

แรงบันดาลใจจากรูปทรงเจดีย์สมัยสุโขทัย

ศิลปนิพนธ์เสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา

หลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชาออกแบบหัตถศิลป์

พฤษภาคม 2560

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยเรศวร

THE PAGODA OF SUKHOTHAI

An Art Thesis Submitted in Partial Fulfillment
of the Requirements
for the Degree in Bachelor of Fine and Applied Arts
May 2017
Copyright 2017 by Naresuan University

คณะกรรมการสอบศิลปนิพนธ์ได้พิจารณาศิลปนิพนธ์ เรื่อง “แรงบันดาลใจจากรูปทรงเดียร์สัมัยสุโขทัย” ของนายโยอิน ชุมสา เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

..... ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีรักษ์ พรมรัตน์)

..... กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์)

อนุมัติ

.....

(ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

พฤษภาคม 2560

ประกาศคุณูปการ

ข้าพเจ้าน้อมรำลึกในพระคุณบิดา มกราคม คุณพ่อประภิติ ชุมสา และคุณแม่สังเวียน ชุมสา ผู้ที่ให้กำนิดและให้อบรมสั่งสอน เลี้ยงดูข้าพเจ้าจนเติบใหญ่มาด้วยความยากลำบาก สอนให้รู้จักรับผิดชอบ ซึ่วตี ทั้งยังเคยสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาและเป็นกำลังใจให้ในยามที่ข้าพเจ้าเกิดความท้อแท้และหมดกำลังใจ

ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารย์ทุกท่าน ที่เป็นผู้ให้ไว้ความรู้ ค่อยชี้นำแนวทางในการศึกษา สอนการใช้ชีวิต ทั้งยังอบรมสั่งสอนให้มีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัย ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารย์ภาควิชาออกแบบหัศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาวิชาทุกท่าน ที่ให้ความรู้ความช่วยเหลือ ตลอดจนเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ผู้ควบคุมดูแลศิลปินพนธ์ทุกท่าน ที่คอยให้ความรู้ชี้แนะแนวทาง และให้ความช่วยเหลือ พร้อมคำปรึกษาศิลปินพนธ์ภาคเอกสารชุดนี้ให้ไปในทางที่ชัดเจนและสมบูรณ์

ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทุกคนที่เคยให้กำลังใจและให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำงานจนสามารถลุล่วงตามความประสงค์

ไยธิน ชุมสา

ACKNOWLEDGEMENT

I commemorate the patron parents who conceived and raised me, and taught growing up with difficulties. Taught right and wrong, also on hand to support the promotion of education and encouraged when I was frustrated and discouraged.

I would like to thank all the teachers who gave knowledge. Guiding the study Life coaching Also taught to be responsible and disciplined. I respectfully thank the faculty of architecture, visual design disciplines you for your knowledge. Assistance As well as encouraging the creation of works of art. And to thank everyone celebrates the art students' supervisors. Performance, especially farmers who give them knowledge. Guiding and assisting and advising the thesis to document this in a clear and staph.

Thanks for your love, friends and sisters who always cheer and support each other in the work until the completion request .

Yothin Chomsa

ชื่อเรื่อง	แรงบันดาลใจจากรูปทรงเจดีย์สมัยสุโขทัย
ผู้จัดสร้างสรรค์	โยธิน ชุ่มสา
ประธานที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีรัศมี พรมรัตน์
กรรมการที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชาติ เกษะประสิทธิ์
ประเภทสารนิพนธ์	ศิลปนิพนธ์ ศป.บ สาขาวิชาออกแบบหัศศิลป์, มหาวิทยาลัยนเรศวร,2559

คำสำคัญ

ความบันดาลใจ, เจดีย์, รูปทรง

บทคัดย่อ

การสร้างสรรค์ผลงานสื่อผสมศิลปนิพนธ์ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “แรงบันดาลใจจากรูปทรงเจดีย์สมัยสุโขทัย” นี้มีวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์ ตอบสนองความคิดความรู้สึก แสดงออกถึงคุณค่าทางความงามหรือสุนทรียภาพในรูปแบบงานจิตรกรรมสื่อผสม ถ่ายทอดงานในเชิงสัญลักษณ์ ซึ่งมีลักษณะงานแบบกึ่งนามธรรมที่มีรูปแบบเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน ตลอดจนนำไปสู่การบันทึกผลการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไว้อย่างเป็นระบบในรูปเอกสารภาคศิลปะนิพนธ์ โดยมีการวางแผนดำเนินงาน คือ เริ่มจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทั้งในส่วนภาคเอกสารทางโครงสร้างศิลปะรวมถึงองค์ประกอบศิลปะงานหัศศิลป์ และถ่ายรูป มหาเคราะห์และประมวลความรู้นำเสนอสู่ขั้นตอนการทำภาพร่างและขยายภาพผลงานขนาดจริง

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้แสดงความงามทางสุนทรียภาพผ่านรูปทรงเชิงสัญลักษณ์อันได้แก่ รูปทรงของเจดีย์ที่มีลักษณะแตกต่างกัน นำเสนอเรื่องราวสะท้อนถึงการรับอิทธิพลและการเป็นที่เคารพบูชาของคนศาสนาพุทธในสมัยสุโขทัย ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปทรงของเจดีย์ในลักษณะที่ต่างกัน การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์อาศัยกลวิธีจิตรกรรมสื่อผสมรูปแบบกึ่งนามธรรม จำนวน 2 ชิ้น โดยใช้หัศศิลป์ รูปทรง เส้น การเข้า จังหวะของช่องว่าง และสีเป็นหลัก ในการสื่อสารมโนธรรมบันดาลใจ ผ่านผลงานศิลปะ โดยตระหนักการรับอิทธิพลที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปทรงเจดีย์ที่เป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัย การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นให้มนุษย์ได้ตระหนักรู้ในอดีตสมัยสุโขทัยในเรื่องของเจดีย์ที่เป็นสถานที่การเคารพบูชาที่เป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันที่ยังคงเหลือไว้ให้เห็น

Title	Pagoda of Sukhothai
Author	Yothin chomsa
advisor	Prof. Dr. Thaveerat phromrat
Co - Advisor	Assist. Prof. Surachat kesprasit
Academic Paper	Thesis B.F.A. in Visual Art Design, Naresuan University,2016
Keywords	Inspiration, Pagoda, shape

ABSTRACT

The creation of mixed media art thesis. Under the heading "The Pagoda of Sukhothai" is intended to create learning and understanding of the creative process. Responding thoughts, feelings Expression of beauty or aesthetic value in the form of paintings, mixed media. In a symbolic relay Which features semi-abstract style with its unique identity. As well as leading to record the creative works of art such as documented in the art project. The planned operation is commenced from the study data, both in the paper art structure, including the arts, visual arts and photography to analyze and process knowledge to bring to the process of making sketches and enlarge to actual size.

This thesis shows the aesthetic beauty through symbolic shapes such. The shape of the tower that looks different. The story reflects the influence and the worship of Buddhism in Sukhothai. Which causes a change in the shape of a pagoda in different ways. Creating Thesis live stunts mixed media painting semi-abstract visual elements using 2 pieces shaped by the unique rhythm of spaces. And a primary color The mood, inspiration through art. By recognizing the influence that affects the shape of the pagoda where a Buddhist spiritual anchor in Sukhothai. The creative works of art in this project. So focus on the human story can be realized in a nostalgic speeches on the subject of the pagoda is a place of worship as a mental anchor since the Sukhothai period to the present, still remain to be seen.

สารบัญ

บทที่	หน้า
1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์.....	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	2
ขอบเขตของการสร้างสรรค์.....	2
คำสำคัญหรือคำจำกัดความที่ใช้ในการสร้างสรรค์.....	2
เอกสารที่และข้อมูลเกี่ยวข้อง.....	3
วิธีดำเนินการวิจัยแบบสร้างสรรค์.....	3
วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์.....	4
การนำเสนอและเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์.....	6
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	6
2 เอกสารข้อมูลและศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง.....	7
เอกสารข้อมูลและศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง.....	7
ข้อมูลด้านเนื้อหา.....	7
ความหมายของศิลปะสุโขทัย.....	7
ศิลปะสุโขทัยกับวิถีชีวิต.....	8
สถาปัตยกรรมในสมัยสุโขทัย.....	9
ข้อมูลด้านรูปแบบและกลวิธีการสร้างสรรค์.....	12
อิฐอิพลที่ได้รับจากลักษณะศิลปะ.....	12
อิฐอิพลที่ได้รับจากผลงานศิลปิน.....	13
สรุปการค้นคว้ารวบรวมข้อมูล.....	15
3 วิธีดำเนินการวิจัย.....	16
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์.....	16
การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์.....	17
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า.....	19

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
กรอบแนวคิดในการวิจัย.....	20
ขั้นตอนการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลผลงานศิลปะนิพนธ์.....	21
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนางานสร้างสรรค์.....	29
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ 3 ขั้นตอน	33
อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัยแบบสร้างสรรค์.....	34
4 การรายงานผลและการวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปะนิพนธ์.....	51
การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปะนิพนธ์.....	52
การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปะนิพนธ์ ชั้นที่ 1.....	52
การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปะนิพนธ์ ชั้นที่ 2.....	55
การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปะนิพนธ์ ชั้นที่ 3.....	59
การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปะนิพนธ์ ชั้นที่ 4.....	62
5 บทสรุป.....	66
สรุปผลการวิจัย.....	66
อภิปรายผลการวิจัย.....	66
ข้อเสนอแนะ.....	66
บรรณานุกรม.....	68
ประวัติผู้วิจัย.....	70

สารบัญภาพ

ภาพ	หน้า
1 อิทธิพลที่ได้รับจากสถาปัตยกรรมสุโขทัย.....	10
2 อิทธิพลที่ได้รับจากสถาปัตยกรรมสุโขทัย.....	10
3 อิทธิพลที่ได้รับจากสถาปัตยกรรมสุโขทัย.....	11
4 อิทธิพลที่ได้รับจากสถาปัตยกรรมสุโขทัย.....	12
5 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน.....	13
6 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน.....	14
7 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน.....	15
8 ผลงานศิลปะก่อนศิลปินพนธ์.....	17
9 ผลงานศิลปะก่อนศิลปินพนธ์.....	17
10 แผนผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ.....	21
11 วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์.....	25
12 วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์.....	25
13 แผนผังแสดงที่ศูนย์กลางและวิธีการสร้างเอกสารของรูปทรง.....	27
14 ข้อมูลภาพถ่าย.....	31
15 ข้อมูลภาพถ่าย.....	31
16 ข้อมูลภาพผลงานศิลปิน.....	32
17 ข้อมูลภาพผลงานศิลปิน.....	33
18 วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์.....	34
19 วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์.....	35
20 วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์.....	35
21 วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์.....	35
22 วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์.....	36
23 วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์.....	36
24 วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์.....	36
25 กระบวนการจัดทำภาพร่างผลงานศิลปินพนธ์ชั้นที่ 1.....	37
26 กระบวนการจัดทำภาพร่างผลงานศิลปินพนธ์ชั้นที่ 2.....	38

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพ	หน้า
27 กระบวนการจัดทำภาพร่างผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 3.....	39
28 กระบวนการจัดทำภาพร่างผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 4.....	40
29 ภาพแบบร่างศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 1 ก่อนนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษา.....	41
30 ภาพแบบร่างสมบูรณ์ศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 1.....	41
31 ภาพแบบร่างศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 2 ก่อนนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษา.....	42
32 ภาพแบบร่างสมบูรณ์ศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 2.....	42
33 ภาพแบบร่างศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 3 ก่อนนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษา.....	43
34 ภาพแบบร่างสมบูรณ์ศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 3.....	43
35 ภาพแบบร่างศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 4 ก่อนนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษา.....	44
36 ภาพแบบร่างสมบูรณ์ศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 4.....	44
37 รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์.....	45
38 รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์.....	45
39 รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์.....	46
40 รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์.....	46
41 รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์.....	46
42 รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์.....	47
43 รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์.....	47
44 รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์.....	48
45 ผลงานศิลปะนิพนธ์ The Pagoda of Sukhothai ชิ้นที่ 1.....	48
46 ผลงานศิลปะนิพนธ์ The Pagoda of Sukhothai ชิ้นที่ 2.....	49
47 ผลงานศิลปะนิพนธ์ The Pagoda of Sukhothai ชิ้นที่ 3.....	50
48 ผลงานศิลปะนิพนธ์ The Pagoda of Sukhothai ชิ้นที่ 4.....	50
49 การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ.....	51
50 การวิเคราะห์รูปทรงศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 1.....	54
51 การวิเคราะห์รูปทรงศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 2.....	57
52 การวิเคราะห์รูปทรงศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 3.....	61
53 การวิเคราะห์รูปทรงศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 4.....	64

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์ศิลปินพนธ์

ด้วยวิถีชีวิตของผู้สร้างสรรค์มีที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทย มีรากฐานของครอบครัวที่นับถือในศาสนาพุทธมาตั้งบรรพบุรุษซึ่งมีความรักและศรัทธาในศาสนาพุทธ ชีวิตที่มีการปลูกฝังการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ทางศาสนาของประเทศไทยตั้งแต่วัยเด็ก วันเวลาผ่านไปผู้สร้างสรรค์ได้รู้ดึงเชิงข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ และเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์จากหลักฐานทางสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลืออยู่ในปัจจุบัน

วิถีชีวิตดังเดิมของคนไทยคือการเป็นสังคมเกษตรกรรมที่ทุกคนอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน ในระดับครอบครัวเป็นครอบครัวขยายที่มีคนหลายรุ่นอาศัยอยู่ร่วมกัน คือ รุ่นปู่ย่าตายาย รุ่นพ่อแม่ รุ่นลูกรุ่นหลาน รวมทั้งมีญาติพี่น้องอาศัยอยู่ใกล้ชิดกัน โดยมีศูนย์กลางของชุมชน คือ ศาสนสถาน เช่น วัด มัสยิดผู้ใหญ่ในชุมชน และอาณาจักรสุขาทัย นับเป็นราชธานีที่มีความชัดเจนเป็นครั้งแรกของชนเผ่าไทยสยาม ศิลปะสุขาทัยจึงนับเป็นสกุลศิลปะแบบแรกของชาติไทย ศิลปกรรมของสุขาทัย ส่วนใหญ่เป็นงานศิลปะเกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนา มีทั้งงานจิตกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม โดยได้รับอิทธิพลรูปแบบศิลปามากจากศิลปะอินเดีย ลังกา พม่า เมียว ศรีวิชัย และล้านนา คุณค่าอันแท้จริงของศิลปะสุขาทัยอยู่ที่ภูมิปัญญาซึ่งในการปรับเปลี่ยนแรงบันดาลใจทางศาสนาและศิลปะจากแหล่งที่เจริญขึ้นก่อน เช่น พม่า กัมพูชารวมทั้งแหล่งความเจริญรุ่มสมัยคือล้านนาโดยนำมารวมกันในสถาปัตยกรรมแบบปูนปั้น ได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนในสภาพแวดล้อมของสุขาทัยเองจนเป็นแบบฉบับเฉพาะตัวได้อย่างน่าชื่นชม(2549, หน้า18)

จากข้อมูลดังกล่าวนี้ ได้เกิดแรงบันดาลใจ ที่ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาและพับเท็นการเปลี่ยนแปลง หลักฐานที่ยังคงเหลือสิ่งก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมที่เป็นแหล่งยืดเนี้ยวจิตใจของบุคคลชนชาติไทยในอดีตการจนถึงปัจจุบัน ที่มีการสะท้อนถึงเหตุการณ์ในอดีต การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนได้มากที่สุด

ดังนั้นผู้สร้างสรรค์ได้นำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานหัศศิลป์ประเพณี จิตกรรมสีประสม ลักษณะกึ่งนามธรรม(Semi-abstract) เพื่อแสดงออกถึงความศรัทธา เงียบ สงบ และสะท้อนถึงการรับอิทธิพลที่เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของเจดีย์ในสมัยสุขาทัย ผ่านทัศนะแนวคิดที่ว่า ศิลปะเป็นภาษาแห่งความงาม (Formalism) และเป็นภาษาแห่งความคิดและความหมาย (Instrumentalism) ที่มีเอกลักษณ์และสุนทรียภาพการสำแดงออกเฉพาะตน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เป็นการศึกษาค้นคว้ากระบวนการ ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ประเพณี กรรมสืบประสม นำไปสู่การบันทึกผลการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไว้อย่างระบบในรูปเอกสารการรายงานภาคศิลปะนิพนธ์

2. เพื่อแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกสุข สงบ น่าเคารพบูชาและสื่อสารท่อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับอิทธิพลในลักษณะต่างๆ ของเจดีย์สุโขทัย ออกมาเป็นผลงานทัศนศิลป์ประเพณี จิตรกรรมสื่อผสมในเชิงภาพสัญลักษณ์เฉพาะตัว

3. เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และเข้าใจถึงขั้นตอนแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ประเพณี กรรมสืบประสมที่มุ่งการตอบสนองความคิดและความรู้สึก แสดงออกถึงคุณค่าทางความงามหือสุนทรียภาพในรูปแบบผลงานทัศนศิลป์ประเพณี จิตรกรรม ประทุมกรรม และภาพพิมพ์เป็นสำคัญ

ขอบเขตของการสร้างสรรค์

ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ศิลปะนิพนธ์เรื่อง แรงบันดาลใจจากรูปทรงเจดีย์ในสมัยสุโขทัย

1. เป็นผลงานจิตรกรรมสื่อผสมในลักษณะ 3 มิติ โดยรูปแบบผลงานมีลักษณะรูปแบบกึ่งนามธรรม (Semi Abstract)

2. เป็นผลงานจิตรกรรมสื่อผสมที่มีแนวคิด เนื้อหา มาจากแรงบันดาลใจจากรูปทรงของเจดีย์ ที่ได้รับอิทธิการเปลี่ยนแปลงลักษณะรูปทรง ความรู้สึกภายใน (subjective) ร่องของความสวยงาม และสะท้อนถึงความเครียดของคนในอดีตนึงปัจจุบัน

3. เป็นผลงานทัศนศิลป์สื่อผสมที่มีการแสดงออกในรูปแบบเฉพาะตัว โดยใช้การตัดกระดาษ(paper cut) ที่มีรูปทรงที่ซ้ำกันมาประกอบให้เกิดรูปทรงใหม่และวัสดุผสม

4. จำนวนผลงาน 4 ชิ้น

คำสำคัญหรือคำจำกัดความที่ใช้ในการสร้างสรรค์

ความบันดาลใจ (Inspiration) หมายถึง แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์

เจดีย์ (Pagoda)

หมายถึง ที่เคารพนับถือ, ที่สำหรับบูชา, คนที่ทรงคุณวุฒิ อันเป็นที่เคารพนับถือ, สิ่งซึ่งก่อเป็นยอดแหลม เป็นที่บรรจุสิ่งที่นับถือมีพระธาตุเป็นต้น

รูปทรง (Form)

หมายถึง โครงสร้างของสิ่งต่างๆ ประกอบด้วยด้าน 3 ด้าน คือ ด้านกว้าง ด้านยาว ด้านสูง เรียกว่า รูป 3 มิติรูปทรง สามารถวัดขนาดและปริมาตรได้

เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจากตำราหนังสือเอกสารทางวิชาการอันเป็นข้อมูลเบื้องต้นและที่มาของกลวิธีในการสร้างสรรค์ดังต่อไปนี้

หนังสือองค์ประกอบศิลปะ ผู้แต่ง ชลุต นิ่มเสมอ

หนังสือประวัติศาสตร์ศิลป์ทะรัตน์ผู้แต่ง ศุภชัย ลิงห์ยะบุศย์

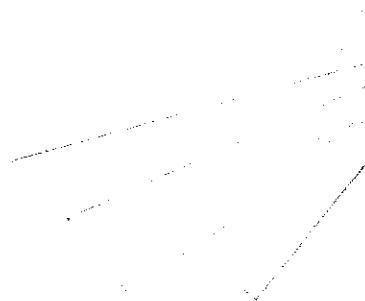
หนังสือศิลปะสุขาทัย ผู้แต่ง สันติ เล็กสุขุม

เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา707122 พื้นฐานองค์ประกอบศิลป์ ผู้แต่งสุรชาติ เกษประสิทธิ์

วิธีดำเนินการวิจัยแบบสร้างสรรค์

1. กำหนดหัวข้อที่ตนเองสนใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์
2. ดำเนินรวมข้อมูลและภาพต่างๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะและเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็นข้อมูลจริง และจากหนังสือลิสต์พิมพ์ วารสาร รวมทั้งสื่ออินเทอร์เน็ต
3. จัดทำเขียนภาพร่าง(sketch) ผลงานศิลปะ เพื่อศึกษาและค้นหารูปร่างรูปทรงและพัฒนาองค์ประกอบของศิลปะที่เหมาะสม
4. ทดลองกระบวนการกลวิธี (Technique) ในการสร้างสรรค์ภาพผลงานเพื่อหาอัตลักษณ์ รูปแบบเฉพาะตัวให้แก่ตนเอง
5. นำภาพร่างและกลวิธีที่ได้ทดลองทำขึ้นไปนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับคำแนะนำ
6. นำคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาภาพร่าง (sketch) ผลงานศิลปะให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
7. เตรียมอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ ได้แก่ ดินสอวดเส้นสีดำ 2B ยางลบ มีดคัตเตอร์ กระดาษร้อยปอนด์ สมุดสเกตซ์ภาพ สมุดบันทึกข้อมูล การลาเท็กซ์ หลอดไฟ สายไฟและแผ่นรองตัด
8. ขยายภาพร่าง (Sketch) ผลงานศิลปะ
9. นำเสนอผลงานที่สำเร็จให้คณะกรรมการประเมินคุณค่า วิพากษ์วิจารณ์และนำคำแนะนำมาแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้ผลงานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
10. ดำเนินบันทึกกระบวนการ ขั้นตอน กลวิธี ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อนำมาแก้ไขและปรับปรุงคุณภาพผลงานศิลปะต่อไป

วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์

กระดาษร้อยปอนด์

ที่มา: <http://www.ktsstationery.com/product/upload/photos/12410/20110806080556.jpg>

กาวลาเท็กซ์

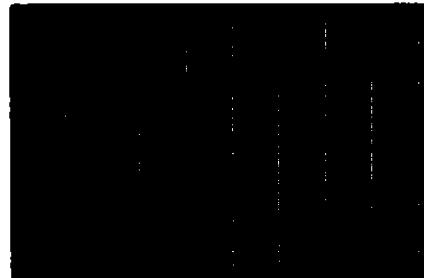
ที่มา: <http://static.weloveshopping.com/shop/client/000064/chornakorn/14241002.jpg>

กรรไกร/คัตเตอร์

ที่มา: <http://cdn1.officemate.co.th/images/zpimage/2071820.jpg>

https://www.goodchoiz.com/content/images/thumbs/0021726_1080880jpg-13941_550.jpeg

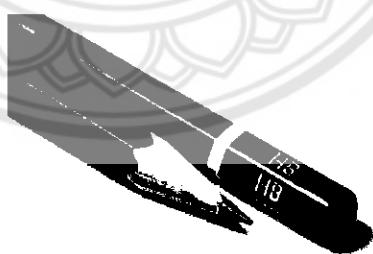

แผ่นยางรองตัด

ที่มา: <http://cdn1.officemate.co.th/images/zpimage/2101070.jpg>

https://www.elektryzuj.com.pl/environment/cache/images/0_0_productGfx_0064232a63078dd7ef4424b141d1f1b6.jpg

ดินสอ

ที่มา: http://p3.isanook.com/gu/0/ui/1/8807/268440_26112012110018.jpg

การนำเสนอและเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์

1. จัดแสดงนิทรรศการศิลปะที่ภายในอาคารหอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. จัดพิมพ์สูจิบัตรการแสดงนิทรรศการศิลปะโดยมีภาพผลงานศิลปะนิพนธ์และบทคัดย่อและเนื้อหาแนวคิดของการสร้างสรรค์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เข้าใจกระบวนการ ขั้นตอนของการสร้างสรรค์ผลงานทางหัตถศิลป์ ที่นำไปสู่การบันทึกข้อมูลผลงานของการสร้างสรรค์งานอย่างเป็นระบบในรูปเอกสารภาคศิลปะนิพนธ์
2. เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในรูปแบบและเนื้อหาของการสร้างสรรค์งานทางหัตถศิลป์ในรูปแบบงานสื่อผสม
3. สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงของเจดีย์ในยุคสมัยสูงๆ ที่แสดงถึงประวัติศาสตร์ของศาสนาพุทธในประเทศไทยที่ยังคงหลักฐานและยังคงเหลืออยู่

บทที่ 2

เอกสารข้อมูลและศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง

ประเทศไทยเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมในการก่อสร้างอาคารที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาแต่ช้านาน ซึ่งหลักฐานที่บันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังคงหลงเหลืออยู่ คือ สถาปัตยกรรมของชนชาติไทยซึ่งฝีมือได้ทุ่มเท กำลัง ทั้งกายและใจ ให้พุทธศาสนาโดยสิ้นเชิง จะเห็นได้จากโบราณสถานซึ่งเป็นแหล่งศูนย์รวมของจิตใจ

จากที่กล่าวมานี้ เป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดความบันดาลใจต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ ชุดแรงบันดาลใจกรุบทรงเจดีย์ในสมัยสุโขทัย ดังกล่าว นี้ โดยผู้สร้างสรรค์ดำเนินการวางแผนขั้นตอนค้นคว้าหาข้อมูลการทำงานสร้างสรรค์ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลด้านเนื้อหา

- 1.1 ความหมายของศิลปะและศิลปะสุโขทัย
- 1.2 ศิลปะสุโขทัยกับวิถีชีวิต
- 1.3 สถาปัตยกรรมในสมัยสุโขทัย

2. ข้อมูลด้านรูปแบบและกลวิธีการสร้างสรรค์

- 2.1 อิฐอิพอลที่ได้รับจากลักษณะศิลปะ
- 2.2 อิฐอิพอลที่ได้รับจากผลงานศิลป์ปืน

1. ข้อมูลด้านเนื้อหา

1.1 ความหมายของศิลปะสุโขทัย

จากการศึกษาข้อมูลของผู้สร้างสรรค์ ได้มีการทำคำที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับศิลปะและศิลปะในสมัยสุโขทัย ได้แก่ ศิลปะสุโขทัย สถาปัตยกรรมสุโขทัย ซึ่งได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลายดังต่อไปนี้

การศึกษาค้นคว้าเอกสาร ข้อมูล ความหมายของศิลปะในทศนาของผู้สร้างสรรค์เห็นด้วยกับศิลป์ที่อธิบายว่า ศิลปะ เป็นผลงานที่เกิดจากการแสดงออกของอารมณ์ ปัญญา และทัศนคติ รวมทั้งทักษะความชำนาญของมนุษย์การสร้างสรรค์งานศิลปะในปัจจุบันมีแนวโน้มไปในทางการสร้างสรรค์ และการแสดงออกของอารมณ์และความคิด ดังนั้น งานศิลปะนั้นอย่างน้อยที่สุดควร

ก่อให้เกิดอารมณ์และ ความคิดสร้างสรรค์ ก้าวคือ เป็นงานที่สื่อให้ผู้ชมเกิดจินตนาการ นอกจากนั้น งานศิลปะที่ดีควรจะมีคุณค่าทางความงามซึ่งเกิดจากการใช้งานประกอบของสุนทรียภาพ (วิรัตน์ พิชญ์ ไฟบูลย์, 2524)

ความหมายของศิลปะสุขทัยที่ สันติ เล็กสุขุม อธิบายว่า คุณค่าอันแท้จริงของศิลปะสุขทัย อยู่ที่ภูมิปัญญาช่างในการปรับเปลี่ยนแรงบันดาลใจทางศิลปะ และศิลปะจากแหล่งที่เจริญขึ้นก่อน เช่น พม่า กัมพูชา รวมทั้งแหล่งความเริ่ญร่วมสมัยคือล้านนา โดยนำมาผสมผสานปรับปรุงได้อย่าง เหมาะสมกลมกลืนในสภาพแวดล้อมของสุขทัยเองจนเป็นแบบฉบับเฉพาะตัวได้อย่างน่าชื่นชม (2549, หน้า 18)

อาณาจักรสุขทัย นับเป็นราชธานีที่มีความชัดเจนเป็นครั้งแรกของชนเผ่าไทยสยาม ศิลปะ สุขทัยนับเป็นสกุลศิลปะแบบแรกของชนชาติไทย แต่ไม่ใช่แรกสุด เพราะก่อนหน้านั้นมีศิลปะที่ ใกล้เคียงกับศิลปะสุขทัยมาก คือ ศิลปะเชียงแสน ริมน้ำโขงในเขตจังหวัดเชียงราย ศิลปกรรมของ สุขทัยส่วนใหญ่เป็นงานศิลปะเกี่ยวนেองกับศาสนา มีทั้งงานจิตกรรม ประทิมกรรม และ สถาปัตยกรรม โดยได้รับอิทธิพลรูปแบบศิลปะมาจากศิลปะอินเดีย ลังกา พม่า เขมร ศรีวิชัย และ ล้านนา (<http://mythaiart.blogspot.com/2012/02/blog-post.html>)

จากข้อมูลที่กล่าวข้างต้นเกี่ยวกับความหมายของศิลปะสุขทัยเกิดจากการรับอิทธิพลในช่วง ของการปรับเปลี่ยน และแรงบันดาลใจทางศิลปะ ของภูมิปัญญาช่างในการสร้างสรรค์ศิลปะให้เกิดขึ้น ในสมัยสุขทัยให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตร่วมกันนี้

1.2 ศิลปะสุขทัยกับวิถีชีวิต

วิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทย คือ การเป็นสังคมเกษตรกรรมที่ทุกคนอาศัยอยู่ร่วมกันเป็น ชุมชนในระดับครอบครัว เป็นครอบครัวขยายที่มีคนหลายรุ่นอาศัยอยู่ร่วมกัน คือ รุ่นปู่ย่าตายาย รุ่น พ่อแม่ รุ่นลูก รุ่นหลาน รวมทั้งมีญาติพี่น้องอาศัยอยู่ใกล้ชิดกัน โดยมีศูนย์กลางของชุมชน คือ ศาสนสถาน เช่น วัด มัสยิด ผู้ไหภูในชุมชน

สังคมในสมัยสุขทัยมีขนาดไม่ใหญ่มากสังคมไม่ซับซ้อน เพราะประชากรมีจำนวนน้อยชน ชั้นในสังคมแบ่งออกเป็นชั้นผู้ปกครอง ได้แก่ พระมหาษัตริย์ ขุนนาง และผู้ถูกปกครอง ได้แก่ ราษฎร庶民 และพระสงฆ์ ชาวสุขทัยมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนามากดังจะเห็นได้จากการฟัง ธรรมในวันพระมีการสร้างวัดพระพุทธรูปจำนวนมากและมีการแต่งวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาคือ "ไตรภูมิพระร่วง" (http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/2808-00/)

ชาวสุขทัยนั้นมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ได้มีการสร้างวัดวาอาราม พระพุทธรูป จำนวนมาก ศาสนาเป็นสถาบันที่สำคัญในสังคม เพราะประชาชนหันเข้าหาศาสนาเพื่อแก้ปัญหาทุก

ประเภท เช่น โรคภัยไข้เจ็บ ภัยธรรมชาติ การเรียนรู้ธรรมทางศาสนาช่วย ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด ความทุกข์โศก ขณะเดียวกันตัวแทนของศาสนาคือพระ ก็เป็นบุคคลซึ่งประชาชนยึดถือว่าเป็นผู้ที่จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆให้ได้ ความเชื่อว่าพระเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ มีอำนาจพิเศษจะช่วยบำบัดทุก病ให้กับประชาชน เป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมสถานะภาพของพระในสังคมให้สูงขึ้น ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมีที่พึ่งทางใจ(<http://www.thaigoodview.com/node/86678>)

เมื่อผู้สร้างสรรค์ได้เข้าถึงวิชิตของผู้คนกับศิลปะในสมัยสุโขทัยแล้ว ผู้สร้างสรรค์จึงได้ศึกษาเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมในสมัยสุโขทัย ที่เป็นส่วนหนึ่งของวิชิตในทางจิตใจและการรับอิทธิพล การเปลี่ยนแปลงลักษณะต่างๆ ของเจดีย์ ซึ่งเป็นปัจจัยในรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงทางรูปทรง

1.3 สถาปัตยกรรมในสมัยสุโขทัย

สิ่งก่อสร้างสำคัญของวัด ได้แก่ วิหาร อุโบสถ และเจดีย์ อาคารสองประเภทแรกล้วนชำรุดมักเหลือเพียงหลักฐาน ผนังบางส่วนหรือเสาบางตัน ส่วนเจดีย์อยู่ในสภาพดีกว่า

สันติ เล็กสุขุม อธิบายว่า รูปแบบเจดีย์ในสมัยสุโขทัย มีลักษณะรูปแบบและรูปทรงเจดีย์ ต่างๆ มักมีแบบแผนร่วมกัน คือ ประกอบจากสามส่วนหลัก ส่วนล่างคือฐาน ส่วนกลางคือเรือนฐาน และส่วนบนคือยอดแหลม หรือยอดที่เป็นขั้นชั้นอนลดหล่นกัน (2549, หน้า36)

เจดีย์ เป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ประดิษฐานพระมหาธาตุ และใช้ สักการะ พระพุทธเจ้า ก่อสร้างด้วยอิฐ หิน หรือศิลาแลง มีลักษณะเป็นยอดแหลม เจดีย์ที่นิยมสร้างในอาณาจักรสุโขทัยมีรูปทรง ดังนี้

1. เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ หรือเจดีย์ทรงดอกบัวตูม เจดีย์รูปทรงนี้ส่วนฐานสร้างเป็น รูปสี่เหลี่ยมย่อมนุ บนยอดเจดีย์เป็นรูปดอกบัวตูม เช่น เจดีย์วัดระพังเงิน จังหวัดสุโขทัย เจดีย์พระศรีมหาธาตุ อำเภอศรีสัชนาลัย และเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ เป็นแบบเฉพาะของศิลปะสุโขทัย

2. เจดีย์ทรงกลมหรือทรงลังกา (ทรงระฆังคัว) เจดีย์รูปทรงนี้เป็นพระเจดีย์ ทรงกลม ลายกลีบบัวประกอบบริเวณส่วนล่างขององค์พระนั้น เช่นเจดีย์วัดช้างล้อม อำเภอ ศรีสัชนาลัย นอกจากนั้นเจดีย์ทรงกลม นิยมสร้างมากในกรุงสุโขทัย

3. เจดีย์ทรงเรือนธาตุ เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างศรีวิชัยผสมลังกา เจดีย์รูปทรงนี้มีฐานเป็นสี่เหลี่ยมสูงแบบศรีวิชัย ตอนบนเป็นเจดีย์ทรงกลม แบบลังกา เช่น เจดีย์วัดเจดดากา อำเภอศรีสัชนาลัย (<https://sites.google.com/site/prawatisassukhothay/khil-pa>)

ภาพประกอบที่ 1 เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ หรือเจดีย์ทรงดอกบัวตูม

ที่มา: <http://knowledge.eduzones.com/knowledge-2-6-46158.html>

ภาพประกอบที่ 2 เจดีย์ทรงกลมหรือทรงลังกา

ที่มา: <http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=beauty-angel&month=02-2010&date=19&group=1&gblog=50>

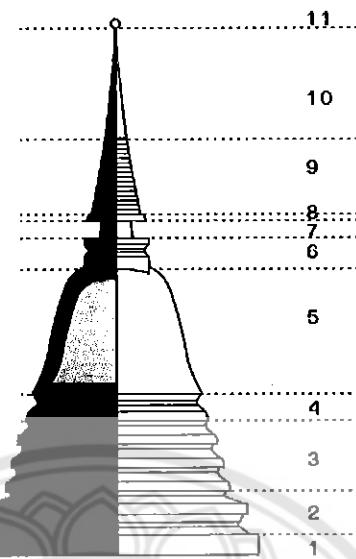

ภาพประกอบที่ 3 เจดีย์ทรงเรือนธาตุ

ที่มา: <http://www.reurnthai.com/index.php?topic=3622.0>

เมื่อพระพุทธศาสนานิยมการถวายแบบลังกาวงศ์ ได้เข้ามาประดิษฐานในกรุงสุโขทัย จึงได้มีการสร้างเจดีย์ตามวัฒนธรรมพระพุทธศาสนา แต่ได้มีการประดับตกแต่ง ตามแบบของสุโขทัย โดยยังมีองค์ประกอบสำคัญครบถ้วน และมีองค์ประกอบอื่น ๆ เพิ่มเข้ามา

1. ฐานเขียง ฐานชั้นล่างสุด ยกพื้นเจดีย์ให้สูงกว่าพื้นดิน
2. ฐานปัทม์ หรือฐานบัว (ปางบุห) แสดงถึงดอกบัวที่รองรับพระพุทธเจ้าในทุกอิริยาบถของพระพุทธองค์
3. บัวคลา เป็นลักษณะที่รับมาจากลังกาแต่เอาชั้นบัวหายออก
4. บัวปากกระซัง เป็นฐานบัวชั้นบน
5. องค์ระหว่าง หรือ เรือนธาตุ บรรจุพระพุทธรูป หรือพระบรมสารีริกธาตุ หรือพระบรมอัฐิ และพระอัฐิ
6. บลลังก์ คงความหมายเดิม
7. ก้านฉัตร เป็นก้านของฉัตร (ตามความหมายเดิม)
8. บัวฝาละเม บัวคว่าด้านบน การกันฉัตรให้เรือนธาตุ
9. ปล้องไอลน เปรียบเสมือนตัวฉัตร (ตามความหมายเดิม)
10. ปลียอด ชี้ขึ้นฟ้า เส้นทางสู่พระนิพพาน
11. หยาดน้ำค้าง หมายถึงรัตนะ

ภาพประกอบที่ 4 ภาพการแบ่งชั้นของรูปทรงเจดีย์แบบสุโขทัย

ที่มา : <https://th.wikipedia.org/wiki/>

ดังนั้นในผลงานแต่ละชิ้นของผู้สร้างสรรค์ในศิลปะนิพนธุ์ แรงบันดาลใจจากรูปทรงเจดีย์ในสมัยสุโขทัย ต้องการสะท้อนเรื่องราวของลักษณะที่แตกต่างของเจดีย์ที่ได้รับอิทธิพลที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปทรงของเจดีย์ ให้เห็นเป็นศิลปะกึ่งนาฏกรรมสะท้อนเรื่องจริงผ่านงานสื่อผสม (จิตรกรรม – ประติมากรรม)

2. ข้อมูลด้านรูปแบบและกลวิธีการสร้างสรรค์

2.1 อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะ

ศิลปะสมัยใหม่ คือ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแบบสากล และเป็นแบบเฉพาะอย่างของศิลปะแต่ละบุคคลที่เน้นความเป็นตัวของตัวเอง การมีแนวคิดเทคนิค และวิธีการที่แตกต่างกันออกไปอย่างหลากหลาย การนำเอาวัสดุอุปกรณ์แบบใหม่ๆ รวมถึงเครื่องจักรกลเข้ามาสร้างสรรค์งานมากขึ้น

ศิลปะสมัยใหม่ (Modern Art) เริ่มขึ้นตอนปลายศตวรรษที่ 18 ในประเทศฝรั่งเศส สืบเนื่องจากความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางศิลปะอย่างขนาดใหญ่ ทั้งรูปแบบและจุดประสงค์ โดยเฉพาะสร้างสรรค์งานจิตรกรรม ศิลปินยุคใหม่ต่างพากันปลีกตัวออกจากภาระศิลปะหลักวิชาการ (Academic) ซึ่งเป็นภูมิฐานมาจากศิลปะกรีกและโรมัน มาใช้ความรู้สึกนึกคิดและความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนอย่างอิสระ แยกศิลปะออกจากศาสนาโดย

สีน้ำเงิน ศิลปะจึงเป็นเรื่องส่วนตัวของบุคคลอย่างแท้จริง ใช้สีทึบเสรีภาพในการแสดงออกอย่างเต็มที่ จึงทำให้เกิดรูปแบบศิลปะใหม่ ๆ ขึ้นมาก many ทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา

(ที่มา : <http://my.dek-d.com/ouoee/writer/viewlongc.php?id=429420&chapter=23>)

ทั้งนี้ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษางานหัศศิลป์ของศิลปิน ที่แสดงกิจกรรมของคนร่วมกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมแสดงรูปทรง สี มุ่งเน้นความเป็นความเป็นเอกลักษณ์ในเทคนิคที่แสดงความเป็นตัวตน

2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานศิลปิน

Ferry Staverman เป็นศิลปินด้านประติมากรรมชาวดัตช์ จบการศึกษาจาก Royal Academy of Art ในปี 1970 ที่มีการสร้างสรรค์ผลงานจากกระดาษรีไซเคิล โดยใช้แนวคิดจากรูปทรงของธรรมชาติ ต้นไม้ พืชพะโลและสัตว์ โดยการซ้ำของรูปทรงมาประกอบกันเป็นผลงานศิลปะ ซึ่งมีรายละเอียดที่พิถีพิถันในด้านความคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน

ภาพประกอบที่ 5 ผลงานของ Ferry Staverman

ที่มา: <http://decor8blog.com/2010/05/04/ferry-staverman-paper-art/>

ภาพประกอบที่ 6 ผลงานของ Ferry Staverman

ที่มา: <http://decor8blog.com/2010/05/04/ferry-staverman-paper-art/>

มณฑีร บุญมา (2496 - 2543) ศิลปินสาขาวิตรกรรม ผู้มีบทบาทในการสร้างสรรค์ศิลปะ แนวใหม่และบุกเบิกการสร้างงานสื่อผสมและศิลปะจัดวาง โดยใช้วัสดุรูปแบบและเนื้อหาแบบไทย ทั้ง แบบไทยชนบทและแบบพุทธปรัชญา ทำให้เกิดแนวคิดศิลปะสื่อผสมร่วมสมัยที่มีทั้งความเป็นไทยและ ความเป็นสากล

นอกจากนี้ มณฑีรยังเลือกที่จะใช้วัสดุอุปกรณ์จากห้องถีน เช่น ดิน ราย ถ่าน ขี้เดัดิน เพา รวมไปถึงเครื่องมือทางการเกษตร เช่น ผลงานที่ชื่อว่า “เจดีย์คำ”ที่มีการใช้วัสดุแบบธรรมชาติ อย่างดิน ถ่านและแป้งข้าวเจ้า สื่อถึงประเพณีเกี่ยวกับความตายของชาวพุทธ เมื่อสิ้นชีวิตแล้ว มักนำ ศพไปเผาและนำกระดูก บรรจุไว้ในสูปเจดีย์ หรือในผลงาน “สองผู้ใหญ่ จากตะวันตกและ ตะวันออก”ที่ใช้กระดาษสองแผ่น ที่เคลือบดินแดงและจัดรูปแบบคล้ายไม้กางเขนแทนพระเยซู คริสต์ ส่วนอีกชิ้นมีการจัดวางให้มีโครงสร้างคล้ายการนั่งสมาธิเพื่อแทนสัญลักษณ์ การบรรลุสัจธรรม ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วใช้ขี้เดัดินมาสร้างรูป และเคลือบบนแผ่นกระดาษเพื่อแสดงถึง ความเชื่อและพุทธิกรรมของชาวพุทธที่เฝ้าร่างเมื่อสิ้นชีวิตลง

ภาพประกอบที่ 7 A pair of water-buffaloes

ที่มา: <http://www.rama9art.org/artisan/artdb/artists/home>.

สรุปการค้นคว้ารวบรวมข้อมูล

จากอิทธิพลที่ได้รับจากผลงานของศิลปิน ศิลปินที่ได้นำมาศึกษามีชื่อว่า Ferry Staverman ศิลปินชาวดัตช์ และมณฑียร บุญมา ศิลปินสาขาวิตรกรรม ในผลงานที่มีรูปแบบของกีกน้ำธรรม จากรูปทรงของธรรมชาติ นอกจากนี้ศิลปินยังได้มีการใช้ วัสดุรูปแบบและเนื้อหาแบบไทย ทั้งแบบไทยชนบทและแบบพุทธประชญา ทำให้เกิดแนวคิดศิลปะสื่อผสมร่วมสมัยที่มีทั้งความเป็นไทยและความเป็นสากล มาสร้างสรรค์ผลงานหัตถศิลป์ในรูปแบบสื่อผสม ดังนั้นผู้สร้างสรรค์จึงได้นำมาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางและการพัฒนาในผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ต่อไป

บทที่ 3

วิธีดำเนินงานวิจัย

การสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ชุด แรงบันดาลใจจากรูปทรงเดดี้ในมัยสุโขทัยนี้ ผู้สร้างสรรค์มีจุดมุ่งหมายเพื่อ นำเสนอเนื้อหาการรับอิทธิพลของรูปทรงเดดี้ที่เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวและศรัทธาในสมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้รูปทรงของเดดี้มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และเป็นสัญลักษณ์เพื่อใช้สื่อความหมาย เป็นการสร้างรูปทรงให้มีสัมพันธ์กับเนื้อหาจนเป็นเอกภาพโดยการประสานทัศนธาตุทางศิลปะต่างๆ เข้าด้วยกัน ด้วยกลวิธีเฉพาะของผู้สร้างสรรค์ โดยกระบวนการสร้างสรรค์ได้กำหนดเป็นลำดับขั้นตอนคือ เริ่มจากการรวบรวมข้อมูลการศึกษา วิเคราะห์ จัดทำภาพร่างและปรับปรุงแก้ไขขยายผลงานจริงจากภาพแบบร่าง และปฏิบัติจริงจนเสร็จสมบูรณ์

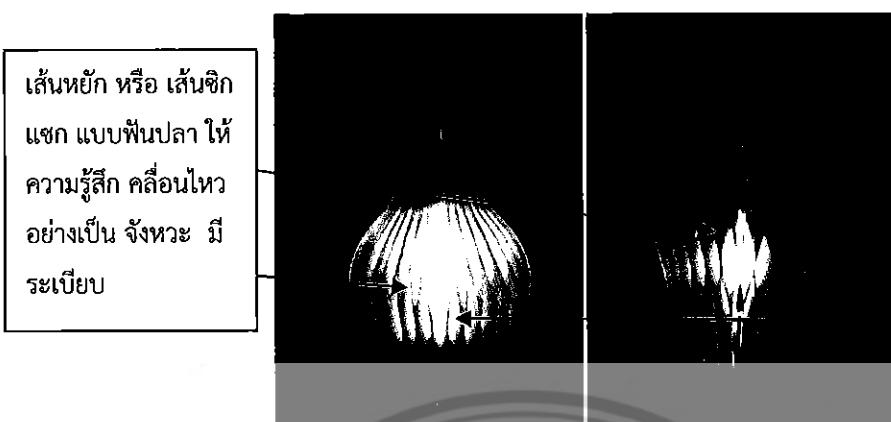
กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ เป็นการศึกษา การค้นคว้า ทดลองการสร้างสรรค์ศิลปะในเชิงวิชาการ จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการบันทึกข้อมูลของการค้นคว้า และผลสำเร็จต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในการปฏิบัติงานดังกล่าวเพื่อเป็นแนวความรู้สำหรับไปพัฒนาการสร้างสรรค์ศิลปะต่อไป

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์

ก่อนที่จะมาเป็นผลงานศิลปะนิพนธ์ดังกล่าวนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้มีการลดทองสร้างสรรค์ค้นคว้า หากลวิธีที่หลากหลายในการสร้างผลงาน โดยเน้นให้กลวิธีสามารถตอบรับกับแนวความคิดในการทำงานมีปัญหาที่เกิดจากความไม่ซัดเจนของแนวคิดและรูปทรงในการสร้างสรรค์และการพัฒนาขึ้นงานต่อๆไป ซึ่งเหล่านี้ผู้สร้างสรรค์ต้องพยายามจัดการและแก้ไขอยู่ตลอดเวลา ในการศึกษาดังกล่าวผู้สร้างสรรค์ได้แบ่งออกเป็นช่วงเวลาดังต่อไปนี้ คือ

1. การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
3. ขั้นตอนการศึกษาระบวนการสร้างสรรค์
4. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาการสร้างสรรค์
5. การพัฒนาผลงานสร้างสรรค์

1. การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปินพนร

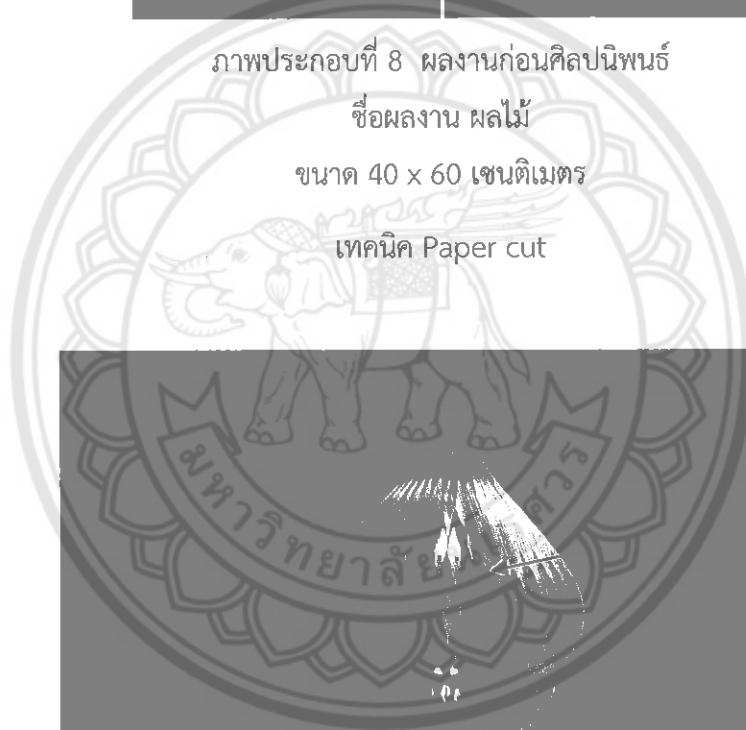

ภาพประกอบที่ 8 ผลงานก่อนศิลปินพนร

ชื่อผลงาน ผลไม้

ขนาด 40 x 60 เซนติเมตร

เทคนิค Paper cut

ภาพประกอบที่ 9 ผลงานก่อนศิลปินพนร

ชื่อผลงาน บัว

ขนาด 60 x 150 เซนติเมตร

เทคนิค Paper cut

เส้นยัก หรือ เส้นซิก
แซก แบบฟันปลา ให้
ความรู้สึก คลื่อนไหว
อย่างเป็น จังหวะ มี
ระเบียบ

จังหวะการซ้ำของ
ช่องว่างที่เท่ากัน
เพื่อให้แสงลอดผ่าน
ในช่องจังหวะและ
เกิดค่าน้ำหนักของ
แสงที่แตกต่าง

การวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ก่อนศิลปนิพนธ์ แบ่งออกเป็นประเด็นได้แก่ ส่วนที่เป็นเนื้อหา ส่วนที่เป็นรูปทรง และหลักการจัดองค์ประกอบ

1.1 ส่วนเนื้อหา

1.1.1 เรื่อง ผู้สร้างสรรค์ได้เรื่องหรือจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลงานมาจากธรรมชาติสิ่งรอบตัวที่สามารถจับต้องได้

1.1.2 แนวเรื่อง ผู้สร้างสรรค์ได้นำเรื่องราวสิ่งของที่อยู่รอบตัวที่สามารถจับต้องได้คือ ผลไม้ ดอกไม้ มาสร้างสรรค์ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงาน โดยมีการใช้รูปทรงของสิ่งของนั้นๆ มาถ่ายทอดออกมาจากการกระบวนการของผู้สร้างสรรค์

1.1.3 เนื้อหา ผู้สร้างสรรค์แบ่งออกเป็น เนื้อหาภายนอกและเนื้อหาภายใน

ก. เนื้อหาภายนอก ผลงานของผู้สร้างสรรค์เป็นผลงานลักษณะกึ่งนามธรรม Semi abstract โดยยึดจากหลักความเป็นจริงของสิ่งที่มาสร้างสรรค์ นำมาถ่ายทอดให้เกิดรูปทรงที่แปลกใหม่

ข. เนื้อหาภายใน ผู้สร้างสรรค์ใช้ทัศนธาตุได้แก่ สี น้ำหนัก ที่ว่าง และเส้น ซึ่งทัศนธาตุเหล่านี้จะเป็นส่วนประกอบที่ทำให้ผลงานเกิดเอกภาพและความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

1.2. ส่วนรูปทรง ใน การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชื่อ ผลไม้และบัว ได้ใช้กลวิธีการตัดกระดาษ ที่เกิดจากการตีโซนรูปทรงจากของจริง

1.2.1 ทัศนธาตุ จาก การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ชื่อ ผลไม้และบัว ผู้สร้างสรรค์ วิเคราะห์ตามความสำคัญที่ผู้สร้างสรรค์สามารถเห็นใจในผลงานได้ดังนี้

1.2.1.1 สีและน้ำหนัก ผู้สร้างสรรค์ใช้สีจากการถ่ายและหลอดไฟมาสร้างน้ำหนัก แสงเงาและที่ว่างของตัวขึ้นงาน ในการเลือกใช้สี ผู้สร้างสรรค์เลือกใช้สีที่แสดงความรู้สึกเกี่ยวกับอารมณ์ตามหลักจิตวิทยาของสี ที่มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกแสดงถึงความอบอุ่น ความครั้หรา ได้แก่

1.2.1.2 สีเหลือง มักเป็นสีของความสุข ความเบิกบาน ความมีชีวิตชีวา งานเคลือบ ฉล่องเป็นสีของความแจ่มใส มักจะเกี่ยวข้องกับเชาว์ สติปัญญา ข้างในและพลังของความคิดเป็นภูมิ และความหวัง เป็นความจำที่แจ่มใส ความคิดที่กระจ่างเป็นอารมณ์ของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ใหม่ๆ เป็นสีที่กระตุนให้เกิดการมองโลกในแง่ดี

1.2.1.3 สีชมพู เป็นสีที่มีลักษณะปลอบประโลมให้จิตใจและความรู้สึกต่างๆ สงบลงในขณะเดียวกันก็ให้ความรู้สึกของการมีน้ำใจ จิตใจกว้างขวาง อบอุ่นและทะนุถนอมซึ่งตรงกันข้าม กับสีแดงถ้าหากมีสีชมพูอยู่รายรอบจะทำให้รู้สึกถึงการปกป้อง ความรักจึงมักจะนำสีนี้มาบัดหรือ บรรเทา คนที่มีความรู้สึกโดยเดียวมีอารมณ์ห้อแท้ คนที่มีความรู้สึกที่ไวเกินไป เปราะบางหรือไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์พกผลไม้ที่มีสีชมพู เช่น ชมพู

1.2.2 จังหวะ ผู้สร้างสรรค์ต้องการการซ้ำที่เป็นระเบียบ คือ การเน้นการผ่อนคลาย สลับกัน เกิดจาก การซ้ำของช่องไฟ และเกิดจากการเลื่อนไฟล์ที่ต่อเนื่องของ เส้น น้ำหนัก สี และ รูปทรง ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกใช้จังหวะเท่ากันของการเว้นช่องของทัศนธาตุที่ทำจากกระดาษ เพื่อให้ แสงลอดผ่านในช่องจังหวะและเกิดค่าน้ำหนักของแสงที่แตกต่าง

1.2.3 เส้นและทิศทาง ผู้สร้างสรรค์ใช้เส้นโครงสร้างที่เกิดจากทัศนธาตุเป็นเส้นตั้งมี ทิศทางในแนวตั้งแสดงถึงความซื่อตรง มั่นคง เด็ดเดี่ยว และประسانกันด้วยเส้นโครงสร้างของรูปทรง อื่นๆ มีทิศทางในแนวเฉียงเพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหว

2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า

2.1 วิธีดำเนินการวิจัยแบบสร้างสรรค์

2.1.1 กำหนดหัวข้อเรื่องการวิจัยแบบสร้างสรรค์ ที่ผู้สร้างสรรค์เองมีความสนใจ ใน การนำมาเป็นเนื้อหา แนวเรื่องในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปินพนธ์

2.1.2 ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเอกสาร ภาพศิลปะที่เป็น ความบันดาลใจหรือเกี่ยวข้องต่างๆ ต่อกระบวนการวิจัยแบบสร้างสรรค์ที่เป็นข้อมูลจริงหรือจากสื่อ อินเตอร์เน็ต เอกสารสิ่งพิมพ์ และภาพถ่ายรวมทั้งผลงานศิลปะต่างๆ

2.1.3 ดำเนินการศึกษาปฏิบัติการเขียนภาพแบบร่าง (Sketch) เป็นการศึกษาและ ค้นหารูปร่าง รูปทรง เพื่อการพัฒนาห้องค์ประกอบศิลปะที่มีเอกภาพและเหมาะสม

2.1.4 ดำเนินการศึกษาและทดลองในกระบวนการกลวิธี ในการสร้างสรรค์ภาพ ผลงาน เพื่อ看清หา อัตลักษณ์เฉพาะแบบอย่างให้แก่ตนเอง

2.1.5 นำภาพแบบร่าง (Sketch) และกลวิธีที่เกิดจากการศึกษาทดลองนำเสนอ อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับคำวิพากษ์วิจารณ์ และคำแนะนำต่างๆ ไปสู่การพัฒนาปรับปรุง และแก้ไขให้ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

2.1.6 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับใช้ในการปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลป นพนธ์ ได้แก่ ได้แก่ ดินสอวดเส้นสีดำ EE 2B ยางลบ มีดคัตเตอร์ กระไวร กระดาษร้อยปอนด์ สมุด สเกตซ์ภาพ สมุดบันทึกข้อมูล กาวลาเท็กซ์ หลอดไฟ สายไฟและแผ่นรองตัด ฯลฯ

2.1.7 ดำเนินการวางแผนปฏิบัติการขยายผลงาน โดยนำภาพแบบร่าง (Sketch) มา ขยายลงบนกระดาษและตัดกระดาษด้วยใบมีดคัตเตอร์ตามที่กำหนดไว้ในภาพร่างบนกระดาษที่เตรียม ไว้

2.1.8 ดำเนินการวางแผนการปฏิบัติขยายผลงานตามที่กำหนดไว้ในภาพร่างพร้อมทั้ง นำเสนอผลงานที่ทำขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาและประเมินผลวิพากษ์วิจารณ์ และให้ข้อคิดคำแนะนำ

ต่างๆตามกำหนดปฏิทินตามตารางการเรียนการสอนเพื่อนำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขให้ดี ยิ่งขึ้น

2.1.9 ดำเนินการบันทึกข้อมูล รายงานผลในขั้นตอนกระบวนการกลวิธี การปฏิบัติงานตลอดจนการพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขปัญหา และอุปสรรคในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อใช้เป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานให้ก้าวหน้าอย่างมีลำดับขั้นตอนต่อไป

2.2 ครอบแนวคิดในการวิจัยแบบสร้างสรรค์

2.2.1 ศึกษาข้อมูลสนับสนุนแนวคิดในการสร้างสรรค์

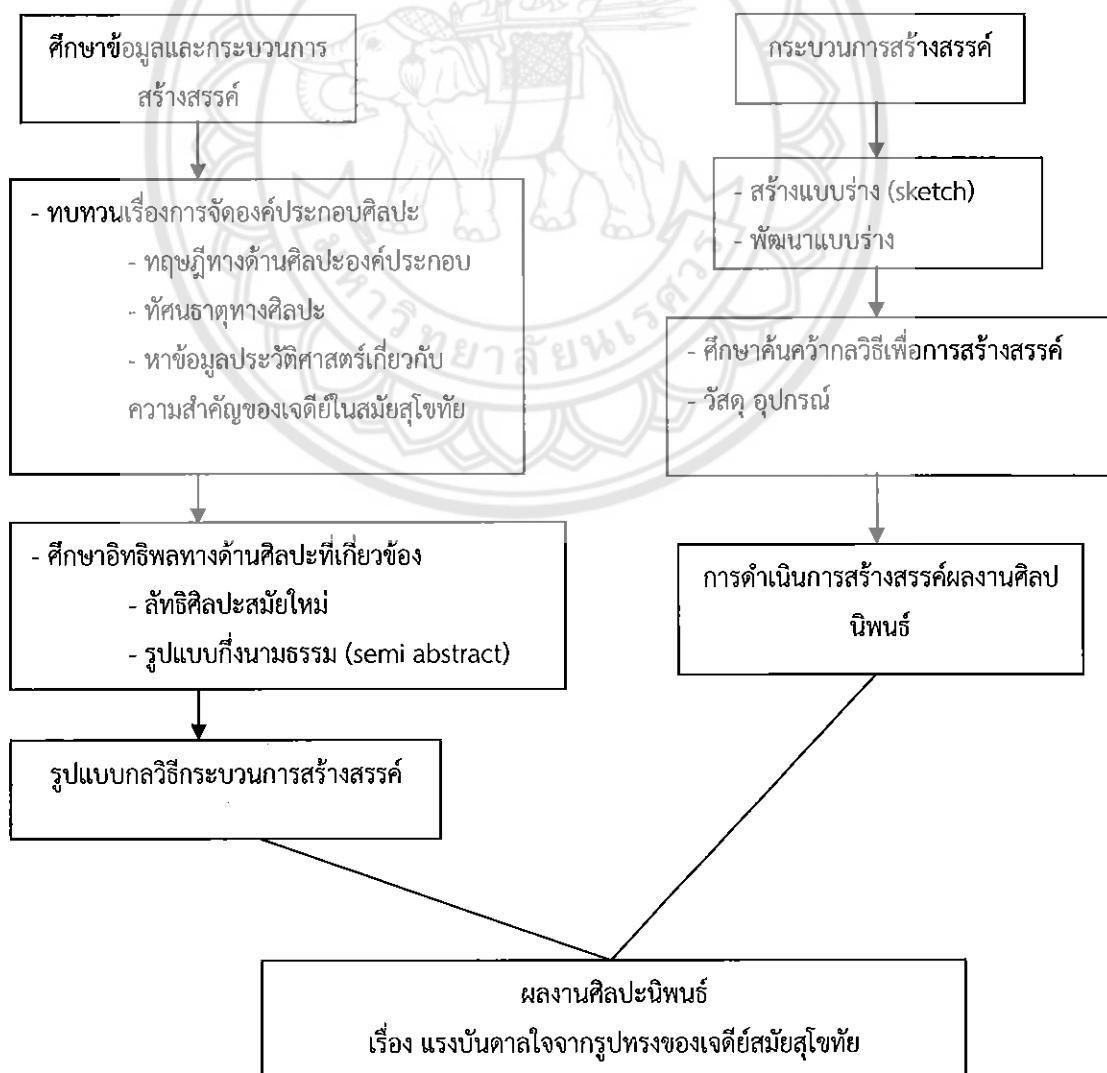
2.2.2 กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ

2.2.3 พัฒนาผลงานสร้างสรรค์

2.2.4 วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์

2.2.5 สรุปรายงานผลการดำเนินงานวิจัยแบบสร้างสรรค์

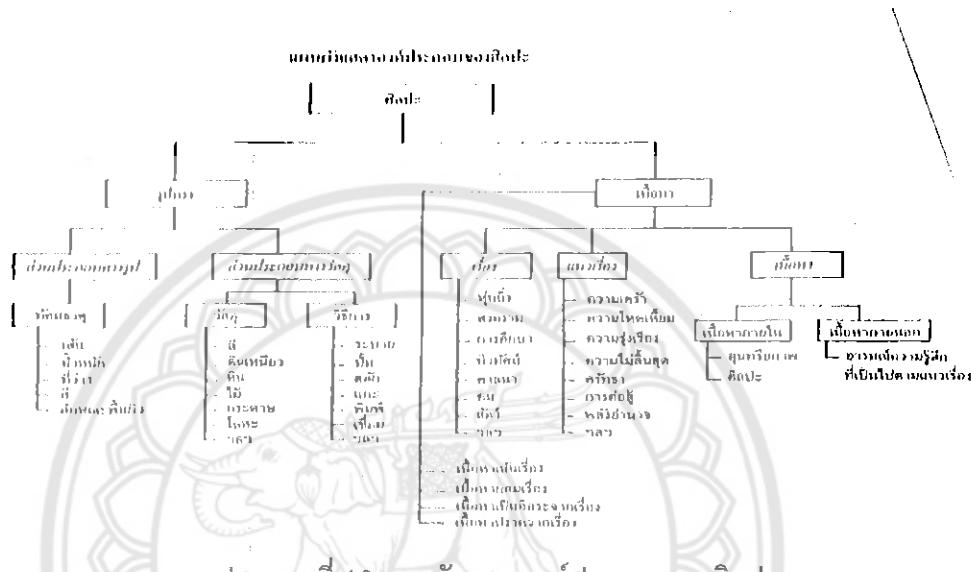
ครอบแนวคิดในการวิจัย

3. ขั้นตอนการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลผลงานศิลปะนิพนธ์

3.1. ขั้นตอนการศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูล

3.1.1 หลักการและแผนผัง แสดงองค์ประกอบของศิลปะ

ภาพประกอบที่ 10 แผนผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ

ที่มา : องค์ประกอบของศิลปะ, ชุด นิมสโน (2530:26)

ศิลปะคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแสดงขึ้นเพื่อแสดงออกซึ่งอารมณ์ความรู้สึก ความคิด หรือความงาม ก็จะเห็นได้ว่าศิลปะนั้นมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วน ที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งได้แก่ โครงสร้างทางวัตถุที่มองเห็นได้ หรือรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัส ส่วนหนึ่ง กับส่วนที่เป็นการแสดงออก อันเป็นผลที่เกิดจากโครงสร้างทางวัตถุนั้นอีกส่วน หนึ่ง เราเรียกว่าองค์ประกอบส่วนแรกว่า รูปทรง (Form) หรือ องค์ประกอบทางรูปธรรม และส่วนหลังเรียกว่า เนื้อหา (Content) หรือองค์ประกอบทางนามธรรม ดังนั้น องค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างหลักการของศิลปะ ก็คือ รูปทรง กับเนื้อหา

รูปทรง (Form)

คือสิ่งที่มองเห็นได้ในทศนศิลป์ เป็นส่วนที่ผู้สร้าง สรรค์สร้างขึ้นด้วยการประสานกันอย่าง มีเอกภาพของทศนธาตุ (Visual Elements) ให้ ความพึงพอใจต่อความรู้สึกสัมผัส เป็นความสุขทางตา พร้อมกันนั้นก็สร้างเนื้อหาให้กับตัว รูปทรงเอง และเป็นสัญลักษณ์ให้แก่อารมณ์ ความรู้สึก หรือปัญญา ความคิดที่เกิดขึ้นในจิตตัว

รูปทรงมีองค์ประกอบสำคัญ 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นโครงสร้างทางรูป และส่วนที่เป็นโครงสร้างทางวัตถุ ส่วนที่เป็นโครงสร้างทางรูปได้แก่ทศนธาตุที่รวมตัวกันอย่างมีเอกภาพ ส่วนที่เป็น

โครงสร้างทางวัตถุ ได้แก่ วัสดุที่ใช้ในการสร้างรูปแบบ เช่น สี ดินเหนียว หิน ไม้ กระดาษ ผ้า โลหะ ฯลฯ และกลวิธีที่ใช้กับวัสดุนั้น เช่น การระบาย การปั้น การสลัก การแกะ การตัดปะ การเชื่อมต่อ ฯลฯ เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับความคงทนถาวรของผลงาน และความแนบเนียนของผิวมือ

โครงสร้างทางรูป

ทัศนธาตุ (Visual Elements) เป็นสื่อสุนทรียภาพที่ศิลปินจะนำมาประกอบกันเข้า ให้เป็นรูปทรง เพื่อสื่อความหมายตามแนวเรื่องหรือ แนวความคิดที่เป็นจุดหมายนั้น การ ประกอบกัน หรือ การจัดระเบียบ หรือการประสานกันข้างของทัศนธาตุ จึงเป็นปัญหา สำคัญที่สุดในอันดับต่อมา และจะเป็นต้องมีกฎเกณฑ์ของเอกสารเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้วัสดุ เหล่านี้รวมตัวเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นสิ่งใหม่ที่มีชีวิตมี ความหมายในตัวเอง ทัศนธาตุทางศิลปะประกอบด้วยดังต่อไปนี้

1. จุด (Dot/Point) หมายถึง ธาตุเบื้องต้น ซึ่งเล็กที่สุดของการเห็น และมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะถือว่าจุด เป็นการเริ่มต้นที่ไปสู่การเกิดของทัศนธาตุอื่นๆ ที่ สำคัญต่อไป อาทิเช่น เส้น เกิดจากการนาจุดมาเรียงกันจนเกิดความหมาย หรือน้ำหนักเกิด จากการนาจุดมาวางเรียง หับซ้อนกันจำนวนมาก เป็นต้น

2. เส้น (Line) หมายถึง ผลจากการนำจุดหลายจุดมาเรียงติดต่อกันออกไปจนเกิดเป็นความยาวซึ่งเป็นมิติเดียวของเส้น และเส้นเป็นฐานของ โครงสร้างของงาน ทัศนศิลป์ทุกประเภท อีกทั้งเส้นสามารถแสดงความรู้สึกด้วยตัว ของมันเอง และด้วย การนำมาประกอบกันให้ปรากฏเป็นรูปทรงต่างๆได้ ซึ่งเส้น แต่ละชนิดก็ให้ความหมาย และความรู้สึกกันออกໄไป

เส้นโครงสร้าง (Structural Line) คือเส้นที่มองไม่เห็นด้วยตาเป็นเส้นใน จินตนาการที่ผู้ดูจะรู้สึกหรือประติดใจต่อเชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง เส้นชนิดนี้ เดินทางด้วยความรู้สึก ไม่ใช่ด้วยการเห็นเป็นเส้นที่มีความสำคัญมากในศิลปะ เส้น โครงสร้างมีอยู่ด้วยกัน 6 ประเภทคือ

- เส้นแกนของรูปทรง เช่น เส้นศูนย์กลางของคน เส้นแกนของผลไม้
- เส้นรูปนกของกลุ่มรูปทรง
- เส้นที่ลากด้วยจินตนาการจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่ง เช่น ดาวมี ดาว ระยะ
- เส้นที่แสดงความเคลื่อนไหวของที่ว่าง
- เส้นโครงสร้างของปริมาตร
- เส้นโครงสร้างขององค์ประกอบ เช่น คนยืนจะเป็นเส้นตั่งภูเขาจะเป็นเส้นแนวนอน

เส้นแบบคอลลิกราฟิก (Calligraphic Line) เป็นเส้นที่เกิดจากการร่องของการตัวด พูดกันปากๆ ดินสอ ที่สื่อสัญลักษณ์ของอารมณ์แสดงจังหวะความเคลื่อนไหวและแสดงถึง บุคลิกภาพของศิลปินเกิดความงาม ความรู้สึกในตัวของมันเอง

3. น้ำหนัก (Tone) หมายถึง ความอ่อนแก่ของบริเวณที่ถูกแสงสว่าง และ บริเวณที่เป็นเงาของวัตถุ หรือการระบายสีให้มีผลเป็นความอ่อนความแก่ของสีนึง หรือ ลายสี หรือบริเวณที่มีสีขาว สีเทา และสีดา ในความเข้มระดับต่างๆ ในงานชิ้นหนึ่งน้ำหนัก ที่ใช้ตามลักษณะของแสงเงาในธรรมชาติ จะทำให้เกิดปริมาตรของรูปทรง นอกจากจะให้ ปริมาตรและความแน่นแก่รูปทรงแล้ว น้ำหนักยังให้ ความรู้สึกและอารมณ์ด้วยการประสาน ความอ่อนแก่ในตัวของมันเองอีกด้วย

หน้าที่ของน้ำหนัก

- ให้ความแตกต่างรูปภายนอก หรือรูปทรงกับที่ว่าง

- ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวด้วยการนาสายตาของผู้ดูบริเวณที่น้ำหนักตัด กัน จะดึงดูดความสนใจ และถ้ามีบริเวณที่มีน้ำหนักตัดกันหลายแห่งจะนาสายตาให้เคลื่อนจากบริเวณหนึ่งไปอีกบริเวณหนึ่งตามจังหวะที่ ศิลปินกำหนดไว้ เช่นอาจกลมกลืนสม่ำเสมอ หรือกระแทกกระทิบ รุนแรง

4. ที่ว่าง (Space) หมายถึง ที่ว่างที่ถูกกำหนดด้วยเส้นให้มี รูปร่างขึ้น ได้แก่ แผ่น ของนาหนัก แผ่นราบที่มี 2 มิติ หรือประกอบกันเป็น 3 มิติ และบริเวณที่ว่างที่เป็น balk เป็น ลบลักษณะของที่ว่างมีลักษณะดังต่อไปนี้

5. ที่ว่างจริง (Physical Space) หมายถึง ที่ว่างของงานสถาปัตยกรรมและ ประติมากรรม เป็นที่ว่างจริงๆ ที่สามารถสัมผัสได้ เรียกว่า ที่ว่างจริงหรือที่ว่างกายภาพ

ที่ว่างลงตา (Pictorial Space) หมายถึง ส่วนที่ว่างในงานจิตรกรรมหรือ ภาพพิมพ์ ที่แสดงความลึกตื้น เป็นที่ว่างลงตาที่เกิดขึ้นจากการมีอิฐหางจิตรกรรม หรือการ ประกอบกันของทัศนธาตุ เราเรียกที่ว่างนิดนี้ว่า ที่ว่างลงตาหรือที่ว่างแบบรูปภาพ

6. สี (Color) หมายถึง ทัศนธาตุที่มีคุณลักษณะของทัศนธาตุทั้งหลายรวมกัน ครบถ้วน คือ มีเส้น น้ำหนัก ที่ว่าง และลักษณะพื้นผิว นอกจากนั้นยังมีคุณลักษณะพิเศษ เพิ่มขึ้นอีก 3 ประการ คือ ความเป็นสี น้ำหนักของสีและความจัดของสี

ความเป็นสี (Hue) หมายถึงว่าเป็นสีอะไร เช่น แดง เหลือง เขียว ฯลฯ ตามวงศ์ ธรรมชาติ

น้ำหนักของสี (Value) หมายถึง ความสว่างหรือความมืดของสี ถ้าเรา ผสมสีขาวเข้าไปในสีสีหนึ่ง สีนั้นจะสว่างขึ้น หรือมีน้ำหนักอ่อนลง และถ้าเรา เพิ่มสีขาวเข้าไปทีละน้อยๆ เป็นลำดับ เราจะได้ค่าของสีหรือน้ำหนักของสีที่ เรียงลำดับจากแก่สุดไปจนอ่อนที่สุด

ความจัดของสี (Intensity) หมายถึง ความสดหรือความบริสุทธิ์ของสีสีหนึ่ง สีที่ถูกผสมด้วยสีดำจะหม่นลง ความจัดหรือความบริสุทธิ์จะลดลง ความจัดของสีจะเรียงลำดับ จากจัดที่สุด ไปจนหม่นที่สุดได้หลายลำดับ ด้วยการค่อยๆ เพิ่มปริมาณของสีดำที่ผสมเข้าไปทีละน้อยๆ จนถึงลำดับที่ความจัดของสีที่หม่นอยู่ที่สุด คือ เกือบดา

สีทำหน้าที่ เช่นเดียวกับน้ำหนักทุกประการ แต่เพิ่มน้ำหน้าที่พิเศษที่สำคัญที่สุดขึ้นอีก ประการคือ ให้อารมณ์ความรู้สึกตัวยังตัวเองโดยตรง

7. ลักษณะผิว (Texture) หมายถึง ลักษณะบริเวณพื้นผิวของสิ่งต่างๆ ที่เมื่อสัมผัส จับต้อง หรือเมื่อเห็นแล้วรู้สึกได้ว่าหยาบ ละเอียด มัน ด้าน ขรุขระ เป็นเส้น เป็นจุด เป็น กามะหยี่ ฯลฯ ลักษณะพื้นผิวมี 2 ชนิด คือ

- ลักษณะผิวที่เราจับต้องได้ เช่น กระดาษ หราย ผิวส้ม แก้ว ฯลฯ

- ลักษณะผิวที่ทางเยี่ยมขึ้น เมื่อมองดูจะรู้สึกว่าหยาบหรือ ละเอียด แต่เมื่อสัมผัส จับต้องเข้าจริงกลับเป็นพื้นผิวเรียบๆ เช่น วัสดุสังเคราะห์ที่ทางผิวเป็นลายไม้ ลายหินอ่อน หรือการใช้รอยพูกันในงาน จิตรกรรมบางชิ้น

โครงสร้างทางวัตถุ

วัสดุ (Material) หมายถึง วัสดุที่ใช้ในการสร้างรูปแบบ เช่น สี ดินเหนียว ไม้ กระดาษ ผ้า โลหะ ฯลฯ ใน การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะปืนพนธ์ ชุด แรงบันดาลใจจากรูปทรงเจดีย์สมัยสุโขทัยวัสดุที่ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน คือ กระดาษร้อยปอนด์ และการลากเท็กซ์

1. กระดาษร้อยปอนด์ หมายถึงกระดาษที่มีความหนาประมาณ 200 แกรม (200g) โดยทั่วไปจะมีประเภทใหญ่ๆ 2 ประเภท คือแบบ เรียบ กับ หยาบ

แบบเรียบ : สำหรับวัดเส้น ดินสอ หรือปากกาทั่วไป เมื่อกระดาษอัดมาเรียบ จึงมีคุณสมบัติดูดซึมได้นักแต่มีความหนา และทนทานกว่ากระดาษครอส์ อย่างกระดาษบูร์พ (กระดาษเหลืองๆบางๆ) และกระดาษ 80 แกรม

แบบหยาบ : สำหรับลงสีได้ รอยหยาบของกระดาษแต่ละยี่ห้อจะ แตกต่าง กัน ตรงนี้เป็นลิขสิทธิ์ของแต่ละบริษัท เพราะร้องขอขุนนางนั้น ผ่านการวิเคราะห์มาโดยวิศวกร เพื่อให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการรับน้ำ และความโปร่งแสงให้แสงไฟลอดผ่าน

ภาพประกอบที่ 11 กระดาษร้อยปอนด์

ที่มา: <http://www.ktsstationery.com/product/upload/photos/12410/20110806080556.jpg>

2. กาวลาเท็กซ์ คือส่วนผสมของของเหลวหรือวัสดุกึ่งของเหลวที่สามารถเชื่อมติดหรือประสานวัสดุสองชิ้นเข้าด้วยกัน การมีอยู่หลากหลายรูปแบบทั้งมาจากธรรมชาติหรือสารเคมี สังเคราะห์ ซึ่งการใช้งานมักจะ ขึ้นอยู่กับวัสดุที่จะนำมาติดกัน การนิยมใช้ติดวัสดุที่มีลักษณะบาง หรือวัสดุที่แตกต่างกัน โดยการจะแตกต่างจากการเชื่อมวัสดุแบบอื่นคือ การจะใช้เวลาในการประสานโดยการ จะมีหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับการใช้งานที่แตกต่างกัน

ภาพประกอบที่ 12 กาวลาเท็กซ์

ที่มา: <http://static.weloveshopping.com/shop/client/000064/chornakorn/14241002.jpg>

กลวิธี (Technique) หมายถึง วิธีการเฉพาะในการสร้างสรรค์ผลงาน ศิลปะ เช่น การระบายสี การบัน การสลัก การแกะ การตัดปะ การเชื่อต่อ ฯลฯ กลวิธีที่ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน คือ การตัดกระดาษ

การตัดกระดาษ (Paper cut) เป็นการนำกระดาษมาตัดตามรูปทรงที่ต้องการ เพื่อให้จังหวะของเส้นในระยะของการตัดกระดาษตามที่ต้องการ การตัดกระดาษยังรวมไปถึงการฉลุลายบนกระดาษและวัสดุอื่นๆ

เนื้อหา

เนื้อหา (Content) คือองค์ประกอบที่เป็นนามธรรม หรือโครงสร้างทางจิต ตรงกัน ข้ามกับส่วนที่เป็นรูปทรง หมายถึง ผลที่ได้รับจากการศิลปะ ส่วนที่เป็นนามธรรมนี้ นอกจากเนื้อหาแล้วยังมีเรื่อง (Subject) และแนวเรื่อง (Theme) รวมอยู่ด้วย ทั้ง 3 ส่วนนี้ ต่างก็มีความเชื่อมโยงและซ้อนทับกันอยู่

- เรื่อง หมายถึง สิ่งที่ศิลปินสร้างมาเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะแบบรูปธรรม เช่น คน สัตว์ สิ่งของ ศาสนา ฯลฯ หรือหมายถึง “ภาพนี้เกี่ยวกับ อะไร”

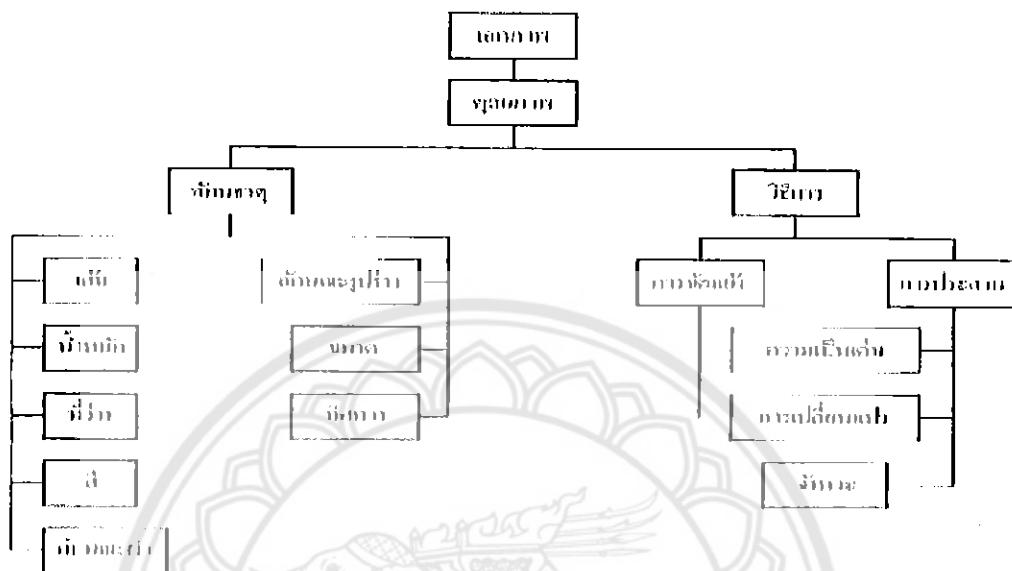
- แนวเรื่อง หมายถึง เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบทางด้านนามธรรมของงานศิลปะที่เน้นความคิด (Concept) ของศิลปินที่มีต่อเรื่องหรือรูปทรง เป็นเนื้อหาสาระหรือแนวทางของการ สร้างสรรค์มากกว่าเนื้อเรื่อง เช่น ความเหรา ศรัทธา การต่อสู้ดินรุ ความ รัก ฯลฯ

- เนื้อหา คือ ความหมายของงานศิลปะที่แสดงออกผ่านรูปทรงทางศิลปะ (Artistic Form) เนื้อหางานศิลปะแบบรูปธรรม เกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพของเรื่อง แนวเรื่อง และรูปทรง เนื้อหาอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

- เนื้อหาภายใน หรือเนื้อทางรูปทรง เป็นเนื้อหาที่เกิดจากการ ประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุในรูปทรงเป็นเนื้อหางานรูปทรงโดยตรง เนื้อหาประเภทนี้จะให้อารมณ์ทางสุนทรียภาพแก่ผู้ดูเป็นอารมณ์ทางศิลปะที่ บริสุทธิ์ ไม่มีอารมณ์อื่นๆในประสบการณ์ของมนุษย์มา เกี่ยวข้องด้วย เป็นลักษณะ จิตวิทยาของศิลปิน เป็นพลังความรู้สึกส่วนตัวเป็นบุคลิกภาพหรือรูปแบบ ของการ แสดงออกของศิลปิน

- เนื้อหางภายนอก ซึ่งมีอยู่เฉพาะในงานศิลปะแบบรูปธรรมที่มีเรื่อง เช่น คน สัตว์ สิ่งของ หรือเหตุการณ์นั้นเป็นเนื้อหาที่เป็นผลสืบเนื่องจากเนื้อหาภายใน เป็นความหมายของเรื่อง และแนว เรื่องที่แปลออกมาโดยรูปทรง

หลักการและแผนผังแสดงทัศนธาตุและวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

ภาพประกอบที่ 13 แผนผังแสดงทัศนธาตุและวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

ที่มา : หนังสือองค์ประกอบของศิลปะ, ชุดที่ นิ่มเสมอ(2530:208)

การสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ เรื่อง แรงบันดาลใจจากรูปทรงเจดีย์สมัยสุโขทัย ชุดนี้ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างผลงานจิตรกรรมให้เกิดเอกภาพ ซึ่งมีหลักองค์ประกอบ และวิธีการสร้างดังต่อไปนี้

1. เอกภาพ หมายถึง การประสานหรือการจัดระเบียบของส่วนต่างๆให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขึ้น เพื่อผลรวมอันหนึ่งที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้กำหนด เอกภาพด้วยการสร้างเนื้อหาที่เป็นรูปธรรมและรูปทรงที่เป็นศิลปะกิจกรรมเข้าไว้ด้วยกัน

2. ดุลยภาพ หมายถึง การถ่วงน้ำหนักที่เท่ากันทั้งสองข้างของสิ่งของหรือรูปทรง เกิดจาก การถ่วงดุลของสิ่งที่ขัดแย้งกัน และจากการรวมตัว หรือการข้าของสิ่งที่เหมือนกันทั้ง 2 ข้าง ดุลยภาพ กำหนดได้ 2 รูปแบบ คือ ดุลยภาพแบบสมมาตร (Symmetry Balance) หรือ ความสมดุลแบบข้างขวาเหมือนกัน และดุลยภาพแบบสมมาตร (Asymmetry Balance) หรือ ความสมดุลแบบข้างขวาไม่เหมือนกัน ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกใช้ดุลยภาพแบบสมมาตร (Symmetry Balance) เพื่อให้รูปทรงเหมือนกันทั้งสองข้าง ความนิ่งสงบ ความแข็งแรง คงทน นักแน่น โดยการให้รูปทรงเหมือนกันทั้งสองข้าง

3 การขัดแย้ง (Opposition) มีอยู่ 4 ลักษณะ คือ

3.1 การขัดแย้งขององค์ประกอบทางศิลปะแต่ละชนิด และรวมถึงการขัดแย้งขัด ขององค์ประกอบต่างชนิดกันด้วย

3.2 การขัดแย้งของขนาด

3.3 การขัดแย้งของทิศทาง

3.4 การขัดแย้งของที่ว่างหรือ จังหวะ

4. การประสาน (Transition) คือ การทำให้เกิดความกลมกลืน ให้สิ่งต่าง ๆ เข้ากันได้อย่างสนิท เป็นการสร้างเอกภาพจากการรวมตัวของสิ่งที่เหมือนกันเข้าด้วยกัน การ ประสานมีอยู่ 2 วิธี คือ

4.1 การเป็นตัวกลาง (Transition) คือ การทำสิ่งที่ขัดแย้งกันให้กลมกลืนกันด้วย การใช้ตัวกลางเข้าไปประสาน เช่น สีขาว กับสีดำ ซึ่งมีความแตกต่าง ขัดแย้งกันสามารถ ทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพ ด้วยการใช้สีเทาเข้าไปประสาน ทำให้เกิดความ กลมกลืนกัน มากขึ้น

4.2 การซ้ำ (Repetition) คือ การจัดวางหน่วยที่เหมือนกันตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้น ไป เป็นการสร้างเอกภาพที่ง่ายที่สุด แต่ก็ทำให้ดูจีดชัด น่าเบื่อที่สุด ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกใช้การตัดกระดาษ ซ้ำกันแล้วนำมาประกอบกันให้เกิดรูปทรงใหม่ และเกิดซ่องว่างระหว่างการซ้ำของกระดาษ

5. ความเป็นเด่น (Dominance) ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ

5.1 ความเป็นเด่นที่เกิดจากการขัดแย้ง ด้วยการเพิ่ม หรือลดความสำคัญ ความ น่าสนใจให้หน่วยหนึ่งของคู่ที่ ขัดแย้งกัน

5.2 ความเป็นเด่นที่เกิดจากการประสาน

6. การแปรเปลี่ยน (Variation) คือ การเพิ่มความขัดแย้งลงในหน่วยที่ซ้ำกัน เพื่อ ป้องกัน ความจีดชัด น่าเบื่อ ซึ่งจะช่วยให้มีความน่าสนใจมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะจะต้องรักษา คุณลักษณะของการซ้ำไว้ ถ้ารูปมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก การซ้ำ ก็จะหมดไป กลายเป็นการขัดแย้งเข้ามาแทน และถ้าหน่วยหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็ว มีความแตกต่างจากหน่วยอื่น ๆ มากจะ กลายเป็นความเป็นเด่นเป็นการสร้าง เอกภาพด้วยความขัดแย้งการเปลี่ยนแปลงมี 4 ลักษณะ คือ

1. การเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะ

2. การเปลี่ยนแปลงขนาด

3. การเปลี่ยนแปลงทิศทาง

4. การเปลี่ยนแปลงจังหวะ

7. **จังหวะ (Rhythm)** หมายถึง การซ้ำที่เป็นระเบียบ จากระเบียบง่ายๆ ขึ้นชั้นจน เกิด เป็นรูปทรงของศิลปะ ซึ่งจังหวะในงานศิลปะ คือ การเน้นการผ่อนคลายสับกันของ ทัศนธาตุต่างๆ เพื่อให้เกิดเอกภาพที่มีชีวิตชีวา การเกิดจังหวะมี 2 ลักษณะ คือ เกิดจาก การซ้ำของหน่วยหรือสับกัน ของหน่วยกับช่องไฟ และเกิดจากการเลื่อนไปหลังที่ต่อเนื่องของ เส้น น้ำหนัก สี และรูปทรง ผู้สร้างสรรค์ ได้เลือกใช้จังหวะเท่ากันของการเว้นช่องของทัศนธาตุที่ทำจากกระดาษ เพื่อให้แสงลอดผ่านในช่อง จังหวะและเกิดค่าน้ำหนักของแสงที่แตกต่าง

4. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนางานสร้างสรรค์

4.1 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนเนื้อหา

การสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ชุด แรงบันดาลใจจากรูปทรงเจดีย์สมัยสุโขทัย ผู้สร้างสรรค์ได้หยิบ ยกฐานรากรูปทรงของเจดีย์ในสมัยสุโขทัยเป็นสัญลักษณ์แสดงเนื้อหาภายนอกและเนื้อหาภายในที่ใช้ ทัศนธาตุเรื่องของรูปร่าง รูปทรง เส้นและเส้นทั้งหมด อารมณ์ และความรู้สึกนึงสงบ และเป็นแหล่งเคราะห์ บุขของคนในพุทธศาสนา

4.2 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนรูปทรง

การสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ชุด แรงบันดาลใจจากรูปทรงเจดีย์สมัยสุโขทัย ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ ทัศนธาตุและวิธีการดังต่อไปนี้

4.2.1 เส้น ในงานของผู้สร้างสรรค์ลักษณะของเส้นที่นำมาใช้ในงาน คือ เส้นโครงสร้างของ องค์ประกอบที่กำหนดทิศทางการเคลื่อนไหว ภายในภาพได้แก่ เส้นโครงสร้างของรูปทรงเจดีย์ ดีแทลชั้น และเส้นที่เชื่อมกันของกระดาษแต่ละช่องที่มีลักษณะ เส้นแนวเฉียง สร้างจังหวะเชื่อมโยง เป็นเอกภาพ

4.2.2 สี ในงานผู้สร้างสรรค์มีที่ใช้สีตั้งต่อไปนี้

4.2.2.1 ความเป็นสี (Hue) ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดการใช้สีผลงานโดยรวมให้แสดง ความรู้สึกถึงความนึงสงบ โดยใช้สีโทนร้อนแบบเอกสารค์ 100% ได้แก่ สีแดง สีน้ำตาล สีส้ม สีเหลือง สี ม่วง

4.2.2.2 น้ำหนักของสี (Value) เกิดจากการใช้สีของแสงไล่น้ำหนักจากระยะการ距離ของกระดาษทำให้สีดูอ่อนลง เพื่อกำหนดค่าน้ำหนักของส่วนที่ถูกแสงกระแทกกำหนดมิติ ความลึกตื้นใกล้ไกล

4.2.3 พื้นผิว ลักษณะพื้นผิวของกระดาษที่นำมาสร้างสรรค์ภายในผลงานคือลักษณะผิวที่หยาบ ขรุขระ เพื่อทำให้แสงที่ส่องผ่านกระดาษเกิดการสร้างสีบนพื้นผิวของกระดาษให้เกิดความน่าสนใจและเปลกใหม่

4.2.4 ที่ว่าง ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดส่วนที่ว่าง 70 % คือส่วนที่ต้องการแสดงแสงที่ลอดผ่านช่องกระดาษที่สร้างไว้เพื่อให้องค์ประกอบของภาพแลดูแล้วเกิดความเป็นระเบียบภายในช่องของกระดาษ

4.2.5 ขนาด ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดขนาดใหญ่ของรูปทรงเดียวกันเพื่อเกิดความรู้สึกยิ่งใหญ่ เนียบงบและน่าครั้งท่าในผลงาน

4.2.6 ทิศทาง ในผลงานของผู้สร้างสรรค์เกิดจากการจัดวางรูปทรงของเจดีย์ที่มี ทิศทางตั้งตรง นิ่ง เพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งสองข้างของผลงาน

จากการที่ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลในส่วนที่เป็นเอกสาร รูปภาพ และผลงานทางทัศนศิลป์ทั้งตะวันตกและศิลปินไทย เพื่อนำมาเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการสร้างสรรค์ผลงาน ที่เป็นอัตลักษณ์ให้แก่ผู้สร้างสรรค์ ทำให้ผู้สร้างสรรค์รู้และเข้าใจทฤษฎีทางศิลปะทั้งในส่วนที่เป็นรูปทรงและเนื้อหาอันเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญของศิลปะ และนำมารับสนองแนวความคิดเพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปินพนธุ์ดั้งเดิมจากรูปทรงเจดีย์สมัยสุโขทัย

4.3 การศึกษาข้อมูลค้นคว้า ข้อมูลเอกสาร และภาพถ่าย

4.3.1 ข้อมูลภาคเอกสารหนังสือ ผู้สร้างสรรค์ได้ค้นคว้าข้อมูลจากตารางหนังสือเอกสารทางวิชาการอันเป็น ข้อมูลเบื้องต้นและที่มาของเทคนิคในการสร้างสรรค์ดังต่อไปนี้

- 1) หนังสือองค์ประกอบศิลปะ ผู้แต่ง ชลุด นิมเสนา
- 2) หนังสือประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันตกผู้แต่ง ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
- 3) หนังสือศิลปะสุโขทัย ผู้แต่ง สันติ เล็กสุขุม
- 4) เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 707122 พื้นฐาน

องค์ประกอบศิลป์ ผู้แต่ง สรชาติ เกษประสีทธิ์

4.3.2 ข้อมูลภาพถ่าย และผลงานศิลปะลักษณะศิลปินต่างๆ

4.2.2.1 ข้อมูลภาพถ่าย

ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ข้อมูลภาพถ่ายของเจดีย์ในอุทยานแห่งชาติสุโขทัย และ สภาพแวดล้อมในสุโขทัย เพื่อใช้เป็นต้นแบบกำหนดรูปทรงทางสัญลักษณ์ ในการ สื่อความหมายของ แรงบันดาลใจได้มาจากการเจดีย์สมัยสุโขทัยได้แก่ กวพ. เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ เจดีย์วัดช้างล้อม เป็นต้น

ภาพประกอบที่ 14 เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์

ที่มา: <http://topicstock.pantip.com/food/topicstock/2010/09/D9706228/D9706228-1.jpg>

ภาพประกอบที่ 15 เจดีย์วัดช้างล้อม

ที่มา: http://www.holidaythai.com/images/attraction/01060_wadchanglom-sukhothai.jpg

4.2.2.2 ข้อมูลจากการทัศนศิลป์ ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษางานทัศนศิลป์ทั้งของศิลปินตะวันตก และ ตะวันออก ที่แสดงออกถึงลักษณะงานที่เป็นศิลปะแบบกึ่งนามธรรมในเรื่องของธรรมชาติและการสร้างสรรค์งานจากวัสดุในท้องถิ่นรวมถึงการแสดงออก ทางรูปทรงของศิลปะเทคนิค และ กระบวนการ

ภาพประกอบที่ 16 ข้อมูลจากการทัศนศิลป์

ชื่อภาพ ต้นไม้ ศิลปิน FERRY STAVERMAN

กลวิธี Paper cut

เป็นผลงานการสร้างสรรค์เลียนแบบธรรมชาติจากต้นไม้ที่ศิลปินถ่ายทอดความงามของศิลปะ
และสุนทรียภาพอกรมาในรูปแบบสามมิติ

ภาพประกอบที่ 17 ข้อมูลจากการทัศนศิลป์

ชื่อภาพ เจดีย์คำ ศิลปิน ณัฐเจียร บุญมา

กลวิธี ประติมารกรรม (เชื่อมเหล็ก)

เป็นผลงานที่สื่อถึงประเพณีเกี่ยวกับความตายของชาวพุทธ เมื่อสิ้นชีวิตแล้ว มักนำศพไปเผา
และนำเด่ากระซูก บรรจุไว้ในสูปเจดีย์

5. กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ 3 ขั้นตอนดังนี้

5.1. การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์

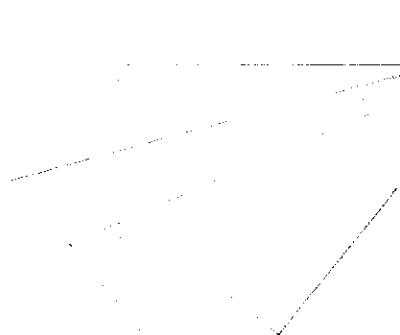
อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์งาน ได้แก่ ดินสอวาดเส้นสีดำ EE 2B ยางลบ มีดคัตเตอร์ กรรไกร กระดาษร้อยปอนด์ สมุดสเก็ตซ์ภาพ สมุดบันทึกข้อมูล การลาเท็กซ์ หลอดไฟ สายไฟและแผ่นรองตัด

ภาพประกอบที่ 18 อุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์

อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัยแบบสร้างสรรค์

1. กระดาษร้อยปอนด์ เป็นวัสดุที่มีส่วนช่วยให้เกิดรูปทรงของงานศิลปะ ได้แสดงออกมากอย่า เต็มที่ การเลือกถักข้นของกระดาษและพื้นผิวของกระดาษที่ดี จะทำให้สามารถตอบสนองความรู้สึก ของผู้รับชมผลงาน
2. กาวลาเท็กซ์ ใช้ประสานวัสดุกระดาษสองชิ้นเข้าด้วยกันจนเกิดรูปทรง
3. กรรไกร/คัตเตอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดกระดาษตามแบบรูปทรงที่กำหนดไว้
4. แผ่นยางรองตัด เป็นอุปกรณ์ที่ใช้รองตัดกระดาษจากใบมีดคัตเตอร์
5. หลอดไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดแสงสว่าง
6. ดินสอ เป็นอุปกรณ์ในการเขียน หรือสื่อทางศิลปะ มักทำจากเนื้อรังควัตฤทธิ์และแคนบอก ภายในเปลือกหีบกปองเนื้อดินสอไม่ให้หักหรือทิ้งรอยไว้บนมือขณะใช้งาน

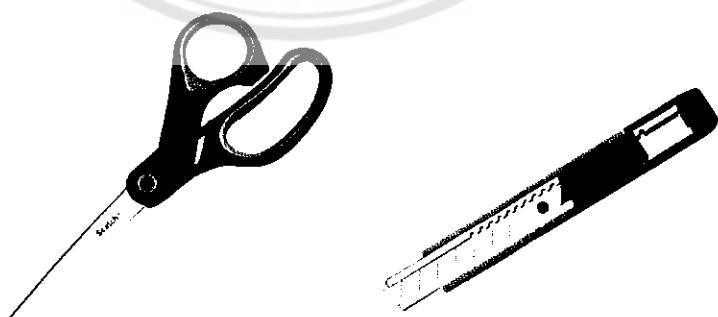
ภาพประกอบที่ 19 กระดาษ

ที่มา:<http://www.ktsstationery.com/product/upload/photos/12410/20110806080556.jpg>

ภาพประกอบที่ 20 กาวลาเท็กซ์

ที่มา:<http://static.weloveshopping.com/shop/client/000064/chornakorn/14241002.jpg>

ภาพประกอบที่ 21 กรรไกร/คัตเตอร์

ที่มา: <http://cdn1.officemate.co.th/images/zpimage/2071820.jpg>

https://www.goodchoiz.com/content/images/thumbs/0021726_1080880jpg-13941_550.jpeg

ภาพประกอบที่ 22 แผ่นยางรองตัด

ที่มา: <http://cdn1.officemate.co.th/images/zpimage/2101070.jpg>

ภาพประกอบที่ 23 หลอดไฟฟ้า

ที่มา:

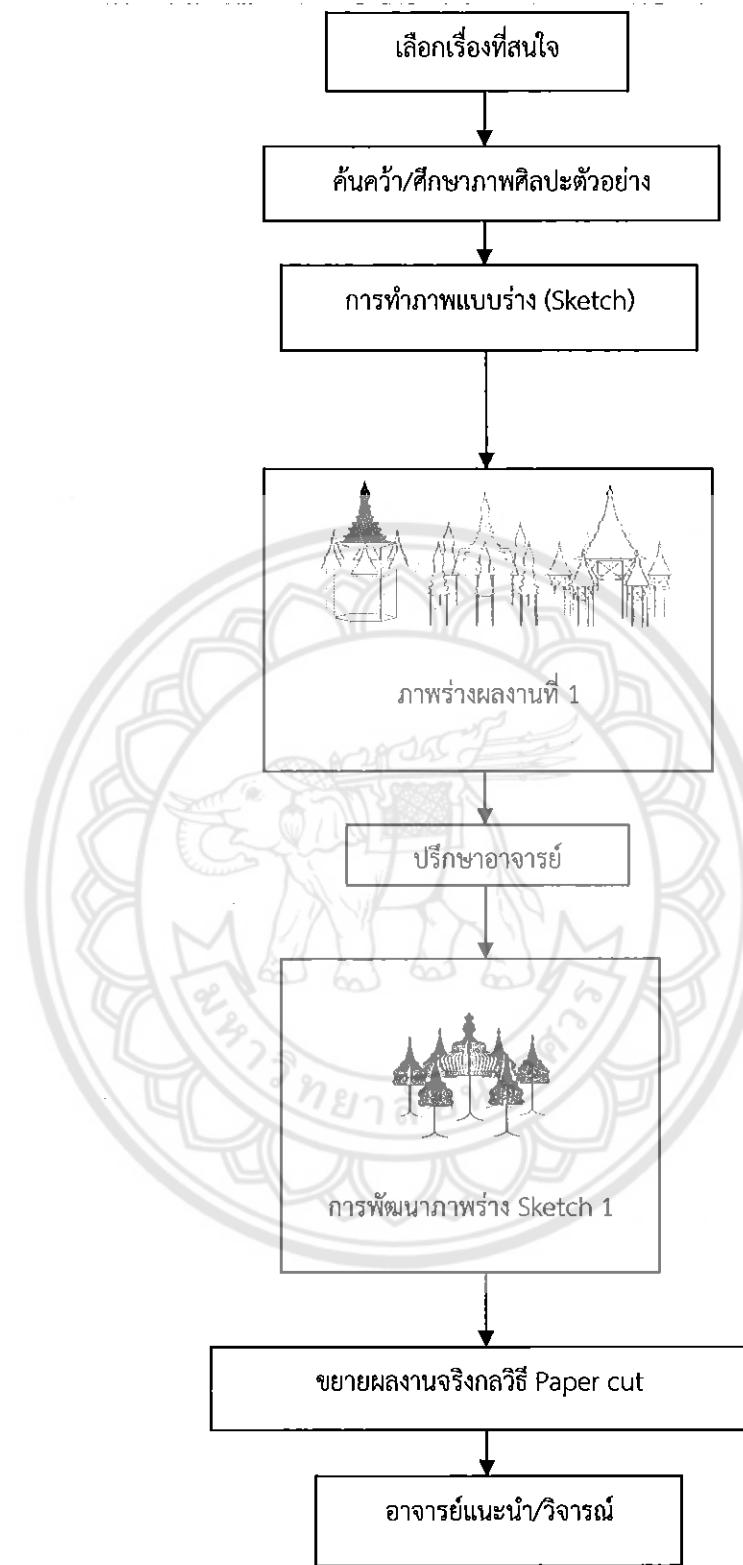
https://www.elektryzuj.com.pl/environment/cache/images/0_0_productGfx_0064232a63078dd7ef4424b141d1f1b6.jpg

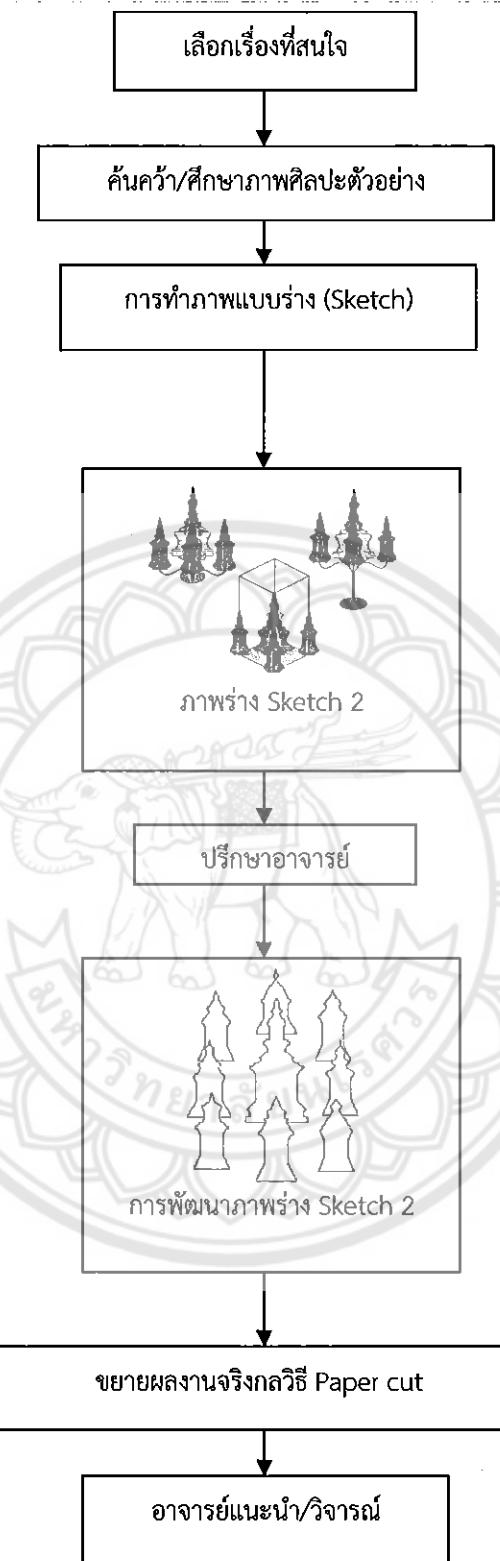
ภาพประกอบที่ 24 ดินสอ

ที่มา: http://p3.isanook.com/gu/0/ui/1/8807/268440_26112012110018.jpg

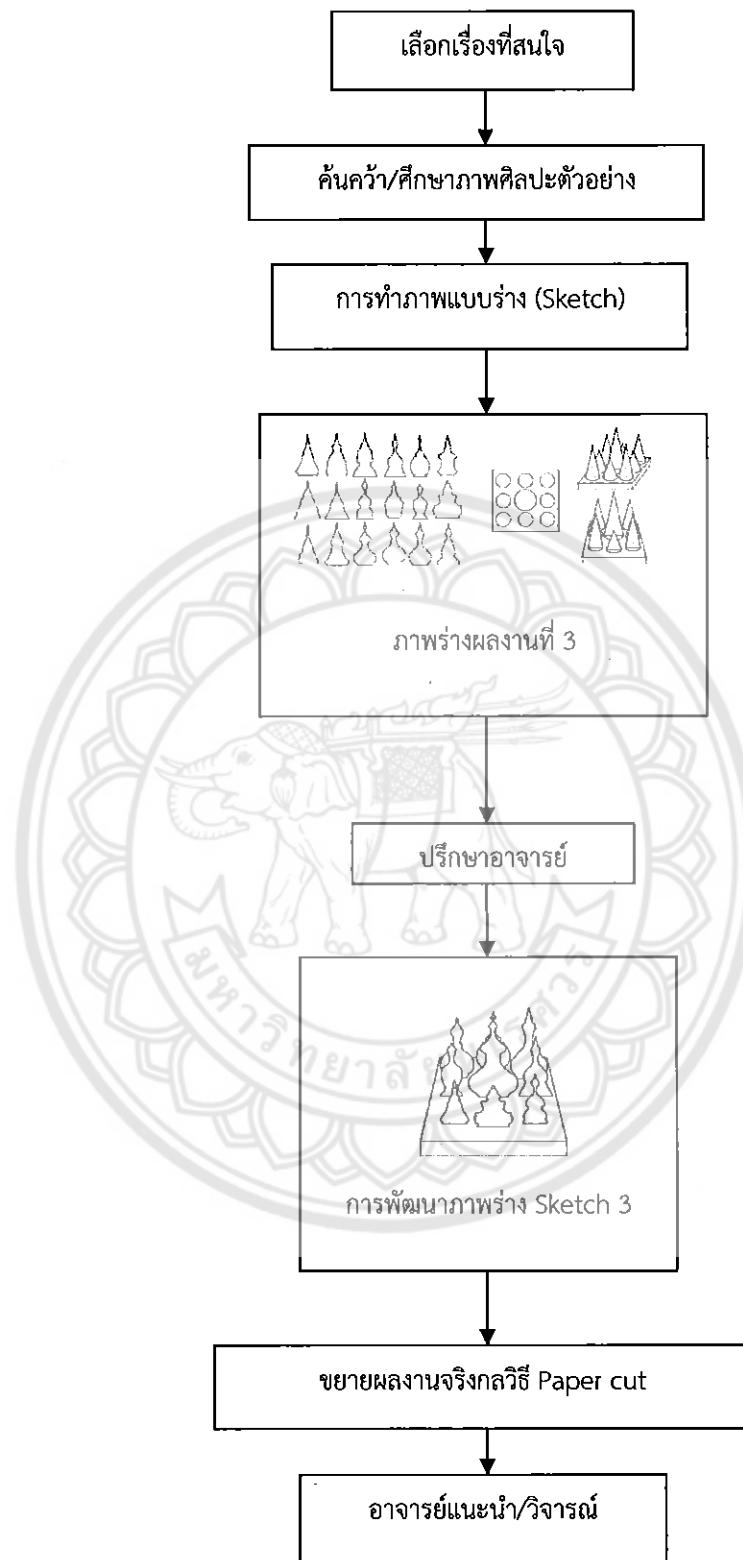
5.2 กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง (sketch) การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ เมื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นรูปธรรม เช่น ภาพถ่าย และผลงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่ได้รับบันดาลใจแล้ว นำมาเดินการสร้างภาพร่าง โดยการนำมายัดวางให้ได้ องค์ประกอบและพัฒนาภาพร่างจนได้ องค์ประกอบที่สมบูรณ์เพื่อให้ได้ภาพร่างตาม แนวคิดและความรู้สึกที่ต้องการจะแสดงออก อันมี ขั้นตอนการทำดังต่อไปนี้

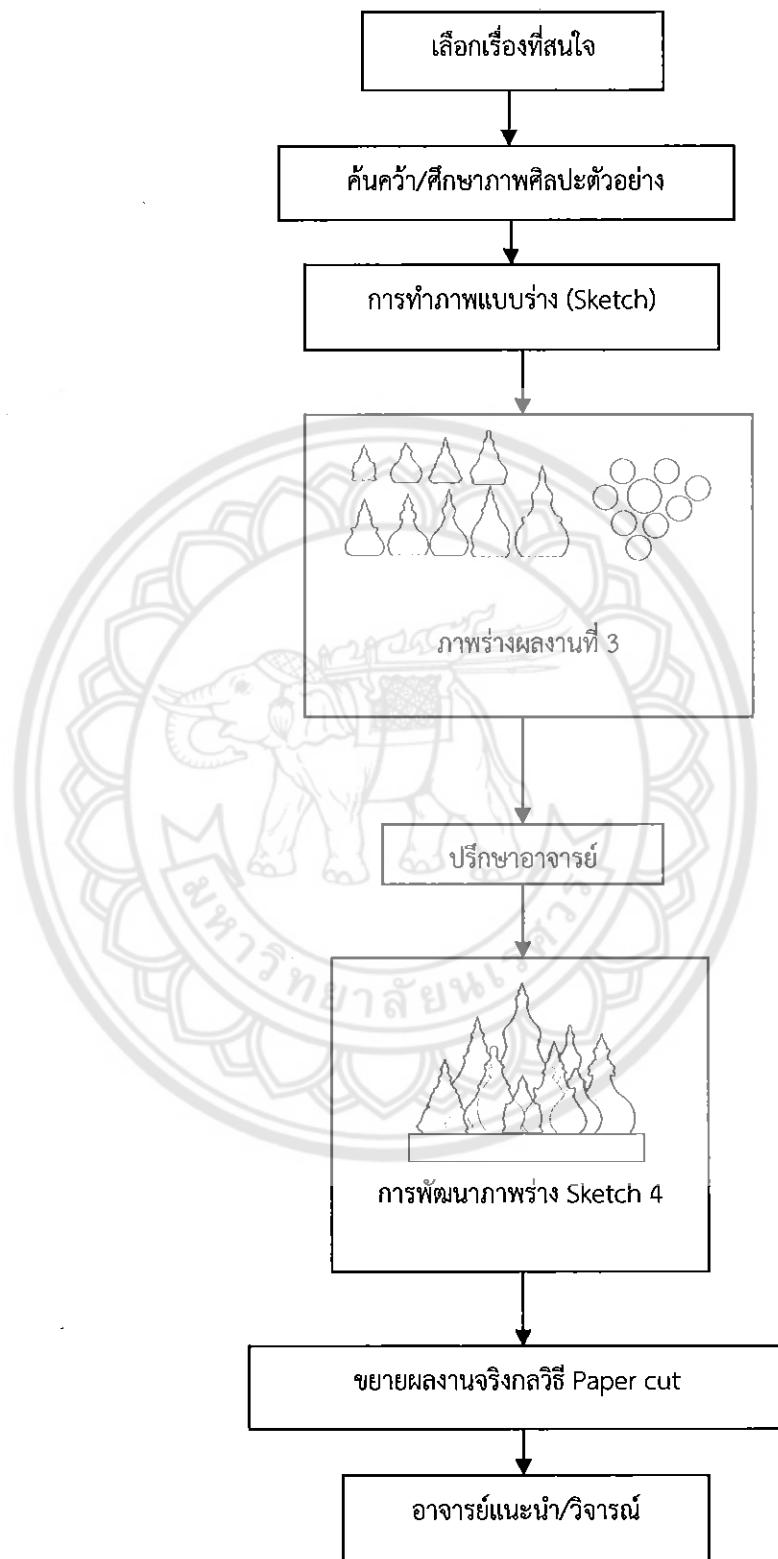
ภาพประกอบที่ 25 กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง (sketch) ผลงานศิลปะพิมพ์ชิ้นที่ 1

ภาพประกอบที่ 26 กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง (sketch) ผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 2

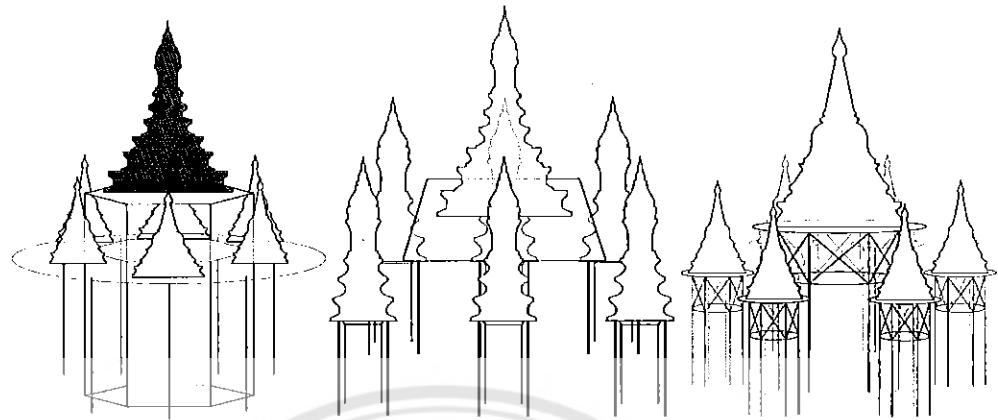

ภาพประกอบที่ 27 กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง (sketch) ผลงานศิลปะพื้นบ้านชิ้นที่ 3

ภาพประกอบที่ 28 กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง (sketch) ผลงานศิลปะพื้นบ้านชิ้นที่ 4

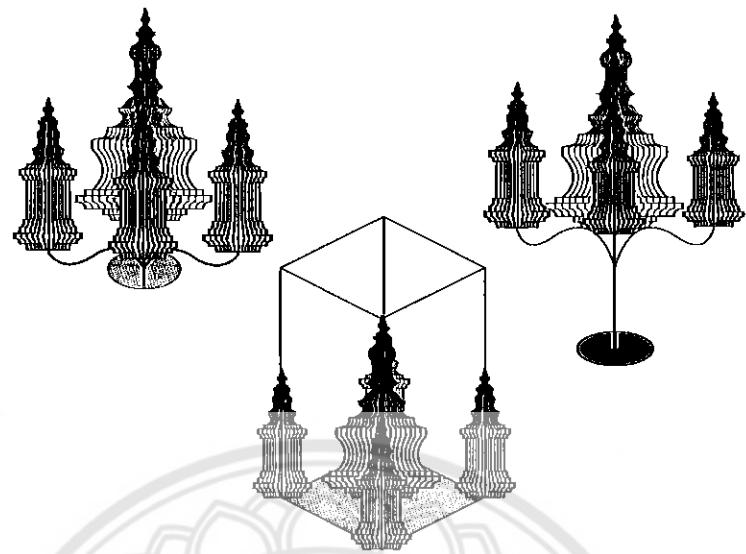
1) สร้างภาพร่างด้วยโปรแกรม Illustrator

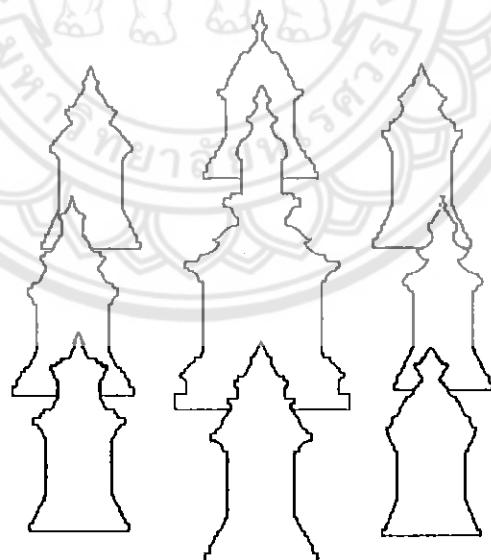
ภาพประกอบที่ 29 ภาพแบบร่างศิลป์ปีพินช์ที่ 1 ก่อนนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ

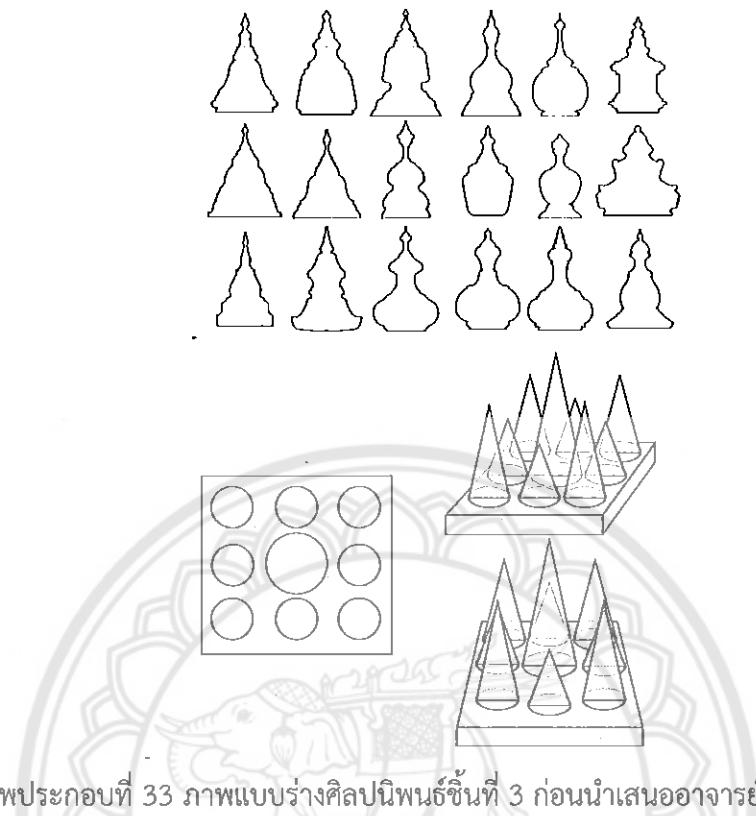
ภาพประกอบที่ 30 ภาพแบบร่างสมบูรณ์ศิลป์ปีพินช์ที่ 1

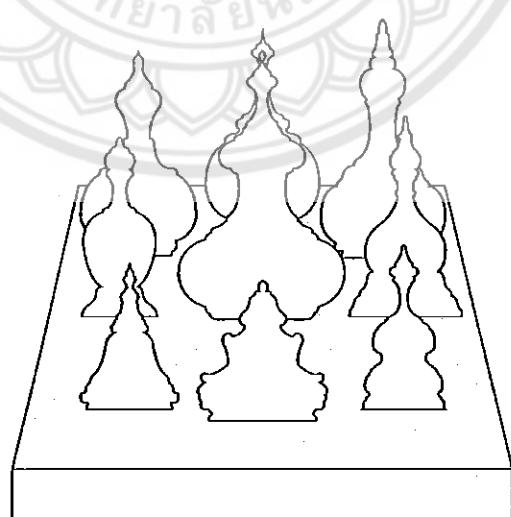
ภาพประกอบที่ 31 ภาพแบบร่างศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 2 ก่อนนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ

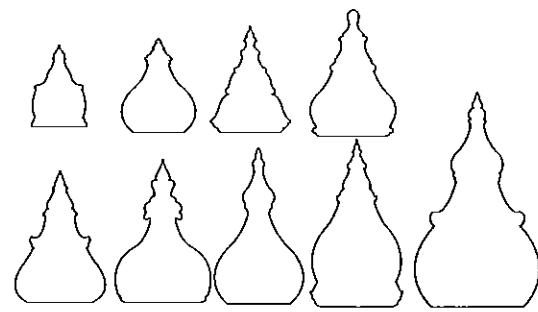
ภาพประกอบที่ 32 ภาพแบบร่างสมบูรณ์ศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 2

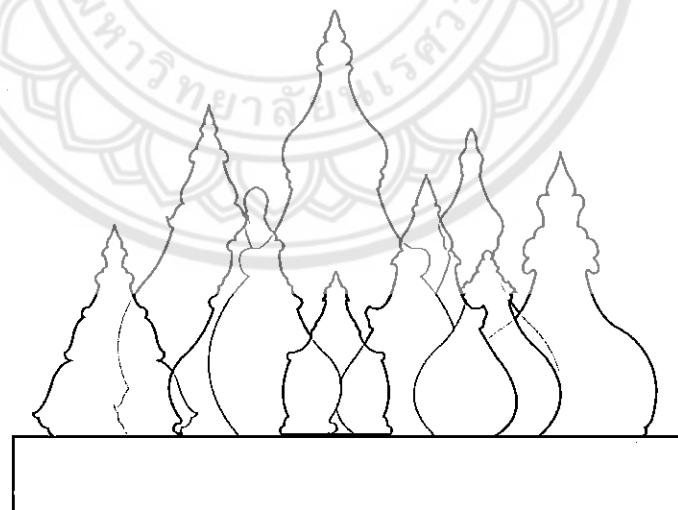
ภาพประกอบที่ 33 ภาพแบบร่างศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3 ก่อนนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ

ภาพประกอบที่ 34 ภาพแบบร่างสมบูรณ์ศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3

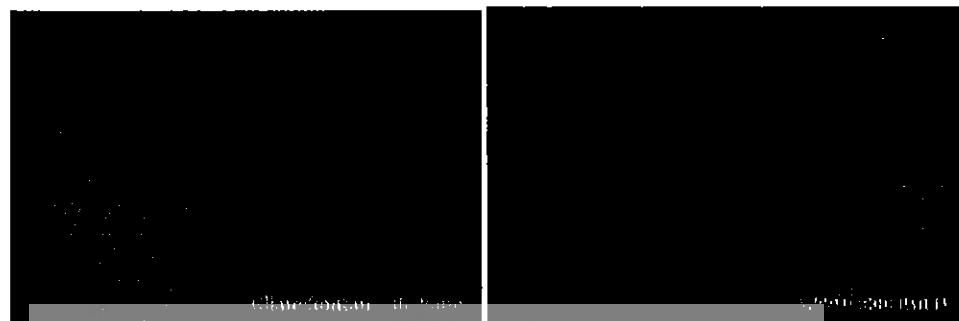

ภาพประกอบที่ 35 ภาพแบบร่างศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 4 ก่อนนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ

ภาพประกอบที่ 36 ภาพแบบร่างสมบูรณ์ศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 4

2) ทดสอบสร้างพื้นผิวของกระดาษที่เหมาะสมกับผลงานที่ได้ทำภาพแบบร่างไว้ เพื่อให้ได้ลักษณะพื้นผิวที่สื่อความหมายสอดคล้องตามแนวคิดของผู้สร้างสรรค์อย่าง

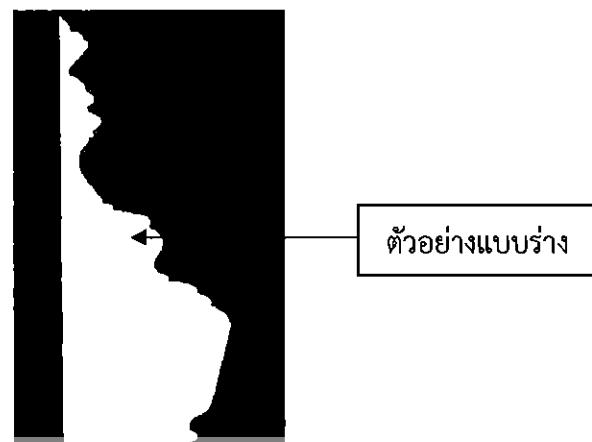
ภาพประกอบที่ 37 การเลือกผิวกระดาษ

3. รูปแบบกลิวีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์

1) ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้กระดาษแบบพิเศษในการสร้างสรรค์

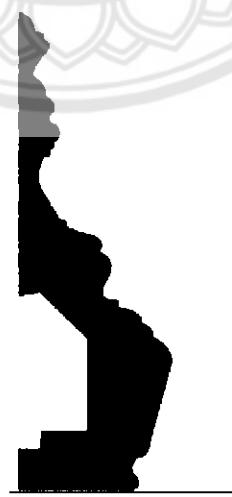
ภาพประกอบที่ 38 พับครึ่งกึ่งกลางของกระดาษ

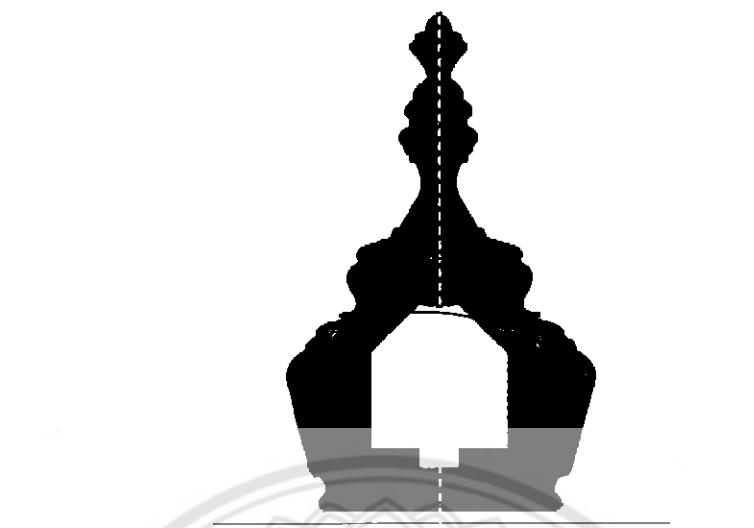
ภาพประกอบที่ 39 ร่างแบบบนกระดาษทึ้งหมุดด้วยดินสอ

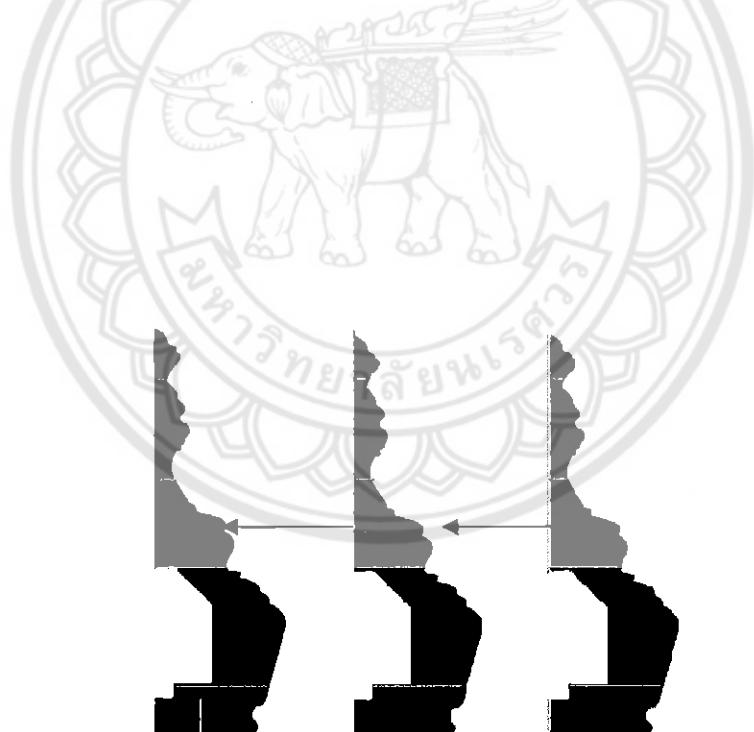
ภาพประกอบที่ 40 ตัดกระดาษตามแบบที่ร่างไว้ทึ้งหมุดด้วยปีกคัตเตอร์

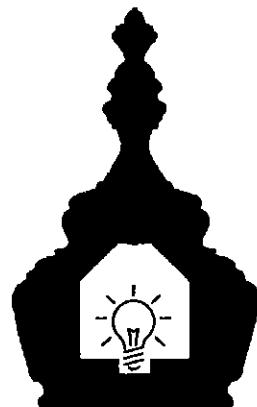
ภาพประกอบที่ 41 ตัดช่องสำหรับใส่หลอดไฟ

ภาพประกอบที่ 42 ติดการตามเส้นที่กำหนดแล้วพับกระดาษเพื่อให้กระดาษสองด้านประกบกัน

ภาพประกอบที่ 43 ติดการตามเส้นที่กำหนดไว้ของด้านนอกกระดาษแล้วนำกระดาษอีกแผ่นมา
ประกบกัน

ภาพประกอบที่ 44 ไส่นลอดไฟในผลงาน

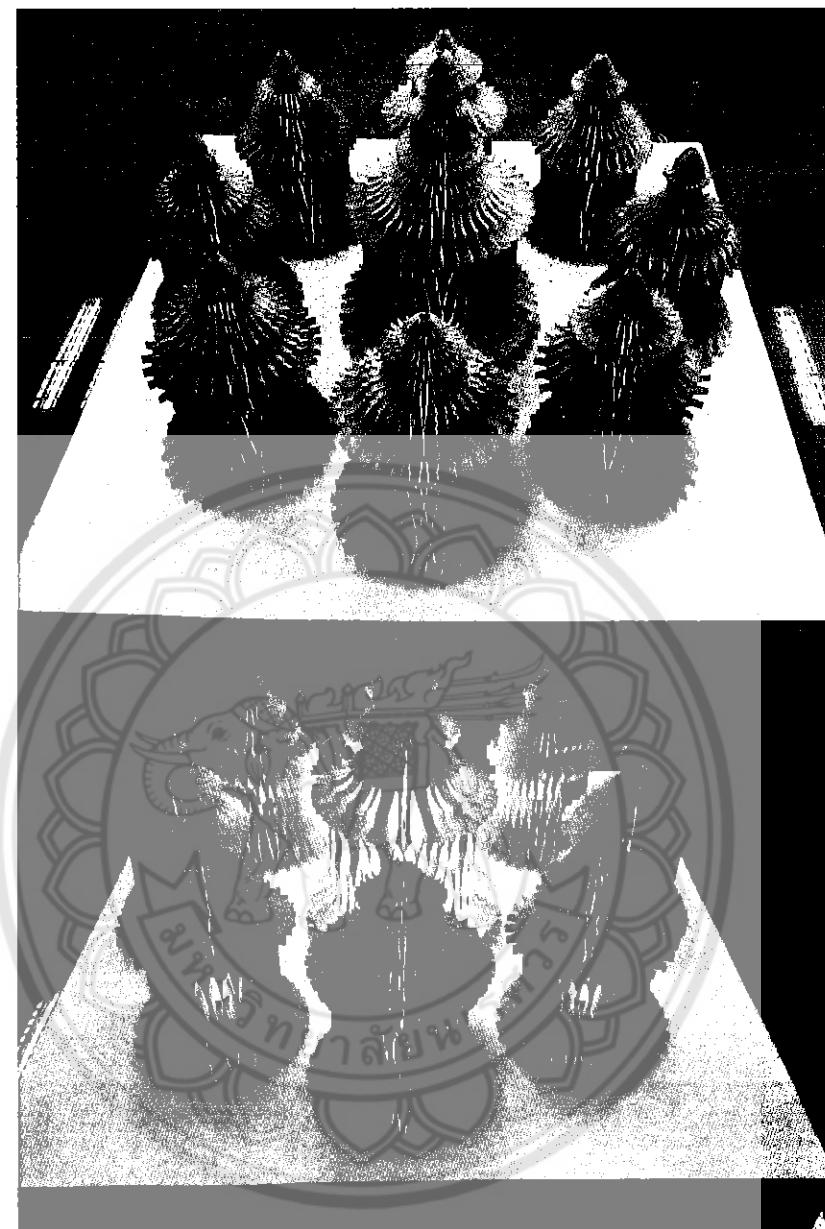
ภาพประกอบที่ 45 ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ในศิลปะนิพนธ์ชุด แรงบันดาลใจจากรูปทรงเจดีย์สมัย

สุโขทัย

ชื่อผลงาน The Pagoda of Sukhothai หมายเลขอ 1

กลิ๊บี Paper cut

ขนาด 120 x 150 x 150 เซนติเมตร

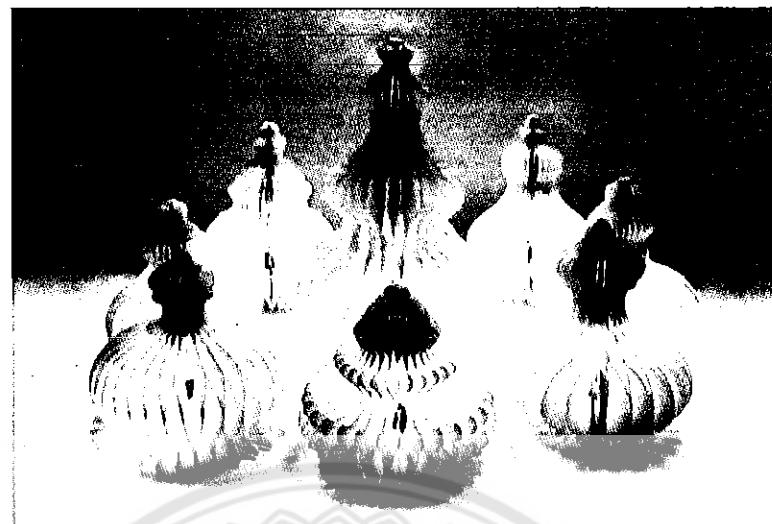

ภาพประกอบที่ 46 ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ในศิลปะนิพนธ์ชุด แรงบันดาลใจจากรูปทรงเจดีย์สมัยสุโขทัย

ชื่อผลงาน The Pagoda of Sukhothai หมายเลขอ 2

กลวิธี Paper cut

ขนาด 100 x 150 x 150 เซนติเมตร

ภาพประกอบที่ 47 ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ในศิลปะนิพนธ์ชุด แรงบันดาลใจจากรูปทรงเจดีย์สมัยสุโขทัย

ชื่อผลงาน The Pagoda of Sukhothai หมายเลข 3

กลิวี Paper cut

ขนาด 100 x 150 x 150 เซนติเมตร

ภาพประกอบที่ 48 ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ในศิลปะนิพนธ์ชุด แรงบันดาลใจจากรูปทรงเจดีย์สมัยสุโขทัย

ชื่อผลงาน The Pagoda of Sukhothai หมายเลข 4

กลิวี Paper cut

ขนาด 100 x 150 x 150 เซนติเมตร

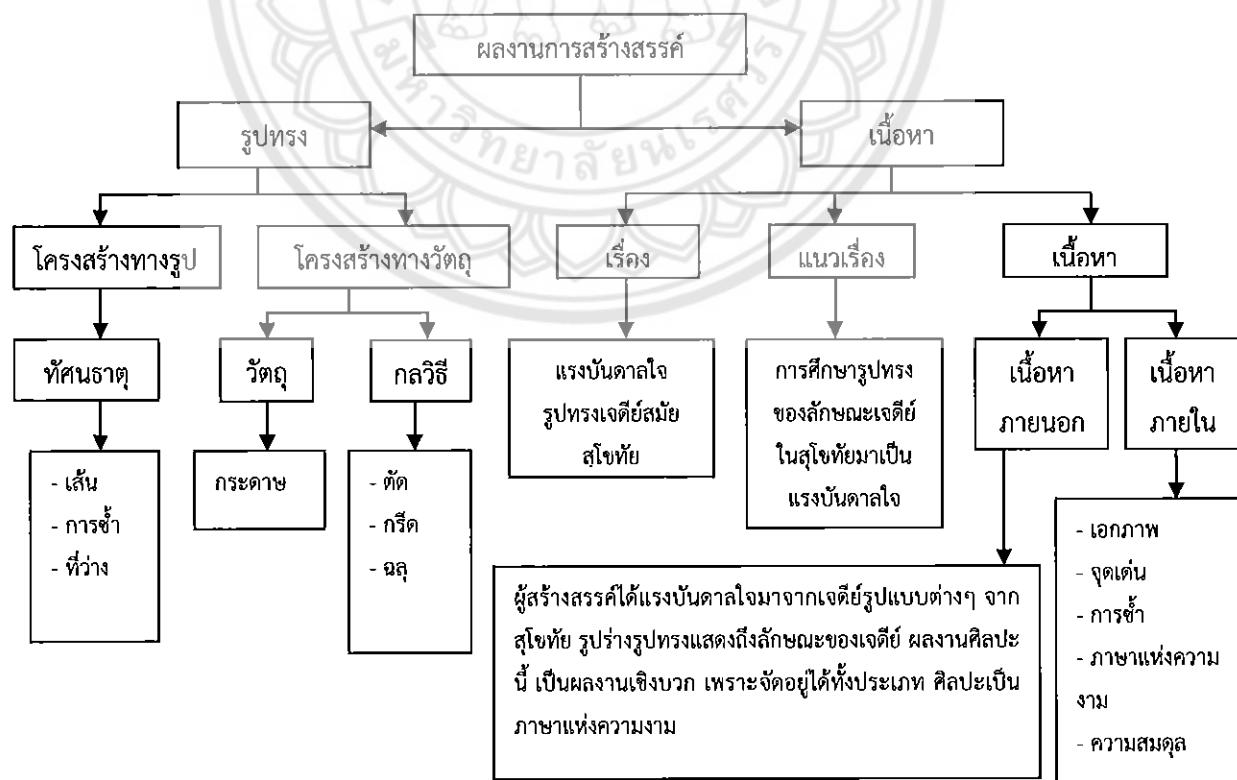
บทที่ 4

การรายงานผลและการวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปะนิพนธ์

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปะนิพนธ์ เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ เป็นกระบวนการที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ เนื่องด้วยเป็นการอրรถาธิบายให้บุคคลอื่น เกิดการเรียนรู้ ทำความเข้าใจถึงความหมาย และขั้นตอนกระบวนการกลวิธี และคุณค่าด้านสุนทรียภาพผลงานการสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์กวีวรรณ ตั้งแต่ขั้นแรกตามลำดับจนถึงสิ้นสุดการสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

สำหรับการวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานการสร้างสรรค์ดังกล่าว นี้ ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดแนวทางหลักการวิเคราะห์ โดยมีดังนี้ กระบวนการของการสร้างสรรค์ศิลปะของชลุด นิมเสมอ ที่กล่าวว่า กระบวนการสร้างสรรค์ มีจุดเริ่มต้น มีการพัฒนา และมีที่สิ้นสุด เป็นขั้นตอนสอดคล้องต่อเนื่องกัน (ชลุด นิมเสมอ.2531: 324) โดยกำหนดเป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ที่ได้ดังนี้

การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

ภาพประกอบตารางที่ 49 การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

1. การวิเคราะห์รูปทรงได้แก่ ส่วนประกอบทางรูป คือ หัศนරاث ส่วนประกอบทางวัสดุ คือ วัสดุ และวิธีการ หรือกลวิธี รวมทั้งส่วนวิธีการสร้างเอกสารของรูปทรงและหัศนรاث

2. การวิเคราะห์เนื้อหา

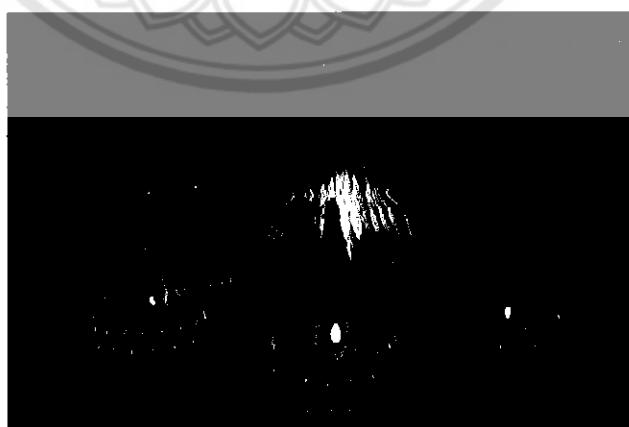
2.1 เรื่อง แรงบันดาลใจจากรูปทรงเจดีย์สมัยสุโขทัย

2.2 เนื้อหาภายนอก ผู้สร้างสรรค์ได้แรงบันดาลใจมาจากเจดีย์รูปแบบต่างๆ จากสุโขทัย รูปร่างรูปทรงแสดงถึงลักษณะของเจดีย์ ผลงานศิลปะนี้ เป็นผลงานเชิงบาง เพราะจัดอยู่ได้ทั้งประเภทศิลปะเป็นภาษาแห่งความงาม และ เป็นภาษาแห่งความคิด เนื่องจากมีการสร้างสรรค์ที่มีลักษณะรูปทรงสวยงามเด่นชัด และการซ้ำที่มีรายละเอียดที่ทำให้เกิดน้ำหนักแสงเงา เป็นภาษาแห่งความคิดทางด้านผลงานเองและสืบทอดไฟที่ผ่านกระบวนการทำให้เกิดน้ำหนักแสงเงา เป็นภาษาแห่งความคิดทางด้านการออกแบบ และกระบวนการสร้างผลงาน

2.3 เนื้อหาภายใน ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะนี้ มีคุณลักษณะ ทางรูปแบบ แสดงองค์ประกอบของศิลปะว่าเป็นการประกอบกันของรูปทรงอย่างมีความคิดขั้นตอนที่มีระบบระเบียบ มีการวางแผนด้วยปัญญา มีลักษณะเป็นระเบียบ เกิดความประسانก烙กเลิน ของหัศนรاث รูปทรงมีสัดส่วนลงตัว ให้ความรู้สึกสวยงาม ดีงาม ให้ผลทางอารมณ์อย่างเอินอาบ แสดงความสูงส่อง ทางจิตวิญญาณ เรียกว่า “ฝ่ายคลาสสิก (Classic)”

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปะนิพนธ์

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปะนิพนธ์ ชิ้นที่ 1

ชื่อผลงาน The Pagoda of Sukhothai หมายเลขอ 1

กลวิธี Paper cut

ขนาด 120 x 150 x 150 เซนติเมตร

1. การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

1.1 การวิเคราะห์รูปทรง

1.1.1 ทัศนธาตุ

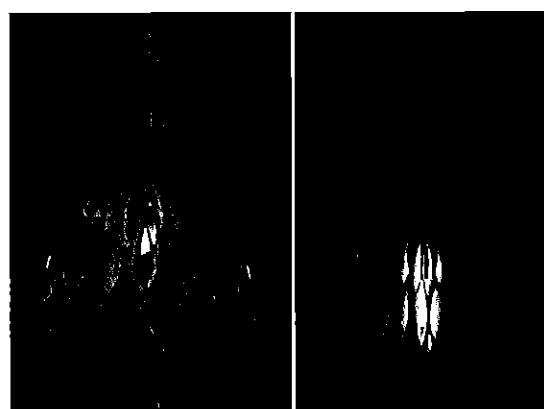
- 1) เส้นโครงสร้าง เส้นตรง, เส้นนวน, เส้นเฉียงเป็นประทานแสดงถึงความมั่นคง มีเอกภาพ ดุลยภาพแบบสมมาตรกัน

- 2) เส้น : เส้นโค้ง ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว ลื่นไหล ต่อเนื่อง อ่อนโยนนุ่มนวล
เส้นเฉียงที่น้ำเงิน ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว อย่างเป็น จังหวะ มีระเบียบ

- 3) จังหวะการซ้ำ ซึ่งห่างเท่าๆ กัน การซ้ำของหน่วยรูปทรง ช่วยในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการออกแบบ ถ้าเราใช้รูปทรงเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้งขึ้นไป เราเรียกว่าการจัดภาพ เช่นนั้นว่าการซ้ำ(Repetition)

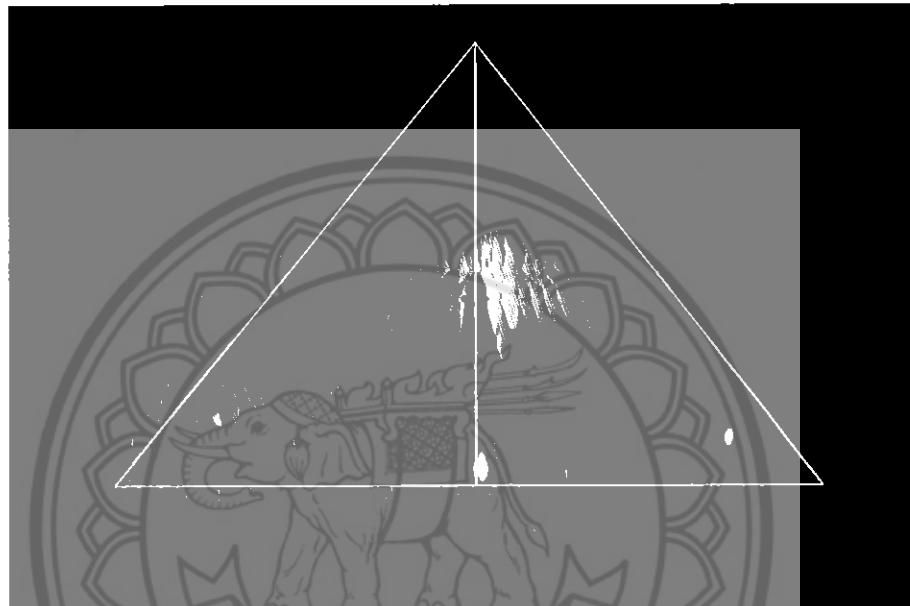

- 4) นำหนัก แสงเงา สีขาว, เทา, สีส้มอมแดง

1.1.2 ส่วนประกอบทางวัสดุ และวิธีการ

เป็นการนำกลิ่นสีอ่อนมาเป็นรูปแบบการสร้างสรรค์ โดยนำกระดาษมาตัดเป็นรูปทรงและติดประกอบเข้าด้วยกันเป็นรูปทรงกลม นำมาซ้อนกันเป็นชั้น และใส่ไฟสีส้มومแดงให้เกิดความสว่าง และมิติในผลงาน

1.1.3 วิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

ภาพประกอบที่ 50 การวิเคราะห์รูปทรงศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 1

1.1.3.1 องค์ประกอบของศิลปะ ใช้หลักการจัดวางแบบเอกภาพ ลักษณะแนวตุลยภาพสองข้างสมมาตรกัน (Symmetry Balance) หรือ ความสมดุลแบบซ้ายขวา เมื่อนึนกัน คือ การวางรูปทั้งสองข้างของแก่นสมดุล

1.1.3.2 จุดเด่นเกิดจากการซ้ำของรูปทรงอินทรียรูป รูปทรงเรขาคณิต ทำให้เกิดความเคลื่อนไหว สะดุกดๆ เกิดคุณค่าทางศิลปะและสุนทรียภาพ

1.2 การวิเคราะห์เนื้อหา

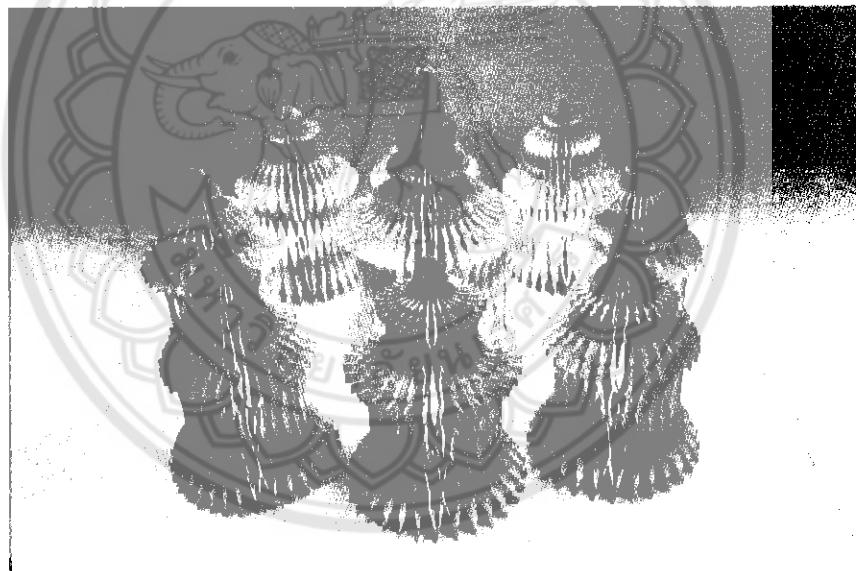
1.2.1 เรื่อง แนวเรื่อง การถ่ายทอดแนวความคิดจากรูปทรงของเจดีย์สมัยสุโขทัย

1.2.2 เนื้อหาภายนอก เป็นการสร้างสรรค์ศิลปะ แสดงออกถึง การสร้างสรรค์แบบเชิงบวกแนว เป็นศิลปะแบบสื่อผสม จิตรกรรมทางการใช้ทัศนธาตุในส่วนของเส้นการซ้ำ และเป็นแนวประติมารมทางด้านรูปทรงเกี่ยวข้องกับศิลปะทางด้านอุตสาหกรรม ทางด้านประโยชน์การใช้งาน

เป็นการถ่ายทอดแนวความคิดจากรูปทรงของเจดีย์ แรงบันดาลใจรูปทรงของเจดีย์สมัยสุโขทัย จากการเรียงชั้น โดยใช้หัตศนธาตุ ในเรื่องของเส้น การข้า และการໄเล่แสงสว่างจากหลอดไฟ

1.2.3 เนื้อหาภายใน เนื้อหาทางพุทธปัญญา (Intellectual Content) ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะนี้ มีคุณลักษณะ ทางรูปแบบ แสดงองค์ประกอบของศิลปะว่าเป็นการประกอบกันของรูปทรงอย่างมีความคิดขึ้นตอนที่มีระบบระเบียบ มีการวางแผน ด้วยปัญญา มีลักษณะเป็นระเบียบ เกิดความประسانกลมกลืน ของหัตศนธาตุ รูปทรงมีสัดส่วนลงตัว ให้ความรู้สึกสง่างาม ดึงดูม ให้ผลทางอารมณ์อย่างเอื้ออาบ แสดงความสูงส่งทางจิตวิญญาณ เรียกว่า “ฝ่ายคลาสสิก (classic)”

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปะนิพนธ์ ชิ้นที่ 2

ชื่อผลงาน The Pagoda of Sukhothai หมายเลข 2

กลวิธี Paper cut

ขนาด 100 x 150 x 150 เซนติเมตร

1. การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

1.1 การวิเคราะห์รูปทรง

1.1.1 ทัศนธาตุ

1) เส้นโครงสร้าง เส้นตรง, เส้นนfon, เส้นเฉียงเป็นประทานแสดงถึงความมั่นคง มีเอกภาพ ดุลยภาพแบบสมมาตรกัน

2) เส้น : เส้นโค้ง ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว ลื่นไหล ต่อเนื่อง อ่อนโยนนุ่มนวล
เส้นเฉียงฟันปลา ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว อย่างเป็น จังหวะ มีระเบียบ

3) จังหวะการซ้ำ ซึ่งห่างเท่าๆ กัน การซ้ำของหน่วยรูปทรง ช่วยในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการออกแบบ ถ้าเราใช้รูปทรงเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้งขึ้นไป เราเรียกว่าการจัดภาพ เช่นนี้ว่าการซ้ำ(Repetition)

4) น้ำหนัก แสงเงา สีขาว,เทา, สีส้มอมแดง

1.1.2 ส่วนประกอบทางวัสดุ และวิธีการ

เป็นการนำกลวิธีสืบสานมาเป็นรูปแบบการสร้างสรรค์ โดยนำกระดาษมาตัด เป็นรูปทรงและติดประกอบเข้าด้วยกันเป็นรูปทรงกลม นำมาซ้อนกันเป็นชั้น และใส่ไฟสีส้มอมแดงให้ เกิดความสว่าง และมิติในผลงาน

1.1.3 วิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

ภาพประกอบที่ 51 การวิเคราะห์รูปทรงศิลปะนิพนธ์ที่ 2

1.1.3.1 องค์ประกอบของศิลปะ ใช้หลักการจัดวางแบบเอกภาพ ลักษณะแนวคุณภาพสองข้างสมมาตรกัน (Symmetry Balance) หรือ ความสมดุลแบบซ้ายขวา เหมือนกัน คือ การวางรูปทั้งสองข้างของแกนสมดุล

1.1.3.2 จุดเด่นเกิดจากการซ้ำของรูปทรงอินทรียรูป รูปทรงเรขาคณิต ทำให้เกิดความเคลื่อนไหว สะดุตตา เกิดคุณค่าทางศิลปะและสุนทรียภาพ

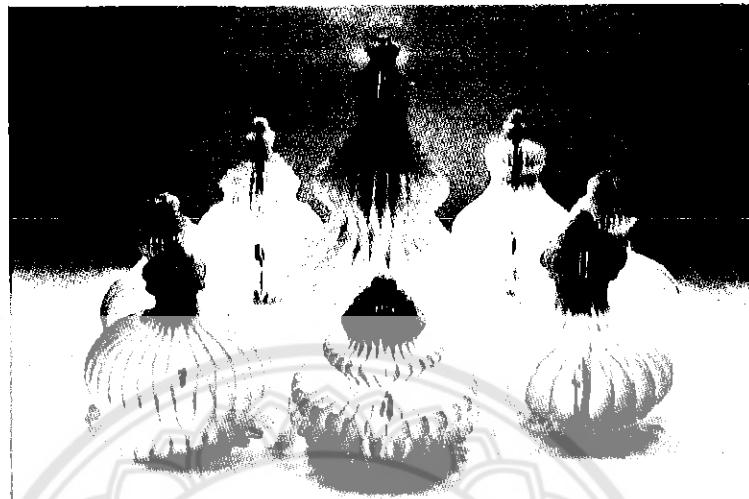
1.2 การวิเคราะห์เนื้อหา

1.2.1 เรื่อง แนวเรื่อง การถ่ายทอดแนวความคิดจากรูปทรงของเจดี “สมัยสุโขทัย”

1.2.2 เนื้อหาภายนอก เป็นการสร้างสรรค์ศิลปะ แสดงออกถึง การสร้างสรรค์แบบเชิงบวกแนว เป็นศิลปะแบบสื่อผสม จิตรกรรมทางการใช้หัตถกรรมในส่วนของเส้นการซ้ำ และเป็นแนวประติมารกรรมทางด้านรูปทรงเกี่ยวข้องกับศิลปะทางด้านอุตสาหกรรม ทางด้านประโยชน์การใช้งาน เป็นการถ่ายทอดแนวความคิดจากรูปทรงของเจดี “แรงบันดาลใจรูปทรงของเจดี” สมัยสุโขทัย จากการเรียงขั้น โดยใช้หัตถกรรม ในเรื่องของเส้น การซ้ำ และการไล่แสงสว่างจากหลอดไฟ

1.2.3 เนื้อหาภายใน เนื้อหาทางพุทธปัญญา (Intellectual Content) ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะนี้ มีคุณลักษณะ ทางรูปแบบ แสดงองค์ประกอบของศิลปะว่าเป็นการประกอบกันของรูปทรงอย่างมีความคิดขั้นตอนที่มีระบบระเบียบ มีการวางแผน ด้วยปัญญา มีลักษณะเป็นระเบียบ เกิดความประสานกลมกลืน ของหัตถกรรม รูปทรงมีสัดส่วนลงตัว ให้ความรู้สึกสง่างาม ดึงดูม ให้ผลทางอารมณ์อย่างเอื้ออำนวย แสดงความสูงส่งทางจิตวิญญาณ เรียกว่า “ฝ่ายคลาสสิก (classic)”

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปินพนธ์ ชิ้นที่ 3

ชื่อผลงาน The Pagoda of Sukhothai หมายเลขอ 3

กลวิธี Paper cut

ขนาด 100 x 150 x 150 เซนติเมตร

1. การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

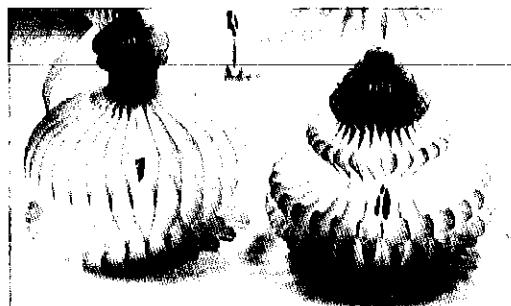
1.1 การวิเคราะห์รูปทรง

1.1.1 ทัศนธาตุ

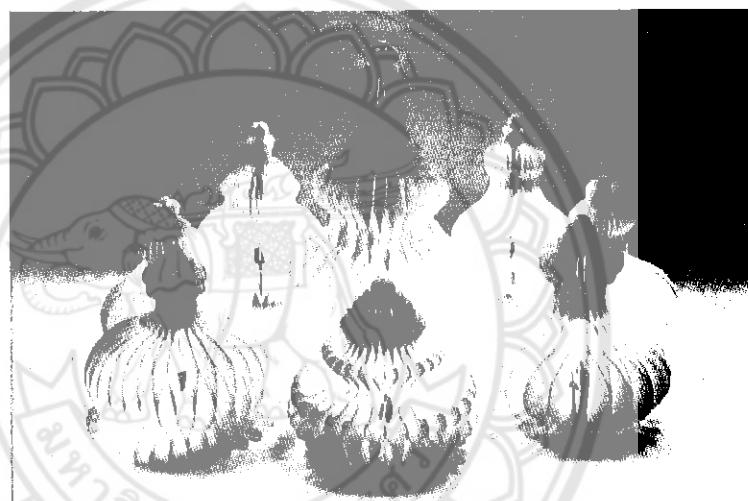
- 1) เส้นโครงสร้าง เส้นตรง, เส้นอน, เส้นเฉียงเป็นประธานแสดงถึงความมั่นคง มีเอกภาพ ดุลยภาพแบบสมมาตรกัน

- 2) เส้น : เส้นโค้ง ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว ลื่นไหล ต่อเนื่อง อ่อนโยนนุ่มนวล เส้นเฉียงฟันปลา ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว อย่างเป็น จังหวะ มีระเบียบ

3) จังหวะการซ้ำ ช่วงห่างเท่าๆ กัน การซ้ำของหน่วยรูปทรง ช่วยในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการออกแบบ ถ้าเราใช้รูปทรงเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้งขึ้นไป เราเรียกว่าการจัดภาพ เช่นนั้นว่าการซ้ำ(Repetition)

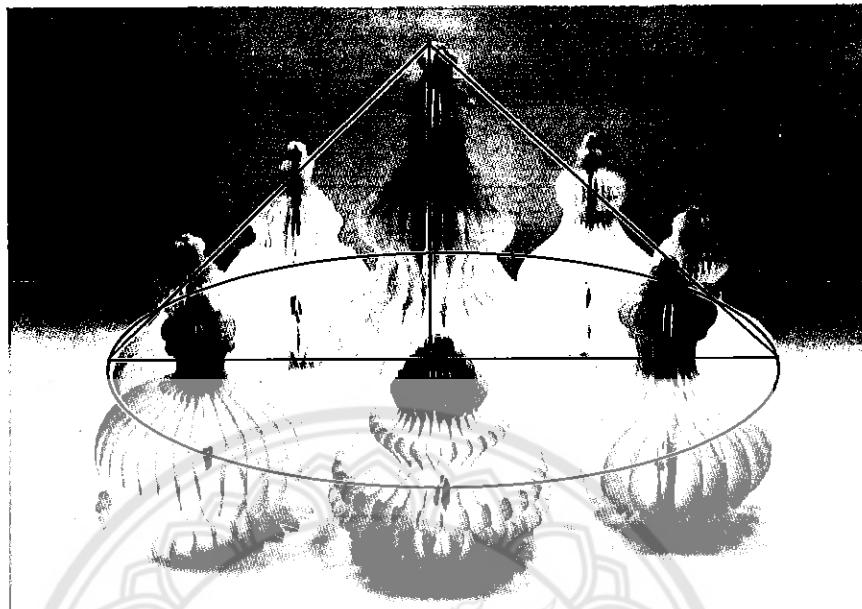

4) น้ำหนัก แสงเงา สีขาว, เทา, สีส้มอมแดง

1.1.2 ส่วนประกอบทางวัสดุ และวิธีการ

เป็นการนำกลิ่นสีอ่อนมาเป็นรูปแบบการสร้างสรรค์ โดยนำกระดาษมาตัดเป็นรูปทรงและติดประกอบเข้าด้วยกันเป็นรูปทรงกลม นำมาซ้อนกันเป็นชั้น และใส่ไฟสีส้มอมแดงให้เกิดความสว่าง และมิติในผลงาน

1.1.3 วิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

ภาพประกอบที่ 52 การวิเคราะห์รูปทรงศิลปินพิณชั้นที่ 3

1.1.3.1 องค์ประกอบของศิลปะ ใช้หลักการจัดวางแบบเอกภาพ ลักษณะแนวตุลยภาพสองข้างสมมาตรกัน (Symmetry Balance) หรือ ความสมดุลแบบซ้ายขวา เมื่อونกัน คือ การวางรูปทั้งสองข้างของแกนสมดุล

1.1.3.2 จุดเด่นเกิดจากการซ้ำของรูปทรงอินทรียรูป รูปทรงเรขาคณิต ทำให้เกิดความเคลื่อนไหว สะดุกดตา เกิดคุณค่าทางศิลปะและสนับสนุนทริยาภาพ

1.2 การวิเคราะห์เนื้อหา

1.2.1 เรื่อง แนวเรื่อง การถ่ายทอดแนวความคิดจากรูปทรงของเจดีย์สมัยสุโขทัย

1.2.2 เนื้อหาภายนอก เป็นการสร้างสรรค์ศิลปะ แสดงออกถึง การสร้างสรรค์แบบเชิงบวกแนว เป็นศิลปะแบบสื่อผสม จิตรกรรมทางการใช้ทัศนธาตุในส่วนของเส้นการซ้ำ และเป็นแนวประติมารมทางด้านรูปทรงเกี่ยวข้องกับศิลปะทางด้านอุตสาหกรรม ทางด้านประโยชน์การใช้งาน เป็นการถ่ายทอดแนวความคิดจากรูปทรงของเจดีย์ แรงบันดาลใจรูปทรงของเจดีย์สมัยสุโขทัย จากการเรียงชั้น โดยใช้ทัศนธาตุ ในเรื่องของเส้น การซ้ำ และการไล่แสงสว่างจากหลอดไฟ

1.2.3 เนื้อหาภายใน เนื้อหาทางพุทธิปัญญา (Intellectual Content) ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะนี้ มีคุณลักษณะ ทางรูปแบบ แสดงองค์ประกอบของศิลปะว่าเป็นการประกอบกันของรูปทรงอย่างมีความคิดขั้นตอนที่มีระบบระเบียบ มีการวางแผน ด้วยปัญญา มีลักษณะเป็นระเบียบ

เกิดความประسانกลมกลืน ของทัศนธาตุ รูปทรงมีสัดส่วนลงตัว ให้ความรู้สึกสง่างาม ดึงดูม ให้ผลทาง
อารมณ์อย่างอelibอาบ แสดงความสูงส่งทางจิตวิญญาณ เรียกว่า “ฝ่ายคลาสสิก (classic)”

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปินพนธ์ ชั้นที่ 4

ชื่อผลงาน The Pagoda of Sukhothai หมายเลขอ 4

กลวิธี Paper cut

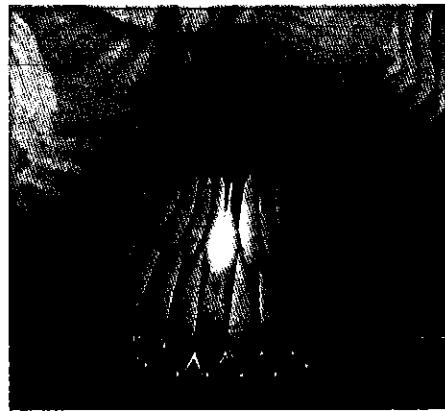
ขนาด 100 x 150 x 150 เซนติเมตร

1. การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

1.1 การวิเคราะห์รูปทรง

1.1.1 ทัศนธาตุ

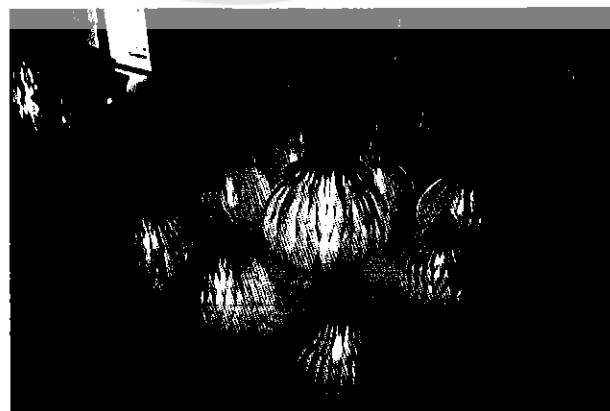
- 1) เส้นโครงสร้าง เส้นตรง, เส้นนวน, เส้นเฉียงเป็นประธานแสดงถึงความ
มั่นคง มีเอกภาพ ดุลยภาพแบบสมมาตรกัน

2) เส้น : เส้นโค้ง ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว สืบเนื่อง อ่อนโยนนุ่มนวล
เส้นแข็งทันปลา ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว อย่างเป็น จังหวะ มีระเบียบ

3) จังหวะการซ้ำ ช่วงห่างเท่าๆ กัน การซ้ำของหน่วยรูปทรง ช่วยในการสร้าง
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการออกแบบ ถ้าเราใช้รูปทรงเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้งขึ้นไป เรา
เรียกว่าการจัดภาพ เช่นนั้นว่าการซ้ำ(Repetition)

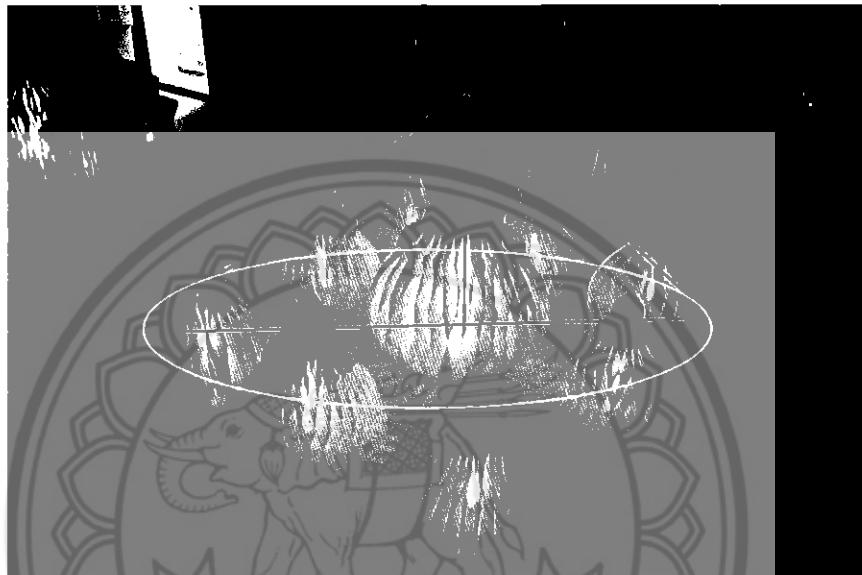

4) น้ำหนัก แสงเงา สีขาว,เทา, สีส้มเหลือง

1.1.2 ส่วนประกอบทางวัสดุ และวิธีการ

เป็นการนำกลิ่นสีผสมมาเป็นรูปแบบการสร้างสรรค์ โดยนำกระดาษมาตัด เป็นรูปทรงและติดประกอบเข้าด้วยกันเป็นรูปทรงกลม นำมาซ้อนกันเป็นชั้น และใส่ไฟสีส้มออมแสงให้ เกิดความสว่าง และมิติในผลงาน

1.1.3 วิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

ภาพประกอบที่ 53 การวิเคราะห์รูปทรงศิลปินพนธ์ชิ้นที่ 4

1.1.3.1 องค์ประกอบของศิลปะ ใช้หลักการจัดวางแบบเอกภาพ ลักษณะ แนวตุลยภาพสองข้างสมมาตรกัน (Symmetry Balance) หรือ ความสมดุลแบบซ้ายขวา เมื่อนับ ก็คือ การวางแผนทั้งสองข้างของแกนสมดุล

1.1.3.2 จุดเด่นเกิดจากการซ้ำของรูปทรงอินทรียรูป รูปทรงเรขาคณิต ทำให้เกิดความเคลื่อนไหว สะดุกดตา เกิดคุณค่าทางศิลปะและสุนทรียภาพ

1.2 การวิเคราะห์เนื้อหา

1.2.1 เรื่อง แนวเรื่อง การถ่ายทอดแนวความคิดจากรูปทรงของเจดีย์สมัยสุโขทัย

1.2.2 เนื้อหาภายนอก เป็นการสร้างสรรค์ศิลปะ แสดงออกถึง การสร้างสรรค์แบบ เชิงบวกแนว เป็นศิลปะแบบสื่อผสม จิตรกรรมทางการใช้ทัศนธาตุในส่วนของเส้นการซ้ำ และเป็นแนว ประติมารมทางด้านรูปทรงเกี่ยวข้องกับศิลปะทางด้านอุตสาหกรรม ทางด้านประโยชน์การใช้งาน เป็นการถ่ายทอดแนวความคิดจากรูปทรงของเจดีย์ แรงบันดาลใจรูปทรงของเจดีย์สมัยสุโขทัย จาก การเรียงชั้น โดยใช้ทัศนธาตุ ในเรื่องของเส้น การซ้ำ และการไล่แสงสว่างจากหลอดไฟ

1.2.3 เนื้อหาภายใน เนื้อหาทางพุทธิปัญญา (Intellectual Content) ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะนี้ มีคุณลักษณะ ทางรูปแบบ แสดงองค์ประกอบของศิลปะว่าเป็นการประกอบกันของรูปทรงอย่างมีความคิดขั้นตอนที่มีระบบระเบียบ มีการวางแผน ด้วยปัญญา มีลักษณะเป็นระเบียบ เกิดความประسانกลมกลืน ของทัศนธาตุ รูปทรงมีสัดส่วนลงตัว ให้ความรู้สึกสง่างาม ดึงดูม ให้ผลทางอารมณ์อย่างอ่อนoba แสดงความสูงส่งทางจิตวิญญาณ เรียกว่า “ฝ่ายคลาสสิก (classic)”

บทที่ 5

บทสรุป

การศึกษาค้นคว้าการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุด แรงบันดาลใจจากรูปทรงเจดีย์สมัยสุโขทัย ตามแนวทางขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ ซึ่งล้วนแต่เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์การทำ แนวทางความคิด เพื่อก่อให้เกิดพัฒนางานทัศนศิลป์ ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

1. เพื่อเป็นการศึกษาค้นคว้ากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะนำไปสู่การบันทึกผลการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไว้อย่างเป็นระบบในรูปเอกสารภาคศิลปะนิพนธ์
2. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ เรื่อง แรงบันดาลใจจากรูปทรงเจดีย์สมัยสุโขทัย
3. สรุป รวม วิเคราะห์ ผลการสร้างสรรค์
4. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์ ตอบสนองความคิดและความรู้สึกแสดงออกถึงคุณค่าความงามในรูปแบบผลงานจิตรกรรมสร้างสรรค์

ผลที่ได้รับจากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ ทำให้ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาค้นคว้ากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะนำไปสู่การบันทึกผลการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไว้อย่างเป็นระบบในเอกสารภาควิชาศิลปะนิพนธ์ ซึ่งได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ เรื่องแรงบันดาลใจจากรูปทรงเจดีย์สมัยสุโขทัย จำนวน 2 ผลงาน ตลอดจนการนำผลงานดังกล่าวมาวิเคราะห์ รวมรวม และสรุปผลของการสร้างสรรค์ทำให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์ ตอบสนองความคิดและความรู้สึก แสดงออกถึงคุณค่าทางความงามในรูปแบบงานจิตรกรรมสีอ่อน นำเสนอเรื่องราวของเจดีย์ที่ได้รับอิทธิพลจนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปต่างๆ ในสมัยสุโขทัย อีกทั้งยังเป็นแหล่งศูนย์รวมจิตใจของคนในศาสนาพุทธ และสะท้อนถึงความเป็นอยู่ของคนในอดีต ถ่ายทอดงานในเชิงสัญลักษณ์ ซึ่งมีลักษณะงานแบบกึ่งนามธรรมพัฒนาผลงานสร้างสรรค์จนมีรูปแบบที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน ผู้สร้างสรรค์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาค้นคว้าตลอดจนการเรียบเรียงบันทึกกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ฉบับนี้ จะเกิดประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจพอสมควรและประจักษ์แจ้งให้ทราบแก่ในเรื่องหนึ่งของผู้สร้างสรรค์ จะเป็นหนึ่งในการกระตุ้นกระบวนการรับรู้ทางสุนทรียะ ในเรื่องราวดีนำเสนอดอกไป แม้ว่าประสบการณ์การรับรู้ของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกัน แต่ผลงานชุดนี้มีเนื้อหาของการสร้างสรรค์ที่สามารถทำความเข้าใจไปในทิศทางอันเดียว และกระบวนการเรียนรู้ สร้างสรรค์นี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในอนาคตท่อไปได้

บรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง

ชลธุต นิ่มเสมอ.(2531).องค์ประกอบของศิลปะ.(พิมพ์ครั้งที่1).กทม : โรงพิมพ์ไทยวัฒนา
พานิช

วิบูลย์ ลีสุวรรณ. ศิลปบริชาการ 2 : ศิลปะคืออะไร. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : มูลนิธิ
ศาสตราจารย์ศิลป์ พิริยะรัตน์. 2549

ภาคร สุนพงษ์ครี. สุนทรียศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 2556.

สุรชาติ เกณประสีติช์,(2555),เอกสารประกอบการเรียนการสอน,พื้นฐานองค์ประกอบ
ศิลป์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

แหล่งอ้างอิงจากอินเตอร์เน็ต

<http://www.thaigoodview.com/node/86678>

<http://my.dek-d.com/ouoee/writer/viewlongc.php?id=429420&chapter=23>

<https://sites.google.com/site/prawatisassukhothay/khil-pa>

<http://mythaiart.blogspot.com/2012/02/blog-post.html>

<http://knowledge.eduzones.com/knowledge-2-6-46158.html>

<http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=beauty-angel&month=02-2010&date=19&group=1&gblog=50>

<http://decor8blog.com/2010/05/04/ferry-staverman-paper-art/>

<http://www.rama9art.org/artisan/artdb/artists/home>.