

ความงามและจินตนาการจากดอกไม้

ศิลปินพันธ์เสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
หลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์
พฤษภาคม 2561
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยนเรศวร

BEAUTY FROM THE IMAGINATION OF FLOWERS

**An Art Thesis Submitted in partial Fulfillment
Of the Requirements
For the Degree in of Bachelor of Fine and Applied Arts
Program in Visual Art Design
May 2018
Copyright 2018 by Naresuan University**

คณะกรรมการสอบศิลปนิพนธ์ได้พิจารณาศิลปนิพนธ์ เรื่อง "ความงามและจินตนาการจาก ดอกไม้" ของ นางสาวกัญญาภัค ผังดี เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

Annice Anwar ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มาอ่อน)

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีร์ศิมิ พรหมรัตน์)

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์)

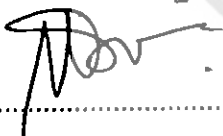
กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ทองโปร่ง)

กรรมการ

(อาจารย์จิติ สมบูรณ์เอนก)

กรรมการ

(อาจารย์ลัคนา วงศ์สวัสดิ์)

อนุมัติ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ จันทรสมศักดิ์)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

พฤษภาคม 2561

ชื่อเรื่อง	ความงามและจินตนาการจากดอกไม้
ผู้วิจัย	นางสาวกัญญาภัค ผังดี
ประธานที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีร์ศมภ์ พรหมรัตน์
กรรมการที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรชาติ เกษประสิทธิ์
ประเภทสารนิพนธ์	ศิลปนิพนธ์ ศป.บ สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561
คำสำคัญ	ความงาม, จินตนาการ

บทคัดย่อ

ศิลปนิพนธ์เรื่อง ความงามและจินตนาการจากดอกไม้ นี้ เป็นการวิจัยแบบสร้างสรรค์ทางด้านทัศนศิลป์ ลักษณะผลงานศิลปะ เป็นรูปแบบ จิตรกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับดอกพุทธรักษาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม
2. เพื่อเป็นการศึกษาค้นคว้ากระบวนการ ขั้นตอน ของการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์นำไปสู่การบันทึกข้อมูลผลการสร้างสรรคงานศิลปะ ไว้อย่างระบบในรูปเอกสารภาคศิลปนิพนธ์
3. สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อแสดงถึงความงาม ความรู้สึกและความประทับใจ จากดอกพุทธรักษา โดยให้มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
4. เผยแพร่สู่สาธารณชน ผ่านการจัดนิทรรศการผลงานศิลปะนิพนธ์

โดยรูปแบบผลงานมีลักษณะ แบบรูปธรรมแนวกึ่งนามธรรม (semi abstract) รายละเอียดในภาพแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกและจินตนาการ เส้น สี สัน รูปร่างของดอกไม้ โดยมีหลักการจัดองค์ประกอบของภาพโดยมีมุมมองของภาพที่เน้นการนำรูปทรงจากธรรมชาติมาคลี่คลายและจัดองค์ประกอบใหม่โดยไม่คำนึงถึงหลักความเป็นจริง เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ เป็นผลงานทัศนศิลป์จิตรกรรม รูปแบบ 2 มิติ แนวความคิดมาจาก สุนทรียภาพของดอกไม้ และการจินตนาการสร้างสรรค์ ผลงานแสดงถึงคุณค่าความงามที่สะท้อนถึงรูปทรง สี สัน ที่มีการแสดงออกในรูปแบบเฉพาะตัว โดยใช้กลวิธีสร้างสรรค์ เทคนิคสีน้ำมัน (oil color) จำนวนผลงาน 3 ชิ้น

ศิลปนิพนธ์ เรื่อง “ความงามและจินตนาการจากดอกไม้” เป็นการนำประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าได้สัมผัส สังเกต และได้เห็นความงามอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของดอกไม้ หลากหลายชนิดมาใช้เป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์ ในการศึกษานี้ข้าพเจ้าได้แยกแยะถึงลักษณะพิเศษและความรู้สึกที่สัมผัสได้จากดอกไม้บางชนิด จากนั้นจึงได้ใช้ความรู้ทางด้านศิลปะมาสร้างสรรค์เป็นผลงาน จิตรกรรม เพื่อแสดงออกถึงความประทับใจ โดยเน้นไปที่ความงาม ในด้านของรูปทรง และสี สันที่เด่นชัดยิ่งขึ้น

Title Beauty from the imagination of flowers
Author Kanyapak Phangdee
Advisor Assist Prof. Dr. Thaveerat phomrat
Co – Advisor Assist. Prof. Surachat kesprasit
Academic Paper Thesis B.F.A. in Visual Art Design,
Naresuan University, 2018
Keywords Beauty, Imagination

ABSTRACT

This is Arts thesis research ,Beauty from the imagination of flowers,. Visual Arts side style of art is painting patterns, which are intended to.

- 1.To study information related to the canna flower to painting
2. To study and research process, the process of creative works of visual art. To record the effects of creative art. On the system of document images in art writing.
3. Creative works of art to show the beauty. The feeling and impression from canna flower by an inspiration in creative.
4. disseminate to the public Through exhibitions, performance art project.

The model has the characteristics of concrete works. The semi-abstract (semi Abstract) details in showing the emotional feeling and imagination. The line color, shape of flower. The principle of the composition of the image by a view of the image focused on bringing shape from nature to loosen and the type of Li New component. Regardless of the primary reality. To create interest. As a result, visual arts, painting style 2 dimensions. The concept from the aesthetics of the flowers and the creative imagination. The work shows the aesthetic value that reflects the shape, color, with a unique expression form by using appropriate strategies to create New technique of oil painting (oil color) the amount of work 3 pieces.

My thesis works, "Beauty from the imagination of flowers" draws upon the unique beauty of various flowers and my impression of such natural elegance to create visual forms of art. In my thesis research, I analyze particular elements of flowers and my perceptions of them. I combine these element with my aesthetic knowledge and painting

skills to create new works expressing my impression with in my sculptural creations I
emphasine elements of unity and beauty characteristic of each varying species of
flower.

ประกาศคุณูปการ

ศิลปินพันธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาช่วยเหลือ และให้แนะนำในปรึกษาได้อย่างดี ยิ่ง จากบุคคลผู้เปี่ยมด้วยความอนุเคราะห์

ผู้สร้างสรรค์ขอกราบขอบพระคุณยายสุรีย์ เกตุทองค์ รวมทั้งทุกคนในครอบครัวของผู้สร้างสรรค์ ผู้เปรียบเป็นแรงผลักดันสำคัญในการศึกษา คอยสนับสนุนการดำเนินงาน ทั้งให้คำปรึกษาและดูแลงบประมาณให้เพียงพอต่อการทำศิลปนิพนธ์ได้อย่างราบรื่น และยังเป็นกำลังใจให้ ผู้สร้างสรรค์อย่างดีที่สุดเสมอมา

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีรัศมี พรหมรัตน์ ประธานที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ ที่ได้อุทิศสละเวลาอันมีค่ามาเป็นที่ปรึกษา พร้อมทั้งให้คำแนะนำตลอดระยะเวลาในการทำศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ และขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการศิลปนิพนธ์ อันประกอบไปด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์ กรรมการที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มาอ่อน ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ทองโป่ง อาจารย์จิตติ สมบูรณ์อเนก อาจารย์ลัคนา วงศ์สวัสดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องของ ศิลปินพันธ์ด้วยความเอาใจใส่ จนทำให้ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์และทรงคุณค่า

กราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เจริญชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นอย่าง สูง ที่ได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์สถานที่ของมหาวิทยาลัยนเรศวรในการดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานและเอื้อเฟื้อแหล่งการเรียนรู้ห้องสมุดให้ผู้สร้างสรรค์ได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาข้อมูลทางด้านเนื้อหาในการสรรค์สรรค์ศิลปนิพนธ์ในครั้งนี้

และขอขอบคุณเพื่อนๆ นิสิตสาขาออกแบบทัศนศิลป์ ที่คอยช่วยเหลือแบ่งปัน ตลอดระยะเวลาการดำเนินการสร้างสรรค์ผลงาน

คุณค่าและคุณประโยชน์อันทั้งจะมีจากศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ผู้วิจัยขอบอบและอุทิศแต่ผู้มีพระคุณทุกท่าน ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานศิลปนิพนธ์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม และเข้าใจพฤติกรรมของคนในยุคปัจจุบันมากขึ้น

นางสาวกัญญาภัค ผังดี

สารบัญ

บทที่	หน้า
1	บทนำ.....1
	ที่มาและความสำคัญของปัญหา.....1
	จุดมุ่งหมายของการศึกษา.....2
	ขอบเขตของการสร้างสรรค์.....2
	คำสำคัญหรือคำจำกัดความที่ใช้ในการสร้างสรรค์.....3
2	เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....4
	ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ.....4
	ข้อมูลด้านด้านเนื้อหา.....5
	อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิทางศิลปะ.....12
	อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปินต่างชาติ.....14
	อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปินไทย.....15
	ความหมายของศิลปะในทัศนคติของผู้สร้างสรรค์.....19
3	ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์.....20
	กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์.....20
	ขั้นตอนการศึกษาและค้นคว้าข้อมูลการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์.....21
	ขั้นตอนและวิธีดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์.....30
4	การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปะนิพนธ์.....42
	ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์.....43
	การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปะนิพนธ์ขั้นที่1.....46
	การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปะนิพนธ์ขั้นที่2.....49
	การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปะนิพนธ์ขั้นที่3.....52
5	สรุปผล.....56
	สรุปผลการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์.....57
	บรรณานุกรม.....59
	ประวัติผู้สร้างสรรค์.....61

สารบัญภาพ

ภาพ	หน้า
1 ภาพประกอบที่ 1 ดอกพุทธรักษาสีแดง.....	5
2 ภาพประกอบที่ 2 ต้นพุทธรักษา.....	6
3 ภาพประกอบที่ 3 เหง้าพุทธรักษา.....	7
4 ภาพประกอบที่ 4 ใบพุทธรักษา.....	7
5 ภาพประกอบที่ 5 ดอกพุทธรักษา.....	8
6 ภาพประกอบที่ 6 Indica Linn. (พันธุ์ดอกเหลือง).....	9
7 ภาพประกอบที่ 7 Warscewiczii Dietr. (พันธุ์ดอกแดงสด).....	10
8 ภาพประกอบที่ 8 Iridiflora Ruiz & Pav. (พันธุ์ดอกแดงเรื่อหรือแดงอมชมพู).....	11
9 ภาพประกอบที่ 9 Flaccida Salisb. (พันธุ์ดอกเหลืองบริสุทธิ์).....	11
10 ภาพประกอบที่ 10 อิทธิพลที่ได้จากลัทธิทางศิลปะ.....	12
11 ภาพประกอบที่ 11 อิทธิพลที่ได้จากลัทธิทางศิลปะ.....	13
12 ภาพประกอบที่ 12 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน.....	14
13 ภาพประกอบที่ 13 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน.....	15
14 ภาพประกอบที่ 14 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน.....	16
15 ภาพประกอบที่ 15 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน.....	16
16 ภาพประกอบที่ 16 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน.....	17
17 ภาพประกอบที่ 17 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน.....	18
18 ภาพประกอบที่ 18 ข้อมูลภาพถ่ายจริง.....	21
19 ภาพประกอบที่ 19 วัสดุและสำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์.....	23
20 ภาพประกอบที่ 20 ข้อมูลภาพถ่ายจากอินเทอร์เน็ต.....	27
21 ภาพประกอบที่ 21 ขั้นตอนการทำสเก็ต.....	30
22 ภาพประกอบที่ 22 ปรับแก้แบบร่าง.....	30
23 ภาพประกอบที่ 23 การเตรียมเฟรม.....	31
24 ภาพประกอบที่ 24 การร่างภาพ.....	31
25 ภาพประกอบที่ 25 ขั้นตอนการลงสีรวมๆ.....	32
26 ภาพประกอบที่ 26 ขั้นตอนการเก็บรายละเอียด.....	32
27 ภาพประกอบที่ 27 การเก็บรายละเอียด.....	33
28 ภาพประกอบที่ 28 การเก็บรายละเอียด.....	33

29 ภาพประกอบที่ 29 ผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่1เสร็จสมบูรณ์.....	34
30 ภาพประกอบที่ 30 แบบร่างสเก็ตศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 2.....	34
31 ภาพประกอบที่ 31 ขั้นตอนการเตรียมเฟรม.....	35
32 ภาพประกอบที่ 32 ขั้นตอนการร่างภาพ.....	35
33 ภาพประกอบที่ 33 การลงสีรวมๆในภาพ.....	36
34 ภาพประกอบที่ 34 ขั้นตอนการเก็บรายละเอียดของภาพ.....	36
35 ภาพประกอบที่ 35 ผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่2ที่สมบูรณ์.....	37
36 ภาพประกอบที่ 36 ภาพสเก็ตศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่3.....	37
37 ภาพประกอบที่ 37 ขั้นตอนเตรียมเฟรม ทาสีรองพื้นและร่างแบบ.....	38
38 ภาพประกอบที่ 38 การร่างภาพ.....	38
39 ภาพประกอบที่ 39 การลงสีรวมๆของภาพ.....	39
40 ภาพประกอบที่ 40 การเก็บรายละเอียด.....	40
41 ภาพประกอบที่ 41 ภาพศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่3 ที่สมบูรณ์.....	40
42 ภาพประกอบที่ 42 ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ชื่อ ดอกไม้บาน 01	43
43 ภาพประกอบที่ 43ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ชื่อ ดอกไม้บาน 02	43
44 ภาพประกอบที่ 44ผลงานศิลปะนิพนธ์ชื่อ " พุทธรักษา 01".....	46
45 ภาพประกอบที่ 45 ผลงานศิลปะนิพนธ์ชื่อ " พุทธรักษา 02".....	49
46 ภาพประกอบที่46 ผลงานศิลปะนิพนธ์ชื่อ " พุทธรักษา 03".....	52

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

"ดอกไม้" คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเกิดขึ้นโดยที่มนุษย์ปลูกขึ้นมา ดอกไม้มีหลายชนิด หลายสายพันธุ์ และดอกไม้บางชนิดมีสีอันสวยงาม บางชนิดมีกลิ่นหอม บางชนิดมีน้ำหวาน ดอกไม้ที่สวยงามนั้นจะมีเอกลักษณ์และลักษณะเด่นที่แตกต่างกันไป นอกจากจะสวยงามและ เป็นสีสันของโลกใบนี้แล้ว ดอกไม้ยังสร้างความสดชื่น ให้แก่ ผู้ที่พบเห็นทั้ง รูปทรง สีสัน และความหอมชื่นใจ นอกจากนี้ ดอกไม้ยังมีความหมายในตัวของมันเอง และเป็นตัวแทนของความรู้สึกดีๆ เป็นสิ่งแทนใจแทนความรู้สึก

เนื่องจากตัวผู้สร้างสรรค์มีความชื่นชอบดอกไม้เป็นการส่วนตัว และมีความสนใจในรูปทรง และสีสัน ของดอกไม้ ผู้สร้างสรรค์จึงได้ศึกษาและเลือกเอาดอกพุทธรักษามาสร้างเป็นผลงาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่อยู่ในดอกพุทธรักษา ในด้านของ รูปร่าง รูปทรง สีสันที่แตกต่างกันตามลักษณะสายพันธุ์ ซึ่งมีความงดงาม และมีชีวิตชีวาของกลีบดอกที่บางเบา อ่อนนุ่ม เคลื่อนไหว มีจังหวะ และมีเรื่องราวในตัวของมันเอง ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นแรงบันดาลใจและเป็นแรงผลักดันในสร้างสรรค์เป็นผลงานออกมา โดยมีการนำมาจัดรูปแบบ จัดมุมมอง จัดองค์ประกอบ ขึ้นมาใหม่ โดยเน้นที่สีสัน และรายละเอียดของดอกไม้ ตามทัศนคติและจินตนาการความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นความประทับใจของตัวข้าพเจ้า จึงนำมาถ่ายทอดเป็นผลงานสร้างสรรค์ รูปแบบจิตรกรรมออกมา

ดอกไม้ เป็นสัญลักษณ์และตัวแทนความงดงามของทุกสรรพสิ่ง และด้วยเหตุนี้ตัวผู้สร้างสรรค์จึงนำเอาดอกพุทธรักษามาเป็นตัวหลักในการสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดจากความประทับใจ และจินตนาการ เพื่อต้องการจะสื่อถึงความงามที่มีเสน่ห์ ดึงดูดสายตา สร้างความรู้สึกหลงใหล ด้วยรูปร่าง รูปทรง สีสันของดอกพุทธรักษา ข้าพเจ้าหวังว่าดอกพุทธรักษาของข้าพเจ้าจะปรับเปลี่ยนอารมณ์ที่เป็นทุกข์ ให้เกิดเป็นความสุขและเบิกบานแก่ผู้รับชมได้ และผลงานยังแสดงออกถึงความเป็นตัวตนของผู้สร้างสรรค์ ผ่านทัศนคติความคิดที่ว่า ศิลปะเป็นภาษาแห่งความงาม

จุดมุ่งหมายของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับดอกพุทธรักษาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม
2. เพื่อเป็นการศึกษาค้นคว้ากระบวนการ ขั้นตอน ของการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์ นำไปสู่การบันทึกข้อมูลผลการสร้างสรรค์งานศิลปะ ไว้ในระบบในรูปแบบเอกสารภาคศิลปนิพนธ์
3. สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อแสดงถึงความงาม ความรู้สึกและความประทับใจ จากดอกพุทธรักษา โดยใช้มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
4. เผยแพร่สู่สาธารณชน ผ่านการจัดนิทรรศการผลงานศิลปนิพนธ์

ขอบเขตของการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ศิลปะนิพนธ์เรื่อง ความงามและจินตนาการจากดอกไม้ ได้กำหนดขอบเขตแบ่งเป็น 2 ช่วงดังนี้

ช่วงที่ 1 ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสร้างเนื้อหาเรื่องราว

1.1 ศึกษาข้อมูล โดยผู้สร้างสรรค์ศึกษาข้อมูลรูปภาพทางอินเทอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์และภาพถ่ายจากวัตถุจริง

1.2 วิเคราะห์ข้อมูล โดยนำข้อมูลรูปภาพมาวิเคราะห์ถึงลักษณะของสี เส้น พื้นผิว รูปทรง ที่ก่อให้เกิดคุณค่าทางความงาม

1.3 เนื้อหาเรื่องราว มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอถึงคุณค่าทางความงามที่เกิดจากความประทับใจของดอกไม้ นำเสนอผ่านมุมมอง โดยสร้างค่าความหมายไปที่ตัวของผลงานและทักษะฝีมือความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผู้สร้างสรรค์ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความงดงาม ของดอกไม้ที่ส่งผลให้เกิดความประทับใจในความงามนั้น

ช่วงที่ 2 กระบวนการสร้างสรรค์

2.1 การพัฒนาภาพแบบร่าง องค์ประกอบ เทคนิคการสร้างสรรค์

เป็นผลงานทัศนศิลป์ จิตรกรรม โดยรูปแบบผลงานมีลักษณะ แบบรูปธรรมแนวกึ่งนามธรรม (semi abstract) รายละเอียดในภาพแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกและจินตนาการ เส้น สี เส้น รูปร่างของดอกไม้ โดยมีหลักการจัดองค์ประกอบของภาพโดยมีมุมมองของภาพที่เน้นการนำรูปทรงจากธรรมชาติมาคลี่คลายและจัดองค์ประกอบใหม่โดยไม่คำนึงถึงหลักความเป็นจริง เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ

2.2 การพัฒนาผลงานจิตรกรรมสร้างสรรค์

เป็นผลงานทัศนศิลป์ จิตรกรรม แนวความคิดมาจาก สุนทรียภาพของดอกไม้ และการจินตนาการสร้างสรรค์ ผลงานแสดงถึงคุณค่าความงามที่สะท้อนถึงรูปทรง สี สัน ที่มีการแสดงออกในรูปแบบเฉพาะตัว โดยใช้กลวิธีสร้างสรรค์ เทคนิคสีน้ำมัน (oil color)

คำสำคัญหรือคำจำกัดความที่ใช้ในการสร้างสรรค์

ความงาม (Beauty) คือสถานภาพของสิ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่ก่อให้เกิดความเพลิน และความขานชมผ่านการเข้าใจ และรับรู้ถึงสมดุล สัดส่วน และแรงดึงดูด ของสิ่งๆนั้น

จินตนาการ (Imagination) คือ ภาพที่ถูกสร้างขึ้นภายในจิตใจ จินตนาการเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส

บทที่ 2

เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ เรื่อง ความงามและจินตนาการจากดอกไม้ (Beauty from the imagination of flowers) ชุดนี้ เป็นกระบวนการวิจัยแบบสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์ ที่มีกระบวนการแบบในประเภท จิตรกรรม (painting) ฉะนั้น เอกสาร ข้อมูล จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่ผู้สร้างสรรค์ต้องค้นคว้าและ ศึกษาหาความเข้าใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นพื้นฐาน เป็นความบันดาลใจ ส่งเสริมและให้อิทธิพล ต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของ สุนทรียภาพทางความงามของดอกไม้ และความงามทางด้านรูปร่าง รูปทรง ของดอกไม้ที่มีลักษณะทางสายพันธุ์ที่แตกต่างกันไป ดอกไม้เป็นสิ่งที่สวยงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้น มีความงามเย้ายวนที่เกิดจากสีสัน ความแปลกใหม่ในรูปร่างรูปทรง การเกี่ยวข้องกับระหว่างมนุษย์และดอกไม้ นอกจากความสัมพันธ์ในด้านที่เป็น อาหาร ยารักษาโรค และสัญลักษณ์แห่งความเชื่อ การเคารพบูชาแล้ว ดอกไม้ยังเป็นแหล่งกำเนิดของศิลปะ กล่าวคือ โครงสร้างละสีอันสวยงามสดดงาม และกลิ่นอันหอมของดอกไม้เป็นสิ่งจรรโลงใจ สำคัญในการสร้างศิลปะของมนุษย์ ทั้งที่ดอกไม้อยู่ในสภาพธรรมชาติ ดอกไม้ก็เป็นศิลปะอยู่แล้ว แต่มนุษย์ก็ยังเอาดอกไม้มาเสริมสร้างให้เป็นศิลปะที่ซับซ้อนขึ้นไปอีก เอาลักษณะและโครงสร้างมาเป็นจุดกำเนิดของลวดลาย เอากลิ่นมาผสมเป็นน้ำหอม เอาดอกและใบมาเป็นศิลปะการจัดดอกไม้ เป็นต้น

ด้วยสิ่งเหล่านี้เองที่ทำให้ตัวผู้สร้างสรรค์เกิดความประทับใจ และจินตนาการขึ้น ผู้สร้างสรรค์จึงได้นำดอกไม้ที่อยู่ในวรรณคดีไทยมาเป็นแรงผลักดันในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด ความงามและจินตนาการจากดอกไม้ เพื่อต้องการจะสื่อถึงคุณค่าและความงามที่มีเสน่ห์ ดึงดูดสายตา สร้างความหลงใหล ด้วยรูปทรง สีสัน สร้างสรรค์เป็นผลงานที่ทำให้เกิดความงามในแบบของตัวเอง ประเภทจิตรกรรมเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ลักษณะกึ่งนามธรรม ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และสุนทรียภาพในการแสดงออกถึงความเป็นตัวตนของตัวผู้สร้างสรรค์ และผ่านทัศนคติ ความคิดที่ว่า ศิลปะเป็นภาษาแห่งความงาม จากที่กล่าวมานี้ เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ ต่อการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ ชุดความงามและจินตนาการจากดอกไม้ โดยผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาข้อมูลจาก

เอกสารที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาในการ วิจัยโดยมีดังนี้

1. ลักษณะสายพันธุ์ของดอกพุทธรักษา
2. อิทธิพลที่ได้จากลัทธิทางศิลปะ
3. อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน
4. แนวคิดในการสร้างสรรค์
5. สรุปการค้นคว้ารวบรวมข้อมูล

1. ลักษณะสายพันธุ์ของดอกพุทธรักษา

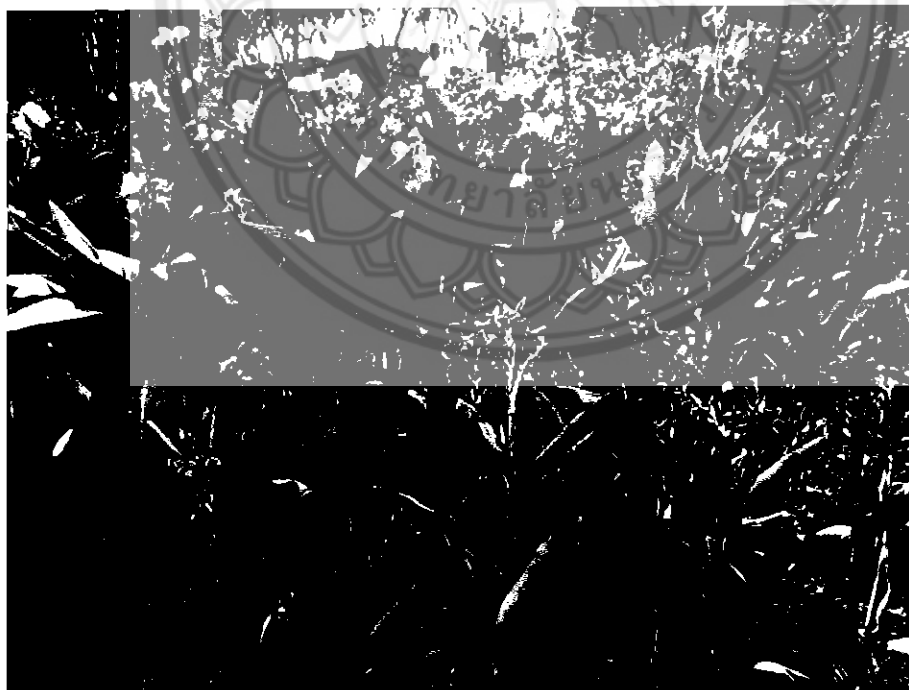
ภาพประกอบที่ 1 ดอกพุทธรักษาสีแดง

ที่มา www.udomsuksa.ac.th/Latphrao/Knowledge/Botanical/botanic01.asp.(15/02/2018)

พุทธรักษา ชื่อสามัญ Indian shot, India short plant, India shoot, Butsarana, Cannas, Canna lily พุทธรักษา ชื่อวิทยาศาสตร์ Canna indica L. จัดอยู่ในวงศ์ CANNACEAE พุทธรักษา (Canna) จัดเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่นิยมปลูกทั้งตามบ้านเรือน และสถานที่สาธารณะ เนื่องจากเป็นไม้ที่ให้ดอกสวยงาม ปลูกง่าย ดูแลง่าย นอกจากนี้ ยังเป็นไม้ดอกไม้ที่มีความเชื่อว่าเป็นไม้มงคลที่ช่วยปกป้องรักษาผู้ปลูก ช่วยป้องกันภัยอันตราย และเสียดจัญไรต่างๆ จึงได้ที่มาของชื่อว่า พุทธรักษา ซึ่งหมายถึง การมีพุทธองค์คอยปกป้องรักษา

ลักษณะของพุทธรักษา

ต้นพุทธรักษา เป็นพรรณไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย แอฟริกา และอเมริกา และภายหลังได้กระจายพันธุ์ออกไปยังเอเชียเขตร้อน โดยจัดเป็นไม้ล้มลุกเนื้ออ่อน มีอายุหลายปี ขึ้นรวมกันเป็นกอและเป็นต้นเดี่ยวไม่แตกกิ่งก้านสาขา จะมีข้อแต่ค่อนข้างห่างกัน มีความสูงของลำต้นประมาณ 1.5-2.5 เมตร ลำต้นมีความเหนียวและอุ่มน้ำ มีเหง้าหัวสีขาวแตกแขนงอยู่ใต้ดิน (รากมีความเฉลี่ย 11.8 เซนติเมตร มีความยาวรอบรากเฉลี่ย 0.2 เซนติเมตร โดยความยาวของรากจะมีความสัมพันธ์กับขนาดของรากด้วย[6]) ส่วนของลำต้นเทียมบนดินจะเกิดจากใบเรียงซ้อนเป็นลำตรงกลม ทั้งต้นไม่มีขนปกคลุม แต่บางครั้งอาจพบผงเทียนไขปกคลุม ขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อ และวิธีการเพาะเมล็ด (แต่วิธีที่นิยมใช้และได้ผลดีคือวิธีการแยกหน่อ) ชอบดินเหนียวชุ่มชื้นและมีอินทรีย์วัตถุสูง หรือที่ระดับน้ำ 10-20 เซนติเมตร ชอบแสงแดดแบบเต็มวันถึงครึ่งวัน พุทธรักษาเป็นพันธุ์ไม้ที่มีการกระจายพันธุ์อยู่ในป่าเมืองไทยหลายชนิด โดยส่วนใหญ่มักจะพบขึ้นตามป่าดงดิบ ป่าดงดิบแล้งในที่ลุ่ม หรือตามลำห้วย

ภาพประกอบที่ 2 ต้นพุทธรักษา

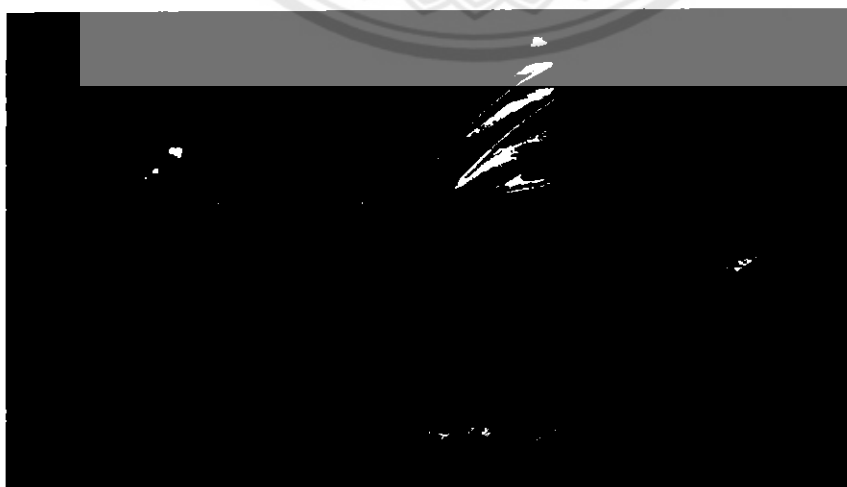

ภาพประกอบที่ 3 เหง้าพุทธรักษา

ที่มา www.udomsuksa.ac.th/Latphrao/Knowledge/Botanical/botanic01.asp.(15/02/2018)

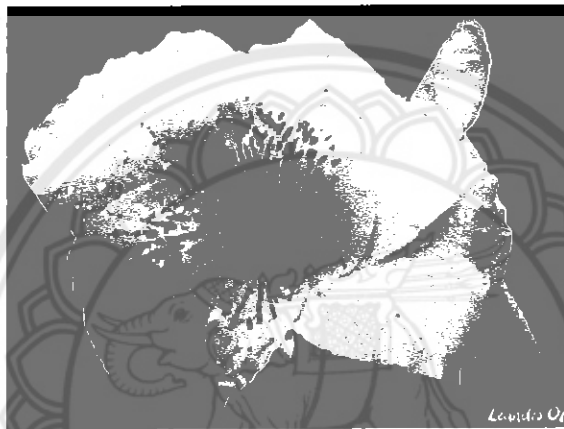
ใบพุทธรักษา ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปขอบขนาน รูปรีแกมขอบขนานกว้าง หรือเป็นรูปรียาว ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบเป็นสีเขียว สีแดง สีเขียวขลิบแดง หรือสีม่วงเข้ม ภายในเป็นสีอมม่วงแดง ใบมีขนาดกว้างประมาณ 15-25 เซนติเมตรและยาวประมาณ 35-60 เซนติเมตร แผ่นใบเป็นสีเขียวเข้ม เส้นใบคล้ายขนนก กลางใบเป็นเส้นนูนเห็นได้ชัด มีก้านใบยาวเป็นกาบใบหุ้มลำต้นซ้อนสลับกัน

ภาพประกอบที่ 4 ใบพุทธรักษา

ที่มา www.udomsuksa.ac.th/Latphrao/Knowledge/Botanical/botanic01.asp.(15/02/2018)

ดอกพุทธรักษา ดอกจะมีหลายสีด้วยกัน เช่น สีแดง สีแดงอมเหลือง สีส้ม สีเหลือง สีชมพู สีขาว ฯลฯ สามารถออกดอกได้ตลอดปี โดยจะออกดอกเป็นช่อบริเวณปลายยอดของลำต้น ก้านช่อดอกยาว ช่อหนึ่งมีความยาวประมาณ 20-25 เซนติเมตร ช่อดอกมีดอกย่อยหลายดอก ประมาณ 8-10 ดอก ช่อดอกมีรูปคล้ายทรงกระบอก เมื่อดอกบานจะแตกออกเป็นกลีบ 3 กลีบ ปลายกลีบแหลม ดอกบานเต็มที่จะมีขนาดกว้างประมาณ 8-9 เซนติเมตร มีกลีบเลี้ยง 3 กลีบ เป็นสีเขียวอ่อน และมีขนาดเล็ก ยาวประมาณ 1.2 เซนติเมตร หุ้มอยู่บริเวณโคนดอก รูปไข่กลมรี ดอกมีผงเกสรไขปกคลุม มีเกสรเพศผู้เป็นหมันมีลักษณะคล้ายกลีบดอกเป็นสีส้มแดง

ภาพประกอบที่ 5 ดอกพุทธรักษา

ที่มา www.udomsuksa.ac.th/Latphrao/Knowledge/Botanical/botanic01.asp.(15/02/2018)

ผลพุทธรักษา ผลเป็นผลแห้ง ลักษณะเป็นรูปทรงกลม เป็นพู 3 พู ผลมีขนาดเท่ากับผลมะไฟ ผิวผลขรุขระ เปลือกนอกเป็นสีเขียวและมีขนหรือหนามอ่อน ๆ คล้ายกับลูกมะพร้าว โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตร ภายในผลมีเมล็ดสีขาวหลายเมล็ด พอแก่เป็นสีน้ำตาลมัน

ภาพประกอบที่ 5 ดอกพุทธรักษา

ที่มา www.udomsuksa.ac.th/Latphrao/Knowledge/Botanical/botanic01.asp.(15/02/2018)

พันธุ์พุทธรักษา

พันธุ์พุทธรักษาที่พบในทุกวันนี้ มักเกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมักพบชนิดดอกที่มีสีเดียว แต่มีโทนสีอื่นแกม จนแยกแยะได้ยากว่าเกิดจากสายพันธุ์ใดบ้าง แต่เชื่อว่าส่วนใหญ่ที่พบในไทยจะเกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่าง *C. indica* และ *C. warscewiczii* ทั้งนี้ พุทธรักษาพันธุ์ดั้งเดิมมีเพียง 5 ชนิด คือ

1. *Indica* Linn. (พันธุ์ดอกเหลือง)

พุทธรักษาพันธุ์ *Indica* มีลักษณะเด่น คือ ลำต้นค่อนข้างเล็ก กาบลำต้นมีสีเขียว สูงประมาณ 80-120 เซนติเมตร ใบเรียวยาว และส่วนปลายแหลม แผ่นใบไม่มีขนแฉก และขอบใบไม่มีสี ส่วนดอกออกเป็นช่อ แต่ละดอกค่อนข้างอยู่ห่างกัน และดอกมีลักษณะคล้ายกับพันธุ์ *Glauca* มาก แต่ขนาดดอกจะสั้นกว่า มีขนาดดอกปานกลาง ยาวประมาณ 3.5-4 เซนติเมตร กลีบดอกมีสีเหลือง มีประสีแดงสดบริเวณกลางดอก

ภาพประกอบที่ 6 *Indica* Linn. (พันธุ์ดอกเหลือง)

www.puechkaset.com.(15/02/2018)

2. Warscewiczii Dietr. (พันธุ์ดอกแดงสด)

พืชรักษาพันธุ์ Warscewiczii มีลักษณะเด่น คือ ลำต้นค่อนข้างสูง ประมาณ 110-130 เซนติเมตร กาบลำต้นจะสีม่วงแดง กาบใบไม่มีขนปกคลุม แต่มีนวลขาวเคลือบอยู่ ใบค่อนข้างกลมรี ขนาดใบยาวประมาณ 40-50 เซนติเมตร กว้างประมาณ 10-25 เซนติเมตร แผ่นใบเรียบ และมีสีเขียวเข้ม ส่วนขอบใบมีสีแดง ช่อดอกมักตั้งตรง และดอกเรียงกันดี สูงประมาณ 30-50 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงมีสีม่วงอมเขียว ส่วนกลีบดอกมีรูปหัวใจกลับ สีแดงสด กลีบดอกมีขนาดใหญ่ ประมาณ 7 เซนติเมตร โคนกลีบแหลมเล็ก และขยายใหญ่กว้างที่กลางกลีบ และปลายกลีบ

ภาพประกอบที่ 7 Warscewiczii Dietr. (พันธุ์ดอกแดงสด)

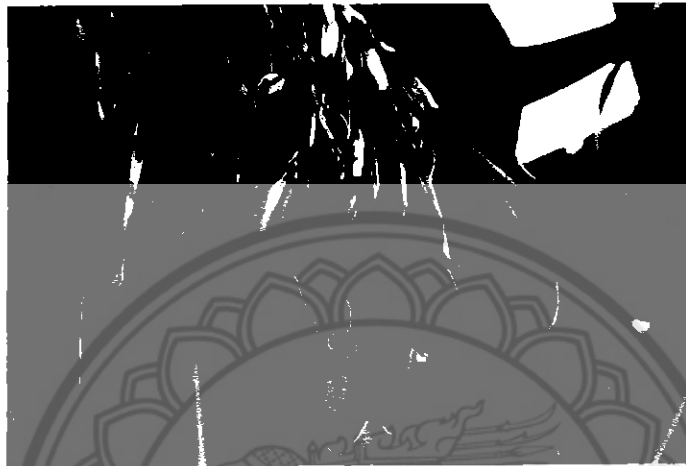
www.puechkaset.com.(15/02/2018)

3. C. Glauca Linn. (พันธุ์ดอกเหลือง)

พืชรักษาพันธุ์ Glauca มีลักษณะเด่น คือ ลำต้นค่อนข้างอวบ มีกาบหุ้มสีเขียว ผิวกาบมีนวลสีขาวปกคลุม มีความสูงได้มากกว่า 150 เซนติเมตร ส่วนเหง้ามีลักษณะเป็นไหลเลื้อยยาว ส่วนแผ่นใบจะมีสีเขียว และมีนวลขาว แผ่นใบเรียวยาว ปลายใบแหลม ขนาดใบ 15-30 เซนติเมตร และยาวได้มากกว่า 120 เซนติเมตร ส่วนขอบใบตั้งแต่ตรงกลางใบจนถึงปลายใบจะมีสีขาว ส่วนดอกประกอบด้วยกลีบเลี้ยงสีเขียวหุ้มตรงฐานดอก ส่วนกลีบดอกมีสีเหลืองหรืออาจพบอมเขียว มีรูปไข่ หัวกลับ บริเวณกลางกลีบมีประสีแดงสด และส่วนปลายกลีบมีร่องเว้า ขนาดกลีบดอกยาวประมาณ 5 เซนติเมตร

4. *Iridiflora Ruiz & Pav.* (พันธุ์ดอกแดงเรื่อหรือแดงอมชมพู)

พืชรักษาพันธุ์ *Iridiflora* มีลักษณะเด่น คือ ลำต้นมีขนาดใหญ่ และสูง สามารถสูงได้มากกว่า 2.5 เมตร กาบลำต้น และใบมีสีเขียวสด แผ่นใบด้านล่างมีขนสั้น และอ่อนนุ่มมือ ส่วนดอกมีสีแดงอมชมพูหรือแดงเรื่อคล้ายดอกกุหลาบ มีกลีบดอกขนาดใหญ่ ยาวประมาณ 5-7 เซนติเมตร ปลายกลีบค่อนข้างแหลม

ภาพประกอบที่ 8 *Iridiflora Ruiz & Pav.* (พันธุ์ดอกแดงเรื่อหรือแดงอมชมพู)

www.puechkaset.com.(15/02/2018)

5. *Flaccida Salisb.* (พันธุ์ดอกเหลืองบริสุทธิ์)

พืชรักษาพันธุ์ *Flaccida* มีลักษณะเด่น คือ ลำต้นมีขนาดสูงปานกลาง ประมาณ 100-150 เซนติเมตร กาบลำต้น และใบมีสีเขียว และไม่มีขน กลีบเลี้ยงมีสีเขียว มีลักษณะยาวแหลม ส่วนดอกมีสีเหลือง แต่ละดอกอยู่ห่างกัน และมักมีจำนวนดอกน้อย แต่ละกลีบมักยาว และโค้งลง

ภาพประกอบที่ 9 *Flaccida Salisb.* (พันธุ์ดอกเหลืองบริสุทธิ์)

www.puechkaset.com.(15/02/2018)

อิทธิพลที่ได้จากลัทธิทางศิลปะ

ลัทธิฟิวเจอริซึม (Futurism)

กลุ่มศิลปะ ฟิวเจอริซึม เป็นขบวนการศิลปะที่เกิดขึ้นในประเทศอิตาลี โดยเริ่มตั้งแต่ใน ค.ศ. 1908 โดยเกิดจากกลุ่มอิตาลีกกลุ่มหนึ่ง โดยมีหลักการเน้นในเรื่องความเคลื่อนไหวแสดงความ เป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน มีการนำหลักวิทยาศาสตร์ในเรื่องความเร็วมาเขียนเป็นจังหวะซ้ำๆกันเพื่อ สร้างความเร็วให้มองเห็นได้ มีจุดประสงค์แสดงความเคลื่อนไหวคือทำให้เกิดลักษณะนามธรรมที่ เรียกว่า ความเร็วและการผันแปรที่มองเห็นได้เป็นศิลปะ

การเขียนภาพแบบลัทธิฟิวเจอริซึม มีลักษณะการ เขียนภาพที่แสดงถึง เกี่ยวกับความเจริญ ทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของวัตถุและสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการเคลื่อนไหว เกี่ยวกับนครเมืองและสิ่งก่อสร้างต่างๆ เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิต

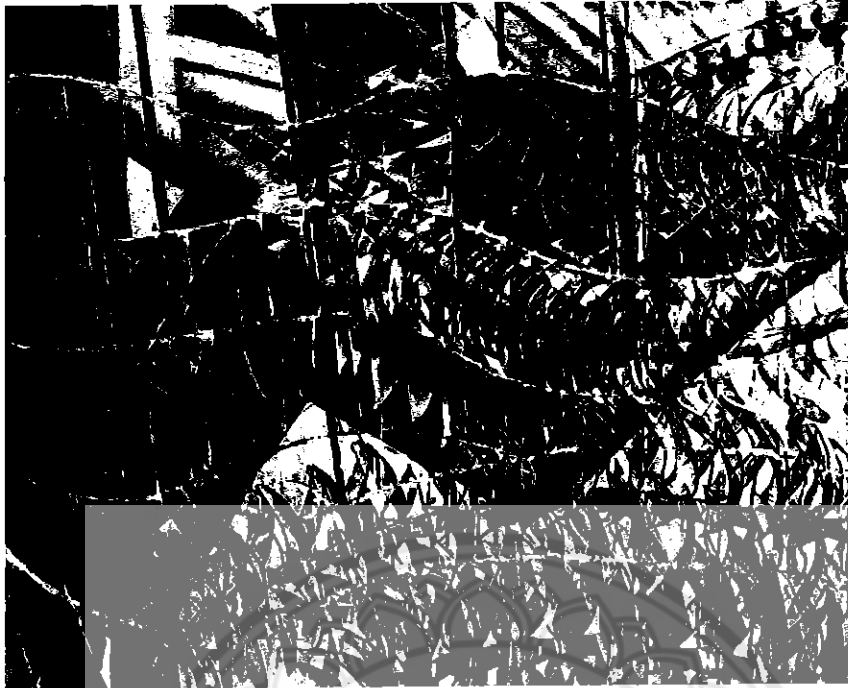

ภาพประกอบที่ 10 อิทธิพลที่ได้จากลัทธิทางศิลปะ

ชื่อผลงาน Mercury Passing Before the Sun ศิลปิน Giacomo Balla

ที่มา <http://futurism-arts.blogspot.com/2008/12/futurism.html> (15/02/2018)

ในส่วนของภาพเขียนแนว Futurism นั้น วัตถุกับสิ่งแวดล้อมจะเป็น อันหนึ่งอันเดียวกัน การสร้าง ภาพเขียนขึ้นมานั้นก็เพื่อ ที่จะแสดงภาพประกอบ (Illustrate) ในทฤษฎีความเชื่อของพวกเขาซึ่ง เป็นความคิดที่ออกมา ค่อนข้างรุนแรงพวก Futurism นั้นแม้จะมีจุดมุ่งหมายและทฤษฎีที่เหมือนกัน แต่รูปแบบการทำงานศิลปะ ออกมานั้นจะมีรูปแบบ (Style) ซึ่งสื่อให้เห็นถึงความเคลื่อนไหว อย่าง รวดเร็ว ซึ่งก็เป็นแนวคิดของพวกเขา Futurism นั่นเอง

ภาพประกอบที่ 11 อิทธิพลที่ได้จากลัทธิทางศิลปะ

ผลงาน Swifts: Paths of Movement + Dynamic Sequences ศิลปิน Giacomo Balla

ที่มา <http://futurism-arts.blogspot.com/2008/12/futurism.html> (15/02/2018)

เป็นศิลปะที่เกิดขึ้นในประเทศอิตาลี โดยศิลปินชาวอิตาลี แนวคิดของศิลปะไม่เกี่ยวกับเรื่องสตรีเพศ ไม่สนใจภาพเปลือย ความงามที่ถือว่าเป็นแนวทางการทำงานของลัทธินี้ คือ เรื่องของความเร็ว วิทยาศาสตร์ เทคนิควิชาการต่างๆ ศิลปินลัทธิฟิวเจอริสม์นี้ ไม่เห็นด้วยกับความคิดเพื่อฝัน หรือการหยุดนิ่งอยู่กับที่ จะมีแรงบันดาลใจเกี่ยวกับความงามจากเครื่องไฟฟ้า รถยนต์ หรือเครื่องบิน นอกจากนี้ยังยึดหลัก 2 ประการ คือ ความเคลื่อนไหวของร่างกายในอวกาศ และความเคลื่อนไหวของวิญญาณในร่างกาย หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นศิลปะที่ยึดเอาทฤษฎี เกี่ยวกับพลังความเคลื่อนไหวที่รุนแรง โดยได้แสดงออกมาด้วยวิธีเขียนภาพที่เต็มไปด้วยความเคลื่อนไหว ความอึกทึกครึกโครม ความสับสน อลหม่าน

อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน

1. Paul Klee

Paul Klee เป็นจิตรกรชาวสวิสที่วาดทั้งภาพสีน้ำ สีน้ำมัน และภาพลายเส้น ถือว่าเป็นมาสเตอร์แห่งภาพวาดสมัยใหม่ที่สร้างสรรค์งานของตัวเองตามความคิด ผัน ตามไหวพริบ และจินตนาการของตัวเอง กำเนิดเป็นชาวเยอรมันที่เมือง 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 ดังที่กล่าวไปแล้ว ในปี 1900

ภาพประกอบที่ 12 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน

ชื่อ ผลงาน Cliffs By The Sea ชื่อศิลปิน Paul Klee

ที่มา : <http://www.easytoread.com.ar/preint.html> (15/02/2018)

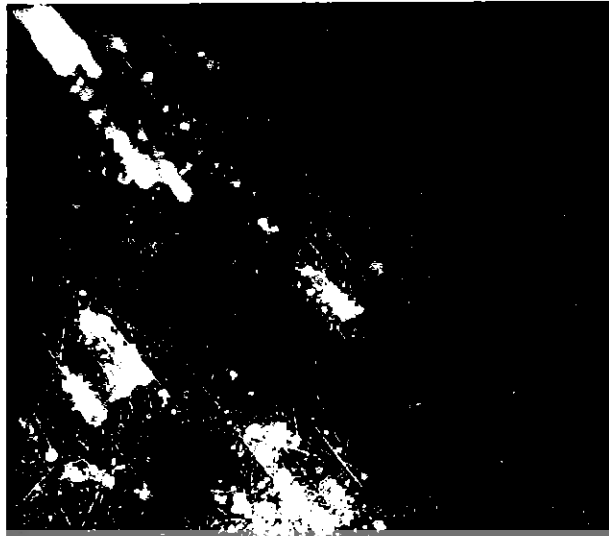
ภาพประกอบที่ 13 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน
ชื่อผลงาน Castle and Sun ชื่อศิลปิน Paul Klee

ที่มา : <http://www.easytoread.com.ar/preint.html> (15/02/2018)

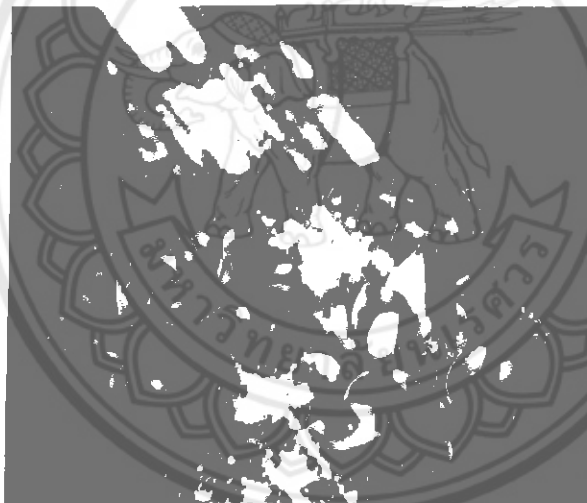
ผู้สร้างสรรค์มีความประทับใจในศิลปินที่มีเอกลักษณ์เป็นตัวของตัวเอง ในการเรื่องจินตนาการ และรูปแบบในการสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ นอกจากผลงานของศิลปินจะมีคุณค่าทางสุนทรียภาพแล้วยังเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแก่ผู้สร้างสรรค์อีกด้วย

2. ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี

ประวัติ กำจร สุนพงษ์ศรี เกิดเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2480 เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้งในแวดวงวิชาการศิลปะ และการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนศิลปศึกษา (วิทยาลัยช่างศิลป์ในปัจจุบัน) มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันศิลปะโอติส ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลงานของศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี เป็นงานจิตรกรรมสีน้ำมัน แนวนามธรรม มุ่งเน้นถึงความงดงามอันเป็นสุนทรียภาพสากล แสดงให้เห็นพลาณภาพและศักยภาพของสี แสง และเงา จากความงดงามของธรรมชาติ ผสานกับจินตนาการและอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัว ผลงานที่ปรากฏจึงมักจะเป็นภาพจำลองที่ดูคล้ายธรรมชาติแต่เต็มไปด้วยประกายของสีและแสงที่สว่างสดใส อันเป็นสัญลักษณ์ที่ถ่ายทอดความรู้สึกเชิงสุนิยมหรือการมองโลกในแง่ดี

ภาพประกอบที่ 14 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน
ชื่อผลงาน ฉันไม่เคยลืมเธอ ชื่อศิลปิน ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี
ที่มา : <http://www.manager.co.th> (15/02/2018)

ภาพประกอบที่ 15 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน
ชื่อผลงาน บัวกลางบึง ชื่อศิลปิน ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี
ที่มา : <http://www.manager.co.th> (15/02/2018)

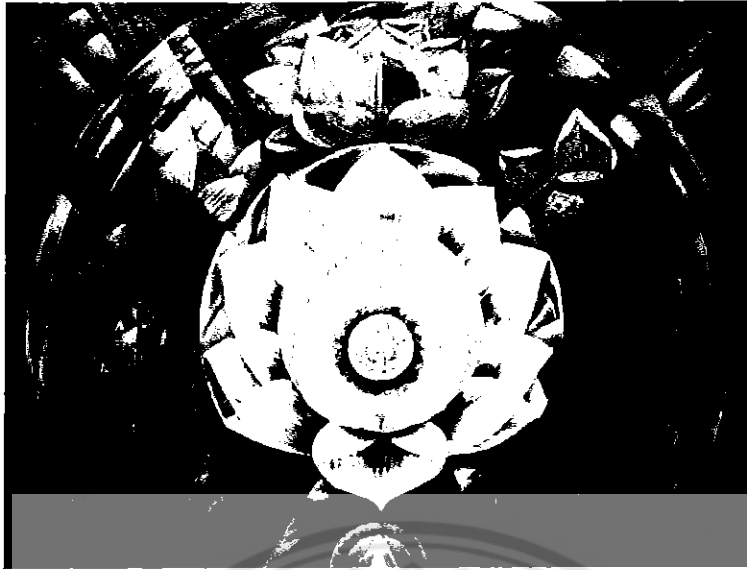
ในการสร้างสรรค์ผลงานของ ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี มีการใช้สีที่ค่อนข้าง
ฉูดฉาด มีการจัดวางทำให้เกิดจังหวะลีลา ผสมผสานเข้ากับแสงให้เกิด จินตภาพ มีความสลับซับซ้อน
ของภาพ มีพลังมีความเคลื่อนไหวในภาพ เกิดความน่าสนใจ ความสามารถดังกล่าวของศิลปินทำ
ให้ผู้สร้างสรรค์เกิดแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีการใช้สี ใช้จังหวะลีลาที่หลากหลายในงาน
ของตัวผู้สร้างสรรค์

3. นายพิชัย นริรันต์

เกิดเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2579 ที่ กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษานุปริญญาศิลปบัณฑิตจากคณะจิตรกรรมและประติมากรรมมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นศิลปินคนสำคัญด้านจิตรกรรมร่วมสมัยของวงการศิลปกรรมไทย นายพิชัย นริรันต์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปีพุทธศักราช 2546 นายพิชัย นริรันต์ เป็นศิลปินที่พัฒนางานศิลปะของตนเองมาโดยตลอด ด้วยปณิธานที่แน่วแน่ และศรัทธาในการสร้างสรรค์ผลงาน ส่วนใหญ่ได้รับแรงบันดาลใจจากการศึกษารวมชาติ เพื่อค้นหาความงามและความสัมพันธ์ แล้วเสนอสาระของความจริง ที่ตนเองรู้สึก จากนั้น ได้พัฒนาศิลปะไปสู่แนวความคิดที่เป็นจินตนาการส่วนตัวมากขึ้น โดยให้ความสำคัญกับพุทธปรัชญาคำสอนของพระพุทธองค์สร้างผลงานด้วยความรักและศรัทธาในพระพุทธศาสนา ใช้เทคนิควิธีการจินตนาการที่มีทักษะฝีมือ มีคุณภาพในการสร้างสรรค์ที่ประณีตงดงาม แสดงให้เห็นพุทธปัญญาที่มีอยู่ในตัวเองอย่างชัดเจน

ภาพประกอบที่ 16 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน
ชื่อผลงาน แสงธรรมสุธรรมพิวัต ชื่อศิลปิน พิชัย นริรันต์
ที่มา : <http://art2.culture.go.th> (15/02/2018)

ภาพประกอบที่ 17 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน
ชื่อผลงาน แสงธรรมสูตรรพชิวิต ชื่อศิลปิน พิชัย นิรันต์
ที่มา : <http://art2.culture.go.th> (15/02/2018)

จากการสร้างสรรค์ผลงานของ ศิลปิน พิชัย นิรันต์ ทำให้ผู้สร้างสรรค์เกิดความประทับใจในผลงานที่มีคุณค่า และความงาม มีการสอดแทรกหลักพุทธปรัชญาคำสอนของพระพุทธศาสนา และมีกลวิธีในการเขียนรูปที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน ทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้สร้างสรรค์ ค้นหา กลวิธีเพื่อสร้างสรรค์ผลงานในแบบเฉพาะตนอีกด้วย

แนวคิดในการสร้างสรรค์

ค่านิยมของศิลปะ

อริสโตเติล (Aristotle. 348-322B.C) กล่าวว่า ความงามคือการเลียนแบบธรรมชาติ ” และยังเชื่อว่าศิลปะ คือ การเลียนแบบ ธรรมชาติด้วย อริสโตเติล มีความเชื่อเรื่อง รูปแบบ ที่เป็นมาตรฐาน ความงาม แตกต่างไปจากเพลโต คือ เขาเชื่อว่าแบบที่เป็นต้นแบบจริง ๆ นั้น ปรากฏ อยู่บนโลกนี้เอง ถ้าถามว่า แบบอยู่ที่ไหน อริสโตเติล จะชี้ลงไปที่พื้นโลก และสิ่งที่ศิลปะเลียนแบบคือวัตถุและเหตุการณ์และเรียกผลงานศิลปะนี้ว่า “ศิลปะเลียนแบบ” (imitative art) อริสโตเติลแบ่งศิลปะเลียนแบบออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ

- 1.) ศิลปะเลียนแบบปรากฏการณ์ที่มองเห็น วัตถุด้วยสีและเส้น เช่น จิตรกรรม
- 2.) ศิลปะเลียนแบบการกระทำ เหตุการณ์ โดยคำพูด เพลงและการเต้นรำ ประเภทที่สอง เรียกว่าศิลปะกวีนิพนธ์ (art of poetry)

ความหมายของศิลปะในทัศนคติของผู้สร้างสรรค์

ศิลปะคือ การแสดงออกทางความงาม เป็นการสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดคุณค่า แม้จะมีการเรียนแบบธรรมชาติ ที่การมุ่งให้เกิดความเหมือนจริง ตามที่ตาเห็น หรือเปรียบเทียบได้กับการเขียนภาพเหมือนทั่วไป แต่ก็สามารถใช้ความรู้สึกเข้าไปปรุงแต่งให้เกิดความงามตามทัศนะของผู้สร้างสรรค์ได้

ศิลปะตามจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์

ศิลปะเป็นภาษาแห่งความงาม เป็นศิลปะที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีความงาม หรือสุนทรีย์ภาพทางรูปทรง เป็นหลักสำคัญ แก่นแท้ของศิลปะ "ความงาม เมื่พิจารณาย้อนกลับไปในอดีต มาตรฐานของความงามเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทุกยุคทุกสมัย ศิลปะที่เป็นภาษาแห่งความงามนี้ หมายถึง การนำเสนอเกี่ยวกับสุนทรีย์ความงาม ความสดใส สี สัน รูปร่าง รูปทรง องค์ประกอบและเทคนิคกลวิธี ฝีมือ ที่สมบูรณ์

สรุปการค้นคว้ารวบรวมข้อมูล

จากประสบการณ์การค้นคว้าข้อมูล เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้เกิดความเข้าใจ ในรูปแบบงานที่เป็นกึ่งนามธรรม สามารถสัมผัสและเข้าใจได้ ส่วนใหญ่มักเลียนแบบรูปทรงธรรมชาติ ตามแนวคิดปรัชญาทางศิลปะของอริสโตเติล ที่มีจุดมุ่งหมายในการนำเสนอสุนทรีย์ของรูปทรงและสี สัน และนำเสนอเนื้อหาที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน เพื่อให้เกิดความงาม อิทธิพลและแนวคิดที่สร้างสรรค์ จากการศึกษาค้นคว้าทำให้เกิดแนวทางของรูปแบบ ที่มีลักษณะเฉพาะหรือเอกลักษณ์ของงาน ได้แก่โครงสร้างต่างๆเช่น โครงสร้างทัศนธาตุที่ประกอบไปด้วย เส้น สี รูปทรง ระบาย ที่จัดรวมเป็นเอกภาพ ในการปฏิบัติการสร้างสรรค์งานของผู้สร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ชุด ความงามและจินตนาการจากดอกไม้

บทที่ 3

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุด ความงามและจินตนาการจากดอกไม้ จุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอความงดงามของดอกไม้ ซึ่งตัวผู้สร้างสรรค์ได้นำ ดอกพุทธรักษา มาสร้างสรรค์ในผลงานที่เกิดจากความประทับใจและถ่ายทอดความประทับใจนั้นออกมาเป็นผลงานศิลปะ โดยผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับทัศนธาตุ สี และสายพันธุ์ของดอกพุทธรักษา เพื่อให้ได้ทัศนธาตุและองค์ประกอบที่แปลกใหม่น่าสนใจมาเป็นรูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้กระบวนการทางจิตรกรรมและถ่ายทอดความรู้สึกผ่านเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ เพื่อแสดงความงามทางกลวิธีและแนวคิดของตัวผู้สร้างสรรค์

จากความบันเทิงใจและแนวความคิดสร้างสรรค์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นในบทนำและบทที่ 2 ผู้สร้างสรรค์จึงได้ค้นหาแนวทางกลวิธีในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม รูปแบบที่นำเสนอเป็นจิตรกรรม รูปแบบ กึ่งนามธรรม โดยผู้สร้างสรรค์ได้แบ่งขั้นตอนกระบวนการของการสร้างสรรค์ไว้ดังนี้

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

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน

1. ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการสร้างสรรค์

ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาข้อมูลต่างๆทั้งที่เป็นเอกสาร ภาพผลงานจากศิลปินตัวอย่าง และจากสื่อเทคโนโลยี ที่เป็นปัจจัยหนึ่งต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่จริง โดยแหล่งข้อมูลที่ผู้สร้างสรรค์ศึกษาประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนที่เป็นรูปธรรม ข้อมูลส่วนรูปธรรม ได้แก่ ข้อมูลทางภาพถ่ายจากอินเทอร์เน็ตและภาพถ่ายจากสถานที่จริง ข้อมูลที่มีอิทธิพลต่องานส่วนมากมาจากภาพจากภาพถ่ายจริง ที่ผู้สร้างสรรค์ได้ลงพื้นที่ไปถ่ายเองและคัดเลือกเอารูปทรงที่น่าสนใจของดอกพุทธรักษาบางสายพันธุ์มาจัดองค์ประกอบใหม่เพื่อต้องการแสดงเรื่องของทัศนธาตุ รูปทรง สี สัน ผ่านผลงานศิลปะ

ภาพประกอบที่ 18 ข้อมูลภาพถ่ายจริง

ในส่วนแนวเรื่องของศิลปะนิพนธ์ในชุดนี้ คืออารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ของผู้สร้างสรรค์ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากความงามสีสันของดอกพุทธรักษา และสิ่งที่พิเศษกว่านั้นก็คือความงามที่เป็นธรรมชาติและเสน่ห์บางอย่างที่คนอื่นมองไม่เห็น

สิ่งข้างต้นที่กล่าวมานี้ คือความบันดาลใจที่กระตุ้นให้ผู้สร้างสรรค์ ได้นำเอาความประทับใจในความงามและเสน่ห์ของดอกพุทธรักษา นำมาออกแบบและจินตนาการสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะชุด ความงามและจินตนาการจากดอกไม้ สื่อถึงความสวยงามของดอกพุทธรักษา ตัวผู้สร้างสรรค์จึงให้งานศิลปะแสดงความงามนั้นออกมาผ่านทางอารมณ์ความรู้สึกประทับใจของตัวผู้สร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้ชมได้สัมผัสรับรู้ถึงความงามและเสน่ห์บางอย่างของดอกพุทธรักษา

2. ขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์

องค์ประกอบของศิลปะ ในการสร้างงานศิลปะ งานจิตรกรรม ผู้สร้างสรรค์จะต้องมีความรู้เข้าใจถึงโครงสร้างสำคัญ ทั้งส่วนที่เป็น รูปทรงและเนื้อหา ของงานศิลปะเป็นอย่างดี เพราะเป็นส่วนที่เชื่อมประสานและสัมพันธ์กันได้อย่างลงตัวในสัดส่วนที่สมดุลกัน เรียกว่าเป็นการประสานกันอย่างเป็นเอกภาพ(Unity) หรือกล่าวได้ว่า เป็นการรวมตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ผู้สร้างสรรค์ได้นำข้อมูลจากการศึกษา มากำหนดรูปแบบของผลงาน รูปแบบในการสร้างสรรค์เป็นการนำเอาทัศนธาตุซึ่งเป็นองค์ประกอบของศิลปะมาเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดสาระของผลงานที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการนำเสนอ อันประกอบไปด้วย เนื้อหา และ รูปทรง

เนื้อหา (Content) คือ เรื่องราวจะมีลักษณะเป็นกึ่งนามธรรม ซึ่งเนื้อหาที่ถ่ายทอดออกมานั้นเป็นความรู้สึกประทับใจที่ผู้ตัวผู้สร้างสรรค์มีความสนใจและได้ศึกษา เนื้อหาอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ เนื้อหาภายใน กับ เนื้อหาภายนอก ซึ่งเนื้อหาภายในเป็นเนื้อหาที่เกิดจากการจัดรูปแบบและทัศนธาตุ ซึ่งเป็นรูปแบบของการแสดงออกเฉพาะตนของผู้สร้างสรรค์ ส่วนเนื้อหาภายนอกจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติ ซึ่งในงานของผู้สร้างสรรค์จะเน้นเนื้อหาเรื่องราวความประทับใจและความงามในดอกไม้ และจากการผสมผสานระหว่างจินตนาการ ของผู้

สร้างสรรค์กับเรื่อง โดยมีความคิดเรื่องจาก รูปทรง สี สัน ของดอกไม้ เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้สร้างสรรค์เกิดจินตนาการและนำมาผสมผสานกับรูปทรงธรรมชาติที่ได้รูปแบบมาจากดอกพุทธรักษา ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์จิตรกรรมเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ เพื่อต้องการสื่อถึงแนวเรื่องของดอกพุทธรักษา ที่มีความสวยงาม มีเสน่ห์บางอย่าง จนเกิดความประทับใจเมื่อได้รับชม

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

โครงสร้างทางรูป ทัศนธาตุ (Visual Elements) หมายถึง ส่วนประกอบสำคัญอันเป็นพื้นฐานสำหรับสร้างผลงานทางทัศนศิลป์ ซึ่งผู้สร้างสรรค์งาน ใช้สิ่งเหล่านี้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ได้แก่ จุด เส้น สี น้ำหนัก ที่ว่าง และ พื้นผิว มีความหมายดังนี้

1. จุด (Dot/Point) สิ่งที่เล็กที่สุดในการมองเห็น และมีความสำคัญเป็นที่สุด เพราะจุดเป็นการเริ่มต้นไปสู่การเกิดทัศนธาตุต่างๆ เช่น เส้นหรือน้ำหนัก เกิดจากการนำจุดมาเรียง หรือทับซ้อนกันหลายจุด เป็นต้น

2. เส้น (Line) ผลจากการนำจุดหลายๆจุดมาเรียงต่อกันจนเกิดเป็นความยาวซึ่งเป็นมิติเดียวของเส้น และเส้นเป็นรากฐานของโครงสร้าง ของงานทัศนศิลป์ ทุกประเภท อีกทั้งยังแสดงความรู้สึกของตัวมันเองด้วย

3. สี (Color) เป็นทัศนธาตุที่สำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในงานจิตรกรรม สันนิษว่ามีบทบาทเข้าไปผสมผสานต่อลักษณะการสร้างผลงานศิลปะอย่างมาก เพราะสีส่งผลต่อการรับรู้และเสริมสร้างความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ความรู้สึก ของคนเราได้อย่างดี

4. น้ำหนัก (Tone) ทัศนธาตุที่เกิดจาก จุด เส้น หรือสี ประสมประสานกันแล้วแสดงค่าความอ่อนแก่ ของบริเวณรูปร่างรูปทรง ที่โดนแสง และจุดอับแสงที่เป็นเงา

5. ที่ว่าง (Space) เป็นทัศนธาตุที่มองไม่เห็น จะมีบทบาทก็ต่อเมื่อทัศนธาตุอื่นปรากฏขึ้นเป็นรูปร่างรูปทรง การใช้พื้นที่ว่างในการทำงานทัศนศิลป์ ทำให้เกิดช่องไฟเป็นจังหวะความสวยงาม

6. พื้นผิว (Texture) สามารถรับรู้ได้ด้วยการสัมผัสแตะต้อง หรือมองแล้วรู้สึกว่ามีลักษณะหยาบ มัน ด้าน หรือ ขรุขระ

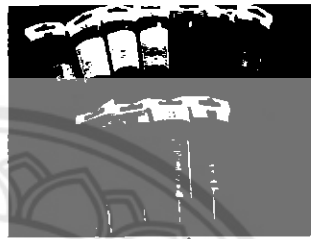

3. วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์

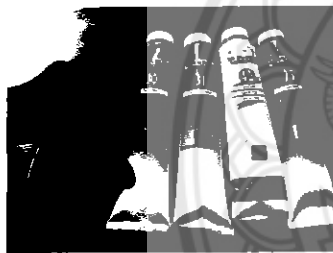
3.1 การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์ ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุด ความงามและจินตนาการจากดอกไม้ วัสดุที่ผู้สร้างสรรค์เลือกใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานได้แก่ อุปกรณ์เครื่องเขียน สีอะคริลิก สีน้ำมัน น้ำมันลินสีด พู่กัน เฟรมผ้าใบแคนวาส ถังใส่น้ำล้างพู่กัน ผ้าเช็ดพู่กัน ถาดสี เกียงผสมสี

ภาพประกอบที่ 1 อุปกรณ์เครื่องเขียน

ภาพประกอบที่ 2 สีอะคริลิก

ภาพประกอบที่ 3 สีน้ำมัน

ภาพประกอบที่ 4 น้ำมันลินสีด

ภาพประกอบที่ 5 พู่กัน

ภาพประกอบที่ 6 เฟรมผ้าใบแคนวาส

ภาพประกอบที่ 7 ถังใส่น้ำล้างพู่กัน

ภาพประกอบที่ 8 ผ้าเช็ดพู่กัน

ภาพประกอบที่ 9 จานสี

ภาพประกอบที่ 10 เกียงผสมสี

ภาพประกอบที่ 19 วัสดุและสำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์

http://www.ikea.com/th/th/images/products/bukh-wik-pha-ched-mux-khla-si_0372351_PE552132_S4.JPG

4. เทคนิคในการสร้างสรรค์

กลวิธี (technic) หมายถึงวิธีการเฉพาะในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เช่น การระบายสี การปั้น การปะติด การเชื่อมต่อ ฯลฯ กลวิธีที่ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานคือ สีน้ำมันบนผ้าใบ ส่วนประกอบทางเนื้อหา

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

1. เรื่อง หมายถึง สิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะแบบรูปธรรม เช่น คน สัตว์ สิ่งของ ฯลฯ

2. แนวเรื่อง หมายถึง ส่วนหนึ่งขององค์ประกอบทางด้านนามธรรมของงานศิลปะที่เน้นความคิด (Concept)

ของการสร้างสรรค์มากกว่าเนื้อเรื่องของศิลปินที่มีต่อเรื่องหรือรูปทรงเป็นเนื้อหาสาระหรือแนวทาง

- นำเสนอคุณค่าความงามที่เกิดจากความประทับใจในดอกพุทธรักษา นำเสนอผ่านมุมมองโดยสร้างค่าความหมายไปการสื่อความหมายและการแสดงออกทางความรู้สึกลงไปในงานเพื่อแสดงให้เห็นถึงความงดงามของดอกพุทธรักษาและเสน่ห์นำหลงไหลบางอย่างที่ส่งผลให้เกิดความประทับใจ

3. สัญลักษณ์ (Symbol) โดยพื้นฐานหมายถึง สิ่งที่ใช้แทนความหมายของอีกสิ่งหนึ่ง หรือถ้าจะกล่าวให้ลึกลงไปอีก สัญลักษณ์ หมายถึง วัตถุ อักษร รูปร่าง หรือสี สัน ซึ่งใช้ในการสื่อความหมาย หรือแนวความคิดให้มนุษย์เข้าใจไปในทางเดียวกัน อาจจะเป็นรูปธรรม หรือนามธรรมก็ได้

- การใช้รูปทรงของดอกไม้ โดยการดึงเอาสี สันของสิ่งเหล่านั้นมาเป็นตัวแทนของสัญลักษณ์เพื่อใช้สื่อความหมายให้ สัมพันธ์กับ ส่วนเนื้อหาและเรื่องราว

- ดอกพุทธรักษา ถือเป็นดอกไม้ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของสี สัน และเป็นดอกไม้ที่มีความหมายที่ดี คนโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นพุทธรักษาไว้ประจำบ้านจะช่วยคุ้มครอง ป้องกันอันตรายแก่บ้านและผู้อาศัยได้ เพราะพุทธรักษาเป็นพรรณไม้ที่คนโบราณเชื่อว่า มีพระเจ้าคุ้มครองรักษาให้มีความสงบสุข คือเป็นไม้มงคล

4. เนื้อหา คือความหมายของงานศิลปะที่แสดงออกผ่านรูปทรงทางศิลปะ เนื้อหาของงาน ศิลปะแบบรูปธรรม เกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพของเรื่อง แนวเรื่องและรูปทรง เนื้อหาอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

1) เนื้อหาภายใน หรือเนื้อหาของรูปทรง เป็นเนื้อหาที่เกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพ ของทัศนธาตุในรูปทรง เนื้อหาประเภทนี้จะให้อารมณ์ทางสุนทรียภาพแก่ผู้ดู เป็นอารมณ์ทางศิลปะที่ บริสุทธิ์ เป็นพลังความรู้สึกส่วนตัวเป็นบุคลิกภาพหรือรูปแบบของการแสดงออกของศิลปิน

- ทัศนธาตุ สุนทรียธาตุและหลักการจัดวางองค์ประกอบภายในภาพก่อให้เกิดคุณค่าของสุนทรียภาพทางความงาม เกิดอารมณ์สุนทรีย์ะ ผู้สร้างสรรค์ใช้ทัศนธาตุได้แก่ สี เส้น น้ำหนัก พื้นผิว และที่ว่างซึ่งทัศนธาตุเหล่านี้จะเป็นส่วนประกอบที่จะทำให้ผลงานเกิดความเป็นเอกภาพ และความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ส่วนรูปร่างรูปทรงในการสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ ชื่อ ดอกไม้บาน ใช้รูปทรงของกุหลาบหิน และพืชพรรณไม้อื่นๆ นำมาจัดองค์ประกอบใหม่ให้เกิดเป็นรูปทรงกลุ่มก้อนขนาดใหญ่

2) เนื้อหาภายนอก คือศิลปะรูปธรรมที่มีเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติ เป็นความหมายของเรื่อง แนวเรื่องและสัญลักษณ์ที่แปลออกมาเป็นรูปทรง

- ผลงานของผู้สร้างสรรค์เป็นผลงานลักษณะเนื้อหาโดยแสดงรูปร่างรูปทรง สี สันของดอกไม้ โดยให้ดอกกุหลาบหินเป็นสัญลักษณ์ของความงามที่จัดองค์ประกอบใหม่

5. การวิเคราะห์การสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ เรื่องความงามและจินตนาการจากดอกไม้ ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างผลงานที่เน้นในเรื่องของทัศนธาตุเรื่องของสี และรูปทรง ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างผลงานจิตรกรรมให้เกิดเอกภาพ ซึ่งมีหลักองค์ประกอบและวิธีการสร้างดังต่อไปนี้

5.1 เอกภาพหมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์ประกอบศิลป์ทั้งด้านรูปลักษณะ และด้านเนื้อหาเรื่องราว เป็นการประสานหรือจัดระเบียบของส่วนต่างๆให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียว เพื่อผลรวมซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดเอกภาพด้วยการสร้างเนื้อหาที่เป็นนามธรรมและรูปทรงที่เป็น รูปธรรมเข้าไว้ด้วยกัน

5.2 ดุลยภาพ หมายถึง น้ำหนักที่เท่ากันขององค์ประกอบ ไม่เอนเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งในทางศิลปะยังรวมถึงความประสานกลมกลืนของส่วนต่างๆในรูปทรง หรืองานศิลปะชิ้นหนึ่ง การ จัดวางองค์ประกอบต่างๆในงานศิลปกรรมจะต้องคำนึงถึงจุดศูนย์ถ่วงในธรรมชาตินั้น

-ดุลยภาพแบบสมมาตร (Symmetry Balance) หรือ ความสมดุลแบบซ้ายขวาเหมือนกัน คือ การวางรูปทั้งสองข้างของแกนสมดุล เป็นการสมดุลแบบธรรมชาติลักษณะแบบนี้ใน ทางศิลปะมีใช้น้อย ส่วนมากจะใช้ในลวดลายตกแต่ง ในงานสถาปัตยกรรมบางแบบ หรือ ในงานที่ต้องการดุลย ภาพที่นิ่งและมั่นคงจริง ๆ

5.3 การขัดแย้ง (Opposition)

- การขัดแย้งของขนาด ขนาดเล็ก ใหญ่ที่ไม่เท่ากันทำให้เกิดความน่าสนใจภายในภาพ
- การขัดแย้งของทิศทาง ทิศทางภายในภาพที่มีการเคลื่อนไหวของเส้นตั้ง เส้นนอน เส้นเฉียง
- การขัดแย้งของที่ว่างหรือ จังหวะ

5.4 การประสาน (Transition) คือ การทำให้เกิดความกลมกลืน ให้สิ่งต่างๆเข้ากัน ได้อย่าง สนิท เป็นการสร้างเอกภาพจากการรวมตัวของสิ่งๆที่เหมือนกันเข้าด้วยกัน

- การประสานกันด้วยการซ้ำ (Repetition) คือ การจัดวางหน่วยที่เหมือนกันตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป เป็นการสร้างเอกภาพที่ง่ายที่สุด แต่จะทำให้ไม่เกิดความน่าสนใจ
- ความกลมกลืนกันจะช่วยลดความขัดแย้ง การประสานกันของสีและเส้น

5.5 จังหวะลีลา หมายถึง การเคลื่อนไหวที่เกิดจากการซ้ำกันขององค์ประกอบ เป็นการซ้ำที่เป็นระเบียบ จากระเบียบธรรมดาที่มีช่วงห่างเท่าๆกัน มาเป็นระเบียบที่สูงขึ้น ซับซ้อนขึ้น จนถึงขั้นเกิดเป็นรูปลักษณะของศิลปะ โดยเกิดจากการซ้ำของหน่วยหรือการสลับกันของหน่วยกับ ช่องไฟ หรือเกิดจากการเคลื่อนไหวต่อเนื่องกันของเส้น สี รูปทรง หรือ น้ำหนัก

5.6 สัดส่วน (Property) หมายถึง ความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมระหว่างขนาดของ องค์ประกอบที่แตกต่างกัน ทั้งขนาดที่อยู่ในรูปทรงเดียวกันหรือระหว่างรูปทรง และรวมถึง ความสัมพันธ์กลมกลืนระหว่างองค์ประกอบทั้งหลาย ซึ่งเป็นความพอเหมาะพอดี ไม่มากไม่น้อย ขององค์ประกอบทั้งหลายที่นำมาจัดรวมกัน

- สัดส่วนจากความรู้สึก ศิลปะนั้นไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อความงามของรูปทรงเพียงอย่างเดียว แต่ยังสร้างขึ้นเพื่อแสดงออกถึงเนื้อหา เรื่องราว ความรู้สึกด้วยสัดส่วนจะช่วยเน้นอารมณ์ ความรู้สึก ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ และเรื่องราวที่ต้องการ

การกำหนดรูปแบบและขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์
 การศึกษาค้นคว้าข้อมูล เอกสาร นิตยสารและภาพถ่ายจากอินเทอร์เน็ต ผู้สร้างสรรค์ได้ค้นคว้าข้อมูลจากตำราหนังสือเอกสารทางวิชาการเป็นข้อมูลเบื้องต้นและที่มาของ เทคนิคในการสร้างสรรค์ดังต่อไปนี้

- 1) หนังสือหนังสือพรรณไม้ ผู้แต่ง ชวลิต ดาบแก้ว ,
- 2) เว็บไซต์เกี่ยวกับดอกไม้และดอกพุดรักษา
- 3) เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา707122พื้นฐานองค์ประกอบศิลป์

ผู้แต่ง สุรชาติ เกษประสิทธิ์

ข้อมูลภาพถ่ายจริง และจากอินเทอร์เน็ต

- 1) ข้อมูลภาพถ่ายจากอินเทอร์เน็ต

ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากอินเทอร์เน็ต เพื่อนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน และกำหนดรูปร่างทางสัญลักษณ์และรูปแบบการจัดวางองค์ประกอบในการสื่อความหมาย สีสัน เป็นต้น

ภาพประกอบที่ 20 ข้อมูลภาพถ่ายจากอินเทอร์เน็ต

ที่มา www.rspg.or.th/plants_data/kp_bot_garden/kpb.htm (15/02/2018)

จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลภาพถ่ายจากอินเทอร์เน็ตและศึกษาจากรูปถ่ายจริง เพิ่มเติมผู้สร้างสรรค์เกิดแรงบันดาลใจเพื่อกำหนดแนวทางของความคิดและวิธีการทางเทคนิค ในเรื่องของสี เพื่อแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึก สุนทรียภาพทางความงามที่นำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานตามจุดมุ่งหมายในผลงานศิลปะนิพนธ์

การวิเคราะห์ข้อมูล

1) วิเคราะห์ข้อมูลส่วนเนื้อหา

การสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ชุด ความงามและจินตนาการจากดอกไม้ ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดเรื่องโดยดอกพุทธรักษา เป็นตัวนำเสนอเรื่องราวการถ่ายทอดความงามของของดอกไม้ ที่บันดาลให้เกิดความประทับใจขึ้นจากการได้สัมผัสผ่านทางสายตา โดยใช้รูปทรงของดอกพุทธรักษามาเป็นสัญลักษณ์ แสดงเนื้อหาภายนอกและเนื้อหาภายในที่ใช้ทัศนธาตุในเรื่องของสีสัน ประกอบเป็นเรื่องราวมีการทับซ้อนกันของรูปทรงเกิดเป็นมิติตื้นลึกในผลงานสะท้อนอารมณ์และความรู้สึกประทับใจต่อความงามที่เกิดขึ้น

2) วิเคราะห์ส่วนรูปทรง

การสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ชุด ความงามและจินตนาการจากดอกไม้ ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ทัศนธาตุและวิธีการดังต่อไปนี้

ทัศนธาตุ(Visual Element) คือ สื่อทางสุนทรียภาพที่ผู้สร้างสรรค์นำมาประกอบกันเป็นรูปทรงเพื่อสื่อความหมายตามแนวเรื่อง อันได้แก่ จุด เส้น น้ำหนักอ่อนแก่ของแสงเงา ที่ว่าง สี ลักษณะพื้นผิว ทัศนธาตุที่ผู้สร้างสรรค์ใช้ในผลงานมีดังนี้

1) สี หมายถึง แสงที่มากกระทบวัตถุแล้วสะท้อนเข้าตาเรา ทำให้เห็นเป็นสีต่างๆ การที่เรามองเห็นวัตถุเป็นสีใดๆ ได้ เพราะวัตถุนั้นดูดแสงสีอื่น สะท้อนแต่สีของมันเอง เช่น วัตถุสีแดง เมื่อมีแสงส่องกระทบ ก็จะดูดทุกสีและสะท้อนแต่สีแดง ทำให้เรามองเห็นเป็นสีแดง ซึ่งลักษณะกระทบต่อสายตาให้เห็นเป็นสีนั้นมีผลถึงจิตวิทยา คือมีอำนาจให้เกิดความเข้มของแสงที่กระตุ้นอารมณ์ และความรู้สึกได้ การที่ได้เห็นสีจากสายตา สายตาจะส่งความรู้สึกไปยังสมองทำให้เกิดความรู้สึกต่างๆ ตาม อิทธิพลของสี เช่น สดชื่น เปรี้ยวร้อน เยือกเย็น หรือตื่นเต้น และในผลงานจิตรกรรม สีจึงจัดเป็นทัศนธาตุที่มีบทบาทสำคัญมากที่สุด ซึ่งหน้าที่ของสีในผลงานงานของผู้สร้างสรรค์คือ สร้างอารมณ์ให้กับภาพต่อผู้ดูให้รู้สึกประทับใจในสีสันของของดอกพุทธรักษาที่สวยงาม และสร้างจุดเด่นให้กับภาพโดยจุดเด่นของภาพจะแสดงความเป็นกลุ่มสีคู่ตรงข้าม เพื่อให้เกิดความขัดแย้ง ในงานของผู้สร้างสรรค์ที่นำเสนอนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้ให้ความสำคัญกับโทนสีที่เมื่อมาอยู่รวมกันแล้วเกิดการผสมอย่างกลมกลืน วรรณะสีภาพรวมภายในงานจะเป็นสีวรรณะเย็น ซึ่งจะให้ความรู้สึกสุภาพ สงบ ลึกลับ เยือกเย็น ผู้สร้างสรรค์จึงนำเอาองค์ประกอบทั้งหมดมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับเนื้อหา

ของผู้สร้างสรรค์ และแทรกความสดใสลงไปด้วยสีวรรณะอุ่นเพื่อแสดงความสดใสสวยงามของดอกไม้ที่ในทางจิตวิทยาสีเย็นมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกหดหู่ เศร้า โครงสีวรรณะเย็นควรมีสีวรรณะอุ่นแทรกบ้างจะทำให้ผลงานดูน่าสนใจมากขึ้น

2) น้ำหนัก คือ ความอ่อนแก่ของบริเวณที่ถูกแสงสว่างและบริเวณที่เป็นเงาของวัตถุ ในผลงานของผู้สร้างสรรค์เป็นผลงานแบบสามมิติแบบนูนสูงซึ่งน้ำหนักจะเกิดจากมิติการทับซ้อนของปะการังที่มีความสูงต่ำไม่เท่ากันเมื่อเกิดการตกกระทบของแสงบริเวณที่แสงส่องไม่ถึงก็จะเกิดเงาเกิดขึ้นในผลงาน และในผลงานยังใช้สีที่ลวงตาทำให้เกิดแสงเงาการผลักระยะของสีที่เกิดจากพื้นสีโทนมืดและบักลายด้วยสีสว่างลงไปก็จะทำให้เกิดมิติแสงเงาขึ้น

3) ที่ว่าง ในผลงานของผู้สร้างสรรค์นั้นที่ว่างเกิดจากช่องว่างระหว่างดอกพุทธรักษาที่มีการเว้นระยะตามขอบและการปล่อยพื้นที่ว่างรอบๆเพื่อนำกลุ่มของดอกพุทธรักษาเด่นขึ้นมา ที่ว่างให้พลังการเคลื่อนไหวภายในภาพเป็นไปตามน้ำหนักอ่อนแก่ของสีและความคมชัดของเส้นและรูปทรง ทำให้เกิดระยะหน้า-หลัง ดูแล้วมีความรู้สึกเหมือนว่ามีอากาศไหลเวียนผ่านรูปทรงภายในภาพทำให้ภาพดูไม่อึดอัดจนเกินไป

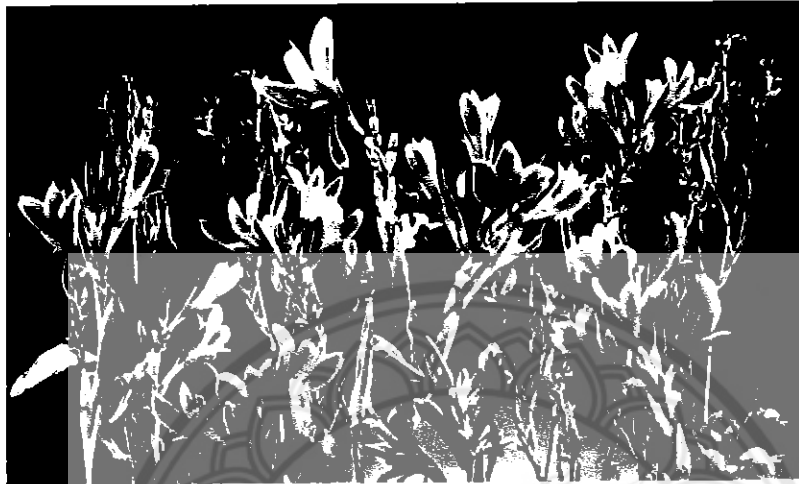
เมื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นรูปธรรม เช่น ภาพถ่ายจริงและภาพถ่ายจากอินเทอร์เน็ตและผลงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่ได้รับแรงบันดาลใจ นำมาดำเนินการจัดทำภาพแบบร่าง โดยการนำมาจัดวางให้ได้องค์ประกอบและพัฒนาภาพร่างจนได้องค์ประกอบที่สมบูรณ์เพื่อให้ได้ภาพร่างตามแนวคิดและความรู้สึกที่ต้องการจะสื่อความหมายและแสดงออกทางความรู้สึกโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุด ความงามและจินตนาการจากดอกไม้ ของผู้สร้างสรรค์ชุดนี้เป็นการแสดงออกถึงความงามของดอกพุทธรักษา ที่ส่งผลให้เกิดความประทับใจในสีสันและทัศนธาตุอื่นๆและถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะประเภทจิตรกรรมแบบ 2 มิติ โดยรูปแบบของงานเป็นแบบเหมือนจริงและแสดงออกในรูปแบบเฉพาะตัว โดยใช้จินตนาการสร้างสรรค์ด้วยการจัดประกอบที่แปลกใหม่ ซึ่งกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดนี้เป็นการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง การสร้างสรรค์ศิลปะ โดยใช้อารมณ์ความรู้สึกและจินตนาการจากประสบการณ์และความชอบในสิ่งที่เห็น อิทธิพลต่างๆมากมาย ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการบันทึกข้อมูลการค้นคว้า และผลสำเร็จต่างๆที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานดังกล่าว เพื่อนำไปเป็นแนวความรู้สำหรับนำไปพัฒนาการสร้างสรรค์ศิลปะต่อไป

กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 1

ขั้นตอนที่ 1 สร้างภาพร่างในโปรแกรม photoshop และนำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อรับคำแนะนำและอาจารย์

ภาพประกอบที่ 21 ขั้นตอนการทำสเก็ต

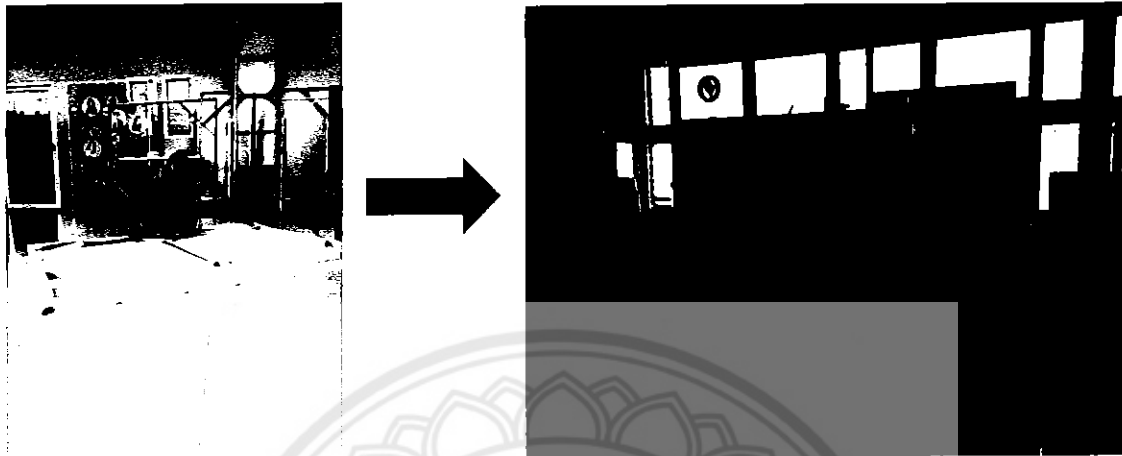
ขั้นตอนที่ 2 นำภาพร่างไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและรับคำแนะนำ อาจารย์ให้ปรับแก้พื้นหลังใหม่ โดยด้วยการร่างด้วยมือเพิ่มเติมและลงสีในส่วนของพื้นหลังใช้สีในบรรยากาศ

ภาพประกอบที่ 22 ปรับแก้แบบร่าง

ขั้นตอนที่ 3 เตรียมผ้าใบและทำการชิงเฟรม

ภาพประกอบที่ 23 การเตรียมเฟรม

ขั้นตอนที่ 4 ลงสีรองพื้นด้วยสีอะคริลิค และร่าง

ภาพประกอบที่ 24 การร่างภาพ

ขั้นตอนที่ 5 ใช้สีน้ำมันลงสีรวมๆของภาพให้เต็ม

ภาพประกอบที่ 25 ขั้นตอนการลงสีรวมๆ

ขั้นตอนที่ 6 เก็บรายละเอียดของแต่ละดอก

ภาพประกอบที่ 26 ขั้นตอนการเก็บรายละเอียด

ขั้นตอนที่ 7 ใช้สีน้ำมันใส่สีบรรยากาศไปที่พื้นหลัง

ภาพประกอบที่ 27 ขั้นตอนการลงสีบรรยากาศ

ขั้นตอนที่ 8 ขั้นตอนสุดท้ายคือการเก็บรายละเอียดทุกส่วนที่ได้รูปแบบตามที่ทำภาพร่างไว้ เบื้องต้นและตรวจสอบความเรียบร้อย หรือมีการเพิ่มเติมบางส่วน อาจมีการแทรกสีหรือเพิ่มเติมจากภาพร่างเพื่อความสมบูรณ์ของผลงาน

ภาพประกอบที่ 28 การเก็บรายละเอียด

ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 1 ที่สมบูรณ์

ภาพประกอบที่ 29 ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 1 เสร็จสมบูรณ์

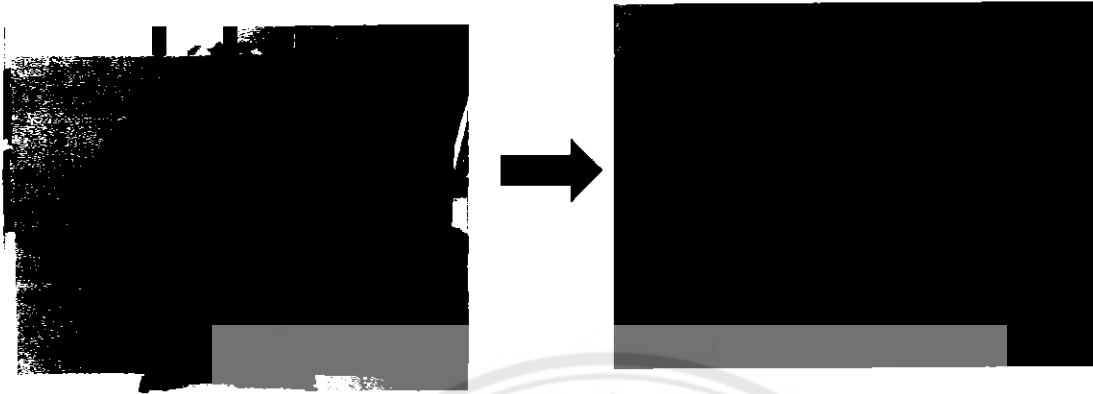
กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 2

ขั้นตอนที่ 1 สร้างภาพร่างในโปรแกรม photoshop และนำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อรับคำแนะนำและอาจารย์

ภาพประกอบที่ 30 แบบร่างสเก็ตศิลปะนิพนธ์ชั้นที่ 2

ขั้นตอนที่ 2 เตรียมผ้าใบและทำการชิงเฟรม และทาสีรองพื้น

ภาพประกอบที่ 31 ขั้นตอนการเตรียมเฟรม

ขั้นตอนที่ 3 นำแบบสเก็ตมาร่างลงเฟรม

ภาพประกอบที่ 32 ขั้นตอนการร่างภาพ

ขั้นตอนที่ 4 ใช้สีน้ำมันลงสีรวมๆของภาพให้เต็ม

ภาพประกอบที่ 33 การลงสีรวมๆในภาพ

ขั้นตอนที่ 5 คือการเก็บรายละเอียดทุกส่วนที่ได้รูปแบบตามที่ทำภาพร่างไว้เบื้องต้นและตรวจสอบความเรียบร้อย หรือมีการเพิ่มเติมบางส่วน อาจมีการแทรกสีหรือเพิ่มเติมจากภาพร่างเพื่อความสมบูรณ์ของผลงาน

ภาพประกอบที่ 34 ขั้นตอนการเก็บรายละเอียดของภาพ

ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 2 ที่สมบูรณ์

ภาพประกอบที่ 35 ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 2 ที่สมบูรณ์

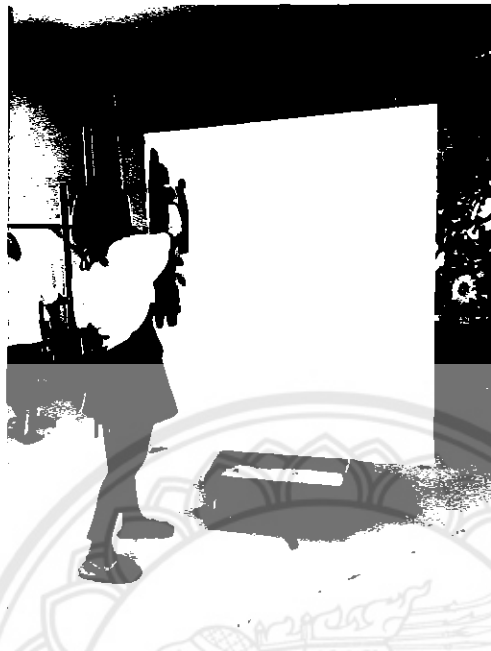
กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3

ขั้นตอนที่ 1 สร้างภาพร่างในโปรแกรม photoshop และนำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อรับคำแนะนำและอาจารย์

ภาพประกอบที่ 36 ภาพสเก็ตศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3

ขั้นตอนที่ 2 เตรียมผ้าใบซึ่งเฟรม และใช้สีอะคริลิกทาสีรองพื้น

ภาพประกอบที่ 37 ขั้นตอนเตรียมเฟรม ทาสีรองพื้นและร่างแบบ

ขั้นตอนที่ 3 นำแบบสเก็ตมาร่างลงเฟรม

ภาพประกอบที่ 38 การร่างภาพ

ขั้นตอนที่ 4 ใช้สีน้ำมันลงสีรวมๆของภาพให้เต็ม

ภาพประกอบที่ 39 การลงสีรวมๆของภาพ

ขั้นตอนที่ 5 คือการเก็บรายละเอียดทุกส่วนที่ได้รูปแบบตามที่ทำภาพร่างไว้เบื้องต้นและตรวจสอบความเรียบร้อย หรือมีการเพิ่มเติมบางส่วน อาจมีการแทรกสีหรือเพิ่มเติมจากภาพร่างเพื่อความสมบูรณ์ของผลงาน

ภาพประกอบที่ 40 การเก็บรายละเอียด

ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3 ที่สมบูรณ์

ภาพประกอบที่ 41 ภาพศิลปนิพนธ์ชั้นที่3 ที่สมบูรณ์

6. สรุปปัญหาและอุปสรรคจากการทำงาน

1. ในการทำงานแต่ละครั้ง มีปัญหาในเรื่องของสภาพอากาศค่อนข้างไม่เอื้ออำนวย คือ อากาศร้อนมากทำให้ขาดสมาธิในการทำงาน
2. เรื่องของระยะเวลาในการทำงาน ค่อนข้างมีน้อย และกระชั้นชิดมาก เราใช้เวลาในการทำแบบสเก็ตค่อนช้วนาน แล้วกว่าแบบสเก็ตนั้นจะสมบูรณ์ ก็เหลือเวลาทำงานจริงค่อนข้างน้อยมาก
3. ในการทำงาน ผู้สร้างสรรค์ต้องชิงเฟรมเองแล้ว อุปกรณ์ในการชิงเฟรมไม่เพียงพอ ทำให้เฟรมในการชิงแต่ละงานจะมีปัญหาไม่ถึง และหย่อน
4. ในด้านกลวิธีผู้สร้างสรรค์ใช้เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ เมื่อผสมสีทิ้งไว้จะพบปัญหาคือสีที่ผสมแล้ว แห้งและแข็ง ทำให้ต้องผสมใหม่อยู่หลายครั้งแล้วปริมาณในการผสมจะไม่เท่าเดิมทำให้สีที่ผสมออกมาสีจะเพี้ยนและไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไร
5. เนื่องจากผลงานของผู้สร้างสรรค์ใช้เทคนิคสีน้ำมัน และบางครั้งอาจจะผสมน้ำมันลินสีดเยอะไปทำให้สีในชิ้นงานแห้งช้า ทำให้ลงสีทับในชั้นต่อไปไม่ได้จึงเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
6. ในชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว พอระยะเวลาผ่านไปสักระยะเวลา สีที่เราระบายลงไปบนผ้าใบ นั้นแตก สีแตกเนื่องจากสาเหตุที่สีชั้นแรกแห้งทำให้สีชั้นบนก็แตกและแก้ไม่หาย

จากการปฏิบัติงานทำให้เราได้เจอปัญหาหลายอย่างที่เกิดในตอนปฏิบัติงานจึงทำให้เราได้เรียนรู้และรู้จักแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแม้ว่าเราจะวางแผนไว้แล้ว และการจัดทำเล่มศิลปนิพนธ์ในบทที่3 นี้ก็ช่วยทำให้ผู้สร้างสรรค์มีการคิดอย่างเป็นระบบและมีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนเมื่อเจอปัญหาก็สามารถนำมาปรับปรุงแก้ไขหรือจะพัฒนาผลงานในชั้นต่อไปได้ง่ายยิ่งขึ้น

บทที่ 4

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์

การวิเคราะห์คุณค่าผลงานศิลปนิพนธ์ เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ เป็นกระบวนการที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ โดยผลงานของตัวผู้สร้างสรรค์ชุด ความงามและจินตนาการจากดอกไม้ จุดมุ่งหมายเพื่อถ่ายทอดความประทับใจในความงามของดอกไม้ผ่านผลงานศิลปะออกมาในรูปแบบกึ่งนามธรรมโดยใช้ดอกพุทธรักษาเป็นสื่อสื่อความหมายของความงามและเสน่ห์ที่มีสีสันมีจังหวะของกลุ่มสี เป็นผลงานศิลปะผ่านกระบวนการทางเทคนิคและกลวิธีสีน้ำมันบนผ้าใบ

การสร้างศิลปนิพนธ์ชุดนี้เป็นกระบวนการทางด้านวิชาการ ประสบการณ์ในด้านการสร้างสรรค์และเนื่องด้วยเป็นการอธิบายให้บุคคลอื่น เกิดการเรียนรู้ ทำความเข้าใจถึงความหมาย และขั้นตอนกระบวนการกลวิธี และคุณค่าด้านสุนทรียศาสตร์ในผลงานการสร้างสรรค์ชุด ความงามและจินตนาการจากดอกไม้ ตั้งแต่ขั้นแรกตามลำดับ จนถึงสิ้นสุดการสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

กระบวนการวิเคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ เป็นการวิเคราะห์โดยใช้ทัศนธาตุในการอธิบายผลงานศิลปนิพนธ์ เพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่ายและเป็นระบบระเบียบแบบแผน และเป็นแนวความรู้สำหรับนำไปพัฒนาการสร้างสรรค์ศิลปะต่อไป

1. ช่วงระยะก่อนทำศิลปนิพนธ์

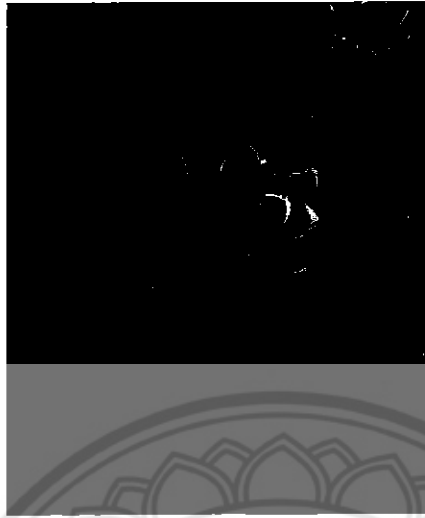
การสร้างสรรค์ผลงานในช่วงก่อนทำศิลปนิพนธ์ ผู้สร้างสรรค์พยายามค้นหารูปแบบและแนวทางความคิด เพื่อต้องการนำมาใช้สื่อความหมายของความงามจากดอกไม้ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระยะดังนี้

1.1 การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์

ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้กลวิธีสีน้ำมันบนผ้าใบ ทำเรื่องราวเกี่ยวกับความงามจากดอกไม้ โดยศึกษาทูลาบทิน โดยต้องการสื่อความหมายในผลงานด้วยการแสดงถึงความประทับใจในความงามของทูลาบทินและใช้พืชพรรณไม้ตระกูลอิมม์น้ำ มาเป็นสัญลักษณ์ในการสร้างผลงานเพื่อแสดงความงามอย่างชัดเจน อีกทั้งยังเกิดจากตัวผู้สร้างสรรค์เองที่มีความชื่นชอบพรรณไม้และดอกไม้ และชื่นชอบสีล้วนสวยงามมีหลากหลายหลายพันธุ์

จึงทำให้เกิดแนวความคิดที่จะสร้างงานศิลปะขึ้นจากความชอบของตัวเองและพัฒนาผ่านแนวคิดและกระบวนการทางเทคนิค เพื่อจะต่อยอดเป็นผลงานศิลปนิพนธ์ต่อไป

การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์

ภาพประกอบที่ 42 ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ชื่อ "ดอกไม้บาน 01"
เทคนิค สีนํ้ามันบนผ้าใบ ขนาด 100*120 cm

ภาพประกอบที่ 43 ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ชื่อ "ดอกไม้บาน 02"
เทคนิค สีนํ้ามันบนผ้าใบ ขนาด 90*120 cm

การวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ก่อนศิลปะนิพนธ์ แบ่งออกเป็นประเด็นได้แก่ ส่วนที่เป็นเนื้อหา ส่วนที่เป็นรูปทรง และหลักการจัดองค์ประกอบ ส่วนเนื้อหา

1. เรื่อง ผู้สร้างสรรค์ได้เรื่องและจุดเริ่มต้นมาจากการชื่นชอบพรรณไม้และดอกไม้ ด้วยสีสันทที่ตอบสนองกับความรู้สึกสีสันทที่มีความโดดเด่นมีความสดของสี

2. แนวเรื่อง ผู้สร้างสรรค์ได้นำเรื่องของทัศนธาตุ คือ เส้น สี น้ำหนัก แสงเงา มาจัดองค์ประกอบขึ้นใหม่สร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ โดยใช้สัญลักษณ์เพื่อสื่อความหมายถึงความสวยงามของพรรณไม้ คือ ใช้รูปร่างรูปทรงของดอกไม้ละพืชพรรณไม้ เพราะสิ่งเหล่านี้สามารถสื่อความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์และความสดใสเบิกบานได้ชัดเจน

3. เนื้อหา ผู้สร้างสรรค์ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น เนื้อหาภายนอกและเนื้อหาภายใน

- เนื้อหาภายนอก ผลงานของผู้สร้างสรรค์เป็นผลงานลักษณะเชิงสัญลักษณ์ โดยแสดงรูปร่างรูปทรง สีสันทของดอกไม้ และพืชพรรณต่างๆ โดยใช้กุหลาบหินเป็นสัญลักษณ์ของพืชพรรณดอกไม้ที่ออกแบบรูปทรงใหม่ในรูปแบบของกลุ่มก้อน

- เนื้อหาภายใน ผู้สร้างสรรค์ใช้ทัศนธาตุได้แก่ สี เส้น น้ำหนัก พื้นผิว และที่ว่าง ซึ่งทัศนธาตุเหล่านี้จะเป็นส่วนประกอบที่จะทำให้ผลงานเกิดความเป็นเอกภาพและความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ส่วนรูปร่างรูปทรง ในการสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ ชื่อ ดอกไม้บาน ได้ใช้กลวิธีการสีน้ำมันบนผ้าใบใช้รูปทรงของกุหลาบหินและพืชพรรณไม้มาจัดองค์ประกอบใหม่ให้เกิดเป็นรูปทรงที่น่าสนใจ

ทัศนธาตุ จากการสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ ชื่อ ปะการัง ผู้สร้างสรรค์ได้วิเคราะห์หลักของทัศนธาตุตามความสำคัญที่ปรากฏในผลงานของผู้สร้างสรรค์ได้ดังนี้

1) สี ผู้สร้างสรรค์เลือกใช้สีมีโทนสีมืดในการรองพื้นและใช้สีสดในรายละเอียดเล็กๆลงไป เพื่อเน้นให้รายละเอียดเด่นขึ้นมาจากพื้น โดยในผลงานจะใช้สีวรรณะเย็น70เปอร์เซ็นต์ และใช้สีวรรณะอุ่น30เปอร์เซ็นต์ ในการเลือกใช้สีเช่นนี้ผู้สร้างสรรค์ต้องการแสดงให้เห็นความสงบ ผ่อนคลาย ความรู้สึกเยือกเย็น และเลือกที่จะใช้สีวรรณะเย็นมากกว่า และสีวรรณะอุ่นจะใช้นั้นในเรื่องของรายละเอียดที่แทรกลงไปในงานเพื่อให้เกิดการตัดกันและผลักให้สีวรรณะอุ่นแสดงรายละเอียดที่เด่นออกมาจากสีวรรณะเย็นเป็นการเพิ่มความสนใจให้กับผลงานสีที่แสดงความรู้สึก เยือกเย็น สงบ ผ่อนคลาย ได้แก่

สีเขียว เป็นสีที่มีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับธรรมชาติช่วยให้เรามีอารมณ์ร่วมกับสิ่งอื่นๆ ตลอดจนธรรมชาติต่างๆ รอบตัวเราได้ง่าย สีเขียวจะช่วยสร้างสรรค์บรรยากาศของความสบาย ผ่อนคลายสงบ ก่อให้เกิดความรู้สึกสันโดษ ว่างเปล่า สมดุล

สีน้ำเงิน เป็นความหมายของการสงบเย็น สุขุมเยือกเย็น หนักแน่นและละเอียดรอบคอบสีน้ำเงิน เป็นสีที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับจิตใจ มีความหมายถึงกลางคืนจึงทำให้เรารู้สึกสงบได้ลึกกว่าและ ผ่อนคลายกว่า เรายังเข้าสู่ความสงบและสงบได้อย่างลุ่มลึกเมื่อสัมผัสกับสีน้ำเงินที่เข้มข้น

2) ที่ว่าง ผู้สร้างสรรค์ใช้ที่ว่างแบบสองมิติ โทนการสร้างที่ว่างให้เกิดขึ้นรอบๆตัวงานที่รองรับให้ชิ้นงานมีความเด่นขึ้นมา และเกิดเป็นระยะหน้า-หลัง ดูแล้วรู้สึกเหมือนมีอากาศไหลผ่าน รูปทรงภายในภาพ ทำให้ภาพดูไม่อึดอัด

3) เส้นและทิศทาง ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้เส้นเลียนแบบจากธรรมชาติโดยลอกแบบเส้นของ รูปทรงภูเขาหิน ใช้เส้นที่มีความเป็นอิสระกระจายรอบๆผลงานเพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหวและ งานไม่ดูนิ่งจนเกินไป โทนผลงานของผู้สร้างสรรค์จะแสดงทัศนธาตุของเส้นและรูปทรงเป็นส่วนใหญ่ ในการสร้างผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ ชื่อ ดอกไม้บาน ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้เอกภาพในการ สร้างสรรค์องค์ประกอบศิลปะ โดยใช้เอกภาพที่มีความเคลื่อนไหวของรูปทรง โดยในภาพมีทั้ง ความขัดแย้งและความประสานโดยความขัดแย้งเกิดจากการใช้สีคู่ตรงข้ามตัดกันอย่างแท้จริงเช่น แดง-เหลือง น้ำเงิน-ส้ม เขียว-แดง เป็นต้น

ก่อนที่จะมาเป็นผลงานศิลปะนิพนธ์ดังกล่าวผู้สร้างสรรค์ได้มีการทดลองค้นคว้าหากลวิธีที่ หลากหลายในการสร้างสรรค์ผลงานโดยเน้นกลวิธีเพื่อตอบสนองความคิดของตัวผู้สร้างสรรค์เอง และสามารถดึงดูดความสนใจต่อผู้ชมผลงานศิลปะ ในช่วงแรกก็ยังไม่ชัดเจนเรื่องกลวิธีการทำงาน กระบวนการคิด ในการทำงานก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นยังคงสับสนในการบวนการคิดและการพัฒนาที่จะ ต่อยอดกลวิธีแบบเดิมเพื่อที่จะพัฒนาตัวชิ้นงานในขั้นต่อไป ซึ่งปัญหาเหล่านี้ตัวผู้สร้างสรรค์ต้อง คอยจัดการโดยการศึกษาผลงานจากศิลปินตัวอย่างให้มากขึ้น เพื่อที่จะสามารถมีแนวทางในการ พัฒนาผลงานต่อไปได้

สำหรับการวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานการสร้างสรรค์ดังกล่าวนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดแนวทาง หลักการวิเคราะห์ โดยยึดกระบวนการของการสร้างสรรค์ศิลปะของอาจารย์ชูลุด นิมเสมอ ที่กล่าวว่า กระบวนการสร้างสรรค์ มีจุดเริ่มต้น มีการพัฒนา และมีที่สิ้นสุด เป็นขั้นตอนสอดคล้อง ต่อเนื่องกันโดยกำหนดเป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ได้ดังนี้

1.การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

1.1 การวิเคราะห์รูปทรง ได้แก่ ส่วนประกอบทางรูป คือ ทศนธาตุ ส่วนประกอบทางวัสดุคือ วัสดุและวิธีการ หรือกลวิธี รวมทั้งส่วนวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรงและทศนธาตุ

1.2 การวิเคราะห์เนื้อหา

1.2.1 เรื่อง แนวเรื่อง

1.2.2 เนื้อหาภายนอก

1.2.3 เนื้อหาภายใน

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1

ภาพประกอบที่ 44 ผลงานศิลปนิพนธ์ชื่อ " พุทธรักษา 01"

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 200*110 ซม.

1.การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

1.1 การวิเคราะห์รูปทรง

ในการวิเคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด ความความงามและจินตนาการจากดอกไม้ (พุทธรักษา 01) เป็นงานจิตรกรรม เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ ในรูปแบบกึ่งนามธรรมโดยนำรูปร่างรูปทรงจากธรรมชาติมาเป็นต้นแบบของการสร้างสรรค์ รูปทรงในผลงานส่วนใหญ่จะเกิดจากการเลียนแบบธรรมชาติและนำมาดัดแปลงเพื่อจัดรูปทรงขึ้นมาใหม่ ใช้รูปทรงอินทรีย์รูปและรูปทรงอิสระในการสร้างสรรค์ให้ประสานกลมกลืนกันเป็นเอกภาพ รูปร่างอินทรีย์รูปได้แก่ ดอกไม้ เพื่อถ่ายทอดความสดใสความสวยงามที่ส่งผลให้เกิดความประทับใจในความงามจากดอกไม้

1.1.1 ทิศนาคต

1) สีในผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 1 แบ่งเป็นสีวรรณะร้อน 30% ได้แก่สีเหลือง เหลืองส้มส้มให้ความรู้สึกตื่นตา มีพลัง ทำให้เกิดความขัดแย้งในผลงานทำให้มีความน่าสนใจ สีวรรณะเย็นแบ่งเป็น 70% ได้แก่ สีน้ำเงิน สีเขียว สีฟ้าแสดงถึงความสดชื่น เบิกบาน ของดอกไม้ ที่มีความสงบ มีความสุขุม

2) แสงและเงา เกิดจากมิติการทับซ้อนของกลีบดอกพุทธรักษา ที่มีความสูงต่ำไม่เท่ากันทำให้ส่วนที่โดนแสงมีความสว่างและส่วนที่ไม่โดนแสงทำให้เกิดเงามืด อีกทั้งค่าน้ำหนักยังเกิดจากการใช้สีวรรณะเย็นเป็นสีพื้น และดอกพุทธรักษาเป็นสีวรรณะอุ่นทำให้เกิดการผลัดสีวรรณะอุ่นให้เด่นขึ้นเกิดค่าน้ำหนักดวงตามีความตื่นตาสกปรกเกิดขึ้น

3) พื้นที่ว่างในผลงานเกิดจากระยะระหว่างช่องไฟของของกลีบดอกพุทธรักษา ของแต่ละดอกและพื้นที่ว่างโดยรอบของผลงานที่เรียบแบน

1.1.2) วิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

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

2) การประสาน ความกลมกลืนกันจะช่วยลดความขัดแย้ง การประสานกันของสี ให้ความมีความกลมกลืนกัน

3) รูปร่างอิสระหรือรูปร่างดัดแปลงได้แก่ รูปร่างที่เกิดจากการดัดแปลงตัดทอนจากรูปทรงธรรมชาติ

4) ความเป็นเด่นจะเกิดจากขนาดของดอกพุทธรักษาที่มีขนาดใหญ่และถูกผลัดด้วยสีที่ตัดกันทำให้กลุ่มของดอกพุทธรักษาที่มีความเด่นขึ้นมาจากพื้นหลัง

5) การขัดแย้ง

- มีการขัดแย้งของขนาด ในภาพมีการใช้รูปแบบของกลุ่มดอกพุทธรักษา ที่มีขนาดเล็กบ้าง ใหญ่บ้าง เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมชาติและขนาดของดอกพุทธรักษาที่เกิดจากการซ้ำของรูปทรงที่ต่างขนาดกันทำให้เกิดจังหวะในผลงาน

- มีการขัดแย้งของบรรยากาศกับรูปทรงของกลุ่มดอกพุทธรักษาที่เป็นจุดเด่น บรรยากาศรอบข้างจะเรียบแบนไม่มีมิติสูงต่ำขัดกับรูปทรงของดอกพุทธรักษา

- การขัดแย้งของสี สีจะเห็นได้ชัดเจนจากการใช้สีวรรณะเย็นตัดกับสีวรรณะอุ่น เพื่อต้องการให้สีวรรณะอุ่นเด่นขึ้นมาจากสีวรรณะเย็น

1.2 การวิเคราะห์เนื้อหา

1.2.1 เรื่อง แนวเรื่อง ความงามและจินตนาการจากดอกไม้ แสดงความรู้สึกผ่านรูปแบบของบรรยากาศและรูปร่างรูปทรงของดอกพุทธรักษา

1) สัญลักษณ์ ดอกพุทธรักษาที่มีสีส้มสดใส

2) แนวคิด ความงามจากดอกไม้ ที่เกิดจากประสบการณ์ที่ได้รับชมจากสถานที่จริงและการได้รับชมจากสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆจนเกิดความประทับใจขึ้นและถ่ายทอดความประทับใจผ่านผลงานศิลปะออกมา

3) ความบันเทิงใจ มีทัศนธาตุที่น่าสนใจของธรรมชาติ เช่น เส้น รูปร่าง รูปทรง สี ที่มีความโดดเด่นดึงดูดสายตาให้เข้าไปสัมผัส

1.2.2 เนื้อหาภายนอก ศิลปินมีบุคลิก ความงามและจินตนาการจากดอกไม้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความงาม และเสน่ห์ของดอกพุทธรักษา ที่ทำให้เกิดความประทับใจเมื่อได้สัมผัส มีความหลากหลายในเรื่องของทัศนธาตุด้วยรูปทรงที่เป็นอิสระและสีส้มที่สดใสที่มีความหลากหลายของกลุ่มสีและสียังสามารถตอบสนองกับสายตาได้เป็นอย่างดีทั้งยังมีการใช้ลายเส้นจุดของดอกไม้ที่มีความเคลื่อนไหวที่ถูกจัดวางให้เกิดจังหวะอย่างเป็นเอกลักษณ์ที่เกิดจากความพิเศษของธรรมชาติ ความสวยงาม ผู้สร้างสรรคจึงได้รับแรงบันดาลใจจากการเลียนแบบรูปร่างรูปทรงจากธรรมชาติดอกไม้ และปรับเปลี่ยนรูปแบบตามจินตนาการของแนวความคิดผู้สร้างสรรค

1.2.3 เนื้อหาภายใน

1) มีการใช้รูปแบบ รูปทรงของดอกไม้ที่มีการทับซ้อน เคลื่อนไหว กลมกลืน

2) มีขนาดของรูปทรงของกลีบเกสรและกลุ่มก้านของดอกไม้ที่ไม่เท่ากัน เล็กบ้างใหญ่บ้าง เพื่อให้ภาพเกิดมิติตื่นลึกขึ้นในผลงาน

3) มีการใช้สีที่มีความสดใสให้ได้รับบรรยากาศที่สะอาดตาของดอกไม้ที่สวยงามจนเกิดความประทับใจขึ้น

4) เนื้อหาทางพุทธิปัญญา ผลงานการสร้างสรรคศิลปินมีคุณลักษณะทางรูปแบบ แสดงองค์ประกอบของศิลปะของรูปทรงของดอกไม้ที่เกิดขึ้นจากความประทับใจผสมกับจินตนาการอย่างมีขั้นตอน มีระบบระเบียบ มีการวางแผนผ่านกระบวนการคิดด้วยปัญญาและความสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะชุด ความงามและจินตนาการจากดอกไม้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงศิลปะเป็นภาษาแห่งความงาม และความงามก็ทำหน้าที่ให้ผลทางอารมณ์เมื่อได้สัมผัส

ถึงความงามก็จะเกิดความสุข เกิดความพึงพอใจภายในจิตใจช่วยยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นจากการได้ชมงานศิลปะที่ดูสบายตาไม่หืดหู่ไม่รุนแรง

5) เนื้อหาทางอารมณ์ ให้อารมณ์ความรู้สึกที่เป็นบวกแสดงความงามทางรูปแบบผลงานสร้างสรรค์ศิลปะนี้ มีคุณลักษณะ ทางรูปแบบ แสดงองค์ประกอบของร่างรูปทรงและแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกที่สามารถให้ความสุขแก่ผู้ชมผลงานโดยยังคำนึงถึงความงามที่มีความประสานกลมกลืนกันของทัศนธาตุและรูปทรงที่มีองค์ประกอบลงตัวส่งผลกับความรู้สึกความรู้สึกโดยศิลปะเป็นภาษาแห่งความงาม

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2

ภาพประกอบที่ 45

ผลงานศิลปนิพนธ์ชื่อ “พุทธรักษา 02”

กมลวิจิตรกรรม สีนํ้ามันบนผ้าใบ ขนาด 155*115 ซม.

1. การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

1.1 การวิเคราะห์รูปทรง

ในการวิเคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด ความความงามและจินตนาการจากดอกไม้ (พุทธรักษา 02) เป็นงานจิตรกรรม เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ ในรูปแบบกึ่งนามธรรมโดยนำรูปร่าง รูปทรงจากธรรมชาติมาเป็นต้นแบบของการสร้างสรรค์ รูปทรงในผลงานส่วนใหญ่จะเกิดจากการเลียนแบบธรรมชาติและนำมาดัดแปลงเพื่อจัดรูปทรงขึ้นมาใหม่ ใช้รูปทรงอินทรีย์รูปและรูปทรงอิสระในการสร้างสรรค์ให้ประสานกลมกลืนกันเป็นเอกภาพ รูปร่างอินทรีย์รูปได้แก่ ดอกไม้ เพื่อถ่ายทอดความสดใสความสวยงามที่ส่งผลให้เกิดความประทับใจในความงามจากดอกไม้

1.1.1 ทิศนาค

1) สีในผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2 แบ่งเป็นสีวรรณะร้อน 40% ได้แก่สีเหลือง เหลืองส้ม ส้มแดง ให้ความรู้สึกตื่นตา มีพลัง ทำให้เกิดความขัดแย้งในผลงานทำให้มีความน่าสนใจ สีวรรณะเย็นแบ่งเป็น 60% ได้แก่ สีน้ำเงิน สีเขียว สีฟ้าแสดงถึงความสดชื่น เบิกบาน ของดอกไม้ ที่มีความสงบมีความสุข

2) แสงและเงา เกิดจากมิติการทับซ้อนของกลีบดอกพุทธรักษา ที่มีความสูงต่ำไม่เท่ากันทำให้ส่วนที่โดนแสงมีความสว่างและส่วนที่ไม่โดนแสงทำให้เกิดเงามืด อีกทั้งค่าน้ำหนักยังเกิดจากการใช้สีวรรณะเย็นเป็นสีพื้น และดอกพุทธรักษาเป็นสีวรรณะอุ่นทำให้เกิดการผลักสีวรรณะอุ่นให้เด่นขึ้น เกิดค่าน้ำหนักลงตามีความตื้นลึกเกิดขึ้น

3) พื้นที่ว่างในผลงานเกิดจากระยะระหว่างช่องไฟของของกลุ่มดอกพุทธรักษา ของแต่ละดอก และพื้นที่ว่างโดยรอบของผลงานที่เรียบแบน

1.1.2) วิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

1) ดุลยภาพแบบสมมาตร (Symmetry Balance) หรือ ความสมดุลแบบซ้ายขวาเหมือนกัน คือการวางรูปทั้งสองข้างของแกนสมดุล เป็นการสมดุลแบบธรรมชาติลักษณะแบบนี้ใน ทางศิลปะมีใช้น้อย ส่วนมากจะใช้ในลวดลายตกแต่ง ในงานสถาปัตยกรรมบางแบบ หรือ ในงานที่ต้องการดุลยภาพที่นิ่งและมั่นคงจริง ๆ

2) การประสาน ความกลมกลืนกันจะช่วยลดความขัดแย้ง การประสานกันของสี ให้ความกลมกลืนกัน

3) รูปร่างอิสระหรือรูปร่างดัดแปลงได้แก่ รูปร่างที่เกิดจากการดัดแปลงตัดทอนจากรูปทรงธรรมชาติ

4) ความเป็นเด่นจะเกิดจากขนาดของดอกพุทธรักษาที่มีขนาดใหญ่และถูกผลักด้วยสีที่ตัดกันทำให้กลุ่มของดอกพุทธรักษามีความเด่นขึ้นมาจากพื้นหลัง

5) การขัดแย้ง

- มีการขัดแย้งของขนาด ในภาพมีการใช้รูปแบบของกลุ่มดอกพุทธรักษา ที่มีขนาดเล็กบ้าง ใหญ่บ้าง เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมชาติและขนาดของดอกพุทธรักษาที่เกิดจากการซ้ำของรูปทรงที่ต่างขนาดกันทำให้เกิดจังหวะในผลงาน
- มีการขัดแย้งของบรรยากาศกับรูปทรงของกลุ่มดอกพุทธรักษาที่เป็นจุดเด่น บรรยากาศรอบข้างจะเรียบแบนไม่มีมิติสูงต่ำขัดกับรูปทรงของดอกพุทธรักษา
- การขัดแย้งของสี สีจะเห็นได้ชัดเจนจากการใช้สีวรรณะเย็นตัดกับสีวรรณะอุ่น เพื่อต้องการให้สีวรรณะอุ่นเด่นขึ้นมาจากสีวรรณะเย็น

1.2 การวิเคราะห์เนื้อหา

1.2.1 เรื่อง แนวเรื่อง ความงามและจินตนาการจากดอกไม้ แสดงความรู้สึกผ่านรูปแบบของบรรยากาศและรูปร่างรูปทรงของดอกพุทธรักษา

- 1) สัญลักษณ์ ดอกพุทธรักษาที่มีสีส้มสดใส
- 2) แนวคิด ความงามจากดอกไม้ ที่เกิดจากประสบการณ์ที่ได้รับชมจากสถานที่จริงและการได้รับชมจากสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆจนเกิดความประทับใจขึ้นและถ่ายทอดความประทับใจผ่านผลงานศิลปะออกมา
- 3) ความบันเทิงใจ มีทัศนธาตุที่น่าสนใจของธรรมชาติ เช่น เส้น รูปร่าง รูปทรง สี ที่มีความโดดเด่นดึงดูดสายตาให้เข้าไปสัมผัส

1.2.2 เนื้อหาภายนอก ศิลปินพินิจดู ความงามและจินตนาการจากดอกไม้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความงดงาม และเสน่ห์ของดอกพุทธรักษา ที่ทำให้เกิดความประทับใจเมื่อได้สัมผัส มีความหลากหลายในเรื่องของทัศนธาตุด้วยรูปทรงที่เป็นอิสระและสีส้มที่สดใสที่มีความหลากหลายของกลุ่มสีและสียังสามารถตอบสนองกับสายตาได้เป็นอย่างดีทั้งยังมีการใช้ลายเส้นจุดของดอกไม้ที่มีความเคลื่อนไหวที่ถูกจัดวางให้เกิดจังหวะอย่างเป็นเอกลักษณ์ที่เกิดจากความพิเศษของธรรมชาติ ความสวยงาม ผู้สร้างสรรค์จึงได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเลียนแบบรูปร่างรูปทรงจากธรรมชาติดอกไม้ และปรับเปลี่ยนรูปแบบตามจินตนาการของแนวความคิดผู้สร้างสรรค์

1.2.3 เนื้อหาภายใน

- 1) มีการใช้รูปแบบ รูปทรงของดอกไม้ที่มีการทับซ้อน เคลื่อนไหว กลมกลืน
- 2) มีขนาดของรูปทรงของกลีบเกสรและกลุ่มก้านของดอกไม้ที่ไม่เท่ากัน เล็กบ้างใหญ่บ้าง เพื่อให้ภาพเกิดมิติตื่นลึกขึ้นในผลงาน

3) มีการใช้สีที่มีความสดใสให้ได้รับบรรยากาศที่สะอาดตาของดอกไม้ที่สวยงามจนเกิดความรู้สึกประทับใจขึ้น

4) เนื้อหาทางพุทธิปัญญา ผลงานการสร้างสรรคศิลปะนิพนธ์มีคุณลักษณะทางรูปแบบแสดงองค์ประกอบของศิลปะของรูปทรงของดอกไม้ที่เกิดขึ้นจากความประทับใจผสมกับจินตนาการอย่างมีขั้นตอน มีระบบระเบียบ มีการวางแผนผ่านกระบวนการคิดด้วยปัญญาและความสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะชุด ความงามและจินตนาการจากดอกไม้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงศิลปะเป็นภาษาแห่งความงาม และความงามก็ทำหน้าที่ให้ผลทางอารมณ์เมื่อได้สัมผัสถึงความงามก็จะเกิดความสุข เกิดความพึงพอใจภายในจิตใจช่วยยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นจากการได้ชมงานศิลปะที่ดูสบายตาไม่หืดหู่ไม่รุนแรง

5) เนื้อหาทางอารมณ์ ให้อารมณ์ความรู้สึกที่เป็นบวกแสดงความงามทางรูปแบบผลงานสร้างสรรค์ศิลปะนี้ มีคุณลักษณะ ทางรูปแบบ แสดงองค์ประกอบของร่างรูปทรงและแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกที่สามารถให้ความสุขแก่ผู้ชมผลงานโดยยังคำนึงถึงความงามที่มีความประสานกลมกลืนกันของทัศนธาตุและรูปทรงที่มีองค์ประกอบลงตัวส่งผลกับความรู้สึกความรู้สึกโดยศิลปะเป็นภาษาแห่งความงาม

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3

ภาพประกอบที่46

ผลงานศิลปนิพนธ์ชื่อ " พุทธรักษา 03"

กลวิธีจิตรกรรม สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 155*135 ซม.

1.การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

1.1 การวิเคราะห์รูปทรง

ในการวิเคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด ความความงามและจินตนาการจากดอกไม้ (พุทธรักษา 02) เป็นงานจิตรกรรม เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ ในรูปแบบกึ่งนามธรรมโดยนำรูปร่าง รูปทรงจากธรรมชาติมาเป็นต้นแบบของการสร้างสรรค์ รูปทรงในผลงานส่วนใหญ่จะเกิดจากการเลียนแบบธรรมชาติและนำมาดัดแปลงเพื่อจัดรูปทรงขึ้นมาใหม่ ใช้รูปทรงอินทรีย์รูปและรูปทรงอิสระในการสร้างสรรค์ให้ประสานกลมกลืนกันเป็นเอกภาพ รูปร่างอินทรีย์รูปได้แก่ ดอกไม้ เพื่อถ่ายทอดความสดใสความสวยงามที่ส่งผลให้เกิดความประทับใจในความงามจากดอกไม้

1.1.1 ทิศนาคตุ

1) สีในผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3 แบ่งเป็นสีวรรณะร้อน 70% ได้แก่สีเหลือง เหลืองส้ม ส้มแดง ม่วง ให้ความรู้สึกตื่นตา มีพลัง ทำให้เกิดความขัดแย้งในผลงานทำให้มีความน่าสนใจ สีวรรณะเย็นแบ่งเป็น 30% ได้แก่ สีน้ำเงิน สีเขียว สีฟ้าแสดงถึงความสดชื่น เบิกบาน ของดอกไม้ ที่มีความสงบมีความสุข

2) แสงและเงา เกิดจากมิติการทับซ้อนของกลีบดอกพุทธรักษา ที่มีความสูงต่ำไม่เท่ากันทำให้ส่วนที่โดนแสงมีความสว่างและส่วนที่ไม่โดนแสงทำให้เกิดเงามืด อีกทั้งค่าน้ำหนักยังเกิดจากการใช้สีวรรณะเย็นเป็นสีพื้น และดอกพุทธรักษาเป็นสีวรรณะอุ่นทำให้เกิดการผลัดสีวรรณะอุ่นให้เด่นขึ้น เกิดค่าน้ำหนักลงตามีความตื่นตาสีเกิดขึ้น

3) พื้นที่ว่างในผลงานเกิดจากระยะระหว่างช่องไฟของของกลุ่มดอกพุทธรักษา ของแต่ละดอก และพื้นที่ว่างโดยรอบของผลงานที่เรียบแบน

1.1.2) วิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

1) ดุลยภาพแบบสมมาตร (Symmetry Balance) หรือ ความสมดุลแบบซ้ายขวาเหมือนกัน คือการวางรูปทั้งสองข้างของแกนสมดุล เป็นการสมดุลแบบธรรมชาติลักษณะแบบนี้ใน ทางศิลปะมีใช้น้อย ส่วนมากจะใช้ในลวดลายตกแต่ง ในงานสถาปัตยกรรมบางแบบ หรือ ในงานที่ต้องการดุลยภาพที่นิ่งและมั่นคงจริง ๆ

2) การประสาน ความกลมกลืนกันจะช่วยลดความขัดแย้ง การประสานกันของสี ทำให้มีความกลมกลืนกัน

3) รูปร่างอิสระหรือรูปร่างดัดแปลงได้แก่ รูปร่างที่เกิดจากการดัดแปลงตัดทอนจากรูปทรงธรรมชาติ

4) ความเป็นเด่นจะเกิดจากขนาดของดอกพุทธรักษาที่มีขนาดใหญ่และถูกผลัดด้วยสีที่ตัดกันทำให้กลุ่มของดอกพุทธรักษาที่มีความเด่นขึ้นมาจากพื้นหลัง

5) การขัดแย้ง

- มีการขัดแย้งของขนาด ในภาพมีการใช้รูปแบบของกลุ่มดอกพุทธรักษา ที่มีขนาดเล็กบ้าง ใหญ่บ้าง เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมชาติและขนาดของดอกพุทธรักษาที่เกิดจากการซ้ำของรูปทรงที่ต่างขนาดกันทำให้เกิดจังหวะในผลงาน
- มีการขัดแย้งของบรรยากาศกับรูปทรงของกลุ่มดอกพุทธรักษาที่เป็นจุดเด่น บรรยากาศรอบข้างจะเรียบแบนไม่มีมิติสูงต่ำขัดกับรูปทรงของดอกพุทธรักษา
- การขัดแย้งของสี สีจะเห็นได้ชัดเจนจากการใช้สีวรรณะเย็นตัดกับสีวรรณะอุ่น เพื่อต้องการให้สีวรรณะอุ่นเด่นขึ้นมาจากสีวรรณะเย็น

1.2 การวิเคราะห์เนื้อหา

1.2.1 เรื่อง แนวเรื่อง ความงามและจินตนาการจากดอกไม้ แสดงความรู้สึกผ่านรูปแบบของบรรยากาศและรูปร่างรูปทรงของดอกพุทธรักษา

- 1) สัญลักษณ์ ดอกพุทธรักษาที่มีสีส้มสดใส
- 2) แนวคิด ความงามจากดอกไม้ ที่เกิดจากประสบการณ์ที่ได้รับชมจากสถานที่จริงและการได้รับชมจากสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆจนเกิดความประทับใจขึ้นและถ่ายทอดความประทับใจผ่านผลงานศิลปะออกมา
- 3) ความบันเทิงใจ มีทัศนธาตุที่น่าสนใจของธรรมชาติ เช่น เส้น รูปร่าง รูปทรง สี ที่มีความโดดเด่นดึงดูดสายตาให้เข้าไปสัมผัส

1.2.2 เนื้อหาภายนอก ศิลปินพันธุ์ชุด ความงามและจินตนาการจากดอกไม้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความงาม และเสน่ห์ของดอกพุทธรักษา ที่ทำให้เกิดความประทับใจเมื่อได้สัมผัส มีความหลากหลายในเรื่องของทัศนธาตุด้วยรูปทรงที่เป็นอิสระและสีส้มที่สดใสที่มีความหลากหลายของกลุ่มสีและสียังสามารถตอบสนองกับสายตาได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังมีการใช้สายเส้นจุดของดอกไม้ที่มีความเคลื่อนไหวที่ถูกจัดวางให้เกิดจังหวะอย่างเป็นเอกลักษณ์ที่เกิดจากความพิเศษของธรรมชาติ ความสวยงาม ผู้สร้างสรรคจึงได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเลียนแบบรูปร่างรูปทรงจากธรรมชาติดอกไม้ และปรับเปลี่ยนรูปแบบตามจินตนาการของแนวความคิดผู้สร้างสรรค

1.2.3 เนื้อหาภายใน

- 1) มีการใช้รูปแบบ รูปทรงของดอกไม้ที่มีการทับซ้อน เคลื่อนไหว กลมกลืน
- 2) มีขนาดของรูปทรงของกลีบเกสรและกลุ่มก้านของดอกไม้ที่ไม่เท่ากัน เล็กบ้างใหญ่บ้าง เพื่อให้ภาพเกิดมิติตื้นลึกขึ้นในผลงาน

3) มีการใช้สีที่มีความสดใสให้ได้รับบรรยากาศที่สะอาดตาของดอกไม้ที่สวยงามจนเกิดความประทับใจขึ้น

4) เนื้อหาทางพุทธปัญญา ผลงานการสร้างสรรคศิลปะนิพนธ์มีคุณลักษณะทางรูปแบบ แสดงองค์ประกอบของศิลปะของรูปทรงของดอกไม้ที่เกิดขึ้นจากความประทับใจผสมกับจินตนาการอย่างมีขั้นตอน มีระบบระเบียบ มีการวางแผนผ่านกระบวนการคิดด้วยปัญญาและความสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะชุด ความงามและจินตนาการจากดอกไม้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงศิลปะเป็นภาษาแห่งความงาม และความงามก็ทำหน้าที่ให้ผลทางอารมณ์เมื่อได้สัมผัสถึงความงามก็จะเกิดความสุข เกิดความพึงพอใจภายในจิตใจช่วยยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นจากการได้ชมงานศิลปะที่ดูสบายตาไม่หตุไม่รุนแรง

5) เนื้อหาทางอารมณ์ ให้อารมณ์ความรู้สึกที่เป็นบวกแสดงความงามทางรูปแบบ ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะนี้ มีคุณลักษณะ ทางรูปแบบ แสดงองค์ประกอบของร่างรูปทรงและแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกที่สามารถให้ความสุขแก่ผู้ชมผลงานโดยยังคำนึงถึงความงามที่มีความประสานกลมกลืนกันของทัศนธาตุและรูปทรงที่มีองค์ประกอบลงตัวส่งผลกับความรู้สึกความรู้สึกโดยศิลปะเป็นภาษาแห่งความงาม

บทที่ 5 สรุปผลการสร้างสรรค์

การศึกษาค้นคว้าการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุด ความงามและจินตนาการจากดอกไม้ ตามแนวทางขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ซึ่งล้วนแต่เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ในการทำงาน ความคิด แนวทางเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนางานทัศนศิลป์ ได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

1. เพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับดอกพุทธรักษาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม
2. เพื่อเป็นการศึกษาค้นคว้ากระบวนการ ขั้นตอน ของการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์นำไปสู่การบันทึกข้อมูลผลการสร้างสรรค์งานศิลปะ ไว้อย่างระบบในรูปแบบเอกสารภาคศิลปนิพนธ์
3. สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อแสดงถึงความงาม ความรู้สึกและความประทับใจ จากดอกพุทธรักษา โดยให้มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
4. เผยแพร่สู่สาธารณชน ผ่านการจัดนิทรรศการผลงานศิลปนิพนธ์

จากวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายที่ผู้สร้างสรรค์ได้ตั้งไว้ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาค้นคว้ากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบเอกสารภาคศิลปนิพนธ์ซึ่งได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ เรื่อง ความงามและจินตนาการจากดอกไม้ จำนวน 3 ผลงาน สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมรูปแบบ 2 มิติ และนำผลงานศิลปะนิพนธ์มาวิเคราะห์ รวบรวม และสรุปผลของการสร้างสรรค์ ทำให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการผู้สร้างสรรค์ต้องการนำเสนอในเรื่องของทัศนธาตุ เช่น รูปร่างรูปทรงของดอกพุทธรักษา สีเส้นของดอกพุทธรักษา โดยมีการใช้สีผสมผสานกันระหว่างสีวรรณะอุ่นและวรรณะเย็นและมีการจัดองค์ประกอบให้เกิดความน่าสนใจและใช้สีที่สดใส สีสะอาด ดูแล้วสบายตาในส่วนของรูปร่างรูปทรงและกลีบของดอกไม้ไม่มีความเป็นอิสระให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวเหมือนกลีบของดอกไม้กำลังลอยอยู่ในอากาศ เพื่อให้คนดูรู้สึกสนุกไปกับงาน โดยรูปแบบผลงานผสมผสานระหว่างความเหมือนจริงและจินตนาการที่สร้างเลียนแบบจากของจริงหรือถูกคลี่คลายตัดทอนรูปทรงและประกอบเป็นรูปทรงใหม่ขึ้นแต่ยังคงยึดรูปร่างเค้าโครงเดิมไว้ โดยผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นจาก ความประทับใจและความชื่นชอบดอกไม้เป็นการส่วนตัวโดยความงามที่ได้สัมผัสผ่านการรับรู้ทางสายตานั้นเป็นความงามที่พิเศษและยากที่จะอธิบายเป็นคำพูดได้ทำให้ตัวผู้สร้างสรรค์เองต้องการถ่ายทอดความประทับใจนั้นผ่านผลงานศิลปะในรูปแบบงานจิตรกรรม เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ และแสดงทักษะฝีมือที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผู้สร้างสรรค์ เพื่อต้องการให้ผู้ชมได้รับรู้ได้ถึงความประทับใจอย่างแท้จริงของตัวผู้สร้างสรรค์และสัมผัสถึงความงามนั้นด้วยตัวเอง

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ผู้สร้างสรรค์ได้ประสบปัญหาคือ ใช้เวลาการทำแบบร่างค่อนข้างนาน และต้องแก้หลายรอบทำให้ระยะเวลาการทำงานเหลือน้อยลงกว่าจะขึ้นงานจริง และเฟรมไม้ไปส่งก็ค่อนข้างนานหลายวันกว่าจะได้ทำให้ผู้สร้างสรรค์เริ่มงานค่อนข้างช้า ปัญหาทางรูปแบบคือผสมสีไม่พอและไม่ตรงกับสีที่กำหนดในภาพร่างจึงมีการปรับเปลี่ยนสีบางส่วนในผลงาน แต่ยังคงอยู่ในสีที่ใกล้เคียงกันและผ้าใบไม่กินสีทำให้ผู้สร้างสรรค์ต้องลงสีหลายชั้นมากกว่างานจะดูสมบูรณ์ และกระบวนการทำงานมีระยะเวลาที่จำกัดทำให้ผู้สร้างสรรค์ทำงานออกมาได้อย่างไม่เต็มที่ และสถานที่ทำงานไม่ค่อยสะดวกสบายเนื่องจากเครื่องปรับอากาศเสียและอากาศค่อนข้างร้อนมากและพัดลมมีเพียงตัวเดียวและอากาศไม่ค่อยถ่ายเท อีกทั้งระยะเวลาในการทำงานไม่เพียงพอตามต้องการและระหว่างการทำงานยังต้องมีการทำเล่มศิลปนิพนธ์ควบคู่ไปด้วยจึงทำให้ระยะเวลาในการทำงานลดลง เมื่อระยะเวลาไม่เพียงพอทำให้ผู้สร้างสรรค์ต้องเร่งทำงาน อาจส่งผลให้งานดูไม่เรียบร้อยเท่าที่ควร

ผู้สร้างสรรค์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “ความงามและจินตนาการจากดอกไม้” ที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ด้วยความคิดความสามารถผสมผสานกับความรู้สึกประทับใจถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะในรูปแบบงานจิตรกรรมนี้เป็นผลงานศิลปะที่กระตุ้นกระบวนการรับรู้ทางสุนทรียะในเรื่องราวที่นำเสนอออกไปมีเนื้อหาการสร้างสรรค์ที่แสดงถึงความงามของดอกไม้ในวรรณคดีไทยและใส่จินตนาการของตัวผู้สร้างสรรค์ไปจึงเป็นเรื่องราวที่ดีที่ส่งเสริมให้ผู้ชมผลงานเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับตัวผู้สร้างสรรค์เองและผู้ที่รับชมผลงานสามารถนำไปเป็นต้นทุนแนวทางในการต่อยอดแนวความคิดต่อไปได้ในอนาคต

อภิปรายผลการสร้างสรรค์

จากการทำงานศิลปนิพนธ์ ผู้สร้างสรรค์ได้รับประโยชน์จากการศึกษาค้นคว้ากระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นในด้านความรู้ทำให้ผู้สร้างสรรค์ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะสายพันธุ์ของดอกพุทธรักษา เพิ่มขึ้น ที่ผู้สร้างสรรค์ไม่เคยรู้จักมาก่อน และได้เรียนรู้กระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบขั้นตอน ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ฝึกการจัดระบบทางความคิด การดำเนินงาน ที่เป็นขั้นตอนและการแก้ไขปัญหาด้านการสร้างรูปแบบ รวมไปถึงให้คุณค่าในการพัฒนาตนเองทำให้ตนเองมีความเพียรพยายาม มีความอดทน มีวินัยในการทำงานและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ อีกทั้งศิลปะสามารถพัฒนาทางด้านอารมณ์ทำให้มีสติ สมาธิ จดจ่อกับการทำงาน ทำให้มีระบบความคิดที่กว้างมีแนวทางการดำเนินชีวิตที่หลากหลาย ศิลปะสามารถกล่อมเกลาคิดใจให้สงบ สามารถเป็นที่ระบายอารมณ์และใช้

ถ่ายทอดความรู้สึกภายในจิตใจของตนเองได้เป็นอย่างดี ทำให้ผู้สร้างสรรค์มีความใจเย็นมากขึ้น
มีความรู้สึกที่ดี และมีคุณค่าทางสุนทรียภาพจนเกิดเป็นความประทับใจ

บรรณานุกรม

ชะลูด นิมเสมอ.(2539). องค์ประกอบศิลปะ. กรุงเทพฯ: บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิชจำกัด.

พุทธรักษาคืออะไร. วันที่ค้นข้อมูล 10 กุมภาพันธ์ 2561,จาก : <https://guru.sanook.com/4566/>

พรรณไม้พุทธรักษา. วันที่ค้นข้อมูล 10 กุมภาพันธ์ 2561,จาก

<https://data.addrun.org/plant/archives/984-canna-indica-I> .

เรื่องเกี่ยวกับสี.วันที่ค้นข้อมูล 10 กุมภาพันธ์ 2561,จาก

http://www.vorabhasd.co.th/Adv_Col_Psycho.htm

ทัศนธาตุ. วันที่ค้นข้อมูล 10 กุมภาพันธ์ 2561,จาก

http://ruksinrspa.blogspot.com/2011/09/blog-post_4703.html.

COMPOSITION OF ART. วันที่ค้นข้อมูล 10 กุมภาพันธ์ 2561,จาก

www.teacher.ssru.ac.th/sahapop/file.php/1/art_element.pdf.

