่วน

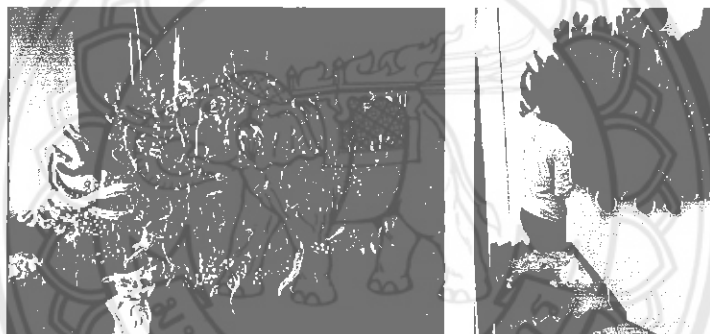
ภาพประกอบที่ 41

ขั้นตอนที่ 8 นำผ้าทุกชิ้นที่เย็บปักถักร้อยไว้แล้วมาประกอบลงบนเฟรมตามแบบภาพร่างและ ยัดใยสังเคราะห์ลงไปเพื่อเพิ่มมิติให้ผลงานมีความนุ่มนวลสร้างความน่าสนใจให้กับผลงาน

ภาพประกอบที่ 42

ขั้นตอนที่ 9 นำในส่วนของกลีบที่เชื่อมประกอบไว้มาประกอบรวมกับส่วนของผ้าที่ประกอบไว้บน เฟรมโดยใช้สว่านเจาะรูแล้วใช้ลวดยึดไว้ด้านหลัง และเพิ่มลูกบิดที่มีความแวววาวลงไปพร้อมตรวจสอบ ความเรียบร้อยของผลงาน

ภาพประกอบที่ 43

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4 ที่สมบูรณ

ภาพประกอบที่ 44

6. สรุปปัญหาและอุปสรรคจากการทำงาน

1. ในกลวิธีการทำงานแต่ละครั้ง มีความจำเป็นที่จะต้องตัดเหล็กและเชื่อมเหล็กเนื่องจากความเชี่ยวชาญในด้านนี้ผู้สร้างสรรค์ยังไม่ชำนาญเท่าที่ควร ทำให้เกิดปัญหาคือเหล็กเชื่อมไม่ติดหรือเชื่อมนานไปเหล็กก็ขาดทำให้ต้องใช้การแก้ปัญหโดยการเย็บชวยในบางส่วน เนื่องจากใช้กลวิธีการระบายโดยใช้เนื้อสี เพื่อให้สะดวกและเพียงพอต่อการใช้งาน เมื่อผสมทิ้งไว้จะพบปัญหาคือมีสีที่ผสมแล้วด้านนอกจะแห้งและแข็ง
 2. ในการประกอบผ้าเข้าด้วยกันเนื่องจากการปักลวดลายที่มีความละเอียดจำทำให้ผ้ามีการหดซึ่งในการประกอบอาจมีความคลาดเคลื่อนจากภาพร่างไปเล็กน้อย โดยในบางส่วนอาจมีการเพิ่มเติมลงไปเพื่อให้งานมีความสมบูรณ์
 3. ในการเย็บส่วนที่เป็นกลีบปะการังที่เป็นจุดเด่นผลงานบางชิ้นใช้ผ้าที่มีความเหนียวทำให้ยากต่อการเย็บต้องใช้เวลาทำให้มีความล่าช้าแต่ก็มีการแก้ไขในขั้นต่อไปในส่วนนี้
 4. เนื่องจากผลงานของผู้สร้างสรรค์มีขั้นตอนที่ซับซ้อนถ้าประกอบคนเดียวอาจเป็นอุปสรรคต่อการประกอบรวมกันของรูปทรงอย่างมากจึงจำเป็นต้องมีผู้ช่วยในการประกอบชิ้นงาน
 5. ด้วยผลงานที่เป็นจิตรกรรมแบบสีผสม 3 มิติ ทำให้ในการเคลื่อนย้ายหรือการติดตั้งผลงานในการจัดแสดงแต่ละครั้งทำให้เกิดความเสียหายบ้าง เช่น รูปทรงเกิดการหักงอหรือมีการหลุดร่วงของลูกบิดหรือผ้าที่ถูกระแทกตอนเครื่องย้าย จึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก
- จากการปฏิบัติงานทำให้เราได้เจอปัญหาหลายอย่างที่เกิดในตอนที่ปฏิบัติงานจึงทำให้เรา ได้เรียนรู้และรู้จักแก้ปัญหาที่เกิดเฉพาะหน้าแม้ว่าเราจะวางแผนไว้แล้ว และการจัดทำเล่ม ศิลปนิพนธ์ในบทที่3 นี้ก็ช่วยทำให้ผู้สร้างสรรค์มีการคิดอย่างเป็นระบบและมีการวางแผนการทำงาน อย่างเป็นขั้นตอนเมื่อเจอปัญหาก็สามารถนำมาปรับปรุงแก้ไขหรือจะพัฒนาผลงานในขั้นต่อไปได้ ง่ายยิ่งขึ้น

บทที่ 4

การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานศิลปะ

การวิเคราะห์คุณค่าผลงานศิลปนิพนธ์ เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ เป็นกระบวนการที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ โดยผลงานของตัวผู้สร้างสรรค์ชุด ความประทับใจจากใต้ท้องทะเล จุดมุ่งหมายเพื่อถ่ายทอดความประทับใจในโลกใต้ท้องทะเลผ่านผลงานศิลปะออกมาในรูปแบบกึ่งนามธรรมโดยใช้ปะการังมาเป็นตัวสื่อความหมายของโลกใต้ท้องทะเลที่มีสีสันมีจังหวะของกลุ่มสีและลายเส้นเป็นผลงานศิลปะสื่อผสมผ่านกระบวนการทางเทคนิคและวิธีการเย็บปักถักร้อยลงบนผืนผ้า

การสร้างศิลปนิพนธ์ชุดนี้เป็นกระบวนการทางด้านวิชาการ ประกอบกับการใช้ทักษะฝีมือประสบการณ์ในด้านการสร้างสรรค์และเนื้อด้วยเป็นการอธิบายให้บุคคลอื่น เกิดการเรียนรู้ ทำความเข้าใจถึงความหมาย และขั้นตอนกระบวนการกลวิธี และคุณค่าด้านสุนทรียศาสตร์ในผลงานการสร้างสรรค์ชุด ความประทับใจจากใต้ท้องทะเล ตั้งแต่ขั้นแรกตามลำดับ จนถึงสิ้นสุดการสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

กระบวนการวิเคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ เป็นการวิเคราะห์โดยใช้ทัศนธาตุในการอธิบายผลงานศิลปนิพนธ์ เพื่อนำมาเข้าใจได้ง่ายและเป็นระบบระเบียบแบบแผน และเป็นแนวความรู้สำหรับนำไปพัฒนาการสร้างสรรค์ศิลปะต่อไป

1. ช่วงระยะก่อนทำศิลปนิพนธ์

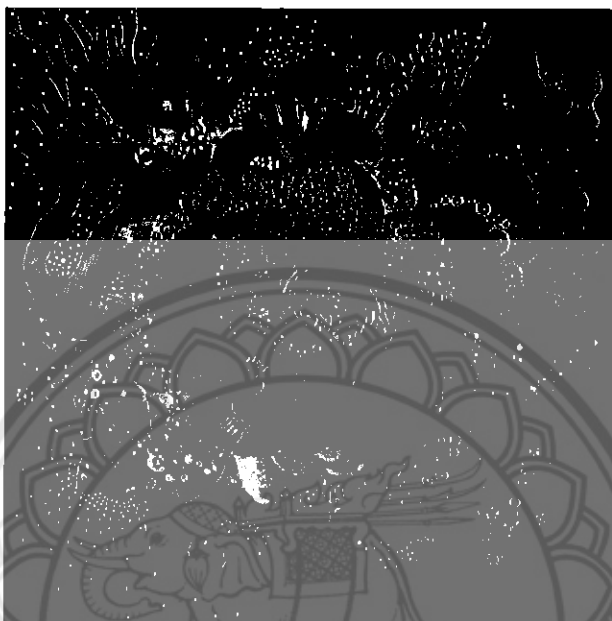
การสร้างสรรค์ผลงานในช่วงก่อนทำศิลปนิพนธ์ ผู้สร้างสรรค์พยายามค้นหารูปแบบและแนวทางความคิด เพื่อนำมาใช้ในการสื่อความหมายของโลกใต้ท้องทะเล โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระยะดังนี้

1.1 การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์

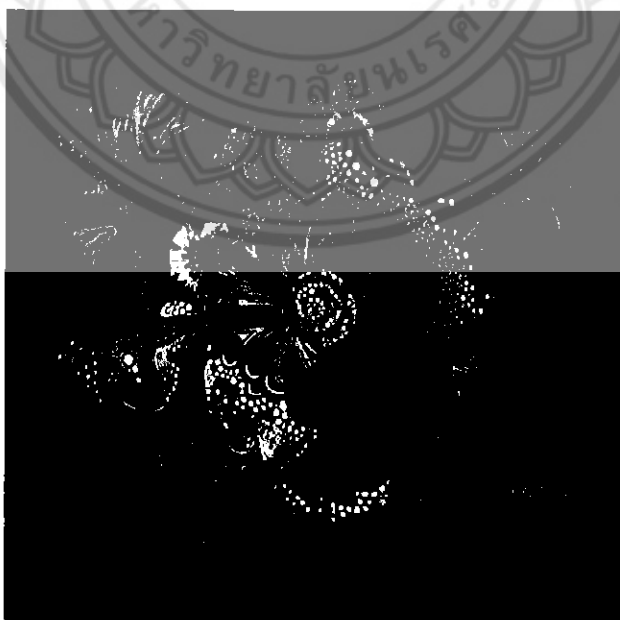
ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้กลวิธีการเย็บปักถักร้อยลงบนผืนผ้าและประกอบเป็นรูปทรงบนเฟรมสี่เหลี่ยม มีการสร้างพื้นผิวขึ้นจากการปักลายเส้นที่แตกต่างกันทำให้เกิดพื้นผิวในผลงาน เช่น พื้นผิวที่เรียบ ขรุขระ และหยาบลงบนผืนผ้าสำเร็จรูปก่อนที่จะประกอบเข้าด้วยกันเกิดเป็นรูปทรงของปะการัง โดยต้องการสื่อความหมายในผลงานด้วยการแสดงถึงความประทับใจในโลกใต้ท้องทะเลและใช้ปะการังและสัตว์ทะเลมาเป็นสัญลักษณ์ในการสร้างผลงานเพื่อแสดงถึงใต้ท้องทะเลได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังเกิดจากตัวผู้สร้างสรรค์เองที่มีความชื่นชอบในการเย็บปักถักร้อยและและชื่นชอบในวัสดุที่นำมาใช้นั้นก็คือผ้าที่มีสีสันสวยงามมีให้เลือกหลากหลายมีความพิเศษของเส้นใย จึงทำให้เกิดแนวความคิดที่จะสร้างงานศิลปะขึ้นจากความชอบ

ของตัวเองและพัฒนาผ่านแนวคิดและกระบวนการทางเทคนิคที่ลองผิดลองถูกจนเกิดเทคนิคที่ลงตัว เพื่อ
จะต่อยอดเป็นผลงานศิลปนิพนธ์ต่อไป

การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์

ภาพประกอบที่ 1 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชื่อ "ปะการัง 1"
กลวิธี เย็บผ้า ขนาด 150 x 150 เซนติเมตร

ภาพประกอบที่ 2 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชื่อ "ปะการัง 2"
กลวิธี เย็บผ้า ขนาด 150 x 150 เซนติเมตร

การวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ก่อนศิลปนิพนธ์ แบ่งออกเป็นประเด็นได้แก่ ส่วนที่เป็นเนื้อหา ส่วนที่เป็นรูปทรง และหลักการจัดองค์ประกอบ

ส่วนเนื้อหา

1. เรื่อง ผู้สร้างสรรค์ได้เรื่องและจุดเริ่มต้นมาจากการชมสาระคดีสำรวจโลกตอนโลกใต้ท้องทะเล ด้วยสีสันที่ตอบสนองกับความรู้สึกสีสันที่มีความโดดเด่นมีความสดของสี มีความระยิบระยับเมื่อกระทบกับแสงไฟ

2. แนวเรื่อง ผู้สร้างสรรค์ได้นำเรื่องของทัศนธาตุ คือ เส้น สี น้ำหนัก แสงเงา และพื้นผิว มาจัดองค์ประกอบขึ้นใหม่สร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ โดยใช้สัญลักษณ์เพื่อสื่อความหมายถึงใต้ท้องทะเลที่มีความสวยงาม คือ ใช้รูปร่างรูปทรงของปะการังและสัตว์ทะเล เพราะสิ่งมีชีวิตเหล่านี้สามารถสื่อความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ความสดใซของใต้ท้องทะเลได้ชัดเจน

3. เนื้อหา ผู้สร้างสรรค์ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น เนื้อหาภายนอกและเนื้อหาภายใน

- เนื้อหาภายนอก ผลงานของผู้สร้างสรรค์เป็นผลงานลักษณะเนื้อหาผสมเรื่องเชิงสัญลักษณ์ โดยแสดงรูปร่างรูปทรง สีสันของปะการังและสัตว์ทะเล โดยใช้ปะการังเป็นสัญลักษณ์ของโลกใต้ท้องทะเลที่ออกแบบรูปทรงใหม่ในรูปแบบของกลุ่มก้อนปะการัง

- เนื้อหาภายใน ผู้สร้างสรรค์ใช้ทัศนธาตุได้แก่ สี เส้น น้ำหนัก พื้นผิว และที่ว่าง ซึ่งทัศนธาตุเหล่านี้จะเป็นส่วนประกอบที่จะทำให้ผลงานเกิดความเป็นเอกภาพและความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ส่วนรูปร่างรูปทรงในการสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชุด ปะการัง ได้ใช้กลวิธีการเย็บผ้าและปักลาย โดยใช้รูปทรงของปะการังและสัตว์ทะเลมาจัดองค์ประกอบใหม่ให้เกิดเป็นรูปทรงของปะการังก้อนขนาดใหญ่

ทัศนธาตุจากการสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชื่อ ปะการัง ผู้สร้างสรรค์ได้วิเคราะห์หลักของทัศนธาตุตามความสำคัญที่ปรากฏในผลงานของผู้สร้างสรรค์ได้ดังนี้

สี ผู้สร้างสรรค์เลือกใช้ผ้าที่มีโทนสีมืดในการรองพื้นและใช้ไหมพรมที่มีสีสดปักลายละเอียดลงไปเพื่อเน้นให้ลายละเอียดเด่นขึ้นมาจากพื้นให้ความรู้สึกลวงตาแบบ3มิติ โดยในผลงานจะใช้สีวรรณะเย็น 70เปอร์เซ็นต์ และใช้วรรณะอุ่น30เปอร์เซ็นต์ ในการเลือกใช้สีเช่นนี้ผู้สร้างสรรค์ต้องการแสดงให้เห็นความสงบ ผ่อนคลาย ความรู้สึกเยือกเย็นและแสดงถึงใต้ทะเลลึกจึงเลือกที่จะใช้สีวรรณะเย็นมากกว่า และสีวรรณะอุ่นจะใช้นั้นในเรื่องของลายละเอียดที่แทรกลงไปในผลงานเพื่อให้เกิดการตัดกันและผลึกให้สีวรรณะอุ่นแสดงลายละเอียดที่เด่นออกมาจากสีวรรณะเย็นเป็นการเพิ่มความสนใจให้กับผลงานสีที่แสดงความลึก เยือกเย็น สงบ ผ่อนคลาย ได้แก่

สีเขียว เป็นสีที่มีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับธรรมชาติช่วยให้เรามีอารมณ์ร่วมกับสิ่งอื่นๆ ตลอดจนธรรมชาติต่างๆ รอบตัวเราได้ง่าย สีเขียวจะช่วยสร้างสรรค์บรรยากาศของความสบาย ผ่อนคลายสงบ ก่อให้เกิดความรู้สึกสันโดษ ว้าวเปล่า สมดุลและละวาง

สีมรกต เป็นการผสมผสานกันระหว่างสีน้ำเงินกับสีเขียวเข้มของท้องทะเลลึก จึงมีความหมายในเชิงของความเยือกเย็น ความสงบเงียบเหมือนกับสีเขียวและสีมรกตยังเป็นสีที่ถูกยกกว่าเป็นสีที่ให้กำลังใจให้กลับมาใช้ชีวิตสดชื่น และมักจะช่วยให้คนที่รู้สึกโดดเดี่ยวดีขึ้น

สีน้ำเงิน เป็นความหมายของการสงบเย็น สุขุมเยือกเย็น หนักแน่นและละเอียดรอบคอบสีน้ำเงิน เป็นสีที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับจิตใจ มีความหมายถึงกลางคืนจึงทำให้เรารู้สึกสงบได้ลึกกว่าและผ่อนคลายกว่า เราจะยิ่งเข้าสู่ความสงบและสดได้อย่างลุ่มลึกเมื่อสัมผัสกับสีน้ำเงินที่เข้มขึ้น

พื้นผิว ผู้สร้างสรรค์ใช้พื้นผิวลักษณะเลียนแบบจากผิวจริงของธรรมชาติได้แก่ พื้นผิวของดอกไม้ทะเล และผิวของปะการังที่ทับซ้อนกันจนกลายเป็นแนวปะการัง โดยผู้สร้างสรรค์สร้างพื้นผิวขึ้นมาในผลงานโดยการปักลายของดอกไม้ทะเลลงบนผ้าสีโทนมืดเพื่อสร้างมิติลวงตาให้มีความนุ่มนวลเกิดพื้นผิวขรุขระขึ้นในผลงาน

ที่ว่าง ผู้สร้างสรรค์ใช้ที่ว่างแบบสองมิติ โดมการสร้างที่ว่างให้เกิดขึ้นรอบๆ ตัวงานที่รองรับให้ชิ้นงานมีความเด่นขึ้นมา และเกิดเป็นระยะหน้า-หลัง ดูแล้วรู้สึกเหมือนมีอากาศไหลผ่านรูปทรงภายในภาพ ทำให้ภาพดูไม่อึดอัด

เส้นและทิศทาง ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้เส้นเลียนแบบจากธรรมชาติโดยลอกแบบเส้นของปะการัง ใช้เส้นที่มีความเป็นอิสระกระจายรอบๆ ผลงานเพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหวและงานไม่ดูนิ่งจนเกินไป โดมผลงานของผู้สร้างสรรค์จะแสดงทัศนธาตุของเส้นเป็นส่วนใหญ่เพราะผลงานเกิดจากการปักลายเส้นลงบนผืนผ้า

ในการสร้างผลงานก่อนศิลปินนิพนธ์ ชื่อ ปะการัง ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้เอกภาพในการสร้างสรรค์องค์ประกอบศิลปะ โดยใช้เอกภาพที่มีความเคลื่อนไหวของรูปทรง โดยในภาพมีทั้งความขัดแย้งและความประสานโดยความขัดแย้งเกิดจากการใช้สีคู่ตรงข้ามตัดกันอย่างแท้จริงเช่น แดง-เหลือง น้ำเงิน-ส้ม เขียว-แดง เป็นต้น การใช้สีโทนมืดและปักไหมพรมที่สว่างลงไปเพื่อสร้างให้เกิดความเป็นเด่น และความขัดแย้งของเส้นที่มีความเป็นอิสระตัดกันไปทุกทิศทาง อีกทั้งยังมีความประสานกลมกลืนกันของเส้นปะการังที่มีการกระจายอยู่ในผลงานและการใช้รูปทรงที่มีการซ้ำกันของลวดลายดอกไม้ทะเลที่มีหลากหลายสีสันก็ทำให้เกิดความประสานกันของวรรณะสี รูปร่างรูปทรงที่ซ้ำกันของดอกไม้ทะเลและแนวปะการังที่ทับซ้อนกันก็ทำให้เกิดจังหวะเกิดความประสานกลมกลืนในผลงาน

ก่อนที่จะมาเป็นผลงานศิลปนิพนธ์ดังกล่าวผู้สร้างสรรค์ได้มีการทดลองค้นคว้าหากลวิธีที่หลากหลายในการสร้างสรรค์ผลงานโดยเน้นกลวิธีเพื่อตอบสนองความคิดของตัวผู้สร้างสรรค์เองและสามารถดึงดูดความสนใจต่อผู้ชมผลงานศิลปะ ในช่วงแรกก็ยังไม่ชัดเจนเรื่องกลวิธีการทำงาน กระบวนการคิด ในการทำงานก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นยังคงสับสนในการบวนการคิดและการพัฒนาที่จะต่อยอดกลวิธีแบบเดิมเพื่อที่จะพัฒนาตัวชิ้นงานในขั้นต่อไป ซึ่งปัญหาเหล่านี้ตัวผู้สร้างสรรค์ต้องคอยจัดการโดยการศึกษาดูผลงานจากศิลปินตัวอย่างให้มากขึ้นและทดลองเทคนิคใหม่ๆเพื่อที่จะสามารถมีแนวทางในการพัฒนาผลงานต่อไปได้

แนวทางหลักการวิเคราะห์ศิลปนิพนธ์

สำหรับการวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานการสร้างสรรค์ดังกล่าวนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดแนวทางหลักการวิเคราะห์ โดยยึดกระบวนการของการสร้างสรรค์ศิลปะของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ชลูด นิ่มเสมอ ที่กล่าวว่า กระบวนการสร้างสรรค์ มีจุดเริ่มต้น มีการพัฒนา และมีที่สิ้นสุด เป็นขั้นตอนสอดคล้องต่อเนื่องกันโดยกำหนดเป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ได้ดังนี้

1. การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

1.1 การวิเคราะห์รูปทรง ได้แก่ ส่วนประกอบทางรูป คือ ทิศนธาตุ ส่วนประกอบทางวัสดุ คือ วัสดุและวิธีการ หรือกลวิธี รวมทั้งส่วนวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรงและทิศนธาตุ

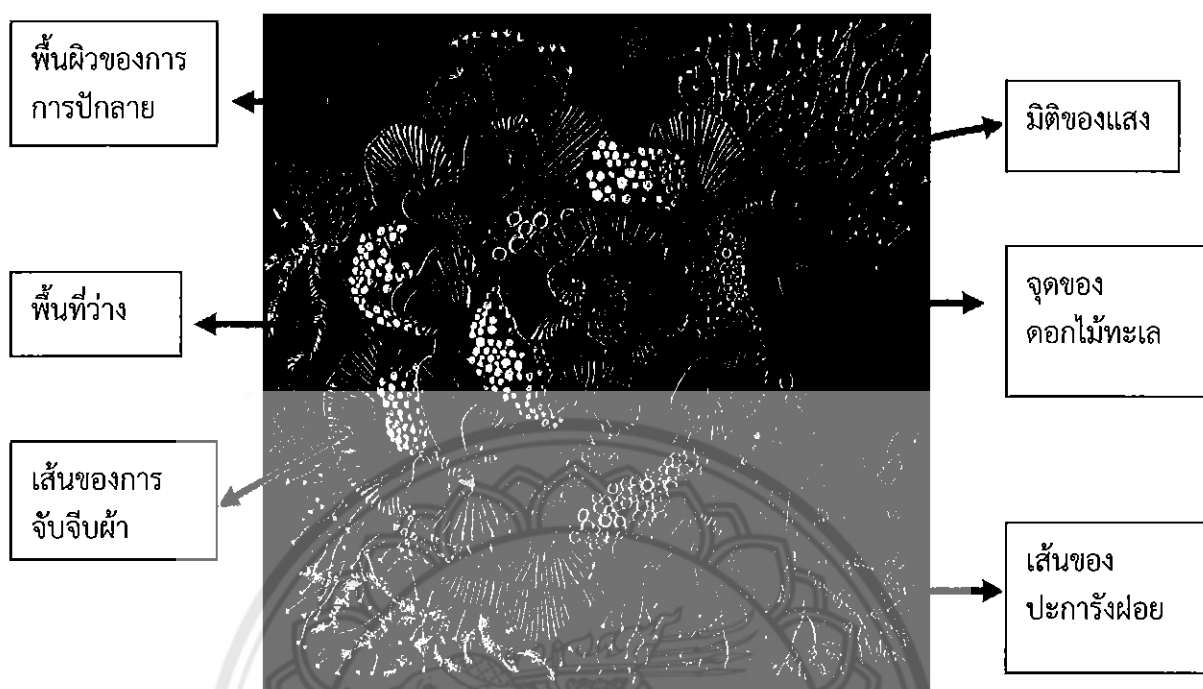
1.2 การวิเคราะห์เนื้อหา

1.2.1 เรื่อง แนวเรื่อง

1.2.2 เนื้อหาภายนอก

1.2.3 เนื้อหาภายใน

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1

ภาพประกอบที่ 1

ผลงานศิลปนิพนธ์ชื่อ "ความประทับใจจากใต้ท้องทะเล 1"

กลวิธี จิตรกรรมสื่อผสมการปักกลายบนผืนผ้า

ขนาด 150 x 150 ซม.

1. การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

1.1 การวิเคราะห์รูปทรง

ในการวิเคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด ความประทับใจจากใต้ท้องทะเล 1 เป็นงานจิตรกรรมสื่อผสม โดยกลวิธีการเย็บผ้าผสมกับการปักกลายลงบนผืนผ้าสำเร็จรูปในรูปแบบกึ่งนามธรรมโดยนำรูปร่างรูปทรงจากธรรมชาติมาเป็นต้นแบบของการสร้างสรรค์ รูปทรงในผลงานส่วนใหญ่จะเกิดจากการเลียนแบบธรรมชาติและนำมาคลี่คลายเพื่อจัดรูปทรงขึ้นมาใหม่ ให้อินทรีย์รูปและรูปทรงอิสระในการสร้างสรรค์ให้ประสานกลมกลืนกันเป็นเอกภาพ รูปร่างอินทรีย์รูปได้แก่ ปะการัง ดอกไม้ทะเล และรูปร่างอิสระได้แก่ ลายเส้นของปะการังอ่อนที่แทรกอยู่ในผลงาน เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความสดใสความสวยงามที่ส่งผลให้เกิดความประทับใจจากใต้ท้องทะเล

1.1.1 ทักษะธาตุ

1) สีในผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 แบ่งเป็นสีวรรณะร้อน 30% ได้แก่สีเหลือง เหลืองส้ม ส้ม ชมพูแดง ม่วงแดง ม่วง ให้ความรู้สึกตื่นตา มีพลัง แสดงถึงความกระฉับกระฉวยของสิ่งมีชีวิตได้ทั้งทะเลและ ทำให้เกิดความขัดแย้งในผลงานทำให้มีความน่าสนใจ สีวรรณะเย็นแบ่งเป็น 70% ได้แก่ สีน้ำเงิน สีเขียว สีฟ้าแสดงถึงความลึกซึ้งของใต้ท้องทะเล ที่มีความสงบมีความสุข

2) พื้นผิวศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 เกิดจากการปักลายเส้นเป็นลวดลายต่างๆทำให้เกิดพื้นผิวที่แตกต่างกันและพื้นผิวที่เกิดจากความนูนต่ำไม่เท่ากับของระนาบในแต่ละชั้นส่วนของรูปทรงดอกไม้ทะเลที่นำมาประกอบกันเป็นกลุ่มก้อนปะการังขนาดใหญ่ ลักษณะของพื้นผิวที่แตกต่างกันก่อให้เกิดความสนุกสนาน และความรู้สึกต่างๆกัน เช่น พื้นผิวหยาบ ขรุขระ เรียบ

3) จุดเกิดจากการปักลวดลายของดอกไม้ทะเลที่มีขนาดเล็กสลับกันไปในผลงานเกิดเป็นจุดที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนของดอกไม้ทะเล

4) แสงและเงา เกิดจากมิติการทับซ้อนของกลีบปะการังและกลุ่มก้อนของดอกไม้ทะเลที่มีความสูงต่ำไม่เท่ากันทำให้ส่วนที่โดนแสงมีความสว่างและส่วนที่ไม่โดนแสงทำให้เกิดเงามืด อีกทั้งค่าน้ำหนักยังเกิดจากการใช้ผ้าสีวรรณะเย็นเป็นสีพื้นละปักลายเส้นของปะการังและดอกไม้ทะเลลงไปด้วยสีวรรณะอุ่นทำให้เกิดการผลัดสีวรรณะอุ่นให้เด่นขึ้นเกิดค่าน้ำหนักลงตามีความตื่นตาสีเกิดขึ้น

5) เส้นในผลงานเกิดจากเส้นของลวดลายปะการังที่กระจายอยู่ในผลงานทุกทิศทางและเส้นที่เกิดจากการจับจีบผ้าก็ทำให้เกิดเส้นตรงทับซ้อนกันและเส้นรอบนอกของรูปทรงแต่ละอันที่ประกอบกันขึ้นเป็นกลุ่มก้อน ทำให้ผลงานมีทั้งเส้นแนวนอน แนวตั้ง เส้นโค้ง เส้นเฉียงและเส้นหยัก

6) พื้นที่ว่างในผลงานเกิดจากระยะระหว่างช่องไฟของของกลุ่มก้อนปะการังแต่ละก้อนและพื้นที่ว่างโดยรอบของผลงานที่เรียบแบนต่างระดับกับพื้นที่นูนสูง

1.1.2 ส่วนประกอบทางวัสดุ และวิธีการ

1) วัสดุ วัสดุที่ใช้ในการสร้างรูปแบบคือ อุปกรณ์เครื่องเขียนรูป กระดาษร่างภาพ ผ้าลายต่างๆ เข็ม ด้ายไหมพรม ไยสังเคราะห์ ผ้าดิบ กรรไกร คัตเตอร์ ลวดสังกะสี เครื่องมือเชื่อมเหล็ก สว่าน ลวด ครีมตัดลวด เฟรมไม้อัด

ปีนกา

2) วิธีการเฉพาะในการสร้างผลงานใช้กลวิธีการเย็บปักลวดลายลงบนผืนผ้าและประกอบกันเป็นรูปทรงโดยแสดงทักษะฝีมือความปราณีตในการเย็บปักและแสดงความพิเศษของวัสดุที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์

1.1.3 วิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

1) ดุลยภาพแบบสมมาตร (Symmetry Balance) หรือ ความสมดุลแบบซ้ายขวาเหมือนกัน คือ การวางรูปทั้งสองข้างของแกนสมมูล เป็นการสมดุลแบบธรรมชาติลักษณะแบบนี้ในทางศิลปะมีใช้น้อยส่วนมากจะใช้ในลวดลายตกแต่งในงานสถาปัตยกรรมบางแบบ หรือ ในงานที่ต้องการดุลยภาพที่นิ่งและมั่นคงจริง ๆ

2) การประสาน ความกลมกลืนกันจะช่วยลดความขัดแย้ง การประสานกันของสี เส้นที่ปักลงไปในงานทำให้มีความกลมกลืนกัน

3) รูปร่างอิสระหรือรูปร่างดัดแปลงได้แก่ รูปร่างที่เกิดจากการดัดแปลงตัดทอนจากรูปทรงธรรมชาติ

4) ความเป็นเด่นจะเกิดจากขนาดของปะการังที่มีขนาดใหญ่และถูกฉลัดด้วยสีที่ตัดกันทำให้กลุ่มก้อนปะการังมีความเด่นขึ้นมาจากพื้นหลัง และด้วยการใช้พื้นผิวระนาบที่ต่างระดับกับของพื้นทีรอบจุดเด่นทำให้ระนาบของตัวปะการังมีระนาบสูงกว่พื้นหลังที่มีระนาบแบบ

5) การขัดแย้ง

- มีการขัดแย้งของขนาด ในภาพมีการใช้รูปแบบของกลุ่มก้อนปะการังที่มีขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้าง เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมชาติและขนาดของจุดของดอกไม้ทะเลที่เกิดจากการซ้ำของรูปทรงที่ต่างขนาดกันทำให้เกิดจังหวะในงาน

- มีการขัดแย้งของเส้น ซึ่งในงานของผู้สร้างสรรค์เส้นโค้งที่เกิดจากรูปทรงของปะการังจะขัดแย้งกับเส้นตรง เส้นเฉียง และเส้นนอนที่เกิดจากการจับจีบผ้าทำให้งานดูไม่นิ่งจนเกินไป

อีกทั้งลายเส้นของปะการังที่แทรกอยู่ในผลงานที่มีความเป็นอิสระกระจายไปทั่วทิศทางก็ทำให้เกิดความขัดแย้งในตัวของมันเอง

- มีการขัดแย้งของบรรยากาศกับรูปทรงของกลุ่มก้อนปะการังทั้งก่อนที่เป็นจุดเด่นบรรยากาศรอบข้างจะเรียบแบบไม่มีมิติสูงต่ำขัดกับรูปทรงของปะการังที่มีความตื้นลึกในลักษณะสูง

- มีการขัดแย้งของที่ว่างหรือจังหวะ พื้นที่ว่างที่ไม่มีการปักลายจะว่างเปล่าเป็นเพียงพื้นของผ้าขัดกับตัวจุดเด่นที่เต็มแน่นไปด้วยการปักลายเส้นและการจับจีบผ้า

- การขัดแย้งของสี สีจะเห็นได้ชัดเจนจากการใช้สีวรรณะเย็นตัดกับสีวรรณะอุ่นในการปักลายดอกไม้ทะเลและลายเส้นของปะการัง เพื่อต้องการให้สีวรรณะอุ่นเด่นขึ้นมาจากสีวรรณะเย็น

1.2 การวิเคราะห์เนื้อหา

1.2.1 เรื่อง แนวเรื่อง ความประทับใจจากใต้ท้องทะเล แสดงความรู้สึกผ่านรูปแบบของบรรยากาศ และรูปร่างรูปทรงของปะการัง

- 1) สัญลักษณ์ ปะการังที่มีสีสันสดใส
- 2) แนวคิด ความสดใสสวยงามของโลกใต้ทะเลที่เกิดจากประสบการณ์ที่ได้รับชมจากสถานที่จริงและการได้รับชมจากสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆจนเกิดความประทับใจขึ้นและถ่ายทอดความประทับใจผ่านผลงานศิลปะออกมา
- 3) ความบันเทิงใจ จากโลกใต้ทะเลที่มีทัศนธาตุที่น่าสนใจของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไม่ว่าจะเป็น จุด เส้น สี ที่มีความโดดเด่นดึงดูดสายตาให้เข้าไปสัมผัส

1.2.2 เนื้อหาภายนอก ศิลปินพินิจชุด ความประทับใจจากใต้ท้องทะเล เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสดใสความวิเศษของโลกใต้ท้องทะเลที่ทำให้เกิดความประทับใจเมื่อได้สัมผัส มีความหลากหลายในเรื่องของทัศนธาตุด้วยรูปทรงที่เป็นอิสระและสีสันที่สดใสที่มีความหลากหลายของกลุ่มสีและสียังสามารถตอบสนองกับสายตาได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังมีการใช้ลายเส้นปะการังและจุดของดอกไม้ที่มีความเคลื่อนไหวที่ถูกจัดวางให้เกิดจังหวะอย่างเป็นเอกลักษณ์ที่เกิดจากความพิเศษของธรรมชาติที่รังสรรค์สิ่งสวยงามขึ้นมาประดับโลกของเรา ผู้สร้างสรรคจึงได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเลียนแบบรูปร่างรูปทรงจากธรรมชาติใต้ท้องทะเล และปรับเปลี่ยนรูปแบบตามจินตนาการของแนวความคิดผู้สร้างสรรค

1.2.3 เนื้อหาภายใน

- 1) มีการใช้รูปแบบ รูปทรงของปะการังที่มีการทับซ้อน เคลื่อนไหว กลมกลืน
- 2) มีขนาดของรูปทรงของกลีบปะการังและกลุ่มก้อนของดอกไม้ทะเลที่ไม่เท่ากัน เล็กบ้างใหญ่บ้าง เพื่อให้ภาพเกิดมิติตื้นลึกขึ้นในผลงาน
- 3) มีการใช้บรรยากาศให้ดูสดใสระยิบระยับโดยการปักลายเส้นและแทรกความแวววาวด้วยลูกปัด
- 4) มีการใช้สีที่มีความสดใสให้ได้รับบรรยากาศที่สุดของใต้ท้องทะเลที่สวยงามจนเกิดความประทับใจขึ้น
- 5) เนื้อหาทางพุทธิปัญญา ผลงานการสร้างสรรคศิลปะพินิจมีคุณลักษณะทางรูปแบบแสดงองค์ประกอบของศิลปะของรูปทรงปะการังที่เกิดขึ้นจากความประทับใจผสมกับจินตนาการอย่างมีขั้นตอน มีระบบระเบียบ มีการวางแผนผ่านกระบวนการคิดด้วยปัญญาและความสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะชุด ความประทับใจจากใต้ท้องทะเล เพื่อแสดงให้เห็นถึงศิลปะเป็นภาษาแห่งความงาม และความงามก็ทำหน้าที่ให้ผลทางอารมณ์เมื่อได้สัมผัสถึงความงามก็จะเกิดความสุข เกิดความพึงพอใจภายในจิตใจ

ช่วยยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นจากการได้ชมงานศิลปะที่ดูสบายตาไม่หืดหู่ไม่รุนแรงแสดงถึงความสูงส่งของจิตรวิญญูณาน

6) เนื้อหาทางอารมณ์ ให้อารมณ์ความรู้สึกที่เป็นบวกแสดงความงามทางรูปแบบและเทคนิค ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะนี้ มีคุณลักษณะ ทางรูปแบบ แสดงองค์ประกอบของร่างรูปทรงและแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกที่สามารถให้ความสุขแก่ผู้ชมผลงานโดยยังคำนึงถึงความงามที่มีความประสานกลมกลืนกันของทัศนธาตุและรูปทรงที่มีองค์ประกอบลงตัวส่งผลกับความรู้สึกความรู้สึกละเอียดโดยศิลปะเป็นภาษาแห่งความคิดเพราะด้วยเทคนิคและวิธีการที่ซับซ้อนและตามด้วยศิลปะเป็นภาษาแห่งความงามในด้านรูปแบบและกลวิธีที่สื่อออกมาในผลงานด้วยความประณีตในการเย็บผ้าและปักลายบนผืนผ้า

7) เนื้อหาทางอารมณ์สะท้อนใจ (Emotion Content) ศิลปะเป็นภาษาแห่งความรู้สึก ผลงานการสร้างสรรคให้เทคนิคเป็นตัวนำ งานมีรูปแบบที่น่าทึ่งและแปลกทางกลวิธี การปักลวดลายลงบนผืนผ้าและประกอบเป็นรูปทรงเพื่อแสดงออกทางความรู้สึกและเพื่อให้เกิดพื้นผิวสัมผัสชั้นในงาน

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2

ภาพประกอบที่ 2 ผลงานศิลปนิพนธ์ชื่อ “ความประทับใจจากใต้ท้องทะเล 2”

กลวิธี จิตรกรรมสื่อผสมการปักลายบนผืนผ้า ขนาด 230 x 150 ซม.

2. การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

2.1 การวิเคราะห์รูปทรง

ในการวิเคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด ความประทับใจจากใต้ท้องทะเล 2 เป็นงานจิตรกรรมสีผสม โดยกลวิธีการเย็บผ้าผสมกับการปักลายลงบนผืนผ้าสำเร็จรูปในรูปแบบกึ่งนามธรรมโดยนำรูปร่างรูปทรงจากธรรมชาติมาเป็นต้นแบบของการสร้างสรรค์ รูปทรงในผลงานส่วนใหญ่จะเกิดจากการเลียนแบบธรรมชาติและนำมาคลี่คลายเพื่อจัดรูปทรงขึ้นมาใหม่ ใช้รูปทรงอินทรีย์รูปและรูปทรงอิสระในการสร้างสรรค์ให้ประสานกลมกลืนกันเป็นเอกภาพ รูปร่างอินทรีย์รูปได้แก่ ปะการัง ดอกไม้ทะเล และรูปร่างอิสระได้แก่ ลายเส้นของปะการังอ่อนที่แทรกอยู่ในผลงาน เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความสดใสความสวยงามที่ส่งผลให้เกิดความประทับใจจากใต้ท้องทะเล

2.1.1 ทักษะธาตุ

1) วรรณะของสีในผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2 แบ่งเป็นสีวรรณะร้อน 40% ได้แก่สีเหลือง เหลืองส้ม ส้ม ชมพูแดง ม่วงแดง ม่วง ให้ความรู้สึกตื่นตา มีพลัง แสดงถึงความกระฉับกระฉวยของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลและทำให้เกิดความขัดแย้งในผลงาน สีวรรณะเย็นแบ่งเป็น60% ได้แก่ สีน้ำเงิน สีเขียว สีฟ้าแสดงถึงความลึกของใต้ท้องทะเลที่มีความเยือกเย็น

2) พื้นผิวศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2 เกิดจากการปักลายดอกไม้ทะเลทำให้ได้พื้นผิวที่มีความขรุขระ และพื้นผิวที่เกิดจากการทับซ้อนกันของกลีบปะการังที่เกิดจากการจับจีบผ้าทำให้มีพื้นผิวที่เป็นคลื่นทำให้รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวภายในผลงาน อีกทั้งพื้นผิวที่เกิดจากความนุ่มต่ำไม่เท่ากับของระนาบในแต่ละชั้นส่วนของรูปทรงดอกไม้ทะเลและกลีบปะการังที่นำมาประกอบกันเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ ลักษณะของพื้นผิวที่แตกต่างก่อให้เกิดความสนุกสนาน และความรู้สึกต่างๆกัน เช่น พื้นผิวหยาบ ขรุขระ เรียบ

3) จุดเกิดจากการปักลดคลายของดอกไม้ทะเลที่มีขนาดน้อยใหญ่สลับกันไปในผลงานเกิดเป็นจุดที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนของดอกไม้ทะเล

4) แสงและเงา เกิดจากมิติการทับซ้อนของกลีบปะการังและกลุ่มก้อนของดอกไม้ทะเลที่มีความสูงต่ำไม่เท่ากันทำให้ส่วนที่โดนแสงมีความสว่างและส่วนที่ไม่โดนแสงทำให้เกิดเงามืด อีกทั้งค่าน้ำหนักยังเกิดจากการใช้ผ้าสีวรรณะเย็นเป็นสีพื้นละลายเส้นของปะการังและดอกไม้ทะเลลงไปด้วยสีวรรณะอุ่นทำให้เกิดการผลัดสีวรรณะอุ่นให้เด่นขึ้นเกิดค่าน้ำหนักดวงตามีความตื่นลึกเกิดขึ้น

5) เส้นในผลงานเกิดจากเส้นของขอบกลีบปะการังที่ทับซ้อนกันแสดงถึงความเคลื่อนไหวภายในผลงาน และเส้นที่เกิดจากการจับจีบผ้าที่ทำให้กลีบมีลดคลายไม่เรียบจนเกินไปจึงทำให้ผลงานมีทั้งเส้นแนวนอน แนวตั้ง เส้นโค้ง เส้นเฉียงและเส้นหยัก

6) พื้นที่ว่างในผลงานเกิดจากระยะระหว่างช่องไฟของของกลีบปะการังแต่ละก้อนและพื้นที่ว่างโดยรอบของผลงานที่เป็นช่องว่างระหว่างรูปทรงของปะการังบางส่วนที่ยื่นออกไปด้านข้างในอากาศ

2.1.2 ส่วนประกอบทางวัสดุ และวิธีการ

1) วัสดุ วัสดุที่ใช้ในการสร้างรูปแบบคือ อุปกรณ์เครื่องเขียนรูป กระดาษร่างภาพ ผ้าลายต่างๆ เข็ม ด้าย ไหมพรม โยสังเคราะห์ ผ้าดิบ กรรไกร คัตเตอร์ ลวดสังกะสี เครื่องมือเชื่อมเหล็ก สว่าน ลวด ครีมนัดลวด เฟรมไม้อัด

ปีนกา

2) กลวิธี วิธีการเฉพาะในการสร้างผลงานใช้ กลวิธีการเย็บปักลวดลายลงบนผืนผ้าและประกอบเป็นรูปทรงโดยแสดงทักษะฝีมือความปราณีตในการเย็บปักและแสดงความพิเศษของวัสดุที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์

2.1.3) วิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

1) ดุลยภาพแบบสมมาตร (Symmetry Balance) หรือ ความสมดุลแบบซ้ายขวาเหมือนกัน คือ การวางรูปทั้งสองข้างของแกนสมดุล เป็นการสมดุลแบบธรรมชาติลักษณะแบบนี้ในทางศิลปะมีใช้น้อย ส่วนมากจะใช้ในลวดลายตกแต่ง ในงานสถาปัตยกรรมบางแบบ หรือในงานที่ต้องการดุลยภาพที่นิ่งและมั่นคงจริง ๆ

2) การประสาน ความกลมกลืนกันจะช่วยลดความขัดแย้ง การประสานกันของสีดอกไม้ทะเลที่มีความหลากหลายโดยมีการกระจายของสีวรรณะร้อนแทรกกับสีวรรณะเย็นทำให้สีมีการประสานกันทางสายตา และการประสานกันของเส้นที่เกิดจากการจับจีบผ้าในแต่ละกลีบเมื่อนำมาประกอบเข้าด้วยกันทำให้เส้นเกิดการประสานทางสายตาให้ความรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของเส้นอย่างนุ่มนวล

3) รูปร่างอิสระหรือรูปร่างดัดแปลงได้แก่ รูปร่างที่เกิดจากการดัดแปลงตัดทอนจากรูปทรงธรรมชาติ

4) ความเป็นเด่นจะเกิดจากรวมของสีวรรณะร้อนกับวรรณะเย็นที่แยกกันอย่างชัดเจนทำให้กลีบปะการังที่อยู่ตรงกลางเป็นสีวรรณะเย็นและล้อมรอบด้วยดอกไม้ทะเลที่มีความสดของสีวรรณะร้อนเป็นส่วนใหญ่จึงเกิดการตัดกันของสีทำให้ปะการังที่อยู่ตรงกลางกับดอกไม้ทะเลที่อยู่โดยรอบเกิดความเป็นเด่นที่ต่างกัน อีกทั้งระนาบของตัวปะการังตรงกลางมีระนาบนูนสูงกว่าดอกไม้ทะเลจึงทำให้เกิดการแยกกันระหว่างตรงกลางกับพื้นที่โดยรอบ

5) การขัดแย้งเกิด

- มีการขัดแย้งของขนาด ในภาพมีการใช้รูปแบบของกลุ่มก้อนปะการังที่มีขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้าง เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมชาติและขนาดของจุดของดอกไม้ทะเลที่เกิดจากการซ้ำของรูปทรงที่ต่างขนาดกันทำให้เกิดจังหวะในผลงาน

- มีการขัดแย้งของเส้น ซึ่งในผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 2 นี้มีจังหวะของเส้นที่เกิดจากความขัดแย้งของกลีบปะการังที่จับจีบผ้าเมื่อนำมารวมกันทำให้เกิดความขัดแย้งของ

เส้นที่มีความเคลื่อนไหวแบบลวงตา อีกทั้งลายเส้นของปะการังที่แทรกอยู่ในผลงานที่มีความเป็นอิสระกระจายไปทั่วทิศทางก็ทำให้เกิดความขัดแย้งในตัวของมันเอง

- มีการขัดแย้งของบรรยากาศกับรูปทรงเนื่องจากผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 2 นี้เป็นรูปทรงอิสระทำให้ในส่วนของรูปทรงของงานนั้นมีส่วนที่ยื่นไปในบรรยากาศทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้น
- มีการขัดแย้งของที่ว่างหรือจังหวะ พื้นที่ว่างที่ไม่มีการปักลายจะว่างเปล่าเป็นเพียงพื้นของผ้าขัดกับตัวจุดเด่นที่เต็มแน่นไปด้วยการปักลายเส้นและการจับจีบผ้า
- การขัดแย้งของสี สีจะเห็นได้ชัดเจนจากการใช้สีวรรณะเย็นตัดกับสีวรรณะอุ่นในการปักลายดอกไม้ทะเลและลายเส้นของปะการัง จากภาพผลจะเห็นความขัดแย้งได้ชัดเจนเนื่องจากสีของดอกไม้ทะเลรอบๆตัดกับปะการังสีเขียวเข้มที่ไม่ถูกปักลวดลายด้วยไหมพรมเพื่อลดความเข้มของสี

2.2 การวิเคราะห์เนื้อหา

2.2.1 เรื่อง แนวเรื่อง ความประทับใจจากใต้ท้องทะเล แสดงความรู้สึกผ่านรูปแบบของบรรยากาศและรูปร่างรูปทรงของปะการังและดอกไม้ทะเล

- 1) สัญลักษณ์ ปะการังและดอกไม้ทะเลที่มีสีสันสดใส
- 2) แนวคิด ความสดใสสวยงามของโลกใต้ทะเลที่เกิดจากประสบการณ์ที่ได้รับชมจากสถานที่จริงและการได้รับชมจากสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆจนเกิดความประทับใจขึ้นและถ่ายทอดความประทับใจผ่านผลงานศิลปะออกมา
- 3) ความบันเทิงใจ จากโลกใต้ท้องทะเลที่มีทัศนธาตุที่น่าสนใจของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไม่ว่าจะเป็น จุด เส้น สี ที่มีความโดดเด่นดึงดูดสายตาให้เข้าไปสัมผัส

2.2.2 เนื้อหาภายนอก ศิลปะนิพนธ์ชุด ความประทับใจจากใต้ท้องทะเล เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสดใสความวิเศษของโลกใต้ท้องทะเลที่ทำให้เกิดความประทับใจเมื่อได้สัมผัส มีความหลากหลายในเรื่องของทัศนธาตุด้วยรูปทรงที่เป็นอิสระและสีสันที่สดใสที่มีความหลากหลายของกลุ่มสีและสียังสามารถตอบสนองกับสายตาได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังมีการใช้ลายเส้นปะการังและจุดของดอกไม้ทะเลที่มีความเคลื่อนไหวที่ถูกจัดวางให้เกิดจังหวะอย่างเป็นเอกลักษณ์เกิดจากความพิเศษของธรรมชาติที่รังสรรค์สิ่งสวยงามขึ้นมาประดับโลกของเรา ผู้สร้างสรรคจึงได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเลียนแบบรูปร่างรูปทรงจากธรรมชาติใต้ท้องทะเล และปรับเปลี่ยนรูปแบบตามจินตนาการของแนวความคิดผู้สร้างสรรค

2.2.3 เนื้อหาภายใน

- 1) มีการใช้รูปแบบ รูปทรงของปะการังที่มีการทับซ้อน เคลื่อนไหว กลมกลืน
- 2) มีขนาดของรูปทรงของกลีบปะการังและกลุ่มก้อนของดอกไม้ทะเลที่ไม่เท่ากัน เล็กบ้างใหญ่บ้าง เพื่อให้ภาพเกิดมิติตื้นลึกขึ้นในผลงาน
- 3) มีการแทรกความแวววาวด้วยลูกปัดเพื่อให้ผลงานมีความสนุกสนานมากขึ้น
- 4) มีการใช้สีที่มีความสดใสให้ได้รับบรรยากาศที่สดของใต้ท้องทะเลที่สวยงามจนเกิดความประทับใจขึ้น
- 5) เนื้อหาทางพุทธิปัญญา ผลงานการสร้างสรรคศิลป์มีคุณลักษณะทางรูปแบบแสดงองค์ประกอบของศิลปะของรูปทรงปะการังที่เกิดขึ้นจากความประทับใจผสมกับจินตนาการอย่างมีขั้นตอน มีระบบระเบียบ มีการวางแผนผ่านกระบวนการคิดด้วยปัญญาและความสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะชุด ความประทับใจจากใต้ท้องทะเล เพื่อแสดงให้เห็นถึงศิลปะเป็นภาษาแห่งความงาม และความงามก็ทำหน้าที่ให้ผลทางอารมณ์เมื่อได้สัมผัสถึงความงามก็จะเกิดความสุข เกิดความพึงพอใจภายในจิตใจ ช่วยยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นจากการได้ชมงานศิลปะที่ดูสบายตาไม่หืดหูกไม่รุนแรงแสดงถึงความสูงส่งของจิตรวิญญาน
- 6) เนื้อหาทางอารมณ์ ให้อารมณ์ความรู้สึกที่เป็นบวกแสดงความงามทางรูปแบบและเทคนิค ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะนี้ มีคุณลักษณะ ทางรูปแบบ แสดงองค์ประกอบของร่างรูปทรงและแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกที่สามารถให้ความสุขแก่ผู้ชมผลงานโดยยังคำนึงถึงความงามที่มีความประสานกลมกลืนกันของทัศนธาตุและรูปทรงที่มีองค์ประกอบลงตัวส่งผลกับความรู้สึกความรู้สึกโดยศิลปะเป็นภาษาแห่งความคิดเพราะด้วยเทคนิคและวิธีการที่ซับซ้อนและตามด้วยศิลปะเป็นภาษาแห่งความงามในด้านรูปแบบและกลวิธีที่สื่อออกมาในผลงานด้วยความประณีตในการเย็บผ้าและปักลายบนผืนผ้า
- 7) เนื้อหาทางอารมณ์สะท้อนใจ)Emotion Content(ศิลปะเป็นภาษาแห่งความรู้สึก ผลงานการสร้างสรรคใช้เทคนิคเป็นตัวนำ งานมีรูปแบบที่น่าทึ่งและแปลกทางกลวิธี การปักลวดลายลงบนผืนผ้าและประกอบเป็นรูปทรงเพื่อแสดงออกทางความรู้สึกและเพื่อให้เกิดพื้นผิวสัมผัสขึ้นในงาน

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3

ภาพประกอบที่ 3 ผลงานศิลปนิพนธ์ชื่อ "ความประทับใจจากใต้ท้องทะเล 3"
 กลวิธี จิตรกรรมสื่อผสมการปักลายบนผืน ขนาด 160 x 160 ซม.

3. การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

3.1 การวิเคราะห์รูปทรง

ในการวิเคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด ความประทับใจจากใต้ท้องทะเล 3 เป็นงานจิตรกรรมสื่อผสม โดยกลวิธีการเย็บผ้าผสมกับการปักลายลงบนผืนผ้าสำเร็จรูปในรูปแบบกึ่งนามธรรมโดยนำรูปร่างรูปทรง จากธรรมชาติมาเป็นต้นแบบของการสร้างสรรค์ รูปทรงในผลงานส่วนใหญ่จะเกิดจากการเลียนแบบ ธรรมชาติและนำมาคลี่คลายเพื่อจัดรูปทรงขึ้นมาใหม่ ใช้รูปทรงอินทรีย์รูปและรูปทรงอิสระในการ สร้างสรรค์ให้ประสานกลมกลืนกันเป็นเอกภาพ รูปร่างอินทรีย์รูปได้แก่ ปะการัง ดอกไม้ทะเล และรูปร่าง อิสระได้แก่ ลายเส้นของปะการังอ่อนที่แทรกอยู่ในผลงาน เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความสดใสความสวยงาม ที่ส่งผลให้เกิดความประทับใจจากใต้ท้องทะเล

3.1.1 ทักษะธาตุ

1) วรรณะของสีในผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3 แบ่งเป็นสีวรรณะร้อน 60% ได้แก่สีเหลือง เหลืองส้ม ส้ม ชมพูแดง ม่วงแดง ม่วง ให้ความรู้สึกตื่นตา มีพลัง แสดงถึงความกระฉิบระยับของสิ่งมีชีวิตได้

ท้องทะเลและทำให้เกิดความขัดแย้งในผลงาน สีวรรณะเย็นแบ่งเป็น40% ได้แก่ สีน้ำเงิน สีเขียว สีฟ้าแสดงถึงความลึกของใต้ท้องทะเลที่มีความเยือกเย็น

2) พื้นผิวในผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3 เกิดจากการบักลายดอกไม้ทะเลและเส้นของปะการังฝอย ทำให้ได้พื้นผิวที่มีความขรุขระและพื้นผิวที่เกิดจากการทับซ้อนกันของกลีบปะการังที่เกิดจากการจับจับผ้าทำให้มีพื้นผิวที่เป็นคลื่นทำให้รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวภายในผลงาน อีกทั้งพื้นผิวที่เกิดจากความนูนต่ำไม่เท่ากับของระนาบในแต่ละชิ้นส่วนของรูปทรงดอกไม้ทะเลและกลีบปะการังที่นำมาประกอบกันเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ ลักษณะของพื้นผิวที่แตกต่างก่อให้เกิดความสนุกสนาน และความรู้สึกต่างๆกัน เช่น พื้นผิวหยาบ ขรุขระ เรียบ

3) จุดเกิดจากการบักลวดลายของดอกไม้ทะเลที่มีขนาดเล็กน้อยใหญ่สลับกันไปในผลงานเกิดเป็นจุดที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนของดอกไม้ทะเลและจุดของลูกบิดที่แทรกเข้าไปในผลงานทำให้เกิดจังหวะความสนุกสนานยิ่งขึ้น

4) ทับซ้อนแสงและเงา เกิดจากมิติการของกลีบปะการังและกลุ่มก้อนของดอกไม้ทะเลที่มีความสูงต่ำไม่เท่ากันทำให้ส่วนที่โดนแสงมีความสว่างและส่วนที่ไม่โดนแสงทำให้เกิดเงามืด อีกทั้งค่าน้ำหนักยังเกิดจากการใช้ผ้าสีวรรณะเย็นเป็นสีพื้นจะบักลายเส้นของปะการังและดอกไม้ทะเลลงไปด้วยสีวรรณะอุ่นทำให้เกิดการผลักสีวรรณะอุ่นให้เด่นขึ้นเกิดค่าน้ำหนักลงตามีความตื่นลึกเกิดขึ้น

5) เส้นในผลงานเกิดจากเส้นของขอบกลีบปะการังที่ทับซ้อนกันแสดงถึงความเคลื่อนไหวภายในผลงาน และเส้นที่เกิดจากการจับจับผ้าที่ทำให้กลีบมีลวดลายไม่เรียบจนเกินไปอีกทั้งยังมีเส้นของรูปทรงหวดปลาหมึกและสาหร่ายที่กระจายในผลงานรวมไปถึงเส้นรูปร่างโดยรอบของผลงานจึงทำให้ผลงานมีทั้งเส้นแนวนอน แนวตั้ง เส้นโค้ง เส้นเฉียงและเส้นหยัก

6) พื้นผิวว่างในผลงานเกิดจากระยะระหว่างช่องไฟของของกลีบปะการังแต่ละก้อนและพื้นที่ว่างโดยรอบของผลงานที่เป็นช่องว่างระหว่างรูปทรงของปะการังบางส่วนที่ยื่นออกไปด้านข้างในอากาศ

3.1.2 ส่วนประกอบทางวัสดุ และวิธีการ

1) วัสดุ วัสดุที่ใช้ในการสร้างรูปแบบคือ อุปกรณ์เครื่องเขียนรูป กระดาษร่างภาพ ผ้าลายต่างๆ เข็ม ด้าย ไหมพรม โยสังเคราะห์ ผ้าดิบ กรรไกร คัตเตอร์ ลวดสังกะสี เครื่องมือเชื่อมเหล็ก สว่าน ลวด ครีมตัดลวด เฟรมไม้อัด

ปิ่นกาว

2) กลวิธี วิธีการเฉพาะในการสร้างผลงานใช้ กลวิธีการเย็บปักลวดลายลงบนผืนผ้าและประกอบเป็นรูปทรงโดยแสดงทักษะฝีมือความปราณีตในการเย็บปักและแสดงความพิเศษของวัสดุที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์

3.1.3 วิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

1) ดุลยภาพแบบสมมาตร (Symmetry Balance) หรือ ความสมดุลแบบซ้ายขวาเหมือนกัน คือ การวางรูปทั้งสองข้างของแกนสมดุล เป็นการสมดุลแบบธรรมชาติลักษณะแบบนี้ในทางศิลปะมีใช้น้อย ส่วนมากจะใช้ในลวดลายตกแต่ง ในงานสถาปัตยกรรมบางแบบ หรือ ในงานที่ต้องการดุลยภาพที่นิ่งและมั่นคงจริง ๆ

2) การประสาน ความกลมกลืนกันจะช่วยลดความขัดแย้ง การประสานกันของสีที่ปักลงไป ในผลงานทำให้เกิดการประสานกันของสีพื้นและสีของใหม่พรมที่ปักลงไปทับทำให้เกิดการประสานกันของสี เกิดเป็นสีใหม่ขึ้น สีของดอกไม้ทะเลที่มีความหลากหลายโดยมีการกระจายของสีวรรณะร้อนแทรกกับสีวรรณะเย็นทำให้สีมีการประสานกันทางสายตา และการประสานกันของเส้นที่เกิดจากการจับจีบผ้าเมื่อนำมาประกอบรวมกันทำให้เส้นเกิดการประสานกันเกิดความเคลื่อนไหวแบบลวงตา อีกทั้งยังมีการประสานกันของรูปทรงที่มีการรวมตัวของรูปทรงจนกลายเป็นรูปทรงเดียวกัน

3) รูปร่างอิสระหรือรูปร่างดัดแปลงได้แก่ รูปร่างที่เกิดจากการดัดแปลงตัดทอนจากรูปทรงธรรมชาติ

4) ความเป็นเด่นจะเกิดจากวรรณะของสีวรรณะร้อนกับวรรณะเย็นแยกตัวออกจากกันอย่างชัดเจนสีปะการังที่จุดศูนย์กลางที่มีสีแดงสดทำให้เกิดจุดเด่นในผลงานจากจุดศูนย์กลางกระจายออกในลักษณะของรัศมีแพร่กระจายไปรอบด้าน เนื่องจากพื้นที่โดยรอบมีการผสมผสานของสีใหม่พรมลงไปจึงทำให้ความเข้มของวรรณะสีลดลงจึงทำให้จุดศูนย์กลางมีความเด่นกว่าจุดอื่น

5) การขัดแย้ง

- มีการขัดแย้งของขนาด ในภาพมีการใช้รูปทรงขนาดน้อยใหญ่ประกอบรวมกันทำให้ในผลงานมีรูปทรงหลายขนาดจึงเกิดความขัดแย้งขึ้นภายในงานและขนาดของจุดของดอกไม้ทะเลที่เกิดจากการซ้ำของรูปทรงที่ต่างขนาดกันทำให้เกิดจังหวะในผลงาน

- มีการขัดแย้งของเส้น ซึ่งในผลงานของผู้สร้างสรรค์มีการปักลวดลายเส้นกระจายอยู่ทั่วผลงานจึงทำให้เกิดความขัดแย้งของเส้นทุกทิศทาง เส้นโค้งที่เกิดจากรูปทรงของปะการังจะขัดแย้งกับเส้นตรง เส้นเฉียง และเส้นนอนที่เกิดจากการจับจีบผ้าทำให้งานดูไม่นิ่งจนเกินไป

- มีการขัดแย้งของบรรยากาศกับรูปทรงเนื่องจากผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 2 นี้เป็นรูปทรงที่ทำให้รูปทรงของงานบางส่วนนั้นยื่นออกไปในบรรยากาศทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างบรรยากาศกับรูปทรงเป็นอิสระมีรูปร่างของกลุ่มก้อนปะการังทั้งก้อนที่เป็นจุดเด่น บรรยากาศ

รอบข้างจะเรียบแบบไม่มีมิติสูงต่ำขัดกับรูปทรงของปะการังที่มีความตื้นลึกในลักษณะสูง

- มีการขัดแย้งของที่ว่างหรือจังหวะ พื้นที่ว่างที่ไม่มีกรบักลายจะว่างเปล่าเป็นเพียงพื้นของผ้าขัดกับตัวจุดเด่นที่เต็มแน่นไปด้วยการบักลายเส้นและการจับจีบผ้า
- การขัดแย้งของสี สีจะเห็นได้ชัดเจนจากการใช้สีวรรณะเย็นตัดกับสีวรรณะอุ่นในการบักลายดอกไม้ทะเลและลายเส้นของปะการัง จากภาพผลจะเห็นความขัดแย้งได้ชัดเจนเนื่องจากสีของดอกไม้ทะเลรอบๆตัดกับปะการังสีเขียวเข้มที่ไม่ถูกบักลวดลายด้วยไหมพรมเพื่อลดความเข้มของสี

3.2 การวิเคราะห์เนื้อหา

3.2.1 เรื่อง แนวเรื่อง ความประทับใจจากใต้ท้องทะเล แสดงความรู้สึกผ่านรูปแบบของบรรยากาศและรูปร่างรูปทรงของปะการัง ดอกไม้ทะเลและสัตว์ทะเล

1) สัญลักษณ์ ปะการัง ดอกไม้ทะเลและสัตว์ทะเลที่มีทัศนธาตุที่น่าสนใจ

2) แนวคิด ความสดใสสวยงามของโลกใต้ทะเลที่เกิดจากประสบการณ์ที่ได้รับชมจากสถานที่จริงและการได้รับชมจากสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆจนเกิดความประทับใจขึ้นและถ่ายทอดความประทับใจผ่านผลงานศิลปะออกมา

3) ความบันเทิงใจจากโลกใต้ท้องทะเลที่มีทัศนธาตุที่น่าสนใจของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไม่ว่าจะเป็น จุด เส้น สี ที่มีความโดดเด่นดึงดูดสายตาให้เข้าไปสัมผัส

3.2.2 เนื้อหาภายนอก ศิลปินหรือผู้คิด ความประทับใจจากใต้ท้องทะเล เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสดใสความวิเศษของโลกใต้ท้องทะเลที่ทำให้เกิดความประทับใจเมื่อได้สัมผัส มีความหลากหลายในเรื่องของทัศนธาตุด้วยรูปทรงที่เป็นอิสระและสีสันที่สดใสที่มีความหลากหลายของกลุ่มสีและสียังสามารถตอบสนองกับสายตาได้เป็นอย่างดีทั้งยังมีการใช้ลายเส้นปะการังและจุดของดอกไม้ทะเลที่มีความเคลื่อนไหวที่ถูกจัดวางให้เกิดจังหวะอย่างเป็นเอกลักษณ์เกิดจากความพิเศษของธรรมชาติที่รังสรรค์สิ่งสวยงามขึ้นมาประดับโลกของเรา ผู้สร้างสรรค์จึงได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเลียนแบบรูปร่างรูปทรงจากธรรมชาติใต้ท้องทะเล และปรับเปลี่ยนรูปแบบตามจินตนาการของแนวความคิดผู้สร้างสรรค์

3.2.3 เนื้อหาภายใน

- 1) มีการใช้รูปแบบ รูปทรงของปะการังที่มีการทับซ้อน เคลื่อนไหว กลมกลืน
- 2) มีขนาดของรูปทรงของกลีบปะการังและกลุ่มก้อนของดอกไม้ทะเลที่ไม่เท่ากัน เล็กบ้างใหญ่บ้าง เพื่อให้ภาพเกิดมิติตื้นลึกขึ้นในผลงาน

- 3) มีการแทรกความแวววาวด้วยลูกบิดเพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับผลงาน
- 4) มีการใช้สีที่มีความสดใสให้ได้รับบรรยากาศที่สุดของใต้ท้องทะเลที่สวยงามจนเกิดความรู้สึกประทับใจขึ้น
- 5) มีการลดความสดของสีพื้นด้วยการปกปิดเส้นด้วยสีของใหม่พรมเพื่อพรางสีพื้นให้เกิดค่าสีใหม่ขึ้น
- 6) เนื้อหาทางพุทธิปัญญา ผลงานการสร้างสรรคศิลป์มีคุณลักษณะทางรูปแบบแสดงองค์ประกอบของศิลปะของรูปทรงปะการังที่เกิดขึ้นจากความประทับใจผสมกับจินตนาการอย่างมีขั้นตอน มีระบบระเบียบ มีการวางแผนผ่านกระบวนการคิดด้วยปัญญาและความสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะชุด ความประทับใจจากใต้ท้องทะเล เพื่อแสดงให้เห็นถึงศิลปะเป็นภาษาแห่งความงาม และความงามก็ทำหน้าที่ให้ผลทางอารมณ์เมื่อได้สัมผัสถึงความงามก็จะเกิดความสุข เกิดความพึงพอใจภายในจิตใจ ช่วยยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นจากการได้ชมงานศิลปะที่ดูสบายตาไม่หืดหูกไม่รุนแรงแสดงถึงความสูงส่งของจิตรวิญญาน
- 7) เนื้อหาทางอารมณ์ ให้อารมณ์ความรู้สึกที่เป็นบวกแสดงความงามทางรูปแบบและเทคนิค ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะนี้ มีคุณลักษณะ ทางรูปแบบ แสดงองค์ประกอบของร่างรูปทรงและแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกที่สามารถให้ความสุขแก่ผู้ชมผลงานโดยยังคำนึงถึงความงามที่มีความประสานกลมกลืนกันของทัศนธาตุและรูปทรงที่มีองค์ประกอบลงตัวส่งผลกับความรู้สึกความรู้สึกโดยศิลปะเป็นภาษาแห่งความคิดเพราะด้วยเทคนิคและวิธีการที่ซับซ้อนและตามด้วยศิลปะเป็นภาษาแห่งความงามในด้านรูปแบบและกลวิธีที่สื่อออกมาในผลงานด้วยความประณีตในการเย็บผ้าและปักลายบนผืนผ้า
- 8) เนื้อหาทางอารมณ์สะท้อนใจ (Emotion Content) ศิลปะเป็นภาษาแห่งความรู้สึก ผลงานการสร้างสรรคใช้เทคนิคเป็นตัวนำ งานมีรูปแบบที่น่าทึ่งและแปลกทางกลวิธี การปักลวดลายลงบนผืนผ้า และประกอบเป็นรูปทรงเพื่อแสดงออกทางความรู้สึกและเพื่อให้เกิดพื้นผิวสัมผัสขึ้นในงาน

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 4

ภาพประกอบที่ 4 ผลงานศิลปนิพนธ์ชื่อ "ความประทับใจจากใต้ท้องทะเล 4"

กลวิธี การเย็บปักถวดยลายบนผืนผ้า ขนาด 180 x 130 ซม.

4. การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

4.1 การวิเคราะห์รูปทรง

ในการวิเคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด ความประทับใจจากใต้ท้องทะเล 4 เป็นงานจิตรกรรมสื่อผสม โดยกลวิธีการเย็บผ้าผสมกับการปักถวดยลายบนผืนผ้าสำเร็จรูปในรูปแบบกึ่งนามธรรมโดยนำรูปร่างรูปทรงจากธรรมชาติมาเป็นต้นแบบของการสร้างสรรค์ รูปทรงในผลงานส่วนใหญ่จะเกิดจากการเลียนแบบธรรมชาติและนำมาดัดแปลงเพื่อจัดรูปทรงขึ้นมาใหม่โดยใช้รูปทรงอินทรีย์รูปและรูปทรงอิสระในการสร้างสรรค์ให้ประสานกลมกลืนกันเป็นเอกภาพ รูปร่างอินทรีย์รูปได้แก่ ปะการัง ดอกไม้ทะเล และรูปร่างอิสระได้แก่ ลายเส้นของปะการังอ่อนที่แทรกอยู่ในผลงาน เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความสดใสความสวยงามที่ส่งผลให้เกิดความประทับใจจากใต้ท้องทะเล

4.1.1 ทักษะธาตุ

1) วรรณะสีในผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 4 แบ่งเป็นสีวรรณะร้อน 30% ได้แก่สีเหลือง เหลืองส้ม ส้ม ชมพูแดง ม่วงแดง ม่วง ให้ความรู้สึกตื่นตา มีพลัง แสดงถึงความระยิบระยับของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล และทำให้เกิดความขัดแย้งในผลงาน สีวรรณะเย็นแบ่งเป็น 70% ได้แก่ สีน้ำเงินเข้ม สีเขียว สีฟ้าแสดงถึงความลึกซึ้งของใต้ท้องทะเลที่มีความเยือกเย็น

2) พื้นผิวของศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4 เกิดจากการปักกลายดอกไม้ทะเลและเส้นของปะการังฝอย ทำให้ได้พื้นผิวที่มีความขรุขระและพื้นผิวที่เกิดจากการทับซ้อนกันของกลีบปะการังที่เกิดจากการจับจีบผ้าทำให้มีพื้นผิวที่เป็นคลื่นทำให้รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวภายในผลงาน อีกทั้งพื้นผิวที่เกิดจากความนูนต่ำไม่เท่ากันของระนาบในแต่ละชั้นส่วนของรูปทรงดอกไม้ทะเลและกลีบปะการังที่นำมาประกอบกันเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ ลักษณะของพื้นผิวที่แตกต่างก่อให้เกิดความสนุกสนาน และความรู้สึกต่างๆกัน เช่น พื้นผิวหยาบ ขรุขระ เรียบ

3) จุดเกิดจากการปักกลายลายของดอกไม้ทะเลที่มีขนาดเล็กใหญ่สลับกันไปในผลงานเกิดเป็นจุดที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนของดอกไม้ทะเลและจุดของลูกบิดที่แทรกเข้าไปในผลงานทำให้เกิดจังหวะความสนุกสนานยิ่งขึ้น

4) ทับซ้อนแสงและเงา เกิดจากมิติการนของกลีบปะการังและกลุ่มก้อนของดอกไม้ทะเลที่มีความสูงต่ำไม่เท่ากันทำให้ส่วนที่โดนแสงมีความสว่างและส่วนที่ไม่โดนแสงทำให้เกิดเงามืด อีกทั้งค่าน้ำหนักยังเกิดจากการใช้ผ้าสีวรรณะเย็นเป็นสีพื้นจะปักกลายเส้นของปะการังและดอกไม้ทะเลลงไปด้วยสีวรรณะอุ่นทำให้เกิดการผลัดสีวรรณะอุ่นให้เด่นขึ้นเกิดค่าน้ำหนักดวงตามีความตื่นลึกเกิดขึ้น

5) เส้นในผลงานเกิดจากเส้นของขอบกลีบปะการังที่ทับซ้อนกันแสดงถึงความเคลื่อนไหวภายในผลงาน และเส้นที่เกิดจากการจับจีบผ้าที่ทำให้กลีบมีลวดลายไม่เรียบจนเกินไปอีกทั้งยังมีเส้นของรูปทรงหมวดปลาหมึกและสาหร่ายที่กระจายในผลงานรวมไปถึงเส้นเกิดรอบโครงสร้างของผลงานจึงทำให้ผลงานมีทั้งเส้นแนวนอน แนวตั้ง เส้นโค้ง เส้นเฉียงและเส้นหยัก

6) พื้นที่ว่างในผลงานเกิดจากระยะระหว่างช่องไฟของของกลุ่มก้อนปะการังแต่ละก้อนและพื้นที่ว่างโดยรอบของผลงานที่เป็นช่องว่างระหว่างรูปทรงของปะการังบางส่วนที่ยื่นออกไปด้านข้างในอากาศ

4.1.2 ส่วนประกอบทางวัสดุ และวิธีการ

1) วัสดุ วัสดุที่ใช้ในการสร้างรูปแบบคือ อุปกรณ์เครื่องเขียนรูป กระดาษร่างภาพ ผ้าลายต่างๆ เข็ม ด้าย ไหมพรม ไยสังเคราะห์ ผ้ายืด กรวยไกร คัตเตอร์ ลวดสังกะสี เครื่องมือเชื่อมเหล็ก สวาน ลวด ครีมตัดลวด เฟรมไม้อัด
ปีนกว

2) วิธีการเฉพาะในการสร้างสรรค์ผลงาน ใช้กลวิธีการเย็บปักกลายลงบนผืนผ้าและประกอบกันเป็นรูปทรงโดยแสดงทักษะฝีมือความปราณีตในการเย็บปักและแสดงความพิเศษของวัสดุที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์

4.1.3 วิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

1) ดุลยภาพแบบอสมมาตร (Asymmetry Balance) หรือ ความสมดุลแบบซ้ายขวาไม่เหมือนกัน มักเป็นการสมดุลที่เกิดจากการจัดใหม่ของผู้ชม ซึ่งมีลักษณะที่ทางซ้ายและขวาจะไม่

เหมือนกัน ใช้องค์ประกอบที่ไม่เหมือนกัน แต่มีความสมดุลกัน อาจเป็นความสมดุลด้วย น้ำหนักขององค์ประกอบ หรือสมดุลด้วยความรู้สึกก็ได้ การจัดองค์ประกอบให้เกิดความสมดุลแบบอสมมาตรอาจทำได้โดย เลื่อนแกนสมดุลไปทางด้านที่มีน้ำหนักมากกว่า หรือ เลื่อนรูปที่มีน้ำหนักมากกว่าเข้าหาแกน จะทำให้เกิดความสมดุลขึ้น หรือใช้หน่วยที่มีขนาดเล็กแต่มีรูปลักษณะที่น่าสนใจถ่วงดุลกับรูปลักษณะที่มีขนาดใหญ่แต่มีรูปแบบธรรมดา

2) การประสาน ความกลมกลืนกันจะช่วยลดความขัดแย้ง การประสานกันของสีที่ปักลงไป ในผลงานทำให้เกิดการประสานกันของสีพื้นและสีของใหม่พรมที่ปักลงไปทับทำให้เกิดการประสานกันของสี เกิดเป็นสีใหม่ขึ้น สีของดอกไม้ทะเลที่มีความหลากหลายโดยมีการกระจายของสีวรรณะร้อนแทรกกับสี วรรณะเย็นทำให้สีมีการประสานกันทางสายตา และการประสานกันของเส้นที่เกิดจากการจับจีบผ้าเมื่อนำมาประกอบรวมกันทำให้เส้นเกิดการประสานกันเกิดความเคลื่อนไหวแบบลวงตา อีกทั้งยังมีการ ประสานกันของรูปทรงที่มีการรวมตัวของรูปทรงจนกลายเป็นรูปทรงเดียวกัน

3) รูปร่างอิสระหรือรูปร่างดัดแปลงได้แก่ รูปร่างที่เกิดจากการดัดแปลงตัดทอนจากรูปทรง ธรรมชาติ

4) ความเป็นเด่นจะเกิดจากรวรรณะของสีวรรณะร้อนกับวรรณะเย็นแยกตัวออกจากกันอย่าง ชัดเจนด้วยรูปทรงของปะการังที่มีความแตกต่างและนูนสูงกว่ารูปทรงโดยรอบอีกทั้งยังมีสีที่ต่างจากส่วน อื่นทำให้เกิดความเป็นเด่นขึ้นภายใน

5) การขัดแย้ง

- มีการขัดแย้งของขนาด ในภาพมีการใช้รูปทรงขนาดน้อยใหญ่ประกอบรวมกันทำให้ใน ผลงานมีรูปทรงหลายขนาดจึงเกิดความขัดแย้งขึ้นภายในงานและขนาดของจุดของดอกไม้ทะเลที่เกิดจากการซ้ำของรูปทรงที่ต่างขนาดกันทำให้เกิดจังหวะในผลงาน

- มีการขัดแย้งของเส้น ซึ่งในผลงานของผู้สร้างสรรค์มีการปักกลดลายเส้นกระจายอยู่ทั่ว ผลงานจึงทำให้เกิดความขัดแย้งของเส้นทุกทิศทาง เส้นโค้งที่เกิดจากรูปทรงของปะการัง จะขัดแย้งกับเส้นตรง เส้นเฉียง และเส้นนอนที่เกิดจากการจับจีบผ้าทำให้งานดูไม่นิ่ง จนเกินไป

- มีการขัดแย้งของบรรยากาศกับรูปทรงเนื่องจากผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 2 นี้เป็นรูปทรงที่ ทำให้รูปทรงของงานบางส่วนนั้นยื่นออกไปในบรรยากาศทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง บรรยากาศกับรูปทรงเป็นอิสระมีรูของกลมก่อนปะการังทั้งก้อนที่เป็นจุดเด่น บรรยากาศ รอบข้างจะเรียบแบบไม่มีมิติสูงต่ำขัดกับรูปทรงของปะการังที่มีความตื้นลึกในลักษณะนูน สูง

- มีการขัดแย้งของที่ว่างหรือจังหวะ พื้นที่ว่างที่ไม่มีการปกคลุมจะว่างเปล่าเป็นเพียงพื้นของผ้าขัดกับตัวจุดเด่นที่เต็มแน่นไปด้วยการปกคลุมเส้นและการจับจีบผ้า
- การขัดแย้งของสี สีจะเห็นได้ชัดเจนจากการใช้สีวรรณะเย็นตัดกับสีวรรณะอุ่นในการปกคลุมดอกไม้ทะเลและลายเส้นของปะการัง จากภาพผลจะเห็นความขัดแย้งได้ชัดเจนเนื่องจากสีของดอกไม้ทะเลรอบๆตัดกับปะการังสีเขียวเข้มที่ไม่ถูกปกคลุมด้วยไหมพรมเพื่อลดความเข้มของสี

4.2 การวิเคราะห์เนื้อหา

4.2.1 เรื่อง แนวเรื่อง ความประทับใจจากใต้ท้องทะเล แสดงความรู้สึกผ่านรูปแบบของบรรยากาศและรูปร่างรูปทรงของปะการัง ดอกไม้ทะเลและสัตว์ทะเล

1) สัญลักษณ์ ปะการัง ดอกไม้ทะเลและสัตว์ทะเล

2) แนวคิด ความสดใสสวยงามของโลกใต้ทะเลที่เกิดจากประสบการณ์ที่ได้รับชมจากสถานที่จริงและการได้รับชมจากสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆจนเกิดความประทับใจขึ้นและถ่ายทอดความประทับใจผ่านผลงานศิลปะออกมา

3) ความบันเทิงใจจากโลกใต้ท้องทะเลที่มีทัศนธาตุที่น่าสนใจของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไม่ว่าจะเป็น จุด เส้น สี ที่มีความโดดเด่นดึงดูดสายตาให้เข้าไปสัมผัส

4.2.2 เนื้อหาภายนอก ศิลปินหรือผู้สร้าง ความประทับใจจากใต้ท้องทะเล เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสดใสความวิเศษของโลกใต้ท้องทะเลที่ทำให้เกิดความประทับใจเมื่อได้สัมผัส มีความหลากหลายในเรื่องของทัศนธาตุด้วยรูปทรงที่เป็นอิสระและสีเส้นที่สดใสที่มีความหลากหลายของกลุ่มสีและสียังสามารถตอบสนองกับสายตาได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังมีการใช้ลายเส้นปะการังและจุดของดอกไม้ทะเลที่มีความเคลื่อนไหวที่ถูกจัดวางให้เกิดจังหวะอย่างเป็นเอกลักษณ์เกิดจากความพิเศษของธรรมชาติที่รังสรรค์สิ่งสวยงามขึ้นมาประดับโลกของเรา - ผู้สร้างสรรคจึงได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเลียนแบบรูปร่างรูปทรงจากธรรมชาติใต้ท้องทะเล และปรับเปลี่ยนรูปแบบตามจินตนาการของแนวความคิดผู้สร้างสรรค

4.2.3 เนื้อหาภายใน

1) มีการใช้รูปแบบ รูปทรงของปะการังที่มีการทับซ้อน เคลื่อนไหว กลมกลืน

2) มีขนาดของรูปทรงของกลีบปะการังและกลุ่มก้อนของดอกไม้ทะเลที่ไม่เท่ากัน เล็กบ้างใหญ่บ้าง เพื่อให้ภาพเกิดมิติตื้นลึกขึ้นในผลงาน

3) มีการแทรกความแวววาวด้วยลูกบิดเพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับผลงาน

4) มีการใช้สีที่มีความสดใสให้ได้รับบรรยากาศที่สุดของใต้ท้องทะเลที่สวยงามจนเกิดความประทับใจขึ้น

5) มีการลดความสดของสีพื้นด้วยการปักลายเส้นด้วยสีของไหมพรมเพื่อพรางสีพื้นให้เกิดค่าสีใหม่ขึ้น

6) มีการเพิ่มมิติในผลงานโดยการเพิ่มความสมจริงของรูปทรงบางส่วนให้หลุดยื่นออกจากเฟรม

7) เนื้อหาทางพุทธิปัญญา ผลงานการสร้างสรรคศิลปะนิพนธ์มีคุณลักษณะทางรูปแบบแสดงองค์ประกอบของศิลปะของรูปทรงปะการังที่เกิดขึ้นจากความประทับใจผสมกับจินตนาการอย่างมีขั้นตอน มีระบบระเบียบ มีการวางแผนผ่านกระบวนการคิดด้วยปัญญาและความสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะชุด ความประทับใจจากใต้ท้องทะเล เพื่อแสดงให้เห็นถึงศิลปะเป็นภาษาแห่งความงามและความงามก็ทำหน้าที่ให้ผลทางอารมณ์เมื่อได้สัมผัสถึงความงามก็จะเกิดความสุข เกิดความพึงพอใจภายในจิตใจช่วยยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นจากการได้ชมงานศิลปะที่ดูสบายตาไม่หืดหูดไม่รุนแรงแสดงถึงความสูงส่งของจิตวิญญาณ

8) เนื้อหาทางอารมณ์ ให้อารมณ์ความรู้สึกที่เป็นบวกแสดงความงามทางรูปแบบและเทคนิค ผลงานสร้างสรรคศิลปะนี้ มีคุณลักษณะ ทางรูปแบบ แสดงองค์ประกอบของร่างรูปทรงและแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกที่สามารถให้ความสุขแก่ผู้ชมผลงานโดยยังคำนึงถึงความงามที่มีความประสานกลมกลืนกันของทัศนธาตุและรูปทรงที่มีองค์ประกอบลงตัวส่งผลกับความรู้สึกความรู้สึกโดยศิลปะเป็นภาษาแห่งความคิดเพราะด้วยเทคนิคและวิธีการที่ซับซ้อนและตามด้วยศิลปะเป็นภาษาแห่งความงามในด้านรูปแบบและกลวิธีที่สื่อออกมาในผลงานด้วยความประณีตในการเย็บผ้าและปักลายบนผืนผ้า

9) เนื้อหาทางอารมณ์สะท้อนใจ)Emotion Content(ศิลปะเป็นภาษาแห่งความรู้สึก ผลงานการสร้างสรรคใช้เทคนิคเป็นตัวนำ งานมีรูปแบบที่น่าทึ่งและแปลกทางกลวิธี การปักลวดลายลงบนผืนผ้าและประกอบเป็นรูปทรงเพื่อแสดงออกทางความรู้สึกและเพื่อให้เกิดพื้นผิวสัมผัสขึ้นในงาน

บทที่ 5

สรุปผลการสร้างสรรค์

ผลงานการสร้างสรรค์ชุด "ความประทับใจจากใต้ท้องทะเล" ผู้สร้างสรรค์ต้องการนำเสนอในเรื่องของทัศนธาตุใต้ท้องทะเล เช่น สีของปะการังนานาชนิดรวมไปถึงสีของสัตว์ทะเลเป็นสีที่เกิดจากธรรมชาติได้สร้างขึ้นโดยมีการผสมผสานกันระหว่างสีวรรณะอุ่นและวรรณะเย็นได้อย่างกลมกลืนมีความน่าสนใจและเป็นสีที่สดและปะทะกับสายตาได้ดีและเส้นของปะการังที่มีความเป็นอิสระเส้นที่ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวที่แสดงการปกคลุมเส้นในผลงาน เพื่อสร้างความผ่อนคลายในผลงานลดค่าสีให้ดูผ่อนคลายลง อีกทั้งยังใช้พื้นผิวที่เกิดจากการจำลองขึ้นโดยการปกคลุมของดอกไม้ทะเลและการจำลองแนวปะการังขึ้นให้มีความเป็นธรรมชาติมากที่สุดและสามารถสื่อถึงใต้ท้องทะเลได้ชัดเจน โดยรูปแบบผลงานผสมผสานระหว่างความเหมือนจริงและจินตนาการที่สร้างเลียนแบบจากของจริงหรือถูกคัดลอกตัดทอนรูปทรงและประกอบเป็นรูปทรงใหม่ขึ้นแต่ยังคงยึดรูปร่างเค้าโครงเดิมไว้

โดยสร้างสรรค์ผลงานขึ้นจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากการได้พบได้เห็นได้สัมผัสโลกใต้ท้องทะเลทั้งจากสถานที่จริงและสื่อเทคโนโลยีรวมไปถึงสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โดยความงามที่ได้สัมผัสผ่านการรับรู้ทางสายตานั้นเป็นความงามที่น่าทึ่งยากที่จะอธิบายเป็นคำพูดได้ ทำให้ตัวผู้สร้างสรรค์เองต้องการถ่ายทอดความประทับใจนั้นผ่านผลงานศิลปะในรูปแบบงานจิตรกรรมสีผสม และแสดงเทคนิคการเย็บผ้าและการปักลายบนผืนผ้าที่แสดงทักษะฝีมือความปราณีตเพื่อต้องการให้ผู้ที่ได้ชมผลงานได้รับรู้ได้ถึงความประทับใจอย่างแท้จริงของผู้สร้างสรรค์ และสัมผัสความงามนั้นด้วยตัวเอง

ศิลปนิพนธ์ชุด "ความประทับใจจากใต้ท้องทะเล" เป็นการสร้างสรรค์แบบต่อยอดจากพื้นฐานแนวคิดเดิมและเกิดการพัฒนารูปแบบทางเทคนิควัสดุและวิธีการต่างๆ ผ่านกระบวนการคิดและดำเนินการอย่างเป็นลำดับขั้นตอนเพื่อให้สามารถมองเห็นการพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งในด้านแนวความคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ที่เกิดจากการลองผิดลองถูกจนได้รูปแบบที่มีความเหมาะสม และสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นและเกิดปัญหาน้อยที่สุดเพื่อให้การทำศิลปนิพนธ์ชุด "ความประทับใจจากใต้ท้องทะเล" สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือผู้สร้างสรรค์ต้องการถ่ายทอดความรู้สึกและความประทับใจในธรรมชาติ โดยใช้โลกใต้ท้องทะเลที่ได้สัมผัสและรับแรงบันดาลใจมาเป็นต้นทางของการแสดงออกในงาน 3 มิติ ที่เน้นแสดงในเรื่องของทัศนธาตุ เรื่องของเส้น สี รูปร่างรูปทรง พื้นผิวของปะการังและสัตว์ทะเล อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมปลูกจิตสำนึกให้หวงแหนธรรมชาติ ซึ่งในการสร้างสรรค์ผู้สร้างสรรค์เองได้ให้ความสำคัญกับการทำงานในแต่ละกระบวนการอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์มากที่สุดและคุ้มค่ากับระยะเวลา ซึ่งในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุด "ความประทับใจจากใต้ท้องทะเล" ผู้สร้างสรรค์ได้ประสบปัญหาคือ สีของใหม่พอมที่มีไม่ตรงกับสีที่กำหนดในภาพร่างจึงมีการปรับวรรณะของสีบางส่วนในผลงาน แต่

ยังคงอยู่ในสิ่งที่ใกล้เคียงกันและการประกอบชิ้นงานเช่น การเชื่อมชิ้นส่วนของปะการังต้องใช้ความชำนาญเป็นอย่างมาก เพราะกระแสไฟที่ใช้เป็นกระแสไฟที่ค่อนข้างสูงทำให้เหล็กขาดได้ง่ายจึงต้องให้ความพยายามและอดทน สถานที่ทำงานไม่เหมาะสมเนื่องจากต้องทำงานที่ห้องประติมากรรมเนื่องจากเป็นงานผ้าจึงทำให้มีฝุ่นหรือเศษดินมาเกาะ ทำให้งานสกปรกแต่ผู้สร้างสรรค์ก็แก้ไขโดยการใช้ผ้าคลุมและใช้กระดาษรองพื้นก่อนทำงานทุกครั้ง อีกทั้งระยะเวลาในการทำงานไม่เพียงพอตามต้องการเพราะงานผู้สร้างสรรค์เป็นการเย็บและปักลายบนผืนผ้า จึงต้องใช้ระยะเวลานานและระหว่างการทำงานยังต้องมีการทำเล่มศิลปนิพนธ์ควบคู่ไปด้วยจึงทำให้ระยะเวลาในการทำงานลดลง เมื่อระยะเวลาไม่เพียงพอทำให้ผู้สร้างสรรค์ต้องเร่งทำงาน อาจส่งผลให้งานดูไม่เรียบร้อยเท่าที่ควร

ผู้สร้างสรรค์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด "ความประทับใจจากใต้ท้องทะเล" ที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ด้วยความคิดความสามารถผสมผสานกับความรู้ที่ถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะในรูปแบบงานจิตรกรรมสื่อผสมนี้เป็นผลงานศิลปะที่กระตุ้นกระบวนการรับรู้ทางสุนทรีย์ในเรื่องราวที่น่าเสนอก่อนออกไปมีเนื้อหาการสร้างสรรค์ที่แสดงถึงความสวยงามของโลกใต้ท้องทะเลจึงเป็นเรื่องราวที่ดีที่ส่งเสริมให้ผู้ชมผลงานเกิดความสุขความเพลิดเพลินในจิตใจ และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับตัวผู้สร้างสรรค์เองและผู้ที่ได้รับชมผลงานและสามารถนำไปเป็นต้นทุนแนวทางในการต่อยอดแนวความคิดต่อไปได้ในอนาคต

อภิปรายผลการสร้างสรรค์

จากการทำงานศิลปนิพนธ์ ผู้สร้างสรรค์ได้รับประโยชน์จากการศึกษาค้นคว้ากระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นในด้านความรู้ทำให้ผู้สร้างสรรค์ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับโลกใต้ท้องทะเลเพิ่มขึ้นและได้รู้จักสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลที่ผู้สร้างสรรค์ไม่เคยรู้จักมาก่อน และได้เรียนรู้กระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบขั้นตอน ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ฝึกการจัดระบบทางความคิด การดำเนินงาน ที่เป็นขั้นตอนและการแก้ไขปัญหาด้านการสร้างรูปแบบ รวมไปถึงการสร้างเทคนิควิธีการจนเกิดเป็นลักษณะเฉพาะตนและรวมไปถึงให้คุณค่าในการพัฒนาตนเองทำให้ตนเองมีความละเอียดรอบครอบ ประณีตบรรจง มีความเพียรพยายาม มีความอดทน มีวินัยในการทำงาน และมีความรับผิดชอบต่อน้ำที่ อีกทั้งศิลปะสามารถพัฒนาทางด้านอารมณ์ทำให้มีสติ สมาธิ จดจ่อกับการทำงาน ทำให้มีระบบความคิดที่กว้างมีแนวทางการดำเนินชีวิตที่หลากหลาย ศิลปะสามารถถ่อมเกล่าจิตใจให้สงบ สามารถเป็นที่ระบายอารมณ์และใช้ถ่ายถอดความรู้สึกภายในจิตใจของตนเองได้เป็นอย่างดี ทำให้ผู้สร้างสรรค์มีความใจเย็นมากขึ้น มีความรู้สึกที่ดี และมีคุณค่าทางสุนทรียภาพจนเกิดเป็นความประทับใจและศิลปะยังพัฒนาสังคมทำให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ไม่ก่อความเดือดร้อนต่อผู้อื่น รู้จักใช้วินัยในการดำเนินชีวิต เคารพกติกา รักษากฎเกณฑ์ รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูล แบ่งปันเอาใจใส่และมีพฤติกรรมที่ดีงาม ก่อให้เกิดมิตรไมตรีและสร้างความสามัคคีที่ดีต่อกัน

บรรณานุกรม

บรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์.2555. เอกสารประกอบการเรียนการสอน,พื้นฐานองค์ประกอบ

ศิลป์ พีชญ์โลก : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ชะลูด นิมเสมอ.(2552).องค์ประกอบของศิลปะ.พิมพ์ครั้งที่ 6.กรุงเทพฯ:อมรินทร์.

กำจร สุนพงษ์ศรี. 2555. สุนทรียศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่1(. กรุงเทพฯมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

ทวีเดช จิวบาง เรียนรู้ทฤษฎีสี พิมพ์ครั้งที่2 กรุงเทพฯมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2547

แหล่งข้อมูลเนื้อหาอ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต

ที่มา <https://www.pinterest.com/marilores/bordados/> เข้าถึงเมื่อ : 20 เมษายน 2559

ที่มา <https://www.pinterest.com/pin/59743132536193403/> เข้าถึงเมื่อ : 20 เมษายน 2559

ที่มา <http://9eur05ikd87299x.plazathai.com/show291546/> เข้าถึง : 22 เมษายน 2559

ที่มา <http://www.blisby.com/blog/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8E0%B8> เข้าถึง : 22

เมษายน 2559

ที่มา http://www.kasikornbank.com/globalhome/artcollection/thai/work_artist04.html เข้าถึงเมื่อ :

23 มีนาคม 2559

ที่มา <http://danayart103.blogspot.com/2012/07/blog-post.html> เข้าถึง : 25 มีนาคม 2559

ที่มา http://www.huffingtonpost.com//18/12/2012paul-kee-birthday_n_2321868.html เข้าถึง : 25

มีนาคม 2559

ที่มา http://crochetcoralreef.org/contributors/sue_von_ohlsen.php เข้าถึงเมื่อ : 25 มีนาคม 2559

ที่มา http://crochetcoralreef.org/contributors/ildiko_szabo.php เข้าถึงเมื่อ : 25 มีนาคม 2559

ที่มา <http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=st2wonder&month>

ที่มา <https://www.pinterest.com/pin/54043264253635681/activity> เข้าถึงเมื่อ : 25 มีนาคม 2559

ที่มา <https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0> เข้าถึงเมื่อ : 26

มีนาคม 2559

ที่มา [http://www.seub.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=479%3A2010-07-](http://www.seub.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=479%3A2010-07-26-11-37-40&device=desktop)

26-11-37-40&device=desktop เข้าถึงเมื่อ : 26 มีนาคม 2559