

ความประทับใจในแสง สี และรูปทรงของธรรมชาติ

ศิลปินพันธ์เสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา

หลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์

พฤษภาคม 2559

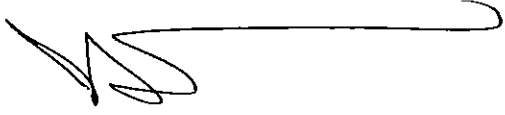
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยจันเรศวร

IMPRESSIVE IN LIGHT COLORS AND SHAPES OF NATURE

**An Art Thesis Submitted in Partial Fulfillment
of the Requirements
for the Degree in of Bachelor of Fine and Applied Arts
Program in Visual Arts Design
May 2016
Copyright 2015 by Naresuan University**

คณะกรรมการสอบศิลปนิพนธ์ได้พิจารณาศิลปนิพนธ์ เรื่อง “ความประทับใจในแสง สี และ
รูปทรงของธรรมชาติ” ของนางสาวอริสา ธรรมโชติ เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีร์ศรัย พรหมรัตน์)

.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์)

.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มาอ่อน)

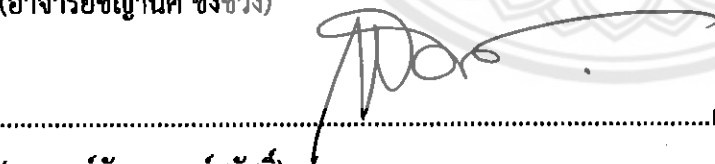
.....ประธานกรรมการ
(อาจารย์อาคม ทองโปร่ง)

.....กรรมการ
(อาจารย์ฐิติ สมบูรณ์อ่อน)

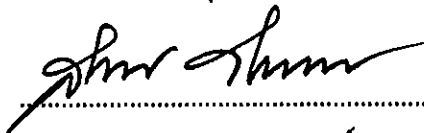

.....กรรมการ
(อาจารย์ชญานิศ ชิงช่วง)

.....กรรมการ
(อาจารย์ลัดดา วงศ์สวัสดิ์)

อนุมัติ

(ดร.สันต์ จันทรสมศักดิ์)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

พฤษภาคม 2559

ประกาศคุณูปการ

ผู้สร้างสรรค์ขอน้อมรำลึกในพระคุณ นายวิเชียร ธรรมโชติ(บิดา) และนางอรุณ ธรรมโชติ (มารดา) ขอรบขอบพระคุณท่านทั้งสองที่ให้กำเนิดและคอยเลี้ยงดูผู้สร้างสรรค์มาจนเติบโตใหญ่ และคอยอบรมสั่งสอนให้ผู้สร้างสรรค์รู้จักผิด ชอบ ชั่ว ดี และปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีงาม คอยมอบอุ่นไอรัก ความห่วงใยให้กับผู้สร้างสรรค์ อีกทั้งยังคอยสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาและคอยผลักดันให้ผู้สร้างสรรค์มีอนาคตที่ตีรวมไปถึงคอยให้คำปรึกษาและกำลังใจในยามที่ผู้สร้างสรรค์รู้สึกท้อแท้หรือสิ้นหวังหมดกำลังใจ

ผู้สร้างสรรค์ขอรบขอบพระคุณ อาจารย์อาคม ทองโปรง ที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาเป็นทีปรึกษาศิลปินพันธ์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำตลอดระยะเวลาในการทำศิลปินพันธ์ชุด “ความประทับใจในแสง สี และรูปทรงของธรรมชาติ” ด้วยความเต็มใจจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอรบขอบพระคุณคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาออกแบบทัศนศิลป์ทุกท่าน ที่เป็นผู้ให้ความรู้ คอยชี้แนะแนวทางในการศึกษารวมไปถึงคอยอบรมสั่งสอนให้ผู้สร้างสรรค์มีระเบียบวินัยและให้ความอบอุ่นเสมือนครอบครัวเดียวกันตั้งแต่เริ่มศึกษาจนสำเร็จการศึกษา และที่สำคัญขอรบขอบพระคุณคณาจารย์ผู้ควบคุมศิลปินพันธ์ทุกท่าน อันประกอบไปด้วย อาจารย์อาคม ทองโปรง(ที่ปรึกษาศิลปะพันธ์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทวีรัตน์ พรหมรัตน์(รองที่ปรึกษาศิลปะพันธ์) และกรรมการศิลปินพันธ์อีก 5 ท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์, นายสมหมาย มาอ่อน, นายฐิติ สมบูรณ์เนก นายลัคนา วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวชฎานิส ชิงช่วง ที่คอยให้คำแนะนำและคอยวิจารณ์ศิลปินพันธ์ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องในศิลปินพันธ์ด้วยความเอาใจใส่จนทำให้ศิลปินพันธ์ชุดนี้มีการพัฒนาไปในทางที่ดีตั้งแต่การสร้างสรรค์ชิ้นแรกจนถึงชิ้นสุดท้ายของศิลปินพันธ์จนประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และยังรวมไปถึงการให้คำปรึกษาในการทำศิลปินพันธ์ภาคเอกสารชุดนี้ให้ไปในทางที่ชัดเจนและสมบูรณ์ ขอรบขอบพระคุณกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรคศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ (พลเอก เปรม ติณสูลานนท์) ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ที่มีความกรุณามอบทุนการศึกษา มูลค่า 30,000 บาท เพื่อใช้เป็นทุนในการสร้างสรรค์งานศิลปินพันธ์ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่คอยช่วยเหลือตลอดมาทั้งในด้านการศึกษา คอยให้กำลังใจและขอบคุณจากใจในมิตรภาพที่อบอุ่นที่มอบให้ทั้งความสุข ความเศร้าที่ทำให้ชีวิตของตัวผู้สร้างสรรค์มีสีสัน มีหลากหลายอารมณ์ทำให้ชีวิตได้คิดได้เจอสิ่งใหม่ๆ และคุ้มค้ำกับการใช้ชีวิตในช่วงเวลาหนึ่งในการเป็นนักศึกษา

อริสา ธรรมโชติ

ชื่อเรื่อง	ความประทับใจในแสง สี และรูปทรงของธรรมชาติ
ผู้วิจัย	นางสาวอริสา ธรรมโชติ
ประธานที่ปรึกษา	อาจารย์อาคม ทองโปร่ง
กรรมการที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีร์ศมี พรหมรัตน์
ประเภทสารนิพนธ์	ศิลปนิพนธ์ ศป.บ สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558
คำสำคัญ	ศิลปะแบบกึ่งนามธรรม,ความประทับใจ,แสง,สี

บทคัดย่อ

การสร้างสรรคผลงานภาพพิมพ์ภายใต้หัวข้อ “ความประทับใจในแสง สี และรูปทรงของธรรมชาติ” โดย ศิลปินผู้นี้เป็นผลงานที่ศิลปินที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการสร้างสรรคผลงานที่เกิดจากการได้รับแรงบันดาลใจมาจากความสวยงามในธรรมชาติที่ผู้สร้างสรรค์นั้นได้สัมผัสมาตลอดในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการศึกษาค้นคว้ากระบวนการและขั้นตอนการสร้างสรรคผลงานทางศิลปะ ซึ่งแสดงออกถึงความประทับใจ และเพื่อแสดงออกถึงผลงานภาพพิมพ์ที่นำเสนอรูปแบบกึ่งนามธรรมโดยใช้ความประทับใจในแสง สี และรูปทรงของธรรมชาติและสีเส้นของการสร้างสรรคผลงาน โดยมีความโดดเด่นในเรื่องของสีที่ธรรมชาตินั้นได้รังสรรคขึ้นมาอย่างสวยงาม มีความดึงดูด น่าค้นหา น่าสนใจ ผู้สร้างสรรค์จึงเกิดความประทับใจในความสวยงามเหล่านั้นและต้องการถ่ายทอดความงามนั้นผ่านทางผลงานภาพพิมพ์ ด้วยกลวิธีภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut) โดยผ่านกระบวนการทางความคิด คือการนำภาพที่ได้มาแปรค่าผ่านโปรแกรม ตัดทอนรูปทรงจากความเป็นจริงให้เป็น mosaic (pixels) เหมือนอะตอมที่รวมตัวกันเป็นโมเลกุล เป็นเทคนิคการสร้างภาพโดยใช้จุดเล็กๆรวมตัวกันเป็นภาพ และใช้สีเป็นองค์ประกอบหลักเพื่อสื่อถึงแสง สีในธรรมชาติได้ตรงตามวัตถุประสงค์ การถ่ายทอดผลงานในรูปแบบค่าของ pixels นั้นแสดงออกถึงความวิริยะอุตสาหะของตัวผู้สร้างสรรค์ การใช้ค่าความเข้มของสีแทนระยะใกล้ไกล เพื่อสร้างเป็นมิติในผลงานแบบกึ่งนามธรรม ให้ความรู้สึกสดใส น่าค้นหา ผู้สร้างสรรค์ได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดจากความประทับใจออกมาเป็นกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ขั้นตอนและนำเสนอผลงานออกมาในรูปแบบใหม่ แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน

Project The Impression of Lights, Colours, and Forms of Nature.

Author Miss. Arisa Thammachot

Chief Advisor Mr. Arkom Thongprong

Advisory Board Assistant Professor Dr. Thaveerat Promrat

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

Keywords Semi abstract art, impression, light, colour

Abstract

A creative printmaking project under the context of “The Impression of Lights, Colours, and Forms of Nature” by Miss.Arisa Thammachot is an art thesis in visual art which the artist wishes to create works of art that inspired by beauty of nature that the artist has been encountering in her daily life as well as to research and study the creative process of art and convey the impression through the works of semi abstract printmaking based on the impression of lights, colours, and forms of nature which are made attractive and interesting by nature itself. The artist is impressed by the nature’s beauty and wishes to convey it through works of printmaking using the technique of woodcutting combine with a digital process which pixelates the natural forms into mosaic, like the combination of atoms that turns them into molecule, the technique creates an image using multiple small dots and colour is used as the main composition that conveys light and colours in nature. Presenting the context in pixels evinces the artist’s assiduous and using different volumes of colours create the sense of range which in turn builds dimensions, vividness, and appeal of these semi abstract works. The artist has conveyed her senses from her impression in creative thinking manners and presenting the works in a new form which represents her personal identity.

สารบัญ

บทที่	หน้า
1 บทนำ	
ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์	1
วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมาย	2
ขอบเขตของการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์	3
คำจำกัดความ	3
ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์	4
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	4
เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	4
2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์	
ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ	
- สืบ	8
- หลักการจัดองค์ประกอบ	11
- ธรรมชาติ	12
- อิทธิพลหรือลัทธิศิลปะที่ให้แนวทางและความบันดาลใจ	14
- ผลงานศิลปะที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์	15
อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน	18
ศิลปินต่างชาติ	
Ann Haaland	18
Scott Naismith	19
ศิลปินไทย	
อาจารย์แนบ โสทธิพันธุ์	20
พจน์ สว่างวงศ์	22
พงศ์ศิริ คิตติ อาจารย์พิเศษ	23
อิทธิพลและความบันดาลใจจากประสบการณ์	25
อิทธิพลจากปรัชญา	25

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
3 การพัฒนาและการสร้างสรรค์ผลงาน	
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน	28
การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปินพันธ์	29
กรอบแนวความคิดที่ใช้ในการวิจัยแบบสร้างสรรค์	31
การวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ก่อนศิลปินพันธ์	32
วัสดุอุปกรณ์	35
วิธีการ	37
ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปินพันธ์	41
สรุปปัญหาและอุปสรรคจากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปินพันธ์	47
4 การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานศิลปะ	
การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ	48
ชั้นที่ 1	49
ชั้นที่ 2	55
ชั้นที่ 3	61
ชั้นที่ 4	67
5 สรุปการสร้างสรรค	
อภิปรายผลจากงานวิจัยสร้างสรรค์	73
บรรณานุกรม	76
ประวัติผู้สร้างสรรค์	79

สารบัญภาพ

ภาพประกอบ	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	
ภาพประกอบที่ 1 ภาพข้อมูล	5
บทที่ 2 เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	
ภาพประกอบที่ 1 Houses at L'Estaque L'Estaque ศิลปะคิวบิสม์	15
ภาพประกอบที่ 2 ผลงานศิลปะของ ปีต โมนเดรียาน 1 (กิ่งนามธรรม)	16
ภาพประกอบที่ 3 ผลงานศิลปะของ ปีต โมนเดรียาน 2 (กิ่งนามธรรม)	16
ภาพประกอบที่ 4 ผลงานศิลปะของ ปีต โมนเดรียาน 3 (กิ่งนามธรรม)	16
ภาพประกอบที่ 5 ผลงานศิลปะของ Ann Haland	18
ภาพประกอบที่ 6 ผลงานศิลปะของ Scott Naismith	19
ภาพประกอบที่ 7 บ้านโป่งแยง เชียงใหม่ ผลงานของ อ.แนบ โสทธิพันธุ์	20
ภาพประกอบที่ 8 ดอกบัว ผลงานของ อ.แนบ โสทธิพันธุ์	21
ภาพประกอบที่ 9 ต้นไม้ในหน้าแล้ง ผลงานของ อ.แนบ โสทธิพันธุ์	21
ภาพประกอบที่ 10 Harvesting rice เกี่ยวข้าว ผลงานของ พจน์ สว่างค์	22
ภาพประกอบที่ 11 ผลงานของ พจน์ สว่างค์	22
ภาพประกอบที่ 12 Siam land of Joy,Peace and Happiness No.1 (พงศศิริ คิดดี)	24
ภาพประกอบที่ 13 Siam land of Joy,Peace and Happiness No.2 (พงศศิริ คิดดี)	24
ภาพประกอบที่ 14 Siam land of Joy,Peace and Happiness No.3 (พงศศิริ คิดดี)	24
บทที่ 3 การพัฒนาและการสร้างสรรค์ผลงาน	
ภาพประกอบที่ 1 “Line of Nature” ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์	29
ภาพประกอบที่ 2 “Two season” ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์	29
ภาพประกอบที่ 3 “Dark Nature” ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์	30
ภาพประกอบที่ 4 “ ร่องรอย” ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์	30
ภาพประกอบที่ 5 อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน	36
ภาพประกอบที่ 6 แท่นพิมพ์	36
ภาพประกอบที่ 7 ภาพร่างศิลปนิพนธ์ ภาพที่ 1	38
ภาพประกอบที่ 8 ภาพร่างศิลปนิพนธ์ ภาพที่ 2	39
ภาพประกอบที่ 9 ภาพร่างศิลปนิพนธ์ ภาพที่ 3	39

สารบัญภาพ(ต่อ)

ภาพประกอบ	หน้า
ภาพประกอบที่ 10 ภาพร่างศิลปนิพนธ์ ภาพที่ 4	40
ภาพประกอบที่ 11 ขยายภาพร่างลงแผ่นไม้	41
ภาพประกอบที่ 12 แกะไม้ตามแบบร่าง	41
ภาพประกอบที่ 13 ตีสี	42
ภาพประกอบที่ 14 กลึงสีลงแม่พิมพ์	42
ภาพประกอบที่ 15 ชาร์จสี	43
ภาพประกอบที่ 16 วางกระดาษสำหรับพิมพ์งานบนแท่น	43
ภาพประกอบที่ 17 วางแม่พิมพ์ลงบนกระดาษบนแท่น	44
ภาพประกอบที่ 18 หมุนแท่น	44
ภาพประกอบที่ 19 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1	45
ภาพประกอบที่ 20 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2	45
ภาพประกอบที่ 21 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3	46
ภาพประกอบที่ 22 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4	46
บทที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานศิลปะ	
ภาพประกอบที่ 1 การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1	49
ภาพประกอบที่ 2 แสดงภาพผลงานในลักษณะของการแทนค่าสี	50
ภาพประกอบที่ 3 แสดงภาพผลงานในลักษณะของค่าน้ำหนัก	51
ภาพประกอบที่ 4 แสดงภาพผลงานในลักษณะของการกำหนดที่ว่าง	51
ภาพประกอบที่ 5 แสดงภาพผลงานในลักษณะของเส้นโครงสร้าง	52
ภาพประกอบที่ 6 การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 2	53
ภาพประกอบที่ 7 แสดงภาพผลงานในลักษณะของการแทนค่าสี	56
ภาพประกอบที่ 8 แสดงภาพผลงานในลักษณะของค่าน้ำหนัก	57
ภาพประกอบที่ 9 แสดงภาพผลงานในลักษณะของการกำหนดที่ว่าง	57
ภาพประกอบที่ 10 แสดงภาพผลงานในลักษณะของเส้นโครงสร้าง	58
ภาพประกอบที่ 11 การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3	61
ภาพประกอบที่ 12 แสดงภาพผลงานในลักษณะของการแทนค่าสี	62
ภาพประกอบที่ 13 แสดงภาพผลงานในลักษณะของค่าน้ำหนัก	63
ภาพประกอบที่ 14 แสดงภาพผลงานในลักษณะของการกำหนดที่ว่าง	63

สารบัญภาพ(ต่อ)

ภาพประกอบ	หน้า
ภาพประกอบที่ 15 แสดงภาพผลงานในลักษณะของเส้นโครงสร้าง	64
ภาพประกอบที่ 16 การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4	67
ภาพประกอบที่ 17 แสดงภาพผลงานในลักษณะของการแทนค่าสี	68
ภาพประกอบที่ 18 แสดงภาพผลงานในลักษณะของค่าน้ำหนัก	69
ภาพประกอบที่ 19 แสดงภาพผลงานในลักษณะของการกำหนดที่ว่าง	69
ภาพประกอบที่ 20 แสดงภาพผลงานในลักษณะของเส้นโครงสร้าง	70

บทที่ 1

บทนำ

เนื่องจากผู้สร้างสรรค์มีความประทับใจในแสง สี และรูปทรงของธรรมชาติที่ได้พบเห็นอยู่เป็นประจำ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีความงามด้วยตัวเอง ธรรมชาติได้สร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามเสมอ แสง สีที่มองเห็นนั้นก็ด้วยกันอยู่ 7 สี ได้แก่ ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง รวมกันเป็นสีขาว แสดงให้เห็นว่า แสงในธรรมชาตินั้นมีอยู่ถึง 7 สี แต่รวมกันอยู่ เรียกว่า Spectrum และนอกจากแสง สีที่สวยงามในธรรมชาติดังสร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่มีรูปทรงอันงดงามในตัวของมันเอง เช่น รูปทรงของพุ่มไม้ รูปร่างรูปทรงของก้อนหิน ก้อนเมฆ และอื่นๆ อีกมากมาย จึงได้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานและได้พบแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบผลงานภาพพิมพ์ โดยนำเอาความประทับใจในแสง สี และรูปทรงของธรรมชาติ มาสร้างสรรค์เป็นศิลปะในรูปแบบใหม่และเน้นให้มีความสอดคล้องตามแนวคิดของผู้สร้างสรรค์

ดังนั้นผู้สร้างสรรค์จึงนำความคิดทั้งหมดถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะด้วยวิธีการทางเทคนิคภาพพิมพ์ โดยใช้แสง สี และรูปทรงที่มีให้เห็นตามธรรมชาติมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างงาน เพื่อที่จะสื่อและแสดงถึงความประทับใจมนุษย์เกี่ยวข้องกับแสง สี และรูปทรงของธรรมชาติอยู่ตลอดเวลา เพราะทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราล้วนแต่มีความงดงามแตกต่างกัน

ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

เนื่องจากมีความประทับใจในแสง สี และรูปทรงของธรรมชาติที่ได้เห็นอยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะ เป็นบรรยากาศยามเช้า แดดอ่อนๆ ตอนสาย แสงแดดยามเย็น เวลาพบคำ เป็นต้น ส่วนในเรื่องของสี ก็ เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่บนโลก ทุกๆ สิ่งที่เรามองเห็นรอบๆ ตัวนั้น ล้วนแต่มีสี โลกของเราถูกแต่งแต้มด้วยสีอันหลากหลาย ทั้งสีเส้นตามธรรมชาติ และสีที่มนุษย์รังสรรค์ขึ้น หากโลกนี้ไม่มีสี หรือมนุษย์ไม่สามารถรับรู้เกี่ยวกับสีได้ สิ่งนั้นอาจเป็นความบกพร่องที่ยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับ วิถีชีวิตมนุษย์ จนแยกกันไม่ออก เพราะมนุษย์ได้ตระหนักแล้วว่า สีนั้นส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ จินตนาการ การสื่อความหมาย และความสนใจในชีวิตประจำวัน ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า สี มีอิทธิพลต่อมนุษย์เราเป็นอย่างมาก และมนุษย์ ก็ใช้ประโยชน์ จากสีในการสร้างสรรค์ สิ่งต่างๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุด โดยธรรมชาติแล้วทุกสรรพสิ่งล้วนมีอยู่ อาจจะจับต้องได้หรือไม่ก็ตาม แต่ถ้าจะกล่าวถึงรูปทรงก็ล้วนมีให้เห็นอยู่โดยทั่วกัน อาทิเช่น รูปทรงของต้นไม้ กิ่งก้าน พุ่มใบ รูปทรงของก้อนหิน ก้อนเมฆ และอีกมากมาย

ความประทับใจที่ผู้สร้างสรรค์ได้มีต่อแสง สี และรูปทรงของธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันมาตั้งแต่วัยเยาว์ ผู้สร้างสรรค์ได้นำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อแสดงถึงความประทับใจในแสง สี และรูปทรงของธรรมชาติ ซึ่งเป็นศิลปะในรูปแบบใหม่และจะเน้นให้มีความสอดคล้องกับความคิดของผู้สร้างสรรค์ และเนื้อหาของงานที่ได้ศึกษาจึงได้สร้างสรรค์เป็นผลงานภาพพิมพ์ในรูปแบบกลวิธีการแกะไม้ (Woodcut)

วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมาย

1. เพื่อเป็นการศึกษาค้นคว้ากระบวนการ ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะนำไปสู่การบันทึกผล การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบเอกสารภาคศิลปนิพนธ์
2. เพื่อแสดงออกถึงความประทับใจ ที่อยู่ในงานสร้างสรรค์ที่เกี่ยวกับแสง สี สีน และรูปทรงของธรรมชาติ ผ่านการสร้างสรรค์และขั้นตอนทางศิลปะ
3. เพื่อแสดงออกถึงผลงานภาพพิมพ์ที่นำเสนอรูปแบบกึ่งนามธรรมโดยใช้ ความประทับใจในแสง สี และรูปทรงของธรรมชาติและสีสันทของการสร้างสรรค์ผลงาน

ขอบเขตของการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ เรื่อง ความประทับใจในแสง สี และรูปทรงของธรรมชาติ ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดขอบเขตของการทำงานไว้ดังนี้

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

2. แสดงรูปแบบกระบวนการภาพพิมพ์กลวิธีการแกะไม้ (Woodcut) โดยนำแม่พิมพ์ไม้ตีสีพื้นคือสีที่อ่อนที่สุดจากนั้นก็แกะสีอ่อนออก จากนั้นนำไปพิมพ์โดยใช้กระดาษเนื้อดีที่ทําขึ้นเตรียมไว้ พิมพ์ผ่านแรงกดของแท่นพิมพ์ จากนั้นแม่พิมพ์จะปรากฏเป็นภาพซึ่งเกิดจากความคิดกระบวนการจินตนาการอันเป็นเรื่องราวความประทับใจและใช้รูปแบบของการแสดงออกแบบกึ่งนามธรรม โดยศึกษาจากแนวลัทธิคิวบิสม์ (Cubism) ลัทธินี้ ปลุกเร้าการสร้างสรรค์แบบใหม่ รวมทั้งลักษณะการของศิลปินสมัยใหม่ที่พยายามแสวงหาลักษณะเฉพาะตัวให้กับตนเอง เพื่อไม่ให้ทับซ้อนกับลักษณะรูปแบบศิลปะกลุ่มอื่นที่ผ่านมาหรือที่มีอยู่ในยุคนั้น ซึ่งมีหลักรูปภาพที่แสดงรูปทรงทางศิลปะในลักษณะผันแปรความจริง โดยให้มีลักษณะเป็นเหลี่ยมมุม เป็นลูกบาศก์ เป็นทรงเรขาคณิต เพื่อสร้างความคิดรวบยอดเชิง 3 มิติให้ปรากฏในผืนระนาบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ ซึ่งแสดงออกทั้งงานจิตรกรรมและประติมากรรม หากเป็นงานจิตรกรรมรูปแบบผลงานก็จะสามารถแสดงลักษณะปรากฏทั้งด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลังบนพื้นระนาบไปพร้อมกัน บางทีก็แสดงการทับซ้อนและปิดบังระหว่างกัน รวมทั้งมีการตัดทอนรูปทรงให้ดูง่ายขึ้นกว่ารูปจริงของวัตถุหรือสภาวะที่แท้จริงของรูปทรงนั้นๆ ด้วย โดยใช้กลวิธีที่กล่าวมาเป็นตัวสร้างสรรค์โดยมีเนื้อหา แสดงถึงความประทับใจของตัวผู้สร้างสรรค์

3. ผลงานแสดงเรื่องแสง สี และรูปทรงตามธรรมชาติ โดยมีการปรับเปลี่ยนหรือตัดทอนจากรูปแบบความเป็นจริง มีการใช้สีอ่อน แก่ เพื่อให้ภาพเกิดเป็นมิติ มีระยะใกล้ ไกลของผลงาน ผู้สร้างสรรค์สามารถกำหนดจุดหมายและความคุ่มน้ำหนักของการเกิดแสงเงาได้

คำสำคัญหรือคำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย

- ศิลปะแบบกึ่งนามธรรม (Semi Abstract)	หมายถึง	ศิลปะที่บิดเบือนไปจากศิลปะแบบเหมือนจริงด้วย การตัดทอน
- ความประทับใจ	หมายถึง	การที่เรารู้สึกชอบหรือว่าผูกพันกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิต หรือว่าเป็นสิ่งที่เราประทับใจมากๆ ก็จะส่งผลให้เราารู้สึกผูกพันหรือยังจดจำเรื่องราวต่างๆ เหล่านั้นได้ดี

- แสง หมายถึง เป็นพลังงานรังสี (Radiation Energy) ที่ตารับรู้และมีปฏิกิริยาตอบสนองด้วยกระบวนการวิเคราะห์ แยกแยะของสมอง ตาสามารถวิเคราะห์ พลังงานแสงโดยการรับรู้วัตถุ สัมพันธ์กับตำแหน่ง ทิศทาง ระยะทาง ความเข้มของแสง และความยาวคลื่นที่มองเห็นได้
- สี หมายถึง ลักษณะความเข้มของแสงที่ปรากฏแก่สายตาให้เห็นเป็นสี โดยผ่านกระบวนการรับรู้ด้วยตา มองจะรับข้อมูลจากตา โดยที่ตาได้ผ่านกระบวนการ ผ่านประสาท สัมผัสการมองเห็น ผ่านศูนย์สลับเปลี่ยนในสมองไปสู่ศูนย์การมองเห็นภาพ การสร้างภาพ วิเคราะห์ข้อมูล พลังงานแสงมาแล้ว

ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

1. ศึกษาค้นคว้าทำความเข้าใจ เป็นที่มาขอแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
2. รวบรวมข้อมูลจากหนังสือ Internet และพัฒนาแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน
3. ศึกษางานของศิลปินท่านอื่นๆ ที่แนวทางใกล้เคียงกัน
4. เริ่มปฏิบัติค้นคว้าข้อมูลทำภาพแบบร่าง (Sketch) ทาวิธีในการปฏิบัติงานต่อไป
5. นำแบบร่างจาก ชาว – ดำ ทำเป็นแบบร่างสี
6. สร้างสรรค์ผลงานที่ขยายขึ้นและพัฒนามากขึ้นจากภาพแบบร่าง (Sketch)
7. นำเสนอผลงานและภาพแบบร่างให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิจารณ์ และแนะนำเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง และนำมาแก้ไข ปรับปรุงในผลงานสร้างสรรค์จนผลงานเสร็จสมบูรณ์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ชมผลงานเกิดความรู้สึกเพลิดเพลินใจ มีความสุขจากคุณค่าทางศิลปะและสุนทรีย์ภาพ
2. ผู้ชมผลงานเกิดจินตนาการจากผลงานศิลปะนิพนธ์และสามารถนำไปเป็นประโยชน์ต่อยอด ความคิดและจินตนาการได้

เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

1. ข้อมูลทางวิชาการ จากห้องสมุดศิลปะทั่วไป

- หนังสือ เรียนรู้ทฤษฎีสี (ทวีเดช จีวบาง) . (2547). หน้า 1
- สมเกียรติ ตั้งนโม.(2536).ทฤษฎีสี.(พิมพ์ครั้งที่ 1) .กทม: โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์.
- ชะลูด นิ่มเสมอ (2531) . องค์ประกอบของศิลปะ.(พิมพ์ครั้งที่1).กทม:โรงพิมพ์ไทยวัฒนา

พานิช.หน้า 285)

2. ข้อมูลสื่อของจริง ภาพธรรมชาติจากการถ่ายเองและข้อมูลภาพจากอินเทอร์เน็ต

1

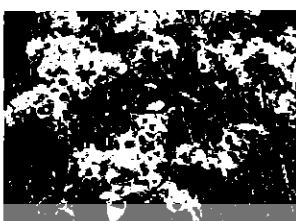
2

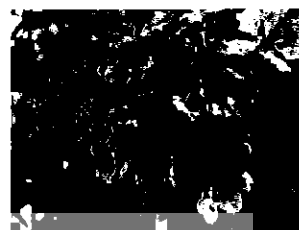
3

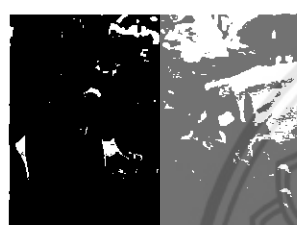
4

5

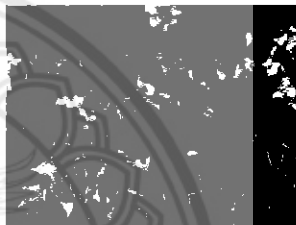
6

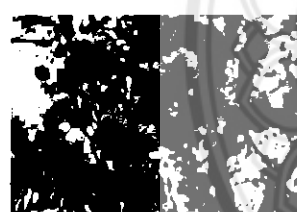
7

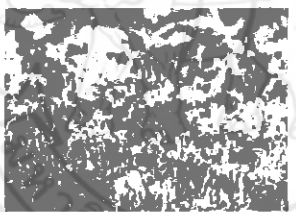
8

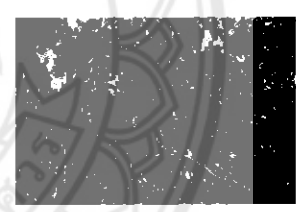
9

10

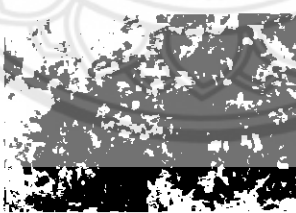
11

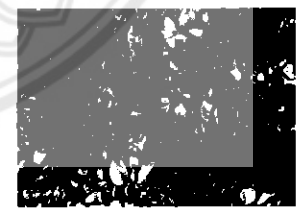
12

13

14

15

ภาพหมายเลข 1,2,3,4,13,14 ถ่ายโดยนางสาวอริสา ธรรมโชติ (ผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์)

ภาพหมายเลข 5,6,7,8 จาก <http://jitpra.blogspot.com>

ภาพหมายเลข 9 จาก <http://travel.thaiza.com>

ภาพหมายเลข 10 จาก <http://www.mushroomtravel.com/page/sakura-plan-2016>

ภาพหมายเลข 11 จาก <http://www.suanpruksasiam.com/product/66>

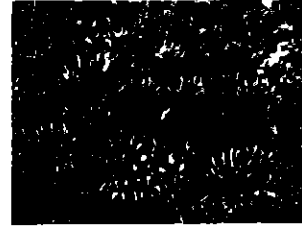
ภาพหมายเลข 12,15 จาก <http://topicstock.pantip.com/home/topicstock/R3153489/.html>

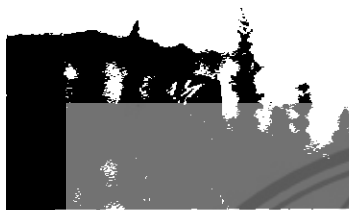
16

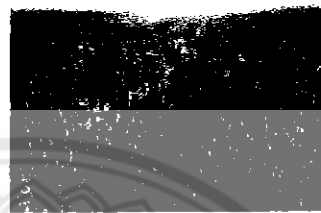
17

18

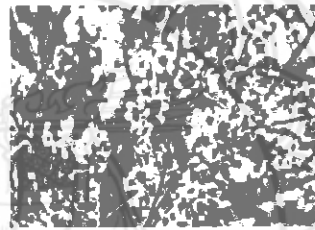
19

20

21

22

ภาพหมายเลข 16

จาก <http://www.samunpri.com/%E0%B9%82%E0%>

ภาพหมายเลข 17

จาก <http://thaimisc.pukpik.com/freewebboard/ &topic=5436>

ภาพหมายเลข 18

จาก <http://www.nanagarden.com/product/191064>

ภาพหมายเลข 19,20,21

จาก <http://m.pantip.com/topic/30578741>

ภาพหมายเลข 22

จาก <http://www.bansuanporpeang.com/node/29017>

บทที่ 2

เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากมีความประทับใจในแสง สี และรูปทรงของธรรมชาติที่ให้เห็นอยู่เป็นประจำ ในเรื่องของสี ซึ่งเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่บนโลก ทุกๆสิ่ง ที่เรามองเห็นรอบๆ ตัวนั้น ล้วนแต่มีสี โลกของเราถูกแต่งแต้มด้วยสีสันทหลายหลาก หากโลกนี้ไม่มีสี หรือมนุษย์ไม่สามารถ รับรู้เกี่ยวกับสีได้ สิ่งนั้นอาจเป็น ความบกพร่องที่ยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ และสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับ วิถีชีวิตมนุษย์ จนแยกกันไม่ออก เพราะมนุษย์ได้ตระหนักแล้วว่า สีนั้นส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ จินตนาการ การสื่อความหมาย และความสุขใจในชีวิตประจำวัน ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า สี มีอิทธิพลต่อมนุษย์เราเป็นอย่างสูง และมนุษย์ก็ใช้ประโยชน์ จากสีในการสร้างสรรค์ สิ่งต่างๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

หนังสือ เรียนรู้ทฤษฎีสี (ทวีเดช จิวบาง) 2547, หน้า 1 สีสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.สีธรรมชาติ และ 2.สีที่มนุษย์สร้างขึ้น และมีการทดลองแยกแสงอาทิตย์ออกเป็นสีต่างๆ ได้เป็นผลสำเร็จ (หน้า22) สีวรรณะเย็นจะให้ความรู้สึกถึงความเศร้า สงบ สีวรรณะร้อนจะแสดงอารมณ์ ตื่นเต้น กระฉับกระเฉง รื่นเริง ความขัดแย้ง (หน้า 48) การใช้ระยะของสี แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 1.ระยะใกล้ 2.ระยะกลาง 3.ระยะไกล

ชะลุด นิมเสมอ (2531, หน้า 285) กล่าวว่า บริเวณเนื้อที่ของวัตถุที่ถูกแสงและบริเวณเนื้อที่ที่เป็นเงา ในงานศิลปะน้ำหนักอาจเป็นน้ำหนักขาวจนถึงดำ หรือน้ำหนักที่เกิดจากการใช้สีๆ เดียวหรือหลายๆสี ทำให้เกิดเป็นสีประสานความอ่อนแก่เลียนแบบธรรมชาติหรือสร้างขึ้นให้มีลักษณะแบบราบ ในการสร้างสรรค์ครั้งนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้นำเอาความประทับใจเหล่านี้ มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ถ่ายทอดออกมาทางอารมณ์ ความรู้สึก เพื่อแสดงถึงความประทับใจในแสง สี และรูปทรงของธรรมชาติ ผลงานที่ออกมา นั้น มีความงามทางสุนทรียศาสตร์ จัดอยู่ในความงามในศิลปะ เกิดจากความรู้สึกภายในจิตใจ ที่อยากแสดงออกทางสุนทรียภาพจากประสบการณ์ต่างๆ และขึ้นอยู่กับ การสัมผัสของแต่ละบุคคล ผู้สร้างสรรค์เองก็ได้สัมผัสกับความเป็นสีสันทของธรรมชาติมาตั้งแต่เด็กจนปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์รวมไปถึงการซึมซับและความใกล้ชิด โดยผ่านการตัดทอนความเป็นจริงลง ทำให้ผู้ที่ได้เห็นผลงานรับรู้ได้ด้วยสัมผัสสุนทรียะธาตุ ทั้งความงาม ความแปลกใหม่ และความน่าทึ่ง ซึ่งเป็นศิลปะในรูปแบบใหม่และจะเน้นให้มีความสอดคล้องกับความคิดของผู้สร้างสรรค์และเนื้อหาของงานที่ได้ศึกษา มีความเป็นอัตวิสัย (subjective) เป็นส่วนใหญ่ (70%) คือว่าด้วยเรื่องของมุมมองหรือความคิดเห็นของบุคคล โดยเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึก และจัดเป็นภาวะวิสัย (objectivity) 30% คือสิ่งที่มีพื้นฐานอยู่บนข้อเท็จจริง เงื่อนไขที่เป็นความจริง โดยไม่ขึ้นอยู่กับ

จิตใจ การสร้างสรรค์ผลงานนี้จัดอยู่ในรูปแบบกึ่งนามธรรม (Semi Abstract) และยังได้รับอิทธิพลและความบันดาลใจจากศิลปะแบบคิวบิสม์ (Cubism) ในเรื่องของการใช้เส้นตรงแนวตั้งและเส้นตรงแนวนอนซึ่งประกอบกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจาก ผลงานศิลปะของ ปีต โมนเดรียน ผลงาน ชิ้นนี้ สร้างสรรค์ ด้วยกลวิธีทางภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut)

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชุดนี้ได้ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังนี้

- 1.สี
- 2.หลักการจัดองค์ประกอบ
- 3.ธรรมชาติ
- 4.อิทธิพลหรือลัทธิศิลปะที่ให้แนวทางและความบันดาลใจ
- 5.ผลงานศิลปะที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์

เทียนชัย ตั้งพรประเสริฐ ได้นิยามว่า สีเป็นองค์ประกอบของสีที่สำคัญ และค่อนข้างจะมีบทบาทโดดเด่นกว่าส่วนประกอบอื่นๆ สามารถรับรู้ได้รวดเร็วและสีเพียงอย่างเดียวสามารถทำให้เกิดส่วนประกอบอื่นๆ ของศิลปะได้อีกหลายอย่าง เช่น การป้ายสี สลักสี จุด การใช้สีให้เป็นพื้นผิว น้ำหนัก และบริเวณว่าง นอกจากนี้สียังสามารถทำให้ผู้พบเห็นเกิดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ได้อีกด้วย (2544, 32)

สี คือลักษณะความเข้มของแสงที่ปรากฏแก่สายตาให้เห็นเป็นสี โดยผ่านกระบวนการรับรู้ด้วยตา มองจะรับข้อมูลจากตา โดยที่ตาได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ที่ข้อมูลพลังงานแสงมาแล้วผ่านประสาท สัมผัสการมองเห็น ผ่านศูนย์สลับเปลี่ยนในสมองไปสู่ศูนย์การมองเห็นภาพ การสร้างภาพ หรือการมองเห็นก็คือ การที่ข้อมูลได้ผ่านการวิเคราะห์แยกแยะให้เรารับรู้ถึงสรรพสิ่งรอบตัว

สี (Colors)

1.ความเข้มของสี

เป็นการแสดงความเด่นชัด ความเข้ม ความสดใสของสีหรือสีที่สดใสล้อมรอบด้วยสีหม่นๆ สีที่เด่นชัดย่อมสะดุดตาและเรียกร้องความสนใจได้มากกว่า เช่น ดอกบัวสีชมพูในสระมีพื้นน้ำและใบบัวเป็นสีเขียวแก่ เราจะเห็นสีดอกบัวนั้นเด่นชัด ความเข้มของสีอาจเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการผสมสี คือการใช้สีกลางหรือสีตรงกันข้ามผสมกัน ซึ่งเราใช้ศัพท์นี้ว่าการฆ่าสีเป็นกลาง ความเด่นชัดของสีก็จะน้อยลงไป การนำสีตรงกันข้ามในวงจรสีมาผสมกันจะเป็นการทำลายกันเองจนเป็นสีเทา สำหรับสีเทานี้ถ้านำไปผสมกับสีใดก็ตามจะทำให้ความเด่นชัดของสีนั้น ลดน้อยลง

2. ระยะเวลาของสี

การใช้ระยะเวลาของสี เช่นการเขียนภาพทิวทัศน์มีดังนี้

- 1.แสดงถึงเวลาที่มีแสงสว่างต่างกัน เช่น เช้า กลางวัน เย็น
- 2.แสดงถึงบรรยากาศ เช่น ฝนตก มีอากาศเย็น ร้อนอบอ้าว แห้งแล้ง
- 3.แสดงถึงฤดูกาล เช่น ฤดูฝน ฤดูร้อน ฤดูหนาว หรือบางภูมิภาคประเทศอื่นๆที่ไม่เหมือนกับไทย คือ ฤดูหิมะตก ใบไม้ผลิ ใบไม้ร่วง

การใช้ระยะสีแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

- 1.ระยะใกล้ (FORE GROUND)
- 2.ระยะกลาง (MIDDLE GROUND)
- 3.ระยะไกล (BACK GROUND)

เกิดจาก สีแท้ คือสีที่เกิดจากการผสมกัน ในวงจรัส เป็นสีหลักที่ผสมขึ้นตามกฎเกณฑ์และไม่ถูกผสมด้วยสีกลางหรือสีอื่นๆ จะมีค่าความเข้มสูงสุดหรือแรงจัดที่สุด เป็นค่าความแท้ของสีที่ไม่ถูกเจือปน เมื่อสีเหล่านี้อยู่ท่ามกลางสีอื่นๆ ที่ถูกผสมให้เข้มขึ้น หรืออ่อนลงให้มืดหม่น หรือเปลี่ยนค่าไปแล้ว สีแท้จะแสดงความแรงของสีปรากฏออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน ซึ่งจะทำให้เกิดจุดสนใจขึ้นในผลงานลักษณะเช่นนี้ เหมือนกับดอกเฟื่องฟ้าสีชมพูสดๆ หรือบานเย็น ที่อยู่ท่ามกลางใบเฟื่องฟ้าที่เขียวจัดๆ หรือผลที่ถูจุดสองสว่างในยามเทศกาล ตัดกับสีมืดๆ ทึบๆ ทึมๆ ของท้องฟ้ายามค่ำคืน เป็นต้น

สี (Color) ก็จะแบ่งออกเป็น 2 วรรณะ ดังนี้

1.วรรณะสีร้อน (WARM TONE) ประกอบด้วยสีเหลือง สีส้มเหลือง สีส้ม สีส้มแดง สีม่วงแดงและสีม่วง สีใน วรรณะร้อนนี้จะไม่ใช่สีสดๆ ดังที่เห็นในวงจรัสเสมอไป เพราะสีในธรรมชาติย่อมมีสีแตกต่างไปกว่าสีในวงจรัสธรรมชาติอีกมาก ถ้าหากว่าสีใด ค่อนข้างไปทางสีแดงหรือสีส้ม เช่น สีน้ำตาลหรือสีเทาอมทอง ก็ถือว่าเป็นสีวรรณะร้อน

2.วรรณะสีเย็น (COOL TONE) ประกอบด้วย สีเหลือง สีเขียวเหลือง สีเขียว สีเขียวน้ำเงิน สีน้ำเงิน สีม่วงน้ำเงิน และสีม่วง ส่วนสีอื่นๆ ถ้าหนักไปทางสีน้ำเงินและสีเขียวก็เป็นสีวรรณะเย็นดังเช่น สีเทา สีดำ สีเขียวแก่ เป็นต้น จะสังเกตได้ว่าสีเหลืองและสีม่วงอยู่ทั้งวรรณะร้อนและวรรณะเย็น ถ้าอยู่ในกลุ่มสีวรรณะร้อนก็ให้ความรู้สึกร้อนและถ้า อยู่ในกลุ่มสีวรรณะเย็นก็ให้ความรู้สึกเย็นไปด้วย สีเหลืองและสีม่วงจึงเป็นสีได้ทั้งวรรณะร้อนและวรรณะเย็น

ความรู้สึกที่มีต่อสี

สีมีอิทธิพลต่อจิตใจมนุษย์ สามารถทำให้เกิดความรู้สึกต่างๆ มากมาย เช่น

สี	ความรู้สึกที่มีต่อสี
■ สีฟ้า	สงบ สุขุม สุภาพ หนักแน่น เครื่องขริม เอาการเอางาน ละเอียด รอบคอบ สง่างาม มีศักดิ์ศรี เป็นระเบียบถ่อมตน สามารถลดความตึงตัน และช่วยทำให้มีสมาธิ แต่ถ้ามีสีน้ำเงินเข้มเกินไป ก็จะทำให้รู้สึกซึมเศร้าได้
■ สีเขียว	เป็นสีในวรรณะเย็น จะสร้างความรู้สึกเย็นสบาย ใช้เป็นสีที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดได้ ให้ความรู้สึก สงบ เยียบ ร่มรื่น ร่มเย็น การพักผ่อน การผ่อนคลาย ธรรมชาติ ความปลอดภัย ปกติ ความสุข ความสุขุม เยือกเย็น
สีเหลือง	เป็นสีแห่งความเบิกบาน ร่าเริงอารมณ์ และเรียกร้องความสนใจ ให้ความรู้สึกแจ่มใส ความสดใส ร่าเริง ความเบิกบานสดชื่น ชีวิตใหม่ ความสด ใหม่ ความสนุกสนาน การแผ่กระจายอำนาจบารมี ให้ลองสังเกตดูว่า วันที่ท้องฟ้ามีดคริมปราศจากแสงแดด เราจะรู้สึกหงอยเหงา ทดหู่ แต่พอมีแสงแดด ท้องฟ้าสว่าง มีสีเหลือง เราจะรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้น
■ สีแดง	เป็นสีที่สร้างความตึงตัน และกระตุ้นสมอง สีแดงปานกลางแสดงถึงความสุขภาพดี ความมีชีวิต ความรัก ความสำคัญ ความอุดมสมบูรณ์ ความมั่งคั่ง สีแดงจัดมีความหมายแฝงด้านกามารมณ์ นอกจากนี้สีแดงยังสร้างความรู้สึกรุนแรง ให้ความรู้สึกร้อน กระตุ้นท้าทาย เคลื่อนไหว ตึงตัน ร่าเริง มีพลัง มันจะใช้กันกรณีที่เกี่ยวข้องกับความตึงตัน
■ สีม่วง	ให้ความรู้สึก มีเสน่ห์ น่าติดตาม เร้นลับ ซ่อนเร้น มีอำนาจ มีพลังแฝงอยู่ ความรัก ความเศร้า ความผิดหวัง ความสงบ ความสูงศักดิ์ เป็นสีที่ปลอดภัย และช่วยลดความเครียด
■ สีส้ม	ให้ความรู้สึก ร้อน ความอบอุ่น ความสดใส มีชีวิตชีวา วยร้อน ความคึกคะนอง การปลดปล่อย ความเปรี้ยว การระวัง เป็นสีที่เร้าความรู้สึก ปรกติควรใช้แต่น้อยเมื่อเทียบกับสีอื่น สังเกตว่าคนที่อยู่ในห้องสีส้มจะอยู่ได้ไม่นาน
■ สีน้ำตาล	ให้ความรู้สึกอบอุ่น ได้พักผ่อน แต่ควรใช้ร่วมกับสีส้ม เหลือง หรือสีทอง เพราะถ้าใช้สีน้ำตาลเพียงสีเดียว อาจทำให้เกิดความรู้สึกหดหู่ได้
■ สีเทา	ให้ความรู้สึก เศร้า อาลัย ท้อแท้ ความสลับ ความหดหู่ ความชรา ความสงบ ความเยียบสุภาพ สุขุม ถ่อมตน สีนี้น่าขี้ติคือทำให้เย็น แต่สร้างความสร้างความรู้สึกหม่นหมองได้ ควรใช้ร่วมกับสีที่มีชีวิต โทนสว่างอย่างน้อยหนึ่งสี
สีขาว	ให้ความรู้สึก บริสุทธิ์ สะอาด สดใส เบาบาง อ่อนโยน เปิดเผย การเกิด ความรัก ความหวัง ความจริง ความเมตตา ความศรัทธา ความดีงาม

ค่าของสีหรือกลุ่มสียังมีอิทธิพลที่สามารถทำให้เกิดความรู้สึกได้อีกหลายประการ เช่น

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

หลักการจัดองค์ประกอบ

เอกภาพ (Unity) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์ประกอบศิลป์ทั้งด้านรูปลักษณะและด้านเนื้อหาเรื่องราว เพื่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกัน

การซ้ำ มีการซ้ำรูปแบบของเส้นแสงในที่สะท้อน ทำให้องค์ประกอบให้ดูซับซ้อน ภาพเกิดมิติ หลักหลายรูปแบบกระบวนการ (Style)

น้ำหนักอ่อน-แก่ (Value) ผู้สร้างสรรค์จะไล่ระดับน้ำหนักจากอ่อนสุดไปเข้มสุดเพื่อทำให้เกิดมิติ เกิดระยะใกล้ไกลในการมองเห็นและยังสามารถเห็นเป็นภาพที่มีการซ้อนทับกัน ทำให้ดูกลมกลืนหรือตัดกันได้

รูปทรง รูปแบบ (Form)

รูปทรง (Form) คือ สิ่งที่มีมองเห็นได้ในทัศนศิลป์ ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้สร้างสรรค์นั้นได้สร้างสรรค์ขึ้นด้วยการประสานของทัศนธาตุ (Visual Elements) อย่างมีเอกภาพ (Unity) โดยใช้รูปทรงที่เป็นทั้งแบบรูปทรงเรขาคณิต (Geometric Form) ที่มีรูปที่แน่นอน มาตรฐาน สามารถวัดหรือ คำนวณได้ง่ายมีกฎเกณฑ์ เกิดจากการสร้างของมนุษย์ ได้แก่ รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี ได้แก่ อาคาร บ้านเรือน เส้นถนน และมีการใช้ รูปทรงอิสระ (Free Form) เป็นรูปทรง ไม่ใช่แบบเรขาคณิต หรือแบบอินทรีย์ แต่เกิดขึ้นอย่างอิสระ ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอน ซึ่งเป็นไปตามอิทธิพลและการกระทำจากสิ่งแวดล้อม ได้แก่ รูปทรงของเกาะ แม่น้ำ ลายของหิน

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

1. เส้น (Line) คือ การนำจุดหลายๆ จุดมาเรียงต่อกัน หรือเกิดจากการขูด แกะ ชีดเขียน เป็นสิ่งที่มีผลต่อการรับรู้ เพราะจะทำให้เกิดความรู้สึกต่ออารมณ์และจิตใจของเรา
 - เส้นตรงแนวนอน ให้ความรู้สึกกว้างขวาง เรียบสงบ นิ่ง
 - เส้นตรงแนวตั้ง หรือ เส้นตั้ง ให้ความรู้สึกทางความสูง สง่า มั่นคง แข็งแรงหนักแน่น เป็นสัญลักษณ์ของความซื่อตรง
2. รูปร่าง (Shape)
 - การนำเส้นมาประกอบกันให้เกิดรูปร่างที่มีขนาดเท่ากัน มีลักษณะเป็น 2 มิติ แต่ลวงตาเป็น 3 มิติ
3. พื้นผิว (Texture) มีการทำพื้นผิวเทียมขึ้น คือ เมื่อมองจะรู้สึกถึงความหยาบ ขรุขระ แต่เมื่อได้สัมผัสกลับรู้สึกเรียบไม่มีอะไร
4. แสงและเงา (Light and Shadow) มีการกำหนดแสงและเงาโดยใช้ค่าน้ำหนักของสีที่มีความสว่างและเข้ม เพื่อให้ภาพเกิดมิติขึ้นโดยการแทนค่าด้วยสี
5. น้ำหนัก (Tone) มีการใช้สีอ่อนเข้มในการกำหนดค่าน้ำหนักในภาพ เพื่อให้เกิดมิติขึ้น โดยในภาพตรงแสงจะใช้สีอ่อน ส่วนตรงพื้นที่มีความสว่างน้อยลงจะใช้สีที่มีค่าน้ำหนักกลาง ส่วนที่เหลือคือมืดจะใช้สีเข้มสุด

ธรรมชาติ

ปัจจุบัน "ธรรมชาติ" มักหมายถึง ธรณีวิทยาและสัตว์ป่า ธรรมชาติอาจ หมายถึง อาณาจักรของพืชและสัตว์หลายชนิดทั่วไป และในบางกรณีหมายถึง ขบวนการซึ่งเกี่ยวข้องกับวัฏจักรชีวิต คือ วิถีซึ่งสิ่งบางประเภทโดยเฉพาะดำรงและเปลี่ยนแปลงแนวของตน เช่น ลมฟ้าอากาศและธรณีวิทยาของโลก และสสารและพลังงานอันประกอบขึ้นเป็นทุกสิ่งเหล่านี้ นอกจากนี้ยังใช้หมายถึง "สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ" สัตว์ป่า หิน ป่า ชายหาด และโดยทั่วไปสิ่งเหล่านี้ที่ไม่ถูกเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญโดยอันตรกิริยาของมนุษย์โดยทั่วไปไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ยกเว้นถูกจัดเป็น อย่างเช่น "ธรรมชาติมนุษย์" มโนทัศน์เก่ากว่าของสิ่งธรรมชาติซึ่งยังพบในปัจจุบันอยู่ชี้ข้อแตกต่างระหว่างธรรมชาติกับที่มนุษย์สร้างขึ้น (artificial) โดยสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ถูกทำให้เกิดขึ้นจากความรู้สึกตัวหรือจิตของมนุษย์ ขึ้นอยู่กับบริบทเฉพาะ คำว่า "ธรรมชาติ" ยังอาจแตกต่างจากไม่เป็นธรรมชาติ เหนือธรรมชาติหรือสังเคราะห์

ถ้าจำแนกสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ

1. สัตว์ (Animal) เป็นสิ่งมีชีวิตยูแคริโอตหลายเซลล์ในอาณาจักร Animalia (หรือเรียก เมตาซัว) สัตว์ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ได้ สัตว์ทุกชนิดต้องกินสิ่งมีชีวิตอื่นหรือผลิตภัณฑ์ของสิ่งมีชีวิตเพื่อการดำรงชีพ (สิ่งมีชีวิตสร้างอาหารเองไม่ได้)

2. พืช เป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มใหญ่ประเภทหนึ่ง (มีประมาณ 350,000 สปีชีส์ ถูกระบุแล้ว 287,655 สปีชีส์ เป็นพืชดอก 258,650 ชนิด และพืชไม่มีท่อลำเลียง 18,000 ชนิด) ประกอบด้วย ไม้ยืนต้น ไม้ดอก พืชล้มลุก และเฟิร์น พบได้ทั้งบนบกและในน้ำเป็นสิ่งมีชีวิตที่เนื้อเยื่อส่วนใหญ่ประกอบด้วยหลายเซลล์นิวเคลียสมีผนังเซลล์ ท่อหุ้ม เคลื่อนที่ไม่ได้ ไม่มีอวัยวะเกี่ยวกับความรู้สึก มีคลอโรฟิลล์ซึ่งเป็นสารสีเขียว ช่วยในการสังเคราะห์ด้วยแสง

- ไม้ใหญ่หรือไม้ยืนต้น ไม้ประเภทนี้มีลำต้นเป็นไม้เนื้อแข็งขนาดใหญ่ มีลำต้น ตั้งตรง ต้นเดี่ยวแล้วจึงแตกกิ่งก้านบริเวณยอด โตเต็มที่สูงเกิน 5 เมตร มีอายุยืนยาวหลายปี เช่น สน เต็ง รัง แดง สัก ประดู่ นนทรี จามจุรี มะขาม ไม้ยืนต้น คือต้นไม้ที่มีลำต้นเดี่ยว ทอดสูง มีกิ่งก้านใบอยู่ตอนบนหรืออยู่ตั้งแต่กลางลำต้นขึ้นไป มีคุณสมบัติเด่นในการให้ร่มเงา

- ไม้ดอก หมายถึง พืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากดอก พืชชนิดนี้มีลักษณะดอกสวยงาม มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ไม้พุ่มและไม้ล้มลุก บางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่ เรียกว่า ไม้ดอก เช่น ลั่นทม ขวนชม ดาวกระจาย พุทธรักษา ปิยะเซียน เป็นต้น บางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปใช้ประโยชน์โดยตรงเรียกว่า ไม้ตัดดอก เช่น กุหลาบ ดาวเรือง หน้าวัว เบญจมาศ กล้ายไม้ เป็นต้น

- ไม้ประดับ หมายถึง พืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่าง รูปทรง สีเส้นของลำต้น และใบ พืชชนิดนี้จะมีรูปร่าง รูปทรง สีเส้นของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไป นิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่ทั้งในพื้นที่ดินและในกระถาง มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ไม้พุ่ม และไม้ล้มลุก เช่น ปาล์มต่างๆ ช่อย สนชนิดต่างๆ ไทรยอดต่าง ฤาษีผสม เฟิร์นชนิดต่างๆ เป็นต้น

- ไม้ดอกไม้ประดับ หมายถึง ไม้ดอกที่นำมาใช้ในการประดับตกแต่งสวน หรือสถานที่ต่างๆ โดยไม้ดอกไม้ (Flowering plant) หมายถึง พรรณไม้ที่ออกดอกมีสีเส้นสวยงาม หรือมีกลิ่นหอม

ทิวทัศน์

คือ ลักษณะภูมิประเทศที่ปรากฏเห็นตามธรรมชาติ เช่น ทิวทัศน์ทุ่งนา ทิวทัศน์ป่าเขา ทิวทัศน์ทางทะเล เรียกภาพเขียนหรือภาพถ่ายจากทิวทัศน์ว่า ภาพทิวทัศน์

ศิลปะในการสร้างสรรค์

ศิลปะเป็นภาษาแห่งความคิด โดยการสร้างสรรค์ผลงานนี้ได้ผ่านกระบวนการทางความคิด มีการคลี่คลายฟอร์ม การตัดทอนจากความเป็นจริง ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์แล้วนำเสนอออกมาเป็นผลงาน

ศิลปะเป็นภาษาแห่งความรู้สึก การสร้างสรรค์ผลงานจะเน้นการใช้สี การใช้คำน้ำหนักเพื่อแสดงระยะ เพื่อแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ ความรู้สึกประทับใจในแสง สี และรูปทรงของธรรมชาติ

อิทธิพลหรือลัทธิศิลปะที่ให้แนวทางและความบันดาลใจ

ศิลปะกึ่งนามธรรม (Semi Abstract) เป็นศิลปะที่เริ่มบิดเบือนไปจากศิลปะแบบเหมือนจริง ด้วยการตัดทอนรูปทรงของจริงให้อยู่ในรูปแบบเรียบง่าย แต่ยังมีเค้าโครงที่เหมือนจริงหลงเหลืออยู่ให้รู้ว่าเป็นรูปอะไรการสร้างศิลปะกึ่งนามธรรมนี้จะต้องมีจินตนาการในการสร้างสรรคงานเพื่อให้ผลงานมีรูปแบบที่แลดูแปลก น่าสนใจ รวมทั้งให้อารมณ์และความรู้สึกไม่จำเจทั้งเนื้อเรื่องและรูปแบบจะไม่ชัดเจนเหมือนศิลปะแบบเหมือนจริง ดังนั้นผู้ชมงานศิลปะประเภทนี้จำเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะงานแบบกึ่งนามธรรมด้วยคุณค่าของงานจะเน้นโครงสร้างองค์ประกอบสีที่แปลกน่าสนใจ ตื่นเต้น และแนวความคิดหลายด้าน หลายทางที่ผู้ชมต้องจินตนาการด้วย

ศิลปะแบบคิวบิสม์ (Cubism)

งานศิลปะแบบคิวบิสม์ คือ การที่ศิลปินเข้ามาจัดระเบียบให้กับธรรมชาติ หรือสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัว เสียใหม่ โดยที่จะไม่มีการแสดงอะไรที่ชัดเจนให้เห็นว่า อะไรเป็นอะไรในภาพ แต่ขณะเดียวกันในภาพก็ยังมีเนื้อหาอยู่ ลัทธินี้ ศิลปินต้องการแสดงถึงความยุ่งเหยิง ภาพส่วนใหญ่มีรูปทรงเรขาคณิต และ มักเป็นทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ ศิลปินที่มีชื่อเสียงที่สุด คือ ปิกาสโซ (Picasso) เขาเกิดที่สเปน แต่ย้ายมาอยู่ฝรั่งเศสในภายหลัง เขาชอบวาดภาพแบบเซซานและโลเทรค นิยมใช้สีชมพูและสีฟ้าเป็นหลัก ต่อมาเขาเริ่มมีผลงานที่เป็นแนวคิวบิสม์เด่นชัดมากขึ้น เริ่มวาดภาพคน ชายหรือหญิงที่ตัวใหญ่ๆ มีเรือนร่างผิดปกติ มีรูปทรงแบบเรขาคณิต มีตา จมูก ปากสลับที่กัน ปิกาสโซได้รับการยกย่องว่าเป็นศิลปินที่ยิ่งใหญ่ และเป็นผู้บุกเบิกแนวศิลปะสมัยใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยม ศิลปินผู้นำศิลปะคิวบิสม์ ได้แก่ พาโบล ปิกาสโซ (Pablo Picasso, 1881-1973), จอร์จ บราคว (Georges Braque, 1882-1963)

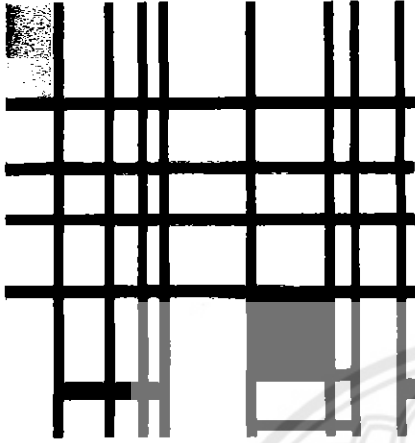

ภาพประกอบที่ 1

Georges Braque. Houses at L'Estaque L'Estaque, August, 1908. Oil on canvas.

ที่มา : <http://home.utah.edu/~jtw5817/5780/braque.htm>

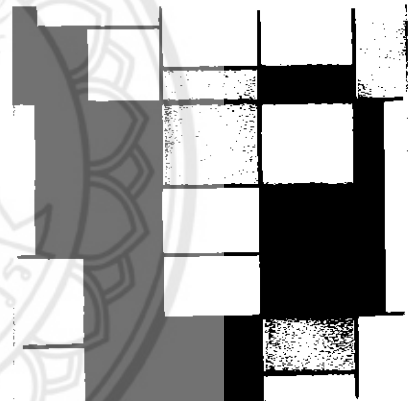
นอกจากจะได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบกึ่งนามธรรม (Semi Abstract) และศิลปะแบบคิวบิสม์ (Cubism) แล้วผู้สร้างสรรค์ผลงานยังได้รับความบันดาลใจจากผลงานศิลปะของ ปีต โมนเดรียน

ภาพประกอบที่ 2

Composition II in Red, Yellow, and Blue

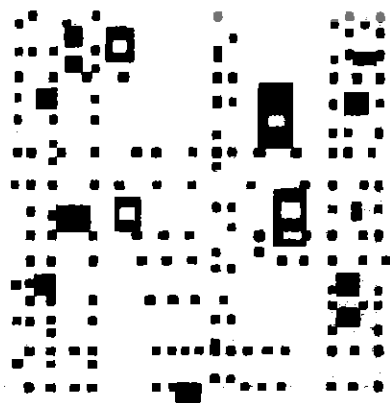
ที่มา: <http://www.pietmondrian.org/composition-with-red-yellow-and-blue.jsp>

ภาพประกอบที่ 3

Composition-with-red-yellow-blue-and-black-1921

ที่มา : <http://www.tretyakovgallery.ru/en/calendar/root5601724/root56017243983/>

ภาพประกอบที่ 4

Broadway boogie-woogie

ที่มา : <http://www.piet-mondrian.org/broadway-boogie-woogie.jsp>

ปีต โมนตรียานเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาศิลปะแบบนามธรรม ในปี ค.ศ. 1915 เขาและเตโอ ฟัน ดุสเบิร์ก (Theo van Doesburg) ร่วมกันก่อตั้งกลุ่มเดอสไตล์ (De Stijl) โดยสร้างงานเรขาคณิตอันมีลักษณะเฉพาะตัว โดยเจริญเติบโตขึ้นจากแนวทางของลัทธิรูปทรงแนวใหม่ (neoplasticism) โมนตรียานจำกัดองค์ประกอบศิลป์ในงานของตนเองให้เหลือเป็นเพียงเส้นตรงในแนวตั้ง-แนวนอน และสีพื้นฐานไม่กี่สี เช่น เหลือง น้ำเงิน และแดง ได้ผลลัพธ์เป็นงานศิลปะที่ชัดเจนและเป็นระเบียบ ซึ่งโมนตรียานเชื่อว่าสามารถสะท้อนให้เห็นกฎแห่งจักรวาลได้

ผลงานระยะแรกของโมนตรียานนั้นจะได้รับอิทธิพลมาจากความเป็นธรรมชาตินิยมและกลุ่มดัตช์อิมเพรสชันนิสม์ (impressionism) เขาชอบออกไปวาดภาพธรรมชาติ ใช้สีค่อนข้างจะเศร้า มีโครงร่างเป็นสีเทาและเขียวทึบ ระหว่างปี ค.ศ. 1907-1910 ทั้งความคิดและผลงานตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของจิตรกรชาวดัตช์ผู้มีชื่อเสียงยิ่งในยุคนั้น คือ ยัน โตโรป (Jan Toorop) โดยมีการแสดงออกตามแนวของกลุ่มสัญลักษณ์นิยม

อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน

ศิลปินต่างชาติ

1. Ann Haaland

Visual Artist, Writer at Ann Haaland Art ออลแบนี นิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกาจิตรศิลป์

ปัจจุบัน Ann Haaland Art

อดีต Haaland Creative Services

การศึกษา SUNY Oneonta, NY

หนังสือแนะนำ 5 คนได้เขียนหนังสือแนะนำให้ Ann

เว็บไซต์ Ann Haaland Art

ภาพประกอบที่ 5

ที่มา : <http://www.annhaaland.com/artwork/series-1>

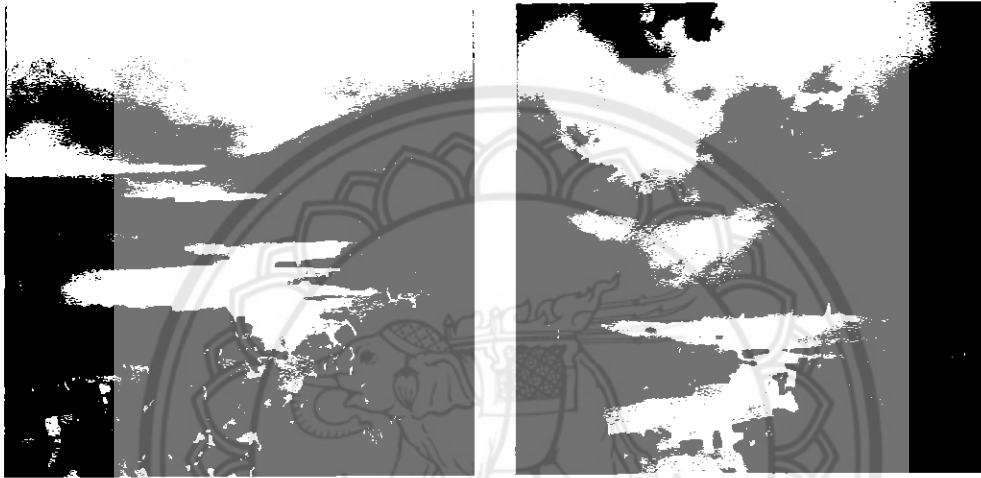
รูปแบบที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานก็คือ ลักษณะการทับซ้อน จังหวะ ระยะใกล้ไกล

อิทธิพลด้านแนวคิด

Ann Haaland สร้างสรรค์ผลงานจากประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ซึ่งเขาถือว่ำนัน เป็นผลกระทบจากโลกภายนอก ที่ส่งผลด้านอารมณ์และความรู้สึกจึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

2. Scott Naismith

เขาวาดภาพภูมิทัศน์อย่างมืออาชีพตั้งแต่สำเร็จการศึกษาจากดันแคน Jordanstone วิทยาลัยศิลปะ เขาเดินทางทั่วประเทศเพราะกำลังมองหาแรงบันดาลใจ ใช้เวลาในการสังเกตภูมิทัศน์ หุบเขาและเกาะของชายฝั่งตะวันตก เป็นเรื่องที่เขาชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นน้ำใสๆ และบรรยากาศรอบๆ

ภาพประกอบที่ 6

ที่มา : <http://fineartamerica.com/profiles/scott-naismith.html>

สกอตต์ใช้สีสันสดใสในการประยุกต์ใช้หลังเพื่อเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสภาพแสงของชายฝั่งตะวันตกของสกอตแลนด์ การใช้สีมักจะกลายเป็นการตอบสนองอารมณ์อย่างสิ้นเชิง ความรักที่เขามีต่อชนบทซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขา เลยทำให้การทำงานของเขามีการแสดงอารมณ์ผ่านผลงานเด็ดพล่านที่เขาจึงจัดการสีที่ป้ายลงบนผ้าใบด้วยมีด palette และแปรงอิทธิพลที่รับมาจากผลงานของสกอตต์ ก็คือ โทนสีที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งที่เขาใช้เป็นตัวกลางของการสื่ออารมณ์ความรู้สึกออกมา

ศิลปินไทย

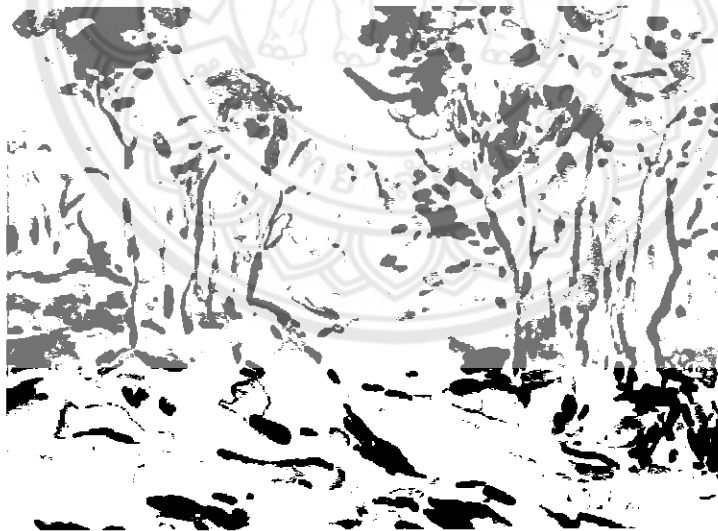
1. อาจารย์แนบ โสคติพันธุ์

เกิดเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2482 ปีเถาะ จมมหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาจิตรกรรม เป็นลูกศิษย์ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี และท่านอาจารย์เพื่อหริพิทักษ์ ทำงานศิลปะอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โชคชะตาฟ้าลิขิตให้ท่านต้องฟันฝ่าอุปสรรคมาทุกรูปแบบ แม้จะมีมาดที่เคร่งขรึม แต่

ประกายในแววตาของท่านมีแต่ความเมตตา กรุณาปราณี ศิลปะทุกแขนงของท่านเจนจบทุกกระบวนท่า ไม่ว่าจะเป็นงานจิตรกรรม ปติมากรรม หรือการดนตรี ฯลฯ ความคิดริเริ่ม เทคนิคใหม่ๆ จะถูกกั้นกรอง และพรังพรู ออกมาจากมันสมองอันปราดเปรื่องของท่านอยู่เสมอๆ ส่วนในการดำเนินชีวิตนั้นท่านได้ศึกษาปฏิบัติธรรมตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์อย่างแตกฉาน

ข้าพเจ้าเคยได้ยินคำสอนประโยคหนึ่งที่จับจิตฝังใจมาจนถึงทุกวันนี้คือ “หากเราทำงานศิลปะเพื่อศิลปะ ด้วยจิตที่บริสุทธิ์ ทำไปเรื่อยๆ ทำทุกวันๆ โดยไม่หวังผลแห่งอามิสแล้วไซ้ร้ เส้นที่เราจะก้าวข้ามเพื่อบรรลุนิยามก็อยู่ใกล้นิดเดียว”

ภาพประกอบที่ 7

Title บ้านโป่งแยง เชียงใหม่(25) Year 1992/2535

Medium Water Color on paper Size 26.8x36.7 cm

ที่มา : <http://www.tiscoart.com/work/work/2538-1995/217.jpg>

ภาพประกอบที่ 8

Title ดอกบัว Year 1993/2536 Medlum Oil on canvas Size 44.5x34.5 cm.

ที่มา : <http://www.tiscoart.com/work/work/2538-1995/219.jpg>

ภาพประกอบที่ 9

Title ต้นไม้ในหน้าแล้ง Year 1994/2537 Medlum Oil on canvas Size 62x82 cm.

ที่มา : <http://www.tiscoart.com/work/work/2538-1995/221.jpg>

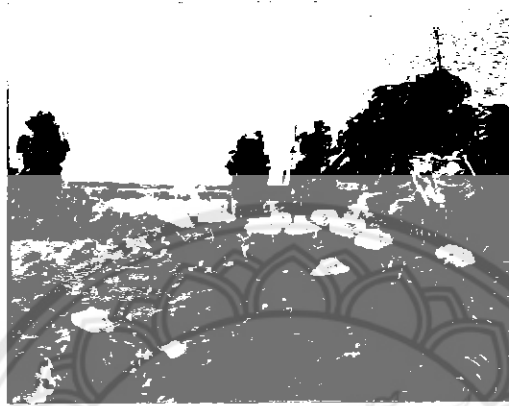
อิทธิพลที่ได้รับก็จะเป็นในเรื่องของสี และการสร้างสรรค์ภาพในแนวเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ แต่ไม่เน้นความเหมือนจริง

2. พจน์ ส่วงวงศ์ (2482-2545)

เกิด :20 สิงหาคม 2482

เว็บไซต์ :www.rama9art.org/pote

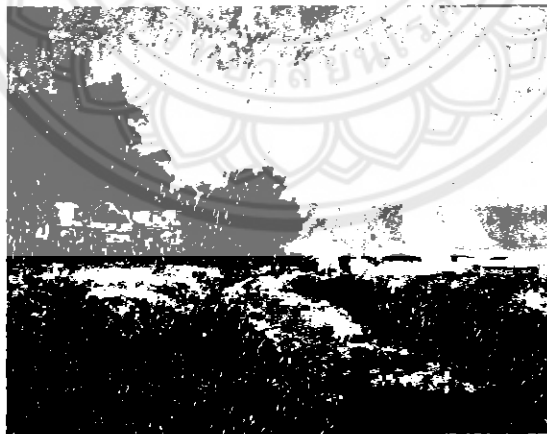
การศึกษา :- ศบ.คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาพประกอบที่ 10

Title :Harvesting rice เกี่ยวข้าว Size 50x40 cm.

<http://www.frameandgalleria.com/Site/gallery.phpMgalleryID=268>

ภาพประกอบที่ 11

Title - Year 1993/2536

Medium Oil on canvas Size 59x74.2 cm.

ที่มา : <http://www.tiscoart.com/work/work/2536>

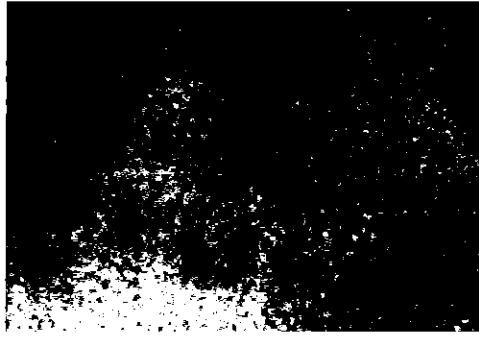
3. พงศ์ศิริ คิตติ (อาจารย์พิเศษ)

มีความเชี่ยวชาญในด้านศิลปะภาพพิมพ์ วาดเส้น สีน้ำ ทฤษฎีสีและองค์ประกอบศิลป์ โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลมาแล้วมากมาย อาทิเช่น รางวัลเหรียญเงินจากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ รางวัลยอดเยี่ยมจากการประกวดศิลปกรรมปตท. รางวัลเหรียญทองจากการประกวดศิลปกรรมบัวหลวง และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย อีกทั้งยังได้รับเชิญให้ร่วมแสดงผลงานศิลปะที่สำคัญๆอีกมากมาย อาทิเช่น นิทรรศการ35 ภาพพิมพ์ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ 9 รัชกาล, นิทรรศการศิลปะ “Journey through The City of Angels” ร่วมกับบริษัท หลุยส์ วิตตอง ประเทศไทย. International Print Exhibition, Japan and Thailand เป็นต้น และเคยจัดแสดงงานศิลปะเดี่ยวของตัวเองมาแล้วอีกหลายครั้ง นอกจากนี้อาจารย์พงศ์ศิริยังเคยได้รับเกียรติให้ไปศึกษาดูงานศิลปะในต่างประเทศ อาทิเช่น เวียดนาม สหรัฐอเมริกา เยอรมัน อิตาลี อีกทั้งยังได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, วิทยาเขตล้านนา, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ทั้งยังเคยเป็นอาจารย์พิเศษของ มหาวิทยาลัยรัตนโกสินทร์วิทยาเขตพะเยา ปัจจุบันอาจารย์พงศ์ศิริ ยังคงเป็นอาจารย์พิเศษของ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และยังคงทำงานศิลปะอย่างสม่ำเสมอ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท: ศ.ม. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

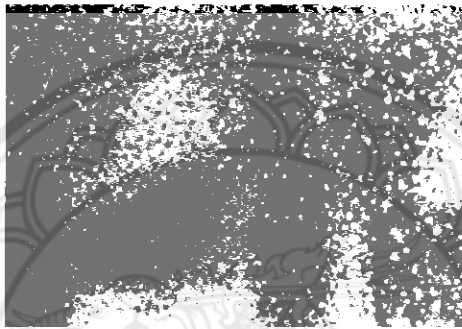
ปริญญาตรี: ศ.บ. (ภาพพิมพ์) (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพประกอบที่ 12

Title – Siam land of Joy,Peace and Happiness No.1,2005
Year 2005/2548 Medium Silk Screen on Canvas Size 69x99 cm.

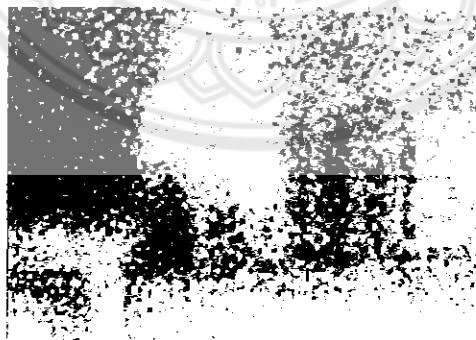
ที่มา <http://www.tiscoart.com/work/work/2548-2005/296.jpg>

ภาพประกอบที่ 13

Title – Siam land of Joy,Prace and happiness No.2,2005
Year 2005/2548 Medium Silk Screen on Canvas Size 69x99 cm.

ที่มา : <http://www.tiscoart.com/work/work/2548-2005/298.jpg>

ภาพประกอบที่ 14

Title – Siam land of Joy,Prace and happiness No.3,2005
Year 2005/2548 Medium Silk Screen on Canvas Size 69x99 cm.

ที่มา : <http://www.tiscoart.com/work/work/2548-2005/298.jpg>

“งานศิลปะที่มองเห็นด้วยตา แต่สัมผัสได้ด้วยใจ”

ไอดีของการวาดภาพ แรงบันดาลใจเอามาจากไหน ความภูมิใจจากผลงาน

อันที่จริงไอดีในการทำงานศิลปะของผมก็คือความเป็นไทยที่มีอยู่แล้วในตัวตนของผมเอง ทั้งความประณีต สีสันและเรื่องราวที่น่าเสนอ งานศิลปะของผมทุกชิ้นจะซ่อนความเป็นไทยอยู่ข้างในเสมอๆ เรื่องราวที่ผมนำเสนอคือความปิติ ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ชนชาติที่มีศิลปวัฒนธรรมที่รุ่งเรืองและมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองมาช้านาน โดยนำเอาโครงสร้างของสถาปัตยกรรมไทยมานำเสนอ ได้แก่ โบสถ์ วิหาร ปราสาท เจดีย์ ด้วยสีเส้นที่สวยงามแบบตะวันออก หากแต่หยิบยืมรูปแบบงานศิลปะแนวอิมเพรสชันนิส นอกจากนี้ผมยังใช้รูปทรงที่เรียบง่ายทางเรขาคณิต อันได้แก่ รูปทรงสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม นำมาสร้างสรรค์โดยนำมาซ้อนทับกัน ก่อตัวกันจนเกิดเป็นรูปทรงใหม่ โดยที่ผมมีความเชื่อว่า ทุกๆ สิ่งที่เกิดกำเนิดบนโลกใบนี้ ทั้งที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นและเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ต่างก็เกิดจากรูปทรงที่เรียบง่ายเหล่านี้ทั้งสิ้นครับ

ได้รับอิทธิพลในเรื่องการใช้รูปทรงเรขาคณิตมาสร้างสรรค์ผลงานแล้วแทนค่าด้วยกลุ่มสีเพื่อให้เห็นโครงสร้างที่สามารถสื่อออกมาเป็นเรื่องได้ โดยไม่เน้นรายละเอียด ความเหมือนจริง

อิทธิพลและความบันดาลใจจากประสบการณ์

ผู้สร้างสรรค์เป็นคนชอบธรรมชาติ สายลม บรรยากาศที่ดี ล้วนสวยงามและน่าค้นหาเสมอ เวลาที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติมักจะมีรู้สึกผ่อนคลาย มันคงจะจริงจากคำกล่าวที่ว่า “ธรรมชาติบำบัด” การได้มองออกไปไกลๆ ได้เห็นสีเขียวขจีของต้นไม้ ป่าเขา สีสันที่สดใสของดอกไม้ นานาชนิดมันทำให้มีความสุข ทำให้ผู้สร้างสรรค์มีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานมากยิ่งขึ้น เพื่อสื่อให้เห็นถึงความรู้สึกที่ประทับใจของผู้สร้างสรรค์โดยผ่านทางผลงานศิลปะ

อิทธิพลจากปรัชญา

ศิลปะไม่ใช่การเลียนแบบธรรมชาติ (Art Isn't Imitation of Nature)

เมื่อพูดถึงธรรมชาติ เราหมายถึง สิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ในโลกหรือนอกโลก ถ้าเราจะหาความแตกต่างของความงามระหว่างภาพเขียนทิวทัศน์จริงๆ แล้ว เราก็คงจะพบว่ามีความแตกต่างกันแน่นอน อะไรเล่า คือ ความแตกต่างอันนั้น ศิลปินได้ทำอะไรรองไปในภาพจึงทำให้เกิดความแตกต่างขึ้น

เมื่อศิลปินเขียนภาพทิวทัศน์ เขาไม่ได้มีเจตนาที่จะแสดงหรือบรรยายรูปลักษณ์ของทิวทัศน์ เขาต้องการบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับทิวทัศน์นั้น ซึ่งอาจหมายถึงอารมณ์ หรือการรับสัมผัสในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่อยู่ร่วมกับเขา เมื่อศิลปินได้พบอะไรบางอย่างในทิวทัศน์นั้น เขาต้องการจะสื่อสารสิ่งนั้นไปยังผู้ดู และยิ่งสิ่งที่เขาพบเป็นของใหม่ที่ยังไม่มีใครเคยพบหรือมีความเป็นต้นแบบมากเท่าไร ผลงานนั้นก็ยิ่งมีคุณค่าควรแก่การยกย่องมากขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้หมายถึงว่า ศิลปินผู้นั้นจะต้องมีความสามารถในการค้นพบความหมาย และมีความสามารถในการแสดงออก ซึ่งจะต้องรวมทั้งความชำนาญในด้านเทคนิคด้วย จึงจะทำให้ผลงานนั้นสื่อความหมายไปยังคนอื่น ๆ ได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ถ้าศิลปะเป็นเพียงการเลียนแบบหรือการบันทึกรูปของสิ่งที่เห็นในธรรมชาติ การเขียนภาพได้เหมือนหรือใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด ก็คงจะเป็นงานที่ดีมีคุณค่ามากที่สุด และเราคงต้องยอมแพ้กห้องถ่ายรูป ปล่อยให้ภาพถ่ายได้รับรางวัลชนะเลิศไปทุกครั้งที่มีการประกวดงานศิลปะ แต่ที่จริงแล้วไม่ใช่เช่นนั้น ภาพถ่ายทั่วไปไม่เป็นศิลปะพอที่จะแทนที่งานศิลปะได้ เพราะศิลปะไม่ใช่การเลียนแบบธรรมชาติ

เซอร์ เฮอร์เบิร์ต ริด (Sir Herbert Read, 1893 – 1968) กวี นักปรัชญา นักเขียน และนักวิจารณ์ชาวอังกฤษ กล่าวว่า “ ศิลปะจึงได้มีคำจำกัดความอย่างง่ายและเป็นธรรมดาที่สุด คือ พยายามที่จะสร้างสรรค์รูปลักษณ์ความพึงพอใจขึ้นมา และรูปลักษณ์นั้นก่อให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกในความงามนั้น จะเป็นที่ยังพอใจได้ก็ต่อเมื่อประสาทสัมผัสของเรารู้สึกชื่นชมในเอกภาพหรือความประสานกลมกลืนกัน ในความสัมพันธ์อันมีระเบียบแบบแผน”

อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่นักปราชญ์ให้ความเห็นที่ตรงกันคือ ศิลปะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น (Artifact) เป็นสิ่งที่มีได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ดังนั้น ถึงธรรมชาติจะมีความสวยงามเพียงไรก็ไม่ใช่ศิลปะ เช่น ดอกไม้ ต้นไม้ต่างๆ ป่าเขา ทะเล ทิวทัศน์ ฯลฯ อาจมีคุณค่าทางความงาม แต่เป็นเพียงปรากฏการณ์ธรรมชาติ

เนื่องจากธรรมชาติเป็นแหล่งทรัพยากรอันสำคัญของศิลปะ เป็นแหล่งกระตุ้นให้มนุษย์เกิดแรงคล้อยใจในการสร้างสรรค์ศิลปวัตถุของมนุษย์ทุกแขนง เป็นแหล่งรวมความรู้สาขาต่าง ๆ ศิลปินเชื่อว่าธรรมชาติรอบตัวนั้น เป็นวัตถุแห่งความรื่นรมย์ยินดี (Objects of Delight) สร้างความเบิกบานให้แก่ตนเองและผู้อื่นนานัปการ ศิลปินจึงพยายามถ่ายทอดความรู้สึกต่าง ๆ ดังกล่าว บันทึกเป็นงานศิลปะเพื่อเป็นหลักฐานไว้ตามความสามารถและด้วยวัสดุที่เห็นว่าเหมาะสม หลักการทำงานของศิลปินในการทำงานศิลปะ จึงแตกต่างกันตามยุคสมัย เช่น สมัยหนึ่งเชื่อว่าศิลปะจะต้องเลียนแบบธรรมชาติ สร้างให้

เหมือนธรรมชาติ ผลงานจะปรากฏเป็นเรื่องของธรรมชาติตามสิ่งที่ตาเห็นมากที่สุด ต่อมามีความเข้าใจว่า การเลียนแบบความเหมือนตามธรรมชาตินั้น ไม่มีความแน่นอน ไม่มีศิลปินคนใดสามารถถ่ายทอดความเหมือนนั้นได้ แนวโน้มการถ่ายทอดก็เปลี่ยนไป

ศิลปะเป็นผลงานที่เกิดจากการแสดงออกของอารมณ์ ปัญญา และทัศนคติ รวมทั้งลักษณะความชำนาญของมนุษย์ ศิลปะจึงเป็นฝีมือทางการช่าง การแสดงออกมาให้ปรากฏขึ้นได้อย่างงดงามน่าพิงชม และเกิดอารมณ์สะเทือนใจการสร้างสรรคงานศิลปะในปัจจุบันมีแนวโน้มไปในทางเทคนิคในการสร้างสรรค์และการแสดงออกของความคิดศิลปะจึงมีความหมายถึงการทำให้วิจิตรพิสดารต่าง ๆ รวมทั้งการใช้วัสดุและเครื่องมือในการสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน

บทที่ 3

การพัฒนาและการสร้างสรรค์ผลงาน

จากความบังเอิญและแนวคิดสร้างสรรค์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นในบทนำและบทที่ 2 ผู้สร้างสรรค์จึงได้ค้นหาแนวทางกลวิธีในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ รูปแบบที่นำเสนอเป็นภาพพิมพ์แบบตัดทอนเป็น Pixelate (Mosaic) โดยผู้สร้างสรรค์ได้แบ่งขั้นตอนกระบวนการของการสร้างสรรค์ไว้ดังนี้

- 1.ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
- 2.ขั้นตอนการรวบรวมความคิด ประมวลความคิด และการจัดหาภาพแบบร่าง
- 3.ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงาน
- 4.ขั้นตอนในการวิเคราะห์ และสรุปกระบวนการสร้างสรรค์

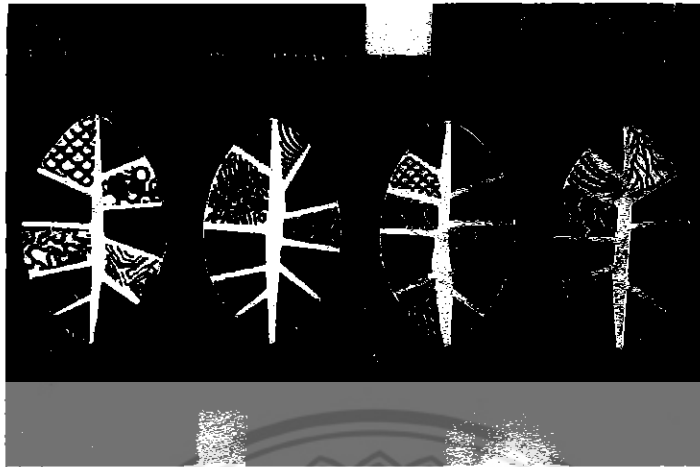
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์

ก่อนจะมาเป็นผลงานศิลปะนิพนธ์ดังกล่าวนี้ผู้สร้างสรรค์ได้มีการทดลองสร้างสรรค์ ค้นคว้า หา กลวิธีที่หลากหลายในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยเน้นให้กลวิธีสามารถตอบรับกับความคิดของผู้สร้างสรรค์ ซึ่งในช่วงแรกมีความไม่ชัดเจนในเรื่องของกลวิธี ขั้นตอนการทำงาน กระบวนการคิด จึงทำให้มีปัญหาที่เกิดจากความไม่ชัดเจนของแนวความคิดและกลวิธีในการสร้างสรรค์และพัฒนาตัวชิ้นงานในขั้นต่อไป ซึ่งเหล่านี้ผู้สร้างสรรค์ต้องคอยจัดการและแก้ไขอยู่ตลอดเวลา ในการศึกษาดังกล่าวผู้สร้างสรรค์ได้แบ่งออกเป็นช่วงเวลาดังต่อไปนี้ คือ การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์

แหล่งข้อมูลจาก Internet ภาพผลงานของ(Ann Haaland)

การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์

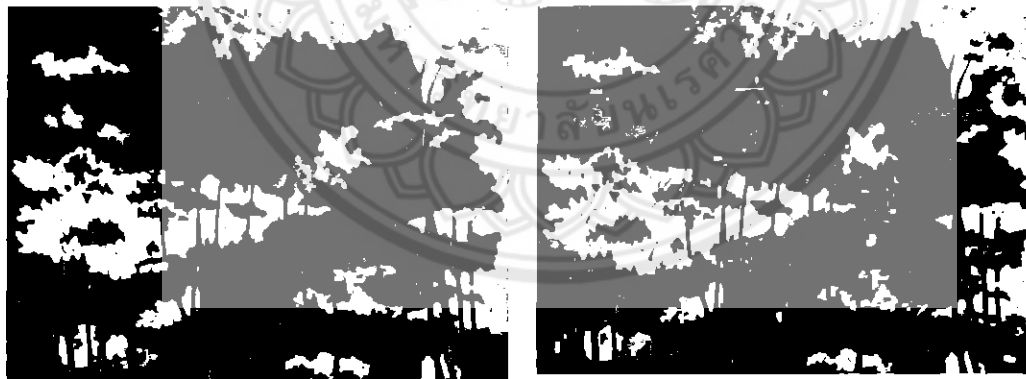

ภาพประกอบที่ 1

ผลงานชื่อ “Line of Nature”

แนวคิด การมองให้ลึกนอจากตาเห็นเพียงแต่ผ่าน มักจะมีรายละเอียดที่งดงามเสมอ

กลวิธี ภาพพิมพ์การแกะไม้ (woodcut) ขนาด 23x33 นิ้ว

ภาพประกอบที่ 2

ผลงานชื่อ “Two season”

แนวคิด เกิดจากความประทับใจในสีสันที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้น ซึ่งมีความงามในตัวเอง

กลวิธี ภาพพิมพ์การแกะไม้ (woodcut) ขนาด 23x33 นิ้ว

ภาพประกอบที่ 3

ผลงานชื่อ “Dark Nature”

แนวคิด ทุกสิ่งที่เรามองเห็นไม่ชัดเจน การกำลังมีบางสิ่งซ่อนอยู่เพื่อให้เราได้ค้นหา

กลวิธี ภาพพิมพ์การแกะไม้ (woodcut) ขนาด 23×33 นิ้ว

ภาพประกอบที่ 4

ผลงานชื่อ “ ร่องรอย ”

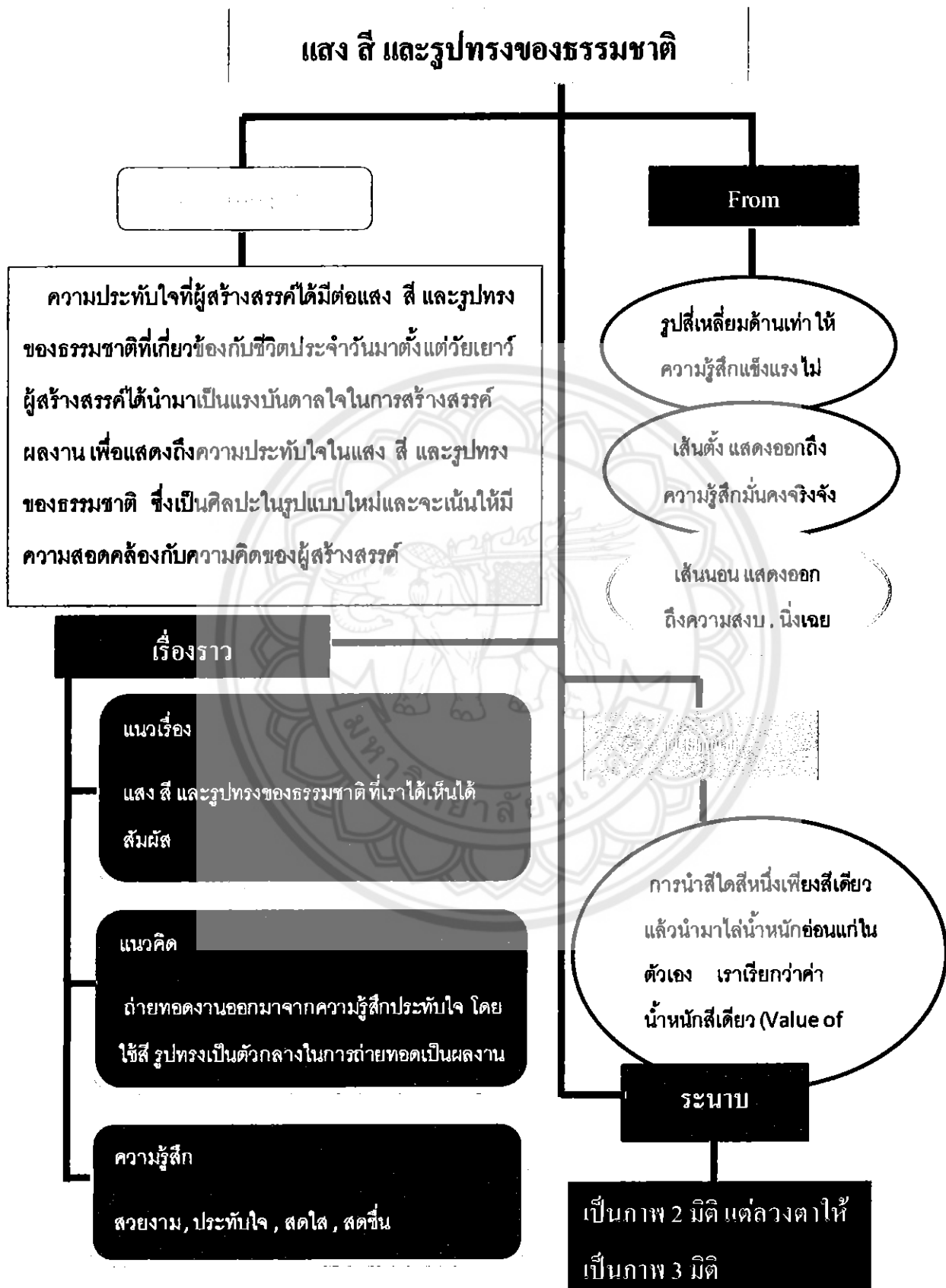
แนวคิด เป็นการนำวัสดุที่มีแล้วตามธรรมชาติมาสร้างร่องรอยเพื่อสื่อออกมาผ่านการอุดหมึกถึง

ร่องรอยที่มีเอกลักษณ์จากการรังสรรค์ทางธรรมชาติ

กลวิธี ภาพพิมพ์โลหะ (Etching) ขนาด 12×17 นิ้ว

กรอบแนวความคิดที่ใช้ในการวิจัยแบบสร้างสรรค์

แสง สี และรูปทรงของธรรมชาติ

การวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ก่อนศิลปะนิพนธ์แบ่งออกได้ดังนี้ เนื้อหา รูปทรง และหลักจัดองค์ประกอบ

เนื้อหา

- 1.1 เรื่อง ผู้สร้างสรรค์ได้เรื่องหรือจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลงานมาจากความรู้สึกประทับใจ ความสวยงามในธรรมชาติ
- 1.2 แนวเรื่อง ผู้สร้างสรรค์ได้นำความประทับใจ ความชื่นชอบ หลงใหลในธรรมชาติมาสร้างสรรค์ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงาน โดยมีการใช้รูปแบบ และองค์ประกอบเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการสื่อความหมาย คือ ต้นไม้ สีเส้น ลายเส้นใบ ที่เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นธรรมชาติ
- 1.3 เนื้อหา ผู้สร้างสรรค์แบ่งออกเป็นเนื้อหาภายนอกและเนื้อหาภายใน
 - ก. เนื้อหาภายนอก ผลงานของผู้สร้างสรรค์เป็นผลงานลักษณะกึ่งนามธรรม (Semi Abstract) เป็นศิลปะที่เริ่มบิดเบือนไปจากศิลปะแบบเหมือนจริง ด้วยการตัดทอนรูปทรงของจริงให้อยู่ในรูปแบบเรียบง่าย แต่ยังมีเค้าโครงที่เหมือนจริงหลงเหลืออยู่ให้รู้ว่าเป็นรูปอะไร
 - ข. เนื้อหาภายใน ผู้สร้างสรรค์ใช้ทัศนธาตุ ได้แก่ สี น้ำหนัก พื้นผิว ที่ว่าง และเส้น ซึ่งทัศนธาตุเหล่านี้จะเป็นส่วนประกอบที่ทำให้ผลงานเกิดเอกภาพและความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

รูปทรง

ในการสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ ชื่อ ความประทับใจในธรรมชาติ ได้ใช้กลวิธีภาพพิมพ์แกะไม้ (woodcut)

ทัศนธาตุ จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ ความประทับใจในแสง สี และรูปทรงของธรรมชาติ ผู้สร้างสรรค์วิเคราะห์ตามความสำคัญที่ผู้สร้างสรรค์สามารถเห็นได้จริงในผลงานดังนี้

- 1.1 สี ผู้สร้างสรรค์ใช้สีน้ำมันสำหรับงานภาพพิมพ์มาสร้างน้ำหนักแสงเงา และเป็นตัวแทนในการสื่อออกมาเป็นสัญลักษณ์ เช่น สีน้ำตาลของเปลือกไม้ สีเหลือง เขียว ส้ม ของใบไม้ เป็นต้น
- 1.2 พื้นผิว ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้วัสดุที่มีลวดลาย และเป็นร่องลอยในตัวของวัสดุเองมาพิมพ์เพื่อสร้างเป็นพื้นหลังของงานซึ่งจะทำให้รู้สึกว่ามีความเป็นธรรมชาติจริงๆ
- 1.3 ที่ว่าง ผู้สร้างสรรค์สร้างพื้นที่ว่างโดยการเว้นลวดลายแล้วแทนค่าด้วยสีอ่อน เพื่อให้เห็นเป็นพื้นที่ว่างแต่ไม่ดูขาด ในขณะเดียวกันอาจมองเป็นภาพระยะไกลที่มีแสงส่องผ่านก็ได้ เช่นเดียวกัน
- 1.4 เส้นและทิศทาง ผู้สร้างสรรค์ใช้เส้นตรงแนวตั้งตัดกับเส้นตรงแนวนอนเพื่อให้เกิดจุดเด่น สามารถดึงดูดสายตา และใช้เส้นโค้งเพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหว

หลักการจัดองค์ประกอบศิลปะ

ในการสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ผู้สร้างสรรค์ใช้เอกภาพของรูปร่าง รูปทรงเพื่อให้มีจุดเด่น ใช้ ความสมดุลของขนาด เพื่อให้ภาพมีความเท่ากันไม่หนักไปข้างใดข้างหนึ่ง และใช้จังหวะลีลาของเส้นมาจัดวาง ผสมผสานกันเกิดเป็นความเคลื่อนไหวในงานสร้างสรรค์นี้

1. ขั้นตอนการศึกษาข้อมูลผลงานศิลปนิพนธ์

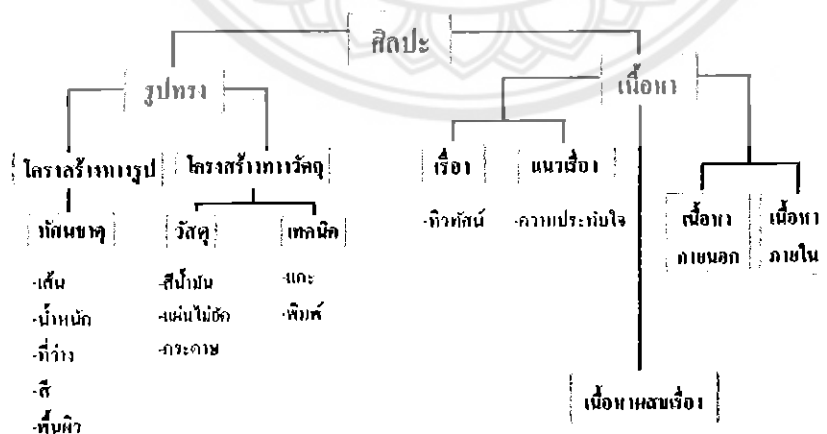
ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาข้อมูลต่างๆทั้งที่เป็นเอกสาร ภาพผลงานศิลปะ อันเป็นปัจจัยหนึ่งต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่จริงในชีวิตประจำวัน ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และข้อมูลจากหนังสือ ตำราต่างๆ โดยแหล่งข้อมูลและผู้สร้างสรรค์ศึกษาประกอบด้วยข้อมูลส่วนที่เป็นนามธรรม

ข้อมูลส่วนนามธรรม ได้แก่ข้อมูลที่ได้รับจากประสบการณ์ตรง เป็นผลจากความรู้สึกที่ชื่นชอบ และมีความประทับใจในธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง แสง สี ลึน รูปทรงที่ธรรมชาติได้รังสรรค์ขึ้น

ในส่วนของแนวเรื่องในศิลปนิพนธ์ชุดนี้ คืออารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ของผู้สร้างสรรค์เอง ได้รับความบันดาลใจจากความใกล้ชิด จากการสัมผัสความสวยงามที่มีอยู่ในธรรมชาติรอบๆตัว สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ผู้สร้างสรรค์ได้พบเห็นมาตั้งแต่จำความได้จนถึงปัจจุบัน อาทิ เช่น ต้นไม้ ดอกไม้ ทิวทัศน์ ภูเขา เป็นต้น สิ่งทีกล่าวมาข้างต้นได้สั่งสมเป็นประสบการณ์ ความบันดาลใจที่ทำให้ผู้สร้างสรรค์ได้นำความรู้สึกชื่นชอบ ความหลงใหล ความประทับใจในแสง สี และรูปทรงของธรรมชาติ นำมาวิเคราะห์และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

2. ขั้นตอนการรวบรวมความคิด การวิเคราะห์ ประมวลผลความคิด และการจัดทำแบบร่าง

ผู้สร้างสรรค์ได้นำข้อมูลจากการศึกษา และประสบการณ์มาประมวลผลและกำหนดรูปแบบของผลงานรูปแบบในการสร้างสรรค์เป็นการรวมเอาทัศนธาตุซึ่งเป็นองค์ประกอบของศิลปะมาเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดเนื้อหาของผลงานที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการนำเสนอ ดังนี้

ที่มา : แผนผังโครงสร้างองค์ประกอบของศิลปะ ชะลูด นิ่มเสมอ (2530:26)

เนื้อหา (Content) คือเรื่องราวจะมีลักษณะกึ่งนามธรรม ซึ่งเนื้อหาที่ถ่ายทอดออกมาสามารถสื่อถึงความรู้สึกได้ในทางบวก เนื่องด้วยผลงานที่ปรากฏนั้นถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยการใช้สีเส้นที่หลากหลาย มีความสดใส สวยงาม น่าหลงใหล ชวนมอง เนื้อหาอาจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เนื้อหาภายในซึ่งเป็นเนื้อหาที่เกิดจากการผสมผสานกันของเส้นเพื่อเกิดเป็นความเคลื่อนไหว มีจังหวะลีลา มีความสมดุลของภาพ และเกิดเป็นเอกภาพของทัศนธาตุ เป็นเนื้อหาของรูปทรงโดยตรง และเนื้อหาภายนอกซึ่งจะมีเฉพาะในศิลปะแบบรูปธรรมที่มีเรื่อง เช่น คน สัตว์ สิ่งของ

ในผลงานของผู้สร้างสรรค์จะเน้นเนื้อหาผสมเรื่องที่เป็นผลงานจากการผสมผสานกันระหว่างแสงสี และรูปทรงที่เห็นได้จริงในธรรมชาติกับการแปรค่าทางความคิดโดยมีการตัดทอนจากความเป็นจริง เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานในรูปแบบใหม่

รูปทรง (Form) คือสิ่งที่มองเห็นได้ในทัศนศิลป์ สร้างขึ้นด้วยการประสานกันของทัศนธาตุอย่างมีเอกภาพ

ทัศนธาตุ (Visual Element) คือ ส่วนสำคัญที่รวมกันเป็นรูปร่างของสิ่งทั้งหลายตามที่ตามองเห็น สำหรับผลงานนี้ผู้สร้างสรรค์ได้นำทัศนธาตุที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการสร้างสรรค์ ดังนี้

1.สี คือลักษณะความเข้มของแสงที่ปรากฏแก่สายตาให้เห็นเป็นสี โดยผ่านกระบวนการรับรู้ด้วยตา มองจะรับข้อมูลจากตา โดยที่ตาได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลพลังงานแสงมาแล้ว ผ่านประสาท สัมผัสการมองเห็น ผ่านศูนย์สับเปลี่ยนในสมองไปสู่ศูนย์การมองเห็นภาพ การสร้างภาพ หรือการมองเห็นก็คือ การที่ข้อมูลได้ผ่านการวิเคราะห์แยกแยะให้เรารับรู้ถึงสรรพสิ่งรอบตัว สีจัดเป็นทัศนธาตุที่มีบทบาทสำคัญมากที่สุด ซึ่งหน้าที่ของสีในผลงานของผู้สร้างสรรค์ คือ เป็นจุดเด่นของเรื่องที่ใช้มานำเสนอ สร้างความรู้สึกให้กับภาพต่อผู้ดู ให้มีความรู้สึก สดใส ความมีชีวิตชีวา ตื่นเต้น ตูลิกลับนำค้นหา สีเส้นจะเป็นตัวดึงดูดสายตา และทำให้เกิดน้ำหนัก ระยะเวลาใกล้ไกล สร้างมิติของภาพ

ในการสร้างสรรค์ผลงานนี้ จะเน้นสีที่สดใส มองแล้วให้ความรู้สึกด้านบวก วรรณะของสีภาพรวมของผลงานแบ่งเฉลี่ยเป็น ครึ่งๆ หรืออาจจะเน้นไปทางวรรณะอุ่น (Warm tone) ซึ่งจะทำให้ความรู้สึกมีแรงกระตุ้น ความเบิกบาน เร้าอารมณ์ สดใส ร่าเริงได้ดีกว่า ซึ่งนั่นคือจุดเด่นที่ต้องการนำเสนอ

2.น้ำหนัก คือความอ่อนแก่ของบริเวณที่ถูกแสงสว่าง ในการสร้างสรรค์ผลงานผู้สร้างสรรค์จะไล่ระดับน้ำหนักจากอ่อนสุดไปเข้มสุดเพื่อทำให้เกิดมิติ เกิดระยะเวลาใกล้ไกลในการมองเห็น และยังสามารถเห็นเป็นภาพที่มีการซ้อนทับกัน ทำให้ดูกลมกลืนหรือตัดกันได้

3. พื้นผิว คือลักษณะของบริเวณผิวหน้าของสิ่งต่าง ๆ ที่เมื่อสัมผัสแล้วสามารถรับรู้ได้ ว่ามีลักษณะอย่างไร คือรู้ว่า ขรุขระ เรียบ มัน ด้าน เนียน สาก เป็นต้น สำหรับผลงานที่นำเสนอจะเป็นพื้นผิวที่สัมผัสได้ด้วยสายตา เป็นการสร้างพื้นผิวลวงตาให้สัมผัสได้ด้วยการมองเห็นเท่านั้น

4. ที่ว่าง ในผลงานของผู้สร้างสรรค์นั้นที่ว่างเกิดจากค่าน้ำหนักของสี เป็นที่ว่างแบบลวงตา ที่มองด้วยตาแล้วมีความรู้สึกว่าเป็นพื้นที่ว่างมีแสงส่องผ่านเกิดเป็นระยะของภาพ ให้ความรู้สึกเหมือนว่ามีอากาศ มีการเคลื่อนไหว ไม่อึดอัด

5. เส้น คือ ผลงานนี้สร้างสรรค์โดยใช้เส้นตรงแนวตั้งตัดกับเส้นตรงแนวนอนเกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส

-เส้นตรงแนวตั้ง ให้ความรู้สึกสูง สง่า มั่นคง แข็งแรง หนักแน่น

-เส้นตรงแนวนอน ให้ความรู้สึกทางความกว้าง สงบ ราบเรียบ นิ่ง และผ่อนคลาย

ทั้งภาพจะมีการใช้เส้นที่กระจายเท่ากัน หรือเรียกว่าการซ้ำทั้งนี้จะถูกประสานกันด้วยค่าน้ำหนักของสีในระดับที่แตกต่างกัน

รูปทรงในส่วนประกอบทางวัตถุ แบ่งออกเป็น วัสดุ และ วิธีการ

1. วัสดุ อุปกรณ์ ในผลงานของผู้สร้างสรรค์ใช้วัสดุดังนี้

1.1 อุปกรณ์เครื่องเขียนรูป เช่น ดินสอ ยางลบ ปากกาเคมี (สีดำ)

1.2 แผ่นไม้อัดที่ใช้สำหรับทำงานภาพพิมพ์แกะไม้ เพราะมีความนิ่ม ทำให้แกะได้ง่าย ส่วนมากนิยมใช้ความหนา 4 มิลลิเมตร

1.3 ลูกกลิ้ง (Roller) เป็น ลูกกลิ้งยางสีดำทั้งอัน ใช้สำหรับรีดสี เกลี่ยสี หรือ รีดเทปกาว เพื่อไล่ฟองอากาศ เพื่อเพิ่มการยึดเกาะของวัสดุให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

1.4 กระดาษ (Paper) เนื้อกระดาษที่บริสุทธิ์ สว่าง และเป็นธรรมชาติ

1.5 หมึกพิมพ์ หรือสีน้ำมันสำหรับงานภาพพิมพ์ หมึกพิมพ์ トラไก่ SPS (Wood Cut / Offset Printing Ink) ใช้สำหรับ เทคนิคภาพพิมพ์ต่างๆ และ พิมพ์ลายมือ

1.6 เครื่องมือแกะไม้ (Wood Carving) ด้ามเป็นไม้ ใบมีคมมีความคม แข็งแรง ประกอบไปด้วย 6 ด้าม และ แผ่นกลมไว้ใช้สำหรับรีดภาพเวลาพิมพ์

1.7 กรรียง ใช้สำหรับนวดสี

1.8 น้ำมันสน (Turpentine) เป็นสารซึ่งเกิดจากการสกัดจากต้นสน โดยเป็นสารประกอบพวกไฮโดรคาร์บอน มีลักษณะที่โปร่งใส เกือบเป็นของเหลวไม่มีสี หรือมีสีน้ำเล็กน้อย

1.9 กระดาษทิชชู (Tissue) ใช้เช็ดทำความสะอาด ล้างลูกกลิ้ง เช็ดกระดาษที่ใช้เป็นตัวรองตีสี

1.10 กระปุกพลาสติก (Plastic bottle) ใช้สำหรับเป็นภาชนะในการผสมสี

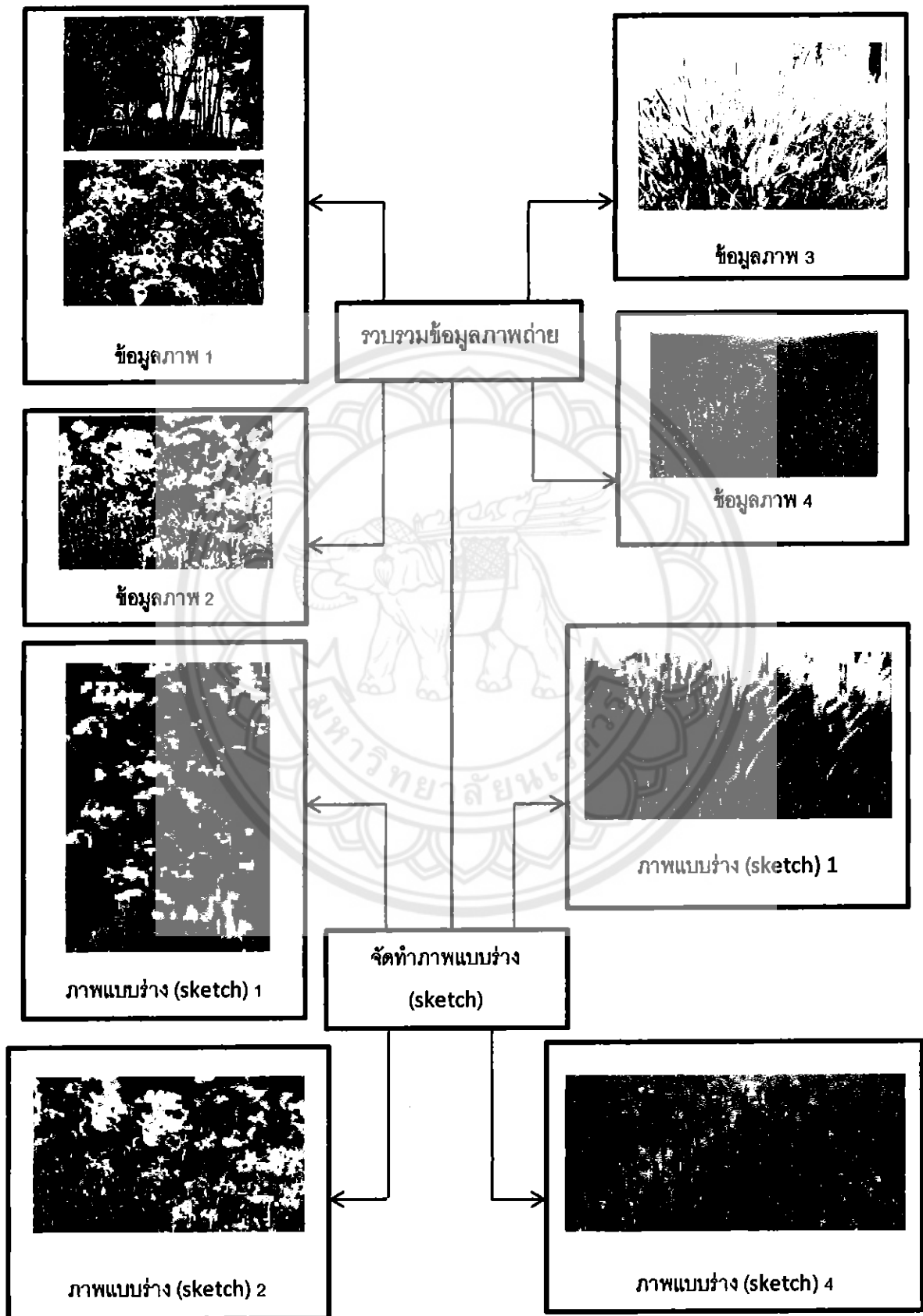
ภาพประกอบ ที่ 5 วัสดุอุปกรณ์

แท่นพิมพ์ ใช้พิมพ์งาน เพราะแท่นมีน้ำหนักที่มาก จะทำให้สีที่พิมพ์ออกมาเท่ากันทั้งหมด ไม่มีจุดบอด หรือจุดเสีย นอกเสียจากจะดีสีลงแม่พิมพ์ไม่ดี

ภาพประกอบที่ 6 แท่นพิมพ์

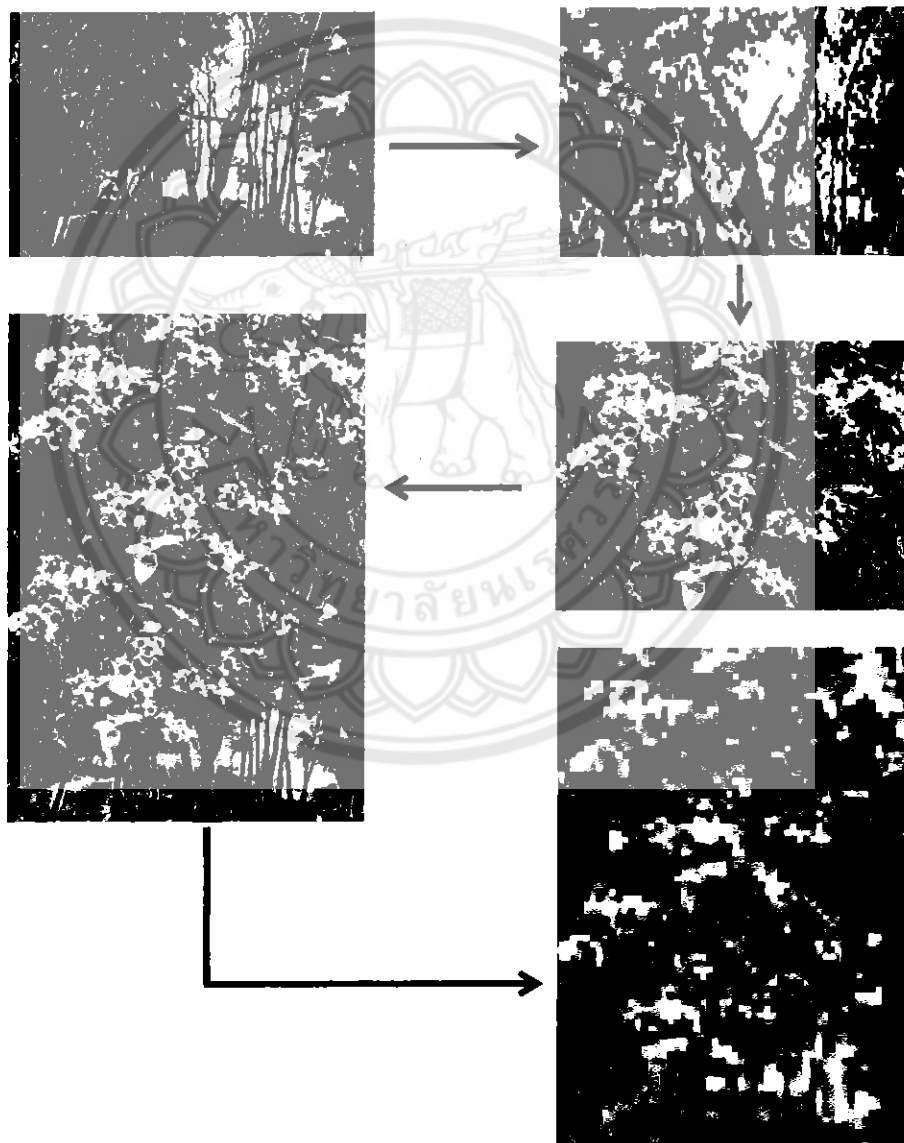
2.วิธีการ ผู้สร้างสรรค์ใช้กลวิธีในการสร้างสรรค์ ดังนี้

ขั้นตอนการทำภาพแบบร่าง โดยเริ่มจากการนำภาพถ่ายมาปรับสี ด้วยโปรแกรม Photoshop แล้วทำการร่างแบบโดยเริ่มตัดทอน มีการลงสีตามจริง ส่งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการศึกษา มีการปรับแก้ โดยให้มีการแทรกความเป็นสีสันลงภาพแบบร่าง และตัดต่อภาพเพื่อให้มีมุมมองที่กว้างขึ้น เปรียบเสมือนการมองออกไปตามแนวทิวทัศน์ที่กว้างไกล

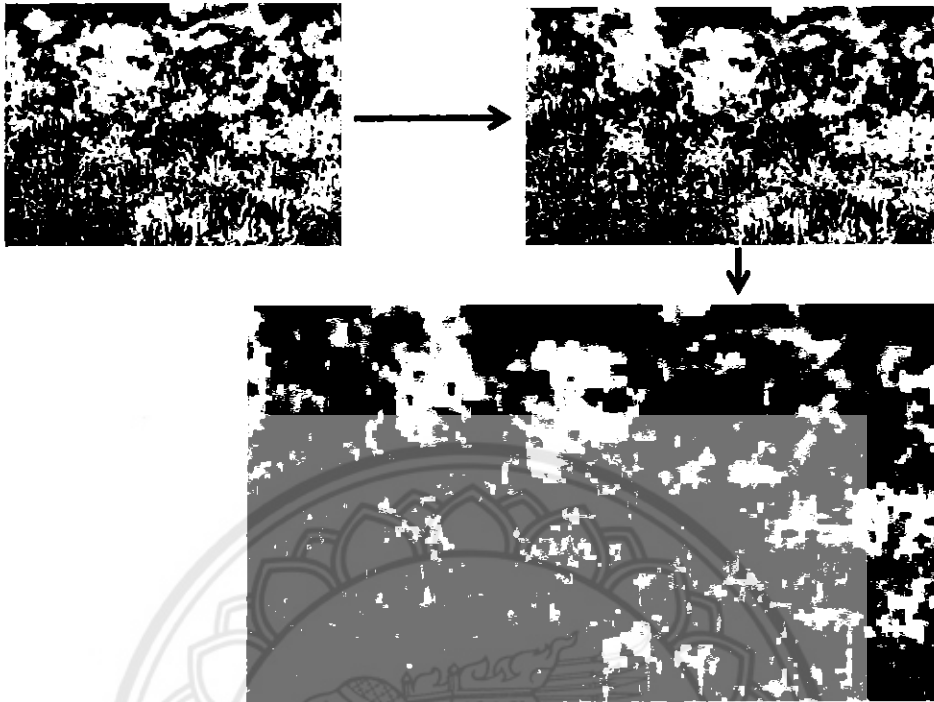
จากสาระที่ได้กล่าวมาข้างต้นผู้สร้างสรรค์จะขอยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นถึงขั้นตอนและกระบวนการสร้างภาพร่าง ดังนี้

ตัวอย่างภาพแบบร่างที่ 1

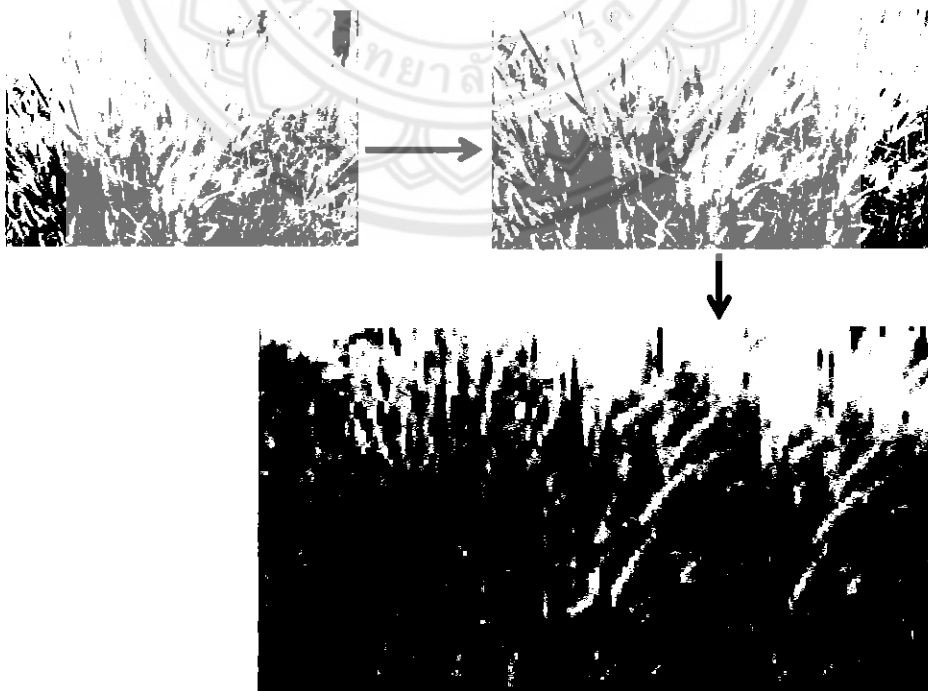
ภาพประกอบที่ 7 ภาพแบบร่างศิลปนิพนธ์ภาพที่ 1

ตัวอย่างภาพแบบร่างที่ 2

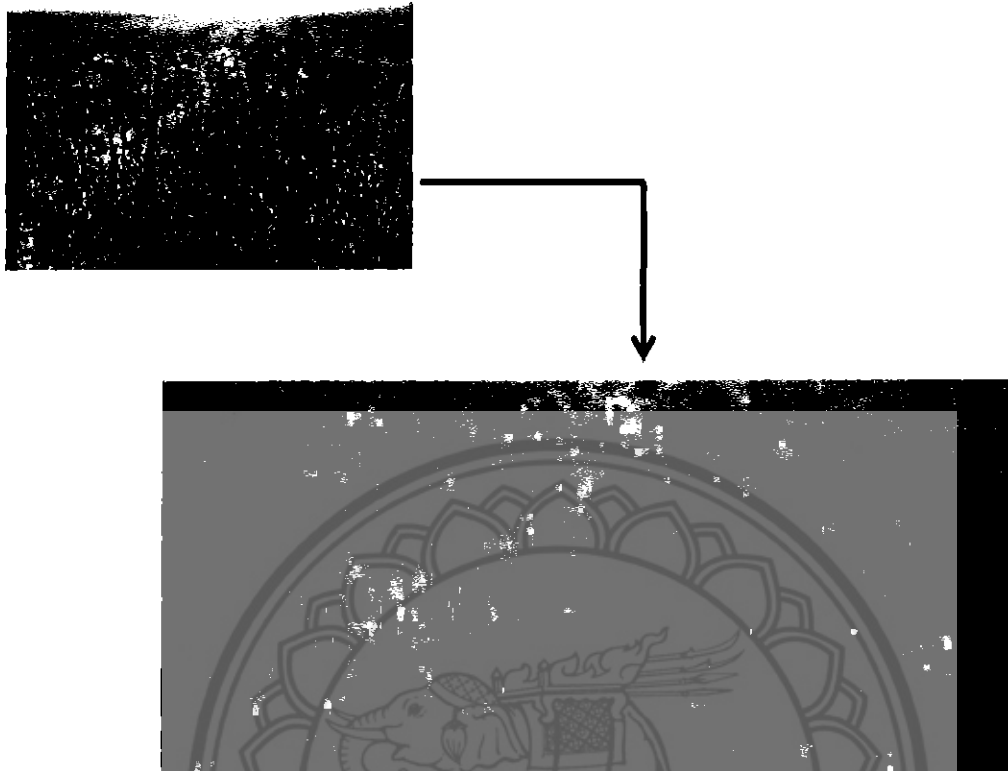
ภาพประกอบที่ 8 ภาพแบบร่างศิลปะนิพนธ์ภาพที่ 2

ตัวอย่างภาพแบบร่างที่ 3

ภาพประกอบที่ 9 ภาพแบบร่างศิลปะนิพนธ์ภาพที่ 3

ตัวอย่างภาพแบบร่างที่ 4

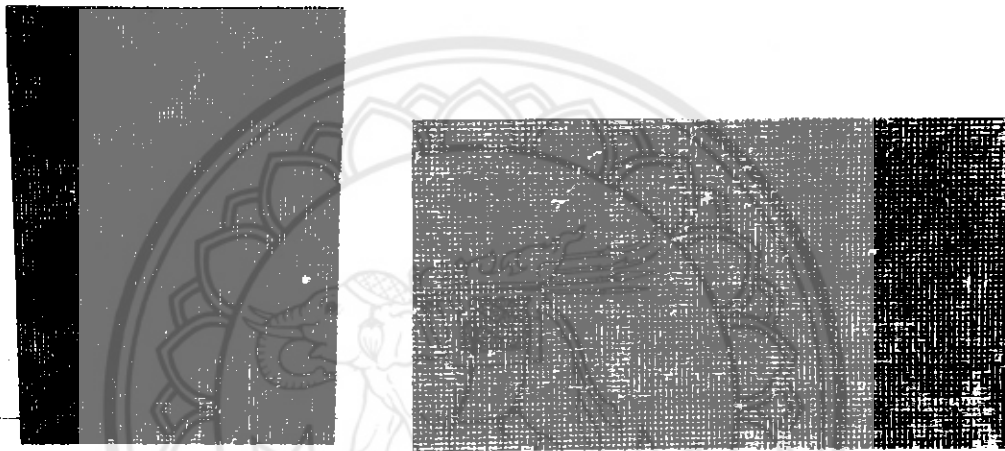

ภาพประกอบที่ 10 ภาพแบบร่างศิลปนิพนธ์ภาพที่ 4

จากกระบวนการพัฒนาภาพร่างก่อนนำมาขยายผลงานนั้นจะเห็นว่าผู้สร้างสรรค์ จะนำเอาสีสันของดอกไม้เพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้เนื้อเรื่องที่ต้องการนำเสนอมีความเด่นชัดขึ้นจากเดิม นำภาพที่ได้แปรค่าเป็น Pixelate (Mosaic) โดยผ่านโปรแกรม Photoshop นั่นคือการตัดทอนความเป็นจริงลงส่วนหนึ่ง เพื่อให้เกิดเป็นภาพลวงตา ผู้ชมงานศิลปะประเภทนี้จำเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะงานแบบกึ่งนามธรรมด้วยคุณค่าของงานจะเน้นโครงสร้างองค์ประกอบสีที่แปลกน่าสนใจ ตื่นเต้น และแนวความคิดหลายด้าน หลายทางที่ผู้ชมต้องจินตนาการด้วย

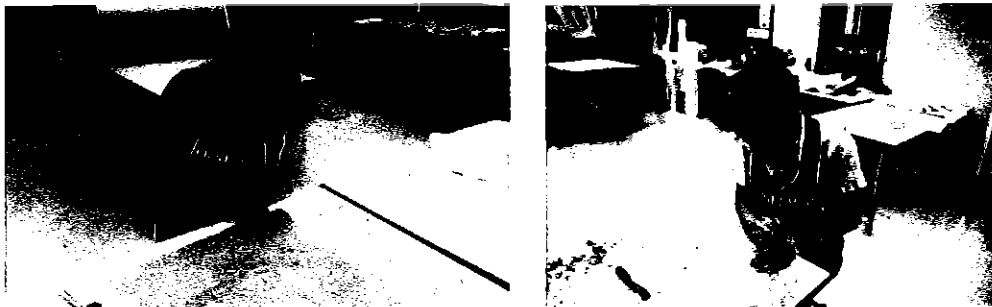
ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

1. ขยายแบบภาพร่างลงบนแผ่นไม้ที่ได้เตรียมไว้

ภาพประกอบที่ 11

2. ลงมือแกะไม้ด้วยเครื่องมือแกะไม้ ตามแบบร่างที่ได้ออกแบบไว้

ภาพประกอบที่ 12

3.เมื่อแกะเรียบร้อยแล้วก็ใช้ลูกกลิ้งตีสีให้แตก เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็กลงไปบนแม่พิมพ์ไม้ที่แกะเสร็จแล้ว

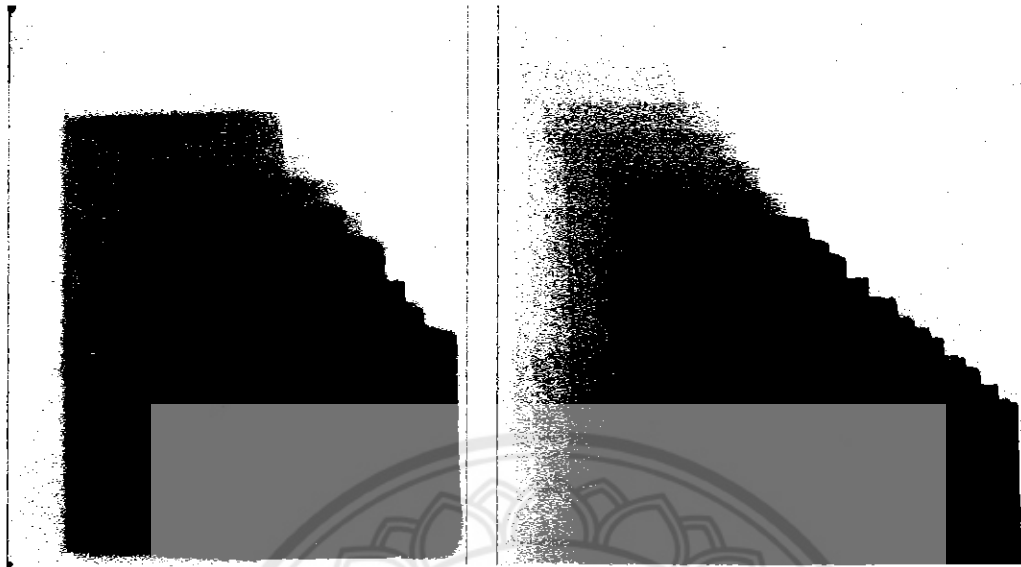
ภาพประกอบที่ 13

4.กลิ้งสีลงบนแม่พิมพ์ไม้ที่แกะเสร็จเรียบร้อยแล้ว กลิ้งให้ทั่วทั้งแผ่น กลิ้งให้เนียน งานที่ออกมาจะได้ไม่มีปัญหา ต้องใจเย็น

ภาพประกอบที่ 14

5. ในการตีสีแต่ละครั้งจะต้องมีการทำซาร์จสีก่อนลงงานจริงเพื่อความถูกต้อง แม่นยำตามแผนที่วางไว้

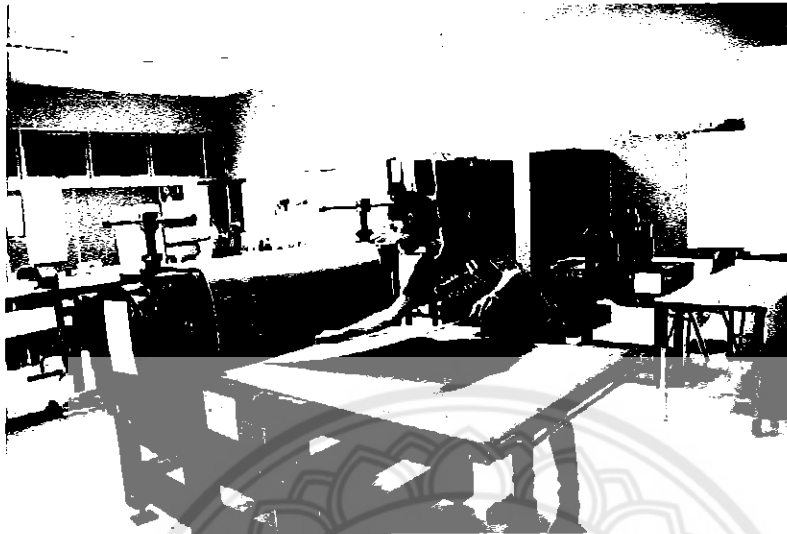
ภาพประกอบที่ 15

6. นำกระดาษไปวางไว้บนแท่งพิมพ์ ตั้งค่าแท่งพิมพ์ให้เท่ากับงานที่จะนำเข้าแทน

ภาพประกอบที่ 16

7. นำแม่พิมพ์ที่กลึงสีแล้ว วางลงบนกระดาษที่วางไว้บนแท่งพิมพ์ การวางต้องวางให้ตรง และกึ่งกลางของกระดาษ การวางงานเป็นสิ่งสำคัญ ตีสีทับกันหลายชั้น การวางต้องวางให้ตรงที่เดิมทุกครั้ง

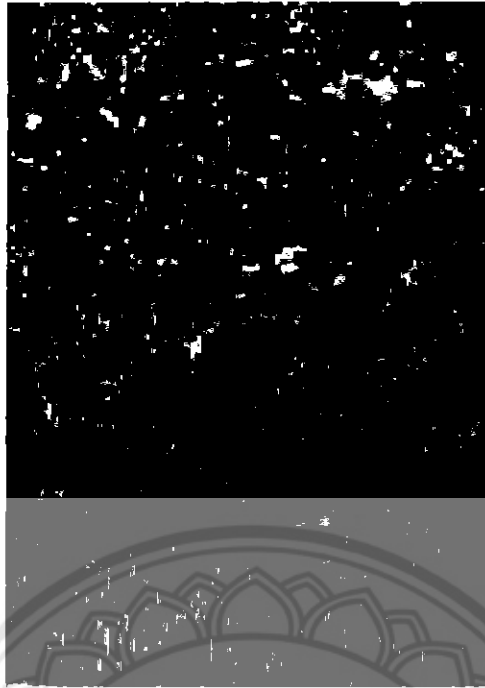
ภาพประกอบที่ 17

8. หมุนแท่งพิมพ์ การหมุนแท่งพิมพ์ห้ามหยุดเด็ดขาด ไม่ว่าจะแน่นมากแค่ไหนก็ต้องหมุนไปให้ได้ มิฉะนั้นงานที่ออกมาจะมีระดับความเข้มของสีไม่สม่ำเสมอ ต้องเช็กการตั้งค่าของแท่งพิมพ์ทุกครั้ง ก่อนทำงานหมุนแท่ง

ภาพประกอบที่ 18

9. เมื่อหมุนเสร็จแล้วก็นำแม่พิมพ์ออกจากกระดาษ ถ้าได้ตามที่ต้องการเป็นอันเสร็จสมบูรณ์

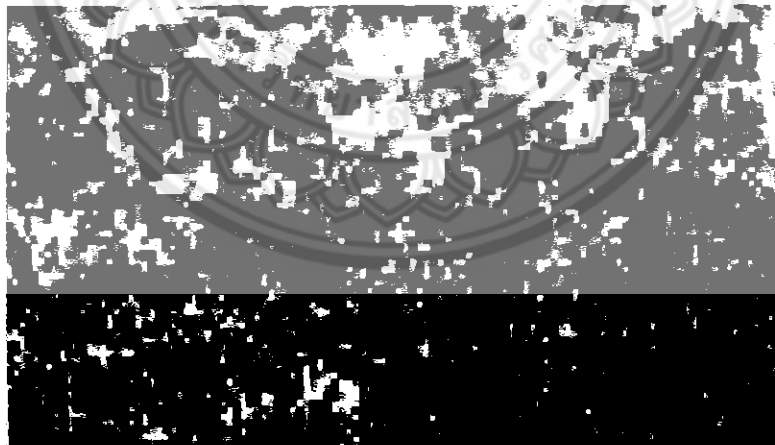
ภาพประกอบที่ 19

ผลงานศิลปนิพนธ์ภาพพิมพ์ที่สมบูรณ์ ภาพที่ 1

ชื่อภาพ Naturally Inspired No.1

ขนาด 60 × 81 เซนติเมตร

กลวิธี ภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut)

ภาพประกอบที่ 20

ผลงานศิลปนิพนธ์ภาพพิมพ์ที่สมบูรณ์ ภาพที่ 2

ชื่อภาพ Naturally Inspired No.2

ขนาด 63 × 110.5 เซนติเมตร

กลวิธี ภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut)

ภาพประกอบที่ 21

ผลงานศิลปนิพนธ์ภาพพิมพ์ที่สมบูรณ์ ภาพที่ 3

ชื่อภาพ Naturally Inspired No.3

ขนาด 64 × 118 เซนติเมตร

กลวิธี ภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut)

ภาพประกอบที่ 22

ผลงานศิลปนิพนธ์ภาพพิมพ์ที่สมบูรณ์ ภาพที่ 4

ชื่อภาพ Naturally Inspired No.4

ขนาด 54 × 119.5 เซนติเมตร

กลวิธี ภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut)

สรุปปัญหาและอุปสรรคจากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

1. เนื่องจากคู่มือที่ใช้เมื่อถูกตีทับกันแล้วจะเกิดการผสมจนเปลี่ยนเป็นสีใหม่ที่ไม่ได้ต้องการ ผู้สร้างสรรค์จึงแก้ปัญหาด้วยการแยกแม่พิมพ์ เป็น 2 ชั้น
 2. สีน้ำมันสำหรับงานภาพพิมพ์เมื่อถูกตีซ้อนทับกันเป็นจำนวนมาก จึงส่งผลให้สีมีความหนา ทำให้แห้งช้า บวกกับสภาพของบางวันที่ชื้น ผู้สร้างสรรค์จึงแก้ปัญหาด้วยกั้นตีสีให้พอเหมาะ ไม่หนาจนเกินไป และมีการวางแผนโดยจะตีเพิ่มแค่วันละ 1 สี
 3. เนื่องจากผู้สร้างสรรค์ยังมีทักษะฝีมือที่ไม่ชำนาญนัก จึงทำให้ลักษณะของการแกะไม้ยังไม่ประณีตเท่าที่ควร การใช้สียังไม่ลงตัว ผู้สร้างสรรค์แก้ปัญหาโดยการทำซาร์จสีก่อนที่จะตีลงงานจริง และใช้ประสบการณ์ที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ มาปรับแก้ให้ดีขึ้นในงานชิ้นต่อไป
- จากการปฏิบัติงานทำให้เราได้เจอปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้น จึงทำให้เราได้เรียนรู้และรู้จักแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าแม้ว่าจะมีการวางแผนไว้แล้ว ทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นประสบการณ์ในการทำงานที่ดีช่วยให้ผู้สร้างสรรค์มีการคิดอย่างเป็นระบบและมีการวางแผนการทำงานที่ดีขึ้น

บทที่ 4

การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานศิลปะ

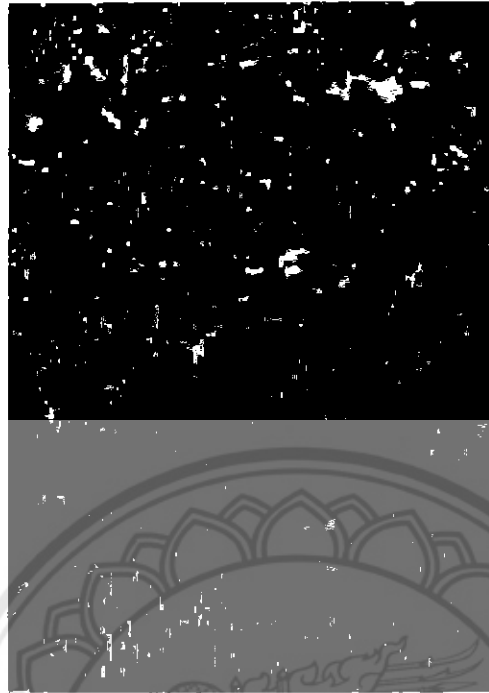
การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างสรรค์งานศิลปะ เนื่องด้วยเป็นการอธิบายให้บุคคลอื่นเกิดการเรียนรู้ สามารถเข้าใจถึงความหมายและขั้นตอนกระบวนการ กลวิธี และคุณค่าทางสุนทรียภาพผลงานการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ตั้งแต่ขั้นแรกตามลำดับ จนถึงสิ้นสุดการสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

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

การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

การวิเคราะห์รูปทรง ได้แก่ ส่วนประกอบทางรูป คือ ทัศนธาตุ ส่วนประกอบทางวัสดุคือ วัสดุและวิธีการ หรือกลวิธี รวมทั้งส่วนวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรงและทัศนธาตุ

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1

ภาพประกอบที่ 1 ผลงานศิลปนิพนธ์ภาพพิมพ์ที่สมบูรณ์ ภาพที่ 1
ชื่อภาพ Naturally Inspired No.1
ขนาด 60 x 81 เซนติเมตร
กลวิธี ภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut)

การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

การวิเคราะห์รูปทรง รูปแบบ (Form)

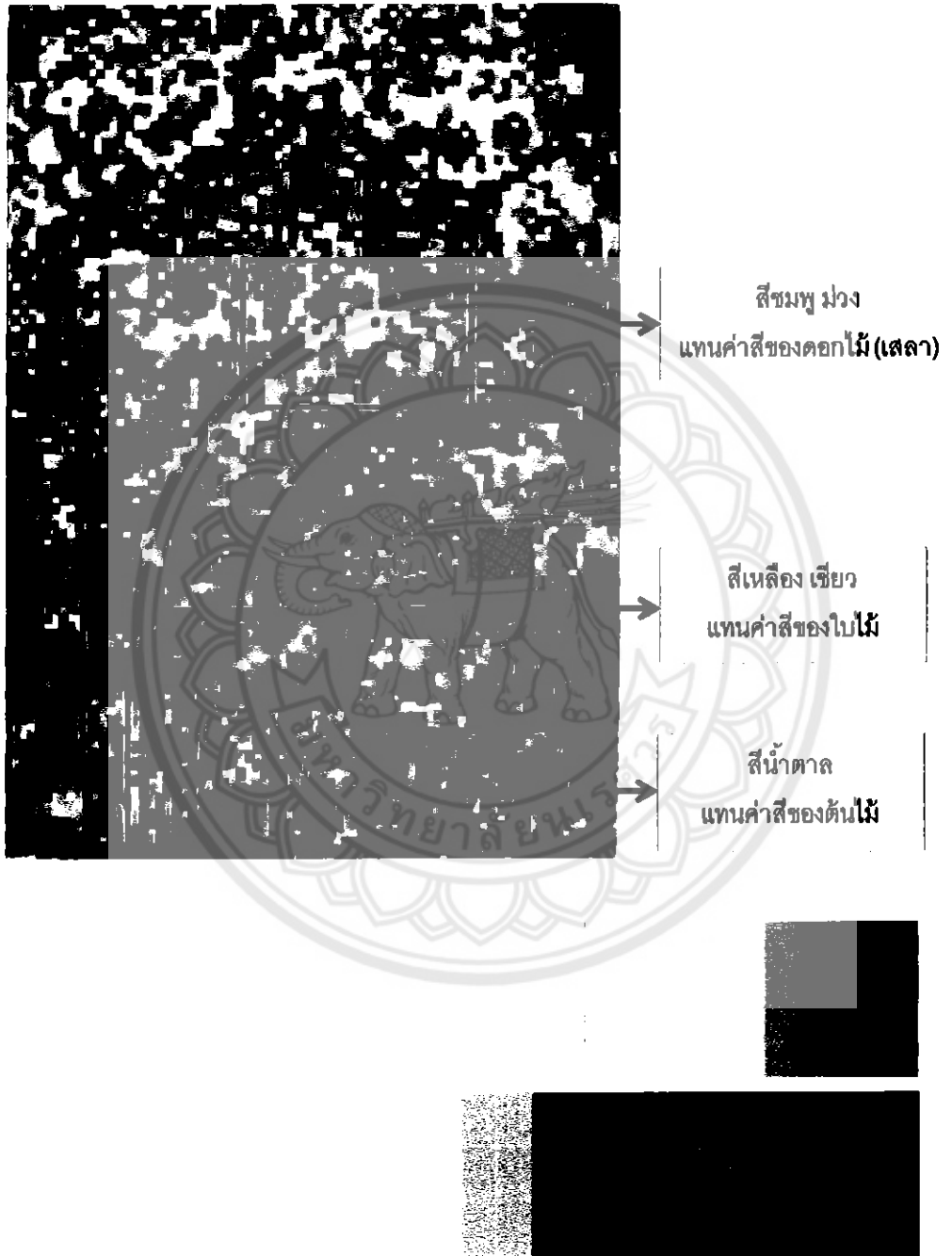
ทัศนธาตุ

สี (Colors)

- สีวรรณะร้อนในผลงานการสร้างสรรค์แบ่งเป็น 40% ได้แก่ สีชมพู สีโอรส สีม่วงแดง สีเหลือง สีน้ำตาล ให้ความรู้สึกอบอุ่น มี ความเบิกบาน ความรื่นเริง สดชื่นแจ่มใส เป็นความรู้สึกที่อิสระ

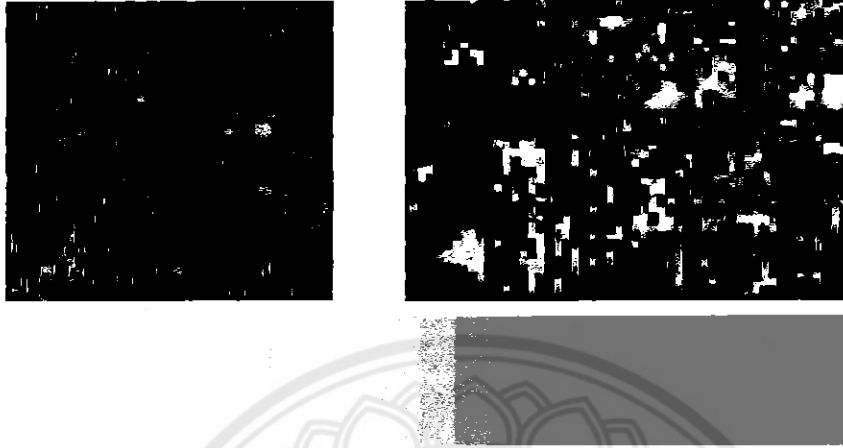
- สีวรรณะเย็นแบ่งเป็น 60% ได้แก่ สีเหลืองอมเขียว สีเขียว ให้ความรู้สึกเย็นสบาย ผ่อนคลาย สงบร่มเย็น และใช้เป็นสีขัดแย้งเพิ่มความน่าสนใจ และ เพิ่มความมีเสน่ห์ นำค้นหาด้วยสีม่วง

ผู้สร้างสรรค์ใช้สีน้ำมันสำหรับงานภาพพิมพ์มาสร้างน้ำหนักแสงเงา และเป็นตัวแทนในการสื่อออกมาเป็นสัญลักษณ์ ผลงานชิ้นนี้จะเป็นการจัดองค์ประกอบให้กลุ่มสีเดียวกันรวมอยู่จุดเดียวกันเพื่อให้เห็นเป็นมวล เป็นช่องของดอกเสลา

ภาพประกอบที่ 2 แสดงภาพผลงานในลักษณะของการแทนค่าสี

น้ำหนัก (Value) คือความอ่อนแก่ของบริเวณที่ถูกแสงสว่าง ในการสร้างสรรค์ผลงานผู้สร้างสรรค์จะไล่ระดับน้ำหนักจากอ่อนสุดไปเข้มสุดเพื่อทำให้เกิดมิติ เกิดระยะใกล้ไกลในการมองเห็น และยังสามารถเห็นเป็นภาพที่มีการซ้อนทับกัน ทำให้ดูกลมกลืนหรือตัดกันได้

ภาพประกอบที่ 3 แสดงภาพผลงานในลักษณะของค่าน้ำหนัก

ที่ว่าง (Space) ในผลงานของผู้สร้างสรรค์นั้นที่ว่างเกิดจากค่าน้ำหนัก ความอ่อน-แก่ของสีในลักษณะการแทรกสีอ่อนเพื่อให้มีความเบา เหมือนมีอากาศ เป็นที่ว่างแบบลวงตา ที่มองด้วยตาแล้วมีความรู้สึกว่าเป็นพื้นที่ว่างมีแสงส่องผ่านเกิดเป็นระยะของภาพ ให้ความรู้สึกเหมือนว่ามีอากาศ มีการเคลื่อนไหว ไม่อึดอัด

ภาพประกอบที่ 4 แสดงภาพผลงานในลักษณะของการกำหนดที่ว่าง

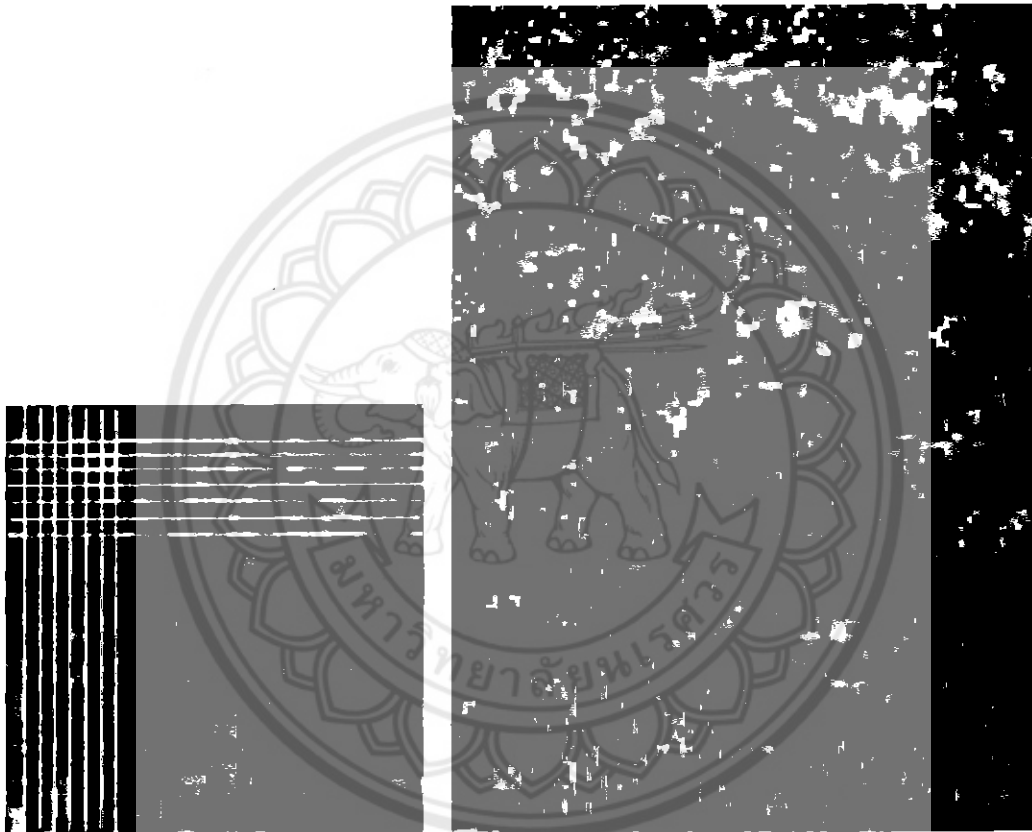
พื้นผิว(Texture) คือลักษณะของบริเวณผิวหน้าของสิ่งต่างๆ เมื่อสัมผัสแล้วสามารถ รับรู้ได้ว่ามีลักษณะอย่างไร รู้ว่า ขรุขระ เรียบ มัน ด้าน เนียน สาก เป็นต้น สำหรับผลงานที่นำเสนอนี้จะเป็นพื้นผิวที่สัมผัสได้ด้วยสายตา เป็นการสร้างพื้นผิวลวงตาให้สัมผัสได้ด้วยการมองเห็นเท่านั้น

เส้น (Line) ใช้เส้นตรงแนวตั้งตัดกับเส้นตรงแนวนอนเกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส

- เส้นตรงแนวตั้ง ให้ความรู้สึกสูง สง่า มั่นคง แข็งแรง หนักแน่น
- เส้นตรงแนวนอนให้ความรู้สึกทางความกว้าง สงบ ราบเรียบ นิ่ง และผ่อนคลาย

ทั้งภาพจะมีการใช้เส้นที่กระจายเท่ากัน หรือเรียกว่าการซ้ำทั้งนี้จะถูกประสานกันด้วยค่า

น้ำหนักของสีในระดับที่แตกต่างกัน

ภาพประกอบที่ 5 แสดงภาพผลงานในลักษณะของเส้นโครงสร้าง

หลักการองค์ประกอบศิลป์

เอกภาพ (Unity)

เอกภาพของการแสดงออก

สำหรับงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 1 สื่อถึงความประทับใจในสีเส้นของช่อดอกที่สด และสวยงาม

เอกภาพของรูปทรง

คือ การรวมตัวกันอย่างมีดุลยภาพ และมีระเบียบขององค์ประกอบทางศิลปะ เพื่อให้เกิดเป็นรูปทรงหนึ่งที่สามารถแสดงความคิดเห็นหรืออารมณ์ของผู้สร้างสรรค์ออกมา เอกภาพของรูปทรง เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดต่อความงามของผลงานศิลปะ เพราะเป็นสิ่งที่ศิลปินใช้เป็นสื่อในการแสดงออกถึงเรื่องราว ความคิด และอารมณ์ ซึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ใช้หลักของเอกภาพ ดังนี้

- กฎเกณฑ์ของการประสาน (Transition) คือ การทำให้เกิดความกลมกลืน ให้สิ่งต่าง ๆ เข้ากันได้อย่างสนิท เป็นการสร้างเอกภาพจากการรวมตัวของสิ่งๆ ที่เหมือนกันเข้าด้วยกันการประสานมีอยู่ 2 วิธี คือ

2.1 การเป็นตัวกลาง (Transition) คือ การทำสิ่งที่ขัดแย้งกันให้กลมกลืนกัน ด้วยการ ใช้ตัวกลางเข้าไปประสาน เช่น สีเขียวแก่กับสีเหลือง ซึ่งมีความแตกต่าง ขัดแย้งกันสามารถทำให้ อยู่ร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพ ด้วยการใช้สีเขียวอ่อนเข้าไปประสาน ทำให้เกิดความกลมกลืนกันมากขึ้น

2.2 การซ้ำ (Repetition) คือ การจัดวางหน่วยที่เหมือนกันตั้งแต่ 2 หน่วย ขึ้นไป เป็นการสร้างเอกภาพที่ง่ายที่สุดใช้มากและได้ผลมากที่สุดในการสร้างเอกภาพทางสายตา สำหรับการสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์ ชุด “ความประทับใจในแสง สี และรูปทรงของธรรมชาติ” ใช้หลักการซ้ำของรูปทรงสีเหลี่ยมแต่จะแทนด้วยค่าน้ำหนักสีอ่อน-แก่ เพื่อความน่าสนใจ มองแล้วน่าค้นหา ไม่จำเจ น่าเบื่อ

การวิเคราะห์เนื้อหา (content)

เรื่อง ผู้สร้างสรรค์ได้เรื่องหรือจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลงานมาจากความรู้สึกประทับใจ ความสวยงามใน ธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น สีเส้นของดอกไม้ สีของพุ่มใบ แสงอาทิตย์ในช่วงเวลาต่างๆ เป็นต้น

แนวเรื่อง ผู้สร้างสรรค์ได้นำความประทับใจ ความชื่นชอบ หลงใหลในธรรมชาติมาสร้างสรรค์ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงาน โดยมีการแปรค่าทางความคิด มีการตัดทอนรูปทรงเพื่อให้

เกิดการนำเสนอในรูปแบบที่ใหม่ แต่ยังคงมีเค้าโครงที่เหมือนจริงหลงเหลืออยู่

เนื้อหา ผู้สร้างสรรค์แบ่งออกเป็นเนื้อหาภายนอกและเนื้อหาภายใน

ก. เนื้อหาภายนอก ผลงานของผู้สร้างสรรค์เป็นผลงานลักษณะกึ่งนามธรรม (Semi Abstract) เป็นศิลปะที่เริ่มบิดเบือนไปจากศิลปะแบบเหมือนจริงได้รับแรงบันดาลใจมาจากความใกล้ชิดและการสัมผัสในธรรมชาติตั้งแต่จำความได้จนถึงปัจจุบัน นำสิ่งที่มองเห็นมาสร้างสรรค์ด้วยการตัดทอนรูปทรงของจริงให้อยู่ในรูปแบบเรียบง่าย แต่ยังมีเค้าโครงที่เหมือนจริงหลงเหลืออยู่ให้รู้ว่าเป็นรูปอะไร

ลัทธิศิลปะ

งานศิลปะแบบคิวบิสม์ (Cubism) เป็นจัดระเบียบให้กับธรรมชาติ หรือสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัว เสียใหม่ โดยที่ไม่มีการแสดงอะไรที่ชัดเจนให้เห็นว่า อะไรเป็นอะไรในภาพ แต่ขณะเดียวกันในภาพก็ยังมีเนื้อหาอยู่

ศิลปิน

ปิกาสโซ (Picasso) ผลงานของเขาได้มีการนำรูปทรงเรขาคณิต มาใช้ซึ่งเป็นการตัดทอนความเป็นจริงออกนอกจากนี้เขาเป็นผู้บุกเบิกแนวศิลปะสมัยใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยม นอกจากจะได้อิทธิพลจากศิลปะแบบกึ่งนามธรรม(Semi Abstract) และศิลปะแบบคิวบิสม์ (Cubism) แล้วผู้สร้างสรรค์ผลงานยังได้รับความบันดาลใจจากผลงานศิลปะของ ปีต โมนเดรียน

Ann Haaland สร้างสรรค์ผลงานจากประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ซึ่งส่งผลด้านอารมณ์และความรู้สึกจึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

ดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเกี่ยวข้องกับตัวเรื่องศิลปินพจน์ ผู้สร้างสรรค์ จึงได้นำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้

ข. เนื้อหาภายใน

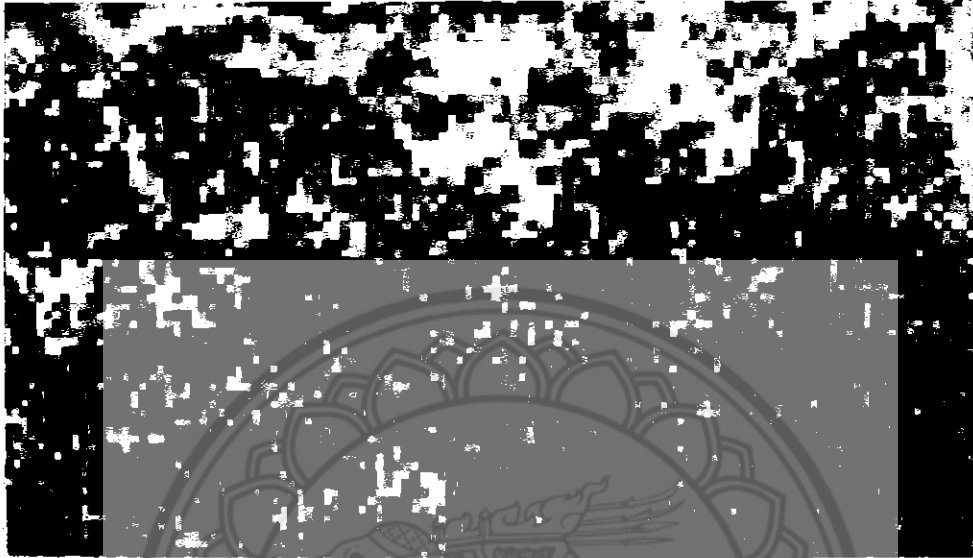
1. เนื้อหาทางพุทธิปัญญา (Intellectual Content) 70%

ผลงานสร้างสรรค์ศิลปินพจน์นี้ มีคุณลักษณะทางรูปแบบ แสดงองค์ประกอบของศิลปะ โดยการประกอบกันของเส้น ทั้งแนวตั้งและแนวนอนเกิดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส เป็นการตัดทอนจากความเป็นจริงเพื่อเกิดความแปลกใหม่ มีความประสานกลมกลืนของทัศนธาตุที่ใช้ไม่ว่าจะเป็น เส้น สี พื้นผิว ที่ว่างซึ่งเกิดจากค่าน้ำหนักของสีที่ใช้เกิดเป็นผลงานที่มีความลงตัว ให้ความรู้สึกสดใส น่าค้นหา

2. เนื้อหาทางอารมณ์สะเทือนใจ (Emotion Content) 30%

ผลงานสร้างสรรค์ศิลปินพจน์นี้ มีการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกถึงความสดใส ความมีชีวิตชีวา ตื่นเต้น ดุ๊กดิ๊กน่าค้นหา สีสนจะเป็นตัวดึงดูดสายตา โดยให้ค่าน้ำหนักและวรรณะของสีที่ใช้เป็นตัวกลางในการสื่ออารมณ์

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2

ภาพประกอบที่ 6 ผลงานศิลปนิพนธ์ภาพพิมพ์ที่สมบูรณ์ ภาพที่ 2

ชื่อภาพ Naturally Inspired No.2

ขนาด 63 × 110.5 เซนติเมตร

กลวิธี ภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut)

การวิเคราะห์รูปทรง รูปแบบ (Form)

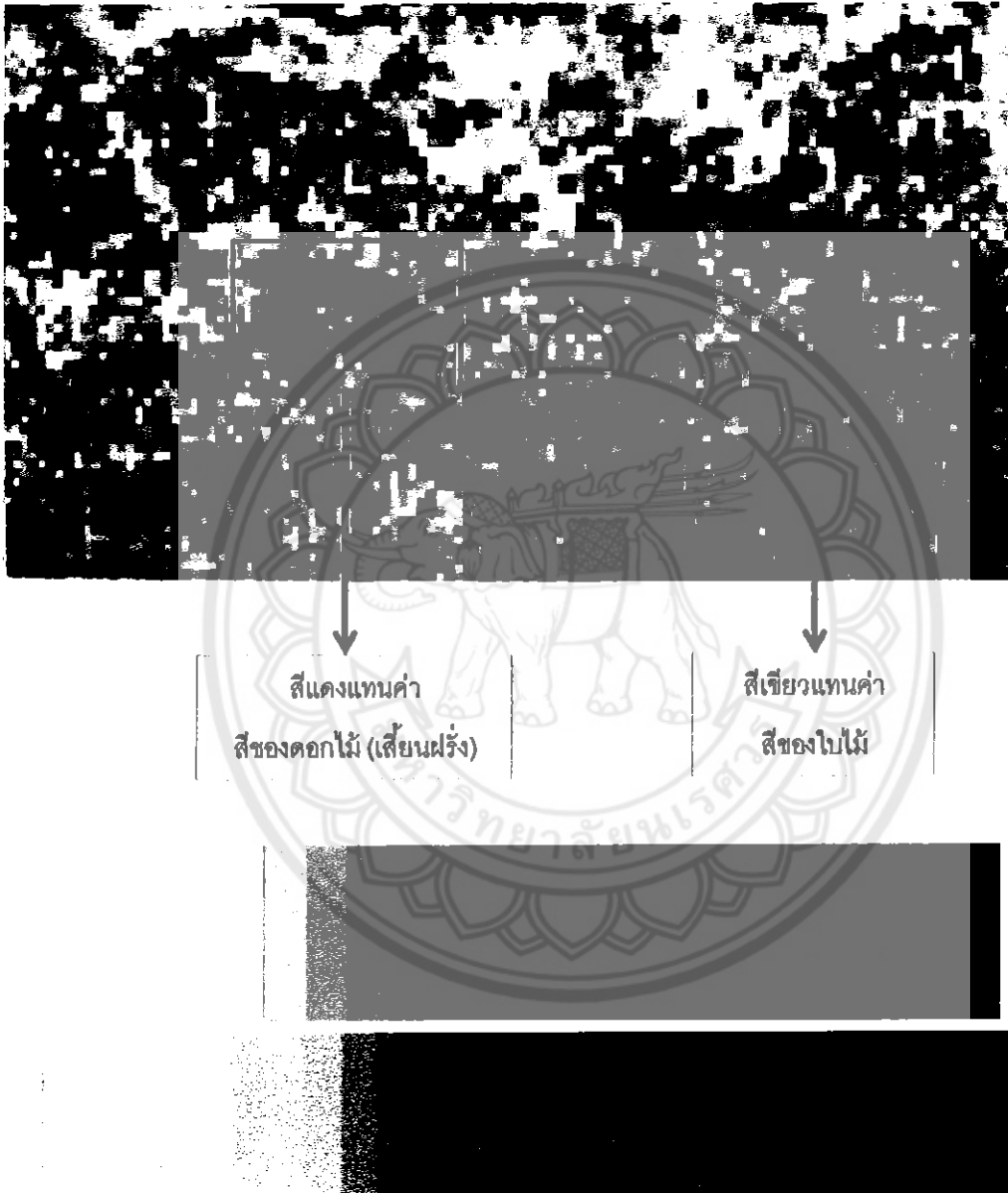
ทัศนธาตุ

สี (Colors)

- สีวรรณะร้อนในผลงานการสร้างสรรค์แบ่งเป็น 50% ได้แก่ สีชมพู สีโอรส สีแดง สีเหลือง ให้ความรู้สึกอบอุ่น มี ความเบิกบาน ความรื่นเริง สดชื่นแจ่มใส กระตุ้นสมอง สีแดงปานกลางแสดงถึงความมีสุขภาพดี ความมีชีวิต

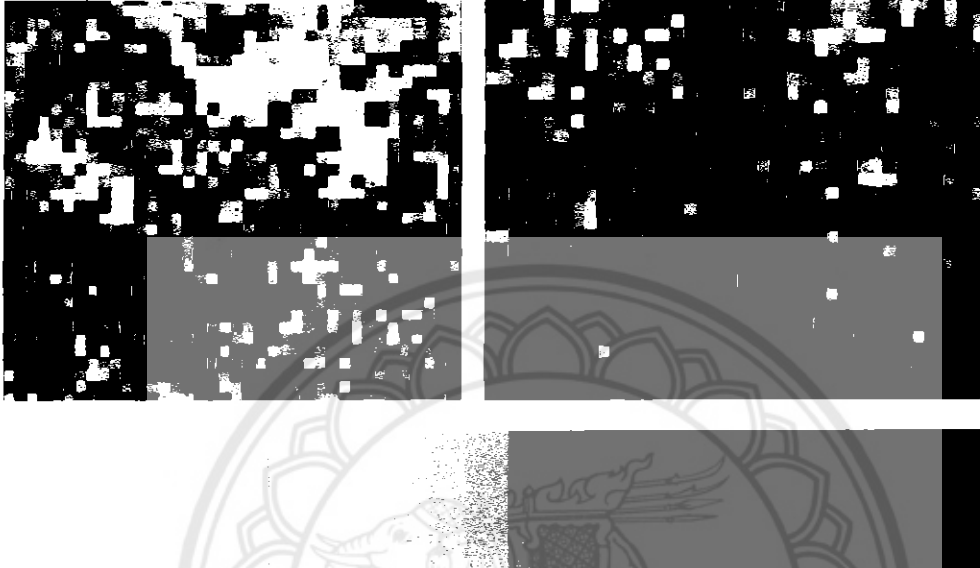
- สีวรรณะเย็นแบ่งเป็น 50% ได้แก่ สีเหลืองอมเขียว สีเขียว สีฟ้าอมเทา ให้ความรู้สึกเย็นสบาย ผ่อนคลาย สงบร่มเย็น และใช้เป็นสีขัดแย้งเพิ่มความน่าสนใจ

ผู้สร้างสรรค์ใช้สีน้ำมันสำหรับงานภาพพิมพ์มาสร้างน้ำหนักแสงเงา และเป็นตัวแทนในการสื่อออกมาเป็นสัญลักษณ์ ผลงานชิ้นนี้จะมีการกระจายสีเพื่อสร้างมุมมองให้ดูเสมือนว่าเป็นทุ่งของดอกผักเสี้ยนฝรั่ง

ภาพประกอบที่ 7 แสดงภาพผลงานในลักษณะของการแทนค่าสี

น้ำหนัก (Value) คือความอ่อนแก่ของบริเวณที่ถูกแสงสว่าง ในการสร้างสรรค์ผลงาน ผู้สร้างสรรค์จะไล่ระดับน้ำหนักจากอ่อนสุดไปเข้มสุดเพื่อทำให้เกิดมิติ เกิดระยะใกล้ไกลในการมองเห็น และยังสามารถเห็นเป็นภาพที่มีการซ้อนทับกัน ทำให้ดูกลมกลืนหรือตัดกันได้

ภาพประกอบที่ 8 แสดงภาพผลงานในลักษณะของค่าน้ำหนัก

ที่ว่าง (Space) ในผลงานของผู้สร้างสรรค์นั้นที่ว่างเกิดจากค่าน้ำหนัก ความอ่อน-แก่ของสีเป็นที่ว่างแบบลวงตา ที่มองด้วยตาแล้วมีความรู้สึกว่าเป็นพื้นที่ว่างมีแสงส่องผ่านเกิดเป็นระยะของภาพให้ความรู้สึกเสมือนว่ามีอากาศ มีการเคลื่อนไหว ไม่อึดอัด

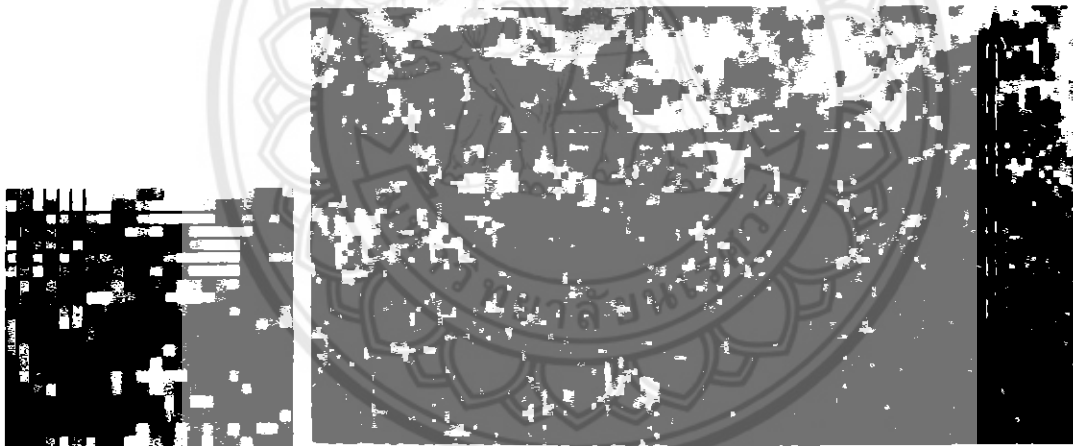

ภาพประกอบที่ 9 แสดงภาพผลงานในลักษณะของการกำหนดที่ว่าง

พื้นผิว (Texture) คือลักษณะของบริเวณผิวหน้าของสิ่งต่าง ๆ ที่เมื่อสัมผัสแล้วสามารถรับรู้ได้ว่ามีลักษณะอย่างไร คือรู้ว่า หยาบ ขรุขระ เรียบ มัน ค้าน เนียน สาก เป็นต้น สำหรับผลงานที่นำเสนอนี้จะเป็นพื้นผิวที่สัมผัสได้ด้วยสายตา เป็นการสร้างพื้นผิวลวงตาให้สัมผัสได้ด้วยการมองเห็นเท่านั้น

เส้น (Line) ผลงานนี้สร้างสรรค์โดยใช้เส้นตรงแนวตั้งตัดกับเส้นตรงแนวนอนเกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู เท้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส

- เส้นตรงแนวตั้ง ให้ความรู้สึกสูง สง่า มั่นคง แข็งแรง หนักแน่น
 - เส้นตรงแนวนอน ให้ความรู้สึกทางความกว้าง สงบ ราบเรียบ นิ่ง และผ่อนคลาย
- ทั้งภาพจะมีการใช้เส้นที่กระจายเท่ากัน หรือเรียกว่าการซ้ำทั้งนี้จะถูกประสานกันด้วยค่าน้ำหนักของสีในระดับที่แตกต่างกัน

ภาพประกอบที่ 10 แสดงภาพผลงานในลักษณะของเส้นโครงสร้าง

หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์

เอกภาพ (Unity)

เอกภาพของการแสดงออก

สำหรับงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 2 สื่อถึงความประทับใจในสีเส้นของทุ่งดอกผักเสี้ยนฝรั่งที่กำลังบานสะพรั่ง สีแดงสด มีความสวยงามชวนมอง

เอกภาพของรูปทรง

คือ การรวมตัวกันอย่างมีดุลยภาพ และมีระเบียบขององค์ประกอบทางศิลปะ เพื่อให้เกิดเป็นรูปทรงหนึ่งที่สามารถแสดงความคิดเห็นหรืออารมณ์ของผู้สร้างสรรค์ออกมา เอกภาพของรูปทรง เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดต่อความงามของผลงานศิลปะ เพราะเป็นสิ่งที่ศิลปินใช้เป็นสื่อในการแสดงออกถึงเรื่องราว ความคิดและอารมณ์ ซึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ใช้หลักของเอกภาพ ดังนี้

- กฎเกณฑ์ของการประสาน (Transition) คือ การทำให้เกิดความกลมกลืน ให้สิ่งต่าง ๆ เข้ากันได้อย่างสนิท เป็นการสร้างเอกภาพจากการรวมตัวของสิ่งๆ ที่เหมือนกันเข้าด้วยกันการประสานมีอยู่ 2 วิธี คือ

2.1 การเป็นตัวกลาง (Transition) คือ การทำสิ่งที่ขัดแย้งกันให้กลมกลืนกัน ด้วยการเป็นตัวกลางเข้าไปประสาน เช่น สีเขียวแก่กับสีเหลือง ซึ่งมีความแตกต่าง ขัดแย้งกันสามารถทำให้ อยู่ร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพ ด้วยการใส่สีเขียวอ่อนเข้าไปประสาน ทำให้เกิดความกลมกลืนกันมากขึ้น

2.2 การซ้ำ (Repetition) คือ การจัดวางหน่วยที่เหมือนกันตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป เป็นการสร้างเอกภาพที่ง่ายที่สุด ใช้มากและได้ผลมากที่สุดในการสร้างเอกภาพทางสายตา สำหรับการสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์ ชุด “ความประทับใจในแสง สี และรูปทรงของธรรมชาติ” ใช้หลักการซ้ำของรูปทรงสีเหลี่ยมแต่จะแทนด้วยค่าน้ำหนักสีอ่อน-แก่ เพื่อความน่าสนใจ มองแล้วน่าค้นหา ไม่จำเจ น่าเบื่อ

การวิเคราะห์เนื้อหา (content)

เรื่อง ผู้สร้างสรรค์ได้เรื่องหรือจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลงานมาจากความรู้สึก

ประทับใจ ความสวยงามใน ธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น สีเส้นของดอกไม้ สีของพุ่มใบ

แสงอาทิตย์ในช่วงเวลาต่างๆ เป็นต้น

แนวเรื่อง ผู้สร้างสรรค์ได้นำความประทับใจ ความชื่นชอบ หลงใหลในธรรมชาติมาสร้างสรรค์

ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงาน โดยมีการแปรค่าทางความคิด มีการตัดทอนรูปทรง

เพื่อให้

เกิดการนำเสนอในรูปแบบที่ใหม่ แต่ยังคงมีเค้าโครงที่เหมือนจริงหลงเหลืออยู่

เนื้อหา ผู้สร้างสรรค์แบ่งออกเป็นเนื้อหาภายนอกและเนื้อหาภายใน

ก. เนื้อหาภายนอก ผลงานของผู้สร้างสรรค์เป็นผลงานลักษณะกึ่งนามธรรม (Semi Abstract) เป็นศิลปะที่เริ่มบิดเบือนไปจากศิลปะแบบเหมือนจริง ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความใกล้ชิด และการสัมผัส ในธรรมชาติตั้งแต่จำความได้จนถึงปัจจุบัน นำสิ่งที่มองเห็นมาสร้างสรรค์ด้วยการตัดทอนรูปทรงของจริง ให้อยู่ในรูปแบบเรียบง่าย แต่ยังมีเค้าโครงที่เหมือนจริงหลงเหลืออยู่ให้รู้ว่าเป็นรูปอะไร

ลัทธิศิลปะ งานศิลปะแบบคิวบิสม์ (Cubism) เป็นจัดระเบียบให้กับธรรมชาติ หรือสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัว เสียใหม่ โดยที่จะไม่มีการแสดงอะไรที่ชัดเจนให้เห็นว่า อะไรเป็นอะไรในภาพ แต่ขณะเดียวกันในภาพก็ยังมีเนื้อหาอยู่

ศิลปิน

ปิกาสโซ (Picasso) ผลงานของเขาได้มีการนำรูปทรงเรขาคณิต มาใช้ซึ่งเป็นการตัดทอนความเป็นจริงออกนอกจากนี้เขาเป็นผู้บุกเบิกแนวศิลปะสมัยใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยม นอกจากจะได้อิทธิพลจากศิลปะแบบกึ่งนามธรรม (Semi Abstract) และศิลปะแบบคิวบิสม์ (Cubism) แล้วผู้สร้างสรรค์ผลงานยังได้รับความบันดาลใจจากผลงานศิลปะของ ปีต โมนเดรียาน

Ann Haaland สร้างสรรค์ผลงานจากประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ซึ่งส่งผลด้านอารมณ์และความรู้สึกจึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

ดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเกี่ยวข้องกับตัวเรื่องศิลปนิพนธ์ ผู้สร้างสรรค์ จึงได้นำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้

ข. เนื้อหาภายใน

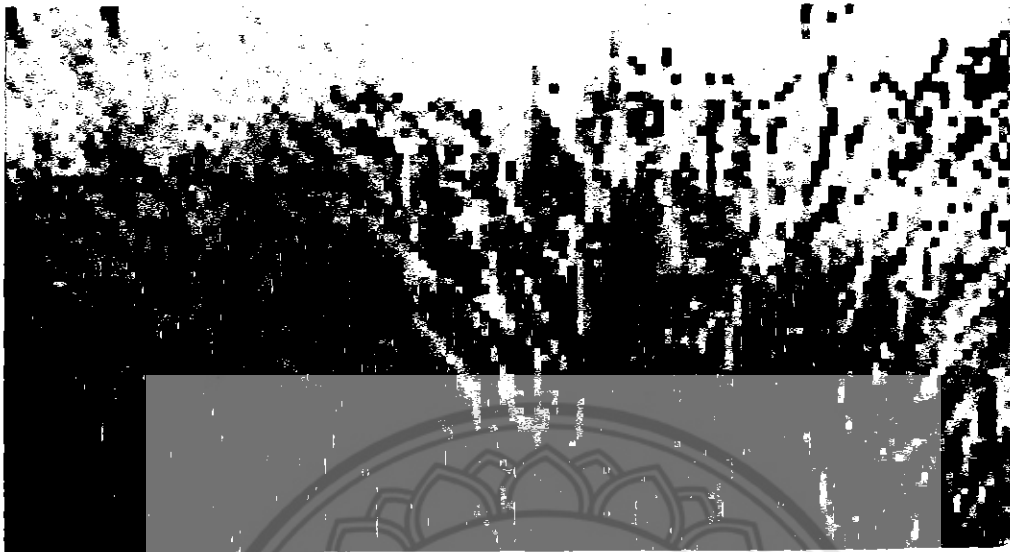
1.เนื้อหาทางพุทธิปัญญา (Intellectual Content) 70%

ผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์นี้ มีคุณลักษณะทางรูปแบบ แสดงองค์ประกอบของศิลปะ โดยการประกอบกันของเส้น ทั้งแนวตั้งและแนวนอนเกิดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส เป็นการตัดทอนจากความเป็นจริงเพื่อเกิดความแปลกใหม่ มีความประสานกลมกลืนของทัศนธาตุที่ใช้ ไม่ว่าจะเป็น เส้น สี พื้นผิว ที่วางซึ่งเกิดจากค่าน้ำหนักของสีที่ใช้เกิดเป็นผลงานที่มีความลงตัว ให้ความรู้สึกสดใส นำค้นหา

2.เนื้อหาทางอารมณ์สะเทือนใจ (Emotion Content) 30%

ผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์นี้ มีการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกถึงความสดใส ความมีชีวิตชีวา ตื่นเต้น ตูสึกลับนำค้นหา สีเส้นจะเป็นตัวดึงดูดสายตา โดยให้ค่าน้ำหนักและวรรณะของสีที่ใช้เป็นตัวกลางในการสื่ออารมณ์

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3

ภาพประกอบที่ 11 ผลงานศิลปนิพนธ์ภาพพิมพ์ที่สมบูรณ์ ภาพที่ 3

ชื่อภาพ Naturally Inspired No.3

ขนาด 64 x 118 เซนติเมตร

กลวิธี ภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut)

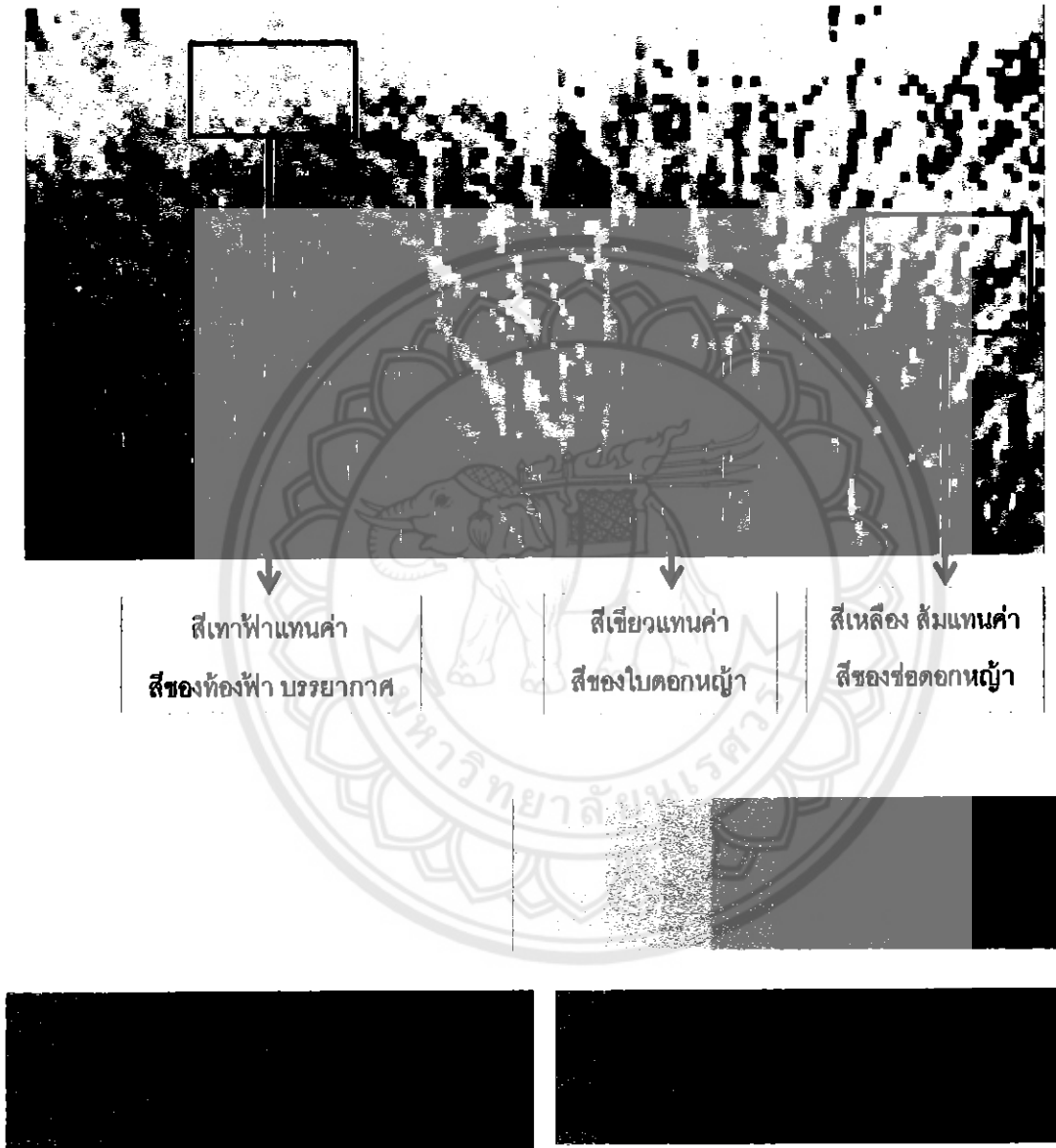
การวิเคราะห์รูปทรง รูปแบบ (Form)

ทัศนธาตุ

สี (Colors)

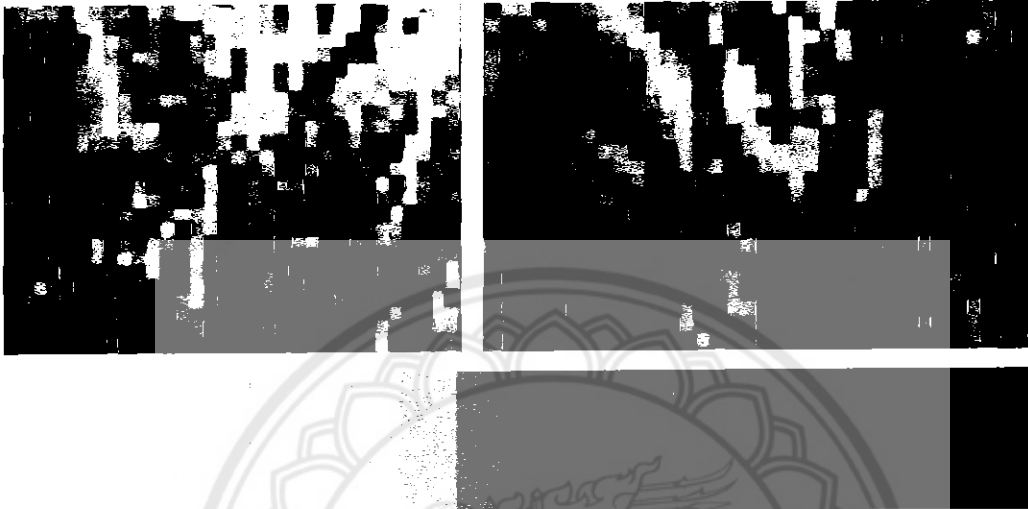
- สีวรรณะร้อนในผลงานการสร้างสรรค์แบ่งเป็น 40% ได้แก่ สีเหลือง สีส้ม สีน้ำตาลให้ความรู้สึกร้อน ความอบอุ่น ความสดใส มีชีวิตชีวา
- สีวรรณะเย็นแบ่งเป็น 60% ได้แก่ สีเหลืองอมเขียว สีเขียว สีฟ้า สีเทา ให้ความรู้สึกเบาบาง เย็นสบาย ผ่อนคลาย สงบร่มเย็น

ผู้สร้างสรรค์ใช้สีน้ำมันสำหรับงานภาพพิมพ์มาสร้างน้ำหนักแสงเงา และเป็นตัวแทนในการสื่อออกมา เป็นสัญลักษณ์ ผลงานชิ้นนี้จะใช้สีอ่อนกระจายแทรกทั้งภาพ เพื่อผลกระยะด้วยสีค่าน้ำหนักต่อไปให้ดู ละมุน เบาลงเหมือนดอกหญ้ากำลังงอตามลม

ภาพประกอบที่ 12 แสดงภาพผลงานในลักษณะของการแทนค่าสี

น้ำหนัก (Value) คือความอ่อนแก่ของบริเวณที่ถูกแสงสว่าง ในการสร้างสรรค์ผลงาน ผู้สร้างสรรค์จะไล่ระดับน้ำหนักจากอ่อนสุดไปเข้มสุดเพื่อทำให้เกิดมิติ เกิดระยะใกล้ไกลในการมองเห็นและยังสามารถเห็นเป็นภาพที่มีการซ้อนทับกัน ทำให้ดูกลมกลืนหรือตัดกันได้

ภาพประกอบที่ 13 แสดงภาพผลงานในลักษณะของค่าน้ำหนัก

ที่ว่าง (Space) ในผลงานของผู้สร้างสรรค์นั้นที่ว่างเกิดจากค่าน้ำหนัก ความอ่อน-แก่ของสีเป็นที่ว่างแบบลวงตา ที่มองด้วยตาแล้วมีความรู้สึกว่าเป็นพื้นที่ว่างมีแสงส่องผ่านเกิดเป็นระยะของภาพให้ความรู้สึกเสมือนว่ามีอากาศ มีการเคลื่อนไหว ไม่อึดอัด

ภาพประกอบที่ 14 แสดงภาพผลงานในลักษณะของการกำหนดที่ว่าง

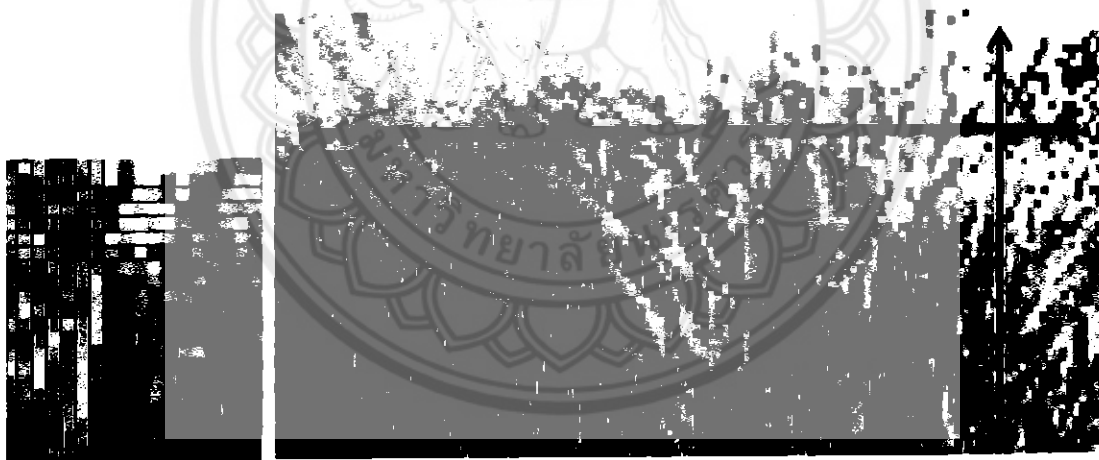
พื้นผิว (Texture) คือลักษณะของบริเวณผิวหน้าของสิ่งต่าง ๆ ที่เมื่อสัมผัสแล้วสามารถรับรู้ได้ว่ามีลักษณะอย่างไร คือรู้ว่า หยาบ ขรุขระ เรียบ มัน ด้าน เนียน สาก เป็นต้น สำหรับผลงานที่นำเสนอจะเป็นพื้นผิวที่สัมผัสได้ด้วยสายตา เป็นการสร้างพื้นผิวลวงตาให้สัมผัสได้ด้วยการมองเห็นเท่านั้น

เส้น (Line) ผลงานนี้สร้างสรรค์โดยใช้เส้นตรงแนวตั้งตัดกับเส้นตรงแนวนอนเกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส

- เส้นตรงแนวตั้ง ให้ความรู้สึกสูง สง่า มั่นคง แข็งแรง หนักแน่น

- เส้นตรงแนวนอน ให้ความรู้สึกทางความกว้าง สงบ ราบเรียบ นิ่ง และผ่อนคลาย

ทั้งภาพจะมีการใช้เส้นที่กระจายเท่ากัน หรือเรียกว่าการซ้ำทั้งนี้จะถูกประสานกันด้วยค่าน้ำหนักของสีในระดับที่แตกต่างกัน

ภาพประกอบที่ 15 แสดงภาพผลงานในลักษณะของเส้นโครงสร้าง

หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์

เอกภาพ (Unity)

เอกภาพของการแสดงออก

สำหรับงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3 สื่อถึงความประทับใจในรูปทรงลักษณะการพลิ้วไหวตามลมและโทนสีของช่อดอกหญ้าที่ขึ้นตามข้างทาง

เอกภาพของรูปทรง

คือ การรวมตัวกันอย่างมีดุลยภาพ และมีระเบียบขององค์ประกอบทางศิลปะ เพื่อให้เกิดเป็นรูปทรงหนึ่งที่สามารถแสดงความคิดเห็นหรืออารมณ์ของผู้สร้างสรรค์ออกมา เอกภาพของรูปทรง เป็นสิ่งสำคัญที่สุดต่อความงามของผลงานศิลปะ เพราะเป็นสิ่งที่ศิลปินใช้เป็นสื่อในการแสดงออกถึงเรื่องราวความคิดและอารมณ์ ซึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ใช้หลักของเอกภาพ ดังนี้

- กฎเกณฑ์ของการประสาน (Transition) คือ การทำให้เกิดความกลมกลืน ให้สิ่งต่าง ๆ เข้ากันได้อย่างสนิท เป็นการสร้างเอกภาพจากการรวมตัวของสิ่งๆ ที่เหมือนกันเข้าด้วยกันการประสานมีอยู่ 2 วิธี คือ

2.1 การเป็นตัวกลาง (Transition) คือ การทำสิ่งที่ขัดแย้งกันให้กลมกลืนกัน ด้วยการเป็นตัวกลางเข้าไปประสาน เช่น สีเขียวแก่กับสีเหลือง ซึ่งมีความแตกต่าง ขัดแย้งกันสามารถทำให้ อยู่ร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพ ด้วยการใส่สีเขียวอ่อนเข้าไปประสาน ทำให้เกิดความกลมกลืนกันมากขึ้น

2.2 การซ้ำ (Repetition) คือ การจัดวางหน่วยที่เหมือนกันตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป เป็นการสร้างเอกภาพที่ง่ายที่สุด ใช้มากและได้ผลมากที่สุดในการสร้างเอกภาพทางสายตา สำหรับการสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์ ชุด “ความประทับใจในแสง สี และรูปทรงของธรรมชาติ” ใช้หลักการซ้ำของรูปทรงสีเหลี่ยมแต่จะแทนด้วยค่าน้ำหนักสีอ่อน-แก่ เพื่อความน่าสนใจ นำค้นหา ไม่จำเจ น่าเบื่อ

การวิเคราะห์เนื้อหา (content)

เรื่อง ผู้สร้างสรรค์ได้เรื่องหรือจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลงานมาจากความรู้สึกประทับใจ ความสวยงามใน ธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น สีเส้นของดอกไม้ สีของพุ่มใบ แสงอาทิตย์ในช่วงเวลาต่างๆ เป็นต้น

แนวเรื่อง ผู้สร้างสรรค์ได้นำความประทับใจ ความชื่นชอบ หลงใหลในธรรมชาติมาสร้างสรรค์ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงาน โดยมีการแปรค่าทางความคิด มีการตัดทอนรูปทรงเพื่อให้เกิดการนำเสนอในรูปแบบที่ใหม่ แต่ยังคงมีเค้าโครงที่เหมือนจริงหลงเหลืออยู่

เนื้อหา ผู้สร้างสรรค์แบ่งออกเป็นเนื้อหาภายนอกและเนื้อหาภายใน

ก. เนื้อหาภายนอก ผลงานของผู้สร้างสรรค์เป็นผลงานลักษณะกึ่งนามธรรม (Semi Abstract) เป็นศิลปะที่เริ่มบิดเบือนไปจากศิลปะแบบเหมือนจริง ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความใกล้ชิด และการสัมผัสในธรรมชาติตั้งแต่จำความได้จนถึงปัจจุบัน นำสิ่งที่มองเห็นมาสร้างสรรค์ด้วยการตัดทอนรูปทรงของจริงให้อยู่ในรูปแบบเรียบง่าย แต่ยังมีเค้าโครงที่เหมือนจริงหลงเหลืออยู่ให้รู้ว่าเป็นรูปอะไร
ลัทธิศิลปะ

งานศิลปะแบบคิวบิสม์ (Cubism) เป็นจัดระเบียบให้กับธรรมชาติ หรือสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัว เสียใหม่ โดยที่จะไม่มีการแสดงอะไรที่ชัดเจนให้เห็นว่า อะไรเป็นอะไรในภาพ แต่ขณะเดียวกันในภาพก็ยังมีเนื้อหาอยู่

ศิลปิน

ปิกาสโซ (Picasso) ผลงานของเขาได้มีการนำรูปทรงเรขาคณิต มาใช้ซึ่งเป็นการตัดทอนความเป็นจริงออกนอกจากนี้เขาเป็นผู้บุกเบิกแนวศิลปะสมัยใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยม นอกจากจะได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบกึ่งนามธรรม (Semi Abstract) และศิลปะแบบคิวบิสม์ (Cubism) แล้วผู้สร้างสรรค์ผลงานยังได้รับความบันดาลใจจากผลงานศิลปะของ ปีต โมนเดรียาน

Ann Haaland สร้างสรรค์ผลงานจากประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ซึ่งส่งผลด้านอารมณ์และความรู้สึกจึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

ดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเกี่ยวข้องกับตัวเรื่องศิลปะนิพนธ์ ผู้สร้างสรรค์ จึงได้นำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้

ข. เนื้อหาภายใน

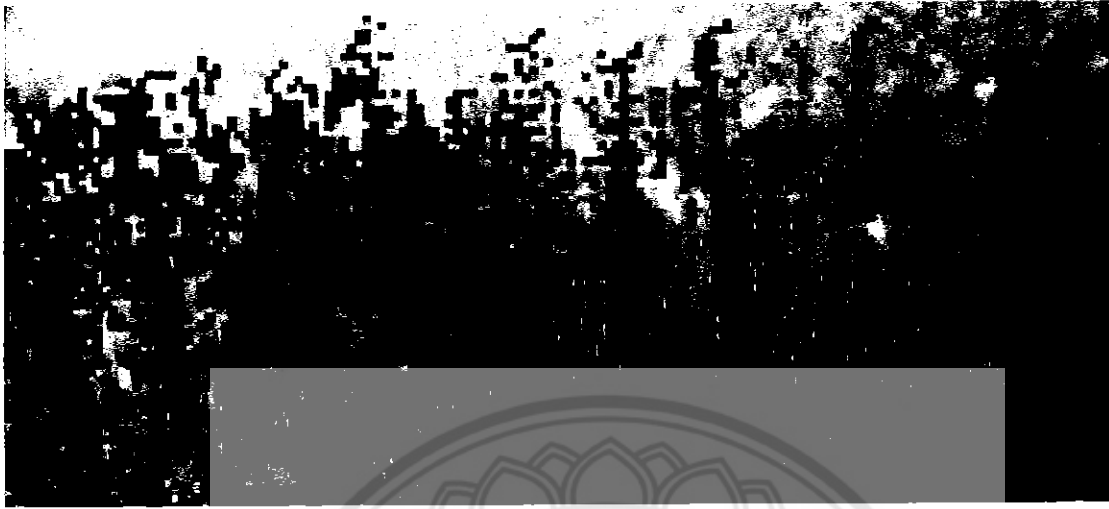
1. เนื้อหาทางพุทธิปัญญา (Intellectual Content) 70%

ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์นี้ มีคุณลักษณะทางรูปแบบ แสดงองค์ประกอบของศิลปะ โดยการประกอบกันของเส้น ทั้งแนวตั้งและแนวนอนเกิดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส เป็นการตัดทอนจากความเป็นจริงเพื่อเกิดความแปลกใหม่ มีความประสานกลมกลืนของทัศนธาตุที่ใช้ ไม่ว่าจะเป็น เส้น สี พื้นผิว ที่ว่างซึ่งเกิดจากค่าน้ำหนักของสีที่ใช้เกิดเป็นผลงานที่มีความลงตัว ให้ความรู้สึกสดใส น่าค้นหา

2. เนื้อหาทางอารมณ์สะเทือนใจ (Emotion Content) 30%

ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์นี้ มีการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกถึงความสดใส ความมีชีวิตชีวา ตื่นเต้น ดูสลับน่าค้นหา สีเส้นจะเป็นตัวดึงดูดสายตา โดยให้ค่าน้ำหนักและวรรณะของสีที่ใช้เป็นตัวกลางในการสื่ออารมณ์

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 4

ภาพประกอบที่ 16 ผลงานศิลปนิพนธ์ภาพพิมพ์ที่สมบูรณ์ ภาพที่ 4

ชื่อภาพ Naturally Inspired No.4

ขนาด 54 x 119.5 เซนติเมตร

กลวิธี ภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut)

การวิเคราะห์รูปทรง รูปแบบ (Form)

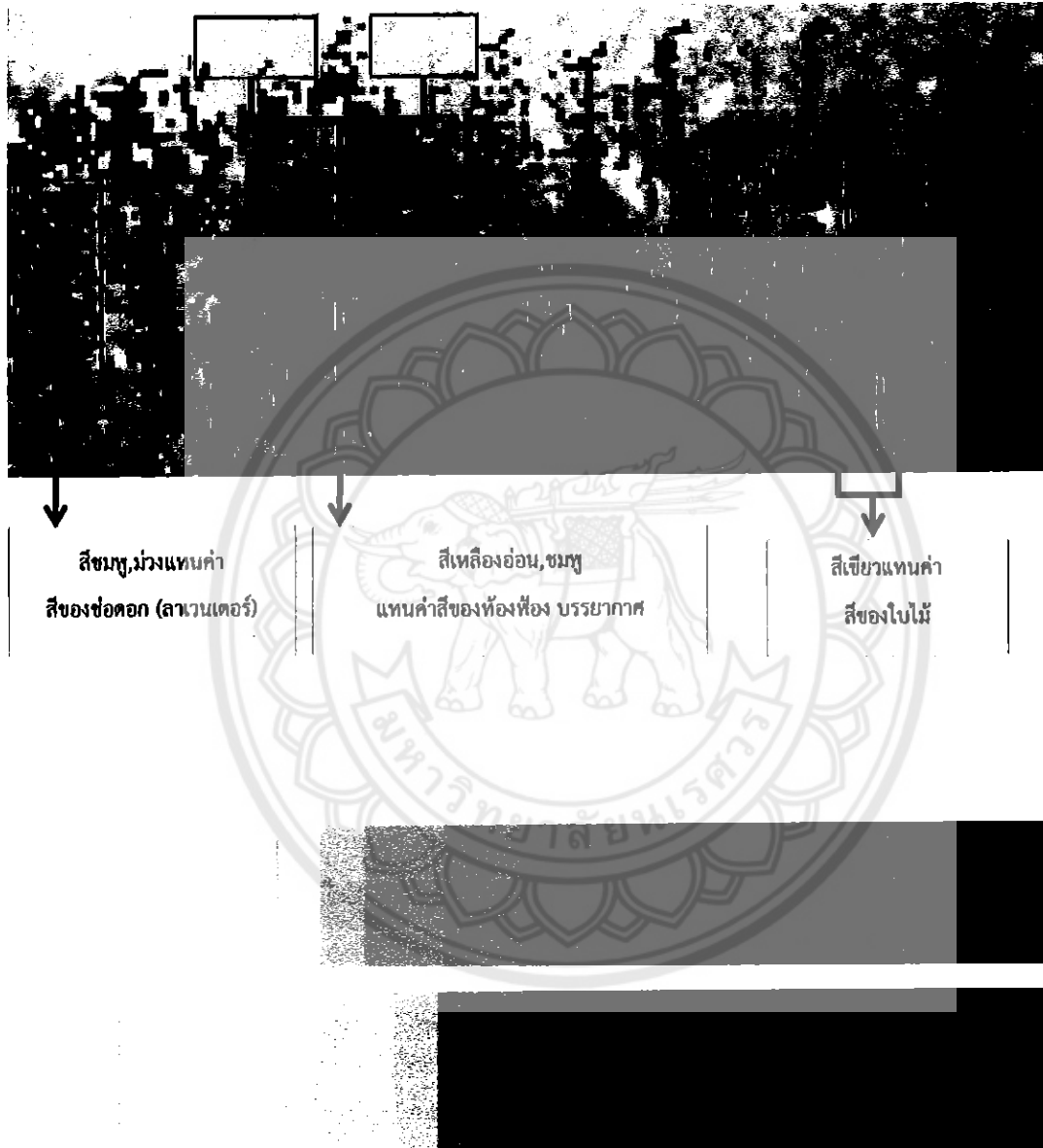
ทัศนธาตุ

สี (Colors)

- สีวรรณะร้อนในผลงานการสร้างสรรค์แบ่งเป็น 50% ได้แก่ สีเหลือง สีชมพู ให้ความรู้สึกถึง ความอบอุ่น ความสดใส มีชีวิตชีวา

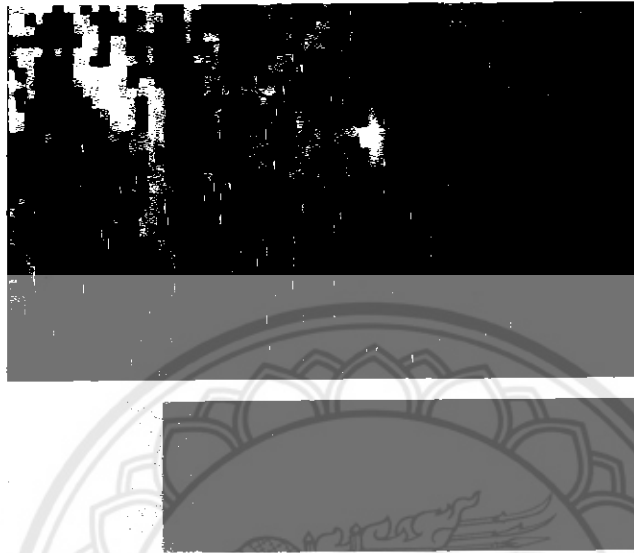
- สีวรรณะเย็นแบ่งเป็น 50% ได้แก่ สีเหลืองอมเขียว สีเขียว สีม่วง สีม่วงอมน้ำเงิน ให้ความรู้สึกปลอดโปร่งโลมให้จิตใจและความรู้สึกต่างๆ นิ่ง สงบ เย็นสบาย ผ่อนคลาย สงบ ร่มเย็น

ผู้สร้างสรรค์ใช้สีน้ำมันสำหรับงานภาพพิมพ์มาสร้างน้ำหนักแสงเงา และเป็นตัวแทนในการสื่อออกมา เป็นสัญลักษณ์ ผลงานชิ้นนี้จะใช้คำสีที่อ่อนสร้างค่าน้ำหนักเบาๆ ปลอบบรรยากาศด้านบนให้ดูไกลออกไป สีเข้มเน้นส่วนที่อยู่ใกล้สายตาให้เห็นเป็นช่องของดอกกลาเวนเดอร์

ภาพประกอบที่ 17 แสดงภาพผลงานในลักษณะของการแทนคำสี

น้ำหนัก (Value) คือความอ่อนแก่ของบริเวณที่ถูกแสงสว่าง ในการสร้างสรรค์ผลงานผู้สร้างสรรค์จะไล่ระดับน้ำหนักจากอ่อนสุดไปเข้มสุดเพื่อทำให้เกิดมิติ เกิดระยะใกล้ไกลในการมองเห็น และยังสามารถเห็นเป็นภาพที่มีการซ้อนทับกัน ทำให้ดูกลมกลืนหรือตัดกันได้

ภาพประกอบที่ 18 แสดงภาพผลงานในลักษณะของค่าน้ำหนัก

ที่ว่าง (Space) ในผลงานของผู้สร้างสรรค์นั้นที่ว่างเกิดจากค่าน้ำหนัก ความอ่อน-แก่ของสีเป็นที่ว่างแบบลวงตา ที่มองด้วยตาแล้วมีความรู้สึกว่าเป็นพื้นที่ว่างมีแสงส่องผ่านเกิดเป็นระยะของภาพให้ความรู้สึกเสมือนว่ามีอากาศ มีการเคลื่อนไหว ไม่อึดอัด

ภาพประกอบที่ 19 แสดงภาพผลงานในลักษณะของการกำหนดที่ว่าง

พื้นผิว (Texture) คือลักษณะของบริเวณผิวหน้าของสิ่งต่าง ๆ ที่เมื่อสัมผัสแล้วสามารถรับรู้ได้ว่ามีลักษณะอย่างไร คือรู้ว่า หยิบ ขรุขระ เรียบ มัน ด้าน เนียน สาก เป็นต้น สำหรับผลงานที่นำเสนอจะเป็นพื้นผิวที่สัมผัสได้ด้วยสายตา เป็นการสร้างพื้นผิวลวงตาให้สัมผัสได้ด้วยอาการมองเห็นเท่านั้น

เส้น (Line) ผลงานนี้สร้างสรรค์โดยใช้เส้นตรงแนวตั้งตัดกับเส้นตรงแนวนอนเกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส

- เส้นตรงแนวตั้ง ให้ความรู้สึกสูง สง่า มั่นคง แข็งแรง หนักแน่น

- เส้นตรงแนวนอนให้ความรู้สึกทางความกว้าง สงบ ราบเรียบ นิ่ง และผ่อนคลาย

ทั้งภาพจะมีการใช้เส้นที่กระจายเท่ากัน หรือเรียกว่าการซ้ำทั้งนี้จะถูกประสานกันด้วยค่าน้ำหนักของสีในระดับที่แตกต่างกัน

ภาพประกอบที่ 20 แสดงภาพผลงานในลักษณะของเส้นโครงร่าง

หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์

เอกภาพ (Unity)

เอกภาพของการแสดงออก

สำหรับงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4 สื่อถึงความประทับใจในสีส้มของดอกลาเวนเดอร์ที่ชูช่อสีชมพูม่วง เล่นกับสีของบรรยากาศ มีความสวยงาม

เอกภาพของรูปทรง

คือ การรวมตัวกันอย่างมีดุลยภาพ และมีระเบียบขององค์ประกอบทางศิลปะ เพื่อให้เกิดเป็นรูปทรงหนึ่งที่สามารถแสดงความคิดเห็นหรืออารมณ์ของผู้สร้างสรรค์ออกมา เอกภาพของรูปทรง เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดต่อความงามของผลงานศิลปะ เพราะเป็นสิ่งที่ศิลปินใช้เป็นสื่อในการแสดงออกถึงเรื่องราว ความคิด และอารมณ์ ซึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ใช้หลักของเอกภาพ ดังนี้

- กฎเกณฑ์ของการประสาน (Transition) คือ การทำให้เกิดความกลมกลืน ให้สิ่งต่าง ๆ เข้ากันได้อย่างสนิท เป็นการสร้างเอกภาพจากการรวมตัวของสิ่งๆ ที่เหมือนกันเข้าด้วยกันการประสานมีอยู่ 2 วิธี คือ

2.1 การเป็นตัวกลาง (Transition) คือ การทำสิ่งที่ขัดแย้งกันให้กลมกลืนกัน ด้วยการเป็นตัวกลางเข้าไปประสาน เช่น สีเขียวแก่กับสีเหลือง ซึ่งมีความแตกต่าง ขัดแย้งกันสามารถทำให้ อยู่ร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพ ด้วยการใช้สีเขียวอ่อนเข้าไปประสาน ทำให้เกิดความกลมกลืนกันมากขึ้น

2.2 การซ้ำ (Repetition) คือ การจัดวางหน่วยที่เหมือนกันตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป เป็นการสร้างเอกภาพที่ง่ายที่สุด ใช้มากและได้ผลมากที่สุดในการสร้างเอกภาพทางสายตา สำหรับการสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์ ชุด “ความประทับใจในแสง สี และรูปทรงของธรรมชาติ” ใช้หลักการซ้ำของรูปทรงสีเหลี่ยมแต่จะแทนด้วยค่าน้ำหนักสีอ่อน-แก่ เพื่อความน่าสนใจ มองแล้วน่าค้นหา ไม่จำเจ น่าเบื่อ

การวิเคราะห์เนื้อหา (content)

เรื่อง ผู้สร้างสรรค์ได้เรื่องหรือจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลงานมาจากความรู้สึกประทับใจ ความสวยงามใน ธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น สีส้มของดอกไม้ สีของพุ่มใบ แสงอาทิตย์ในช่วงเวลาต่างๆ เป็นต้น

แนวเรื่อง ผู้สร้างสรรค์ได้นำความประทับใจ ความชื่นชอบ หลงใหลในธรรมชาติมาสร้างสรรค์ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงาน โดยมีการแปรค่าทางความคิด มีการตัดทอนรูปทรงเพื่อให้เกิดการนำเสนอในรูปแบบที่ใหม่ แต่ยังคงมีเค้าโครงที่เหมือนจริงหลงเหลืออยู่

เนื้อหา ผู้สร้างสรรค์แบ่งออกเป็นเนื้อหาภายนอกและเนื้อหาภายใน

ก. เนื้อหาภายนอก ผลงานของผู้สร้างสรรค์เป็นผลงานลักษณะกึ่งนามธรรม (Semi Abstract) เป็นศิลปะที่เริ่มบิดเบือนไปจากศิลปะแบบเหมือนจริง ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความใกล้ชิดและการสัมผัสในธรรมชาติตั้งแต่จำความได้จนถึงปัจจุบัน นำสิ่งที่มองเห็นมาสร้างสรรค์ด้วยการตัดทอนรูปทรงของจริงให้อยู่ในรูปแบบเรียบง่าย แต่ยังมีเค้าโครงที่เหมือนจริงหลงเหลืออยู่ให้รู้ว่าเป็นรูปอะไร
ลัทธิศิลปะ

งานศิลปะแบบคิวบิสม์ (Cubism) เป็นจัดระเบียบให้กับธรรมชาติ หรือสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัว เสียใหม่ โดยที่จะไม่มีการแสดงอะไรที่ชัดเจนให้เห็นว่า อะไรเป็นอะไรในภาพ แต่ขณะเดียวกันในภาพก็ยังมีเนื้อหาอยู่

ศิลปิน

ปิกาสโซ (Picasso) ผลงานของเขาได้มีการนำรูปทรงเรขาคณิต มาใช้ซึ่งเป็นการตัดทอนความเป็นจริงออกนอกจากนี้เขาเป็นผู้บุกเบิกแนวศิลปะสมัยใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยม นอกจากจะได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบกึ่งนามธรรม (Semi Abstract) และศิลปะแบบคิวบิสม์ (Cubism) แล้วผู้สร้างสรรค์ผลงานยังได้รับความบันดาลใจจากผลงานศิลปะของ ปีต โมนเดรียาน

Ann Haaland สร้างสรรค์ผลงานจากประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ซึ่งส่งผลด้านอารมณ์และความรู้สึกจึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

ดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเกี่ยวข้องกับตัวเรื่องศิลปินนิพนธ์ ผู้สร้างสรรค์ จึงได้นำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้

ข. เนื้อหาภายใน

1. เนื้อหาทางพุทธิปัญญา (Intellectual Content) 70%

ผลงานสร้างสรรค์ศิลปินนิพนธ์นี้ มีคุณลักษณะทางรูปแบบ แสดงองค์ประกอบของศิลปะ โดยการประกอบกันของเส้น ทั้งแนวตั้งและแนวนอนเกิดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส เป็นการตัดทอนจากความเป็นจริงเพื่อเกิดความแปลกใหม่ มีความประสานกลมกลืนของทัศนธาตุที่ใช้ ไม่ว่าจะเป็น เส้น สี พื้นผิว ที่ว่างซึ่งเกิดจากค่าน้ำหนักของสีที่ใช้เกิดเป็นผลงานที่มีความลงตัว ให้ความรู้สึกสดใส น่าค้นหา

2. เนื้อหาทางอารมณ์สะเทือนใจ (Emotion Content) 30%

ผลงานสร้างสรรค์ศิลปินนิพนธ์นี้ มีการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกถึงความสดใส ความมีชีวิตชีวา ตื่นเต้น ตูสึกลับน่าค้นหา สีเส้นจะเป็นตัวดึงดูดสายตา โดยให้ค่าน้ำหนักและวรรณะของสีที่ใช้เป็นตัวกลางในการสื่ออารมณ์

บทที่ 5

สรุปการสร้างสรรค์

การศึกษาค้นคว้าการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ในหัวข้อเรื่องความประทับใจในแสง สี และรูปทรงของธรรมชาติ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความใกล้ชิด และการสัมผัสในธรรมชาติตั้งแต่จำความได้จนถึงปัจจุบัน นำสิ่งที่มองเห็นมาสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการทางความคิด ด้วยการตัดทอนรูปทรงของจริงให้อยู่ในรูปแบบเรียบง่าย แต่ยังมีเค้าโครงที่เหมือนจริง หลงเหลืออยู่ให้รู้ว่าเป็นรูปอะไร ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานภาพพิมพ์ ด้วยกลวิธีภาพพิมพ์แกะไม้ (woodcut) ในการสร้างผลงาน จากวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายที่ข้าพเจ้าได้ตั้งไว้ ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาค้นคว้า กระบวนการ การสร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจขั้นตอนทางศิลปะ เพื่อนำไปสู่การบันทึกผลการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อแสดงถึงคุณค่าความงามทางสุนทรียภาพ และความประทับใจที่มีต่อสีส้ม แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานภาพพิมพ์ ในเชิงภาพสัญลักษณ์ที่แทนค่าองค์ประกอบของธรรมชาติด้วยการใช้สี

อภิปรายผลจากงานวิจัยสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์นี้ ได้นำเอาความประทับใจในเรื่องของแสง สี ส้ม และรูปทรงของธรรมชาติมาผ่านกระบวนการทางความคิด มีการตัดทอนความเป็นจริงออก และนำมาสร้างสรรค์เป็นผลงาน ในรูปแบบกึ่งนามธรรมในกลวิธีภาพพิมพ์แกะไม้ (woodcut) ออกมาเป็นผลงานเพื่อแสดงออกถึงแนวคิดของผู้สร้างสรรค์จากการทำงานศิลปนิพนธ์ผู้สร้างสรรค์ รับผิดชอบต่อการศึกษา ค้นคว้ากระบวนการสร้างสรรค์งานและขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้ในการสร้างสรรค์ผลงาน การจัดระบบทางความคิด การดำเนินงาน ที่เป็นขั้นตอนและการแก้ไขปัญหาด้านการสร้างรูปแบบ รวมไปถึงการสร้างเทคนิควิธีการจนเกิดเป็นลักษณะเฉพาะตนและรวมไปถึงให้คุณค่าในการพัฒนาตนทำให้เป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบ ประณีตบรรจงและศิลปะสามารถพัฒนาทางด้านอารมณ์ทำให้มีสติ สมาธิ จดจ่อกับการทำงาน มีความรู้สึกที่ดีและมีคุณค่าทางสุนทรียภาพจนเกิดเป็นความประทับใจสร้างสรรค์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุด “ความประทับใจในแสง สี และรูปทรงของธรรมชาติ” ที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ด้วยความคิดความสามารถผสมผสานกับความรู้สึกผ่านทอดผ่านผลงานศิลปะในรูปแบบงานภาพพิมพ์ กลวิธีแกะไม้ (woodcut) นี้เป็นผลงานศิลปะที่กระตุ้นกระบวนการรับรู้ทางสุนทรียะในเรื่องราวที่นำเสนอออกไปมีเนื้อหาการสร้างสรรค์ที่ดี แสดงถึง

ความสวยงามที่มีอยู่ในธรรมชาติ สื่อให้เห็นความสวยงาม จะส่งเสริมให้ผู้ชมผลงานเกิดความสุข ความเพลิดเพลินในจิตใจ และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับตัวผู้สร้างสรรค์เองและผู้รับชมผลงานสามารถนำไปเป็นแนวทางในการต่อยอดแนวความคิดต่อไปได้ในอนาคต

บรรณานุกรม

เอกสารอ้างอิง

- ชะลูด นิ่มเสมอ (2531). องค์ประกอบของศิลปะ.(พิมพ์ครั้งที่1).กทม:โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช.
- ทวีเดช จีวบาง.เรียนรู้ทฤษฎีสี—พิมพ์ครั้งที่ 2.—กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์,2547. 108 หน้า
- สมเกียรติ ตั้งนโม.(2536).ทฤษฎีสี.(พิมพ์ครั้งที่ 1) .กม: โอ. เอส. พรินติ้ง เฮ้าส์.

แหล่งข้อมูลเนื้อหาและรูปภาพอ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต

แสง [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ 7 กันยายน 2558 เข้าถึงได้จาก

<https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87>

ดอกไม้ [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 เข้าถึงได้จาก

<http://jitpra.blogspot.com>

<http://travel.thaiza.com>

<http://www.mushroomtravel.com/page/sakura-plan-2016>

<http://www.suanpruksiam.com/product/66>

<http://topicstock.pantip.com/home/topicstock/R3153489/.html>

<http://www.samunpri.com/%E0%B9%82%E0%>

<http://thaimisc.pukpik.com/freewebboard/ &topic=5436>

<http://www.nanagarden.com/product/191064>

<http://m.pantip.com/topic/30578741>

<http://www.bansuanporpeang.com/node/29017>

ความรู้สึกที่มีต่อสี [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 เข้าถึงได้จาก

<http://www.hellomyweb.com/index.php/main/content/110>

ธรรมชาติ [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 เข้าถึงได้จาก

<https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0>

การจำแนกชนิดของพืช [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 เข้าถึงได้จาก

<https://www.gotoknow.org/posts/222483>

ศิลปะเป็นภาษาแห่งความคิด [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ 9 กันยายน 2558 เข้าถึงได้จาก
http://jumpsuri.blogspot.com/2014_02_01_archive.html

ศิลปะกึ่งนามธรรม (Semi Abstract) [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ 9 กันยายน 2558 เข้าถึงได้จาก
http://csatorn.com/semi_abstract.html

ปีต โมนตรียาน [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ 9 กันยายน 2558 เข้าถึงได้จาก
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%95_%E0%B9%82

Ann Haaland [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ 9 กันยายน 2558 เข้าถึงได้จาก
<http://www.absolutearts.com/annhaaland>

Scott Naismith [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ 9 กันยายน 2558 เข้าถึงได้จาก
<http://scottnaismith.com/>

อาจารย์แนบ โสทธิพันธุ์ [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ 9 กันยายน 2558 เข้าถึงได้จาก
<http://queengallery.org/Artists/Bio.aspx?id=107>
<http://www.tiscoart.com/work/work/2538-1995/217.jpg>
<http://www.tiscoart.com/work/work/2538-1995/219.jpg>
<http://www.tiscoart.com/work/work/2538-1995/221.jpg>

พจน์ สว่างศ์ [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ 9 กันยายน 2558 เข้าถึงได้จาก
<http://www.rama9art.org/artisan/artdb/artists/home.php?p=profiles&name=Pote>
<http://www.frameandgalleria.com/Site/gallery.php?galleryID=268>
<http://www.tiscoart.com/work/work/2536>

พงศ์ศิริ คิตติ อาจารย์พิเศษ [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ 9 กันยายน 2558 เข้าถึงได้จาก
<http://www.spu.ac.th/sdm/faculty/พงศ์ศิริ-คิตติ>
<http://www.tiscoart.com/work/work/2548-2005/296.jpg>
<http://www.tiscoart.com/work/work/2548-2005/298.jpg>
<http://www.tiscoart.com/work/work/2548-2005/298.jpg>

หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ 17 ธันวาคม 2558, 26 เมษายน 2559
 เข้าถึงได้จาก <http://www.ipesk.ac.th/ipesk/home/VISUAL%20ART/lesson341.html>