

ปฏิกริยาของสีในรูปทรง

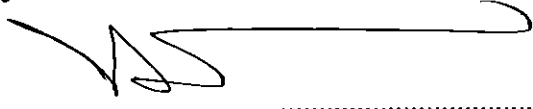
ศิลปินพันธ์เสนอเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
หลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์
พฤษภาคม 2559
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยนเรศวร

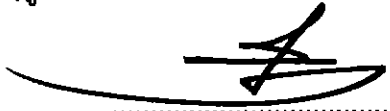
COLOUR REACTION IN SHAPE

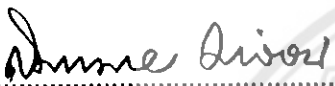

**A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Bachelor of Fine and Applied Arts
Degree in Visual Art Design
May 2016
Copyright 2016 by Naresuan University**

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้พิจารณาวิทยานิพนธ์เรื่อง "ปฏิภณศาสตร์ของสีในรูปทรง"
ของ นางสาวกนกอร สว่างอารมณ์ เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

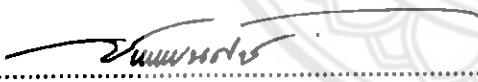

.....ประธาน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีร์ศมี พรหมรัตน์)

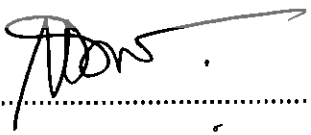

.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรชาติ เกษประสิทธิ์)

.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหมาย มาอ่อน)

.....กรรมการ
(อาจารย์อาคม ทองโปร่ง)

.....กรรมการ
(อาจารย์จิติ สมบูรณ์เอนก)

.....กรรมการ
(อาจารย์ชญานิศ ชิงช่วง)

.....กรรมการ
(อาจารย์ลัดดา วงศ์สวัสดิ์)

อนุมัติ

.....
(ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

พฤษภาคม 2559

ชื่อเรื่อง	ปฏิบัติการของสีในรูปทรง
ผู้วิจัย	นางสาวกนกอร สว่างอารมณ์
สถานที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ พรหมรัตน์
กรรมการที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรชาติ เกษประสิทธิ์
ประเภทสารนิพนธ์	ศิลปนิพนธ์ ศป.บ สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ , มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558
คำสำคัญ	ปฏิบัติการของสี

บทคัดย่อ

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสื่อผสมในชุดศิลปนิพนธ์ภายใต้หัวข้อเรื่องปฏิบัติการของสีในรูปทรง มีวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์เพื่อนำเสนอปฏิบัติการทางการมองเห็นสี ที่เกิดความสัมพันธ์กันของแสง สี และรูปทรง ที่ได้ผลในการมองเห็นในลักษณะของการผสมปฏิบัติการของสี ผ่านการรับรู้ และตอบสนองความรู้สึกในคุณค่าด้านความงาม ตลอดจนนำไปสู่การบันทึกผลการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไว้ได้อย่าง เป็นระบบในรูปภาคเอกสารศิลปนิพนธ์ โดยมีการวางแผนดำเนินงาน คือเริ่มจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทั้งในส่วนภาคเอกสารทางโครงสร้างศิลปะ หลักองค์ประกอบศิลปะ และภาพถ่ายโดยนำองค์ความรู้ทั้งหมดที่ได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ออกมาสู่ขั้นตอนการทำภาพแบบร่าง และการขยายภาพผลงานขนาดจริง ในผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ผู้สร้างสรรค์มีความรู้สึกประทับใจ ในสีล้วน และรูปทรงที่สวยงามเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดความงามทางสุนทรียภาพ โดยการใช้รูปทรงของหุ่นยนต์สังกะสีมาเป็นสัญลักษณ์เพื่อสื่อความหมายให้สัมพันธ์กับส่วนเนื้อหา และเรื่องราว จนเกิดเป็นเอกภาพโดยการประสานทัศนธาตุทางศิลปะต่างๆ เข้าด้วยกัน ด้วยการนำลูกปัดหลากหลายสีมาปะติด ในการสร้างผลงานเพื่อให้เกิดความแปลกใหม่ และพื้นผิวที่ แปลกตา ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน

Title	COLOUR REACTION IN SHAPE
Author	Kanokorn Swang a-rom
Advisor	Assist.Prof. Dr.Thaveerat Phromrat
Co - Advisor	Assist.Prof.Surachart Kesprasit
Academic Paper	Thesis in Thesis B.F.A. in Visual Art Design, Naresuan University,2015
Keywords	Reaction Of Colour

ABSTRACT

The art thesis under the title “Colour reaction in shape “. Its purpose of the initiative to offer visually a color reaction born of light colors and shapes. That can result in visible characteristics of mixing reaction of color through perception. and satisfy the feeling in beauty value. As well as leads to save the creations. Works of art placed in a systematic way, the arts sector thesis document format by planning operation is started from the academic research sector both in the document structure elements, including art work, art Visual Arts and systematize knowledge analysts bring to the process a draft image and expand the real image in the thesis.

Creator are impressed to the colorful and beautiful shape was inspired to convey the beauty and aesthetics by using the shape of the robot zinc as symbols to convey meaning in relation to the content and stories as well the unity by cooperation to the visual elements of art Together with the introduction of multi-colored beads to cover. Caught in the works for the novelty. And surfaces that are unusual and individual identities.

ประกาศคุณูปการ

ผู้สร้างสรรค์น้อมรำลึกและขอกราบขอบพระคุณ นายประสิทธิ์ สว่างอารมณ์ ผู้เป็นบิดา และนางทองชุบ สว่างอารมณ์ ผู้เป็นมารดาของผู้สร้างสรรค์ ผู้ให้กำเนิด และคอยอบรมสั่งสอน คอยให้กำลังใจ และให้การสนับสนุนในทุกๆด้าน ส่งเสริมการศึกษาและเป็นกำลังใจให้ในยามที่ผู้สร้างสรรค์เกิดความท้อแท้และหมดกำลังใจ อย่างดีเสมอมา

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีรัศมี พรหมรัตน์ ประธานที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ ที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาเป็นທີ່ปรึกษา พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ตลอดระยะเวลาในการทำศิลปนิพนธ์ชุดนี้ และขอขอบคุณกรรมการที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรชาติ เกษประสิทธิ์ และขอขอบพระคุณ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ทุกท่าน ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำตลอดจนการแก้ไขข้อบกพร่องของศิลปนิพนธ์ ด้วยความเอาใจใส่ จนทำให้ศิลปนิพนธ์ชุดนี้สำเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ และทรงคุณค่า

ขอขอบคุณเพื่อนๆน้องๆนิสิตสาขาออกแบบทัศนศิลป์ ที่ร่วมเรียนด้วยกันมา มีมิตรภาพที่ดีต่อกัน และคอยอยู่เคียงข้างกันเสมอมา คอยให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาในการเรียนและการทำงาน

คุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงจะมีจากศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ผู้สร้างสรรค์ขอมอบและอุทิศแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน ผู้สร้างสรรค์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์นี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ที่สนใจเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบ้างไม่มากก็น้อย

กนกอร สว่างอารมณ์

สารบัญ

บทที่	หน้า
1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
จุดมุ่งหมายของการศึกษา.....	2
ขอบเขตของงานวิจัย.....	2
นิยามศัพท์เฉพาะ.....	3
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	3
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	4
ทัศนคติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์.....	4
ทฤษฎีการมองเห็นสีของมนุษย์.....	5
แสง.....	5
สีกับปฏิกิริยาการมองเห็น.....	8
คุณสมบัติพื้นฐานของสี.....	18
อิทธิพลหรือศิลปะที่ให้แนวทางและแรงบันดาลใจ.....	22
อิทธิพลจากปรัชญา.....	22
อิทธิพลและความบันดาลใจจากประสบการณ์.....	23
อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะ.....	24
อิทธิพลด้านรูปแบบที่ได้รับจากผลงานของศิลปินต่างชาติ.....	26
อิทธิพลด้านรูปแบบที่ได้รับจากผลงานของศิลปินไทย.....	27
สรุปที่มาของแนวความคิดการสร้างสรรค์.....	28

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
3	30
วิธีดำเนินการวิจัย.....	30
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า.....	31
ขั้นตอนการศึกษากระบวนการสร้างสรรค์.....	33
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนางานสร้างสรรค์.....	38
การทดลองเพื่อพัฒนาผลงานสร้างสรรค์.....	41
การพัฒนาผลงานสร้างสรรค์.....	44
4	68
ผลการวิจัย.....	68
การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 1.....	69
การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 2.....	77
การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 3.....	85
การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 4.....	92
5	100
บทสรุป.....	100
อภิปรายผลการวิจัย.....	101
บรรณานุกรม.....	102
ประวัติผู้วิจัย.....	105

สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
1 แสดงอิทธิพลของสี (Chromatic Colors) ที่มีต่อมนุษย์.....	15
2 แสดงอิทธิพลของสี ขาว เทา ดำ (Achromatic Colors) ที่มีต่อมนุษย์.....	17
3 กรอบแนวคิดในการดำเนินงานวิจัย.....	32

สารบัญภาพ

ภาพ	หน้า
1 Gamma Rays.....	5
2 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าช่วงที่มนุษย์มองเห็นได้.....	6
3 เซอร์ ไอแซค นิวตัน และภาพจำลองแสงอาทิตย์ส่องผ่านแก้ว Prism.....	6
4 การเกิดรุ้งกินน้ำ.....	7
5 ภาพเขียนของ ปีกัสโซ ในยุค " น้ำเงิน".....	9
6 จิตรกรรม ของโมนีเอ ศิลปินลัทธิ อิมเพรสชันนิสต์.....	9
7 อิทธิพลของสี ต่อความเปลี่ยนแปลงด้านขนาด.....	10
8 อิทธิพลของสี ต่อความเปลี่ยนแปลงด้านน้ำหนัก.....	10
9 อิทธิพลของสีต่อความเปลี่ยนแปลงด้านระยะทาง.....	11
10 อิทธิพลของสี ต่อความเปลี่ยนแปลงด้านอุณหภูมิ.....	11
11 อิทธิพลของสี ต่อความแข็งแรง.....	12
12 ภาพติดตา.....	13
13 สีคู่ที่ตัดกัน.....	14
14 เปรียบเทียบรูปสี่เหลี่ยมสีเหลืองที่ปรากฏบนพื้นหลัง.....	14
15 สีแท้ (Hue) ที่อยู่ในวงสีธรรมชาติ.....	18
16 แสดงให้เห็นค่าน้ำหนักของสีแท้ ที่ถูกผสมโดยสีขาวและสีดำ.....	19
17 สีแท้ที่ถูกผสมโดยสีคู่ตรงข้าม ทำให้มีความหม่นลง (Dullness).....	19
18 ที่ถูกล้อมรอบด้วยพื้นหลังที่แตกต่างกันจะมีความสดใสไม่คงที่.....	20
19 สีกลาง สีขาว สีดำ และสีเทา ซึ่งเป็นสีที่เกิดจากการผสมของสีขาวและสีดำ.....	20
20 การผสมของสีแท้ Hue กับสีขาว สีดำ และสีเทา ทำให้ได้สีที่หลากหลาย.....	21
21 ภาพร้านขายของเล่นหุ่นยนต์ที่ตลาดร้อยปีสามชุก จ.สุพรรณบุรี.....	23
22 ภาพร้านขายของเล่นหุ่นยนต์ ที่ตลาดร้อยปีสามชุก จ.สุพรรณบุรี.....	23
23 ภาพ The Persistence of Memory ปี 1931 โดย Salvador Dali.....	24
24 ภาพ "พระอาทิตย์ตกที่อ็องรี" ปี 1873 โดย Armand Guillaumin.....	25
25 ภาพ Self Portrait/Felt Hand Stamp ปี 2012 โดย Chuck Close.....	26
26 ผลงาน "Bottle Caps" ของ แมรี่ เอลเลน ไครทิว.....	27

สารบัญภาพ(ต่อ)

ภาพ		หน้า
27	ผลงานของ ปรีชา บัณเกล้า "ราตรีศรีมหานคร"	28
28	ลูกบิดหลากสี.....	34
29	กาลาเทีกชอเนกประสงค์.....	35
30	สีสเปรย์.....	35
31	กล่องใส่ลูกบิดหลากช่อง.....	36
32	คีมคีบลูกบิด.....	36
33	ข้อมูลจากภาพของเล่นหุ่นยนต์.....	40
34	อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน.....	41
35	ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะก่อนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1.....	42
36	ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะก่อนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2.....	43
37	แบบร่างลายเส้นศิลปนิพนธ์แบบที่ 1.....	44
38	ภาพแบบร่างลงสีศิลปนิพนธ์แบบที่ 1.....	45
39	แบบร่างลายเส้นศิลปนิพนธ์แบบที่ 2.....	45
40	ภาพแบบร่างลงสีศิลปนิพนธ์แบบที่ 2.....	46
41	ภาพแบบร่างศิลปนิพนธ์แบบที่ 1 – 2.....	46
42	ภาพแบบร่างสมบูรณ์ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1.....	47
43	เตรียมเฟรมกระดานไม้อัด.....	47
44	ร่างภาพลงบนเฟรมกระดานไม้อัด.....	48
45	ติดลูกบิดลงบนกระดานไม้อัด.....	48
46	ติดลูกบิดลงบนกระดานไม้อัดตรวจดูรายละเอียดติดที่นหลัง.....	49
47	ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ที่สมบูรณ์ ภาพที่ 1.....	49
48	แบบร่างลายเส้นศิลปนิพนธ์แบบที่ 3.....	50
49	ภาพแบบร่างลงสีศิลปนิพนธ์แบบที่ 3.....	50
50	แบบร่างลายเส้นศิลปนิพนธ์แบบที่ 4.....	51
51	ภาพแบบร่างลงสีศิลปนิพนธ์แบบที่ 4.....	51

สารบัญภาพ(ต่อ)

ภาพ		หน้า
52	ภาพแบบร่างศิลปนิพนธ์แบบที่ 3 - 4.....	52
53	ภาพแบบร่างสมบูรณ์ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2.....	52
54	เตรียมเฟรมกระดานไม้อัด.....	53
55	ร่างภาพลงบนเฟรมกระดานไม้อัด.....	53
56	ติดลูกปัดลงบนกระดานไม้อัด.....	54
57	ติดลูกปัดลงบนกระดานไม้อัดตรวจดูรายละเอียดติดพื้นหลัง.....	54
58	ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ที่สมบูรณ์ ภาพที่ 2.....	55
59	แบบร่างลายเส้นศิลปนิพนธ์แบบที่ 5.....	55
60	ภาพแบบร่างลงสีศิลปนิพนธ์แบบที่ 5.....	56
61	แบบร่างลายเส้นศิลปนิพนธ์แบบที่ 6.....	56
62	ภาพแบบร่างลงสีศิลปนิพนธ์แบบที่ 6.....	57
63	ภาพแบบร่างศิลปนิพนธ์แบบที่ 5 – 6.....	57
64	ภาพแบบร่างสมบูรณ์ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3.....	58
65	เตรียมเฟรมกระดานไม้อัด.....	58
66	ร่างภาพลงบนเฟรมกระดานไม้อัด.....	59
67	ติดลูกปัดลงบนกระดานไม้อัด(ภาพบางส่วนในผลงาน).....	59
68	ติดลูกปัดลงบนกระดานไม้อัดตรวจดูรายละเอียดติดพื้นหลัง.....	60
69	ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ที่สมบูรณ์ ภาพที่ 3.....	60
70	แบบร่างลายเส้นศิลปนิพนธ์แบบที่ 7.....	61
71	ภาพแบบร่างลงสีศิลปนิพนธ์แบบที่ 7.....	61
72	แบบร่างลายเส้นศิลปนิพนธ์แบบที่ 8.....	62
73	ภาพแบบร่างลงสีศิลปนิพนธ์แบบที่ 8.....	62
74	ภาพแบบร่างศิลปนิพนธ์แบบที่ 7 – 8.....	63
75	ภาพแบบร่างสมบูรณ์ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4.....	63
76	เตรียมเฟรมกระดานไม้อัด.....	64

สารบัญภาพ(ต่อ)

ภาพ	หน้า
77	ร่างภาพลงบนเฟรมกระดานไม้อัด..... 64
78	ติดลูกบิดลงบนกระดานไม้อัด(ภาพบางส่วนในผลงาน)..... 65
79	ติดลูกบิดลงบนกระดานไม้อัดตรวจดูรายละเอียดติดพื้นหลัง..... 65
80	ผลงานการสร้างสรรคศิลป์ที่สมบูรณ์ ภาพที่ 4..... 66
81	ผลงานศิลปนิพนธ์ชื่อ ปฏิกริยาของสีในรูปทรง # 1..... 69
82	ที่ว่าง..... 70
83	รูปทรง..... 70
84	ขนาดของรูปทรง..... 71
85	แสงและเงา..... 71
86	แสดงภาพผลงานในลักษณะการกำหนดเส้นโครงสร้าง..... 72
87	แสดงภาพของโครงสร้างสีโดยรวมของภาพในผลงาน..... 73
88	แสดงค่าน้ำหนักในผลงาน เมื่อแปรเปลี่ยนค่าน้ำหนักเป็นสีอ่อน กลาง เข้ม..... 74
89	ลักษณะผิว..... 75
90	ผลงานศิลปนิพนธ์ชื่อ ปฏิกริยาของสีในรูปทรง # 2..... 77
91	ที่ว่าง..... 78
92	รูปทรง..... 78
93	ขนาดของรูปทรง..... 79
94	แสงและเงา..... 79
95	แสดงภาพผลงานในลักษณะการกำหนดเส้นโครงสร้าง..... 80
96	แสดงภาพของโครงสร้างสีโดยรวมของภาพในผลงาน..... 81
97	แสดงลักษณะพื้นผิวในผลงาน..... 82
98	แสดงค่าน้ำหนักในผลงาน เมื่อแปรเปลี่ยนค่าน้ำหนักเป็นสีอ่อน กลาง เข้ม..... 83
99	ผลงานศิลปนิพนธ์ชื่อ ปฏิกริยาของสีในรูปทรง # 3..... 85
100	ที่ว่าง..... 85
101	รูปทรง..... 86

สารบัญภาพ(ต่อ)

ภาพ	หน้า
102 ขนาดของรูปทรง.....	86
103 แสงและเงา.....	87
104 เส้นโครงสร้างในผลงาน.....	87
105 แสดงภาพของโครงสร้างสีโดยรวมของภาพในผลงาน.....	89
106 แสดงลักษณะพื้นผิวในผลงาน.....	89
107 แสดงค่าน้ำหนักในผลงาน เมื่อแปรเปลี่ยนค่าน้ำหนักเป็นสีอ่อน กลาง เข้ม.....	90
108 ผลงานศิลปนิพนธ์ชื่อ ปฏิกริยาของสีในรูปทรง # 4.....	92
109 ที่ว่าง.....	92
110 รูปทรง.....	93
111 ขนาดของรูปทรง.....	93
112 แสงและเงา.....	94
113 เส้นโครงสร้างในผลงาน.....	94
114 แสดงภาพของโครงสร้างสีโดยรวมของภาพในผลงาน.....	96
115 แสดงลักษณะพื้นผิวในผลงาน.....	96
116 แสดงค่าน้ำหนักในผลงาน เมื่อแปรเปลี่ยนค่าน้ำหนักเป็นสีอ่อน กลาง เข้ม.....	97

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

มนุษย์เรียนรู้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเองผ่านการมองและการสัมผัส ทำให้มนุษย์สามารถเห็นภาพ แสงก็เป็นจุดเริ่มต้นของการมองเห็น มีความสำคัญต่องานออกแบบทัศนศิลป์ เพราะถ้าปราศจากแสง ก็จะไม่เห็นภาพใด ๆ และถ้าไม่เห็นภาพ ก็ไม่มีศิลปะที่มองเห็นได้ (Visual Art) ผลของแสงจะทำให้มนุษย์ รับรู้สิ่งต่างๆ เช่น สี เส้น รูปร่าง รูปทรง น้ำหนัก พื้นผิว อันเป็นส่วนประกอบของการ ออกแบบทัศนศิลป์ (Element of Art) และที่สำคัญที่สุด ก็คือ แสงเป็นแหล่งกำเนิดของสี ที่นำไปสู่ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมากมาย แสงและสี จะมีความสัมพันธ์กันตลอดเวลา

ดวงตาของมนุษย์สามารถรับรู้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่ในช่วงแคบๆ ระหว่าง 780 - 380 นาโนเมตร หรือที่เรียกว่า ช่วงคลื่นที่มองเห็นได้ หรือเรียกสั้นๆว่า แสง แสงที่มนุษย์มองเห็นจะเป็นแสง สีขาว ซึ่งแสงสีขาวนี้ประกอบไปด้วยสี 7 สี ดังที่เห็นในสีของรุ้งกินน้ำ สีสี่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์ เกี่ยวข้องกับการมองเห็น ความรู้สึก ความชอบ สีเป็นส่วนประกอบพื้นฐานของการออกแบบศิลปะซึ่งศิลปิน หรือ นักออกแบบ ให้สีเป็นตัวกลางหรือ สื่อ ในการถ่ายทอด อารมณ์ ความรู้สึก การใช้สีต้องมีการวางโครงสี เพื่อให้สีนั้นมีปฏิกิริยาต่อการมองเห็น ปฏิกิริยาของสีมีอิทธิพลโดยตรงต่อการออกแบบทัศนศิลป์ ไม่ว่าจะเป็นด้านขนาด สีอ่อน สีเข้ม น้ำหนัก ระยะเวลาของสี และในธรรมชาติ สีที่สดใสจะสะท้อนแสงได้ดีกว่า และกระตุ้นสายตาให้สนใจ จับจ้องได้ดีกว่า สีที่ไม่สดใส สีที่มีการตัดกันจะสามารถแยกแยะ รูปทรงได้ชัดเจนกว่าสีกลมกลืน และสียังมีอิทธิพลต่อจิตใจมนุษย์ สีแต่ละสีจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันบางคนสามารถเลือกใช้สีได้ถูกต้องกับเวลา สถานที่ และโอกาส สีจึงมีอิทธิพลทั้งทางด้านดี และทางด้านไม่ดี ก่อให้เกิด ทัศนลักษณ์ รูปทรง หรือสิ่งของที่เกี่ยวข้อง สีก็ยังมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นสีแท้ ที่อยู่ในวงสีธรรมชาติไม่ถูกผสมกับสีใดๆ สีอ่อน สีเข้ม และโทนสี มีประโยชน์อย่างมากในการวางโครงสี เพราะทำให้สี สีหนึ่งสามารถแสดงออกและให้ความรู้สึกได้หลายรูปแบบและทดแทนการใช้สีเดียวล้วนๆ ซึ่งอาจดูไม่น่าสนใจ สิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้เกิดปฏิกิริยาทางการมองเห็นมากมายที่เกิดความสัมพันธ์ของแสง สี และรูปทรง (ทฤษฎีการมองเห็นสีของมนุษย์ ฟิสิกส์ราชวขมกล <http://www.rmutphysics.com/charud/naturemystery/colour/colour.htm>)

ผู้สร้างสรรค์จึงมองเห็นปฏิกิริยาทางการมองเห็นมากมายที่เกิดความสัมพันธ์ของแสง สี และรูปทรง ผู้สร้างสรรค์จึงหยิบยกรูปทรงของหุ่นยนต์การ์ตูนและหุ่นยนต์ของเล่นที่มีความหลากหลายในเรื่องของรูปทรงและสีสันมาเป็นสื่อในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

จุดมุ่งหมายของการศึกษา

1. เพื่อศึกษากระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสื่อผสม
2. สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสื่อผสมในแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ
3. สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสื่อผสม ที่ได้ผลในด้านการมองเห็นในลักษณะของการผสมปฏิกิริยาของสี ผ่านการรับรู้ และตอบสนองความรู้สึกในคุณค่าด้านความงาม

ขอบเขตของงานวิจัย

ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสื่อผสมศิลปนิพนธ์เรื่อง ปฏิกิริยาของสีในรูปทรง ได้กำหนดขอบเขตแบ่งเป็น 2 ช่วงดังนี้

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
 - 1.1 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เรื่องสี สีที่ปรากฏในธรรมชาติที่มนุษย์มองเห็นได้ให้ความรู้สึกและก่อให้เกิดคุณค่าทางความงาม
 - 1.2 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เรื่องรูปทรง โดยผู้สร้างสรรค์นำรูปทรงของหุ่นยนต์สังกะสีมาเป็นสัญลักษณ์ เพื่อนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับปฏิกิริยาการเห็นสี และรูปทรง
 - 1.3 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เรื่องการรับรู้ การรับรู้สิ่งต่างๆของมนุษย์ เช่น สี เส้น รูปร่าง รูปทรง น้ำหนัก พื้นผิว อันเป็นส่วนประกอบของทัศนศิลป์ที่ก่อให้เกิดคุณค่าทางความงาม
2. ขอบเขตด้านการสร้างสรรค์
 - 2.1 การสร้างสรรค์แบบสื่อผสม เป็นผลงานจิตรกรรมสื่อผสม 2 มิติ และ 3 มิติ แสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกของสีสัน ความระเบียบ มีหลักการจัดองค์ประกอบของภาพให้มีความประสานกลมกลืนกัน
 - 2.2 เทคนิคการสร้างสรรค์ สร้างสรรค์ด้วยการนำลูกบิดหลากหลายสีมาปะติด เพื่อให้เกิดความแปลกใหม่ และมีพื้นผิวที่แปลกตาของลูกบิดที่มาเรียงต่อกัน จนเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน
 - 2.3 การสร้างภาพแบบร่าง นำเนื้อหาข้อมูลที่ศึกษาได้มาสร้างภาพแบบร่างด้วยการร่างภาพด้วยดินสอลงบนกระดาษ และตัดเส้นด้วยปากกาPigmaสีดำ และลงสีด้วยดินสอสีไม้เพื่อ

กำหนดขอบเขตของสีที่ใช้ในผลงานศิลปนิพนธ์ จัดทำภาพแบบร่างจำนวน 2-3 ภาพ ต่อผลงานศิลปนิพนธ์ 1 ผลงาน

2.4 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ผลงานศิลปนิพนธ์จำนวน 4 ผลงาน ประเภทจิตรกรรมสื่อผสม

นิยามศัพท์เฉพาะ

ปฏิกิริยาของสี (reaction of color) การมองเห็นสีในลักษณะของการรับรู้การตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกของสีแต่ละสีที่มีการผสมรวมตัวกัน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เข้าใจกระบวนการ ขั้นตอนของการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์ ที่นำไปสู่การบันทึกข้อมูลผลของการสร้างสรรค์งานอย่างเป็นระบบในรูปเอกสารภาคศิลปนิพนธ์
2. เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในรูปแบบและเนื้อหาของการทำงานทางทัศนศิลป์ในรูปแบบงานจิตรกรรมสื่อผสม
3. สามารถสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสื่อผสม ด้วยกลวิธีการนำลูกปัดมาติดสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะที่แปลกใหม่ ให้ผู้อื่นได้พบเห็น

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในชีวิตประจำวัน มนุษย์ไม่สามารถจะมองเห็นสิ่งต่างๆได้ถ้าขาดดวงตา มนุษย์จึงเรียนรู้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเองผ่านการมองและการสัมผัส ทำให้สามารถเห็นภาพได้ เมื่อดวงตาของเรากระทบกับแสง ผลของแสงจะทำให้รับรู้สิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สี เส้น รูปร่าง รูปทรง น้ำหนัก พื้นผิว อันเป็นส่วนประกอบของการออกแบบทัศนศิลป์ สีจึงมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์ เกี่ยวข้องกับการมองเห็น ความรู้สึก ความชอบ ผู้สร้างสรรค์ใช้สีและรูปทรงเป็นตัวกลางในการถ่ายทอด อารมณ์ ความรู้สึก เพื่อให้สีนั้นเกิดปฏิกิริยาต่อการมองเห็นภาพ

ดังนั้นการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์เรื่อง ปฏิกิริยาของสีในรูปทรง (Colour reaction in shape) ชุดนี้เป็นกระบวนการวิจัยแบบสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์มีกระบวนการแบบ (Style) ประเภทจิตรกรรมสื่อผสม ด้วยกลวิธีเฉพาะตัวโดยการใช้วัสดุลูกปัดหลากหลายสีมาสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ของวัสดุและการนำเสนอเนื้อหา ส่งเสริมและให้อิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

1. ทัศนคติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์
2. ทฤษฎีเกี่ยวกับสีและการมองเห็น
3. อิทธิพลหรือศิลปะที่ให้แนวทางและแรงบันดาลใจ

1. ทัศนคติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์

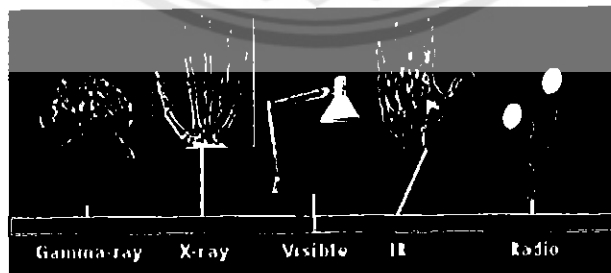
1.1 คุณค่าทางสุนทรียะของศิลปะนั้นเกิดจากรูปทรง (form) ของศิลปวัตถุแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ดังนั้นพวกฟอर्मอลิสต์จึงเชื่อว่า สิ่งที่จิตรกรต้องการให้พิจารณาตัดสินในภาพเขียนของเขา นั่นก็คือ สีและการใช้สีอย่างสนิทแนบเนียนหรือไม่เท่านั้น มิใช่มาพิจารณากันว่าภาพเขียนภาพนั้นลอกแบบอะไรมา หรือมิได้ลอกแบบอะไรมาเลย จิตรกรอาจจะเลือกเขียนภาพของอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งไม่มีอะไรน่าสนใจเลย หรือเขียนภาพของสิ่งที่ไม่ค่อยน่าดูน่าชมเลยก็ได้ ทั้งนี้ก็เพื่อจะเรียกร้องความสนใจของผู้ดูให้มาสนใจในเรื่องของรูปทรงของภาพเขียนของเขา โดยที่ไม่ต้องเอาสิ่งที่สำคัญ ๆ อะไรมาเขียนเพื่อเป็นเครื่องล่อให้ดูเกิดความสนใจ และต้องยอมรับว่า ทฤษฎีที่ว่า ศิลปะไม่อาจจะมีขึ้นได้โดยไม่มีรูปทรง (form) และรูปทรงเป็นสิ่งสำคัญในเรื่องศิลปะนั้นเป็นความหมายจริง (จี ศรีนิวาสน์ ,พ.ศ. 2516)

ผู้สร้างสรรค์จึงนำรูปทรงของหุ่นยนต์การ์ตูน และหุ่นยนต์สังกะสีของเล่น ที่มีความหลากหลายในเรื่องของรูปทรง และสีเส้นมาเป็นสื่อในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปฏิกิริยาทางการมองเห็นของแสง สี และรูปทรง ตามความรู้สึกต่อการรับรู้ด้วยสายตาและการสัมผัส เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์และให้สอดคล้องกับจินตนาการ

2. ทฤษฎีการมองเห็นสีของมนุษย์

2.1 แสง (Light) เป็นจุดเริ่มต้นของการมองเห็น มีความสำคัญต่องานออกแบบทัศนศิลป์ เพราะถ้าปราศจากแสง ก็จะไม่เห็นภาพใด ๆ และถ้าไม่เห็นภาพ ก็ไม่มีศิลปะที่มองเห็นได้ (Visual Art) ผลของแสงจะทำให้มนุษย์ รับรู้สิ่งต่างๆ เช่น สี เส้น รูปร่าง รูปทรง น้ำหนัก พื้นผิว อันเป็นส่วนประกอบของการออกแบบทัศนศิลป์ (Element of Art) และที่สำคัญที่สุดก็คือ แสงเป็นแหล่งกำเนิดของสีที่นำไปสู่ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมากมาย แสง และสี จะมีความสัมพันธ์กันตลอดเวลาการศึกษาเรื่องสีต้องศึกษาเรื่องแสงประกอบด้วย

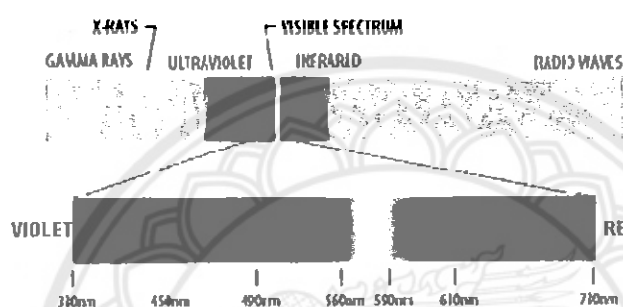
- รังสีแกมมา (Gamma Rays)
- รังสีเอกซ์ (X-Rays)
- แสงอุลตราไวโอเล็ต (Ultraviolet)
- แสงสีที่มองเห็นได้ (Visible Color)
- แสงอินฟราเรด (Infrared)
- คลื่นไมโครเวฟ (Microwave)
- คลื่นวิทยุ (Radio Frequency)

ภาพประกอบที่ 1 Gamma Rays

ที่มา: (<http://www.rmutphysics.com/charud/naturemystery/colour/colour.htm>)

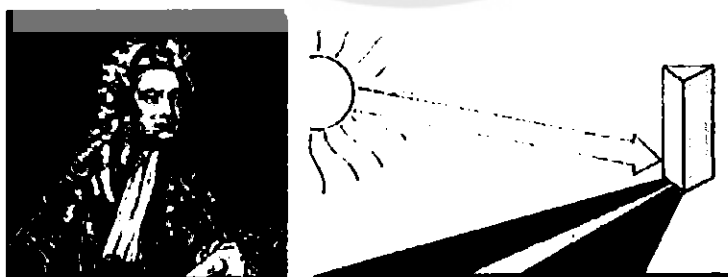
คลื่นเหล่านี้ เรียกรวมว่า Electromagnetic Spectrum โดยแต่ละคลื่นจะมีความยาวคลื่นต่างกัน โดยคลื่นวิทยุมีความยาวที่สุด คือตั้งแต่ 1 มิลลิเมตร จนถึง หลายกิโลเมตร และรังสีแกมมา มีความยาวน้อยที่สุด คือมีความยาวน้อยกว่า 0.1 นาโนเมตร (1/10,000,000,000 เมตร) ตาของมนุษย์ สามารถรับรู้ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า อยู่ในช่วงแคบ ๆ คือ ช่วงระหว่าง 780 - 380 นาโนเมตร (nm.) ซึ่งช่วงนี้เรียกว่า ช่วงคลื่นที่มองเห็นได้ (Visible Spectrum / Visible Light) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า "แสง" (Light) นั่นเอง

ภาพประกอบที่ 2 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าช่วงที่มนุษย์มองเห็นได้

ที่มา: (<http://www.rmutphysics.com/charud/naturemystery/colour/colour.htm>)

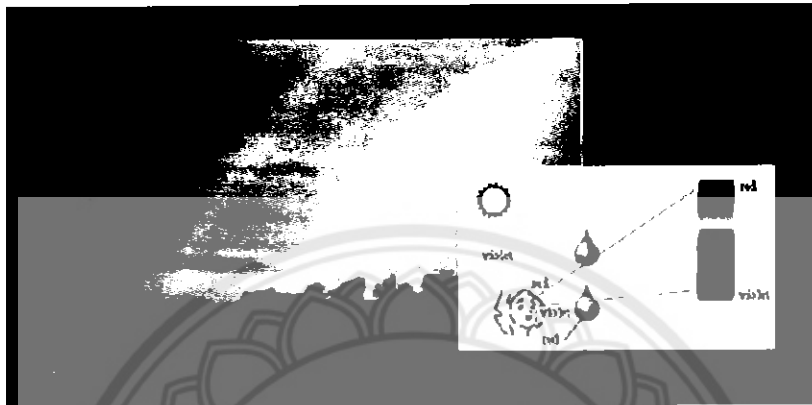
แสงที่มนุษย์มองเห็นได้นี้ มองเห็นเป็น แสงสีขาว (Light White) ซึ่งที่จริงแล้ว แสงสีขาวนี้ ประกอบไปด้วยสี จำนวน 7 สี โดยการค้นพบของ เซอร์ ไอแซค นิวตัน ในปี ค.ศ. 1661

ภาพประกอบที่ 3 เซอร์ ไอแซค นิวตัน และภาพจำลองแสงอาทิตย์ส่องผ่านแก้ว Prism

ที่มา: (<http://www.rmutphysics.com/charud/naturemystery/colour/colour.htm>)

เซอร์ ไอแซค นิวตัน พบว่า แสงอาทิตย์มีสีต่างๆ รวมกันอยู่ เมื่อให้แสงอาทิตย์ส่องผ่านแท่งแก้วรูปสามเหลี่ยม (Prism) แสงที่ผ่านออกมาอีกด้านหนึ่งจะมี 7 สี ดังที่เห็นในสีรุ้งกินน้ำ เซอร์ ไอแซค นิวตัน จึงได้กำหนดชื่อไว้ดังนี้ Red, Yellow, Orange, Green, Blue, Indigo, Violet หรือเรียกเป็นตัวย่อว่า ROY G BIV

ภาพประกอบที่ 4 การเกิดรุ้งกินน้ำ

ที่มา: (<http://www.rmutphysics.com/charud/naturemystery/colour/colour.htm>)

แสงที่มองเห็น เป็นสีต่างๆ เกิดจากความยาวคลื่นและความถี่ที่ต่างกันโดยความยาวคลื่น (Wavelength) เป็นตัวกำหนด สี (Hue) และ Amplitude เป็นตัวกำหนดความสว่างของสี (Brightness) ความยาวคลื่นของสีที่มองเห็นมีดังนี้

แสงสีม่วง	(Violet)	380 - 450 nm.
แสงสีน้ำเงิน	(Blue)	450 - 490 nm.
แสงสีเขียว	(Green)	490 - 560 nm.
แสงสีเหลือง	(Yellow)	560 - 590 nm.
แสงสีส้ม	(Orange)	590 - 630 nm.
แสงสีแดง	(Red)	630 - 780 nm.

ที่มา: (<http://www.rmutphysics.com/charud/naturemystery/colour/colour.htm>)

2.1.1 องค์ประกอบการมองเห็น (Vision Properties)

ดังกล่าวมาแล้วว่า แสง เป็นต้นกำเนิดของสีไม่มีแสงก็ไม่มีสี แสดงให้เห็นว่า แสงจากแหล่งกำเนิด ส่งไปยังวัตถุ และก่อให้เกิดการรับรู้ของมนุษย์ได้ อย่างไร

- สีที่มองไม่เห็น (Invisible Colors) ของแสงอาทิตย์ ส่งมายังลูกแอปเปิ้ลสีแดง
- ผิวของลูกแอปเปิ้ลสีแดงดูดซึมสีของแสง ทั้งหมดยกเว้นสีแดง และสะท้อนหรือส่งต่อสีแดงนี้ มาสู่ตามนุษย์
- ส่วนรับภาพ (Photoreceptors) ของมนุษย์รับแสงสีแดงนี้และส่งไปยังสมองเพื่อประมวลผลการรับรู้

2.2 สีกับปฏิกิริยาการมองเห็น

2.2.1 ปฏิกิริยาของสี (The Effect of Color)

สีมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์เกี่ยวข้องกับการมองเห็น ความรู้สึก ความชอบ โดยเฉพาะความรู้สึกทางด้านอารมณ์ของมนุษย์นั้นแตกต่างกันตามพื้นฐานประสบการณ์ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม จะกล่าวถึงปฏิกิริยาของสีที่มีต่อมนุษย์ใน 3 ด้าน คือ ด้านศิลปะ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านจิตวิทยา

2.2.2 ปฏิกิริยาของสีทางด้านศิลปะ

สีเป็นส่วนประกอบพื้นฐานของการออกแบบศิลปะ (Element of Design) ทุกสาขาซึ่งศิลปิน หรือนักออกแบบใช้สีเป็น "ตัวกลาง" หรือ"สื่อ" ในการถ่ายทอด อารมณ์ ความรู้สึก สร้างสรรค์ออกมาเป็นงานออกแบบ หรือศิลปะสาขาใดสาขาหนึ่งแต่สีจะบรรลุถึงอารมณ์ความรู้สึกได้นั้นต้องสัมพันธ์กับส่วนประกอบขั้นมูลฐานของศิลปะด้านอื่นๆ ด้วยซึ่งประกอบด้วย เส้น รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว เป็นต้น การใช้สีให้แสดงศักยภาพในงานออกแบบศิลปะให้ประสบความสำเร็จนั้นต้องมีการวางแผนการใช้ ซึ่งการวางแผนนี้เรียกว่า การวางแผนสี (Color Schemes) เพื่อให้สีนั้นมีปฏิกิริยาต่อการมองเห็นตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้แต่ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวเกี่ยวกับการใช้สีหลักเกณฑ์ต่างๆ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น เพราะความรู้สึกการรับรู้ทางด้านสีของมนุษย์นั้นแตกต่างกัน ปฏิกิริยาของสีที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อการออกแบบทัศนศิลป์ที่สัมพันธ์กันกับส่วนประกอบพื้นฐานของการออกแบบ (Element of Design) ดังนำเสนอด้วยภาพต่อไป (dusithost.dusit.ac.th/~chawalin_nia/site1/comgraphic/41color.pdf)

ภาพประกอบที่ 5 ภาพเขียนของ ปีกัสโซ ในยุค " น้ำเงิน" (Blue Period,1901-1904)

ที่มา: (<http://www.rmutphysics.com/charud/naturemystery/colour/colour.htm>)

จากลักษณะของบทที่ 2 ภาพประกอบที่ 5 ภาพด้านซ้ายเป็นภาพต้นฉบับ อยู่ในโทนสีเย็น (Cool Tone) ที่ให้ความรู้สึก เศร้า เยือกเย็น และความไม่สบายแต่ในภาพด้านขวาได้นำมาเปลี่ยนโครงสร้างเป็นสีโทนร้อน (Warm Tone) อารมณ์ความรู้สึกในภาพจะเปลี่ยนไปดูอบอุ่นและผ่อนคลาย

ภาพประกอบที่ 6 จิตรกรรม ของโมเนท์ ศิลปินลัทธิ อิมเพรสชันนิสต์ (Impressionism)

ที่ใช้แสงสีสดใส และใช้เทคนิคของฝีแปรงตัวสั้นๆ (Stroke) อย่าง

รวดเร็ว ทำให้รู้สึกถึงการเคลื่อนไหว (Movement)

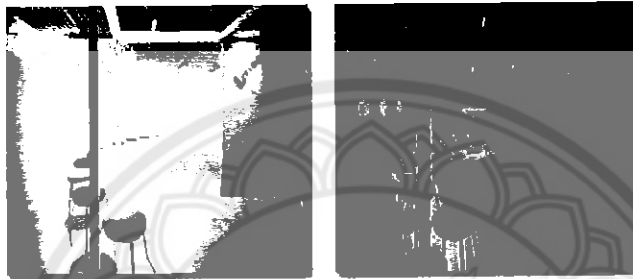
ที่มา: (<http://www.rmutphysics.com/charud/naturemystery/colour/colour.htm>)

ในการออกแบบทัศนศิลป์สาขาอื่น ๆ ปฏิริยาของสี สีนอกจากจะเกี่ยวข้องกับ
อารมณ์ความรู้สึกแล้ว ยังมีบทบาทที่จะทำให้งานออกแบบนั้นมีการเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็น
จริงได้อีกด้วย ดังต่อไปนี้

1) ด้านขนาด (Size)

สีอ่อน จะให้ความรู้สึกว่ามีขนาดใหญ่ กว้างขวาง

สีเข้ม จะให้ความรู้สึกว่ามีขนาดเล็ก คับแคบ

ภาพประกอบที่ 7 อิทธิพลของสี ต่อความเปลี่ยนแปลงด้านขนาด
ที่มา: (dusithost.dusit.ac.th/~chawalin_nia/site1/comgraphic/41color.pdf)

2) ด้านน้ำหนัก (Weight)

สีอ่อน สีวรรณะเย็น จะให้ความรู้สึกว่ามีน้ำหนักเบา

สีเข้ม สีวรรณะร้อน จะให้ความรู้สึกว่ามีน้ำหนักมาก

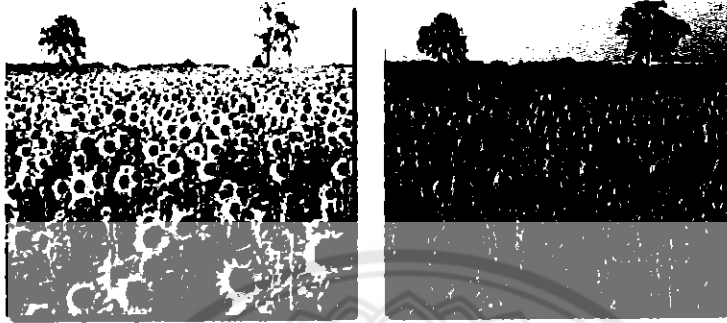

ภาพประกอบที่ 8 อิทธิพลของสี ต่อความเปลี่ยนแปลงด้านน้ำหนัก
ที่มา: (dusithost.dusit.ac.th/~chawalin_nia/site1/comgraphic/41color.pdf)

3) ด้านระยะทาง (Perspective)

สีอ่อน จะให้ความรู้สึกว่ามีระยะทางไกลสายตา

สีเข้ม จะให้ความรู้สึกว่ามีระยะทางใกล้สายตา

ภาพประกอบที่ 9 อิทธิพลของสีต่อความเปลี่ยนแปลงด้านระยะทาง
ที่มา:(dusithost.dusit.ac.th/~chawalin_nia/site1/comgraphic/41color.pdf)

4) ด้านอุณหภูมิ (Temperature)

สีวอร์มจะร้อน จะให้ความรู้สึกเร้าร้อน ตื่นเต้น ไม่สบายตา

สีคูลจะเย็น จะให้ความรู้สึกสบาย เรียบ สงบ

ภาพประกอบที่ 10 อิทธิพลของสี ต่อความเปลี่ยนแปลงด้านอุณหภูมิ
ที่มา:(dusithost.dusit.ac.th/~chawalin_nia/site1/comgraphic/41color.pdf)

5) เรื่องความแข็งแรง (Wrenght)

สีตามวัตถุในธรรมชาติ ที่มีความแข็งแรงอยู่ในตัวเอง

หากใช้สีตามวัตถุในธรรมชาตินั้นจะให้ความรู้สึกว่ามีความแข็งแรงกว่าสีอื่น ๆ

ภาพประกอบที่ 11 อิทธิพลของสี ต่อความแข็งแรง

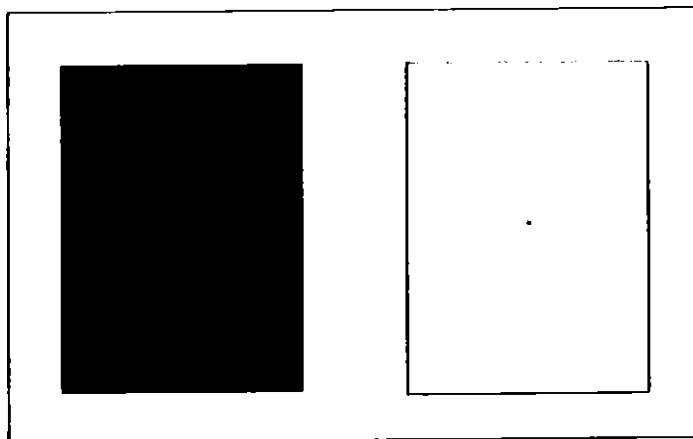
ที่มา:(dusithost.dusit.ac.th/~chawalin_nia/site1/comgraphic/41color.pdf)

2.2.3 ปฏิกริยาของสีทางด้านวิทยาศาสตร์

ตาของมนุษย์เราสามารถเห็นสีได้ไม่น้อยกว่า 7 ล้านสี และสีทั้งหลายที่มองเห็นนั้นมีผลต่อการรับรู้ แต่สิ่งที่ตาเห็นนั้นอาจแปรเปลี่ยนไปไปจากความจริงหรือหลอกตาได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อเราเปลี่ยนสายตาจากการจับจ้องสีแดงหนึ่งไปมองยังสิ่งใหม่สีแดงที่ติดตามาอาจทำให้สีของวัตถุใหม่นั้นเปลี่ยนไปจากสีที่แท้จริงได้ทั้งนี้เพราะเกิดจากการปรับสภาพของดวงตาต่อสิ่งที่ปรากฏ โดยที่เราอาจไม่เคยสังเกตสิ่งเหล่านี้ คือปฏิกริยาของสีทางด้านการมองเห็น (Visual Effect) ที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

1) ภาพติดตา (After-image)

ปฏิกริยาของสีที่มีผลกับการมองเห็นที่สำคัญประการหนึ่งก็คือเรื่องของภาพติดตา (After-image) เช่น ถ้าเราจ้องมองสีแดงหนึ่งประมาณ 30 นาที แล้วเคลื่อนสายตามามองพื้นกระดาษสีขาวหรือสีเทา ทันทีที่หันใดเราจะมองเห็นสีคู่ตรงข้าม (Complementary Color) ของสีนั้นปรากฏขึ้นเรื่อย ๆ บนพื้นสีขาว หรือพื้นสีเทานั้นภาพที่เห็นภายหลังนี้เรียกว่า ภาพติดตา (thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/fulltext/thapra/Patcharin.../fulltext.pdf วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)

ภาพประกอบที่ 12 ภาพติดตา

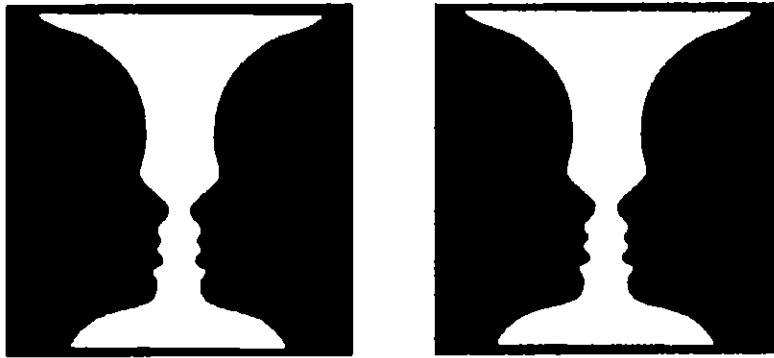
ที่มา: (<http://www.rmutphysics.com/charud/naturemystery/colour/colour.htm>)

จากลักษณะของบทที่ 2 ภาพประกอบที่ 12 ทดลองภาพติดตาโดยให้เพ่งมองจุดสีดำบนพื้นสีเหลืองสีแดงในภาพซ้ายมือระยะห่างประมาณ 30 เซนติเมตร หรือ 12 นิ้ว ประมาณ 30 วินาที พยายามให้จุดไฟก้อยู่ที่จุดสีดำอย่างแนบแนมจะนั้นอาจจะไม่เกิดผลใด ๆ หลังจากนั้นเลื่อนสายตาลงมายังจุดสีดำในภาพขวามือ จะเห็นว่าภาพที่เห็นในพื้นที่ขาว จะมีภาพติดตาเป็นภาพดาวสีเทาปรากฏจาง ๆ

2) สีเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม

ปฏิกิริยาของสีที่ส่งผ่านดวงตามาสู่สมองให้มนุษย์รับรู้ นั้นนอกจากจะรับรู้จากคุณสมบัติทางกายภาพ (Physical Properties) ของสี แล้วสียังมีการแปรเปลี่ยนคุณสมบัติทางการมองเห็นอันเกิดจากสีที่แวดล้อมตัวมันเองด้วยบางลักษณะอาจเรียกว่า สีลวงตา (Color Illusion) ในธรรมชาติ สีที่สดใสจะสะท้อนแสงได้ดีกว่าและกระตุ้นสายตาให้สนใจ จับจ้องได้ดีกว่าสีไม่สดใส โดยเฉพาะสีเหลืองเป็นสีที่สะดุดตาที่สุดในจำนวนสีที่ตามนุษย์มองเห็น (Visible Color) เป็นสีใช้ในการกระตุ้นเตือน เช่น ให้เป็นเครื่องหมายให้ปฏิบัติตามสีที่มีการตัดกันอย่างรุนแรงจะจำแนกแยกแยะ วัตถุได้ชัดเจนกว่าสีกลมกลืน คุณสมบัติทั้งหลายของสีต่างๆเหล่านี้ เมื่อนำมาอยู่ร่วมกันแล้วจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางการมองเห็นมากมายซึ่งจะมีผลต่องานออกแบบทางทัศนศิลป์ ให้เป็นไปในทางที่เป็นประโยชน์ หรือส่งผลเสียต่องานออกแบบนั้นได้

(thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/fulltext/thapra/Patcharin.../fulltext.pdf)

ภาพประกอบที่ 13 สีคู่ที่ตัดกัน

ที่มา: (<http://www.rmutphysics.com/charud/naturemystery/colour/colour.htm>)

จากลักษณะของบทที่ 2 ภาพประกอบที่ 13 สีคู่ที่ตัดกันอย่างรุนแรงจะแยกรูป และ พื้นออกจากกันอย่างชัดเจน และกำหนดได้เลยว่า จะมองส่วนใดเป็นภาพหรือเป็นพื้น(ภาพขาว) ลดความสดใสของทั้งสองสีลงโดยใช้สีขาวมาผสมทำให้ความตัดกัน ลดลงทำให้รูปและพื้น แตกต่างกันไม่มากนักมองเป็นภาพรวม ทั้งหมด

ภาพประกอบที่ 14 เปรียบเทียบรูปสีเหลี่ยมสีเหลืองที่ปรากฏบนพื้นหลัง

ที่มา: (<http://www.rmutphysics.com/charud/naturemystery/colour/colour.htm>)

จากลักษณะของบทที่ 2 ภาพประกอบที่ 14 เปรียบเทียบรูปสีเหลี่ยมสีเหลืองที่ปรากฏ บนพื้นหลัง (Background) ที่มีสีแตกต่างกันมีผลทำให้ สีเหลืองมีความอ่อนลง สดใส เข้มขึ้น และมีสีอื่นมาปะปน

2.2.4 ปฏิกริยาของสีทางด้านจิตวิทยา

สีกับคนเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมาตลอด ไม่สามารถที่จะแยกสีออกจากกันได้ เพราะสีทุกสียังมีอิทธิพลเหนือจิตใจคนทุกๆ ไปทุกคนจะรู้สึกในอารมณ์ทันทีเมื่อได้เห็นสี เมื่อใดก็ตามที่ตนเองได้เห็นสีที่ตนชอบเป็นพิเศษ จะรู้สึกสบายใจ สบายตา มีความสุขกาย สุขใจ แต่เมื่อใดที่ได้เห็นสีที่ตนไม่ชอบ จะรู้สึกหงุดหงิด ไม่สบายตา ไม่สบายใจ แต่บางคนก็ทำตามให้มีความรู้สึกเฉยๆ

สีมีอิทธิพลต่อจิตใจมนุษย์แต่ละสีจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันบางคนสามารถเลือกใช้สีได้ถูกต้องกับโอกาส เวลา สถานที่ วัฒนธรรมประเพณี และสมัยนิยม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรู้ประสบการณ์ รสนิยมลักษณะนิสัย เพศ ความชอบของแต่ละบุคคลตลอดจนความเชื่อของแต่ละเชื้อชาติศาสนา เช่น ชาวจีน ชอบสีแดงเพราะถือว่า สีแดงมีอำนาจภาพ ชาวตะวันตกชอบสีแดงเลือดนกเพราะถือว่าสีแดงแสดงถึงความเป็นผู้ดี ความสูงศักดิ์สุภาพสตรีนิยมสวมใส่เสื้อผ้าสีสดใสสุภาพบุรุษนิยมสวมใส่เสื้อผ้าสีเรียบๆ เป็นต้น แต่ถึงแม้ความรู้สึกในเรื่องสีของมนุษย์จะแตกต่างกันออกไปตามสาเหตุดังกล่าวแต่ความรู้สึกโดยรวมแล้วสีจะมีอิทธิพลทั้งทางด้านดีและทางด้านไม่ดีก่อให้เกิดสัญลักษณ์วัตถุ หรือสิ่งของที่เกี่ยวเนื่อง (ดำเนิน คงพาลา , 2548)

ตาราง 1 แสดงอิทธิพลของสี (Chromatic Colors) ที่มีต่อมนุษย์

สี	อิทธิพลในทางที่ดี	อิทธิพลในทางไม่ดี	สัญลักษณ์ วัตถุ ที่เกี่ยวเนื่อง
สีม่วง	ความขลังลึกลับ ความมีอำนาจในลึกลับ ความสง่างาม ความมีเกียรติเป็นเลิศ ความสง่าผ่าเผย มีน้ำพระทัยเมตตา ความกล้าหาญ ความอดทน ความขยัน ความเฉลียวฉลาด ความเฉลียวฉลาด ความกล้าหาญ ความกล้าหาญ ความกล้าหาญ ความกล้าหาญ	ความขมขื่น ความเศร้า ความโศก ความขมขื่น	กษัตริย์ พระราชโอรส เจ้านาย พระเจ้า ใต้เท้า อัญมณีล้ำค่า ความมั่งคั่ง ความล้ำค่า

ภาพประกอบตารางที่ 1 ตารางแสดงอิทธิพลของสี (Chromatic Colors) ที่มีต่อมนุษย์ ทั้งในด้านดี และในด้านไม่ดี

ที่มา: (<http://www.rmutphysics.com/charud/naturemystery/colour/colour.htm>)

ตาราง 2 แสดงอิทธิพลของสี ขาว เทา ดำ (Achromatic Colors) ที่มีต่อมนุษย์

สี	ความหมายในทางที่ดี	ความหมายในทางไม่ดี	สัญลักษณ์ วัตถุ ที่เกี่ยวเนื่อง
สีขาว	ความสุภาพ, ความสงบเสงี่ยม, ความเป็นไปได้, ความมั่นคง, ความไว้วางใจ, ความฉลาด, ความสุขุม, ความมีเกียรติ	ความโศกเศร้า, การเสื่อมลง, น่าเบื่อ	ปัญญา, อนาคต, อุนริกษนิยม, อยู่มาก, ปฏิบัติได้, สงบ, เรียบร้อย
สีขาว	ความบริสุทธิ์, ความไร้เดียงสา, ความรัก, ความฉลาด, ความสงบเสงี่ยม, ความเรียบง่าย, ความสะอาด, การปราศจากเชื้อโรค, ความเคารพนับถือ, ความนอบน้อมต่อตนเอง, ความเที่ยงตรง, ความดี	ความอ่อนแอ, การเจ็บป่วย, ความตาย, ความโศกเศร้า	พรหมจรรย์, รัชสาว, การกำเนิด, ผู้หญิง, มิตรภาพ, นางพยาบาล, เกี่ยวกับคลินิก, สันติภาพ, หิมะ, เขาวาน, ฤดูหนาว, ความชื่น, ความใหม่
สีดำ	อำนาจ, ความฉลาด, ความเป็นเลิศ, ความลึกลับ, ความรอบคอบ, ความตั้งใจ, ความมั่นคง, ความเป็นทางการ	ความซับซ้อน, การหลอกลวง, ความลับ, ความกลัว, การปกปิด, ความเฝ้าระวัง, ความชั่วร้าย, ความทุกข์, ความหดหู่, ความมอดม้วย, ความเศร้าโศก, ความโกรธ, ความสับสน	ความมืด, เกี่ยวกับเพศ, ความตาย, ได้ดิน

ภาพประกอบตารางที่ 2 ตารางแสดงอิทธิพลของสี ขาว เทา ดำ (Achromatic Colors)

ที่มีต่อมนุษย์ ทั้งในด้านดี และในด้านไม่ดี

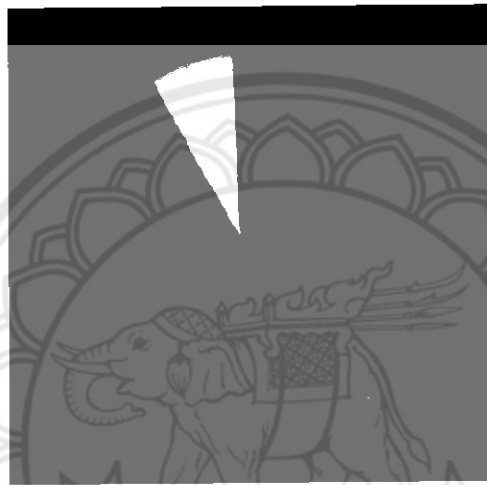
ที่มา: (<http://www.rmutphysics.com/charud/naturemystery/colour/colour.htm>)

2.3 คุณสมบัติพื้นฐานของสี

คุณลักษณะหรือ มิติของสี (Dimension of Colors) มี 4 ประการ คือ

2.3.1 สีแท้ (Hue)

สีแท้ (Hue) คือ คุณลักษณะของสีที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างว่าเป็นสีอะไรเช่น แดง เขียว น้ำเงิน ฯลฯ เป็นสีแท้ที่อยู่ในวงสีธรรมชาติเป็นสีแท้ที่ยังไม่ถูกผสมโดยสีใดๆ เป็นสีประเภท Chromatic Color (<http://203.158.253.5/wbi/Education/สุนทรียศาสตร์>)

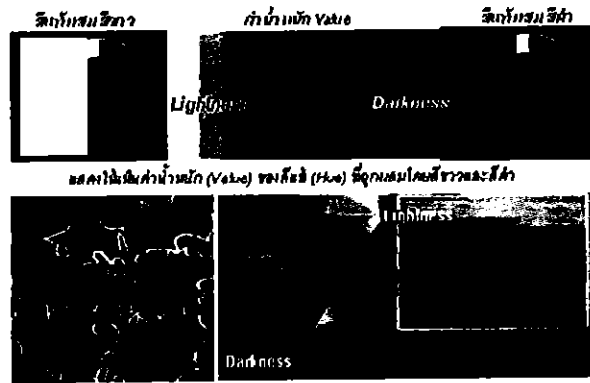

ภาพประกอบที่ 15 สีแท้ (Hue) ที่อยู่ในวงสีธรรมชาติ

ที่มา: (<http://www.rmutphysics.com/charud/naturemystery/colour/colour.htm>)

2.3.2 คุณค่า (Value)

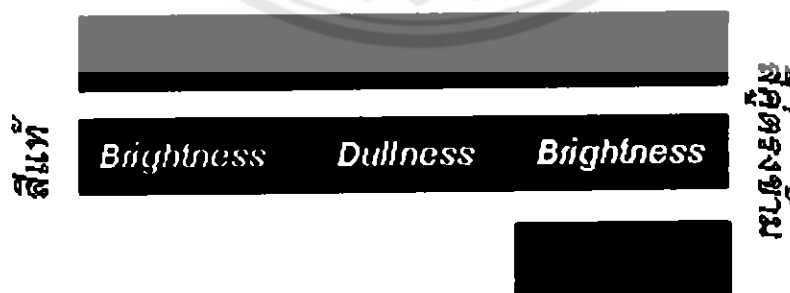
คุณค่า (Value) คือ คุณลักษณะของสีที่เกี่ยวข้องกับน้ำหนักอ่อน-แก่ (Lightness & Darkness) คือสีทุกสีจะมีค่าเป็นของตัวเองเริ่มจากอ่อนที่สุดที่จุดจนเกือบเป็นขาวจนกระทั่งเข้มที่สุดจนเกือบดำ ซึ่งคุณค่าน้ำหนักอ่อนนี้อาจจะเกิดจากสีแท้ (Hue) ถูกผสม กับจนเจือจาง (ด้วยน้ำ หรือน้ำมันผสม) หรือสีแท้ันั้นได้รับการผสมกับสีขาวทำให้คุณค่า (Value) ของสีนั้นอ่อนลง เรียกว่าสีที่มีน้ำหนักอ่อน (Lightness) และค่าน้ำหนักแก่ที่เกิดจากสีที่มีเนื้อสีเข้มข้นหรือสีแท้ นั้นถูกผสมกับสีดำทำให้คุณค่า (Value) ของสีนั้นเข้มขึ้น เรียกว่าสีที่มีน้ำหนักแก่ (Darkness) (<http://203.158.253.5/wbi/Education/สุนทรียศาสตร์>)

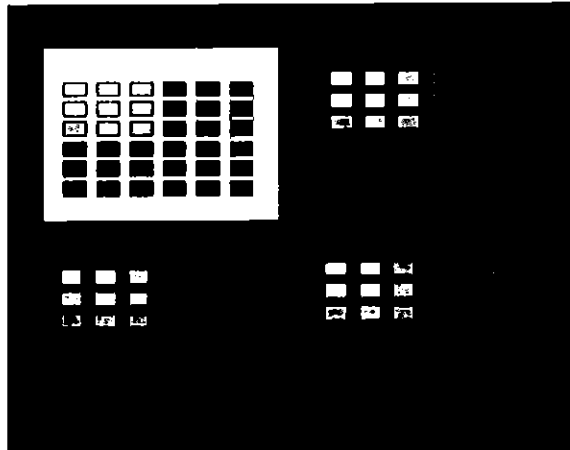
ภาพประกอบที่ 16 แสดงให้เห็นค่าน้ำหนักของสีแท้ ที่ถูกผสมโดยสีขาวและสีดำ
ที่มา: (<http://www.rmutphysics.com/charud/naturemystery/colour/colour.htm>)

2.3.3 ความจัดหรือความอึมตัวของสี (Intensity & Saturation)

ความจัดของสี (Intensity) คือ คุณลักษณะของสีที่เกี่ยวข้องกับความสดหรือความสว่าง (Brightness) และความไม่สดใสหรือความหม่น (Dullness) ความจัด และความหม่นของสีนี้มีอยู่ในสีที่มีวรรณะ (Hue) ทุกสีดังเช่นสีที่อยู่ในวงสีธรรมชาติทุกสี ถ้าเป็นสีแท้ๆ ที่ไม่ได้ถูกผสมด้วยสีใดๆ แต่ละสีจะมีค่าความสด หรือค่าความสว่างในตัวเอง (Brightness) ความไม่สดใสหรือความหม่น (Dullness) ของสีดังกล่าวเกิดจาก การผสมของสีคู่หรือสีตรงกันข้ามในวงสีธรรมชาติความหม่นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณของสีที่นำมาผสมและความสดใสและไม่สดใสของสีไม่มีค่าคงที่หากอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือพื้นหลัง (Background) ที่ประกอบอยู่ด้วย
(<http://203.158.253.5/wbi/Education/สุนทรียศาสตร์>)

ภาพประกอบที่ 17 สีแท้ที่ถูกผสมโดยสีคู่ตรงข้าม ทำให้มีความหม่นลง (Dullness)
ที่มา: (<http://www.rmutphysics.com/charud/naturemystery/colour/colour.htm>)

ภาพประกอบที่ 18 สีที่ถูกล้อมรอบด้วยพื้นหลังที่แตกต่างกันจะมีความสดใส (Brightness) ไม่คงที่

ที่มา: (<http://www.rmutphysics.com/charud/naturemystery/colour/colour.htm>)

2.3.4 สีกลาง (Neutral Colors)

สีกลาง คือ สีประเภท Achromatic Color เป็นสีที่ไม่มี Hue ที่สามารถระบุว่าเป็นสีใด ๆ หรือ สีกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในวงล้อสีซึ่งก็คือ สีดำ สีขาว และสีเทา

ภาพประกอบที่ 19 สีกลาง สีขาว สีดำ และสีเทา ซึ่งเป็นสีที่เกิดจากการผสมของสีขาวยกกับสีดำในอัตราส่วนที่เท่ากัน

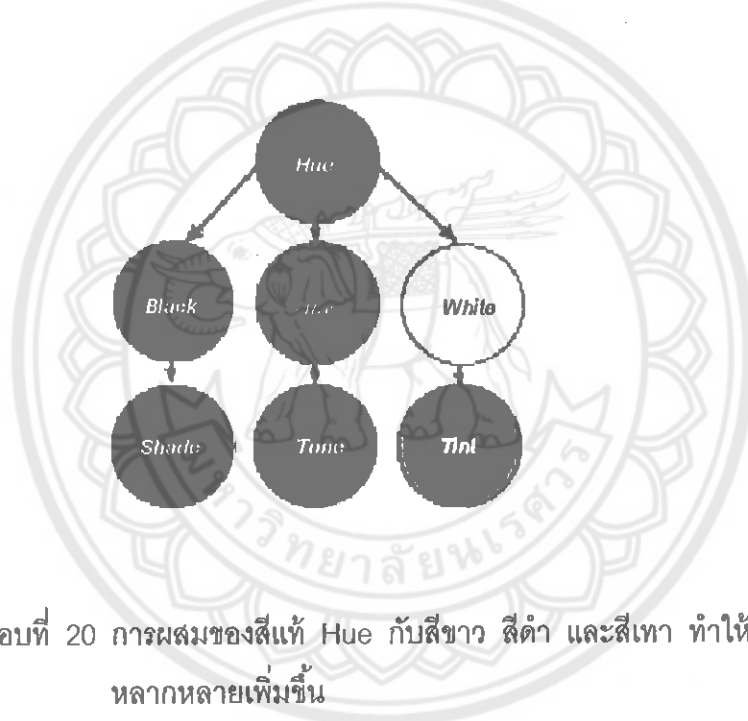
ที่มา: (<http://www.rmutphysics.com/charud/naturemystery/colour/colour.htm>)

1) สีอ่อน สีเข้ม และโทนสี (Tint, Shade and Tone)

เป็นคุณสมบัติที่เกิดขึ้นจากการผสมสีกลางดังกล่าวเข้ากับสีประเภท Chromatic Color คือ สีที่มี Hue ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าของ Hue ดังนี้

- เมื่อสี Hue ผสมกับสีขาว จะได้เป็นสีอ่อน (Tint of the Hue)
- เมื่อสี Hue ผสมกับสีเทา จะได้เป็นโทนสีที่ระดับต่างๆ (Tone of the Hue)
- เมื่อสี Hue ผสมกับสีดำ จะได้เป็นสีเข้ม (Shade of the Hue)

สีอ่อน สีเข้ม และโทนสี มีประโยชน์อย่างมากในการวางโครงสีเพราะทำให้สีหนึ่งสามารถแสดงออกและให้ความรู้สึกได้หลายรูปแบบยิ่งขึ้นทดแทนการใช้สีเดียวกันๆ ซึ่งอาจมีลักษณะไม่น่าสนใจ(<http://www.rmutphysics.com/charud/naturemystery/colour/colour.htm>)

ภาพประกอบที่ 20 การผสมของสีแท้ Hue กับสีขาว สีดำ และสีเทา ทำให้ได้สีที่หลากหลายเพิ่มขึ้น

ที่มา: (<http://www.rmutphysics.com/charud/naturemystery/colour/colour.htm>)

จากคุณลักษณะของสีดังกล่าวก็จะได้อานิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องที่มักใช้อ้างอิงในวงการใช้สี ดังนี้

Hue	สีแท้ เป็นคำที่ใช้เรียกสีแท้ที่ยังไม่ถูกสีอื่นเข้ามาผสมให้หม่น หรืออ่อนลง
Tint	สีอ่อนหรือสีผสมขาว ใช้เรียกสีแท้ที่ถูกผสมด้วยสีขาวทำให้ค่าของสีนั้นอ่อนลง
Shade	สีเข้ม หรือเงาของสี ใช้เรียกสีแท้ที่ถูกผสมด้วยสีดำทำให้ค่าของสีนั้นเข้มขึ้น
Value	ค่าน้ำหนักเป็นค่าน้ำหนัก จากสีอ่อน-สีแก่ (Lightness-Darkness)

Gray สีเทา ใช้เรียกสีที่เกิดจากการผสมของสีขาวยับสีดำ ในอัตราส่วนที่เท่ากัน
 Tone สีคล้ำหรือค่าความคล้ำของสีใช้เรียกสีแท้ที่ถูกผสมด้วยสีเทาทำให้ค่าของสีที่ถูกผสมนั้นคล้ำลง (<http://www.rmutphysics.com/charud/naturemystery/colour/colour.htm>)
 ทฤษฎีการมองเห็นสีของมนุษย์ ฟิสิกส์ราชวมงคล)

3. อิทธิพลหรือศิลปะที่ทำให้แนวทางและแรงบันดาลใจ

3.1 อิทธิพลจากปรัชญา

3.1.1 ปรัชญาศิลปะกับวิทยาศาสตร์ (Philosophy of Art and Science)

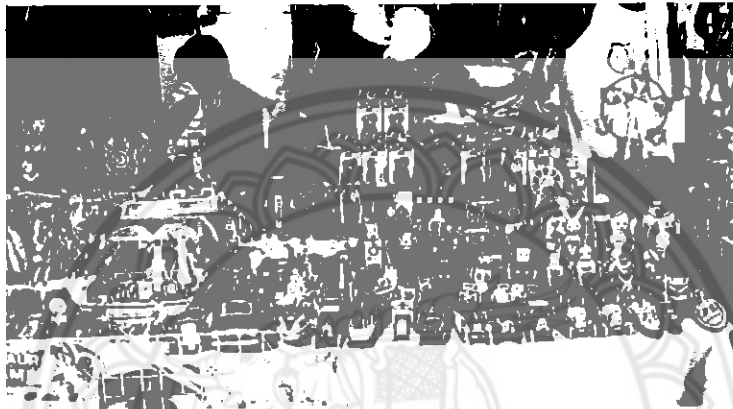
การสร้างสรรคงานศิลปะและวิทยาศาสตร์นั้นต่างเป็นภารกิจ สำคัญของมนุษยชาติมีหน้าที่รับผิดชอบแตกต่างกันไปในหลายทิศทางซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของสังคมผลของทางวิทยาศาสตร์ทำให้มนุษย์พบกับความจริงแท้ที่ไม่มีเปลี่ยนแปลง ส่วนผลผลิตของงานศิลปะทั้งหลายนั้นก็สำแดงทัศนคติหรือเจตคติ จากจิตสำนึกของศิลปินเกี่ยวกับเรื่องของการรับรู้ การรับรู้รสแห่งอารมณ์ความรู้สึกทางสุนทรีย์ภาพที่นำมาแสดงออกในรูปของงานศิลปะด้วยเหตุนี้จุดมุ่งหมายสูงสุดของวิทยาศาสตร์กับศิลปะจึงต่างดำเนินไปตามแนวของตนเองคนละเส้นทางเป็นดังเส้นคู่ขนานกันไปอย่างไม่มีสิ้นสุด (กำจร สุนพงษ์ศรี, 2556)

แรกเริ่มที่เดวิดกล่าวกันว่า เซอร์ไอแซค นิวตัน (Sir Isaac Newton, ค.ศ. 1642-1727) สนใจในวิทยาศาสตร์ก็เพื่อมาใช้ในทางศาสนา หรืออภิปรัชญาหรือทฤษฎีแห่งความรู้ ด้วยวิธีการสังเกต การทดลองพิสูจน์ให้ทราบถึงความจริงถึงกระนั้นสิ่งที่เขาได้ทำกระทำไปล้วนเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติอย่างยิ่งในระยะเวลาต่อมา โดยเฉพาะผลผลิตที่ช่วยในการสร้างสรรคงานศิลปะเจริญรุดหน้าไปกว่าเดิม เช่นเรื่องทฤษฎีสีและผลิตภณท์เกี่ยวกับสีทั้งหลาย ตลอดจนเรื่องของเสียงและเรื่องของวัสดุ แต่สิ่งเหล่านี้ในทางปรัชญาศิลปะถือว่าเป็นเพียงคุณสมบัติขั้นรองที่มาสนับสนุนสนองต่อคุณสมบัติขั้นสูงสุดของทางศิลปะคือเรื่องของความรู้สึก อารมณ์ จินตนาการ และรสนิยมแห่งความพึงพอใจในสุนทรีย์ะ ที่มนุษย์นำมาจากบางสิ่งบางอย่างของคุณสมบัติขั้นรองเหล่านี้มาสร้างสรรค

จากปรัชญาดังกล่าว ส่งผลให้เกิดอิทธิพลทางความคิดให้แก่ผู้สร้างสรรคที่ว่า การสร้างสรรคงานศิลปะ และวิทยาศาสตร์นั้นต่างเป็นสิ่งสำคัญของมนุษย์มีหน้าที่รับผิดชอบแตกต่างกันไป โดยเฉพาะผลผลิตที่ช่วยในการสร้างสรรคงานศิลปะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทฤษฎีสี เรื่องของวัสดุ แต่สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงคุณสมบัติขั้นรองที่มาสนับสนุนเรื่องของความรู้สึก อารมณ์ จินตนาการ และรสนิยมความพึงพอใจในสุนทรีย์ะ ซึ่งผู้สร้างสรรคได้นำมาสร้างสรรคเป็นผลงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน

3.2 อิทธิพลและความบันเทิงจากประสบการณ์

ด้วยประสบการณ์ของผู้สร้างสรรคที่พบเจอหุ่นยนต์ของเล่น ตามร้านขายของเล่น ตามสถานที่ต่างๆ หรือแม้แต่สถานที่ท่องเที่ยวตลาดสามชุกร้อยปี อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี บ้านเกิดของผู้สร้างสรรค และหุ่นยนต์การ์ตูน อนิเมชั่น ที่ได้ดูผ่านทางโทรทัศน์ในหลายๆเรื่อง ผู้สร้างสรรคจึงได้หยิบยกรูปทรงของหุ่นยนต์ ที่มีความน่าสนใจ ในเรื่องของรูปทรง และสีสัน ที่สวยงามมาเป็นสื่อทางความคิด ในการแสดงออกในการสร้างสรรคผลงานศิลปะนิพนธ์

ภาพประกอบที่ 21 ภาพร้านขายของเล่นหุ่นยนต์ที่ตลาดร้อยปีสามชุก จ.สุพรรณบุรี
ที่มา : <http://www.tourthailands.com/>

ภาพประกอบที่ 22 ภาพร้านขายของเล่นหุ่นยนต์ ที่ตลาดร้อยปีสามชุก จ.สุพรรณบุรี
ที่มา : <http://travel.mthai.com/blog/16146.html>

3.3 อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะ

3.3.1 ลัทธิเซอร์เรียลลิสม์ (Surrealism)

Surrealis ลัทธิศิลปะเหนือจริง เริ่มขึ้นตอนต้นของศตวรรษที่ 20 ในประเทศฝรั่งเศส มีรูปแบบรากฐานมาจากกลุ่มดาดา (Dada) โดยนักทฤษฎีหลักประจำกลุ่มก็คือ อองเดร เบรตง มีจุดหมายอยู่ที่การคลี่คลายสภาพอันขัดแย้งระหว่างระยะห่างของความฝันและความเป็นจริง โดยถ่ายทอดออกมาในงานศิลปะด้วยวิธีต่างๆกัน เช่น สร้างภาพซึ่งดูเหนือจริงหรือถึงขั้นหลอน หรือพัฒนาเทคนิคด้านภาพที่จะช่วยถ่ายทอดความฝันหรือจิตใต้สำนึกออกมา งานของกลุ่มนี้จึงมักเกี่ยวข้องกับทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมันด์ ฟรอยด์ที่ว่า มนุษย์ทุกคนอยู่ภายใต้อิทธิพลของจิตไร้สำนึก ซึ่งเราฝังความอยากอันมิได้ชัดเจนเอาไว้ จนทำให้รู้สึกถึงความป่าเถื่อนยังมิได้หายไปจากมนุษย์ หากแต่หลบอยู่ในส่วนลึกของจิตใจ (<https://chaiyan222.wordpress.com>)

เป็นแนวความคิดที่มีความต่อเนื่อง และแผ่ขยายมาจากคติดาดา ซึ่งใช้ผลงานแนว "anti-art" ในการต่อต้านสงครามและศิลปะแบบดั้งเดิม ในขณะที่ลัทธิเหนือจริงมุ่งเน้นที่เรื่องของจิตใต้สำนึก และการแสดงออกถึงความเพ้อฝัน ศิลปินกลุ่มนี้จะแสดงแนวคิดผ่านงานทัศนศิลป์ และวรรณกรรม สิ่งหนึ่งที่ลัทธินี้มีเหมือนกับคติดาดา คือการปฏิเสธเหตุและผล ชาวลัทธิเหนือจริงเชื่อว่าเราควรเคารพต่อความฝันและความรู้สึกที่แท้จริง ซึ่งเป็นการแสดงออกของจิตใต้สำนึกที่แสดงศีลธรรมจริยธรรมในสังคม และมนุษย์เราควรแสดงออกถึงพลังของจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ เรื่องราวที่พวกเขาแสดงออกในงาน มักจะเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก ทั้ง ความเศร้า ความหุน่ ความกลัว หรือความรัก องค์ประกอบโดยรวมของภาพมักเป็นสิ่งที่เพ้อฝัน และไม่มีทางเกิดขึ้นได้จริงบนโลก

ภาพประกอบที่ 23 ภาพ The Persistence of Memory ปี 1931 โดย Salvador Dalí ที่มา :

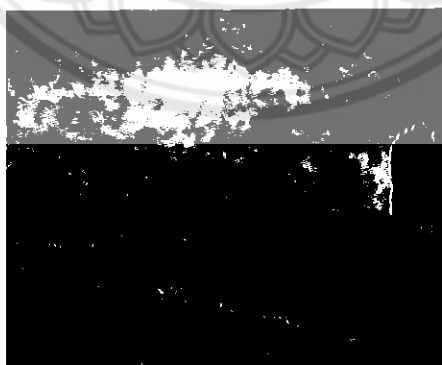
http://www.arthousegroups.com/artshow.php?art_showcase_id=278

ผู้สร้างสรรค์ได้รับอิทธิพลในเรื่องราวของความคิด และรูปแบบการสร้างสรรค์จากลัทธิเซอร์เรียลลิสม์ ที่หยิบยืมในเรื่องของการผสมผสานเชิงจินตนาการเข้าไปในผลงานเพื่อแสดงเรื่องราวประสบการณ์ อารมณ์ความรู้สึกและทัศนคติของผู้สร้างสรรค์

3.3.2 อิมเพรสชันนิสม์ (Impressionism)

ศิลปะอิมเพรสชันนิสม์ (Impressionism) เป็นขบวนการศิลปะที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 19 ซึ่งเริ่มต้นจากการรวมตัวกันอย่างหลวมๆของจิตรกรทั้งหลายที่มีนิเวศสถานอยู่ในกรุงปารีส พวกเขาเริ่มจัดแสดงงานศิลปะในช่วงทศวรรษที่ 1860 ชื่อของขบวนการนี้มีที่มาจากภาพวาดของ โคลด โมแนท์ ที่มีชื่อว่า Impression , Sunrise และนักวิจารณ์ศิลปะนามว่า Louis Leroy ก็ได้ให้กำเนิดคำๆนี้ขึ้นมาอย่างไม่ตั้งใจในบทวิจารณ์ศิลปะเชิงเสียดสีซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Le Charivari อิทธิพลของอิมเพรสชันนิสม์ ยังแผ่ออกจากวงศิลปะไปยังดนตรี และวรรณกรรม (<http://pirun.ku.ac.th/~b521080392/5Impressionism%20Art.html>)

เป็นแนวการใช้พู่กันหวัดสีอย่างเต็มที่ ใช้สีสว่างๆ มีส่วนประกอบของภาพที่ไม่ถูกบีบเน้นไปยังคุณภาพที่แปรผันของแสง ภาพวาดแบบอิมเพรสชันนิสม์ ประกอบด้วยการหวัดพู่กันแบบเป็นเส้นสั้นๆ ของสีซึ่งไม่ได้ผสมหรือแยกเป็นสีใดสีหนึ่ง ซึ่งได้ให้ภาพที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และมีชีวิตชีวา พื้นผิวของภาพวาดนั้นมักจะเกิดจากการระบายสีแบบหนาๆจะเน้นการผสมผสานสีอย่างกลมกลืน องค์ประกอบของอิมเพรสชันนิสม์ ยังถูกทำให้ง่ายและแปลกใหม่ และจะเน้นไปยังมุมมองแบบกว้างๆ มากกว่ารายละเอียด

ภาพประกอบที่ 24 ภาพ "พระอาทิตย์ตกที่อิฟรี่" ปี 1873 โดย Armand Guillaumin

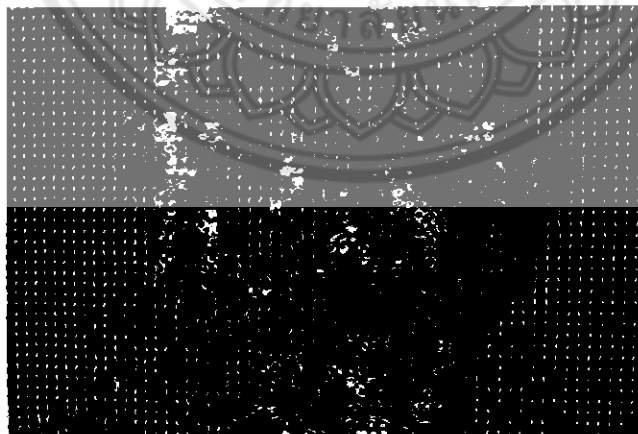
ที่มา : <http://pirun.ku.ac.th/~b521080392/5Impressionism%20Art.html>

ผู้สร้างสรรค์ได้รับอิทธิพลในเรื่องราวความประทับใจในสีเส้นการใช้ฟุ้งกันตระหวัดสีแบบเป็นเส้นสั้นๆโดยนำมาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์เทคนิคโดยการใช้ลูกบิดไม้มาสร้างเป็นจุดสีให้ผู้พบเห็นผสมสีด้วยตาของตัวเอง ผ่านการสร้างสรรค์รูปทรง จากการจัดวางของลูกบิดไม้

3.4 อิทธิพลด้านรูปแบบที่ได้รับจากผลงานของศิลปินต่างชาติ

3.4.1 ศิลปิน Chuck Close เกิดวันที่ 5 กรกฎาคม 1940 เป็นจิตรกรชาวอเมริกันและช่างภาพที่ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงเป็น photorealist ผ่านภาพวาดขนาดใหญ่ ขนาดของเขาเป็นที่รู้จักกันสำหรับการใช้ความคิดสร้างสรรค์และรูปแบบที่ซับซ้อนที่จะวาดภาพภาพของมนุษย์แม้ว่าการล่มสลายหลอดเลือดแดงกระดูกสันหลังภัยพิบัติในปี 1988 ทำให้เขาเป็นอัมพาตอย่างรุนแรง แต่เขาก็ยังสร้างผลงานอย่างต่อเนื่อง (https://en.wikipedia.org/wiki/Chuck_Close)

ผู้สร้างสรรค์มีความชื่นชอบในกลวิธีการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมของ Chuck Close เป็น ศิลปินที่ทันสมัย งานศิลปะของเขามุ่งเน้นไปที่ภาพของตัวเอง และครอบครัว ที่มีขนาดใหญ่ มักจะ เริ่มต้นด้วยการถ่ายภาพของใบหน้า การสร้างภาพวาด หรือพิมพ์ผ่านการฟื้นฟู ตามตารางที่ซับซ้อนของภาพที่ผ่านทางหนึ่งของเทคนิคต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นภาพที่เกิดจากการนำสีเส้นจุดเล็กๆ ทั้งหลายมารวมกัน หรือที่เรียกว่า พิกเซล (pixel) ซึ่งมีความน่าสนใจ จึงทำให้ผู้สร้างสรรค์เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานจิตรกรรมสื่อผสม ด้วยกลวิธีการติดลูกบิดไม้ลงบนเฟรมไม้อัด

ภาพประกอบที่ 25 ภาพ Self Portrait/Felt Hand Stamp ปี 2012 โดย Chuck Close ที่มา :

[http://www.artsobserver.com/2013/03/14/armory-modern-choice-classics-and-](http://www.artsobserver.com/2013/03/14/armory-modern-choice-classics-and-interesting-finds/)

[interesting-finds/](http://www.artsobserver.com/2013/03/14/armory-modern-choice-classics-and-interesting-finds/)

3.4.2 ศิลปิน แมรี เอลเลน ไครทิว ศิลปินสาวจากรัฐชิคาโก เมืองลุงแซม ที่นำเอาขวด ฝาน้ำหลายสีต่างขนาดนับร้อยๆฝา มารังสรรค์เป็นภาพพอร์เทรตใบหน้าตัวเอง เธอพบว่าเมื่อมัน มาอยู่รวมกัน สี และขนาดต่าง ๆ กันของฝาที่หลากหลายกลับกลายเป็นส่วนผสมที่กลมกลืนลงตัว ซึ่งก็เป็นเช่นเดียวกับผู้คนที่มีความแตกต่างหลากหลายแต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้

จึงทำให้ผู้สร้างสรรค์มีความชื่นชอบในกลวิธีการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมของ แมรี เอลเลน ไครทิว ผู้สร้างสรรค์จึงเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานจิตรกรรมสื่อผสม ด้วยกลวิธีการ ติดลูกบิดไม้ลงบนเฟรมไม้อัด

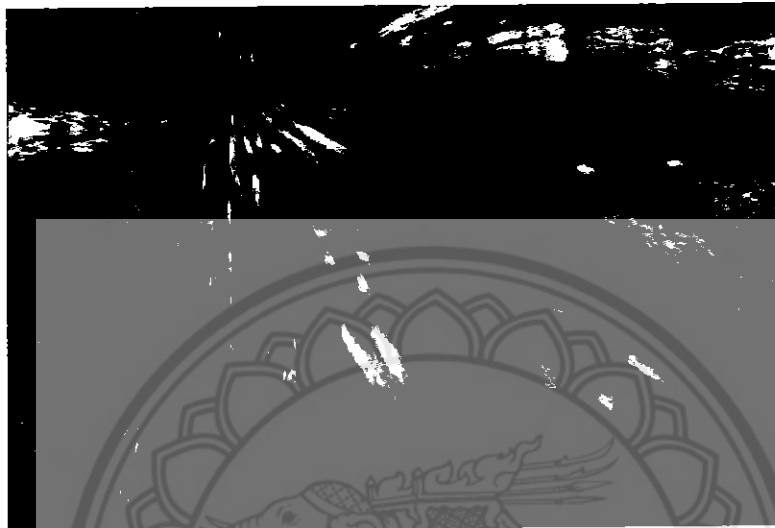
ภาพประกอบที่ 26 ผลงาน "Bottle Caps" ของ แมรี เอลเลน ไครทิว

ที่มา : <http://highlight.kapook.com/view/63053>

3.5 อิทธิพลด้านรูปแบบที่ได้รับจากผลงานของศิลปินไทย

ผู้สร้างสรรค์มีความชื่นชอบในกลวิธีการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมของศิลปินปรีชา บัณเฑาะว์ ในภาพผลงานราตรีศรีมโหฬาร ศิลปินถ่ายทอดสีของแสงอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า ให้บิดพลิ้ว อย่างอิสระ เคลื่อนไหวตามอารมณ์ความรู้สึกและสอดประสานท่วงท่าที่ศิลปินใช้เป็นแรง กระตุ้นจินตนาการภายในให้ระอุออกมา ปูรังแต่งและถ่ายทอดเจตนารมณ์ตามความปรารถนา หากจ้องมองตามรอยจุดเส้นสี อดูเล็กๆก่อร่างสร้างเป็นมวลขนาดใหญ่ โดยไร้เส้นขีดกำกับ โครงสร้างแม้แต่เส้นเดียว แต่สายตามนุษย์จะประมวลภาพจากเส้นสีและที่แปร่งที่ศิลปินบรรจง แด้ม เรียกได้ว่าเป็นการวางสีที่ทำให้มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว มองใกล้เห็นเส้นสีวางเรียงราย ตามจังหวะการเคลื่อนไหว หากเมื่อถอยห่างจากรูประยะไกลพอเหมาะ เส้นสีต่างๆที่เรียงรายจะ

ผสมผสานกลมกลืนเกิดเป็นรูปทรงต่างๆ จึงทำให้ผู้สร้างสรรค์เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานจิตรกรรมสื่อผสม ด้วยเทคนิคการติดลูกบิดไม้ลงบนเฟรมให้ลูกบิดหลากหลายสีแทนการแต้มจุดสี (<http://www.rakbankerd.com/moca/view.php?id=238>)

ภาพประกอบที่ 27 ผลงานของ ปรีชา บัณเกล้า "ราตรีศรีมหานคร"
ที่มา : <http://www.rakbankerd.com/moca/view.php?id=238>

สรุปที่มาของแนวความคิดการสร้างสรรค์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ได้แก่ ทักษะคิดและทฤษฎีการมองเห็นสีของมนุษย์ การที่สายตาของคนเราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ มีสีล้วนตามลักษณะจริงก็เพราะมีแสงสว่าง ถ้าปราศจากแสงสว่างเมื่อนั้นสิ่งต่างๆ จะมองเห็นมืดมิดเป็นสีดำไปหมดจนไม่สามารถแยกออกเป็นสีต่างๆ ได้ตลอดจนอิทธิพลที่ได้รับมาเป็นแรงบันดาลใจจาก ของเล่นหุ่นยนต์สังกะสี หุ่นยนต์การ์ตูนอนิเมชัน ที่มีความหลากหลายของสีสัน และรูปทรง นำมาป็นสื่อในการสร้างสรรค์ และยังได้รับอิทธิพลจากลัทธิศิลปะได้แก่ ลัทธิเซอร์เรียลลิสม์ ศิลปะอิมเพรสชันนิสม์ จากศิลปินชาวต่างชาติที่ได้รับแรงบันดาลใจได้แก่ ศิลปิน Chuck Close ในเรื่องการสร้างสรรค์ผลงานเป็นตารางช่องๆ หรือที่เรียกว่าพิกเซล จึงทำให้ผู้สร้างสรรค์เกิดแนวคิดในการที่จะสร้างสรรค์ผลงานออกมาในรูปแบบตารางจุดๆ และศิลปินเมรี เอลเลน ไครทิว ได้รับแนวคิดในเรื่องของการนำวัสดุสิ่งของที่ศิลปินนำมาสร้างสรรค์แทนการใช้สี จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้สร้างสรรค์เกิดเทคนิคโดยการนำลูกบิดหลากหลายสีมาสร้างสรรค์ผลงาน และศิลปินชาวไทยที่

ได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปินปรีชา บันถ์กล้า ในเรื่องของกรแต้มจุดสีและการใช้โทนสีในโทน
น้ำเงิน ม่วง และสีเหลืองที่มีความระยิบระยับจากผลงาน ราตรีศรีมมหานคร ผู้สร้างสรรค์จึงหยิบ
ยกโทนสีนี้มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน สิ่งต่างๆเรานี้ก่อให้เกิดแนวคิดและเกิดกลวิธีในการ
สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสื่อผสม ของผู้สร้างสรรค์ในการแสดงออกซึ่งสอดคล้องกับความรู้สึก
ของตัวผู้สร้างสรรค์มากขึ้น

บทที่ 3

วิธีดำเนินงานวิจัย

การสร้างสรรคศิลป์นิพนธ์ชุด ปฏิริยาของสีในรูปทรง (Colour reaction in shape) ผู้สร้างสรรคมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอเนื้อหาการเกิดปฏิริยาทางการมองเห็นสีในรูปทรง โดยใช้รูปทรงของหุ่นยนต์ มาเป็นสัญลักษณ์เพื่อใช้สื่อความหมาย เป็นการสร้างรูปทรงให้สัมพันธ์กับส่วนเนื้อหาจนเป็นเอกภาพ โดยการประสานทัศนธาตุทางศิลปะต่างๆเข้าด้วยกัน ด้วยกลวิธีเฉพาะของผู้สร้างสรรคโดยกระบวนการสร้างสรรคได้กำหนดเป็นลำดับขั้นตอนคือเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลจัดทำภาพแบบร่าง และปรับปรุงแก้ไข ขยายภาพผลงานจริงจากภาพแบบร่าง และปฏิบัติงานจริงจนเสร็จสมบูรณ์

กระบวนการสร้างสรรคศิลป์นิพนธ์ชุดนี้ เป็นการศึกษา การค้นคว้า ทดลองการสร้างสรรคศิลปะในเชิงวิชาการ จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการบันทึกข้อมูลการค้นคว้า และผลสำเร็จต่างๆที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานดังกล่าว เพื่อเป็นแนวความรู้สำหรับนำไปพัฒนาการสร้างสรรคศิลปะต่อไป

1. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
2. ขั้นตอนการศึกษากระบวนการสร้างสรรค
3. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนางานสร้างสรรค
4. การทดลองเพื่อพัฒนาผลงานสร้างสรรค
5. การพัฒนาผลงานสร้างสรรค

1. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า

1.1 วิธีดำเนินการวิจัยแบบสร้างสรรค์

1.1.1 กำหนดหัวข้อเรื่องการวิจัยแบบสร้างสรรค์ ที่ผู้สร้างสรรค์เองมีความสนใจ ในการนำมาเป็นเนื้อหา แนวเรื่องในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

1.1.2 ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเอกสาร ภาพศิลปะที่เป็นความบันเทิงหรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการวิจัยแบบสร้างสรรค์ที่เป็นข้อมูลจริงหรือจากสื่อ อินเทอร์เน็ต เอกสารสิ่งพิมพ์ และภาพถ่ายรวมทั้งผลงานศิลปะต่างๆ

1.1.3 ดำเนินการศึกษากฎบัตรการเขียนภาพแบบร่าง (Sketch) เป็นการศึกษาและค้นหา รูปร่าง รูปทรง เพื่อการพัฒนาองค์ประกอบศิลปะที่มีเอกภาพและเหมาะสม

1.1.4 ดำเนินการศึกษาค้นคว้าทดลองในกระบวนการกลวิธี ในการสร้างสรรค์ภาพผลงาน เพื่อแสวงหา อุดมการณ์เฉพาะแบบอย่างให้แก่ตนเอง

1.1.5 นำภาพแบบร่าง (Sketch) และกลวิธีที่เกิดจากการศึกษาทดลองนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับคำวิพากษ์วิจารณ์ และคำแนะนำต่างๆ ไปสู่การพัฒนาปรับปรุง และแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

1.1.6 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับใช้ในการปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ได้แก่ เฟรมไม้อัด ลูกบิดไม้ กาวลาเท็กซ์อเนกประสงค์ สีสเปรย์ กล้องใส่ลูกบิด หลากช่อง คีมคีบลูกบิด ดินสอ ยางลบ ฯลฯ

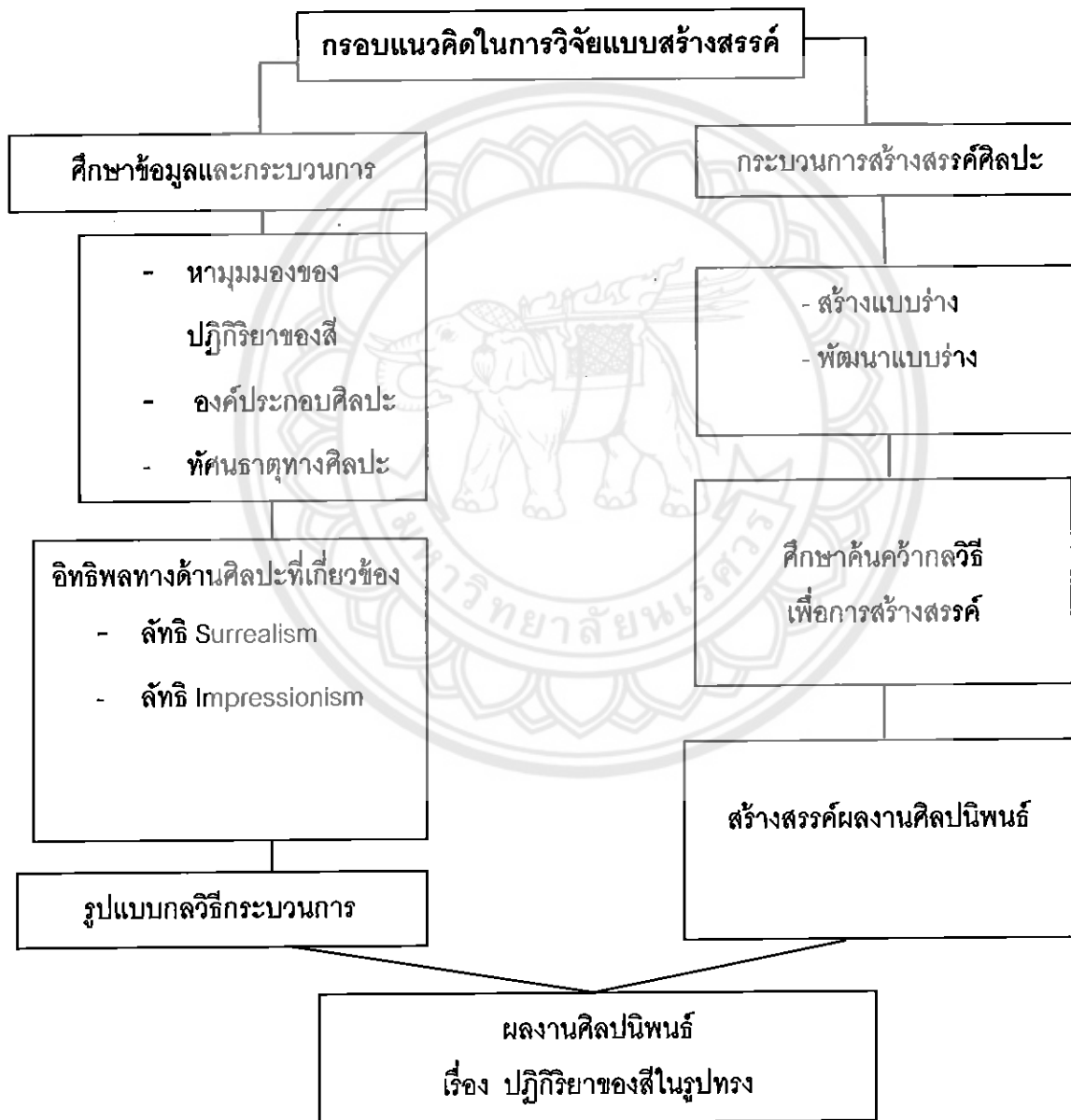
1.1.7 ดำเนินการวางแผนปฏิบัติการขยายผลงาน โดยนำภาพแบบร่าง (Sketch) มาขยายลงบนเฟรมไม้อัดและนำลูกบิดมาติดตามที่กำหนดไว้ในภาพร่าง

1.1.8 ดำเนินการวางแผนการปฏิบัติขยายผลงานตามที่กำหนดไว้ในภาพร่างพร้อมทั้งนำเสนอผลงานงานที่ทำอยู่ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและประเมินผลวิพากษ์วิจารณ์ และให้ข้อคิดคำแนะนำต่างๆตามกำหนดปฏิทินตามตารางการเรียนการสอนเพื่อนำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น

1.1.9 ดำเนินการบันทึกข้อมูล รายงานผลในขั้นตอนกระบวนการกลวิธี การปฏิบัติงาน ตลอดจนการพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขปัญหา และอุปสรรคในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อใช้เป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานให้ก้าวหน้าอย่างมีลำดับขั้นตอนต่อไป

1.2 กรอบแนวคิดในการวิจัยแบบสร้างสรรค์

- 1.2.1 ศึกษาข้อมูลสนับสนุนแนวคิดในการสร้างสรรค์
- 1.2.2 กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ
- 1.2.3 พัฒนาผลงานสร้างสรรค์
- 1.2.4 วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์
- 1.2.5 สรุปรายงานผลการดำเนินงานวิจัยแบบสร้างสรรค์

ภาพประกอบตารางที่ 3 กรอบแนวคิดในการดำเนินงานวิจัย

2. ขั้นตอนการศึกษากระบวนการสร้างสรรค์

ศิลปะคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อการแสดงการเป็นตัวแทนของชีวิต โดยเลียนแบบรูปทรงจากธรรมชาติเพื่อแสดงแก่นสารที่มีอยู่ในสิ่งต่างๆ หรือรูปทรงนั้นๆมากกว่าเพียงเพื่อการเลียนแบบรูปร่าง รูปทรงภายนอกสิ่งนั้นๆ จะเห็นได้ว่าศิลปะนั้นมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งได้แก่โครงสร้างทางวัตถุที่มองเห็นได้ หรือรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสส่วนหนึ่ง กับส่วนที่เป็นการแสดงออกอันเป็นผลที่เกิดจากโครงสร้างทางวัตถุนั้นอีกส่วนหนึ่ง เราเรียกว่าองค์ประกอบส่วนแรกว่ารูปทรง หรือองค์ประกอบทางรูปธรรมและส่วนหลังที่เรียกว่าเนื้อหา หรือองค์ประกอบทางนามธรรม ดังนั้นองค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างศิลปะก็คือ รูปทรงกับเนื้อหา

2.1 รูปทรง

รูปทรง (Form) คือสิ่งที่เห็นได้ในทัศนศิลป์ เป็นส่วนที่ผู้สร้างสรรค์สร้างขึ้นด้วยการประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุ เป็นงานประเภทจิตรกรรมสื่อผสม ให้สุนทรีภาพต่อความรู้สึกสัมผัส เพลิดเพลิน ความน่ารัก ความมีชีวิตชีวา และสร้างความสุขทางตาส่งต่อไปที่จิตใจ พร้อมกันนั้นก็สร้างเนื้อหาให้กับตัวรูปทรงเอง และเป็นสัญลักษณ์ให้แก่อารมณ์ความรู้สึกหรือปัญญาความคิดที่เกิดขึ้นในจิตด้วย

รูปทรงมีองค์ประกอบสำคัญ 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นโครงสร้างทางรูป และส่วนที่เป็นโครงสร้างทางวัตถุส่วนที่เป็นโครงสร้างทางรูปได้แก่ ทัศนธาตุที่รวมตัวกันอย่างมีเอกภาพส่วนที่เป็นโครงสร้างทางวัตถุได้แก่วัตถุที่ใช้ในการสร้างรูปแบบ เช่น สี ลูกปัด กาว ไม้ ฯลฯ และกลวิธีที่ใช้กับวัสดุนั้น เช่น การระบาย การแปะติด ฯลฯ เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับความคงทนถาวรของผลงานและความแน่นอน

2.2 โครงสร้างทางรูป

ทัศนธาตุ (Visual Elements) เป็นสื่อสุนทรีภาพที่ผู้สร้างสรรค์จะนำมาประกอบกันเข้าให้เป็นรูปทรง เพื่อสื่อความหมายตามแนวเรื่องที่เป็นจุดหมายนั้น การประกอบกัน การจัดระเบียบ หรือการประสานกัน จึงเป็นปัญหาสำคัญที่สุดในอันดับต่อมา จำเป็นต้องมีกฎเกณฑ์ของเอกภาพ เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวให้วัสดุเหล่านี้รวมตัวเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ทัศนธาตุหลักที่ผู้สร้างสรรค์ได้นำมาใช้ประกอบด้วยดังต่อไปนี้

2.2.1 จุด (Dot/Point) ตัวผู้สร้างสรรค์นำจุดมาใช้ในงาน ที่ปรากฏเป็นร่องรอย ขนาดและทิศทางต่างๆกระจายทั่วทั้งภาพ จนเกิดเป็นรูปทรงที่มากไปด้วยสีสัน แทรกซ้อนด้วยลักษณะที่แปลกตา ด้วยทัศนธาตุและรูปทรงที่ประสานกัน

2.2.2 เส้น (Line) ผลจากการนำจุดหลายๆจุดมาเรียงติดต่อกัน จนเกิดเป็นความยาวซึ่งเป็นมิติเดียวของเส้น และด้วยการนำมาประกอบกันให้ปรากฏเป็นรูปทรงต่างๆได้ ซึ่งเส้นแต่ละชนิดก็ให้ ความหมายและความรู้สึกกันออกไป ตัวผู้สร้างสรรค์นั้นได้นำเส้นมาใช้ในการงาน มีทั้งเส้นตรง เส้นนอน เส้นโค้ง เส้นเฉียง เส้นสามารถแสดงอาการความรู้สึกด้วยตัวของมันเอง

2.2.3 น้ำหนัก (Tone) ในงานของผู้สร้างสรรค์นั้น มีการใช้น้ำหนักที่เกิดจาก จุด เส้น สี ที่ประสมประสานกันแล้วแสดงค่าความอ่อนแก่ของรูปทรง ในการแบ่งระยะเพื่อให้เกิดมิติ โดยใช้สีอ่อน เข้มมากำหนดในบริเวณที่ถูกแสงสว่างหรือเป็นเงา

2.2.4 ที่ว่าง (Space) ในงานของผู้สร้างสรรค์แสดงถึงลักษณะที่ว่างที่หลงตา มีลักษณะเป็นสามมิติที่มองเห็นแล้วหลงตา แต่ไม่ใช่ความลึกที่ปรากฏจริงๆซึ่งผู้สร้างสรรค์กำหนดที่ว่างเพื่อให้มีบรรยากาศในงานและไม่ให้ต้วงานดูแน่นเกินไป จนทำให้งานไม่มีตัวตน หรือตัวรอง

2.2.5 สี (Color) สีเป็นทัศนธาตุที่สำคัญที่ผู้สร้างสรรค์นำมาใช้ในการงานจิตรกรรมสื่อผสมสีมีบทบาทที่เข้าไปผสมผสานต่อลักษณะการสร้างสรรค เพราะสีส่งผลต่อการรับรู้ และเสริมสร้างความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ความรู้สึก ของคนเราได้

2.2.6 ลักษณะผิว (Texture) มีลักษณะผิวที่เป็นของจริง เป็นลักษณะผิวที่สามารถสัมผัส และจับต้องได้จากผิวของวัตถุ ของลูกบิดที่นำมาสร้างสรรค เมื่อมองเห็นแล้วรู้สึกได้ว่ามีลักษณะ หยาบ ละเอียด มัน ด้าน และขรุขระ

2.3 โครงสร้างทางวัตถุ

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด ปฏิกริยาของสีในรูปทรง ในกลวิธีจิตรกรรมสื่อผสมการติดลูกบิด วัสดุที่ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานมีดังต่อไปนี้

2.3.1 ลูกบิดหลากสี (bead) วัตถุที่มีลักษณะเป็นเม็ดมีรูอยู่ตรงกลาง เพื่อใช้ร้อยเชือก

ภาพประกอบที่ 28 ลูกบิดหลากสี

ที่มา: <http://www.siamcollectible-design.com/product/59>

2.3.2 กาวลาเท็กซ์อเนกประสงค์ (latex adhesive) วัสดุที่ใช้ประสาน ในรูปแบบน้ำ เหนียวข้น คือส่วนผสมของของเหลวหรือวัสดุแข็งของเหลวที่สามารถเชื่อมติด หรือประสานวัสดุสองชิ้นหรือหลายๆชิ้นเข้าด้วยกัน

ภาพประกอบที่ 29 กาวลาเท็กซ์อเนกประสงค์

ที่มา: <http://www.pingpongboard.com/showdetail.asp?boardid=15679>

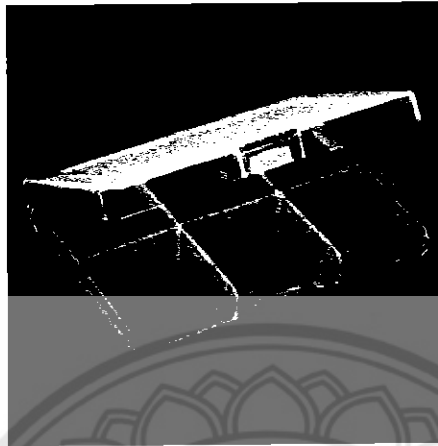
2.3.3 สีสเปรย์ (spray) เครื่องมือฉีดพ่น ฉีดพ่นได้ที่ละน้อย มีการกระจายตัว ออกมาในลักษณะเป็นละออง

ภาพประกอบที่ 30 สีสเปรย์

ที่มา: <http://www.thaitechno.net/t1/productdetails.php?id=31744&uid=36132>

2.3.4 กล่องใส่ลูกบิดหลากช่อง (box) บรรจุภัณฑ์ชนิดหนึ่ง มีรูปทรงเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทำจากพลาสติก

ภาพประกอบที่ 31 กล่องใส่ลูกบิดหลากช่อง

ที่มา: <http://th.aliexpress.com/cheap/cheap-multi-compartment-box.html>

2.3.5 คีมคีบลูกบิด (tongs) ทำด้วยวัสดุอะลูมิเนียม ใช้สำหรับคีบสิ่งของที่เป็นชิ้นเล็กๆ

ภาพประกอบที่ 32 คีมคีบลูกบิด

ที่มา: <http://www.123craftshop.com/product/751/>

กลวิธีที่ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสื่อผสม คือกลวิธีการติดลูกปิดที่สามารถติดในลักษณะต่างๆ ให้เกิดลวดลายพื้นผิวที่พิเศษได้ผลงานมาในอีกรูปแบบหนึ่งที่ต่างจากการระบายสีลงบนผืนผ้าใบ

2.4 เนื้อหา (Content)

เนื้อหาผสมเรื่อง เป็นรูปแบบผลงานที่มีลักษณะกึ่งนามธรรม เกี่ยวกับปฏิบัติการการมองเห็นสีและรูปทรง ที่มีลักษณะแสดงคตินิยมผสมผสานกับแนวรูปแบบความคิดเป็นการบูรณาการระหว่างศิลปะเป็นภาษาแห่งความงามกับศิลปะเป็นภาษาแห่งความคิด โดยให้รูปทรงของการ์ตูนของเล่นหุ่นยนต์มาเป็นสื่อในการสร้างสรรค์ผลงาน

2.4.1 เรื่อง ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาเรื่องปฏิบัติการการมองเห็นสีและรูปทรง โดยให้รูปแบบรูปทรงของหุ่นยนต์ของเล่นการ์ตูนมาเป็นสื่อเพื่อที่แสดงออกในงาน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะในรูปแบบกึ่งนามธรรม

2.4.2 แนวเรื่อง เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบทางด้านงานศิลปะที่เน้นความคิดของผู้สร้างสรรค์ที่มีต่อเรื่องหรือรูปทรง เป็นเนื้อหาสาระหรือแนวทางของการสร้างสรรค์มากกว่าเนื้อเรื่องที่มีความเพลิดเพลิน น่ารักมีชีวิตชีวา และสร้างความสุข

2.4.3 เนื้อหา คือ ความหมายของงานศิลปะที่แสดงออกผ่านรูปทรงทางศิลปะ เนื้อหาของงานศิลปะเกิดจากประสานกันอย่างมีเอกภาพของเรื่อง แนวเรื่อง และรูปทรง

- เนื้อหาแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

1) เนื้อหาภายใน หรือเนื้อหาทางรูปทรงทางศิลปนิพนธ์ชุด ปฏิบัติการของสีในรูปทรง มีเนื้อหาภายในที่ใช้ทัศนธาตุเป็นส่วนใหญ่นั่นก็คือเส้น สี รูปทรง พื้นผิว และการใช้พื้นที่ว่าง เพื่อให้เกิดความกลมกลืนของการประสานภายในภาพได้อย่างลงตัว ผู้สร้างสรรค์ใช้สี และรูปทรง เพื่อที่จะโน้มน้าวอารมณ์ความรู้สึกของผู้ชมให้คล้อยตามกับแนวความคิดของผู้สร้างสรรค์ ที่ต้องการแสดงสี้นของรูปทรงหุ่นยนต์ ที่มีความน่ารักมีความมีชีวิตชีวา และสร้างความสุข

2) เนื้อหาภายนอก เป็นเรื่องราวที่มีลักษณะกึ่งนามธรรม เป็นภาพของหุ่นยนต์ที่อยู่ในมุมต่างๆของภาพ ที่แสดงในลักษณะท่าทางต่างๆ ที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกด้วยสี้น มีความเป็นเอกภาพของเรื่องกับรูปแบบที่แสดงออกในงานอยู่ในรูปแบบสมมาตรของทั้งสองข้างเท่ากัน มีจุดเด่นคือหุ่นยนต์ที่อยู่ตรงกลาง และมีขนาดใหญ่ มีพื้นที่บรรยากาศเป็นพื้นที่ว่างอยู่ภายในงาน

3. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนางานสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์เรื่อง ปฏิภานของสีในรูปทรง ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างผลงานจิตรกรรมสื่อผสมให้เกิดเอกภาพ ซึ่งมีองค์ประกอบและวิธีการสร้างดังต่อไปนี้

3.1 การจัดองค์ประกอบทางศิลปะ เป็นหลักสำคัญสำหรับผู้สร้างสรรค์ และผู้ศึกษางานศิลปะ เนื่องจากผลงานศิลปะใดๆก็ตามล้วนมีคุณค่าอยู่ 2 ประการ คือคุณค่าทางด้านรูปทรง และคุณค่าทางด้านเรื่องราวคุณค่าทางด้านรูปทรงเกิดจากการนำเอาองค์ประกอบต่างๆของศิลปะ หรือทัศนธาตุ อันได้แก่ เส้น สี แสงและเงา รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว ฯลฯ มาจัดเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดความงาม ซึ่งแนวทางในการนำองค์ประกอบต่างๆมาจัดรวมกันนั้นเรียกว่าการจัดองค์ประกอบศิลป์ (Art Composition) โดยมีลักษณะการจัดตามที่กล่าวดังต่อไปนี้ อีกคุณค่าหนึ่งของงานศิลปะ คือคุณค่าทางด้านเนื้อหาเป็นเรื่องราว หรือสาระของผลงานที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการที่จะแสดงออกมาให้ผู้ชมได้สัมผัส และรับรู้โดยอาศัยรูปลักษณะที่เกิดจากการจัดองค์ประกอบศิลป์นั่นเอง

ดังนั้นการจัดองค์ประกอบศิลป์ จึงมีความสำคัญในการสร้างสรรค์งานศิลปะเป็นอย่างมาก เพราะจะทำให้งานศิลปะทรงคุณค่าทางความงามอย่างสมบูรณ์

การจัดองค์ประกอบของศิลปะมีหลักที่ควรคำนึงอยู่ 5 ประการ คือ

3.1.1 สัดส่วนของภาพ (Proportion) ที่ปรากฏในการสร้างสรรค์มีความกลมกลืนกันอย่างพอดี ส่วนที่เล็กสัมพันธ์กับส่วนที่ใหญ่กว่า ส่วนที่ใหญ่สัมพันธ์กับส่วนรวม ทำให้รูปทรงต่างๆที่สร้างสรรค์ขึ้นมีสัดส่วนที่สัมพันธ์กับทุกสิ่งอย่าง อย่างลงตัว

3.1.2 ความสมดุลของภาพ (Balance) ผู้สร้างสรรค์ใช้ความสมดุลแบบสมมาตร เป็นความสมดุลแบบซ้ายขวาไม่เหมือนกัน เป็นการสมดุลที่เกิดจากการจัดวางซึ่งมีลักษณะซ้ายและขวาวจะไม่เหมือนกันใช้องค์ประกอบที่ไม่เหมือนกัน แต่มีความสมดุลกัน

3.1.3 จังหวะลีลาของภาพ (Rhythm) การซ้ำกันของจังหวะที่เป็นระเบียบ มีช่องว่างของการเรียงลูกปิดเท่าๆกันมีความซับซ้อนกัน เกิดจากการเลื่อนไหลต่อเนื่องของเส้น สี และรูปทรง

3.1.4 การเน้นหรือจุดเด่นของภาพ (Emphasis) ด้วยการจัดองค์ประกอบรูปทรงขนาดใหญ่ให้อยู่โดดเดี่ยวออกจากกลุ่มของรูปทรงที่มีขนาดเล็ก เพื่อให้เห็นชัดเจนขึ้น ซึ่งจะทำให้ผลงานมีความสมบูรณ์ ลงตัว และน่าสนใจมากขึ้น

3.1.5 เอกภาพ (Unity) ความเป็นหนึ่งเดียวกันขององค์ประกอบ ทั้งด้านรูปลักษณะและเนื้อหาเรื่องราว จัดระเบียบของรูปทรงต่างๆ มีความเป็นหนึ่งเดียวกันของภาพผลงาน การรวมตัวกันอย่างมีดุลยภาพและมีระเบียบขององค์ประกอบทางศิลปะเพื่อให้เกิดเป็นรูปทรงหนึ่ง ที่สามารถแสดงความคิดเห็นหรืออารมณ์ของผู้สร้างสรรค์ออกมาได้อย่างชัดเจน เอกภาพของรูปทรงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดต่อความงามของผลงานศิลปะเพราะเป็นสิ่งที่ใช้สื่อในการแสดงออกถึงเรื่องราว

ความคิดและอารมณ์ดังนั้นก็กฎเกณฑ์ในการสร้างเอกภาพในงานศิลปะเป็นกฎเกณฑ์เกี่ยวกับธรรมชาติซึ่งมี 2 หัวข้อ คือ

1) กฎเกณฑ์ของการขัดแย้ง (Opposition) มีอยู่ 4 ลักษณะ คือ

- การขัดแย้งขององค์ประกอบทางศิลปะแต่ละชนิดและการขัดแย้งกันขององค์ประกอบต่างชนิดกัน
- การขัดแย้งของขนาด
- การขัดแย้งของทิศทาง
- การขัดแย้งของที่ว่างหรือ จังหวะ

2) กฎเกณฑ์ของการประสาน (Transition) คือ การทำให้เกิดความกลมกลืน ให้สิ่งต่าง ๆ เข้ากันได้อย่างสนิท เป็นการสร้างเอกภาพจากการรวมตัวของสิ่งๆ ที่เหมือนกันเข้าด้วยกัน

สิ่งต่างๆ เหล่านี้ที่ควรนำมาใช้ในการประกอบเข้าด้วยกันคือ จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง สี ลักษณะผิวส่วนประกอบต่างๆ ของศิลปะนำมาจัดประสานสัมพันธ์กันให้เกิดคุณค่าทางความงาม หรือที่เรียกว่าองค์ประกอบศิลป์ (Composition)

จึงสรุปได้ว่า ข้อมูลองค์ประกอบศิลป์ และทัศนธาตุนั้นเป็นตัวช่วยเสริมให้ผู้อื่นสามารถเข้าใจในอุดมการณ์ที่ได้ชม และรับรู้ในความงามที่ปรากฏให้เห็นเป็นรูปลักษณะพื้นผิว สี และสัดส่วนของรูปร่าง รูปทรง ศิลปะประกอบสำคัญอยู่ 2 ส่วน คือส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งได้แก่ โครงสร้างทางวัตถุที่มองเห็น หรือรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัส อีกอย่างคือการแสดงออกมันเป็นผลที่เกิดจากโครงสร้างทางวัตถุ อีกส่วนหนึ่งแล้วเรียกองค์ประกอบส่วนแรกว่ารูปทรง (Form) หรือองค์ประกอบทั้งรูปธรรมและอีกส่วนคือเนื้อหา (Content) หรือองค์ประกอบนามธรรมนั่นเอง องค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างหลักของศิลปะ ก็คือรูปทรงกับเนื้อหา

3.2 การศึกษาข้อมูลค้นคว้า ข้อมูลเอกสาร และภาพถ่าย

3.2.1 ข้อมูลภาคเอกสารหนังสือ

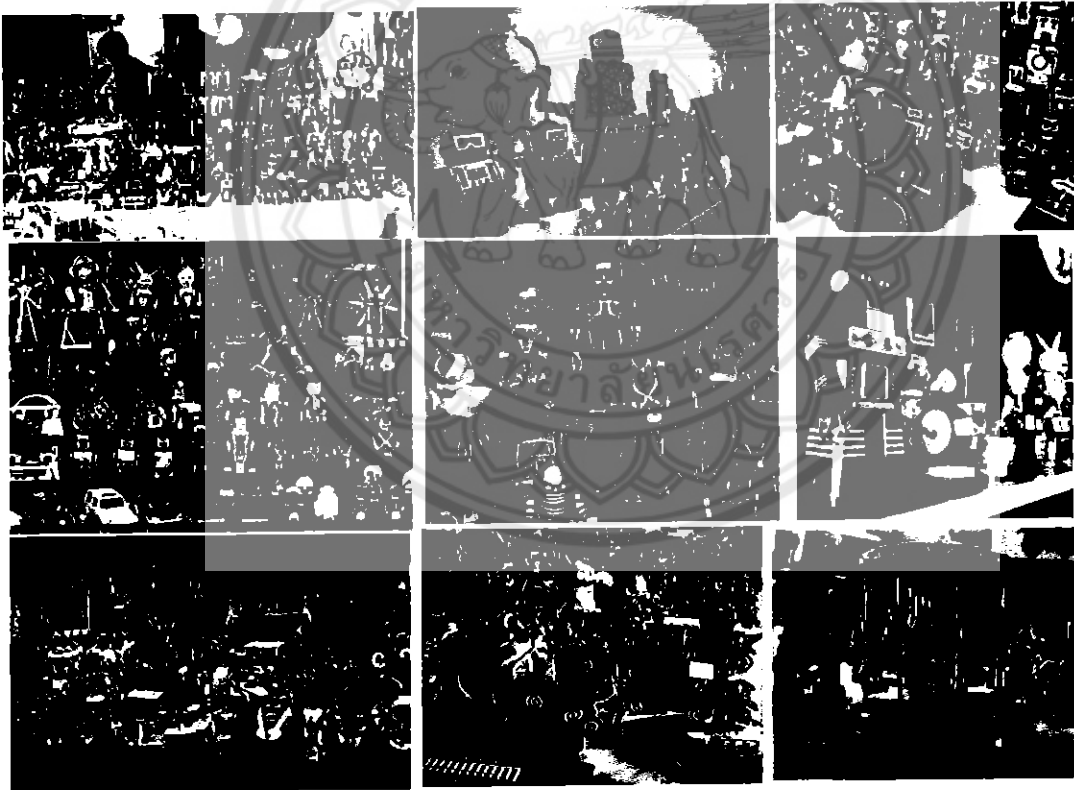
ผู้สร้างสรรค์ได้ค้นคว้าข้อมูลจากตำราหนังสือเอกสารทางวิชาการอันเป็นข้อมูลเบื้องต้น และที่มาของเทคนิคในการสร้างสรรค์ดังต่อไปนี้

- 1) เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 707122 พื้นฐานองค์ประกอบศิลป์ เรียบเรียง อ.สุรชาติ เกษประสิทธิ์
- 2) หนังสือสุนทรียศาสตร์ ผู้แต่ง ดร.จี. ศรีนิवासัน
- 3) หนังสือประวัติศาสตร์ศิลปะ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์วุฒิ วัฒนสิน

- 4) หนังสือเทคโนโลยีงานสี ผู้แต่ง ดำเนิน คงพาลา
- 5) หนังสือสุนทรียศาสตร์ หลักปรัชญาศิลปะ ทฤษฎีทัศนศิลป์ ศิลปวิจารณ์ ผู้แต่ง
กำจร สุนพงษ์ศรี
- 6) หนังสือทฤษฎีสี เพื่อการสร้างสรรค์ศิลปะ ผู้แต่ง วิรุณ ตั้งเจริญ

3.2.2 ข้อมูลภาพ

ในการเก็บข้อมูลภาพนั้น ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ข้อมูลภาพของหุ่นยนต์ของเล่นสังกะสี หุ่นยนต์การ์ตูน ที่มีรูปทรงต่างๆ ตามที่เป็นอยู่ มาสร้างสรรค์เพื่อใช้เป็นต้นแบบ ในการกำหนดรูปร่าง รูปทรงสัญลักษณ์ ในการสื่อความหมายของสี และรูปทรงของหุ่นยนต์ ให้มีความน่ารัก และมีชีวิตชีวา ผู้สร้างสรรค์จึงนำมาถ่ายทอด ผ่านรูปแบบของงานจิตรกรรมสีผสม ด้วยกลวิธีการติดลูกปิดลงบนเฟรมไม้อัด

ภาพประกอบที่ 33 ข้อมูลจากภาพของเล่นหุ่นยนต์
ที่มา <https://www.google.co.th> หุ่นยนต์สังกะสี+ตลาดสามชุกร้อยปี

4. การทดลองเพื่อพัฒนาผลงานสร้างสรรค์

4.1 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์

วัสดุอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์ ที่ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน คือ ลูกปัดหลากสี กาวลาเท็กซ์เนกประสงค์ สีสเปรย์ กล่องใส่ลูกปัดหลากช่อง คีมคีบลูกปัด เฟรมกระดานไม้อัด

4.1.1 ลูกปัดหลากสี (bead) เป็นวัสดุขนาดเล็ก ที่ทำจากวัสดุต่างๆ ที่เลือกนำมาใช้ในผลงานเป็นลูกปัดไม้ และลูกปัดพลาสติก ที่มีรูปแบบ รูปทรงขนาดต่างๆ ดังนั้นผู้สร้างสรรค์จึงใช้ลูกปัดหลากสีนำมาติดบนชิ้นงาน แทนการพันด้วยสี เพื่อให้งานมีความแปลกใหม่

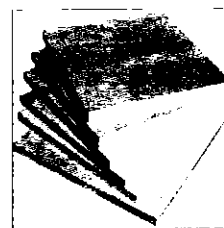
4.1.2 กาวลาเท็กซ์เนกประสงค์ (latex adhesive) เป็นวัสดุที่ใช้ประสาน มีรูปแบบเป็นน้ำเหนียวข้น ผู้สร้างสรรค์นำมาใช้ติดวัสดุลูกปัด เพื่อให้ประสานติดกันกับเฟรมกระดานไม้

4.1.3 สีสเปรย์ (spray) เป็นเครื่องมือฉีดพ่น มีลักษณะเป็นละออง ผู้สร้างสรรค์นำมาฉีดพ่นลูกปัด เพื่อให้เกิดเป็นสีใหม่ตามที่ต้องการที่จะใช้ในผลงาน

4.1.4 กล่องใส่ลูกปัดหลากช่อง (box) มีลักษณะเป็นกล่องพลาสติก แบ่งเป็นช่องๆ ผู้สร้างสรรค์นำมาใส่ลูกปัด เพื่อที่จะแยกสีของลูกปัด สะดวกต่อการหยิบลูกปัดนำมาสร้างสรรค์

4.1.5 คีมคีบลูกปัด (tongs) ผู้สร้างสรรค์นำมาใช้คีบลูกปัด เพื่อสะดวกต่อการหยิบจับลูกปัดที่มีขนาดเล็ก และง่ายต่อการติดบนผลงาน

4.1.6 เฟรมกระดานไม้อัด (Plywood boards) ผู้สร้างสรรค์ใช้เฟรมไม้อัด เพื่อที่จะนำมาติดลูกปัด แทนการติดบนผืนผ้า เพราะไม้อัดมีความแข็งแรง และแน่นหนา

ภาพประกอบที่ 34 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน

ที่มา: <http://www.siamcollectible-design.com/product/59>

4.2 กระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะก่อนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

มีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้ ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะก่อนศิลปนิพนธ์ ที่ทำในช่วงภาคเรียนที่ 2/2557 โดยอธิบายขั้นตอนการสร้างสรรค์ศิลปะอย่างมีระบบระเบียบ พร้อมนำเสนอกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ แสดงภาพให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม โดยสังเขปอย่างกระชับชัดเจน ดังนี้

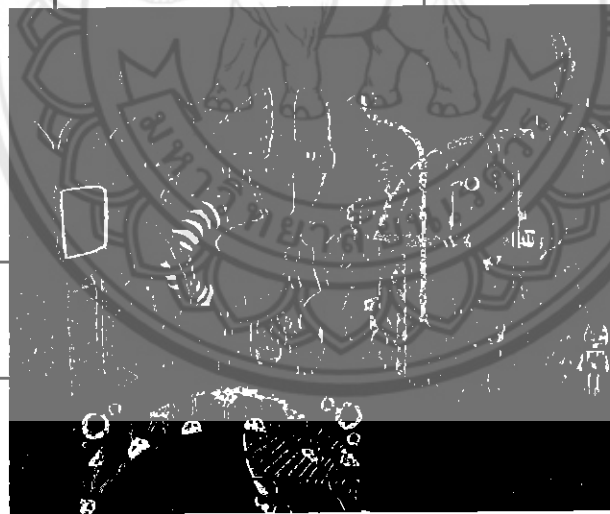
4.2.1 แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน

1) ผู้สร้างสรรค์ สร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับของเล่นหุ่นยนต์ที่มีรูปทรง และสีล้นที่สดใส เป็นงานทดลองชิ้นที่ 1 ที่ได้สร้างสรรค์ และพัฒนางานวิธี หาแนวทางจนได้สร้างสรรค์งานจากลูกปัดที่มีความหลากหลายของสีล้นมาผสมกับการพันด้วยสีอะคริลิค จึงได้เทคนิคที่มีความแปลกใหม่และมีความน่าสนใจ

สร้างจุดเด่นของหุ่นยนต์

- มีขนาดตัวที่ใหญ่
- อยู่กึ่งกลางของภาพ
- ติดลูกปัดบนตัวหุ่นยนต์

มิติที่ว่างในงานเป็นทัศนียภาพเชิงบรรยากาศ ระยะไกลที่สุด หรือที่เรียกว่า พื้นหลัง สร้างด้วยกลวิธีการพัน ด้วยสีอะคริลิคพันจากเข้มไปอ่อนเพื่อผลักระยะให้ดูไกลขึ้น

มีการขัดแย้งกันด้วยเทคนิคของบรรยากาศกับรูปทรงหุ่นยนต์

พื้นผิวของวัสดุ(ลูกปัด) เมื่อสัมผัสจะรู้สึกได้ว่ามีลักษณะหยาบ ละเอียด มันด้าน ขรุขระ และพื้นผิวของการพันจะมีลักษณะเรียบเนียน

สีเหลืองของหุ่นยนต์ให้ความรู้สึก สุกสว่าง แผ่กระจาย ตัดกับตัวตึกและพื้นหลังที่มีสีเขียวเข้มที่ให้ความรู้สึก สุขุม เยือกเย็น

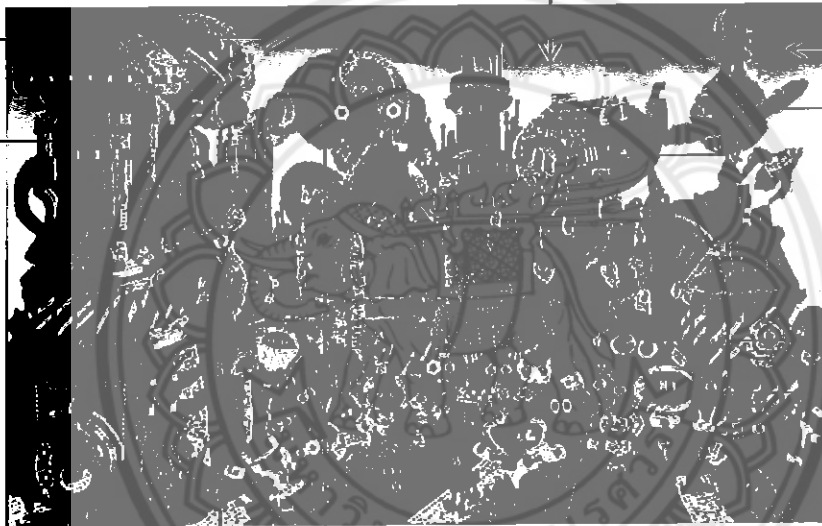
ภาพประกอบที่ 35 ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะก่อนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1

กลวิธี : สีอะคริลิคผสมกับการติดวัสดุ (ลูกปัด) บนผ้าใบ

2) ผู้สร้างสรรค์ สร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับของเล่นหุ่นยนต์ที่มีรูปทรง และสีล้นที่สดใส เป็นงานทดลองชิ้นที่ 2 ที่ได้สร้างสรรค์ และพัฒนาทลวิธี หาแนวทางจนได้สร้างสรรค์งานจาก ลูกบิดที่มีความหลากหลายของสีล้นมาปะติดในส่วนของรูปทรง และใช้สีพื้นในส่วนพื้นหลังด้วยสี อะคริลิค จึงได้เทคนิคที่มีความแปลกใหม่และมีความน่าสนใจ

มิติที่ว่างในงานเป็นทัศนียภาพเชิงบรรยากาศ ระยะไกลที่สุด หรือ ที่เรียกว่า พื้นหลัง สร้างด้วยกลวิธีการเพ้น ด้วยสีอะคริลิคเพ้น จากเข้มไปอ่อนเพื่อผลักระยะให้ดูไกลขึ้น

พื้นผิวของวัสดุ (ลูกบิด) เมื่อสัมผัส จะรู้สึกได้ว่ามี ลักษณะหยาบ ละเอียด มันด้าน ขรุขระ และพื้นผิว ของการเพ้นจะมี ลักษณะเรียบเนียน

มีการขัดแย้งกัน ด้วยเทคนิคของ บรรยากาศกับ รูปทรงหุ่นยนต์

ขัดแย้งกันของ ขนาดรูปทรงที่มี ความเล็กใหญ่

การใช้สี เป็นสีในวรรณะเย็น 70% ที่ให้ความรู้สึกเย็น สบาย และใช้สีในวรรณะร้อน 30% เพื่อให้ความรู้สึกที่ ตื่นเต้น ท้าทาย สนุกสนาน

ภาพประกอบที่ 36 ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะก่อนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2

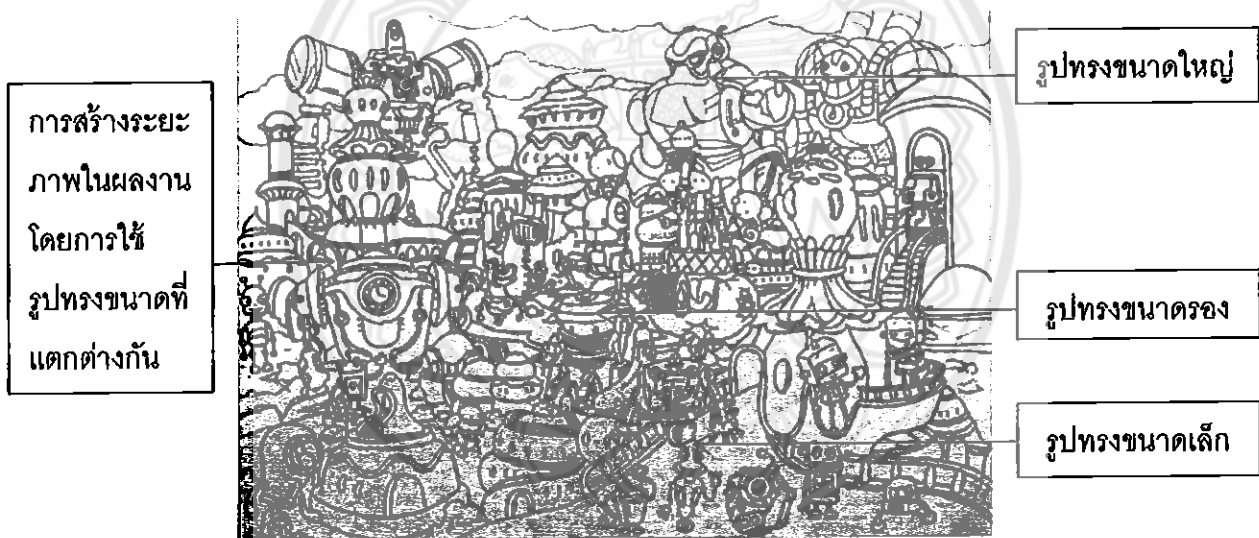
ทลวิธี : สีอะคริลิคผสมกับการติดวัสดุ (ลูกบิด) บนเฟรมไม้อัด

5. การพัฒนาผลงานสร้างสรรค์

5.1 ก่อนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ เมื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นรูปธรรม เช่น ภาพถ่าย ผลงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่ได้รับแรงบันดาลใจ นำมาดำเนินการจัดทำภาพแบบร่าง โดยการนำมาจัดวางให้ได้องค์ประกอบและพัฒนาภาพร่างจนได้องค์ประกอบที่สมบูรณ์เพื่อให้ได้ภาพร่างตามแนวคิดและความรู้สึกที่ต้องการจะสื่อความหมายและแสดงออกทางความรู้สึกโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

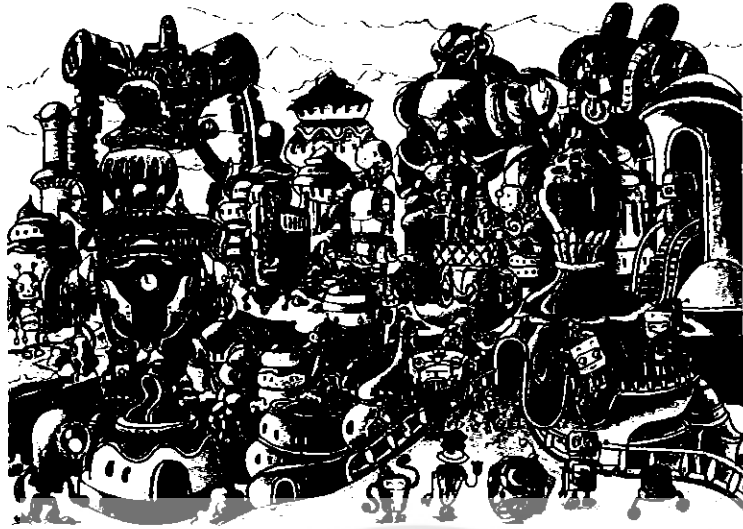
5.1.1 กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง (sketch) ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1

1) การจัดทำภาพแบบร่างแบบที่ 1 โดยการทำภาพแบบร่างจากข้อมูลภาพที่เราได้ศึกษาข้อมูลมาแล้วบวกกับจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ ด้วยกลวิธีการวาดเส้นด้วยดินสอแล้วดูองค์ประกอบโดยรวมของภาพ จึงตัดเส้นด้วยปากกาPigmaสีดำ เพื่อที่จะให้เห็นเส้นที่ดูคมชัดขึ้นและง่ายต่อการลงสี

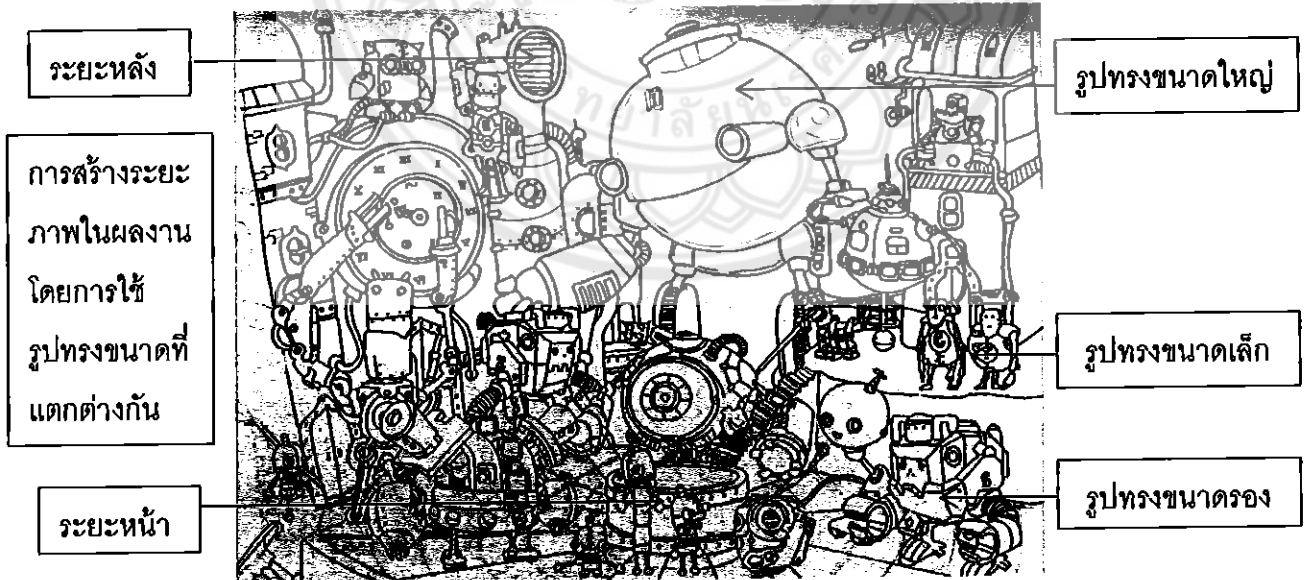
ภาพประกอบที่ 37 แบบร่างลายเส้นศิลปนิพนธ์แบบที่ 1

2) นำภาพร่างที่วาดไว้มาบรรยายสีเพื่อกำหนดโครงสร้างโดยรวมลงบนกระดาษ ดูเรื่องน้ำหนักสีที่ใช้ส่วนใดคือจุดเด่นส่วนใดคือจุดรอง เพื่อให้ได้รูปแบบองค์ประกอบที่สอดคล้องกับเนื้อหา ก่อนนำไปสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์

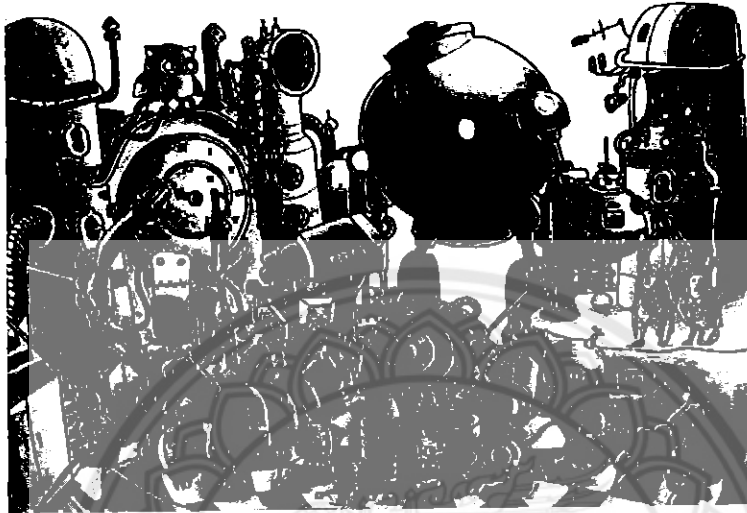
ภาพประกอบที่ 38 ภาพแบบร่างลงสีศิลปะนิพนธ์แบบที่ 1

3) การจัดทำภาพแบบร่างแบบที่ 2 จากข้อมูลที่ได้ศึกษามา ด้วยกลวิธีการวาดเส้นด้วยดินสอแล้วดูองค์ประกอบโดยรวมของภาพ จึงตัดเส้นด้วยปากกาPigmaสีดำ เพื่อให้ให้เห็นเส้นที่ดูคมชัดขึ้น และง่ายต่อการลงสี

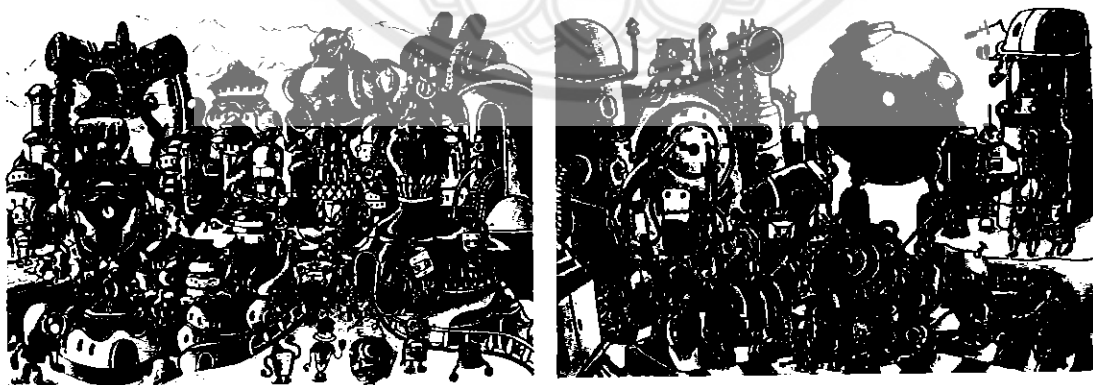
ภาพประกอบที่ 39 แบบร่างลายเส้นศิลปะนิพนธ์แบบที่ 2

4) นำภาพร่างที่วาดไว้มาระบายสีเพื่อกำหนดโครงสร้างโดยรวมลงบนกระดาษ ดู
 เรื่องน้ำหนักสีที่ใช้ส่วนใดคือจุดเด่นส่วนใดคือจุดรอง เพื่อให้ได้รูปแบบองค์ประกอบที่สอดคล้องกับ
 เนื้อหา ก่อนนำไปสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์

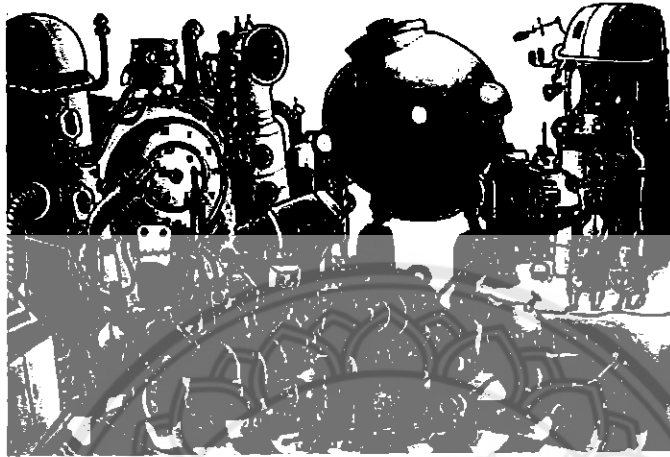
ภาพประกอบที่ 40 ภาพแบบร่างลงสีศิลปนิพนธ์แบบที่ 2

5) นำภาพร่างที่วาดไว้ทั้งสองภาพนำไปส่งอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ เพื่อรับ
 คำแนะนำและเลือกแบบร่างเพื่อที่จะนำมาพัฒนาและมีคำแนะนำเกี่ยวกับการเพิ่มองค์ประกอบใน
 งานเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในงาน ก่อนนำไปสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์

ภาพประกอบที่ 41 ภาพแบบร่างศิลปนิพนธ์แบบที่ 1-2

6) นำคำแนะนำและแบบร่างที่ได้จากอาจารย์ที่ปรึกษามาแก้ไข ปรับปรุงภาพร่างให้สมบูรณ์โดยเพิ่มเติม สี เส้น ในองค์ประกอบของภาพให้สมบูรณ์แล้วนำไปสู่การขยายภาพผลงานขนาดใหญ่

ภาพประกอบที่ 42 ภาพแบบร่างสมบูรณ์ศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 1

5.1.2 รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 1

1) ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 1 ขั้นตอนแรกเตรียมเฟรมกระดานไม้อัดตามขนาดที่ต้องการ

แผ่นกระดานไม้อัด

ภาพประกอบที่ 43 เตรียมเฟรมกระดานไม้อัด

2) ร่างภาพลงบนเฟรมกระดานไม้อัดตามภาพแบบร่าง (Sketch)

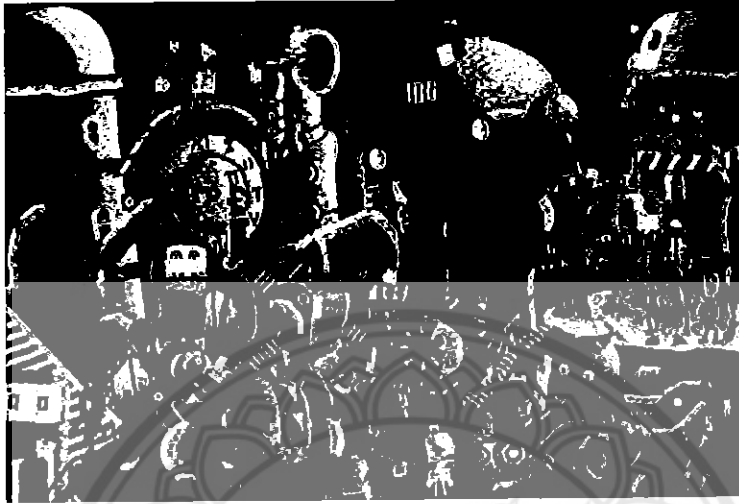
ภาพประกอบที่ 44 ร่างภาพลงบนเฟรมกระดานไม้อัด

3) นำเวลาเท็กซ์อเนกประสงค์ มาทาสีตามส่วนที่ต้องการติดลูกบิดเพื่อประสานลูกบิดให้ติดกับเฟรมกระดานไม้อัดและนำลูกบิดมาติดตามโครงสร้างที่ร่างไว้โดยติดในส่วนของตัวหุ่นยนต์ก่อนจนครบตามภาพแบบร่าง (Sketch)

ภาพประกอบที่ 45 ติดลูกบิดลงบนกระดานไม้อัด

- 4) ดูเก็บรายละเอียดโครงสร้างโดยรวมของรูปทรงหุ่นยนต์ แกะไขให้สมบูรณ์และนำมาติดพื้นหลัง

ภาพประกอบที่ 46 ติดลูกบิดลงบนกระดานไม้อัดตรวจดูรายละเอียดติดพื้นหลัง

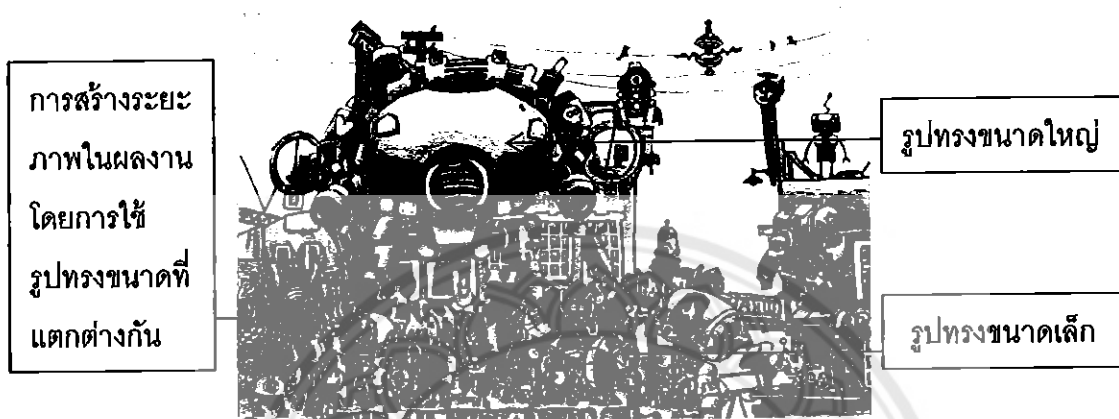
- 5) เก็บรายละเอียดโดยรวมของผลงานให้เสร็จสมบูรณ์

ภาพประกอบที่ 47 ผลงานการสร้างสรรคศิลปะนิพนธ์ที่สมบูรณ์ ภาพที่ 1
ชื่อภาพ ปฏิกริยาของสีในรูปทรง # 1 ขนาด 100 x 150 ซม. กลวิธี : จิตรกรรมสื่อผสมการติดลูกบิด

5.1.3 กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง (sketch) ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2

1) การจัดทำภาพแบบร่างแบบที่ 3 โดยการทำภาพแบบร่างจากข้อมูลภาพที่เราได้ศึกษาข้อมูลมาแล้วบวกกับจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ ด้วยกลวิธีการวาดเส้นด้วยดินสอแล้วดูองค์ประกอบโดยรวมของภาพ จึงตัดเส้นด้วยปากกาPigmaสีดำ เพื่อที่จะให้เห็นเส้นที่ดูคมชัดขึ้น

ภาพประกอบที่ 48 แบบร่างลายเส้นศิลปนิพนธ์แบบที่ 3

2) นำภาพร่างที่วาดไว้มาระบายสีเพื่อกำหนดโครงสร้างโดย ดูเรื่องน้ำหนักสีที่ใช้ส่วนใดคือจุดเด่นส่วนใดคือจุดรอง เพื่อให้ได้รูปแบบองค์ประกอบที่สมบูรณ์ และสอดคล้องกับเนื้อหา ก่อนนำไปสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์

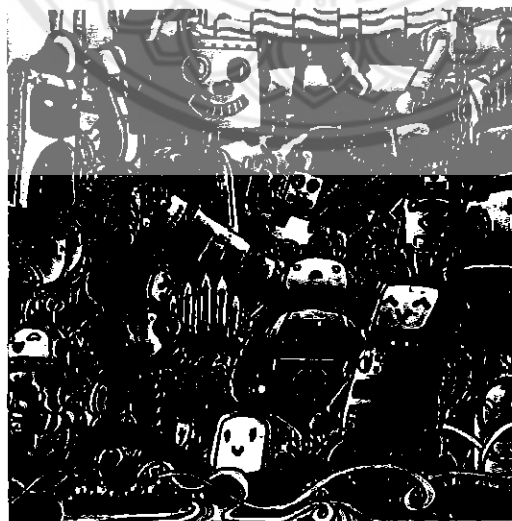
ภาพประกอบที่ 49 ภาพแบบร่างลงสีศิลปนิพนธ์แบบที่ 3

3) การจัดทำภาพแบบร่างแบบที่ 4 จากข้อมูลที่ได้ศึกษามา ด้วยกลวิธีการวาดเส้นด้วยดินสอแล้วดูองค์ประกอบโดยรวมของภาพ จึงตัดเส้นด้วยปากกาPigmaสีดำ เพื่อที่จะให้เห็นเส้นที่ดูคมชัดขึ้น และง่ายต่อการลงสี

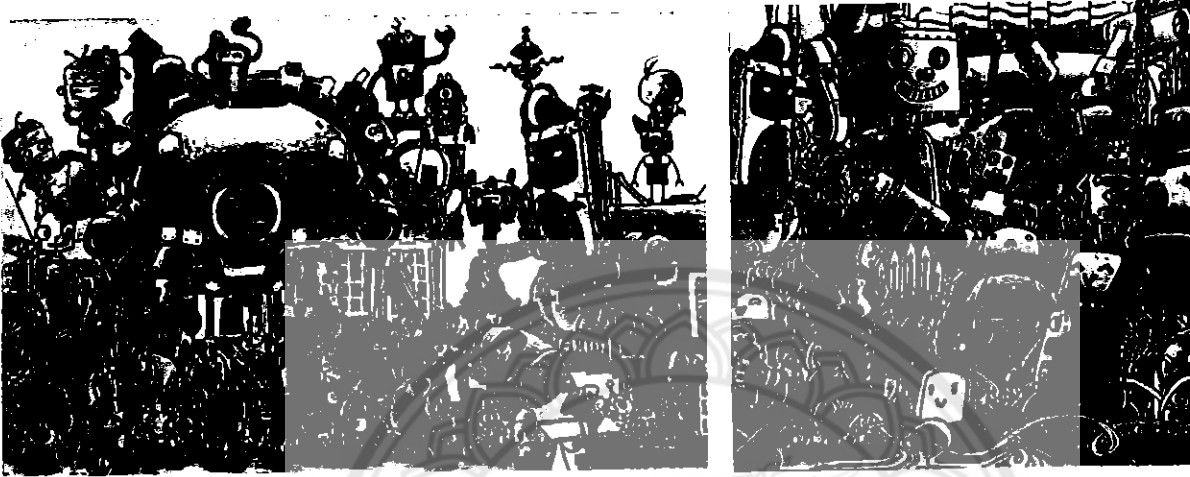
ภาพประกอบที่ 50 แบบร่างลายเส้นศิลปินพันธ์แบบที่ 4

4) นำภาพร่างที่วาดไว้มาระบายสีเพื่อกำหนดโครงสร้างโดย ดูเรื่องน้ำหนักสีที่ใช้ส่วนใดคือจุดเด่นส่วนใดคือจุดรอง เพื่อให้ได้รูปแบบองค์ประกอบที่สมบูรณ์ และสอดคล้องกับเนื้อหา ก่อนนำไปสร้างสรรค์งานศิลปินพันธ์

ภาพประกอบที่ 51 ภาพแบบร่างลงสีศิลปินพันธ์แบบที่ 4

5) นำภาพร่างที่วาดไว้ทั้งสองภาพนำไปส่งอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ เพื่อรับคำแนะนำและเลือกแบบร่างเพื่อที่จะนำมาพัฒนาและมีคำแนะนำเกี่ยวกับการเพิ่มองค์ประกอบในงานเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในงาน ก่อนนำไปสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์

ภาพประกอบที่ 52 ภาพแบบร่างศิลปนิพนธ์แบบที่ 3-4

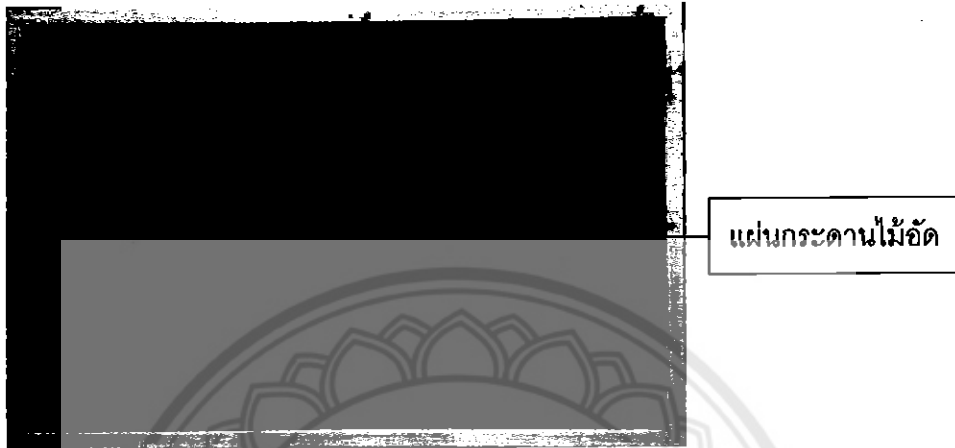
6) นำคำแนะนำและแบบร่างที่ได้จากอาจารย์ที่ปรึกษามาแก้ไข ปรับปรุงภาพร่าง ให้สมบูรณ์โดยเพิ่มเติม สี เส้น ในองค์ประกอบของภาพให้สมบูรณ์แล้วนำไปสู่การขยายภาพผลงานขนาดใหญ่

ภาพประกอบที่ 53 ภาพแบบร่างสมบูรณ์ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2

5.1.4 รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 2

- 1) ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 2 ขั้นตอนแรกเตรียมเฟรมกระดานไม้อัดตามขนาดที่ต้องการ

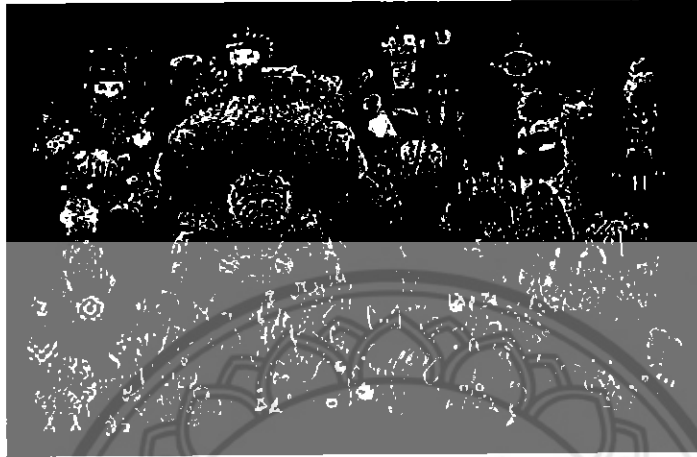
ภาพประกอบที่ 54 เตรียมเฟรมกระดานไม้อัด

- 2) ร่างภาพลงบนเฟรมกระดานไม้อัดตามภาพแบบร่าง (Sketch)

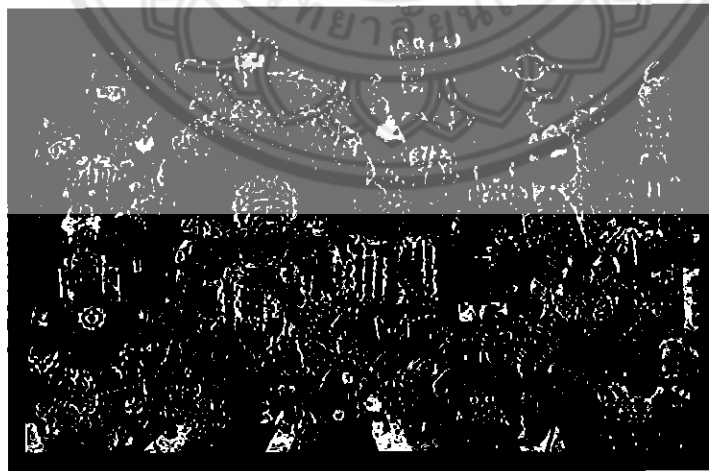
ภาพประกอบที่ 55 ร่างภาพลงบนเฟรมกระดานไม้อัด

3) นำเวลาเท็กซ์อเนกประสงค์ มาทำตามส่วนที่ต้องการติดลูกบิดเพื่อประสานลูกบิดให้ติดกับเฟรมกระดานไม้อัดและนำลูกบิดมาติดตามโครงสีที่ร่างไว้โดยติดในส่วนของตัวหุ่นยนต์ก่อนจนครบตามภาพแบบร่าง (Sketch)

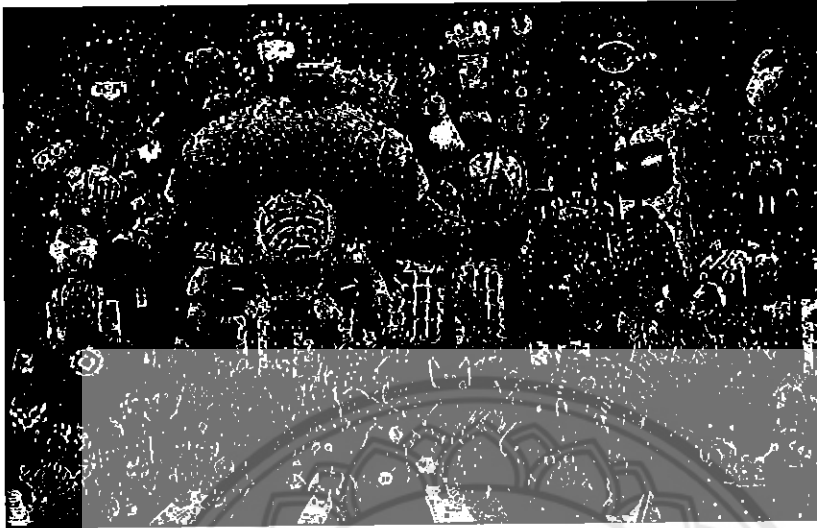
ภาพประกอบที่ 56 ติดลูกบิดลงบนกระดานไม้อัด

4) ดูเก็บรายละเอียดโครงสีโดยรวมของรูปทรงหุ่นยนต์ แก้ไขให้สมบูรณ์และนำมาติดพื้นหลัง

ภาพประกอบที่ 57 ติดลูกบิดลงบนกระดานไม้อัดตรวจดูรายละเอียดติดพื้นหลัง

5) เก็บรายละเอียดโดยรวมของผลงานให้เสร็จสมบูรณ์

ภาพประกอบที่ 58 ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ที่สมบูรณ์ ภาพที่ 2
ชื่อภาพ ปฏิริยาของสีในรูปทรง # 2 ขนาด 110 x 170 ซม. กลวิธี : จิตรกรรมสื่อผสมการติดลูกบิด

5.1.5 กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง (sketch) ศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 3

1) การจัดทำภาพแบบร่างแบบที่ 5 โดยการถ่ายภาพแบบร่างจากข้อมูลภาพที่เรา
ได้ศึกษาข้อมูลมาแล้วบวกกับจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ ด้วยกลวิธีการวาดเส้นด้วยดินสอแล้วดู
องค์ประกอบโดยรวมของภาพ จึงตัดเส้นด้วยปากกาPigmaสีดำ เพื่อที่จะให้เห็นเส้นที่ดูคมชัดขึ้น

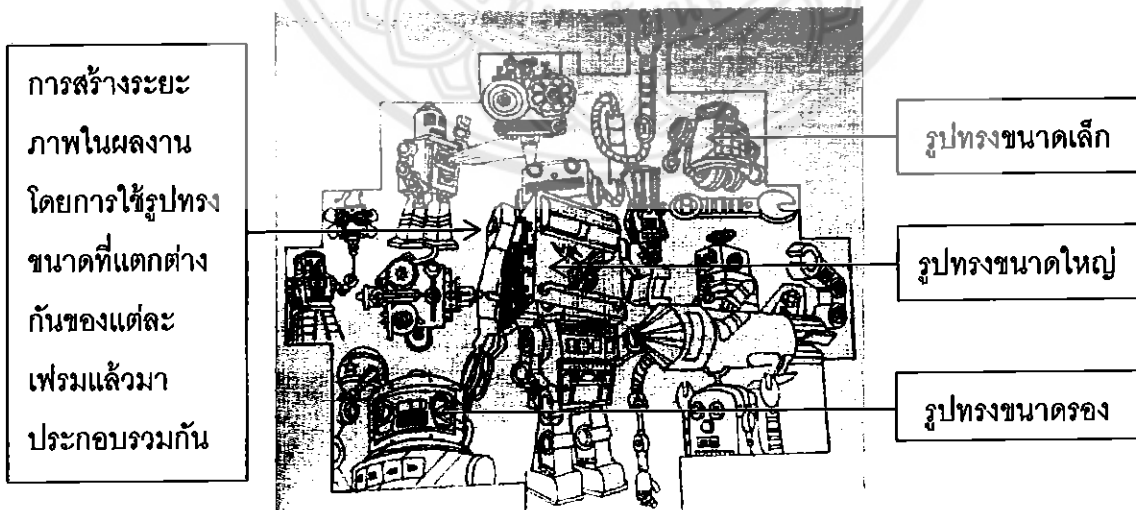
ภาพประกอบที่ 59 แบบร่างลายเส้นศิลปะนิพนธ์แบบที่ 5

2) นำภาพร่างที่วาดไว้มาระบายสีเพื่อกำหนดโครงสร้างโดย ดูเรื่องน้ำหนักสีที่ใช้ส่วนใดคือจุดเด่นส่วนใดคือจุดรอง เพื่อให้ได้รูปแบบองค์ประกอบที่สมบูรณ์ และสอดคล้องกับเนื้อหา ก่อนนำไปสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์

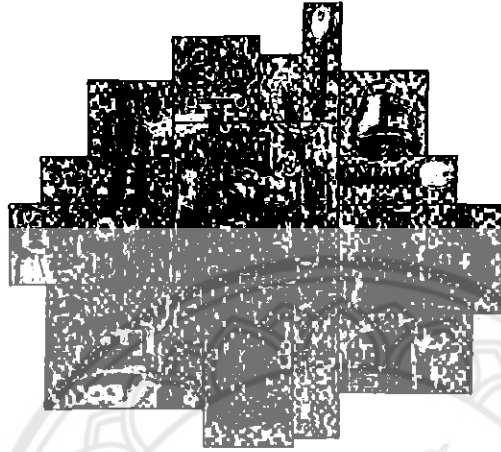
ภาพประกอบที่ 60 ภาพแบบร่างลงสีศิลปนิพนธ์แบบที่ 5

3) การจัดทำภาพแบบร่างแบบที่ 6 จากข้อมูลที่ได้ศึกษามา ด้วยกลวิธีการวาดเส้นด้วยดินสอใส่กระดาษที่มีลักษณะตารางแล้วดูองค์ประกอบโดยรวมของภาพ จึงตัดเส้นด้วยปากกาPigmaสีดำ เพื่อที่จะให้เห็นเส้นที่ดูคมชัดขึ้น และง่ายต่อการลงสี

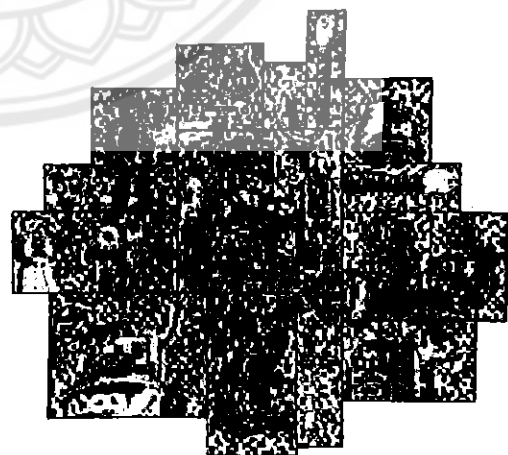
ภาพประกอบที่ 61 แบบร่างลายเส้นศิลปนิพนธ์แบบที่ 6

4) นำภาพร่างที่วาดไว้มาระบายสีเป็นช่องๆเพื่อกำหนดโครงสร้างโดย ดูเรื่องน้ำหนัก สีที่ใช้ส่วนใดคือจุดเด่นส่วนใดคือจุดรอง เพื่อให้ได้รูปแบบองค์ประกอบที่สมบูรณ์ และสอดคล้องกับเนื้อหา ก่อนนำไปสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์

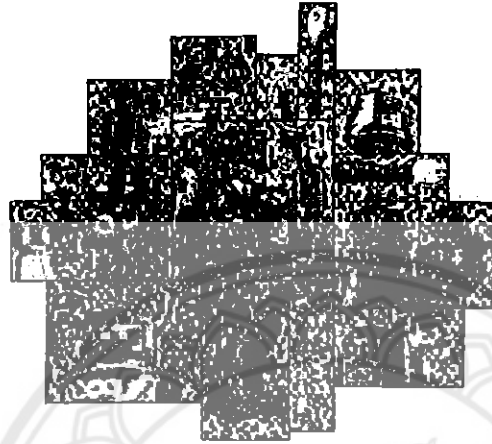
ภาพประกอบที่ 62 ภาพแบบร่างลงสีศิลปนิพนธ์แบบที่ 6

5) นำภาพร่างที่วาดไว้ทั้งสองภาพนำไปส่งอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ เพื่อรับคำแนะนำและเลือกแบบร่างเพื่อที่จะนำมาพัฒนาและมีคำแนะนำเกี่ยวกับการเพิ่มองค์ประกอบในงานเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในงาน ก่อนนำไปสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์

ภาพประกอบที่ 63 ภาพแบบร่างศิลปนิพนธ์แบบที่ 5 - 6

6) นำคำแนะนำและแบบร่างที่ได้จากอาจารย์ที่ปรึกษามาแก้ไข ปรับปรุงภาพร่างให้สมบูรณ์โดยเพิ่มเติม สี เส้น ในองค์ประกอบของภาพให้สมบูรณ์แล้วนำไปสู่การขยายภาพผลงานขนาดใหญ่

ภาพประกอบที่ 64 ภาพแบบร่างสมบูรณ์ศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3

5.1.6 รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3

1) ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3 ขั้นตอนแรกเตรียมเฟรมกระดานไม้อัดตามขนาดที่ต้องการ

กรอบเฟรมกระดาน
ไม้อัดไม้อัด

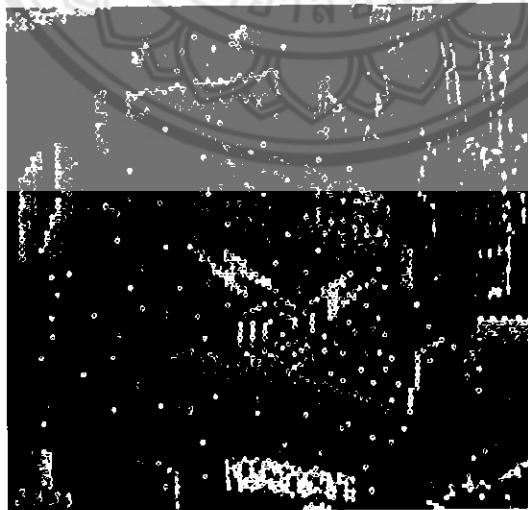
ภาพประกอบที่ 65 เตรียมเฟรมกระดานไม้อัด

2) ร่างภาพลงบนเฟรมกระดานไม้อัดตามภาพแบบร่าง (Sketch)

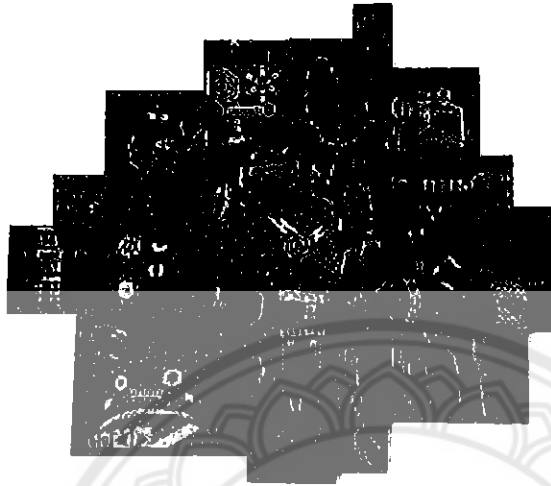
ภาพประกอบที่ 66 ร่างภาพลงบนเฟรมกระดานไม้อัด

3) นำกาวลาเท็กซ์เนื้อประสงค์ มาทาตามส่วนที่ต้องการติดลูกบิดเพื่อประสานลูกบิดให้ติดกับเฟรมกระดานไม้อัดและนำลูกบิดมาติดตามโครงสร้างที่ร่างไว้โดยติดในส่วนของตัวหุ่นยนต์ก่อนจนครบตามภาพแบบร่าง (Sketch)

ภาพประกอบที่ 67 ติดลูกบิดลงบนกระดานไม้อัด(ภาพบางส่วนในผลงาน)

4) ดูเก็บรายละเอียดโครงสร้างโดยรวมของรูปทรงหุ่นยนต์ในแต่ละเฟรม แก้ไขให้สมบูรณ์และนำมาติดพื้นหลัง

ภาพประกอบที่ 68 ติดลูกบิดลงบนกระดานไม้อัดตรวจดูรายละเอียดติดพื้นหลัง

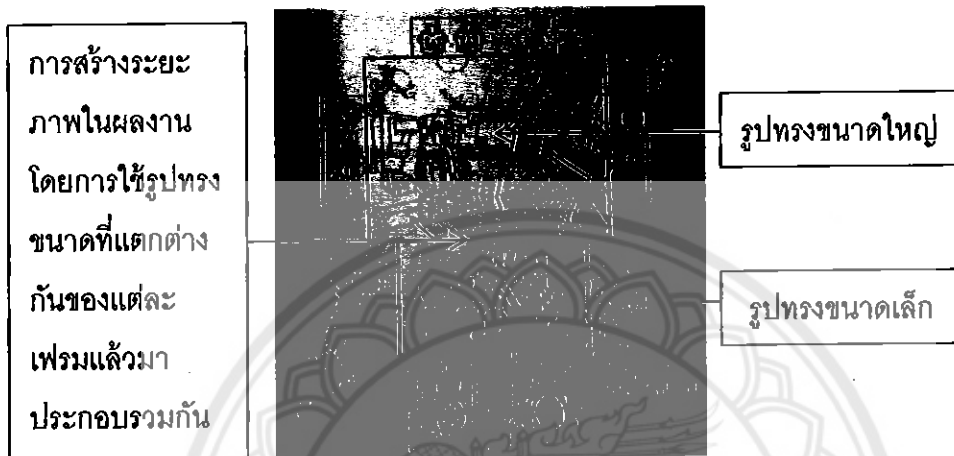
5) เก็บรายละเอียดโดยรวมของผลงานให้เสร็จสมบูรณ์

ภาพประกอบที่ 69 ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ที่สมบูรณ์ ภาพที่ 3
ชื่อภาพ ปฏิกริยาของสีในรูปทรง # 3 ขนาด 135 x 155 ซม. กลวิธี : จิตรกรรมสื่อผสมการติดลูกบิด

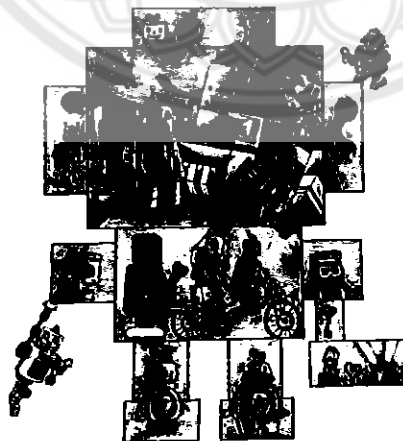
5.1.7 กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง (sketch) ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4

1) การจัดทำภาพแบบร่างแบบที่ 7 โดยการทำภาพแบบร่างจากข้อมูลภาพที่เราได้ศึกษาข้อมูลมาแล้วบวกกับจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ ด้วยกลวิธีการวาดเส้นด้วยดินสอแล้วดูองค์ประกอบโดยรวมของภาพ จึงตัดเส้นด้วยปากกาPigmaสีดำ เพื่อที่จะให้เห็นเส้นที่ดูคมชัดขึ้น

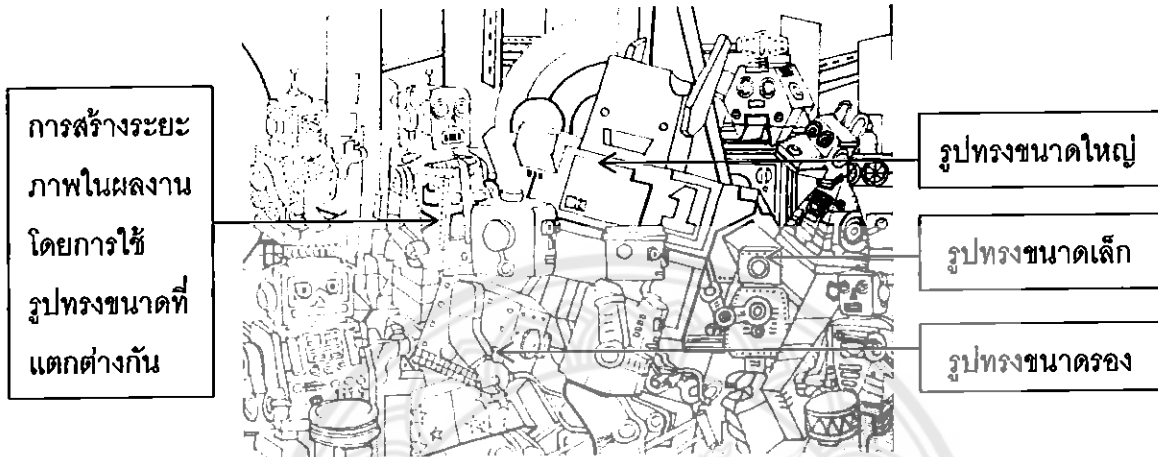
ภาพประกอบที่ 70 แบบร่างลายเส้นศิลปนิพนธ์แบบที่ 7

2) นำภาพร่างที่วาดไว้มาระบายสีเพื่อกำหนดโครงสร้างโดย ดูเรื่องน้ำหนักสีที่ใช้ส่วนใดคือจุดเด่นส่วนใดคือจุดรอง เพื่อให้ได้รูปแบบองค์ประกอบที่สมบูรณ์ และสอดคล้องกับเนื้อหา

ภาพประกอบที่ 71 ภาพแบบร่างลงสีศิลปนิพนธ์แบบที่ 7

3) การจัดทำภาพแบบร่างแบบที่ 8 โดยการทำภาพแบบร่างจากข้อมูลภาพที่เราได้ศึกษาข้อมูลมาแล้วบวกกับจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ ด้วยกลวิธีการวาดเส้นด้วยดินสอแล้วดูองค์ประกอบโดยรวมของภาพ จึงตัดเส้นด้วยปากกาPigmaสีดำ เพื่อที่จะให้เห็นเส้นที่ดูคมชัดขึ้น

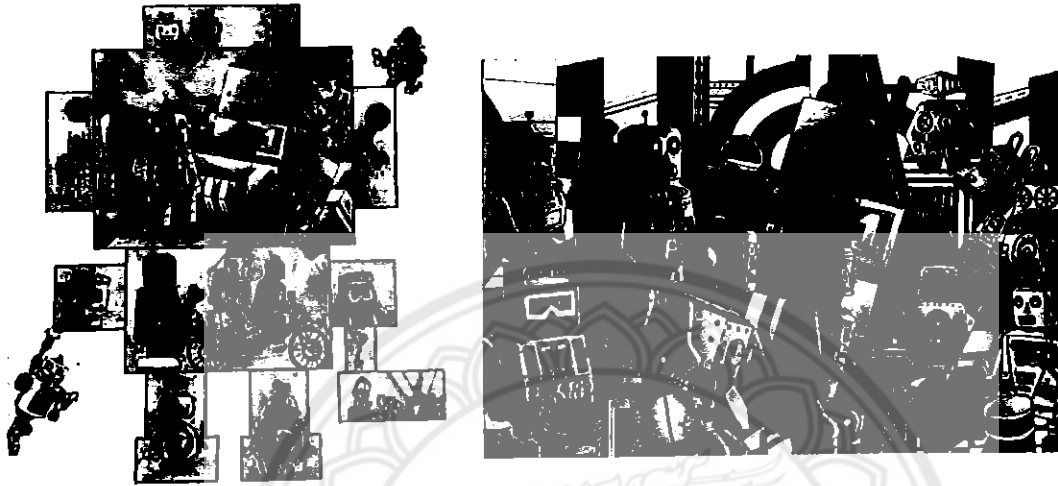
ภาพประกอบที่ 72 แบบร่างลายเส้นศิลปินพันธ์แบบที่ 8

4) นำภาพร่างที่วาดไว้มาระบายสีเพื่อกำหนดโครงสร้างโดย ดูเรื่องน้ำหนักสีที่ใช้ส่วนใดคือจุดเด่นส่วนใดคือจุดรอง เพื่อให้ได้รูปแบบองค์ประกอบที่สมบูรณ์ และสอดคล้องกับเนื้อหา ก่อนนำไปสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์

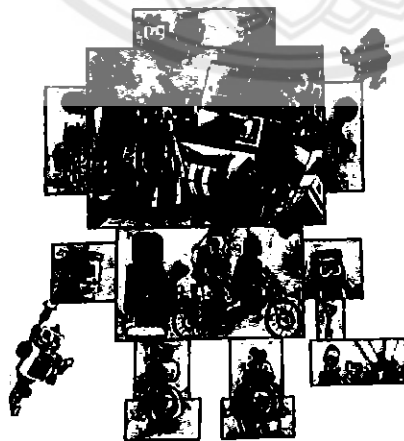
ภาพประกอบที่ 73 ภาพแบบร่างลงสีศิลปินพันธ์แบบที่ 8

5) นำภาพร่างที่วาดไว้ทั้งสองภาพนำไปส่งอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ เพื่อรับคำแนะนำและเลือกแบบร่างเพื่อที่จะนำมาพัฒนาและมีคำแนะนำเกี่ยวกับการเพิ่มองค์ประกอบในงานเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในงาน ก่อนนำไปสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์

ภาพประกอบที่ 74 ภาพแบบร่างศิลปนิพนธ์แบบที่ 7 - 8

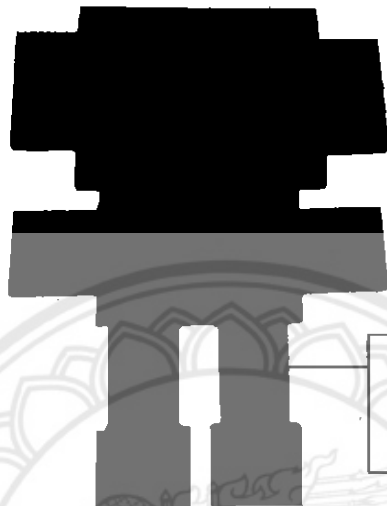
6) นำคำแนะนำและแบบร่างที่ได้จากอาจารย์ที่ปรึกษามาแก้ไข ปรับปรุงภาพร่างให้สมบูรณ์โดยเพิ่มเติม สี เส้น ในองค์ประกอบของภาพให้สมบูรณ์แล้วนำไปสู่การขยายภาพผลงานขนาดใหญ่

ภาพประกอบที่ 75 ภาพแบบร่างสมบูรณ์ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4

5.1.8 รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 4

- 1) ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 4 ขั้นตอนแรกเตรียมเฟรมกระดานไม้อัดตามขนาดที่ต้องการ

กรอบเฟรมกระดาน
ไม้อัดไม้อัด

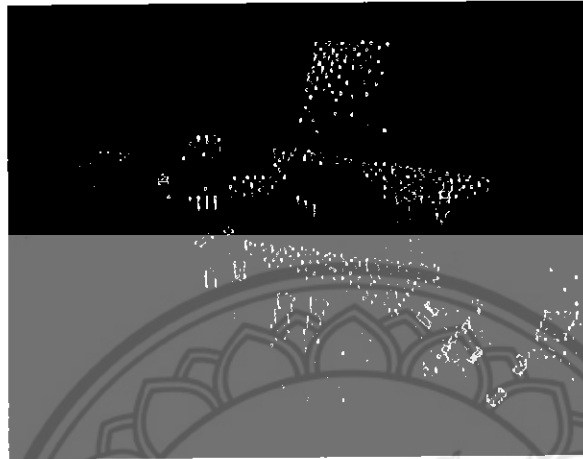
ภาพประกอบที่ 76 เตรียมเฟรมกระดานไม้อัด

- 2) ร่างภาพลงบนเฟรมกระดานไม้อัดตามภาพแบบร่าง (Sketch)

ภาพประกอบที่ 77 ร่างภาพลงบนเฟรมกระดานไม้อัด

3) นำเวลาเท็กซ์บนกระดาษ มาทำตามส่วนที่ต้องการติดลูกบิดเพื่อประสาน ลูกบิดให้ติดกับเฟรมกระดาษไม้อัดและนำลูกบิดมาติดตามโครงสีที่ร่างไว้โดยติดในส่วนของตัว หนุนยนต์ก่อนจนครบตามภาพแบบร่าง (Sketch)

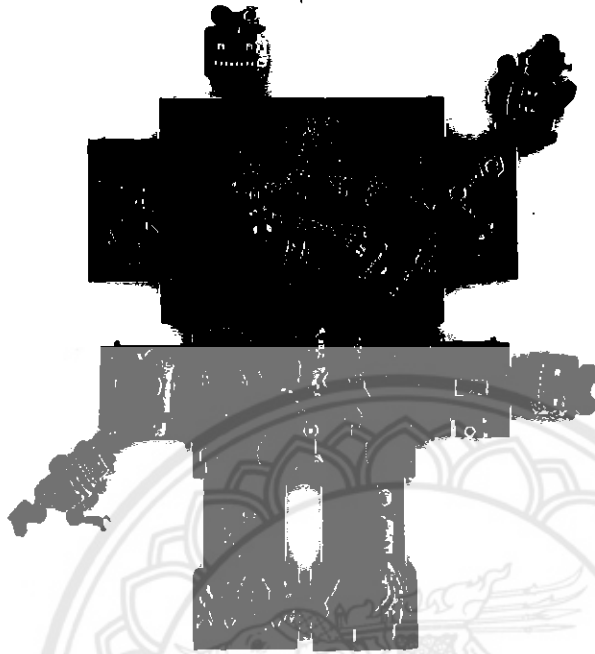
ภาพประกอบที่ 78 ติดลูกบิดลงบนกระดาษไม้อัด(ภาพบางส่วนในผลงาน)

4) ดูเก็บรายละเอียดโครงสีโดยรวมของรูปทรงหนุนยนต์ในแต่ละเฟรม แก้ไขให้ สมบูรณ์และนำมาติดพื้นหลัง

ภาพประกอบที่ 79 ติดลูกบิดลงบนกระดาษไม้อัดตรวจดูรายละเอียดติดพื้นหลัง

5) เก็บรายละเอียดโดยรวมของผลงานให้เสร็จสมบูรณ์

ภาพประกอบที่ 80 ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ที่สมบูรณ์ ภาพที่ 4
ชื่อภาพ ปฏิกริยาของสีในรูปทรง # 4 ขนาด 140 x 180 ซม. กลวิธี : จิตรกรรมสื่อผสมการติดลูกบิด

สรุปปัญหาและอุปสรรคจากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

1. เนื่องจากลูกบิดมีสีที่จำกัดจึงต้องนำมาพ่นสีสเปรย์ ในการพ่นสีสเปรย์ก็ไม่สามารถพ่นทับได้เต็มสีเดิมทั้งลูกจึงทำให้เกิดปัญหาการนำมามาติดและเสียเวลาในการทำงาน ผู้สร้างสรรค์จึงแก้ไขปัญหาด้วยการนำลูกบิดมาเรียงพลิกสีตามที่ต้องการแล้วนำสีสเปรย์มาพ่นทับเพื่อไม่ให้เห็นสีเก่า

2. เนื่องจากลูกบิดมีขนาดที่ไม่เท่ากันจึงทำให้เกิดช่องห่างที่ไม่เท่ากันเวลานำลูกบิดมาติด ผู้สร้างสรรค์จึงแก้ปัญหาด้วยวิธีการนำกรรไกรมาตัดลูกบิด เพื่อแบ่งครึ่งของลูกบิดให้สามารถนำไปติดช่องห่างที่มีขนาดเล็ก

3. เนื่องจากการนำลูกบิดมาติดโดยการใช้นิ้วกดเพื่อกาวเหนียวที่เหนียวมีความแห้งช้าจึงทำให้ลูกบิดที่ติดไว้เกิดการหลุดออกมาจนทำให้เกิดปัญหาต้องคอยใช้มือกดไว้ตลอดเวลาจึงทำให้เกิดความล่าช้า ผู้สร้างสรรค์จึงแก้ปัญหาด้วยวิธีการนำสิ่งของที่หนักๆมากดทับไว้จนกว่ากาวจะแห้งแล้วจึงนำออก

4. เนื่องจากลูกบิดที่นำมาสร้างสรรค์เป็นลูกบิดศิลปะสิ่งทำให้ข้าต่อกรนำมาเลือกติดผู้สร้างสรรค์จึงแก้ปัญหาด้วยการนำมาแยกสีที่ต้องการเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการนำมาติดในงาน

จากการปฏิบัติงานทำให้เราได้เจอปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นในตอนปฏิบัติงานจึงทำให้เราได้เรียนรู้และรู้จักที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น แม้ว่าเราจะมีวางแผนไว้แล้วก็ตาม การจัดทำเล่มศิลปนิพนธ์ในบทที่ 3 นี้ก็ช่วยทำให้ผู้สร้างสรรค์มีการคิดอย่างเป็นระบบและมีการวางแผนการทำงานเป็นขั้นตอน เมื่อเจอปัญหาก็สามารถนำมาปรับปรุงแก้ไข หรือนำมาพัฒนาผลงานในขั้นต่อไปได้ดียิ่งขึ้น

บทที่ 4

ผลการวิจัย

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ เป็นกระบวนการที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ จากการศึกษา ค้นคว้าและทดลองในกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์จิตกรรมสื่อผสมชุด ปฏิริยาของสีใน รูปทรง (Colour reaction in shape) ก่อให้เกิดทั้งส่วนที่เกิดคุณค่าต่อการเรียนรู้และการส่วนที่ บกพร่องต้องปรับปรุงของการสร้างสรรค์ เพื่อที่จะได้นำไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาให้ก้าวหน้า ต่อไปฉะนั้น เมื่อผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ได้สำเร็จเป็นที่น่าพอใจแล้วก็จะนำมาสู่กระบวนการ วิเคราะห์วิจารณ์

1. การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

1.1 การวิเคราะห์รูปทรง ได้แก่ ส่วนประกอบทางรูป คือ ทิศนธาตุ ส่วนประกอบทางวัสดุคือ วัสดุและวิธีการ หรือกลวิธี รวมทั้งส่วนวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรงและทิศนธาตุ

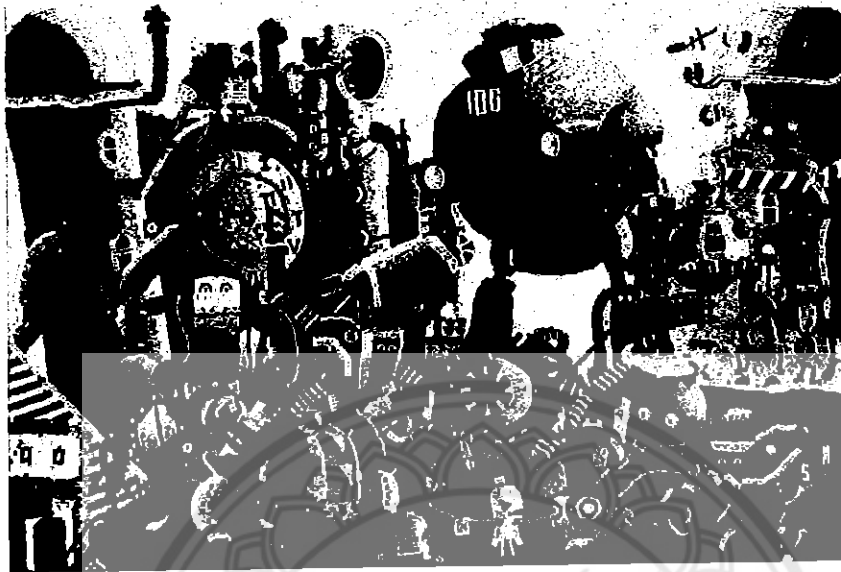
1.2 การวิเคราะห์เนื้อหา

1.2.1 เรื่องแนวเรื่อง

1.2.2 เนื้อหาภายนอก

1.2.3 เนื้อหาภายใน

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1

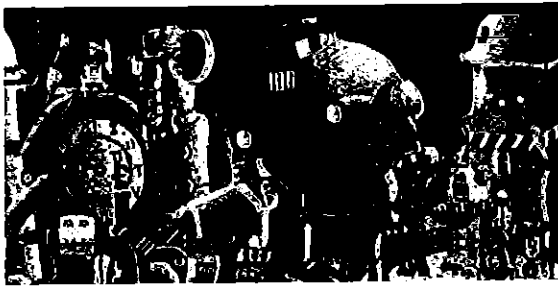
ภาพประกอบที่ 81 ผลงานศิลปนิพนธ์ชื่อ ปฏิบัติของสีในรูปทรง # 1
ขนาด 100 x 150 ซม. กลวิธี : จิตรกรรมสื่อผสมการติดลูกบิด

1. การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

1.1 การวิเคราะห์รูปทรง

1.1.1 ทิศนธาตุ

1) ที่ว่าง (Space) ในงานของผู้สร้างสรรค์ลักษณะที่ว่างที่นำมาให้มีแนวทางการสร้างบริเวณที่ว่าง 2 มิติ ให้ดูแล้วเป็นบริเวณว่าง 3 มิติ หรือบริเวณว่างลวงตา มีการทับซ้อนกันของภาพ เมื่อมองวัตถุต่างๆ ที่ทับซ้อนกันโดยวัตถุที่ถูกบังจะเห็นแต่เพียงบางส่วน โดยมีบางส่วนได้หายไป แต่กลับไม่รู้สึกว่าวัตถุที่ถูกบังนั้นมีความไม่สมบูรณ์ตามที่มองเห็น แต่จะรู้สึกว่างวัตถุที่ถูกบังจะอยู่ไกลกว่ามีตำแหน่งในพื้นที่ว่างอยู่หลังวัตถุที่อยู่ข้างหน้า วิธีการเหลื่อมซ้อนกันของวัตถุนี้ทำให้เกิดการลวงตาในระนาบ 2 มิติ ให้ดูมีระยะมีพื้นที่ว่างมีอากาศล้อมรอบระหว่างวัตถุเหล่านั้น และการสร้างมิติลวงตาให้มีระยะ มีพื้นที่ว่าง โดยใช้วิธีทาง ทศนิยมภาพเชิงบรรยากาศ หรือส่วนที่เป็น พื้นหลัง (Background) จะมีน้ำหนักอ่อน จะมีรายละเอียด ไม่ชัดเจน บรรยากาศเหล่านี้จะทำให้เกิดบริเวณว่าง มีระยะใกล้ไกล และมีที่ว่างในอากาศ

มิติของพื้นที่ว่างในงาน เป็นทัศนียภาพ
เชิงบรรยากาศ ระยะไกลที่สุดหรือ
เรียกว่า พื้นหลัง (Background)

ภาพประกอบที่ 82 ที่ว่าง

2) รูปทรง (Form) ในผลงานของผู้สร้างสรรค้ใช้รูปทรงที่มีลักษณะเป็น 3 มิติ โดยแสดงความกว้าง ความยาว ความหนา นูน และความลึกของรูปทรง ที่ให้ความรู้สึกที่มีปริมาตร มีความหนาแน่น ที่เกิดจากการใช้ค่าน้ำหนักของสี หรือจากการจัดองค์ประกอบของรูปทรง หลายรูปมารวมกันในการสร้างสรรค์ผลงานให้มีความประสานกลมกลืนกันอย่างเป็นเอกภาพ

ความยาว ความหนา นูน ของรูปทรง

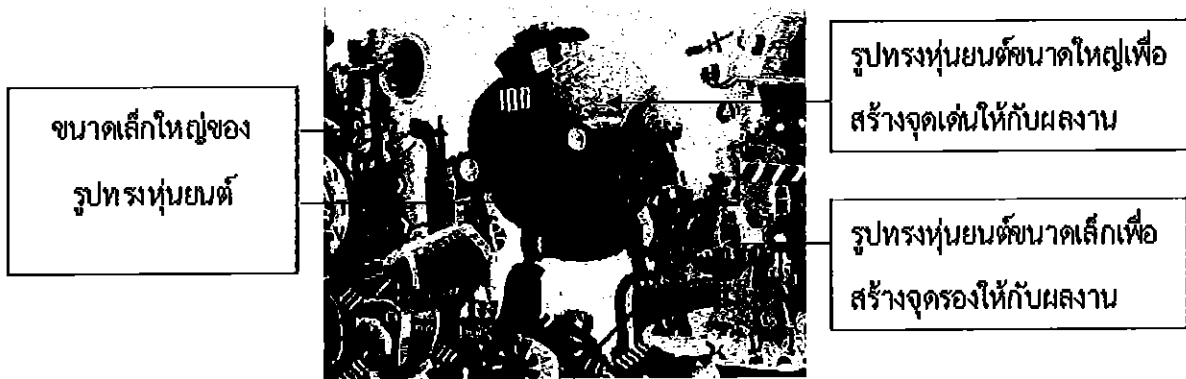
รูปทรงที่มีลักษณะเป็น 3 มิติ

ความหนาแน่น ที่
เกิดจากการใช้ค่า
น้ำหนักของสี

ภาพประกอบที่ 83 รูปทรง

3) ขนาด (Size) ผู้สร้างสรรค้ได้กำหนดขนาดเล็กใหญ่ของรูปทรงหุ่นยนต์โดยมีขนาดที่ไม่เท่ากันเพื่อกำหนดระยะความใกล้ไกลให้ผลงาน และกำหนดรูปทรงของหุ่นยนต์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดไว้ในผลงานเพื่อสร้างจุดเด่นจุดรองให้กับผลงาน

ภาพประกอบที่ 84 ขนาดของรูปทรง

4) แสงและเงา (Light & Shadow) ผู้สร้างสรรค์มีการกำหนดแสงและเงาโดยใช้
ค่าน้ำหนักของสีที่มีความอ่อนเข้มเพื่อให้ภาพเกิดมิติระยะใกล้ไกล และการสร้างจุดเด่นจุดรองใน
ผลงาน

ภาพประกอบที่ 85 แสงและเงา

5) เส้น (Line) ในผลงานการสร้างสรรค์ชุดดังกล่าว ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนด วาง
เส้นโครงสร้างของผลงานที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของจุด หรือการนำจุดมาวางเรียงต่อกันจนเกิดเป็น
เส้นมีมิติเดียวคือความยาว ใช้ในการกำหนดขอบเขตของที่ว่างที่ทำให้เกิดรูปร่างขึ้นกำหนดเส้น
รอบนอกของรูปทรงทำให้เห็นรูปทรงที่ชัดเจนเป็นโครงสร้างของภาพในผลงาน กล่าวคือในภาพ
ผลงานผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดตำแหน่งของรูปทรงของหุ่นยนต์อย่างเป็นจังหวะทั้งภาพ ให้

ความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวด้วยเส้นโครงสร้างที่เกิดจากจินตนาการจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งในผลงาน

ภาพประกอบที่ 86 แสดงภาพผลงานในลักษณะการกำหนดเส้นโครงสร้างผลงานซึ่งจะส่งผลให้ผู้เกิดจินตนาการ รู้สึกได้ถึงเคลื่อนไหว ของหุ่นยนต์ มาปะติดปะต่อเชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่ง

6) สี (Color) สีเป็นทัศนธาตุที่มีความสำคัญและมีบทบาทมากที่สุดในงานจิตรกรรมสีผสม เพราะเป็นสีที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผ่านการมองเห็นได้โดยตรง ซึ่งในงานของผู้สร้างสรรค์ชุด ปฏิกริยาของสีในรูปทรง ผู้สร้างสรรค์เลือกใช้สีที่ดูกลมกลืน กำหนดสีโดยรวมของผลงานเป็นสีที่อ่อนสร้างค่าน้ำหนักของรูปทรงด้วยการเพิ่มสีที่เข้มและกำหนดเข้าไปที่ลดน้อยจนมีค่าน้ำหนักของสีที่ไล่น้ำหนักกันยกตัวอย่างเช่น สีน้ำเงินเข้ม สีเขียวเข้ม สีเขียวอ่อน เหลือง เหลืองอ่อน ไล่ค่าน้ำหนักของสีจากสีเข้มมาสีอ่อนในรูปทรงแต่ละรูปเพื่อให้เกิดการผสมผสานกัน สีในภาพที่ให้ความรู้สึกมีชีวิตชีวา มีสีส้มทำให้เกิดความสดใสร่าเริง สร้างความผสมผสานกันไป อีกทั้งภาพผลงานการสร้างสรรคก็มีโครงสร้างที่มีสีส้ม สามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้ตรงตามที่ต้องการนำเสนอ

- สีเขียว เป็นสีในวรรณะเย็น จะสร้างความรู้สึกเย็นสบาย ใช้เป็นสีที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดได้ ให้ความรู้สึก สงบ เงียบ ร่มรื่น ร่มเย็น การพักผ่อน การผ่อนคลาย ธรรมชาติ ความปลอดภัย ปกติ ความสุข ความสุขุม เยือกเย็น

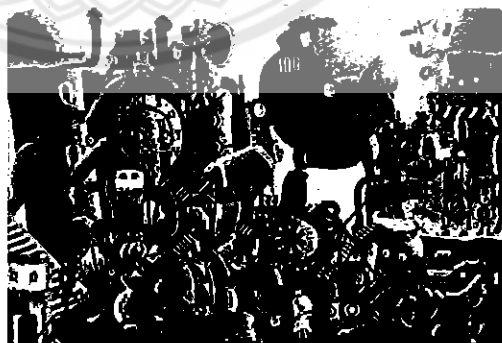
- สีฟ้า ให้ความรู้สึกสงบ สุขุม สุภาพ หนักแน่น เคร่งขรึม เอาการเอางาน ละเอียด รอบคอบ สง่างาม มีศักดิ์ศรี สูงศักดิ์ เป็นระเบียบถ่อมตน สามารถลดความตื่นเต้น และช่วยทำให้มีสมาธิ แต่ถ้ามีสีน้ำเงินเข้มเกินไป ก็จะทำให้รู้สึกซึมเศร้าได้

- สีเหลือง เป็นสีแห่งความเบิกบาน เจริญอารมณ์ และเรียกร้องความสนใจ ให้ความรู้สึกแจ่มใส ความสดใส ความร่าเริง ความเบิกบานสดชื่น ชีวิตใหม่ ความสด ใหม่ ความสุขสว่าง การแผ่กระจาย อำนาจบารมี ให้ลองสังเกตดูว่า วันที่ท้องฟ้ามีดครึ้มปราศจากแสงแดด เราจะรู้สึกหงอยเหงา หดหู่ แต่พอมีแสงแดด ท้องฟ้าสว่าง มีสีเหลือง เราจะรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้น

- สีแดง เป็นสีที่สร้างความตื่นเต้น และกระตุ้นสมอง สีแดงปานกลางแสดงถึงความมีสุขภาพดี ความมีชีวิต ความรัก ความสำคัญ ความอุดมสมบูรณ์ ความมั่งคั่ง สีแดงจัดมีความหมายแฝงด้านกามารมณ์ นอกจากนี้สีแดงยังสร้างความรู้สึกรุนแรง ให้ความรู้สึกโกรธ กระตุ้น ทำทนาย เคลื่อนไหว ตื่นเต้น ไร้ใจ มีพลัง มันจะใช้กันกรณีที่เกี่ยวข้องกับความตื่นเต้น

- สีส้ม ให้ความรู้สึก ร้อน ความอบอุ่น ความสดใส มีชีวิตชีวา วัยรุ่น ความคึกคะนอง การปลดปล่อย ความเปรี้ยว การระวัง เป็นสีที่เร้าความรู้สึก

- สีเทา ให้ความรู้สึก เศร้า อาลัย ท้อแท้ ความลึกลับ ความหดหู่ ความขรา ความสงบ ความเงียบ สุภาพ สุขุม ถ่อมตน สีนี้อาจดีคือทำให้เย็น แต่สร้างการสร้างความรู้สึกหม่นหมองได้ ควรใช้ร่วมกับสีที่มีชีวิต โทนสว่างอย่างน้อยหนึ่งสี

ภาพประกอบที่ 87 แสดงภาพของโครงสร้างสีโดยรวมของภาพในผลงานการสร้างสรรค์ซึ่ง
จะประกอบไปด้วยโครงสร้างสีในวรรณะอุ่นและเย็นผสมกันไป

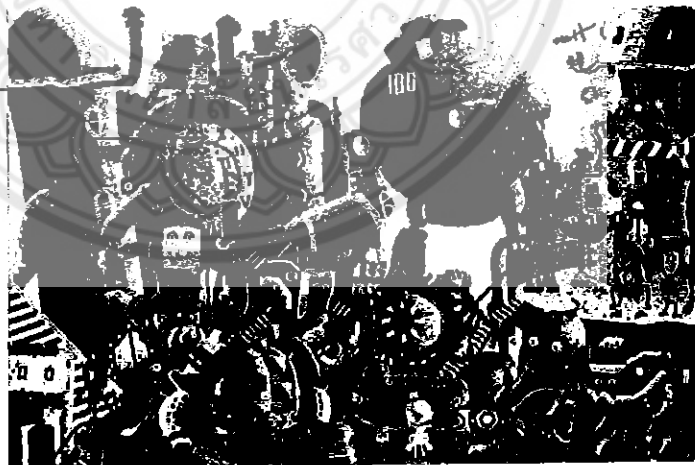
7) น้ำหนัก(Value) การสร้างค่าน้ำหนักในผลงานสร้างสรรค์ชุด ปฏิกริยาของสีในรูปทรง มีความเกี่ยวเนื่องโดยตรงในการกำหนดโครงสร้างของผลงาน กล่าวคือโครงสร้างโดยรวมของภาพผลงานเป็นโครงสร้างที่มีการใช้น้ำหนักที่เกิดจากจุด เส้น สี ที่ผสมประสานกันแล้วแสดงค่าความอ่อนแก่ของรูปทรง ในการแบ่งระยะให้เกิดมิติ โดยใช้สีอ่อน เข้มมากำหนดในบริเวณที่ถูกแสงสว่างหรือเป็นเงา ดังนั้นค่าน้ำหนักที่เกิดขึ้นในภาพผลงาน จะเกิดจากการกำหนดค่าน้ำหนักของสีที่มีความอ่อนแก่ต่างกันออกไป เพื่อให้ผลงานเกิดความเคลื่อนไหวไปตามอารมณ์ความรู้สึก

ค่าน้ำหนักของสีที่มี
ความอ่อนแก่ต่างกัน

ค่าน้ำหนักความอ่อนแก่ที่
เกิดขึ้นในภาพผลงาน

ภาพประกอบที่ 88 แสดงค่าน้ำหนักในผลงาน เมื่อแปรเปลี่ยนค่าน้ำหนักเป็นสี
อ่อน กลาง เข้ม

8) ลักษณะผิว (Texture) มีลักษณะผิวที่เป็นของจริง เป็นลักษณะผิวที่สามารถสัมผัส และจับต้องได้จากผิวของวัตถุ ของลูกบิดที่นำมาสร้างสรรค์ เมื่อมองเห็นแล้วอาจรู้สึกได้ถึง ความเรียบแต่เมื่อสัมผัสจะรู้สึกได้ว่ามีลักษณะ หยาบ ละเอียด มัน ด้าน และขรุขระ

ภาพประกอบที่ 89 ลักษณะผิว

1.1.2 ส่วนประกอบทางวัสดุ และวิธีการ

- 1) วัสดุ วัสดุที่ใช้ในการสร้างรูปแบบคือ ลูกบิดพลาสติก กาวลาเท็กซ์อเนกประสงค์ สีสเปรย์ กล่องใส่ลูกบิดพลาสติก คีมคีบลูกบิด เฟอร์นิเจอร์ไม้อัด
- 2) กลวิธี วิธีการเฉพาะในการสร้างสรรค์งาน ใช้กลวิธีการปะติดด้วยลูกบิดพลาสติก

1.1.3 วิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

- 1) ดุลยภาพแบบอสมมาตร(Asymmetry Balance) ความสมดุลแบบซ้ายขวาไม่เท่ากัน ทำให้เกิดจุดเด่นภายในภาพ
- 2) การประสาน ความกลมกลืนกันจะช่วยลดความขัดแย้ง การประสานกันของสี เส้นที่กลมกลืนกัน

3) รูปร่างอิสระหรือรูปร่างดัดแปลงได้แก่ รูปร่างที่เกิดจากการดัดแปลงตัดทอน จากรูปร่างธรรมชาติ หรือรูปร่างเรขาคณิต

1.2 การวิเคราะห์เนื้อหา

1.2.1 เรื่อง แนวเรื่อง เน้นความคิดของผู้สร้างสรรค์ที่มีต่อเรื่องหรือรูปทรงเป็นเนื้อหาสาระ หรือแนวทางการสร้างสรรค์ที่มีความ เพลิดเพลิน น่ารัก มีชีวิตชีวา และสร้างความสุข เป็นรูปทรงของหุ่นยนต์ที่มีสีสันมากมาย

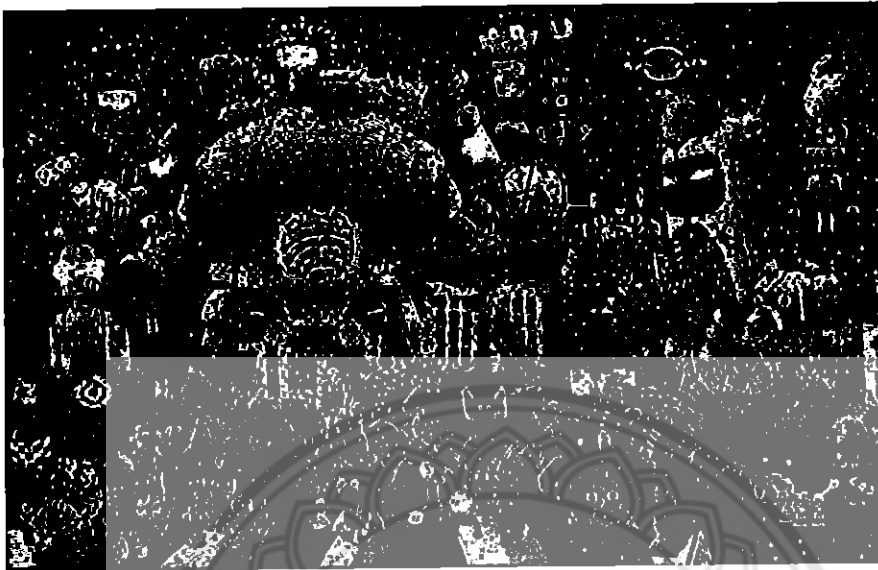
1.2.2 เนื้อหาภายนอก รูปทรงหุ่นยนต์ และมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบตามจินตนาการของ แนวความคิดผู้สร้างสรรค์ เป็นภาพของหุ่นยนต์ที่อยู่ในมุมต่างๆของภาพ ที่แสดงในลักษณะท่าทาง ต่างๆ ที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกด้วยสีสัน

1.2.3 เนื้อหาภายใน

1) เนื้อหาทางพุทธิปัญญา (Intellectual Content) ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะนี้มี คุณลักษณะทางรูปแบบ แสดงองค์ประกอบของศิลปะ ของรูปทรง อย่างมีขั้นตอน มีระบบ ระเบียบ มีการวางแผนด้วยปัญญา มีคุณลักษณะทางรูปแบบแสดงองค์ประกอบของภาพรูปทรง อย่างมีการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกไปในทางบวก โดยยังคำนึงถึงความงามอย่างประสาน กลมกลืนของทัศนธาตุ รูปทรงที่มีสัดส่วนที่ถูกต้องลงตัว ให้ความรู้สึกต่อจิตใจ ด้วยรูปทรง สีสัน ของลูกบิดที่นำมาสร้างสรรค์ผลงานเกิดความประสานกลมกลืนของทัศนธาตุ

2) เนื้อหาทางอารมณ์ (Emotion Content) นอกจากนี้ผลงานของผู้สร้างสรรค์ ได้ สื่อถึงอารมณ์เรื่องราวความสุข ความเพลิดเพลิน ความมีชีวิตชีวา และรูปแบบของงานสร้างสรรค์ ศิลปะที่สื่อให้ผลทางอารมณ์ไปในทางบวกหรือความสุขมากกว่าอารมณ์ที่สะเทือนจิตใจ

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2

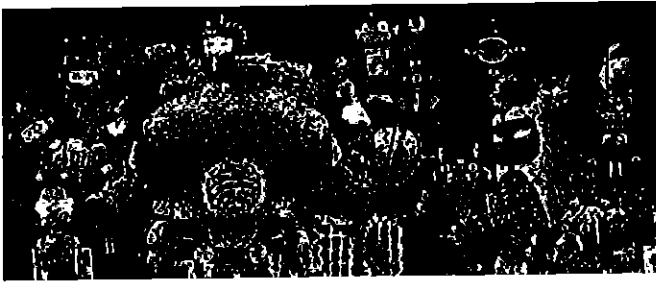
ภาพประกอบที่ 90 ผลงานศิลปนิพนธ์ชื่อ ปฏิกริยาของสีในรูปทรง # 2
ขนาด 110 x 170 ซม. กลวิธี : จิตรกรรมสื่อผสมการติดลูกปิด

1. การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

1.1 การวิเคราะห์รูปทรง

1.1.1 ทักษะธาตุ

1) ที่ว่าง (Space) ในงานของผู้สร้างสรรค์ลักษณะที่ว่างที่นำมาใช้มีแนวทางการสร้างบริเวณที่ว่างแบบลวงตา มีการทับซ้อนกันของภาพ วิธีการเหลื่อมซ้อนกันของวัตถุนี้ทำให้เกิดการลวงตาในระนาบ 2 มิติ ให้ความรู้สึกมีพื้นที่ว่างมีอากาศล้อมรอบระหว่างวัตถุเหล่านั้น และการสร้างมิติลวงตาให้มึนงง มีพื้นที่ว่าง โดยใช้วิธีทางทัศนียภาพเชิงบรรยากาศ หรือส่วนที่เป็นพื้นหลัง (Background) จะมีน้ำหนักเข้มกว่าวัตถุเพื่อผลัดกระยะของภาพที่มีบริเวณว่าง จะมีรายละเอียด ไม่ชัดเจน บรรยากาศเหล่านี้จะทำให้เกิดบริเวณว่าง มีระยะใกล้ไกล และมีที่ว่างในอากาศ

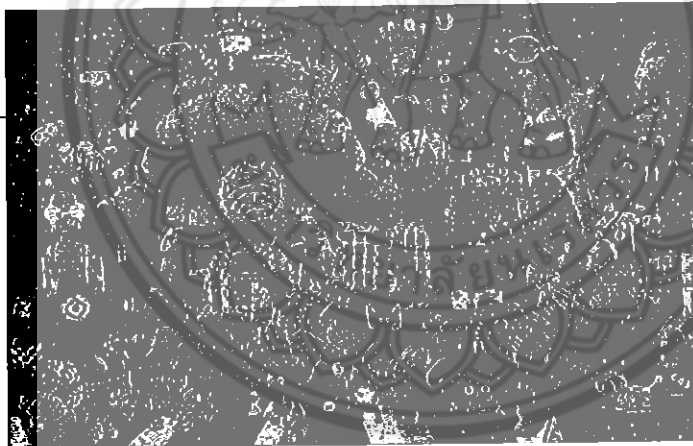

มิติของพื้นที่ว่างในงาน เป็นทัศนียภาพ
เชิงบรรยากาศ ระยะไกลที่สุดหรือ
เรียกว่า พื้นหลัง (Background)

ภาพประกอบที่ 91 ที่ว่าง

2) รูปทรง (Form) ในผลงานของผู้สร้างสรรคใช้รูปทรงที่มีลักษณะเป็น 3 มิติ โดยแสดงความกว้าง ความยาว ความหนา นูน และความลึกของรูปทรง ที่ให้ความรู้สึกที่มีปริมาณ มีความหนาแน่น ที่เกิดจากการใช้ค่าน้ำหนักของสี หรือจากการจัดองค์ประกอบของรูปทรง หลายรูปมารวมกันในการสร้างสรรคผลงานให้มีความประสานกลมกลืนกันอย่างเป็นเอกภาพ

ความหนาแน่น ที่
เกิดจากการใช้ค่า
น้ำหนักของสี

รูปทรงที่มี
ลักษณะเป็น
3 มิติ

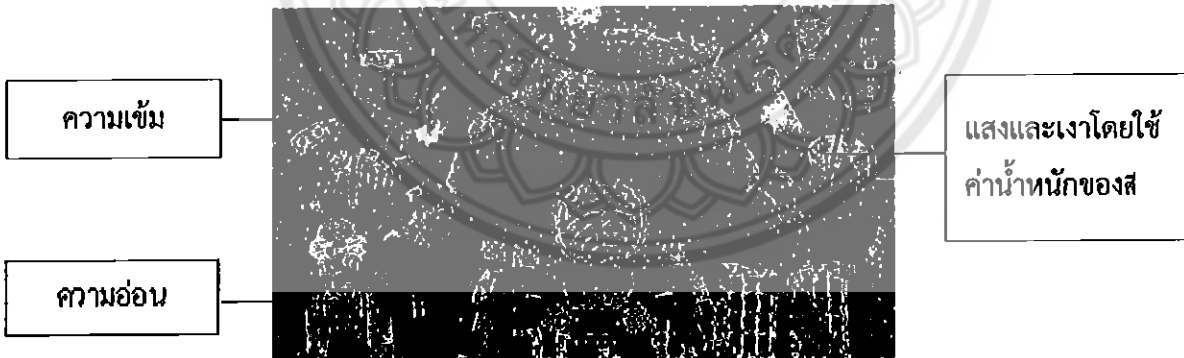
ภาพประกอบที่ 92 รูปทรง

3) ขนาด (Size) ในงานผู้สร้างสรรคได้กำหนดขนาดเล็กใหญ่ของรูปทรงหุ่นยนต์ โดยมีขนาดที่ไม่เท่ากันเพื่อกำหนดระยะความใกล้ไกลให้ผลงาน และกำหนดรูปทรงของหุ่นยนต์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดไว้ในผลงานเพื่อสร้างจุดเด่น และกำหนดหุ่นยนต์ที่มีขนาดกลางเพื่อสร้างจุดรองให้กับผลงาน กำหนดหุ่นยนต์ขนาดเล็กให้อยู่ด้านหน้าสุดเพื่อกำหนดระยะให้มีความใกล้

ภาพประกอบที่ 93 ขนาดของรูปทรง

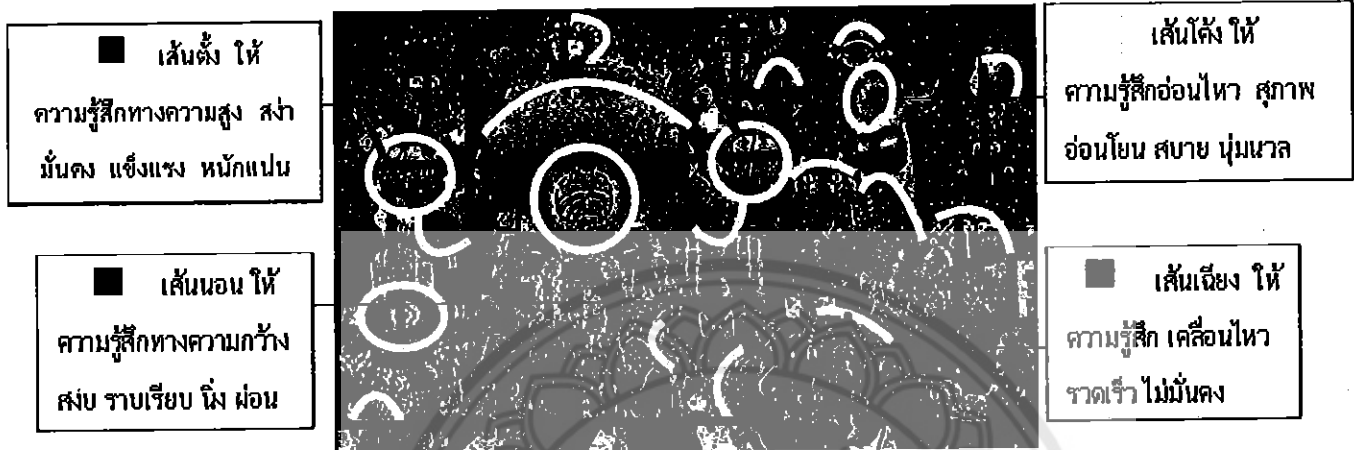
4) แสงและเงา (Light & Shadow) ในงานผู้สร้างสรรค์มีการกำหนดแสงและเงาโดยใช้ค่าน้ำหนักของสีที่มีความอ่อนเข้มเพื่อให้ภาพเกิดมิติระยะใกล้ไกล และการสร้างจุดเด่นจุดรองในผลงาน

ภาพประกอบที่ 94 แสงและเงา

5) เส้น (Line) วางเส้นโครงสร้างของผลงานที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของจุด หรือการนำจุดมาวางเรียงต่อกันจนเกิดเป็นเส้นมีมิติเดียวคือความยาว ใช้ในการกำหนดขอบเขตของที่ว่างที่ทำให้เกิดรูปร่างขึ้นกำหนดเส้นรอบนอกของรูปทรงทำให้เห็นรูปทรงที่ชัดเจนเป็นโครงสร้างของภาพในผลงาน ในภาพผลงานได้กำหนดตำแหน่งของรูปทรงของหุ่นยนต์อย่างเป็นจังหวะทั้งภาพ

ให้ความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวด้วยเส้นโครงสร้างที่เกิดจากจินตนาการจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งในผลงาน โครงสร้างของเส้นในบางโครงสร้างอาจมองไม่เห็นด้วยตา แต่ส่งผลให้ผู้ดูได้รู้สึกและเกิดจินตนาการ

ภาพประกอบที่ 95 แสดงภาพผลงานในลักษณะการกำหนดเส้นโครงสร้างผลงานซึ่งจะส่งผลให้ผู้ดูเกิดจินตนาการ รู้สึกได้ถึงเคลื่อนไหว ของหุ่นยนต์ มาปะติดปะต่อเชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่ง

6) สี (Color) สีเป็นทัศนธาตุที่มีความสำคัญและมีบทบาทมากที่สุดในงานจิตรกรรมสีผสม เพราะเป็นสีที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผ่านการมองเห็นได้โดยตรงซึ่งในงาน ผู้สร้างสรรค์เลือกใช้สีที่ดูกลมกลืน กำหนดสีโดยรวมของผลงานเป็นสีโทนร้อนสร้างค่าน้ำหนักของรูปทรงด้วยการเพิ่มสีที่เข้มและกำหนดเข้าไปทีละน้อยจนมีค่าน้ำหนักของสีที่ไล่ค่าน้ำหนักกัน ไล่ค่าน้ำหนักของสีจากสีเข้มมาสีอ่อนในรูปทรงแต่ละรูปเพื่อให้เกิดการผสมผสานกัน ซึ่งการใช้สีในลักษณะดังกล่าวนี้ จะเกิดค่าสีในภาพที่ให้ความรู้สึกมีชีวิตชีวา มีสีสันทำให้เกิดความสดใส ร่าเริง สร้างความสุข ผสมกันไป อีกทั้งภาพผลงานการสร้างสรรค์มีโครงสร้างที่มีสีสัน

- สีเทา ให้ความรู้สึก เศร้า อาลัย ท้อแท้ ความลึกลับ ความหดหู่ ความขร่า ความสงบ ความเงียบ สุภาพ สุขุม ถ่อมตน สีนี้อ่อนคือทำให้เย็น แต่สร้างความสร้าง ความรู้สึกหม่นหมองได้ ควรใช้ร่วมกับสีที่มีชีวิต โทนสว่างอย่างน้อยหนึ่งสี

- สีส้ม ให้ความรู้สึก ร้อน ความอบอุ่น ความสดใส มีชีวิตชีวา วัยรุ่น ความคึกคะนอง การปลดปล่อย ความเบรี้ยว การระงัง เป็นสีที่เร้าความรู้สึก

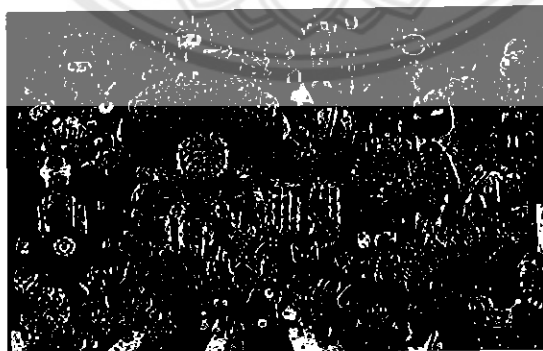
- สีเขียว เป็นสีในวรรณะเย็น จะสร้างความรู้สึกเย็นสบาย ให้เป็นสีที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดได้ ให้ความรู้สึก สงบ เย็น ร่มรื่น ร่มเย็น การพักผ่อน การผ่อนคลาย ธรรมชาติ ความปลอดภัย ปกติ ความสุข ความสุขุม เยือกเย็น

- สีฟ้า ให้ความรู้สึกสงบ สุขุม สุภาพ หนักแน่น เครื่องขีมิ เหาการเอางาน ละเอียด รอบคอบ สง่างาม มีศักดิ์ศรี สูงศักดิ์ เป็นระเบียบถ่อมตน สามารถลดความตื่นเต้น และช่วยทำให้มีสมาธิ แต่ถ้ามีสีน้ำเงินเข้มเกินไป ก็จะทำให้รู้สึกซึมเศร้าได้

- สีเหลือง เป็นสีแห่งความเบิกบาน เร้าอารมณ์ และเรียกร้องความสนใจ ให้ความรู้สึกแจ่มใส ความสดใส ความร่าเริง ความเบิกบานสดชื่น ชีวิตใหม่ ความสด ใหม่ ความสนุกสนาน การแผ่กระจาย อำนาจบารมี ให้ลองสังเกตดูว่า วันที่ท้องฟ้ามีดครึ้มปราศจากแสงแดด เราจะรู้สึกหงอยเหงา ทนุ้ แต่พอมีแสงแดด ท้องฟ้าสว่าง มีสีเหลือง เราจะรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้น

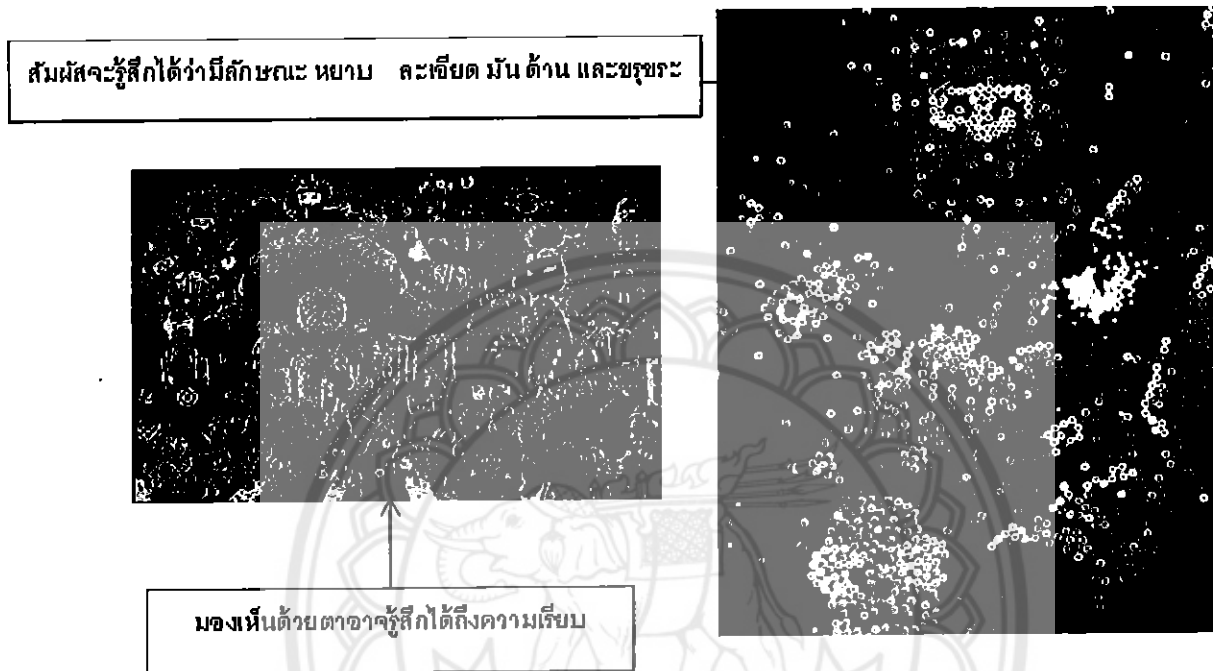
- สีแดง เป็นสีที่สร้างการตื่นเต้น และกระตุ้นสมอง สีแดงปานกลางแสดงถึงความมีสุขภาพดี ความมีชีวิต ความรัก ความสำคัญ ความอุดมสมบูรณ์ ความมั่งคั่ง สีแดงจัดมีความหมายแฝงด้านกามารมณ์ นอกจากนี้สีแดงยังสร้างความรู้สึกรุนแรง ให้ความรู้สึกร้อน กระตุ้น ทำพายุ เคลื่อนไหว ตื่นเต้น เร้าใจ มีพลัง มันจะใช้กันกรณีเกี่ยวกับความตื่นเต้น

- สีม่วงให้ความรู้สึก มีเสน่ห์ น่าติดตาม เร้นลับ ซ่อนเร้น มีอำนาจ มีพลังแฝงอยู่ ความรัก ความเศร้า ความผิดหวัง ความสงบ ความสูงศักดิ์ เป็นสีที่ปลอบโยน และช่วยลดความเครียด

ภาพประกอบที่ 96 แสดงภาพของโครงสร้างสีโดยรวมของภาพในผลงานการสร้างสรรค์
ซึ่งจะประกอบไปด้วยโครงสร้างสีในวรรณะอุ่นและเย็นผสมกันไป

7) ลักษณะผิว (Texture) มีลักษณะผิวที่เป็นของจริง เป็นลักษณะผิวที่สามารถสัมผัส และจับต้องได้จากผิวของวัตถุ ของลูกบิดที่นำมาสร้างสรรค์ เมื่อมองเห็นแล้วอาจรู้สึกได้ถึงความเรียบแต่เมื่อสัมผัสจะรู้สึกได้ว่ามีลักษณะ หยาบ ละเอียด มัน ด้าน และขรุขระ

ภาพประกอบที่ 97 แสดงลักษณะพื้นผิวในผลงาน

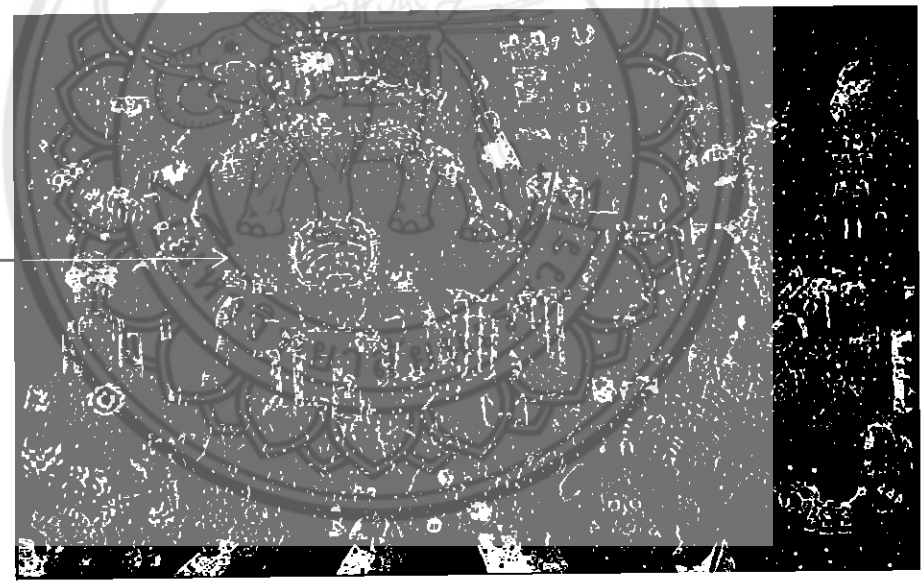
8) น้ำหนัก(Value) การสร้างค่าน้ำหนักในผลงานสร้างสรรค์ชุด ปฏิกริยาของสี ในรูปทรง มีความเกี่ยวเนื่องโดยตรงในการกำหนดโครงสร้างของผลงาน กล่าวคือโครงสร้างโดยรวมของภาพผลงานเป็นโครงสร้างที่มีการใช้น้ำหนักที่เกิดจากจุด เส้น สี ที่ประสมประสานกันแล้วแสดงค่าความอ่อนแก่ของรูปทรง ในการแบ่งระยะให้เกิดมิติ โดยใช้สีอ่อน เข้มมากำหนดในบริเวณที่ถูกแสงสว่างหรือเป็นเงา ดังนั้นค่าน้ำหนักที่เกิดขึ้นในภาพผลงาน จะเกิดจากการกำหนดค่าน้ำหนักของสีที่มีความอ่อนแก่ต่างกันออกไป เพื่อให้ผลงานเกิดความเคลื่อนไหวไปตามอารมณ์ความรู้สึก

ค่าน้ำหนักของสีที่มี
ความอ่อนแก่ต่างกัน

ค่าน้ำหนักความอ่อนแก่ที่
เกิดขึ้นในภาพผลงาน

ภาพประกอบที่ 98 แสดงค่าน้ำหนักในผลงาน เมื่อแปรเปลี่ยนค่าน้ำหนักเป็นสี
อ่อน กลาง เข้ม

1.1.2 ส่วนประกอบทางวัสดุ และวิธีการ

- 1) วัสดุ วัสดุที่ใช้ในการสร้างรูปแบบคือ ลูกบิดหลากสี กาวลาเท็กซ์อเนกประสงค์ สีสเปรย์ กล่องใส่ลูกบิดหลากช่อง คีมคีบลูกบิด เพรมไม้อัด
- 2) กลวิธี วิธีการเฉพาะในการสร้างสรรค์งาน ใช้กลวิธีการประติดด้วยลูกบิดหลากสี

1.1.3 วิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

- 1) คุณภาพแบบสมมาตร(Symmetry Balance) ความสมดุลแบบซ้ายขวาเท่ากัน ทำให้ภาพเกิดความกลมกลืน
- 2) การขัดแย้ง
 - การขัดแย้งของขนาดเล็กใหญ่ที่ไม่เท่ากันทำให้เกิดความน่าสนใจในภาพ
 - การขัดแย้งของทิศทาง ทิศทางภายในภาพที่มีการเคลื่อนไหวของเส้นต่างๆ
- 3) จังหวะลีลา การเคลื่อนไหวที่เกิดจากการซ้ำกันเกิดจากการเลื่อนไหลต่อเนื่องของเส้นสี รูปทรง น้ำหนัก

1.2 การวิเคราะห์เนื้อหา

1.2.1 เรื่อง แนวเรื่อง เน้นความคิดของผู้สร้างสรรค์ที่มีต่อเรื่องหรือรูปทรงเป็นเนื้อหาสาระหรือแนวทางการสร้างสรรค์ เป็นรูปทรงของหุ่นยนต์ที่มีสีส้มมากมาย

1.2.2 เนื้อหาภายนอก รูปทรงหุ่นยนต์ และมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบตามจินตนาการของแนวความคิดผู้สร้างสรรค์ เป็นภาพของหุ่นยนต์ที่มาอยู่รวมกลุ่มกันของภาพ ที่แสดงในลักษณะท่าทางต่างๆ ที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกด้วยสีส้ม

1.2.3 เนื้อหาภายใน

1) เนื้อหาทางพุทธิปัญญา (Intellectual Content) ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะนี้มีคุณลักษณะทางรูปแบบ แสดงองค์ประกอบของศิลปะ ของรูปทรง อย่างมีขั้นตอน มีระบบระเบียบ มีการวางแผนด้วยปัญญา มีคุณลักษณะทางรูปแบบแสดงองค์ประกอบของภาพรูปทรงอย่างมีการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกไปในทางบวก โดยยังคำนึงถึงความงามอย่างประสานกลมกลืนของทัศนธาตุ รูปทรงที่มีสัดส่วนที่ถูกต้องลงตัว ให้ความรู้สึกต่อจิตใจ ด้วยรูปทรง สี สันของลูกบิดที่นำมาสร้างสรรค์ผลงานเกิดความประสานกลมกลืนของทัศนธาตุ

2) เนื้อหาทางอารมณ์ (Emotion Content) นอกจากนี้ผลงานของผู้สร้างสรรค์ได้สื่อถึงอารมณ์เรื่องราวความสุข ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน ความมีชีวิตชีวา และรูปแบบของงานสร้างสรรค์ศิลปะที่สื่อให้ผลทางอารมณ์ไปในทางบวกหรือความสุขมากกว่าอารมณ์ที่สะท้อนจิตใจ

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3

ภาพประกอบที่ 99 ผลงานศิลปนิพนธ์ชื่อ ปฏิกริยาของสีในรูปทรง # 3
ขนาด 135 x 155 ซม. กลวิธี : จิตรกรรมสื่อผสมการติดลูกบิด

1. การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

1.1 การวิเคราะห์รูปทรง

1.1.1 ทิศนาคตุ

1) ที่ว่าง (Space) ที่นำมาใช้มีแนวทางการสร้างบริเวณที่ว่างแบบลวงตา มีการทับซ้อนกันของภาพ มีระยะมีพื้นที่ว่างมีอากาศล้อมรอบระหว่างวัตถุเหล่านั้น และการสร้างมิติ ลวงตาให้มีระยะ มีพื้นที่ว่าง โดยใช้วิธีทางทัศนียภาพเชิงบรรยากาศโดยรอบ หรือส่วนที่เป็นพื้น หลังจะมีน้ำหนักเข้มกว่าวัตถุเพื่อผลัดกระยะของภาพที่มีบริเวณว่าง จะมีรายละเอียด ไม่ชัดเจน บรรยากาศเหล่านี้จะทำให้เกิดบริเวณว่าง

มิติของพื้นที่ว่างในงาน เป็นทัศนียภาพ
เชิงบรรยากาศ ระยะไกลที่สุดหรือ
เรียกว่า พื้นหลัง (Background)

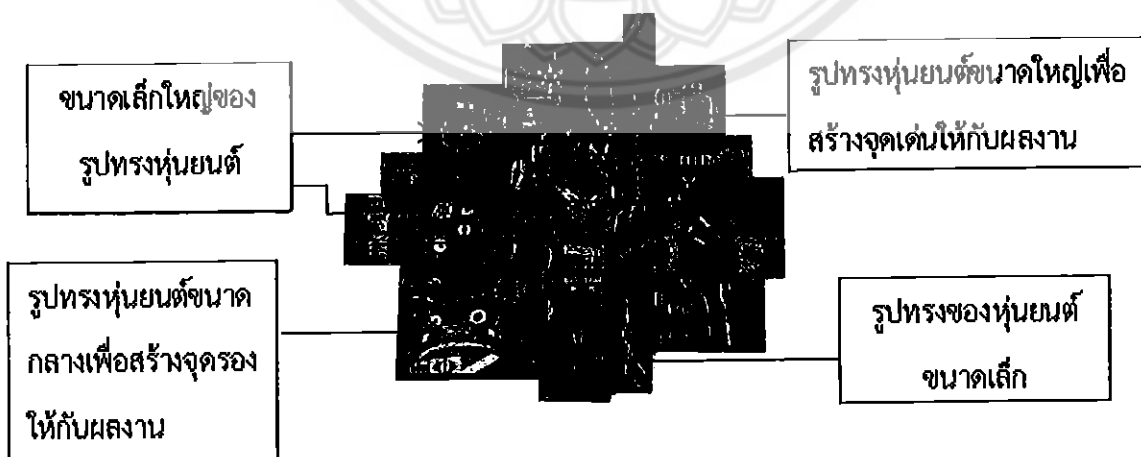

ภาพประกอบที่ 100 ที่ว่าง

2) รูปทรง (Form) ในผลงานของผู้สร้างสรรค์ใช้รูปทรงที่มีลักษณะเป็น 3 มิติ โดยแสดงความกว้าง ความยาว ความหนา นูน และความลึกของรูปทรง ที่ให้ความรู้สึกที่มีปริมาตร มีความหนาแน่น ที่เกิดจากการใช้ค่าน้ำหนักของสี หรือจากการจัดองค์ประกอบของรูปทรง หลายรูปมารวมกันในการสร้างสรรค์ผลงานให้มีความประสานกลมกลืนกันอย่างเป็นเอกภาพ

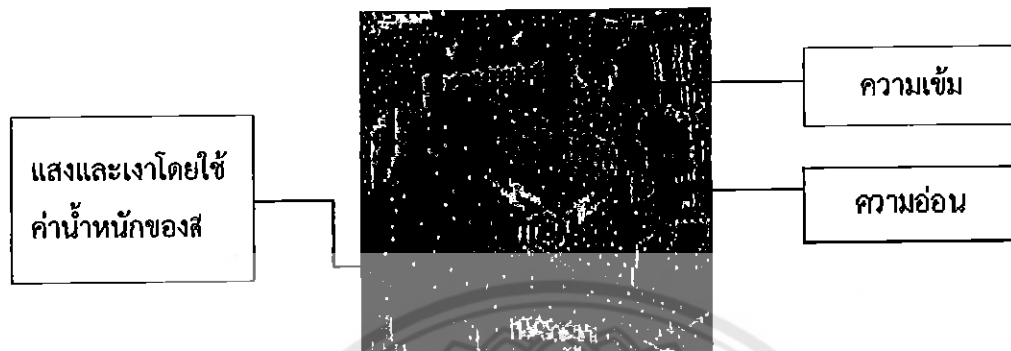

3) ขนาด (Size) ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดขนาดเล็กใหญ่ของรูปทรงหุ่นยนต์ โดยมีขนาดที่ไม่เท่ากันเพื่อกำหนดระยะความใกล้ไกลให้ผลงาน และกำหนดรูปทรงของหุ่นยนต์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดไว้ในผลงานเพื่อสร้างจุดเด่น และกำหนดหุ่นยนต์ที่มีขนาดกลางเพื่อสร้างจุดรอง

ภาพประกอบที่ 102 ขนาดของรูปทรง

4) แสงและเงา (Light & Shadow) ในงานผู้สร้างสรรค์มีการกำหนดแสงและเงา โดยใช้ค่าน้ำหนักของสีที่มีความเข้มอ่อนเพื่อให้ภาพเกิดมิติระยะใกล้ไกล และการสร้างจุดเด่นจุดรองในผลงาน

ภาพประกอบที่ 103 แสงและเงา

5) เส้น (Line) เกิดจากการเคลื่อนที่ของจุด หรือการนำจุดมาวางเรียงต่อกันจนเกิดเป็นเส้นมีมิติเดียวคือความยาว ใช้ในการกำหนดขอบเขตของที่ว่างที่ทำให้เกิดรูปร่างขึ้น กำหนดเส้นรอบนอกของรูปทรงทำให้เห็นรูปทรงที่ชัดเจนขึ้นเป็นโครงสร้างในผลงาน ได้กำหนดตำแหน่งของรูปทรงของหุ่นยนต์อย่างเป็นจังหวะทั้งภาพ ให้ความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวด้วยเส้น โครงสร้างที่เกิดจากจินตนาการจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งในผลงาน โครงสร้างของเส้นในบางโครงสร้างอาจมองไม่เห็นด้วยตา แต่ส่งผลให้ผู้ดูได้รู้สึกและเกิดจินตนาการ

ภาพประกอบที่ 104 เส้นโครงสร้างในผลงาน

6) สี (Color) สีเป็นทัศนธาตุที่มีความสำคัญและมีบทบาทมากที่สุดในงานจิตรกรรมสื่อผสม เพราะเป็นสื่อที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผ่านการมองเห็นได้โดยตรงซึ่งในงาน ผู้สร้างสรรค์เลือกใช้สีที่ดูกลมกลืน กำหนดสีโดยรวมของผลงานเป็นสีโทนร้อนสร้างค่าน้ำหนักของรูปทรงด้วยการเพิ่มสีที่เข้มและกำหนดเข้าไปที่ละน้อยจนมีค่าน้ำหนักของสีที่ไล่น้ำหนักกัน ไล่ค่าน้ำหนักของสีจากสีเข้มมาสีอ่อนในรูปทรงแต่ละรูปเพื่อให้เกิดการผสมผสานกัน ซึ่งการใช้สีในลักษณะดังกล่าวนี้ จะเกิดค่าสีในภาพที่ให้ความรู้สึกมีชีวิตชีวา มีสีสันทำให้เกิดความสดใส ร่าเริง สร้างความสุข ผสมกันไป อีกทั้งภาพผลงานการสร้างสรรคมีโครงสร้างที่มีสีสัน สามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้ตรงตามที่ต้องการนำเสนอ

- สีเขียว เป็นสีในวรรณะเย็น จะสร้างความรู้สึกเย็นสบาย ให้เป็นสีที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดได้ ให้ความรู้สึก สงบ เย็น ร่มรื่น ร่มเย็น การพักผ่อน การผ่อนคลาย ธรรมชาติ ความปลอดภัย ปกติ ความสุข ความสุขุม เยือกเย็น

- สีฟ้า ให้ความรู้สึกสงบ สุขุม สุภาพ หนักแน่น เกร็งขั้วม เขากการเอางาน ละเอียด รอบคอบ สง่างาม มีศักดิ์ศรี สูงศักดิ์ เป็นระเบียบถ่อมตน สามารถลดความตื่นเต้น และช่วยทำให้มีสมาธิ แต่ถ้ามีสีน้ำเงินเข้มเกินไป ก็จะทำให้รู้สึกซึมเศร้าได้

- สีเหลือง เป็นสีแห่งความเบิกบาน ร่าเริงอารมณ์ และเรียกร้องความสนใจ ให้ความรู้สึกแจ่มใส ความสดใส ความร่าเริง ความเบิกบานสดชื่น ชีวิตใหม่ ความสด ใหม่ ความสนุกสนาน การแผ่กระจาย อำนาจบรรมี ให้ลองสังเกตดูว่า วันที่ท้องฟ้ามีดครึ้มปราศจากแสงแดด เราจะรู้สึกหงอยเหงา หดหู่ แต่พอมีแสงแดด ท้องฟ้าสว่าง มีสีเหลือง เราจะรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้น

- สีม่วง ให้ความรู้สึก มีเสน่ห์ น่าติดตาม เร้นลับ ซ่อนเร้น มีอำนาจ มีพลังแฝงอยู่ ความรัก ความเศร้า ความผิดหวัง ความสงบ ความสูงศักดิ์ เป็นสีที่ปลอบโยน และช่วยลดความเครียด

- สีแดง เป็นสีที่สร้างความตื่นเต้น และกระตุ้นสมอง สีแดงปานกลางแสดงถึงความมีสุขภาพดี ความมีชีวิต ความรัก ความสำคัญ ความอุดมสมบูรณ์ ความมั่งคั่ง สีแดงจัดมีความหมายแฝงด้านกามารมณ์ นอกจากนี้สีแดงยังสร้างความรู้สึกรุนแรง ให้ความรู้สึกร้อน กระตุ้น ทำทนาย เคลื่อนไหว ตื่นเต้น ไร้ใจ มีพลัง มันจะใช้กันกรณีเกี่ยวกับความตื่นเต้น หรืออันตราย

- สีส้ม ให้ความรู้สึก ร้อน ความอบอุ่น ความสดใส มีชีวิตชีวา อบอุ่น ความคึกคัก การปลดปล่อย ความเปรี้ยว การระวัง เป็นสีที่เราความรู้สึก

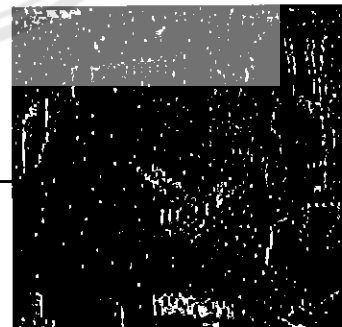
- สีดำ แสดงถึงความมืด ความลึกกลับ สิ้นหวัง ความตายเป็นที่สิ้นสุดของทุกสิ่ง โดยที่สีทุกสี เมื่ออยู่ในความมืด จะเห็นเป็นสีดำ นอกจากนี้ยังหมายถึง ความชั่วร้าย ความอดทน กล้าหาญ เข้มแข็ง และเสียสละ

ภาพประกอบที่ 105 แสดงภาพของโครงสร้างสีโดยรวมของภาพในผลงานการสร้างสรรค์ ซึ่งจะประกอบไปด้วยโครงสร้างสีในวรรณะอุ่นและเย็นผสมกันไป

7) ลักษณะผิว (Texture) มีลักษณะผิวที่เป็นของจริง เป็นลักษณะผิวที่สามารถสัมผัส และจับต้องได้จากผิวของวัตถุ ของลูกปัดที่นำมาสร้างสรรค์ เมื่อมองเห็นแล้วอาจรู้สึกได้ถึง ความเรียบแต่เมื่อสัมผัสจะรู้สึกได้ว่ามีลักษณะ หยาบ ละเอียด มัน ด้าน และขรุขระ

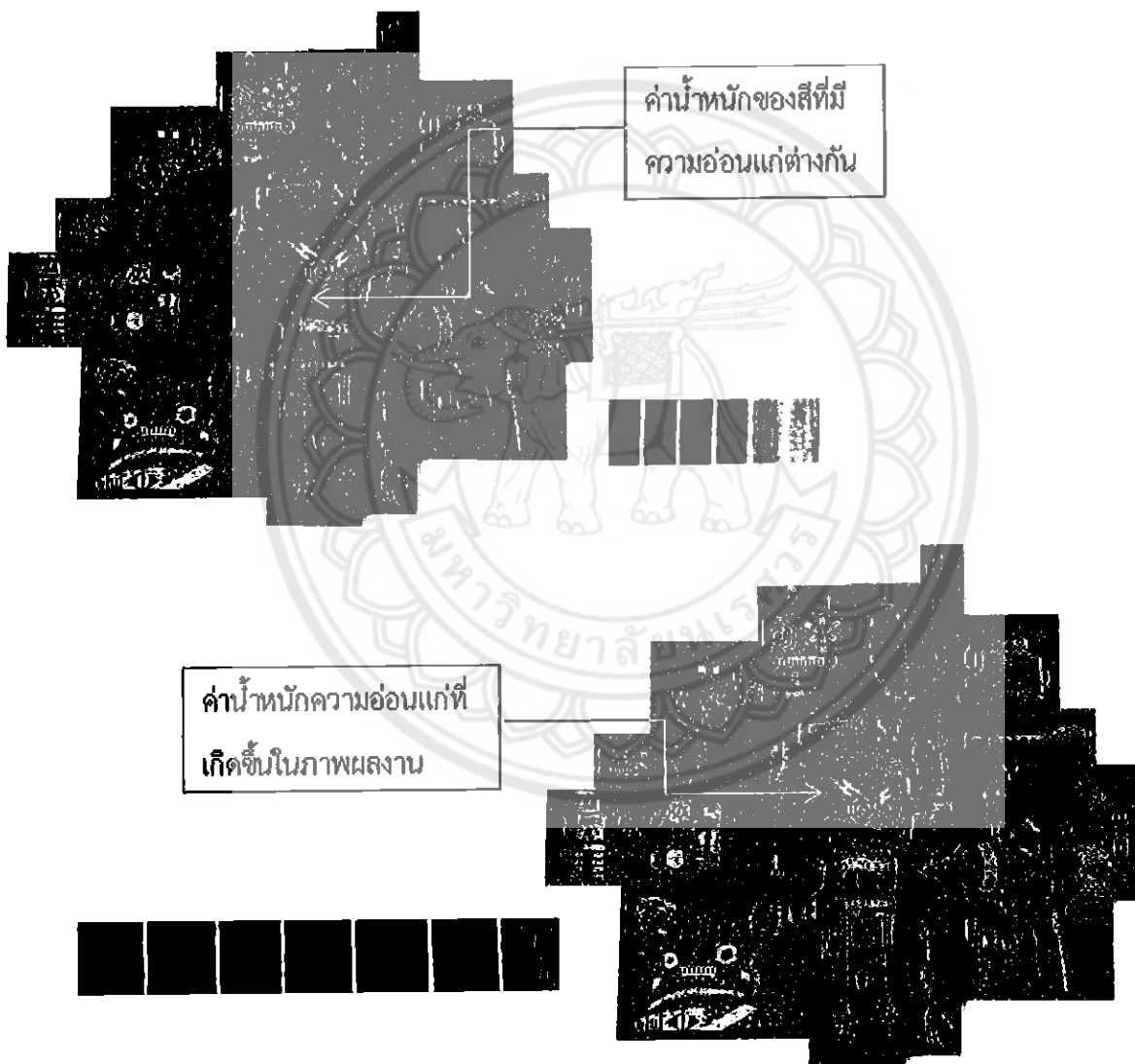
สัมผัสจะรู้สึกได้ว่ามีลักษณะ หยาบ ละเอียด มัน ด้าน และขรุขระ

มองเห็นด้วยตาอาจรู้สึกได้ถึง ความเรียบ

ภาพประกอบที่ 106 แสดงลักษณะพื้นผิวในผลงาน

8) น้ำหนัก (Value) การสร้างค่าน้ำหนักในผลงานสร้างสรรค์ชุด ปฏิกริยาของสี ในรูปทรง มีความเกี่ยวเนื่องโดยตรงในการกำหนดโครงสร้างของผลงาน กล่าวคือโครงสร้างโดยรวมของ ภาพผลงานเป็นโครงสร้างที่มีการใช้น้ำหนักที่เกิดจากจุด เส้น สี ที่ประสมประสานกันแล้วแสดงค่า ความอ่อนแก่ของรูปทรง ในการแบ่งระยะให้เกิดมิติ โดยใช้สีอ่อน เข้มมากำหนดในบริเวณที่ถูก แสงสว่างหรือเป็นเงา ดังนั้นค่าน้ำหนักที่เกิดขึ้นในภาพผลงาน จะเกิดจากการกำหนดค่าน้ำหนัก ของสีที่มีความอ่อนแก่ต่างกันออกไป เพื่อให้ผลงานเกิดความเคลื่อนไหวไปตามอารมณ์ความรู้สึก

ภาพประกอบที่ 107 แสดงค่าน้ำหนักในผลงาน เมื่อแปรเปลี่ยนค่าน้ำหนักเป็นสี
อ่อน กลาง เข้ม

1.1.2 ส่วนประกอบทางวัสดุ และวิธีการ

1) วัสดุ วัสดุที่ใช้ในการสร้างรูปแบบคือ ลูกบิดหลากสี กาวลาเท็กซ์อ่อนเนกประสงค์ สีสเปรย์ กล่องใส่ลูกบิดหลากของ คีมคีบลูกบิด เฟอร์ไม้อัด

2) กลวิธี วิธีการเฉพาะในการสร้างสรรค์งาน ใช้กลวิธีการปะติดด้วยลูกบิดหลากสี

1.1.3 วิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

1) ดุลยภาพแบบสมมาตร(Symmetry Balance) ความสมดุลแบบซ้ายขวาเท่ากัน ทำให้ภาพเกิดความกลมกลืน

2) การขัดแย้ง

-การขัดแย้งของขนาดเล็ก ใหญ่ที่ไม่เท่ากันทำให้เกิดความน่าสนใจในภาพ

-การขัดแย้งของทิศทาง ทิศทางภายในภาพที่มีการเคลื่อนไหวของเส้นต่างๆ

3) จังหวะลีลา การเคลื่อนไหวที่เกิดจากการซ้ำกันเกิดจากการเลื่อนไหลต่อเนื่องของเส้นสี รูปทรง น้ำหนัก

1.2 การวิเคราะห์เนื้อหา

1.2.1 เรื่อง แนวเรื่อง เน้นความคิดของผู้สร้างสรรค์ที่มีต่อเรื่องหรือรูปทรงเป็นเนื้อหาสาระหรือแนวทางการสร้างสรรค์ เป็นรูปทรงของหุ่นยนต์ที่มีสีส้มมากมาย

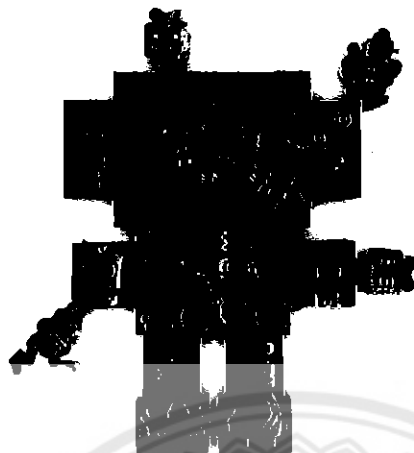
1.2.2 เนื้อหาภายนอก รูปทรงหุ่นยนต์ และมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบตามจินตนาการของแนวความคิดผู้สร้างสรรค์ เมื่อนับเฟอร์ไม้อัดมาต่อกันก็จะเป็นภาพของหุ่นยนต์ที่มาอยู่รวมกลุ่มกัน ที่แสดงในลักษณะท่าทางต่างๆ แสดงอารมณ์ความรู้สึกด้วยสีส้ม

1.2.3 เนื้อหาภายใน

1) เนื้อหาทางพุทธิปัญญา (Intellectual Content) ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะนี้มีคุณลักษณะทางรูปแบบ แสดงองค์ประกอบของศิลปะ ของรูปทรง อย่างมีขั้นตอน มีระบบระเบียบ มีการวางแผนด้วยปัญญา มีคุณลักษณะทางรูปแบบแสดงองค์ประกอบของภาพรูปทรงอย่างมีการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกไปในทางบวก โดยยังคำนึงถึงความงามอย่างประสานกลมกลืนของทัศนธาตุ รูปทรงที่มีสัดส่วนที่ถูกต้องลงตัว ให้ความรู้สึกต่อจิตใจ ด้วยรูปทรง สีส้มของลูกบิดที่นำมาสร้างสรรค์ผลงานเกิดความประสานกลมกลืนของทัศนธาตุ

2) เนื้อหาทางอารมณ์ (Emotion Content) นอกจากนี้ผลงานของผู้สร้างสรรค์ได้สื่อถึงอารมณ์เรื่องราวความสุข ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน ความมีชีวิตชีวา และรูปแบบของงานสร้างสรรค์ศิลปะที่สื่อให้ผลทางอารมณ์ไปในทางบวกหรือความสุขมากกว่าอารมณ์ที่สะเทือนจิตใจ

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 4

ภาพประกอบที่ 108 ผลงานศิลปนิพนธ์ชื่อ ปฏิภาณของสีในรูปทรง # 4
ขนาด 140 x 180 ซม. กลวิธี : จิตรกรรมสื่อผสมการติดลูกบิด

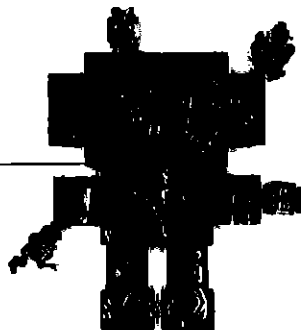
1. การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

1.1 การวิเคราะห์รูปทรง

1.1.1 ทิศนาค

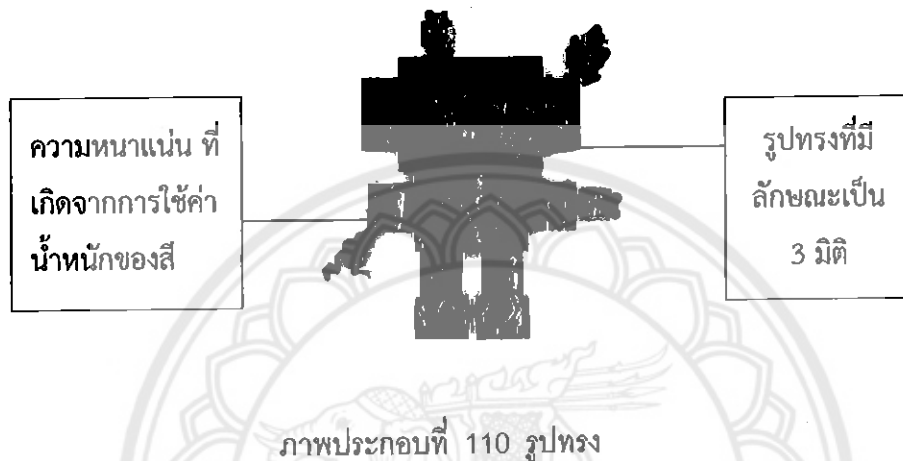
1) ที่ว่าง (Space) มีระยะมีพื้นที่ว่างมีอากาศล้อมรอบระหว่างวัตถุ และการสร้างมิติลงตาให้มีระยะ มีพื้นที่ว่าง โดยใช้วิธีทางทัศนียภาพเชิงบรรยากาศโดยรอบ หรือส่วนที่เป็นพื้นหลังจะมีน้ำหนักเข้มกว่าวัตถุเพื่อผลระยะของภาพที่มีบริเวณว่าง จะมีรายละเอียดบรรยากาศเหล่านี้จะทำให้เกิดบริเวณว่าง

มิติของพื้นที่ว่างในงาน เป็นทัศนียภาพเชิงบรรยากาศ ระยะไกลที่สุดหรือเรียกว่า พื้นหลัง (Background)

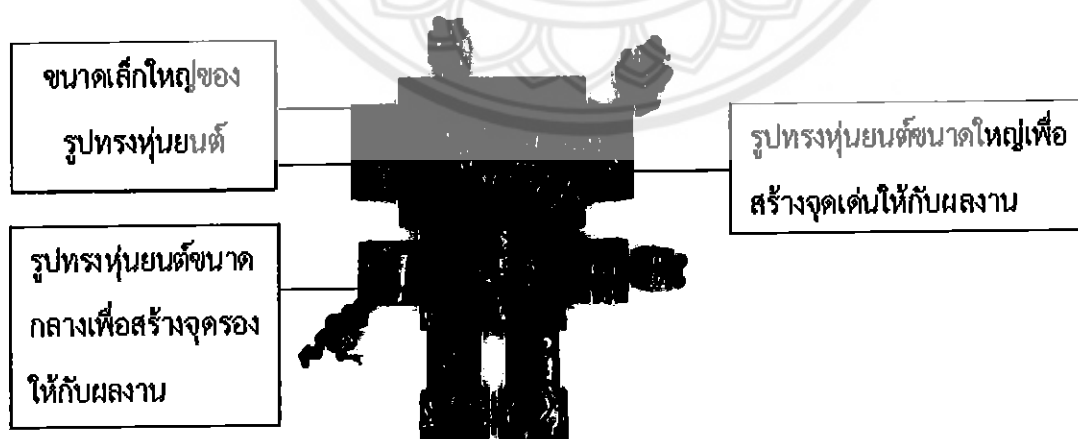

ภาพประกอบที่ 109 ที่ว่าง

2) รูปทรง (Form) ในผลงานของผู้สร้างสรรคใช้รูปทรงที่มีลักษณะเป็น 3 มิติ โดยแสดงความกว้าง ความยาว ความหนา นูน และความลึกของรูปทรง ที่ให้ความรู้สึกที่มีปริมาตร มีความหนาแน่น ที่เกิดจากการใช้ค่าน้ำหนักของสี หรือจากการจัดองค์ประกอบของรูปทรง หลายรูปมารวมกันในการสร้างสรรค์ผลงานให้มีความประสานกลมกลืนกันอย่างเป็นเอกภาพ

3) ขนาด (Size) ผู้สร้างสรรคได้กำหนดขนาดเล็กลงใหญ่ของรูปทรงหุ่นยนต์ โดยมีขนาดที่ไม่เท่ากันเพื่อกำหนดระยะความใกล้ไกลให้ผลงาน และกำหนดรูปทรงของหุ่นยนต์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดไว้ในผลงานเพื่อสร้างจุดเด่น และกำหนดหุ่นยนต์ที่มีขนาดกลางเพื่อสร้างจุดรอง

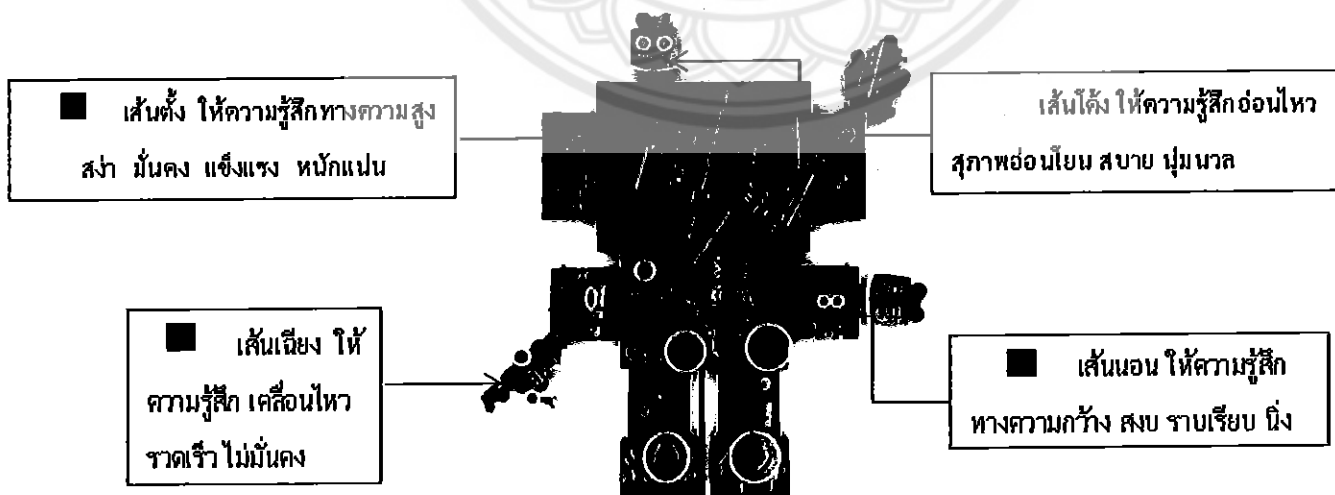
ภาพประกอบที่ 111 ขนาดของรูปทรง

4) แสงและเงา (Light & Shadow) ในงานผู้สร้างสรรค้มีการกำหนดแสงและเงา โดยใช้ค่าน้ำหนักของสีที่มีความเข้มอ่อนเพื่อให้ภาพเกิดมิติระยะใกล้ไกล และการสร้างจุดเด่นจุดรองในผลงาน

ภาพประกอบที่ 112 แสงและเงา

5) เส้น (Line) เกิดจากการเคลื่อนที่ของจุด หรือการนำจุดมาวางเรียงต่อกันจนเกิดเป็นเส้นมีมิติเดียวคือความยาว ใช้ในการกำหนดขอบเขตของที่ว่างที่ทำให้เกิดรูปร่างขึ้น กำหนดเส้นรอบนอกของรูปทรงทำให้เห็นรูปทรงที่ชัดเจนเป็นโครงสร้างในผลงาน ได้กำหนดตำแหน่งของรูปทรงของหุ่นยนต์อย่างเป็นจังหวะทั้งภาพ ให้ความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวด้วยเส้น โครงสร้างที่เกิดจากจินตนาการจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งในผลงาน โครงสร้างของเส้นในบางโครงสร้างอาจมองไม่เห็นด้วยตา แต่ส่งผลให้ผู้ดูได้รู้สึกและเกิดจินตนาการ

ภาพประกอบที่ 113 เส้นโครงสร้างในผลงาน

6) สี (Color) สีเป็นทัศนธาตุที่มีความสำคัญและมีบทบาทมากที่สุดในงานจิตรกรรมสื่อผสม เพราะเป็นสื่อที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผ่านการมองเห็นได้โดยตรงซึ่งในงาน ผู้สร้างสรรค์เลือกใช้สีที่ดูกลมกลืน กำหนดสีโดยรวมของผลงานเป็นสีโทนร้อนสร้างค่าน้ำหนักของรูปทรงด้วยการเพิ่มสีที่เข้มและกำหนดเข้าไปที่ละน้อยจนมีค่าน้ำหนักของสีที่ไล่ค่าน้ำหนักกัน ไล่ค่าน้ำหนักของสีจากสีเข้มมาสีอ่อนในรูปทรงแต่ละรูปเพื่อให้เกิดการผสมผสานกัน ซึ่งการใช้สีในลักษณะดังกล่าวนี้ จะเกิดค่าสีในภาพที่ให้ความรู้สึกมีชีวิตชีวา มีสีสันทำให้เกิดความสดใส ร่าเริง สร้างความสุข ผสมกันไป อีกทั้งภาพผลงานการสร้างสรรค์มีโครงสร้างที่มีสีสัน สามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้ตรงตามที่ต้องการนำเสนอ

- สีเขียว เป็นสีในวรรณะเย็น จะสร้างความรู้สึกเย็นสบาย ใช้เป็นสีที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดได้ ให้ความรู้สึก สงบ เงียบ ร่มรื่น ร่มเย็น การพักผ่อน การผ่อนคลาย ธรรมชาติ ความปลอดภัย ปกติ ความสุข ความสุขุม เยือกเย็น

- สีฟ้า ให้ความรู้สึกสงบ สุขุม สุภาพ หนักแน่น เครื่องขีมี เอาการเอางาน ละเอียดย รอบคอบ สง่างาม มีศักดิ์ศรี สูงศักดิ์ เป็นระเบียบถ่อมตน สามารถลดความตื่นเต้น และช่วยทำให้มีสมาธิ แต่ถ้ามีสีน้ำเงินเข้มเกินไป ก็จะทำให้รู้สึกซึมเศร้าได้

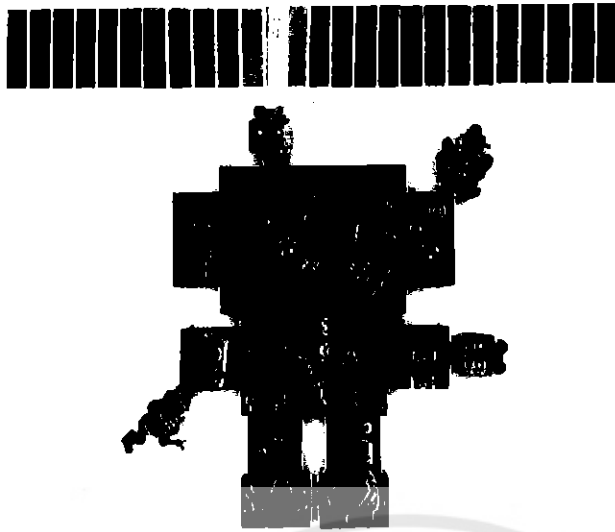
- สีเหลือง เป็นสีแห่งความเบิกบาน ไร้อารมณ์ และเรียกร้องความสนใจ ให้ความรู้สึกแจ่มใส ความสดใส ความร่าเริง ความเบิกบานสดชื่น ชีวิตใหม่ ความสด ใหม่ ความสนุกสนาน การแผ่กระจาย อำนาจบารมี ให้ลองสังเกตดูว่า วันที่ท้องฟ้ามีดครึ้มปราศจากแสงแดด เราจะรู้สึกหงอยเหงา หดหู่ แต่พอมีแสงแดด ท้องฟ้าสว่าง มีสีเหลือง เราจะรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้น

- สีม่วง ให้ความรู้สึก มีเสน่ห์ น่าติดตาม เร้นลับ ซ่อนเร้น มีอำนาจ มีพลังแฝงอยู่ ความรัก ความเศร้า ความผิดหวัง ความสงบ ความสูงศักดิ์ เป็นสีที่ปลอบโยน

- สีแดง เป็นสีที่สร้างความตื่นเต้น และกระตุ้นสมอง สีแดงปานกลางแสดงถึงความมีสุขภาพดี ความมีชีวิต ความรัก ความสำคัญ ความอุดมสมบูรณ์ ความมั่งคั่ง สีแดงจัดมีความหมายแฝงด้านกามารมณ์ นอกจากนี้สีแดงยังสร้างความรู้สึกรุนแรง ให้ความรู้สึกร้อน กระตุ้น ทำทนาย เคลื่อนไหว ตื่นเต้น ไร้ใจ มีพลัง มันจะใช้กันกรณีเกี่ยวกับความตื่นเต้น

- สีส้ม ให้ความรู้สึก ร้อน ความอบอุ่น ความสดใส มีชีวิตชีวา อบอุ่น ความคึกคะนอง การปลดปล่อย ความเปรี้ยว การระวัง เป็นสีที่ไร้ความรู้สึก

- สีดำ แสดงถึงความมืด ความลึกลับ สิ้นหวัง ความตายเป็นที่สิ้นสุดของทุกสิ่ง โดยที่สีทุกสี เมื่ออยู่ในความมืด จะเห็นเป็นสีดำ นอกจากนี้ยังหมายถึง ความชั่วร้าย ความอดทน กล้าหาญ เข้มแข็ง และเสียดสี

ภาพประกอบที่ 114 แสดงภาพของโครงสร้างสีโดยรวมของภาพในผลงานการสร้างสรรค์
ซึ่งจะประกอบไปด้วยโครงสร้างสีในวรรณะอันและเป็นผสมกันไป

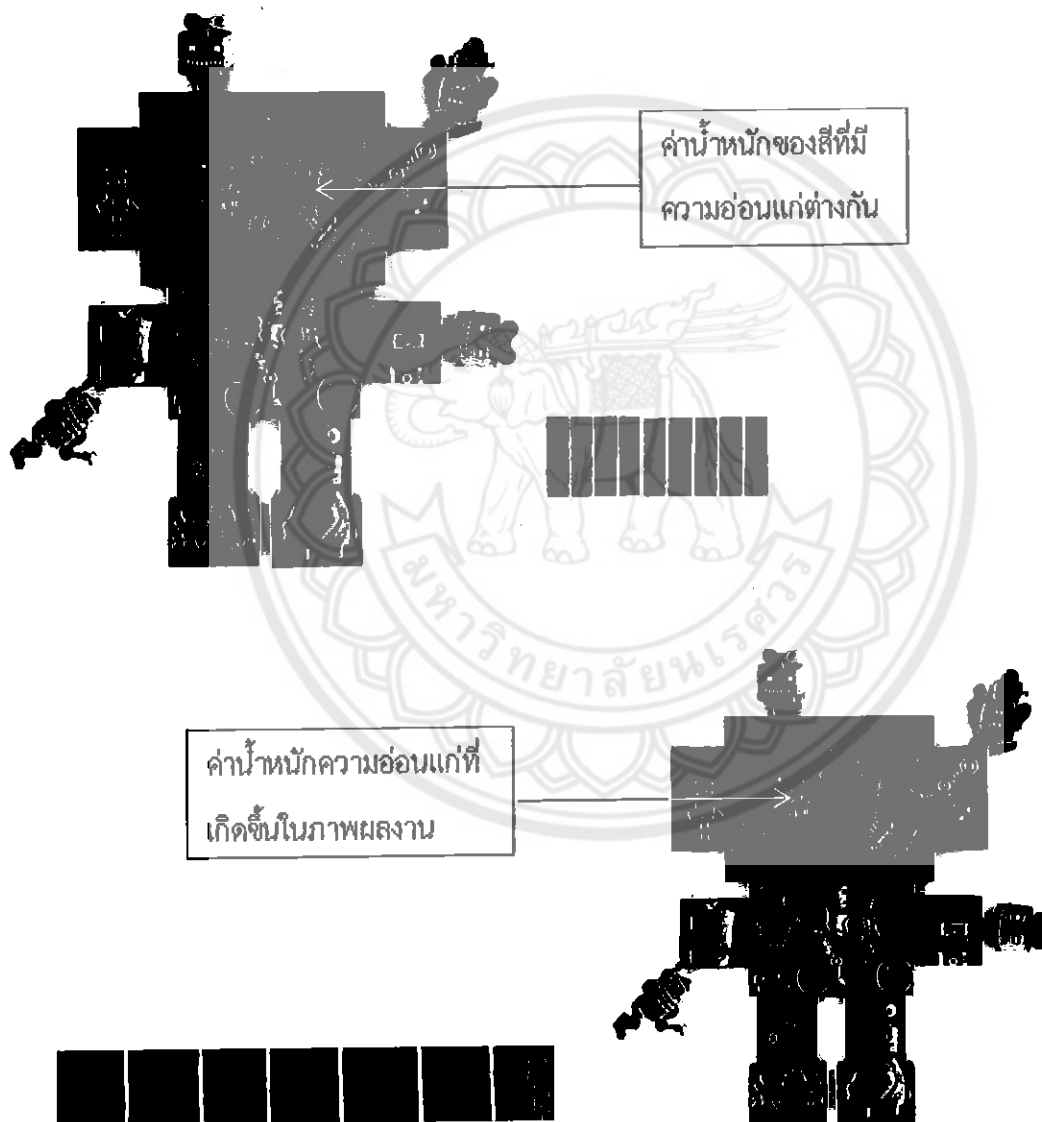
7) ลักษณะผิว (Texture) มีลักษณะผิวที่เป็นของจริง เป็นลักษณะผิวที่สามารถ
สัมผัส และจับต้องได้จากผิวของวัตถุ ของลูกบิดที่นำมาสร้างสรรค์ เมื่อมองเห็นแล้วอาจรู้สึกได้ถึง
ความเรียบแต่เมื่อสัมผัสจะรู้สึกได้ว่ามีลักษณะ หยาบ ละเอียด มัน ด้าน และขรุขระ

สัมผัสจะรู้สึกได้ว่ามีลักษณะ หยาบ
ละเอียด มัน ด้าน และขรุขระ

ภาพประกอบที่ 115 แสดงลักษณะพื้นผิวในผลงาน

8) น้ำหนัก (Value) การสร้างค่าน้ำหนักในผลงานสร้างสรรค์ชุด ปฏิกริยาของสี ในรูปทรง มีความเกี่ยวเนื่องโดยตรงในการกำหนดโครงสร้างของผลงาน กล่าวคือโครงสร้างโดยรวมของ ภาพผลงานเป็นโครงสร้างที่มีการใช้น้ำหนักที่เกิดจากจุด เส้น สี ที่ประสมประสานกันแล้วแสดงค่า ความอ่อนแก่ของรูปทรง ในการแบ่งระยะให้เกิดมิติ โดยใช้สีอ่อน เข้มมากำหนดในบริเวณที่ถูก แสงสว่างหรือเป็นเงา ดังนั้นค่าน้ำหนักที่เกิดขึ้นในภาพผลงาน จะเกิดจากการกำหนดค่าน้ำหนัก ของสีที่มีความอ่อนแก่ต่างกันออกไป เพื่อให้ผลงานเกิดความเคลื่อนไหวไปตามอารมณ์ความรู้สึก

ภาพประกอบที่ 116 แสดงค่าน้ำหนักในผลงาน เมื่อแปรเปลี่ยนค่าน้ำหนักเป็นสี อ่อน กลาง เข้ม

1.1.2 ส่วนประกอบทางวัสดุ และวิธีการ

1) วัสดุ วัสดุที่ใช้ในการสร้างรูปแบบคือ ลูกบิดหลากสี กาวลาเท็กซ์อเนกประสงค์ สีสเปรย์ กล่องใส่ลูกบิดหลากช่อง คีมคีบลูกบิด เฟรมไม้อัด

2) กลวิธี วิธีการเฉพาะในการสร้างสรรค์งาน ให้กลวิธีการปะติดด้วยลูกบิดหลากสี

1.1.3 วิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

1) ดุลยภาพแบบสมมาตร(Symmetry Balance) ความสมดุลแบบซ้ายขวาเท่ากัน ทำให้ภาพเกิดความกลมกลืน

2) การขัดแย้ง

- การขัดแย้งของขนาดเล็ก ใหญ่ที่ไม่เท่ากันทำให้เกิดความน่าสนใจในภาพ
- การขัดแย้งของทิศทาง ทิศทางภายในภาพที่มีการเคลื่อนไหวของเส้นต่างๆ

3) จังหวะลีลา การเคลื่อนไหวที่เกิดจากการซ้ำกันเกิดจากการเลื่อนไหลต่อเนื่องของเส้นสี รูปทรง น้ำหนัก

1.2 การวิเคราะห์เนื้อหา

1.2.1 เรื่อง แนวเรื่อง เน้นความคิดของผู้สร้างสรรค์ที่มีต่อเรื่องหรือรูปทรงเป็นเนื้อหาสาระหรือแนวทางการสร้างสรรค์ เป็นรูปทรงของหุ่นยนต์ที่มีสีส้มมากมาย

1.2.2 เนื้อหาภายนอก รูปทรงหุ่นยนต์ และมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบตามจินตนาการของแนวความคิดผู้สร้างสรรค์ เป็นภาพที่ต่อกันจากเฟรมไม้อัดประกอบกันเป็นรูปทรงหุ่นยนต์ ในแต่ละเฟรมก็จะมีรูปทรงหุ่นยนต์ที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกด้วยสีส้ม

1.2.3 เนื้อหาภายใน

1) เนื้อหาทางพุทธิปัญญา (Intellectual Content) ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะนี้มีคุณลักษณะทางรูปแบบ แสดงองค์ประกอบของศิลปะ ของรูปทรง อย่างมีขั้นตอน มีระบบระเบียบ มีการวางแผนด้วยปัญญา มีคุณลักษณะทางรูปแบบแสดงองค์ประกอบของภาพรูปทรงอย่างมีการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกไปในทางบวก โดยยังคำนึงถึงความงามอย่างประสานกลมกลืนของทัศนธาตุ รูปทรงที่มีสัดส่วนที่ถูกต้องลงตัว ให้ความรู้สึกต่อจิตใจ ด้วยรูปทรง สีส้มของลูกบิดที่นำมาสร้างสรรค์ผลงานเกิดความประสานกลมกลืนของทัศนธาตุ

2) เนื้อหาทางอารมณ์ (Emotion Content) นอกจากนี้ผลงานของผู้สร้างสรรค์ได้สื่อถึงอารมณ์เรื่องราวความสุข ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน ความมีชีวิตชีวา และรูปแบบของงานสร้างสรรค์ศิลปะที่สื่อให้ผลทางอารมณ์ไปในทางบวกหรือความสุขมากกว่าอารมณ์ที่สะเทือนจิตใจ

ลักษณะแนวความคิดของผู้สร้างสรรค์

ผู้สร้างสรรค์ต้องการสื่อถึงการเกิดปฏิกิริยาของสีในรูปทรง โดยใช้สีของรูปทรงของหุ่นยนต์ที่มีสีส้มมาสร้างสรรค์ผลงาน โดยผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์กระบวนการผ่านจิตรกรรมสื่อผสม ด้วยกลวิธี การติดลูกบิด เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ และความแปลกใหม่ทำให้ภาพดูไม่น่าเบื่อ ในการสร้างสรรค์เป็นผลงานความคิดแบบต่อยอด

บทที่ 5

บทสรุป

การศึกษาค้นคว้าการสร้างสรรคผลงานศิลปนิพนธ์ชุด ปฏิริยาของสีในรูปทรง (Colour reaction in shape) ตามแนวทางขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ ซึ่งล้วนแต่เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ทำงาน แนวทาง ความคิด เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนางานทัศนศิลป์ได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

1. เพื่อศึกษากระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสื่อผสม
2. สร้างสรรคผลงานจิตรกรรมสื่อผสมในแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ
3. สร้างสรรคผลงานจิตรกรรมสื่อผสม ที่ได้ผลในด้านการมองเห็นในลักษณะของการผสมปฏิริยาของสี ผ่านการรับรู้ และตอบสนองของความรู้สึกในคุณค่าด้านความงาม

จากวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายที่ข้าพเจ้าได้ตั้งไว้ ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาค้นคว้ากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะนำไปสู่การบันทึกผลการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบเอกสารภาคศิลปนิพนธ์ ซึ่งได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์เรื่อง ปฏิริยาของสีในรูปทรง จำนวน 4 ผลงาน สร้างสรรคผลงานจิตรกรรมสื่อผสมในแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ตลอดจนนำผลงานดังกล่าวมาวิเคราะห์ รวบรวม และสรุปผลของการสร้างสรรค์ ทำให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์ ตอบสนองความคิดและอารมณ์ความรู้สึก แสดงออกถึงคุณค่าทางความงามในรูปแบบจิตรกรรมสื่อผสม นำเรื่องของปฏิริยาการมองเห็นของสี โดยการใช้หุ่นยนต์เป็นสื่อสัญลักษณ์ มาถ่ายทอดในผลงาน ด้วยกลวิธีการใช้ลูกปัดในการสร้างผลงาน เพื่อให้เกิดความแปลกใหม่ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน แสดงออกในรูปแบบคตินิยมผสมผสานกับแนวรูปแบบความคิด หรือความหมายนิยม

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ผู้สร้างสรรค์ได้ประสบปัญหาต่อการทำงานสร้างสรรค์ คือ เนื่องจากลูกปัดมีสีที่จำกัดจึงต้องนำมาพ่นสีสเปรย์ ในการพ่นสีสเปรย์ก็ไม่สามารถพ่นทับได้เต็มสีเดิมทั้งลูกจึงทำให้เกิดปัญหายากต่อการนำมาติดและเสียเวลาในการทำงาน ผู้สร้างสรรค์จึงแก้ไขปัญหาด้วยการนำลูกปัดมาเรียงพลิกสีตามที่ต้องการแล้วนำสีสเปรย์มาพ่นทับเพื่อไม่ให้เห็นสีเก่า และเนื่องจากลูกปัดมีขนาดที่ไม่เท่ากันจึงทำให้เกิดช่องห่างที่ไม่เท่ากันเวลานำลูกปัดมาติด ผู้สร้างสรรค์จึงแก้ปัญหาด้วยวิธีการนำกรรไกรมาตัดลูกปัด เพื่อแบ่งครึ่งของลูกปัดให้สามารถนำไปติดช่องห่างที่มีขนาดเล็ก อีกทั้งระยะเวลาในการทำงานไม่เพียงพอ

ตามความต้องการ ทำให้ผู้สร้างสรรค์ต้องเร่งทำงานอาจส่งผลให้ตัวงานไม่เรียบร้อยเท่าที่ควร ผลงานที่สร้างสรรค์ยังไม่เกิดผลทางปฏิกิริยาทางการมองเห็นของสีที่นำลูกปัดมาสร้างเป็นจุดสีเท่าที่ควรต้องพัฒนาโดยการแทรกสีให้เพิ่มมากขึ้น และคลี่คลายรูปทรงให้มีความชัดเจนน้อยลง จึงจะส่งผลให้ผลงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ปฏิกิริยาของผลงานในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์จำนวน 4 ผลงาน ซึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 1 นั้นจะเห็นผลของการเกิดปฏิกิริยาของสีกับรูปทรงน้อยมาก ซึ่งเป็นเพราะในผลงานชิ้นแรกมีการกระจายเม็ดสีที่เกิดจากลูกปัดน้อยเลยส่งผลให้ตัวงานขาดความกลมกลืนของสีและรูปทรง ผู้สร้างสรรค์จึงพัฒนาผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2 ให้มีการกระจายสีที่มากยิ่งขึ้น และคลี่คลายรูปทรงให้มีความคมชัดน้อยลงด้วยการนำเม็ดสีของลูกปัดมาแทรกสีให้มากขึ้นจนเกิดความไม่ชัดเจนของรูปทรง จึงทำให้ผลงานชิ้นที่ 2 มีการเกิดผลทางปฏิกิริยาเพิ่มเป็นอย่างมากในผลงาน และในการสร้างผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3 มีการพัฒนารูปแบบในแบบ 3 มิติ โดยการสร้างสรรค์แบบหลุดออกมาจากผลงานชิ้นที่ 1 และ 2 ด้วยการทำเฟรมหลายชิ้นแล้วนำมาประกอบรวมกันเป็นผลงาน จึงทำให้เกิดผลงานทางปฏิกิริยาเมื่อนำเฟรมที่มีการกระจายตัวของเม็ดสีของลูกปัดทั้งหมดมาประกอบรวมกัน ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4 สร้างสรรค์ในรูปแบบ 3 มิติ ที่มีการสร้างสรรค์แบบทำเฟรมหลายชิ้นแต่ประกอบรวมกันเป็นรูปทรงของหุ่นยนต์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาของรูปทรงของการเกิดปฏิกิริยาของสีที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้น

ผู้สร้างสรรค์หวังว่าผลงานศิลปะที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นด้วยความตระหนักในเรื่องหนึ่งของผู้สร้างสรรค์ จะเป็นหนึ่งในการกระตุ้นกระบวนการรับรู้ทางสุนทรีย์ะ ในเรื่องราวที่นำเสนอออกไป แม้ว่าประสบการณ์การรับรู้ของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกัน แต่ผลงานชุดนี้มีเนื้อหาของ การสร้างสรรค์ที่สามารถทำความเข้าใจในทิศทางอันดีงาม และกระบวนการเรียนรู้สร้างสรรค์นี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตต่อไปได้ อนึ่ง ผลงานการสร้างสรรค์ชุด ปฏิกิริยาของสีในรูปทรง (Colour reaction in shape) ผู้สร้างสรรค์สร้างขึ้นเพื่อให้ถึงความงาม และแสดงออกทางความคิด อารมณ์ความรู้สึก ในทางบวกที่สร้างความเพลิดเพลิน ความมีชีวิตชีวา ความสนุกสนาน และความน่ารัก

อภิปรายผลจากงานวิจัยสร้างสรรค์

จากการทำงานศิลปนิพนธ์ผู้สร้างสรรค์ได้รับประโยชน์จากการศึกษาค้นคว้ากระบวนการสร้างสรรค์งานและขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้ในการสร้างสรรค์ผลงาน การจัดระบบทางความคิด การดำเนินงานที่เป็นขั้นตอน และการแก้ไขปัญหาด้านการสร้างรูปแบบ รวมไปถึงการสร้างเทคนิควิธีการจนเกิดเป็นลักษณะเฉพาะตน และรวมไปถึงให้

คุณค่าในการพัฒนาตนทำให้เป็นคนที่มีความ ละเอียดรอบคอบ ประณีตบรรจง และศิลปะ สามารถพัฒนาทางด้านอารมณ์ทำให้มีสติ สมาธิ จดจ่อกับการทำงาน มีความรู้สึกที่ดี และมีคุณค่าหาสุนทรียภาพจนเกิดเป็นความประทับใจ และศิลปะยังพัฒนาสังคมทำให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นไม่ก่อความเดือดร้อนต่อผู้อื่น รู้จักใช้วินัยในการดำรงชีวิต เคารพกติกา รักษา กฎเกณฑ์ รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูล แบ่งปันเอาใจใส่ และมีพฤติกรรมที่ดีงาม ก่อให้เกิดมิตรไมตรี และสร้างความสามัคคีที่ดีต่อกัน การสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อาจจะมีผลงานที่สร้างสรรค์ยังไม่เกิดผลทางปฏิกิริยาทางการมองเห็นของสีเท่าที่ควรต้องพัฒนา โดยการแทรกสีให้เพิ่มมากขึ้น และคลี่คลายรูปทรงให้มีความชัดเจนน้อยลง จึงจะส่งผลให้ผลงาน สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

อภิปรายเพิ่มเติมในเรื่องของรูปทรง สี และปฏิกิริยาของสีในรูปทรงที่เกิดขึ้นในผลงาน รูปทรงที่เกิดขึ้นในผลงานศิลปนิพนธ์ เป็นรูปทรงของหุ่นยนต์ของเล่นสังกะสีโบราณและรูปทรงของ หุ่นยนต์การ์ตูน ที่มีความหลากหลายในเรื่องของรูปทรงที่มีมิติมีความสวยงามและมีเอกลักษณ์ผู้ สร้างสรรค์จึงนำรูปทรงเหล่านี้มาสร้างสรรค์เป็นผลงาน สีในผลงานการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์เกิด จากสีของลูกบิดที่มีความหลากหลายของสีนำมาสร้างสรรค์ซึ่งได้กำหนดค่าสีให้มีความกลมกลืน กันของภาพซึ่งสีที่ใช้จะเห็นได้ว่าในผลงานชิ้นที่ 1 สีที่ใช้จะดูอ่อน และมีการแทรกสีที่น้อยจึงทำให้ ภาพดูไม่กลมกลืนกันจึงทำให้ผลงานชิ้นต่อไปมีการปรับเปลี่ยนมาใช้สีที่มีความเข้ม และกระจายสี มากยิ่งขึ้นเพื่อให้ผสมกันกับรูปทรงเกิดการผสมผสานกันของสีที่ชัดเจนยิ่งขึ้นทำให้ผลงานมีความ น่าสนใจ และหลากหลายในเรื่องของสีที่ใช้ ปฏิกิริยาของสีในรูปทรงที่เกิดจากการนำสีของลูกบิด มาสร้างสรรค์เป็นรูปทรงของหุ่นยนต์ที่มีความหลากหลายในเรื่องของรูปทรง และสีล้วนในตัวของ หุ่นยนต์จึงทำให้ผลงานการสร้างสรรค์ครั้งนี้นำมาสู่การเกิดคุณค่าทางความงามตามความรู้สึกของผู้ สร้างสรรค์ที่แสดงออกในเรื่องของการเกิดปฏิกิริยาของสี และรูปทรงเมื่อมองเห็นหรือสัมผัสได้

บรรณานุกรม

บรรณานุกรมประเภทหนังสือ

หนังสือทั่วไป

- กำจร สุนพงษ์ศรี. (2556). หนังสือสุนทรียศาสตร์หลักปรัชญาศิลปะ ทฤษฎีทัศนศิลป์ ศิลปะวิจารณ์. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กทม : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- จีรพันธ์ สมประสงค์. (2524). ประวัติศิลปะ. กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พรินติ้งเฮาส์.
- ชะลูด นิ่มเสมอ. (2534). องค์ประกอบของศิลปะ. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด.
- ดร.จี ศรีนิवासัน. (2545). สุนทรียศาสตร์ ปัญหาและทฤษฎีเกี่ยวกับความงามและศิลปะ. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ.
- ดำเนิน คงพาล. (2548). เทคโนโลยีงานสี. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น).
- ประเสริฐ ศิลรตนา. (2525). ความเข้าใจในศิลปะ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.
- รองศาสตราจารย์วุฒิ วัฒนสิน. (2552). ประวัติศาสตร์ศิลปะ. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ : ศิลปะภา.
- วิรุณ ตั้งเจริญ. (2535). หนังสือทฤษฎีเพื่อการสร้างสรรค์ศิลปะ. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กทม : โอ.เอส.พรินติ้ง เฮาส์.
- สกนธ์ ภู่งามดี. (2545). จิตรกรรมสร้างสรรค์. (พิมพ์ครั้งที่ 1) กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วาดศิลป์.
- อารี สุทธิพันธ์. (2532). มนุษย์กับจินตนาการ. กรุงเทพฯ : แสงศิลป์การพิมพ์.

แหล่งอ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต

- <http://www.rmutphysics.com/charud/naturemystery/colour/colour.htm> เข้าถึงเมื่อ: 9 กุมภาพันธ์ 2559
- dusit.ac.th/~chawalin_nia/site1/comgraphic/41color.pdf เข้าถึงเมื่อ: 9 กุมภาพันธ์ 2559
- thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/fulltext/thapra/Patcharin.../fulltext.pdf วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าถึงเมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2559
- <http://203.158.253.5/wbi/Education/สุนทรียศาสตร์> เข้าถึงเมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2559
- <http://www.tourthailands.com/> เข้าถึงเมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2559
- <http://travel.mthai.com/blog/16146.html> เข้าถึงเมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2559

<https://chaiyan2222.wordpress.com> เข้าถึงเมื่อ: : 1 มีนาคม 2559
http://www.arthousegroups.com/artshow.php?art_showcase_id=278 เข้าถึงเมื่อ: 2
 มีนาคม 2559
<http://pirun.ku.ac.th/~b521080392/5Impressionism%20Art.html> เข้าถึงเมื่อ: 9 มีนาคม 2559
https://en.wikipedia.org/wiki/Chuck_Close เข้าถึงเมื่อ: 20 มีนาคม 2559
<http://www.artsobserver.com/2013/03/14/armory-modern-choice-classics-and-interesting-finds/> เข้าถึงเมื่อ: 25 มีนาคม 2559
<http://hilight.kapook.com/view/63053> เข้าถึงเมื่อ: 28 มีนาคม 2559
<http://www.rakbankerd.com/moca/view.php?id=238> เข้าถึงเมื่อ: 31 มีนาคม 2559
<http://www.siamcollectible-design.com/product/59> เข้าถึงเมื่อ: 1 เมษายน 2559
<http://www.pingpongboard.com/showdetail.asp?boardid=15679> เข้าถึงเมื่อ: 1 เมษายน
 2559
<http://www.thaitechno.net/t1/productdetails.php?id=31744&uid=36132> เข้าถึงเมื่อ: 1
 เมษายน 2559
<http://th.aliexpress.com/cheap/cheap-multi-compartment-box.html> เข้าถึงเมื่อ: 1 เมษายน
 2559
<http://www.123craftshop.com/product/751/> เข้าถึงเมื่อ: 1 เมษายน 2559
<https://www.google.co.th/หุ่นยนต์สังกะสี+ตลาดสามชุกร้อยปี> เข้าถึงเมื่อ: 7 เมษายน 2559
<http://www.siamcollectible-design.com/product/59> เข้าถึงเมื่อ: 8 เมษายน 2559