

การต่อผู้ถือหุ้นของธรรมชาติ

อริสรา เกษมเทวินทร์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
วันที่รับเข้า: 17 พ.ย. 2558
เลขเข้า: 10842414
เลขเรียกหนังสือ: .....

ศิลปนิพนธ์เสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา

หลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์

พฤษภาคม 2558

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยนครสวรรค์

THE CONFLICT OF NATURE

An Art Thesis Submitted in Partial Fulfillment

Of the Requirement

for the Degree of Bachelor of Fine and Applied Arts

Program in Visual Art Design

May 2015

Copyright 2015 by Naresuan University

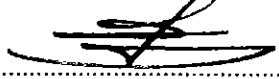
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้พิจารณาวิทยานิพนธ์เรื่อง “การต่อสู้ดิ้นรนของธรรมชาติ”

ของ นางสาวอริสรา เกษมเทวินทร์ เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

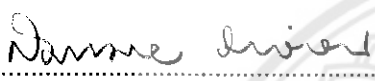
ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

..... ประธาน

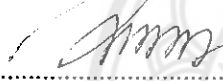
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ พรหมรัตน์)

..... กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์)

..... กรรมการ

(อาจารย์สมหมาย มาอ่อน)

..... กรรมการ

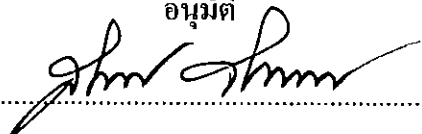
(อาจารย์อาคม ทองโปร่ง)

..... กรรมการ

(อาจารย์จิติ สมบูรณ์เอก)

..... กรรมการ

(อาจารย์ชญาณิศ ชิงช่วง)

อนุมัติ

.....

(ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

พฤษภาคม 2558

ประกาศคุณูปการ

ข้าพเจ้าน้อมรำลึกในพระคุณบิดา มารดา ผู้ที่ให้กำเนิดและให้การอบรมสั่งสอน เลี้ยงดูข้าพเจ้า จนเติบโตมาด้วยความยากลำบาก สอนให้รู้จักผิดชอบ ชั่วดี ทั้งยังคอยให้การสนับสนุนส่งเสริม การศึกษาและเป็นกำลังใจให้นายมที่ข้าพเจ้าเกิดความท้อแท้และหมดกำลังใจ

ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่เป็นผู้ให้วิชาความรู้ คอยชี้แนะแนวทางใน การศึกษา สอนการใช้ชีวิต ทั้งยังอบรมสั่งสอนให้มีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัย ขอกราบ ขอบพระคุณคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ทุกท่านที่ให้ความรู้ ความช่วยเหลือ ตลอดจนเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ผู้ควบคุมดูแลศิลปินนิพนธ์ทุกท่าน โดยเฉพาะอาจารย์อัครม ทองโปรง ที่คอยให้ความรู้ชี้แนะ แนวทางและให้ความช่วยเหลือพร้อมคำปรึกษาศิลปินนิพนธ์ภาคเอกสารชุดนี้ให้ไปในทางที่ชัดเจนและ สมบูรณ์

ขอขอบคุณคนเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทุกคนที่คอยให้กำลังใจและให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันใน การทำงานจนสามารถลุล่วงตามความประสงค์

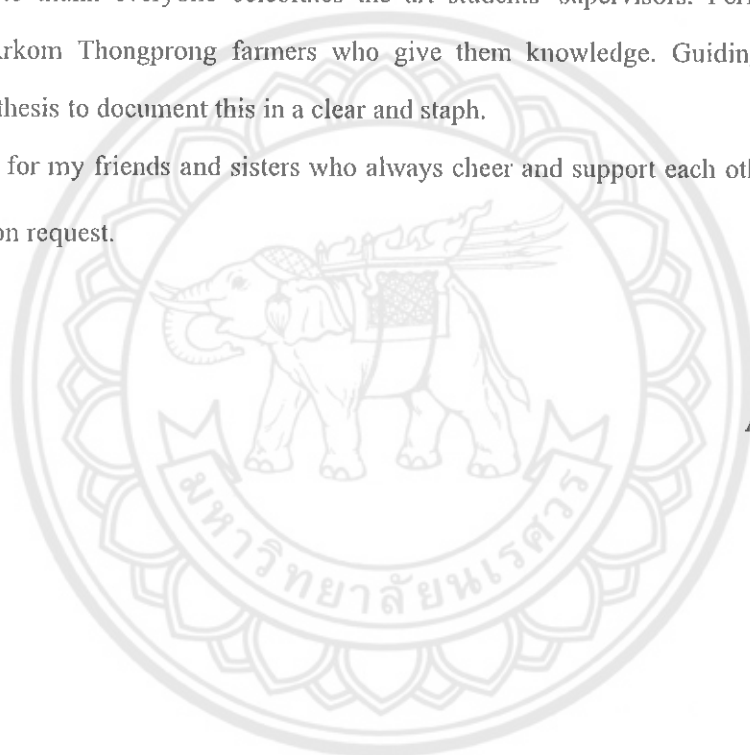
อริสรา เกษมเทวินทร์

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 Professors Arkom Thongprong farmers who give them knowledge. Guiding and assisting and advising the thesis to document this in a clear and staph.

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

Arisara Kasamtawin

Title	The Conflict of nature
Author	Arisara Kasamtawin
Advisor	Mr.Arkorn Thongprong
Co – Advisor	Assist.Prof. Surachart kespravit
Academic Paper	Thesis B.F.A. in Visual Art Design, Naresuan University,2014
Keyword	Struggle, Flounder

ABSTRACT

Creative Arts thesis "the struggle of nature" is intended to be a producer of creative learning and understanding of the creative process to convey the attitudes and feelings of the creator. The expression of beauty or aesthetic value in the form of prints which is a semi-abstract works and reflects the struggles in life. The natural form of the tree roots that have come to symbolize nature. The physical look attractive to the creative aspects of both surface contours extend to normal and also looks like trying to thread everywhere. Not foreign to human life faced various obstacles, but you have to pass to get to the many people realize their lives. There needs to be fought indefatigable, the story must meet in everyday life. From the creators have tried to study the process through technical processes of printmaking, it has research the struggles of human life in general that convey the attitude and sense of style. The experience of the creator met using the form on the roots of trees, are the highlight of all specimens tested in this series and has been a process of printmaking techniques that fit. This format is to present the idea to meet as much as possible. Therefore, it is essential that research must be recorded as a result of various a concept originally developed for use in the future to the future.

สารบัญ

บทที่	หน้า
1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	1
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์.....	1
คำจำกัดความหรือคำจำกัดความเฉพาะ.....	2
ขอบเขตของการสร้างสรรค์.....	2
2 ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง.....	3
1. ข้อมูลด้านเนื้อหา.....	4
1.1 ทศนคติที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์.....	4
1.2 อิทธิพลและความบันเทิงใจจากประสบการณ์.....	4
1.2.1 ราก.....	4
1.2.2 รากที่เปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่พิเศษ.....	8
1.3 อิทธิพลจากปรัชญา.....	12
2. ข้อมูลด้านรูปแบบ.....	12
2.1 อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะเรอเนอซองส์.....	12
2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานลัทธิศิลปะเรอเนอซองส์.....	15
2.3 อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานศิลปินไทย.....	16

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
3 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	17
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์.....	17
1. ขั้นตอนการศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูล.....	17
2. ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ ประมวล และการจัดทำภาพแบบร่าง.....	24
3. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์.....	28
4 การวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	43
การสร้างสรรค์ก่อนผลงานศิลปนิพนธ์.....	43
การวิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์.....	44
การวิเคราะห์การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 1.....	50
การวิเคราะห์การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 2.....	51
การวิเคราะห์การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 3.....	52
5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ.....	53
บรรณานุกรม.....	55
ประวัติผู้สร้างสรรค์.....	57

สารบัญภาพ

ภาพประกอบ	หน้า
บทที่ 2 เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	
1 ภาพประกอบที่ 1 อธิธิพลและความบันเทิงจากประสพการณ์.....	5
2 ภาพประกอบที่ 2 อธิธิพลและความบันเทิงจากประสพการณ์.....	6
3 ภาพประกอบที่ 3 อธิธิพลและความบันเทิงจากประสพการณ์.....	6
4 ภาพประกอบที่ 4 อธิธิพลและความบันเทิงจากประสพการณ์.....	7
5 ภาพประกอบที่ 5 อธิธิพลและความบันเทิงจากประสพการณ์.....	8
6 ภาพประกอบที่ 6 อธิธิพลและความบันเทิงจากประสพการณ์.....	9
7 ภาพประกอบที่ 7 อธิธิพลและความบันเทิงจากประสพการณ์.....	9
8 ภาพประกอบที่ 8 อธิธิพลและความบันเทิงจากประสพการณ์.....	10
9 ภาพประกอบที่ 9 อธิธิพลและความบันเทิงจากประสพการณ์.....	10
10 ภาพประกอบที่ 10 อธิธิพลและความบันเทิงจากประสพการณ์.....	11
11 ภาพประกอบที่ 11 อธิธิพลและความบันเทิงจากประสพการณ์.....	11
12 ภาพประกอบที่ 12 อธิธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะภาพ	
The Third-Class Carriage โดย โดมิเยร์ (Daumier,Honore).....	15
13 ภาพประกอบที่ 13 อธิธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะภาพ	
The Exccution of the Rebel โดย ฟรานซิส โก โกย่า.....	15
14 ภาพประกอบที่ 14 อธิธิพลที่ได้รับจากผลงานของศิลปินไทย.....	16
15 ภาพประกอบที่ 15 อธิธิพลที่ได้รับจากผลงานของศิลปินไทย.....	16

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพประกอบ	หน้า
บทที่ 3 ขั้นตอนการดำเนินการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์	
1 ภาพประกอบที่ 1 แผนผังแสดงองค์ประกอบศิลปะ.....	17
2 ภาพประกอบที่ 2 วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์.....	19
3 ภาพประกอบที่ 3 วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์.....	19
4 ภาพประกอบที่ 4 วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์.....	20
5 ภาพประกอบที่ 5 วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์.....	20
6 ภาพประกอบที่ 6 วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์.....	21
7 ภาพประกอบที่ 7 วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์.....	21
8 ภาพประกอบที่ 8 วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์.....	22
9 ภาพประกอบที่ 9 วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์.....	22
10 ภาพประกอบที่ 10 หลักการและแผนผังแสดงทัศนธาตุ และวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง.....	24
11 ภาพประกอบที่ 11 ข้อมูลภาพรากไม้.....	25
12 ภาพประกอบที่ 12 ข้อมูลภาพอิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะ.....	26
13 ภาพประกอบที่ 13 ข้อมูลภาพอิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะ.....	26
14 ภาพประกอบที่ 14 ภาพแบบร่างศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 1.....	28
15 ภาพประกอบที่ 15 ภาพแบบร่างศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 2.....	29
16 ภาพประกอบที่ 16 ภาพแบบร่างศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3.....	30

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพประกอบ	หน้า
บทที่ 3 ขั้นตอนการดำเนินการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์	
17 ภาพประกอบที่ 17 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์.....	31
18 ภาพประกอบที่ 18 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์.....	32
19 ภาพประกอบที่ 19 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 1.....	33
20 ภาพประกอบที่ 20 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 2.....	34
21 ภาพประกอบที่ 21 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 3.....	35
22 ภาพประกอบที่ 22 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 1.....	36
23 ภาพประกอบที่ 23 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 2.....	36
24 ภาพประกอบที่ 24 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 3.....	37
25 ภาพประกอบที่ 25 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์.....	38
26 ภาพประกอบที่ 26 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์.....	39
27 ภาพประกอบที่ 27 ภาพผลงานแบบสมบูรณ์ศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 1.....	40
28 ภาพประกอบที่ 28 ภาพผลงานแบบสมบูรณ์ศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 2.....	41
29 ภาพประกอบที่ 29 ภาพผลงานแบบสมบูรณ์ศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 3.....	42
บทที่ 4 การวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์	
1 ภาพประกอบที่ 1 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์.....	43
2 ภาพประกอบที่ 2 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์.....	44
3 ภาพประกอบที่ 3 การวิเคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์.....	45

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพประกอบ	หน้า
บทที่ 4 การวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์	
4 ภาพประกอบที่ 4 การวิเคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์.....	46
5 ภาพประกอบที่ 5 การวิเคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์.....	46
6 ภาพประกอบที่ 6 การวิเคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 1.....	50
7 ภาพประกอบที่ 7 การวิเคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 2.....	51
8 ภาพประกอบที่ 8 การวิเคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3.....	52

บทที่ 1

บทนำ

โลกของเราประกอบด้วยพื้นดินและพื้นน้ำอันกว้างใหญ่หลายรูปแบบ สิ่งที่เราพบเห็นทั่วไปคือสังคมพืชที่อยู่รวมกันเป็นอาณาบริเวณกว้างใหญ่หรือที่เรียกกันว่าป่าไม้ ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในเขตร้อนของโลก ด้วยสภาพภูมิประเทศจึงทำให้ประเทศไทยเป็นที่รวมของพันธุ์พืชและสัตว์ป่านานาชนิด แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าปัจจุบันป่าไม้ในประเทศไทยได้ลดลง อันเนื่องมาจากผลของอุณหภูมิจึงประเทศร้อนขึ้นมากกว่าปกติอย่างรวดเร็วทำให้ป่าไม้ต้องมีการปรับตัว ต่อสู้ดิ้นรนมากขึ้น

ดังนั้นธรรมชาติจึงต้องมีการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้ตัวเองนั้นสามารถอยู่รอดได้จนถึงปัจจุบัน ธรรมชาติที่ไม่สามารถปรับตัวได้นั้น ก็ไม่สามารถที่จะอยู่รอดได้และต้องสูญพันธุ์ไปในที่สุด ธรรมชาติเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดำรงอยู่บนบกส่วนใหญ่ที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้หรือจะเคลื่อนที่ได้ก็ตาม ธรรมชาติที่มีการเจริญเติบโตจึงต้องเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ หากแต่ในพื้นที่ที่แห้งแล้งบางแห่งธรรมชาติก็ต้องมีการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตอยู่รอด

ผู้สร้างสรรค์จึงอยากจะทำทอดอารมณ์ความรู้สึกและทัศนคติ ที่สะท้อนให้เห็นถึงการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอด โดยจะนำเสนอในมุมมองของธรรมชาติที่เกิดขึ้น โดยจะใช้รูปแบบรูปทรงของรากไม้มาเป็นตัวแทนของธรรมชาติ มาเสนอในรูปแบบศิลปะภาพพิมพ์

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

1. เพื่อศึกษาและค้นคว้าแนวทางสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ ชุดการต่อสู้ดิ้นรนของธรรมชาติ ในรูปแบบภาพพิมพ์แกะไม้ โดยถ่ายทอดความงามในด้านสุนทรีย์ภาพในเชิงบวก เป็นเรื่องของจังหวะ น้ำหนัก และแสงเงา อันมีลักษณะเฉพาะตน
2. แสดงถึงลักษณะรูปร่างรูปทรงที่บ่งบอกถึงการต่อสู้ดิ้นรนของธรรมชาติ โดยผู้สร้างสรรค์ได้เสนอมุมมองของธรรมชาติที่ประทับใจมานำเสนอ ในมุมมองของข้าพเจ้า
3. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจในกระบวนการการสร้างสรรค์ ตอบสนองความคิดและความรู้สึกแสดงออกถึงคุณค่าทางความงามในรูปแบบผลงานภาพพิมพ์

คำจำกัดความหรือคำจำกัดความเฉพาะ

ศิลปะภาพพิมพ์ (Printmaking / Graphic Arts) เป็นผลงานทัศนศิลป์ลักษณะ 2 มิติ คือ มีความกว้างและความยาว แสดงมิติที่สามสร้างขึ้น โดยการประกอบของทัศนธาตุ เช่น เส้น สี แสงเงา รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว สี ฯลฯ ซึ่งเป็นมิติลวงตาล้ากับผลงานจิตรกรรม แต่แตกต่างกันที่ภาพพิมพ์ใช้การถ่ายทอดสีจากแม่พิมพ์ลงบนระนาบรองรับแทนที่จะเป็น การขีด ขีด เขียน ป้าย หยด สลัก บนระนาบรองรับโดยตรง

การต่อสู้ดิ้นรน การต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด พวกที่มีความเหมาะสมก็จะมีชีวิตอยู่รอด พวกที่ไม่มีความเหมาะสมก็จะตายไป

ขอบเขตของการสร้างสรรค์

ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ ซึ่งเป็นศิลปนิพนธ์เรื่อง การต่อสู้ดิ้นรนของธรรมชาติ ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดขอบเขตของการสร้างสรรค์ไว้ดังนี้

1. ผลงานมีลักษณะเป็นภาพพิมพ์แกะไม้ 3 มิติ แบบลวงตาบนพื้นที่สี่เหลี่ยมเป็นภาพพิมพ์ในลักษณะรูปธรรม
2. แสดงรูปแบบกระบวนการการคัดค้านหากวิถีภาพพิมพ์ เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ ซึ่งมีการแกะที่แตกต่างกันออกไปเพื่อให้รู้น้ำหนักและแสงเงา
3. ผลงานแสดงถึงการต่อสู้ดิ้นรนที่มีความงดงามโดยมีคุณค่าความงามภายนอกเป็นรูปของธรรมชาติ คือรากไม้ ที่เกาะ ขึ้นตาม โขดหิน พยายามที่จะมีชีวิตอยู่รอด และมีคุณค่าความงามภายในในเรื่องของการแกะที่ดูเป็นระเบียบ ใช้ตัวแกะที่ขนาดต่างกันเพื่อให้เกิดค่าน้ำหนัก และแสงเงาที่สมบูรณ์
4. จำนวนผลงาน 3 ชิ้น ชื่อผลงาน การต่อสู้ดิ้นรนของธรรมชาติ 1 ขนาด 84 x 54 เซนติเมตร

ชื่อผลงาน การต่อสู้ดิ้นรนของธรรมชาติ 2 ขนาด 125 x 76 เซนติเมตร

ชื่อผลงาน การต่อสู้ดิ้นรนของธรรมชาติ 3 ขนาด 100 x 64 เซนติเมตร

บทที่ 2

เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สภาพภูมิประเทศในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันออกไป จึงส่งผลให้ธรรมชาติทั่วไปจะต้องมีการปรับตัวต่อผู้ตั้งถิ่นฐานเพื่อความอยู่รอดไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติที่เคลื่อนที่ได้หรือไม่ได้ก็ตามแต่ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะอำนวยความสะดวกแก่ชีวิตในแง่ของการอยู่รอดและสามารถสืบพันธุ์ต่อไปได้อย่างตัวผู้สร้างสรรค์เองก็มีประสบการณ์โดยตรงในการต่อสู้ดิ้นรนของชีวิตเช่นเดียวกัน

ดังนั้นผลงานแต่ละชิ้นของผู้สร้างสรรค์ในศิลปนิพนธ์ชุด การต่อสู้ดิ้นรนของธรรมชาติ ที่จะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและทัศนคติของผู้สร้างสรรค์ ด้วยกลวิธีในรูปแบบศิลปะภาพพิมพ์แกะใน รูปแบบเชิงสัญลักษณ์

1. ข้อมูลด้านเนื้อหา

1.1 ทัศนคติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์

1.2 อิทธิพลและความบันดาลใจจากประสบการณ์

1.2.1 ราก

1.2.2 รากที่เปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่พิเศษ

1.3 อิทธิพลจากปรัชญา

2. อิทธิพลด้านรูปแบบ

2.1 อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะเรอเนซองส์

2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานลัทธิศิลปะเรอเนซองส์

2.3 อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานของศิลปินไทย

1. ข้อมูลด้านเนื้อหา

1.1 ทักษะเกี่ยวกับการสร้างสรรค์

ศิลปะ คือ การเป็นตัวแทนของชีวิต (Art as Representation) เป็นคำนิยามที่คลี่คลายต่อทัศนะของการเลียนแบบธรรมชาติ โดยมีนักปรัชญาชาวกรีกซึ่งเป็นลูกศิษย์เพลโตชื่อ อริสโตเติล เป็นผู้ให้คำนิยามกล่าวว่า ศิลปินสร้างงานศิลปะโดยเลียนแบบรูปทรงจากธรรมชาติเพื่อแสดงแก่นสารที่มีอยู่ในสิ่งต่างๆ หรือรูปทรงนั้นๆมากกว่าเพียงเพื่อการลอกเลียนแบบรูปร่าง รูปทรงภายนอกสิ่งนั้นๆ (เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 707122 พื้นฐานองค์ประกอบศิลป์, หน้า 5)

ผู้สร้างสรรค์จึงนำรูปแบบของรากไม้ในมุมมองตามธรรมชาติที่ตรงตามทัศนคติของผู้สร้างสรรค์มาสร้างสรรค์ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติที่แท้จริงที่มากกว่าการมองผ่านๆ

1.2 อิทธิพลและความบันดาลใจจากประสบการณ์

ด้วยประสบการณ์ของผู้สร้างสรรค์ที่พบเจอมาของการปรับตัวต่อผู้คืนรน จึงได้เลือกใช้รูปทรงรากไม้ที่มีความน่าสนใจ ชับซ้อน มาใช้สื่อทางความคิดเป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายโดยนัยคือ เป็นตัวแทนชีวิตในการปรับตัวต่อผู้คืนรนนั้นคือ รากที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของพืชป่าไม้

1.2.1 ราก

ภูมิศาสตร์พืชพรรณ (2553, หน้า 55) “องค์ประกอบและหน้าที่ของราก รากเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของพืช โดยรากส่วนใหญ่จะไม่มีสีเขียวของคลอโรฟิลล์ โดยจะเจริญเติบโตตามแรงดึงดูดของโลกลงสู่ดิน (Positive geotropism) ทั้งนี้รากเจริญมาจากเรดิเคิล (Radicle) ซึ่งเป็นส่วนปลายสุดของ Hypocotyl ของเอ็มบริโอซึ่งอยู่ภายในเมล็ด (Berg, 2008)...

ชนิดของราก มีการพิจารณาตามการเกิดของราก แบ่งรากออกเป็นชนิดใหญ่ๆ ได้ 4 ชนิด

1. รากแก้ว (Primary root) หรือ Tap root เป็นรากที่พบในพืชใบเลี้ยงคู่ตลอดทั้งชีวิต โดยจะเจริญเติบโตมาจากเรติคูลแล้วพุ่งลงสู่ดิน ตอนโคนรากจะมีขนาดใหญ่แล้วค่อยๆ เรียวเล็กกลงไปจนถึงปลายราก พืชหลายชนิดมีรากแก้วเป็นรากสำคัญตลอดชั่วชีวิตของพืช และมีบทบาทมากสำหรับต้นไม้ขนาดใหญ่ในการพยุงลำต้น

ภาพประกอบที่ 1 ภาพรากแก้ว

ที่มา <https://www.google.co.th/search/>

เข้าถึงเมื่อ : 20 พฤษภาคม 2558

2. รากแขนง (Secondary root) หรือ Lateral root เป็นรากที่เจริญเติบโตออกมาจากรากแก้ว การเจริญเติบโตของรากชนิดนี้จะขนานไปกับพื้นดินและสามารถแตกแขนงได้มีส่วนสำคัญในการช่วยพยุงลำต้น

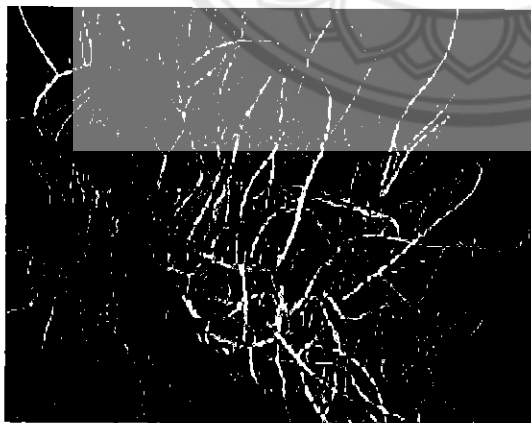

ภาพประกอบที่ 2 ภาพรากแขนง

ที่มา <https://www.google.co.th/search?>

เข้าถึงเมื่อ : 20 พฤษภาคม 2558

3. รากฝอย (Fibrous root) พบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมีรากที่มีลักษณะเป็นเส้นเล็กๆแผ่กระจายออกไปโดยรอบ ทำหน้าที่พยุงลำต้นในพืชใบเลี้ยงเดี่ยว

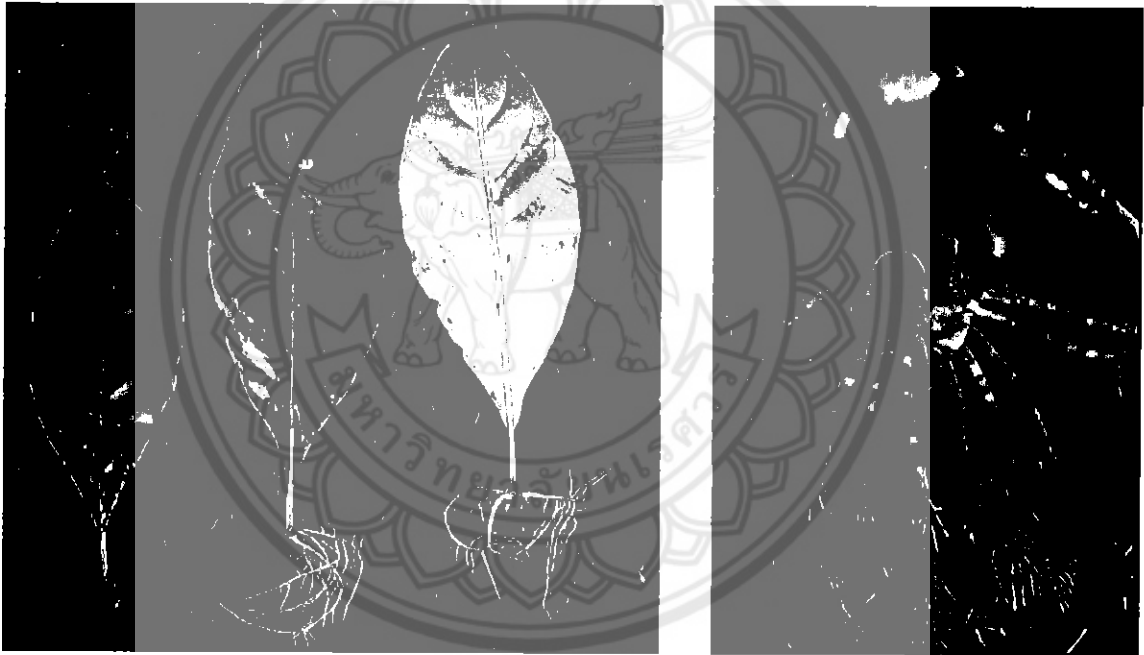

ภาพประกอบที่ 3 ภาพรากฝอย

ที่มา <https://www.google.co.th/search?>

เข้าถึงเมื่อ : 20 พฤษภาคม 2558

4. รากพิเศษ (Adventitious root) เป็นรากที่เกิดจากส่วนหนึ่งส่วนใดของพืช เช่น เกิดจากกิ่ง ใบ หรือข้อของลำต้น มิได้เกิดจากรากเดิมหรือรากแก้วโดยตรง เช่น รากของต้นข้าวคุด โปดเมื่องอกจากเมล็ดใหม่ ๆ มีรากแก้วงอกออกมาก่อน ต่อมาจะมีราก 4-5 เส้น งอกออกมาจากเมล็ดอีกเรียกรากเหล่านี้ว่า เซมินัล รูท (Seminal root) เป็นรากพิเศษแรกเกิดที่ทำหน้าที่อยู่ระยะหนึ่งจนมีลำต้นอยู่เหนือดินมีใบแรกออกมา จากนั้นข้อแรกของลำต้นจะมีรากแตกออกมาโดยรอบรากเหล่านี้เรียกรากพิเศษ เมื่อรากพิเศษทำหน้าที่แล้ว เซมินัล รูท จะสลายไป ดังนั้นต้นข้าว โปดเมื่อเจริญเติบโตมีขนาดใหญ่จึงมีแต่รากพิเศษเท่านั้น กิ่งตอนของพืชไม่ดอกและไม่ผลก็จะมีรากแบบรากพิเศษทั้งสิ้น

ภาพประกอบที่ 4 ภาพรากพิเศษ

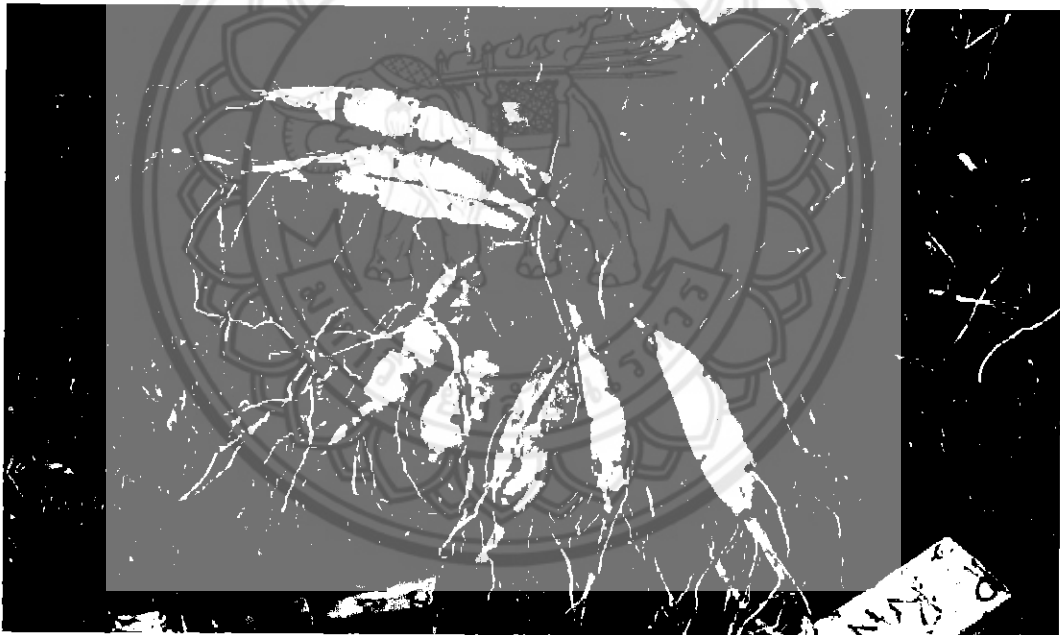
ที่มา <https://www.google.co.th/search?>

เข้าถึงเมื่อ : 20 พฤษภาคม 2558

1.2.2 รากที่เปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่พิเศษ (Modified root หรือ Specialized root)

(ปรีชา สุวรรณพิณี และนงลักษณ์ สุวรรณพิณี, 2536; อักษร ศรีเปด่ง และคณะ, 2548; Berg, 2008) กล่าวว่ารากของพืชบางชนิดมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปเพื่อให้เหมาะสมกับหน้าที่พิเศษต่างๆ

1. รากสะสมอาหาร (Storage root) ทั้งรากแก้วและรากแขนงสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างให้มีขนาดใหญ่เพื่อทำหน้าที่นี้ซึ่งมักจะเรียกว่า “หัว” โดยจะทำหน้าที่สะสมอาหารประเภทแป้ง โปรตีน น้ำตาล เอาไว้มากโดยหัวที่เปลี่ยนแปลงมาจากรากแก้ว เช่น หัวแครอท หัวไชเท้า เป็นต้น สำหรับหัวที่เปลี่ยนแปลงมาจากรากแขนง เช่น มันเทศ มันแกว มันสำปะหลัง กระจ่าง เป็นต้น

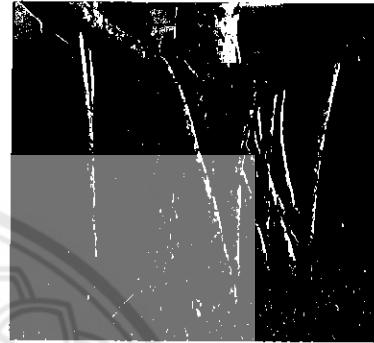
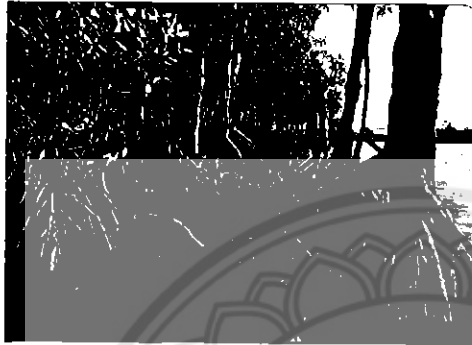

ภาพประกอบที่ 5 ภาพรากสะสมอาหาร

ที่มา <https://www.google.co.th/search?>

เข้าถึงเมื่อ : 20 พฤษภาคม 2558

2. รากค้ำจุน (Prop root) เป็นรากพิเศษที่ออกจากข้อต่างๆเจริญพุ่งลงดินทำหน้าที่ค้ำจุนพองลำต้น เช่น เตย ข้าวโพด ไทร ไม้บางชนิด เช่น โกงกางมีรากออกจากลำต้นหยั่งลงไปในเลนเรียกรากค้ำจุน (Stilt root) รากบางชนิดจะแผ่เป็นปีกบนพื้นดินเพื่อพองมิให้ต้นไม้ล้มรากเช่นนี้เรียกพูพอน (Buttress root) ส่วนมากจะพบตามพืชหรือต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีอายุมากๆ ในป่า

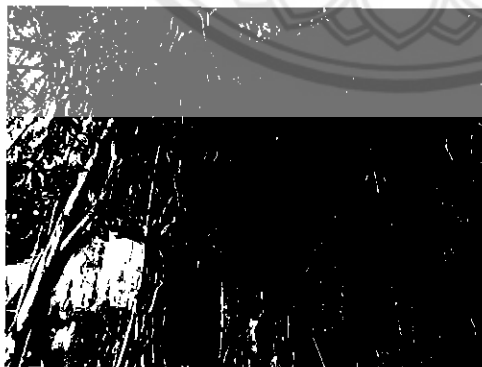

ภาพประกอบที่ 6 ภาพรากค้ำจุน

ที่มา <https://www.google.co.th/search?>

เข้าถึงเมื่อ : 20 พฤษภาคม 2558

3. รากเกาะ (Climbing root) รากอิงอาศัยเป็นรากพิเศษออกจากข้อของลำต้นเกาะไปตามหลัก กิ่งพวง เสา เพื่อพองลำต้นให้เกาะสูงขึ้น และให้ส่วนต่างๆของพืชได้รับแสงมากขึ้น เช่น พริกไทย พุดด่าง พลู และกล้วยไม้ เป็นต้น

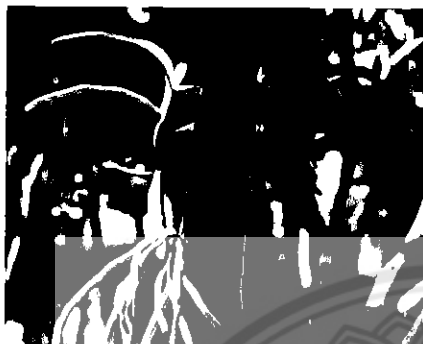

ภาพประกอบที่ 7 ภาพรากเกาะ

ที่มา <https://www.google.co.th/search?>

เข้าถึงเมื่อ : 20 พฤษภาคม 2558

4. รากสังเคราะห์แสง (Photosynthetic root) เป็นรากที่สามารถสังเคราะห์อาหารได้ ปลายรากมรติเขียวของคลอโรฟิลล์ เช่น กัลวี่ไม้และมีเชื้อลักษณะนุ่มคล้ายฟองน้ำเรียก Velanen หุ้มตามขอบนอกของรากช่วยดูดน้ำรักษาความชื้นและช่วยในการหายใจด้วย

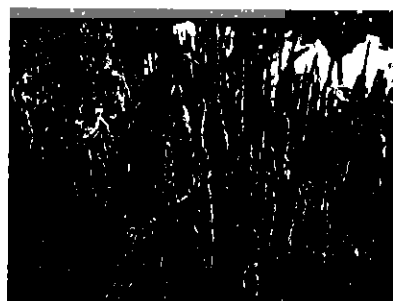
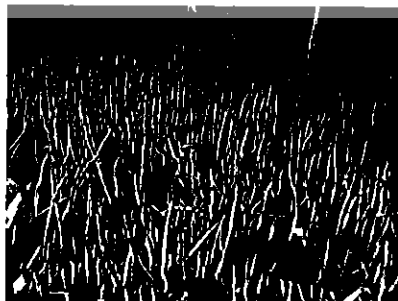

ภาพประกอบที่ 8 ภาพรากสังเคราะห์แสง

ที่มา <https://www.google.co.th/search?>

เข้าถึงเมื่อ : 20 พฤษภาคม 2558

5. รากหายใจ (Respiratory root หรือ Aeration) เป็นรากที่ช่วยในการหายใจหนังสือบางเล่มเรียกว่าหุ่นลอย ได้แก่รากของพืชตามชายเลน เช่น ลำพู โกงกาง แสม ลำแพน เป็นต้น พืชเหล่านี้จะมีรากจมอยู่ในเลนและมีรากแยกออกมา โดยปลายของรากเหล่านี้จะชูพื้นเลนขึ้นมาปลายรากมีคอร์กหุ้มไม่มีราก ภายในเซลล์พาเรงคิมาเรียงตัวอยู่อย่างหลวมๆ อากาศจะเข้าไปในช่องระหว่างเซลล์เหล่านี้ซึ่งติดต่อไปถึงรากที่จมอยู่ในเลน พืชบางชนิดลอยอยู่บนผิวน้ำ เช่น ผักกะเฉด รากของพืชเหล่านี้ช่วยในการหายใจด้วย

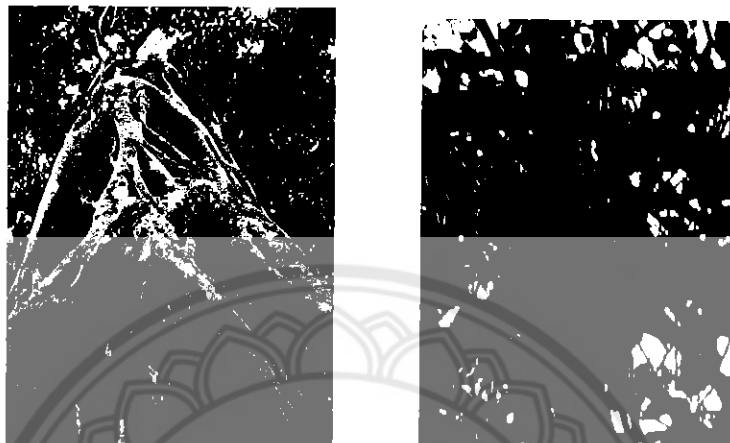

ภาพประกอบที่ 9 ภาพรากหายใจ

ที่มา <https://www.google.co.th/search?>

เข้าถึงเมื่อ : 20 พฤษภาคม 2558

6. รากกาฝาก (Parasitic root หรือ Haustoria) รากพวกนี้จะแทงลงไปจนถึงไซเล็มแลโฟลเอ็มของต้นไม้ใหญ่เพื่อดูดอาหารมาเลี้ยงตัวมันเองทั้งๆที่ต้นพืชที่มาเกาะต้นไม้ใหญ่ก็สามารถสังเคราะห์อาหารได้เอง เช่น กาฝาก ฝอยทอง เป็นต้น

ภาพประกอบที่ 10 ภาพรากกาฝาก

ที่มา <https://www.google.co.th/search?>

เข้าถึงเมื่อ : 20 พฤษภาคม 2558

7. รากหนาม (Thorn root) รากที่มีลักษณะคล้ายหนามเกิดออกมาจากบริเวณโคนต้นของพืชบางพวกป่าดิบบางชนิด

ภาพประกอบที่ 11 ภาพรากหนาม

ที่มา <https://www.google.co.th/search?>

เข้าถึงเมื่อ : 20 พฤษภาคม 2558

จากข้อมูลเนื้อหาดังกล่าวในเรื่องของรากานาชนิดนั้น ผู้สร้างสรรค์ได้สนใจในรูปแบบรูปทรงของรากไม้ ที่มีเรื่องราวของทัศนธาตุเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยรูปแบบรูปทรงของรากจะมีลักษณะเป็นเส้น ทั้งเส้นตรง เส้นตรงแนวนอน เส้นโค้ง ที่ให้ความรู้สึกของการเคลื่อนไหว สนุกสนาน กลมกลืน ที่สะท้อนให้เห็นถึงการต่อสู้ดิ้นรนของชีวิตเพื่อความอยู่รอด ผู้สร้างสรรค์จึงนำรูปแบบรูปทรงของรากเหล่านี้มาสร้างสรรค์ในผลงานตามทัศนคติของผู้สร้างสรรค์เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการดำรงชีวิตที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด

1.3 อิทธิพลจากปรัชญา

กัจจกร สุนพงษ์ศรี (2555, หน้า 113) เพลโต (Plato, ก่อน ค.ศ. 427-347) นักปรัชญาชาวกรีกได้ให้ความเห็นว่า “(งาน) ศิลปะ คือการถ่ายแบบจาก (งาน) ศิลปะในอุดมคติ (ideal)...ความงามที่พบเห็นอยู่บนโลกไม่ใช่ความงามระดับสูงสุด หากมีได้ก็อยู่ในโลกแห่งอุดมคติ (world of ideal) เท่านั้น ซึ่งเป็นความงามนิรันดร์”

จากปรัชญาดังกล่าวส่งผลให้เกิดอิทธิพลทางความคิดให้แก่ผู้สร้างสรรค์ที่ว่า ศิลปะคือการลอกเลียนแบบธรรมชาติ ที่เพิ่มเนื้อหาเรื่องราวให้มีความงามที่งามมากกว่าสิ่งที่พบเห็น ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้สังเกตและนำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน

2. ข้อมูลด้านรูปแบบ

2.1 อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะลัทธิเรียลลิสม์ (Realism)

ศิลปินกลุ่มนี้มีความเห็นว่า การที่จะวาดสิ่งใดก็ตาม ต้องเคยเห็นสิ่งนั้นมาก่อน การสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ให้เกิดคุณค่าต้องเกิดจากการมองเห็นของศิลปินในแต่ละวัน มนุษย์ทำงานมีกิเลส ความอยาก มีดีมีเลวในสังคม ดังนั้น เหตุการณ์เหล่านี้ศิลปินต้องสัมผัสพบเห็น แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นทัศนศิลป์ให้ละเอียดและเหมือนกับสิ่งที่ตนมองเห็น ดังนี้

งานจิตรกรรม จะแสดงออกที่เกี่ยวกับเรื่องความเป็นจริงในชีวิตประจำวัน ไม่แสดงออกด้วยความเพ้อฝันหรือหนีความจริง เรื่องราวเกี่ยวกับความอดอยาก และความน่าเกลียด สาเหตุการสร้างงานทัศนศิลป์ลัทธิสังคมนิยม ได้แก่

1. ตอบสนองด้านจิตใจของผู้ชมและผู้สร้าง
2. ความเชื่อว่าศิลปะต้องเกิดจากความเป็นจริงทางเรื่องราวในชีวิตประจำวันและเหมือนเรื่องราวจาก ธรรมชาติ
3. เชื่อว่าทัศนศิลป์ให้ประโยชน์ต่อสังคม ปลูกกระตมให้ตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพ

สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ทัศนศึกษานิยม คือ

1. แสดงรูปทรงธรรมชาติ และเรขาคณิต เหมือนจริงตามที่ตามองเห็น
2. ศิลปินกลุ่มนี้ชอบวาดภาพเป็นจรรยา และคนชั้นต่ำ
3. ชอบวาดภาพล้อเลียนสังคม แสดงรูปทรงและ โครงสร้างของสิรูปทรง และแสดงพื้นผิวเรียบให้สมจริง
4. เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน เช่น การทำสงคราม การประกอบอาชีพต่างๆ
5. รูปแบบรูปธรรม มีตัวตนให้มองเห็นว่ามีรูปทรงประเภทใด

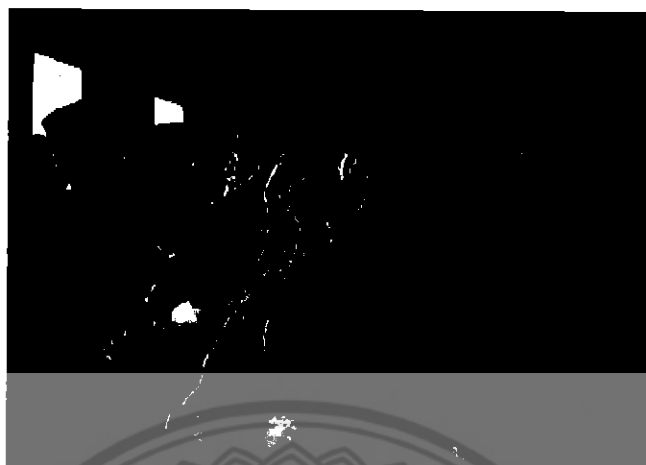
(ที่มา: http://www.cpss.ac.th/learnonline/art_bun_52/Art/Less_6_0-13.html)

ศิลปะเรียลลิสม์ (Realism) หรือ ศิลปะสังคมนิยม โดยทั่วไปหมายถึง การสร้างงานที่เหมือนจริงดังที่ปรากฏอยู่ในธรรมชาติ รวมถึง การสร้างสรรค์ภาพงานในเชิงวิพากษ์วิจารณ์สังคม (socially critical images) ภาพเกี่ยวกับชีวิตของคนเมืองและชนบท พวกชาวไร่ชาวนาในช่วงยุคสมัย ปฏิเสธเนื้อหาเรื่องราวในแบบคลาสสิกและเชิงเปรียบเทียบที่แฝงความหมาย ขณะที่ทาง สุนทรียศาสตร์หมายถึง คตินิยมทางศิลปะที่ยึดถือหลักการสร้างงานให้เหมือนจริงและเป็นจริงดังที่สายตาเห็นอยู่ บางครั้งมีความหมายใกล้เคียงกับคำธรรมเนียมนิยม จะแตกต่างกันบ้างตรงที่ธรรมเนียมนิยมเน้นไปที่ธรรมชาติทั่วไป สังคมนิยมเน้นชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ โดยเห็นว่าในความจริงนั้นมีความงามอย่างสมบูรณ์อยู่แล้ว ซึ่งมีความหมายตรงข้ามกับศิลปะอุดมคติ ผลงานของ โอ โนเร โดมิเยร์

ศิลปะเรียลลิสม์เกิดขึ้นประมาณกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 จนถึงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 (ค.ศ. 1850-1880) มีจุดเริ่มต้นในประเทศฝรั่งเศส โดยกลุ่มศิลปินที่ไม่เห็นด้วยกับการทำงานของกลุ่มนีโอ-คลาสสิกอิม์ (คลาสสิกใหม่ คือความเคลื่อนไหวทางศิลปะซึ่งมีสุนทรียภาพแบบกรีกและโรมัน) และ กลุ่มโรแมนติคอิม์ (จินตนิยม) ที่ยึดถือประเพณีหรือตัวตนเป็นหลัก หรือแสดงความคิดเห็นเอาตามใจตนเอง ศิลปินเรียลลิสม์เห็นว่าศิลปะทั้งสองไม่ได้แสดงความกลมกลืนของชีวิต ยังคงลักษณะความเป็นอุดมคติอยู่ หาใช่ความจริงไม่ด้วยความเห็นว่า ศิลปะควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงตามธรรมชาติ ปฏิเสธเรื่องราวเกี่ยวกับความกล้าหาญ ความรุนแรงแบบ โรแมนติคอิม์ มาแสดงออกในรูปแบบต่างๆ ในชีวิตประจำวัน การใส่อารมณ์ตนเองถูกสลัดทิ้งออกไป เป็นลักษณะของการยึดวัตถุและการรู้จักสังเกตธรรมชาติ สร้างงานตามสภาพความเป็นจริง ซึ่งศิลปินเชื่อว่าความงามอยู่ในทุกหนทุกแห่ง ไม่ว่าจะในพระราชวังหรือที่ตามชนบทผลงานของ ฌอง-ฟร็องซัว มิโลต์ อีกทั้งยังเชื่อกันว่าศิลปะนั้นสอนกันไม่ได้ เป็นเรื่องเฉพาะตัวที่แต่ละคนมีความสามารถต่างกัน ศิลปะคือการเลียนแบบตามตาเห็น ศิลปินควรบันทึกเหตุการณ์ที่เป็นความจริงในยุคสมัยของตนเอาไว้ ไม่ใช่สร้างงานแบบ โบราณนิยม เป็นการปฏิเสธแนวคลาสสิกและ โรแมนติคอย่างสิ้นเชิง ค.ศ. 1855 มีการจัดนิทรรศการศิลปะสังคมนิยมครั้งที่ 1 ขึ้น นำโดย กุสตาฟ กูร์เบต์ นิทรรศการเสมือนแทนการประท้วงและเป็นปฏิปักษ์ต่อหลักสุนทรียภาพของกลุ่มจินตนิยม ซึ่งมีอิทธิพลอย่างกว้างขวาง

จิตรกรร่วมแนวคิดคนสำคัญ ยังมี ฌอง-ฟร็องซัว มิโลต์ และ โอนเร โดมิเยร์ ทั้งนี้ ศิลปะเรียลลิสม์ในเวลาต่อมาได้ให้แนวทางกับศิลปะอิมเพรสชันนิสม์ กล่าวคือ ศิลปินเริ่มเรียนรู้แสงสีประกอบในวัตถุ รู้จักสังเกตแสงสีตามบรรยากาศต่างๆ ศิลปะเรียลลิสม์นอกจากเกิดขึ้นจากความไม่เห็นด้วยกับศิลปะดังกล่าวแล้ว ยังได้รับแรงผลักดันจากสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในขณะนั้น ผลพวงจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมได้สร้างปัญหาแก่สังคมและเศรษฐกิจมากมาย มีคนจน ชนชั้นกรรมาชีพเพิ่มขึ้น ศิลปินเรียลลิสม์ต้องการนำเสนอปัญหาในงานศิลปะ เพื่อนำความจริงตีแผ่ให้เพื่อนมนุษย์ได้รับรู้ โดยมักปฏิเสธเรื่องราวเกี่ยวกับคนชั้นสูงหรือคนรวย แต่เลือกสะท้อนภาพความลำบากของชนชั้นล่าง แสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำในสังคมตามพันธกิจซึ่งพวกเขาเห็นว่าภาระหน้าที่ของศิลปินคือการถ่ายทอดเรื่องราวที่สอดคล้องกับสภาพสังคม และสอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่ร่วมสมัย

2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานลัทธิศิลปะเรียลลิสม์

ภาพประกอบที่ 12 อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะ

ภาพ The Third-Class Carriage ปี1862 โดย โดมิเยร์ (Daumier,Honore)

<https://sites.google.com/site/cultofart/3-laththi-reiylli-sin-realism>

เข้าถึงเมื่อ : 20 พฤษภาคม 2558

ภาพประกอบที่ 13 อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะ

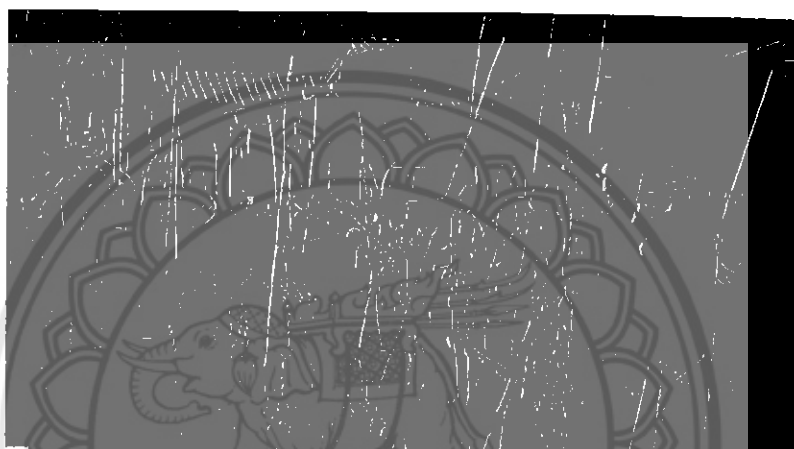
ภาพ The Execution of the Rebel on The third of May 1808 โดย ฟรานซิส โก โกย่า

<https://sites.google.com/site/cultofart/3-laththi-reiylli-sm-realism>

เข้าถึงเมื่อ : 20 พฤษภาคม 2558

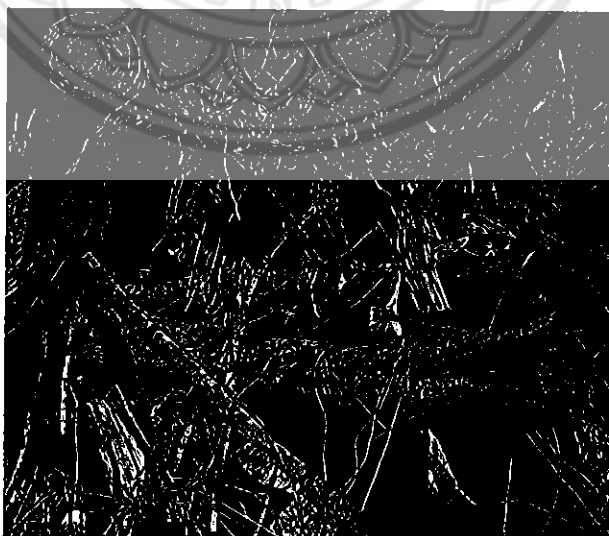
2.3 อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานของศิลปินไทย

ผู้สร้างสรรค์มีความชื่นชอบในกลวิธีการสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์ของ จักรี คงแก้ว ซึ่งเป็นผลงานภาพพิมพ์แกะไม้แนวเหมือนจริงอันละเอียดอ่อนงดงามได้อย่างละเอียดละไม ที่มีการแกะเป็นของตัวเอง มีความน่าสนใจในการแกะที่เป็นเส้นดูสั้นไหลและมีเอกลักษณ์ที่น่าสน มีเรื่องราวภายในผลงานเป็นความประทับใจจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วไป

ภาพประกอบที่ 14

กลวิธี ภาพพิมพ์แกะไม้ ศิลปิน จักรี คงแก้ว

ภาพประกอบที่ 15

กลวิธี ภาพพิมพ์แกะไม้ ศิลปิน จักรี คงแก้ว

บทที่ 3

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุด การต่อสู้ดิ้นรนของธรรมชาติ ผู้สร้างสรรค์มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอเนื้อหาการดิ้นรนโดยใช้รูปทรงของรากไม้มาเป็นสัญลักษณ์เพื่อสื่อความหมาย เป็นการสร้างรูปทรงให้สัมพันธ์กับส่วนเนื้อหาจนเป็นเอกภาพ โดยการประสานทัศนธาตุทางศิลปะต่างๆเข้าด้วยกัน ด้วยกลวิธีเฉพาะของผู้สร้างสรรค์โดยกระบวนการสร้างสรรค์ได้กำหนดเป็นลำดับขั้นตอนคือ เริ่มจากการรวบรวมข้อมูลการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลจัดทำภาพแบบร่างและปรับปรุงแก้ไข ขยายภาพผลงานจริงจากภาพแบบร่าง และปฏิบัติงานจริงจนเสร็จสมบูรณ์

กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ เป็นการศึกษา การค้นคว้า ทดลองการสร้างสรรค์ศิลปะในเชิงวิชาการ จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการบันทึกข้อมูลการค้นคว้า และผลสำเร็จต่างๆที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานดังกล่าว เพื่อเป็นแนวความรู้สำหรับนำไปพัฒนาการสร้างสรรค์ศิลปะต่อไป

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

1. ขั้นตอนการศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูล

1.1 หลักการและแผนผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ

ภาพประกอบที่ 1 แผนผังแสดงองค์ประกอบศิลปะ

ที่มา: องค์ประกอบศิลปะ, ชะลุต นิ่มเสมอ (2531)

ศิลปะคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อการแสดงการเป็นตัวแทนของชีวิต โดยเลียนแบบรูปทรงจากธรรมชาติเพื่อแสดงแก่นสารที่มีอยู่ในสิ่งต่างๆ หรือรูปทรงนั้นๆมากกว่าเพียงเพื่อการเลียนแบบรูปร่าง รูปทรงภายนอกสิ่งนั้นๆ จะเห็นได้ว่าศิลปะนั้นมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งได้แก่โครงสร้างทางวัตถุที่มองเห็นได้ หรือรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสส่วนหนึ่ง กับส่วนที่เป็นการแสดงออกอันเป็นผลที่เกิดจาก โครงสร้างทางวัตถุนั้นอีกส่วนหนึ่ง เราเรียกว่าองค์ประกอบ ส่วนแรกว่ารูปทรง หรือองค์ประกอบทางรูปธรรมและส่วนหลังที่เรียกว่า เนื้อหา หรือองค์ประกอบ ทางนามธรรม ดังนั้นองค์ประกอบที่เป็น โครงสร้างศิลปะก็คือ รูปทรงกับเนื้อหา

- รูปทรง

รูปทรง (Form) คือสิ่งที่เห็นได้ในทัศนศิลป์ เป็นส่วนที่ผู้สร้างสรรค์สร้างขึ้นด้วยการประสานกันอย่าง มีเอกภาพของทัศนธาตุ ให้สุนทรียภาพต่อความรู้สึกสัมผัส แปลกน่าทึ่ง เพลิคเพลินทางตาแล้วส่ง ต่อไปที่จิตใจ พร้อมกันนั้นก็สร้างเนื้อหาให้กับตัวรูปทรงเอง และเป็นสัญลักษณ์ให้แก่อารมณ์ ความรู้สึก หรือปัญญาความคิดที่เกิดขึ้นในจิตด้วย

- โครงสร้างทางรูป

ทัศนธาตุ (Visual Elements) เป็นสื่อสุนทรียภาพที่ผู้สร้างสรรค์จะนำมาประกอบกันเข้าให้เป็น รูปทรง เพื่อสื่อความหมายตามแนวเรื่องที่เป็นจุดหมายนั้น การประกอบกัน การจัดระเบียบ หรือการ ประสานกัน จึงเป็นปัญหาสำคัญที่สุดในอันดับต่อมา จำเป็นต้องมีกฎเกณฑ์ของเอกภาพ เป็นสิ่งที่ยึด เหนี่ยวให้วัสดุเหล่านี้รวมตัวเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ทัศนธาตุหลักที่ผู้สร้างสรรค์ได้นำมาใช้ ประกอบด้วยดังต่อไปนี้

1. เส้น (Line) ตัวผู้สร้างสรรค์นั้นได้นำเส้นมาใช้ในงาน มีทั้งเส้นตรง เส้นโค้ง เส้นเฉียง เส้น สามารถแสดงอาการความรู้สึกด้วยตัวของมันเอง
2. น้ำหนัก (Tone) ในงานของผู้สร้างสรรค์นั้นมีการใช้น้ำหนักในการแบ่งระยะของภาพ เพื่อให้เกิดมิติขึ้น โดยใช้การกะ มากำหนดในบริเวณที่ถูกแสงสว่างหรือเป็นเงา
3. ที่ว่าง (Space) ในงานของผู้สร้างสรรค์กำหนดให้มีพื้นที่ว่าง 30 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้มี บรรยากาศในงาน และไม่ให้งานมันดูแน่นเกินไปจนทำให้ในงานไม่มีตัวเด่น หรือตัว รอง

4. ลักษณะผิว (Texture) มีลักษณะผิวที่ทำเทียมขึ้น คือ เมื่อมองจะรู้สึกว่ายาบ ขรุขระ แต่เมื่อสัมผัสจะต้องเข้ากลับเป็นพื้นผิวเรียบ

- โครงสร้างทางวัตถุ

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด การต่อสู้คืนถิ่นของธรรมชาติ ในกลวิธีภาพพิมพ์แกะไม้ วัสดุที่ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานมีดังต่อไปนี้

1. หมึกภาพพิมพ์ (Print Ink)

ภาพประกอบที่ 2

2. ลูกกลิ้ง (Roller)

ภาพประกอบที่ 3

3. กระดาษ (Paper)

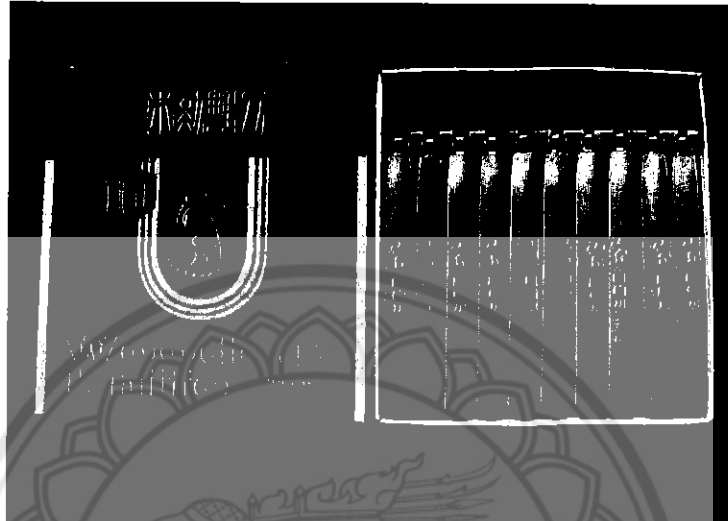
ภาพประกอบที่ 4

4. กระดาน ไม้อัด (Plywood board)

ภาพประกอบที่ 5

5. เครื่องมือแกะไม้ (Wood Carving)

ภาพประกอบที่ 6

6. น้ำมันสน (Turpentine)

ภาพประกอบที่ 7

7. กระดาษทิชชู (Tissue)

ภาพประกอบที่ 8

8. กระจกพลาสติก (Plastic bottle)

ภาพประกอบที่ 9

กลวิธี (Technic)

กลวิธีที่ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน คือ การแกะไม้ เป็นกลวิธีอย่างหนึ่งในภาพพิมพ์ที่สามารถแกะให้เกิดลวดลาย พื้นผิวที่พิเศษ ได้ผลงานมาในอีกรูปแบบหนึ่งที่ต่างจากการระบายสีลงไปเลยๆ

- เนื้อหา (Content) เป็นงานแบบรูปธรรม ที่สะท้อนให้เห็นถึงการต่อสู้ดิ้นรนของชีวิต โดยใช้รูปทรงจากธรรมชาติ คือ ต้นไม้ รากไม้

1. เรื่อง หมายถึง ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาเรื่องพืชพรรณธรรมชาติ ได้เจาะจงไปยังเรื่องของรากไม้ โดยจะใช้รูปแบบ รูปทรงของรากไม้มาทำในงาน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะในรูปแบบกึ่งนามธรรม
2. แนวเรื่อง เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบทางด้านงานศิลปะที่เน้นความคิดของผู้สร้างสรรค์ที่มีต่อเรื่องหรือรูปทรง เป็นเนื้อหาสาระหรือแนวทางของการสร้างสรรค์มากกว่าเนื้อเรื่อง เช่น การดิ้นรน การต่อสู้ การเป็นอยู่ ฯลฯ
3. เนื้อหาคือ ความหมายของงานศิลปะที่แสดงออกผ่านรูปทรงทางศิลปะ เนื้อหาของงานศิลปะแบบรูปธรรมเกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพของเรื่อง แนวเรื่อง และรูปทรง
  - เนื้อหาแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
    1. เนื้อหาภายใน หรือเนื้อหาทางรูปทรงศิลปะนิพนธ์ชุดภาพสะท้อนการดิ้นรนมีเนื้อหาภายในที่ใช้ทัศนธาตุเป็นส่วนใหญ่ นั่นก็คือ เส้น การใช้พื้นที่ว่าง เพื่อให้เกิดความกลมกลืน การผสมผสานภายในภาพได้อย่างลงตัว
    2. เนื้อหาภายนอก เป็นเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงการดิ้นรนในชีวิต ไม่ว่าจะเจอกับอุปสรรคมากน้อยแค่ไหน เราก็ต้องดิ้นรนต่อไปเพื่อความอยู่รอด หรือไมก็เพื่อเจอกับสิ่งที่ดีกว่า

1. หลักการและแผนผังแสดงทัศนธาตุและวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

ภาพประกอบที่ 10 หลักการและแผนผังแสดงทัศนธาตุและวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

ที่มา : หนังสือองค์ประกอบศิลปะ, หลุยส์ นิมเสมอ (2530:208)

การสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์เรื่อง การต่อสู้ดิ้นรนของธรรมชาติ ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างผลงานภาพพิมพ์ให้เกิดเอกภาพ ซึ่งมีองค์ประกอบและวิธีการสร้างดังต่อไปนี้

1. เอกภาพ ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดเอกภาพด้วยการสร้างเนื้อหาที่เป็นนามธรรมและรูปทรงที่เป็นรูปธรรมเข้าไว้ด้วยกัน
2. ดุลยภาพ ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ความสมดุลแบบอสมมาตร หรือซ้ายขวาไม่เท่ากัน เพื่อให้รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวเพื่อตอบสนองความรู้สึกของการดิ้นรน โดยการให้ค่าน้ำหนัก เส้น และรูปทรงที่ไม่เท่ากัน
3. การขัดแย้ง ในงานของผู้สร้างสรรค์นั้น มีการขัดแย้งโดยทิศทางที่มีการทับซ้อนของรากไม้ไปมาเพื่อให้เกิดความรู้สึกถึงการดิ้นรน และขัดแย้งเรื่องขนาดที่ในรูปทรงของรากไม้มีเล็กบ้าง ใหญ่บ้าง เพื่อให้ภาพเกิดระยะใกล้ไกล

4. จังหวะ การซ้ำที่เป็นระเบียบ ชับซ้อนจนเกิดเป็นรูปทรงที่มีความซับซ้อน คือ การเน้น การผ่อน การคลายสลับกันของรูปทรงของรากไม้ที่นำมาใช้ เพื่อให้เกิดความรู้สึกถึงการ
คืบรน

17 ก.ย. 2558

5. การกำหนดรูปแบบและขั้นตอนกระบวนการการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์

2. การศึกษาข้อมูลค้นคว้า ข้อมูลเอกสาร และภาพถ่าย

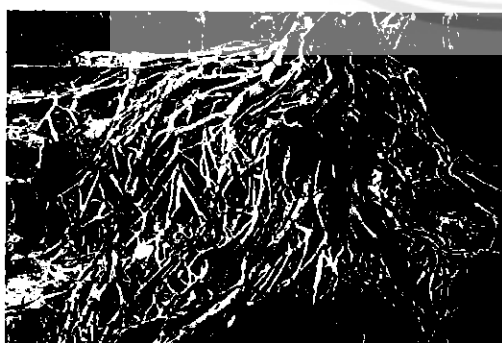
1. ข้อมูลภาคเอกสารหนังสือ

ผู้สร้างสรรค์ได้ค้นคว้าข้อมูลจากตำราหนังสือเอกสารทางวิชาการอันเป็นข้อมูลเบื้องต้นและที่มาของเทคนิคในการสร้างสรรค์ดังต่อไปนี้

1. เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 707122 พื้นฐานองค์ประกอบศิลป์ เรียบเรียง อ.สุรชาติ เกษประสิทธิ์
2. หนังสือสุนทรียศาสตร์ ผู้แต่ง ดร.จี. ศรีนิवासัน
3. หนังสือประวัติศาสตร์ศิลปะ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์วุฒิ วัฒนสิน
4. หนังสือภูมิศาสตร์พืชพรรณ ผู้แต่ง ผศ. อภิเษก ปันสุวรรณ

3. ข้อมูลภาพถ่าย และผลงานศิลปะลัทธิ ศิลปินต่างๆ

1. ข้อมูลภาพถ่าย ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ข้อมูลภาพถ่ายของรากไม้นานาชนิด ตามที่เป็นอยู่ในธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นต้นแบบกำหนดรูปร่างทางสัญลักษณ์ในการสื่อความหมายของการคืบรน

ภาพประกอบที่ 11 เป็นภาพรากไม้

แสดงถึงชีวิตของการอยู่รอด

2. ข้อมูลจากงานทัศนศิลป์

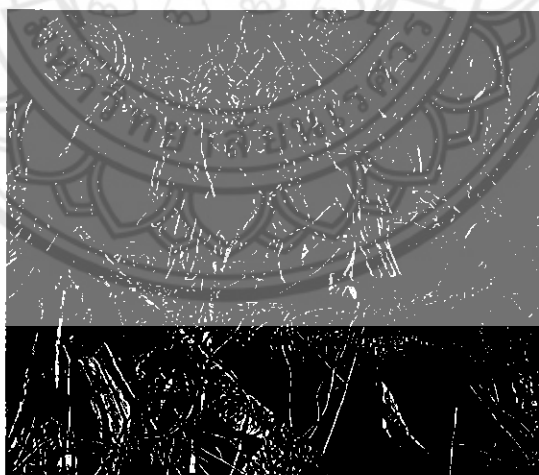
ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษางานทัศนศิลป์ทั้งของศิลปินตะวันตกและตะวันออก ที่แสดงออกถึงลักษณะการดัดนูน รวมถึงการแสดงออกทางรูปทรงศิลปะ เทคนิค และกระบวนการ

ภาพประกอบที่ 12 อธิธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะ

ภาพ The Execution of the Rebel on The third of May 1808 โดย ฟรานซิสโก โกยา

ผู้สร้างสรรค์ได้หยิบเอาในเรื่องของเนื้อหาและเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก มาใช้มาสร้างสรรค์
ในผลงาน

ภาพประกอบที่ 13

กลวิธี ภาพพิมพ์แกะไม้ ศิลปิน จักรี คงแก้ว

ผู้สร้างสรรค์ได้หยิบเอาเทคนิคในการแกะที่ได้ให้นักขาวทาคำไปในการแกะเพียงครั้งเดียว และการจัดองค์ประกอบของศิลปิน มาปรับใช้ในงานศิลปะนิพนธ์ของตัวเอง

3. การวิเคราะห์ข้อมูล

1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนเนื้อหา

การสร้างสรรคศิลป์นิพนธ์ชุด การต่อสู้ดิ้นรนของธรรมชาติ ผู้สร้างสรรคได้กำหนดเรื่องพีชพรรณ คือ รากไม้ นำเสนอแนวเรื่องการดิ้นรนเพื่อให้อยู่รอด หรือดิ้นรนเมื่อยามที่เจออุปสรรค โดยใช้รูปทรงของรากไม้มาเป็นสัญลักษณ์แสดงเนื้อหาภายนอกและเนื้อหาภายในที่ใช้ทัศนธาตุเรื่องของเส้นและสีสะท้อนอารมณ์และความรู้สึกการดิ้นรน

2. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนรูปทรง

การสร้างสรรคศิลป์นิพนธ์ชุด การต่อสู้ดิ้นรนของธรรมชาติ ผู้สร้างสรรคได้ใช้ทัศนธาตุและวิธีการดังต่อไปนี้

- เส้น ในงานของผู้สร้างสรรคมีลักษณะของเส้นที่นำมาใช้ในงาน มีเส้นโครงสร้างขององค์ประกอบทำหน้าที่กำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวภายในภาพ ได้แก่ เส้นโค้งไปโค้งมาของรากไม้ ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว กำลังดิ้นรน
- น้ำหนัก ผู้สร้างสรรคได้ใช้การแกว่งที่ไม่เหมือนกันเพื่อให้เกิดค่าน้ำหนักที่ต่างกัน ความลึกตื้น ใกล้ไกล
- พื้นผิว จะมีลักษณะที่เกิดจากการแกะร่องรอยของแม่พิมพ์เกิดบนกระดาษ
- ที่ว่าง ส่วนพื้นที่ว่างจะปล่อยคือแกะน้อย เพื่อให้เกิดค่าน้ำหนักที่เข้มข้น
- ขนาด ผู้สร้างสรรคได้กำหนดขนาดเล็กใหญ่ของรูปทรงรากไม้ที่ไม่เท่ากันเพื่อกำหนดระยะใกล้ไกล
- ทิศทาง ในผลงานรูปทรงของรากไม้จะมีทิศทางทั้งแนวนอน แนวตั้ง แนวเฉียง

จากการที่ผู้สร้างสรรคได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลในส่วนที่เป็นเอกสาร รูปภาพ และผลงานทางทัศนศิลป์ทั้งตะวันตกและตะวันออก เพื่อนำมาเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการสร้างสรรคผลงานที่เป็นอัตลักษณ์ให้แก่ผู้สร้างสรรค ทำให้ผู้สร้างสรรคได้เข้าใจทฤษฎีทางศิลปะทั้งในส่วนที่เป็นรูปทรงและเนื้อหาอันเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญของศิลปะ และนำมาตอบสนองแนวความคิดเพื่อสร้างสรรคผลงานศิลป์นิพนธ์ การต่อสู้ดิ้นรนของธรรมชาติ

4. กำหนดกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์มีขั้นตอนดังนี้

1. การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์

อุปกรณ์เครื่องเขียนรูป ได้แก่ ดินวาดเส้นสีดำ ยางลบ ปากกาหมึกซึม กระดาษ A4

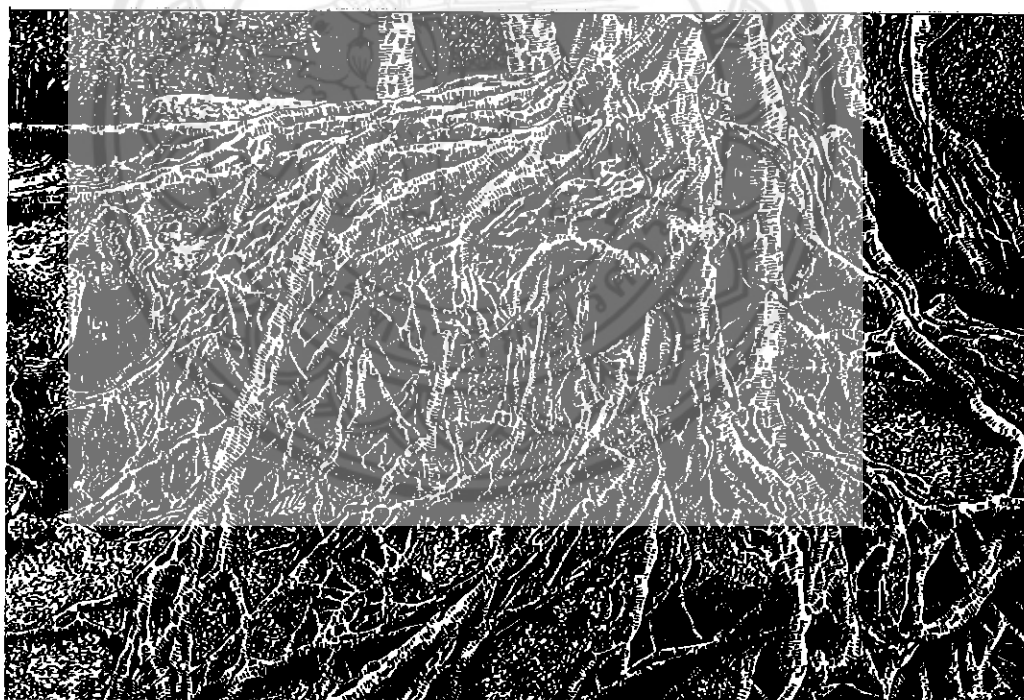
ดินสอไขสีขาว กระดาษฟิวเจอร์ กระบอกฉีดยา น้ำมันสน กระดาษทิชชู รูปภาพข้อมูล หมึกภาพพิมพ์

กระดานไม้อัด ลูกประคบ

2. กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง (Sketch) การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

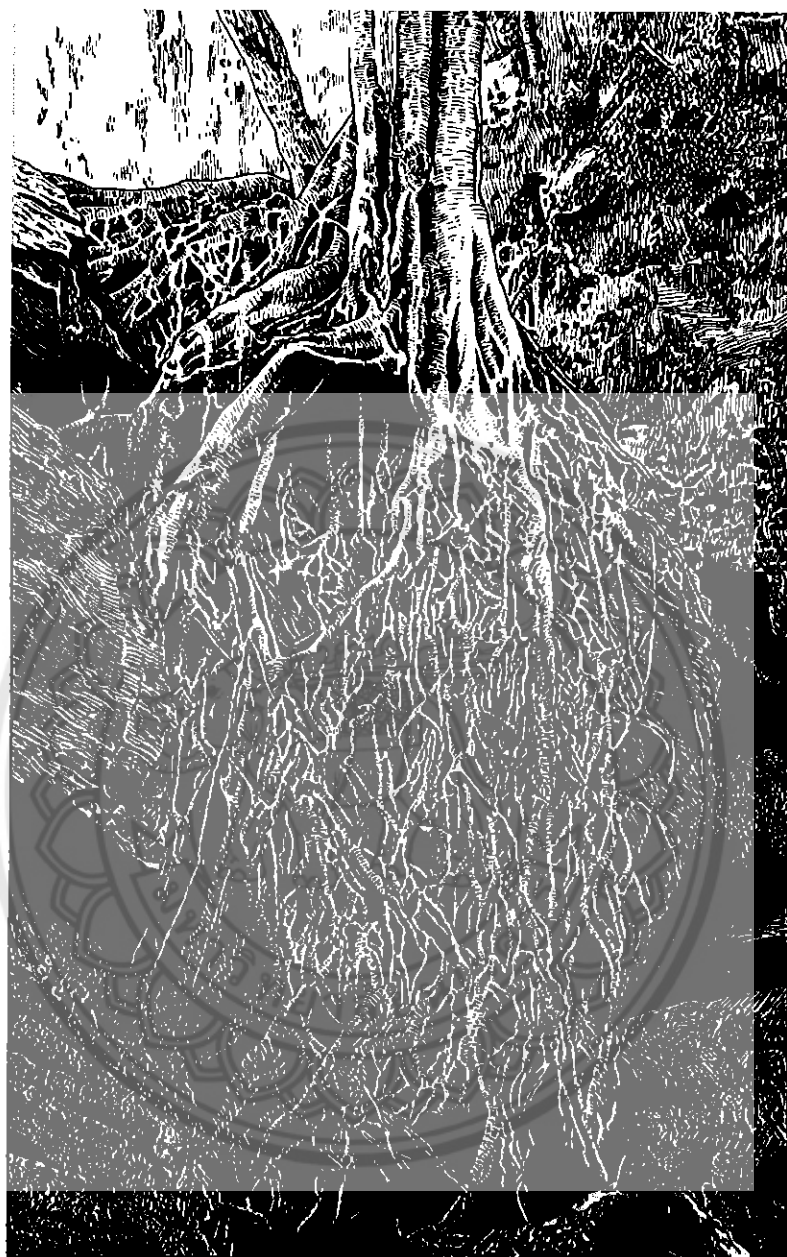
เมื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นรูปธรรม เช่น ภาพถ่าย และผลงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่ได้รับแรงบันดาลใจแล้ว นำมาดำเนินการการสร้างภาพร่าง

1) สร้างภาพร่างด้วยปากกาหมึกซึมลงบนกระดาษ

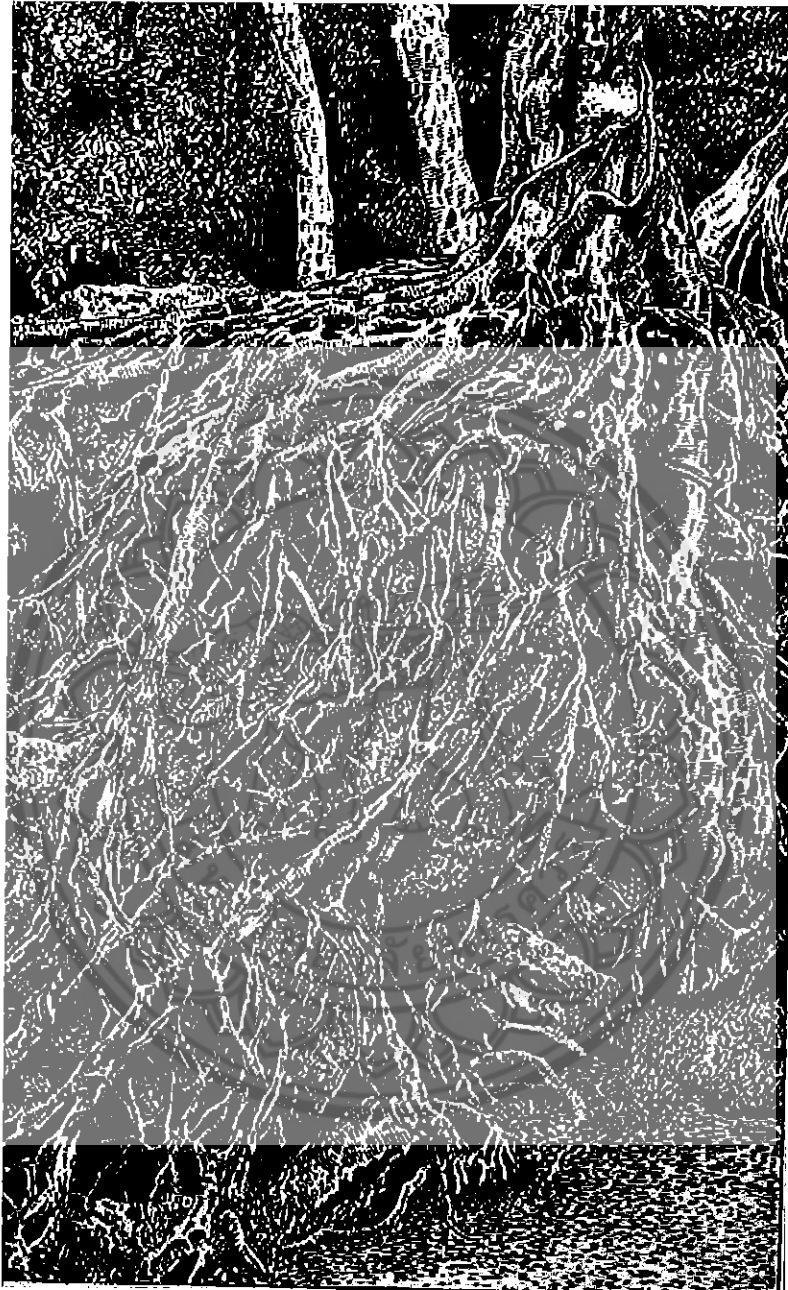
ภาพประกอบที่ 14 ภาพร่างด้วยปากกาหมึกซึมลงบนกระดาษ

ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 1

ภาพประกอบที่ 15 ภาพร่างด้วยปากกาหมึกซึมลงบนกระดาษ

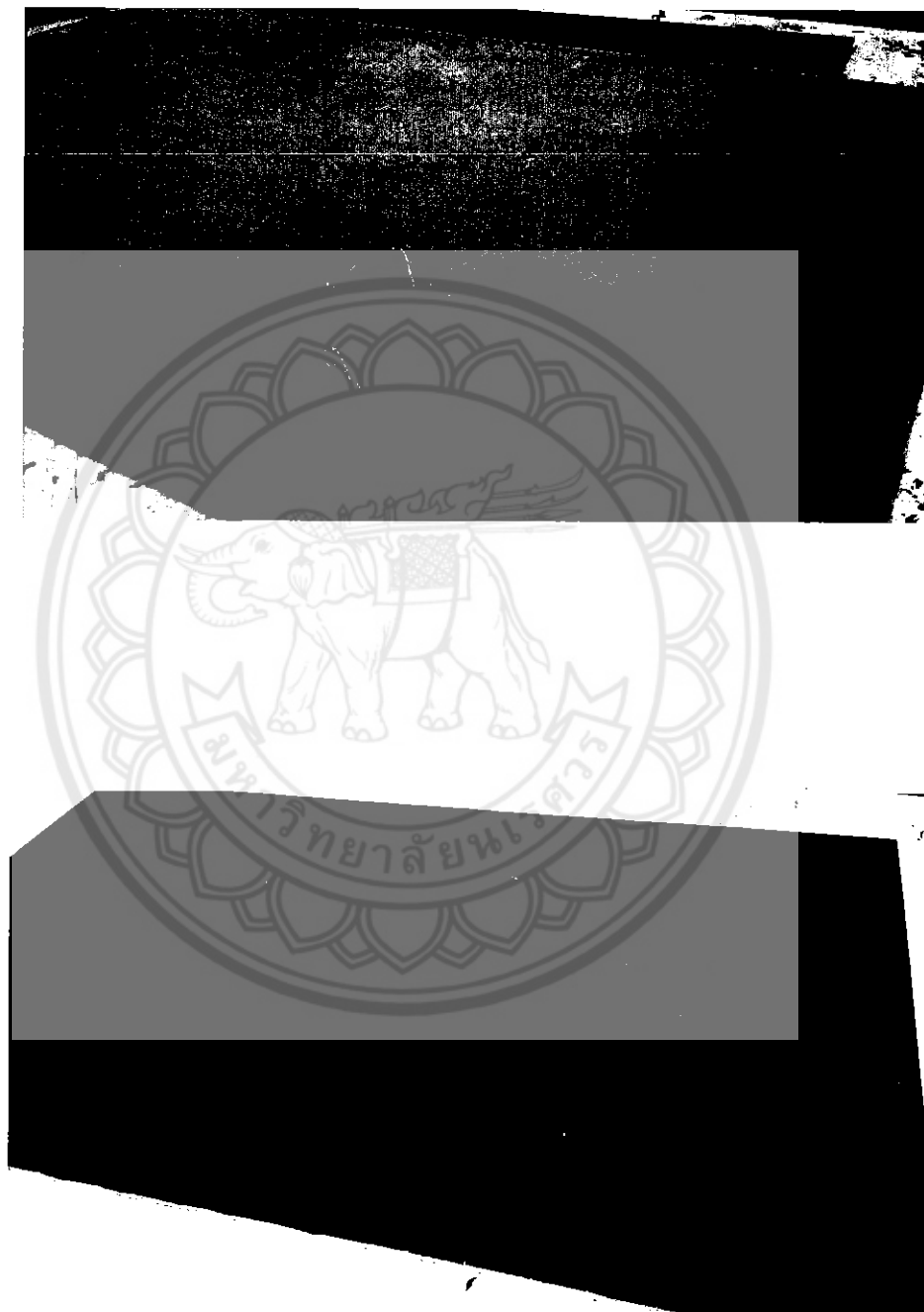
ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2

ภาพประกอบที่ 16 ภาพร่างด้วยปากกาหมึกซึมลงบนกระดาษ

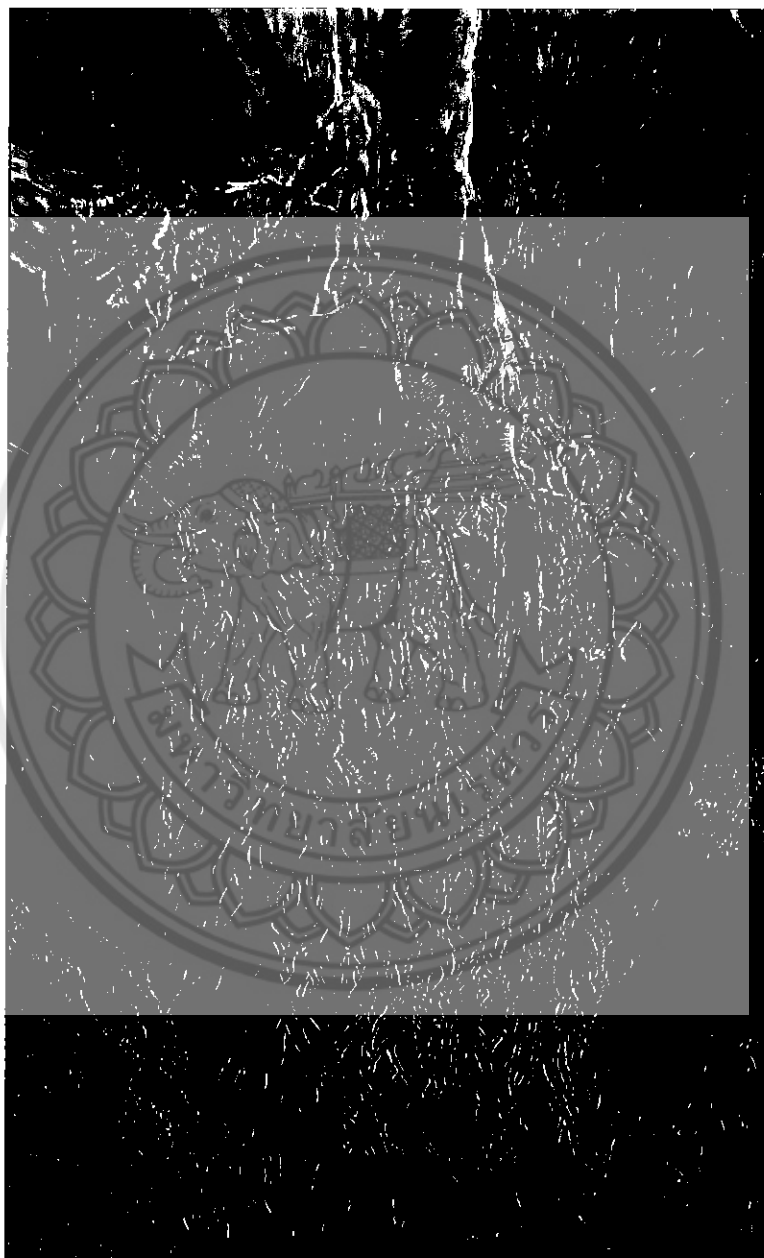
ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3

3. นำกระดาษไม้มาลงสีดำโดยใช้ตุ๊กประคบป้อนสีดำลงไป เพื่อที่จะให้พื้นของกระดาษไม้เป็นสีดำทั้งหมด

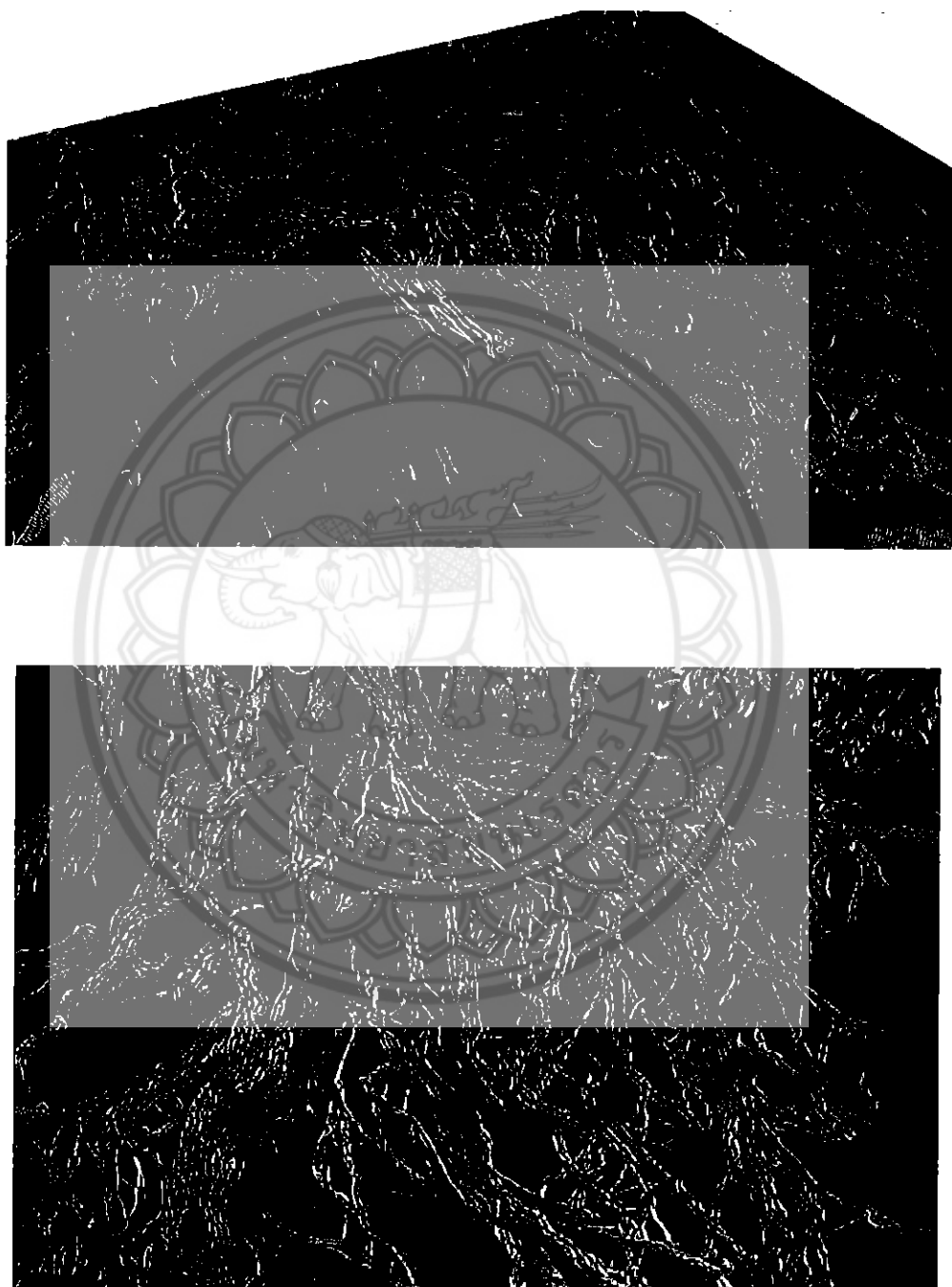
ภาพประกอบที่ 17

4. นำภาพแบบร่างมาขยายแล้ววาดใส่กระดาษไม้ที่เพิ่งลงสีดำเสร็จไป โดยใช้ดินสอไขสีขาว วาด พร้อมลงแสงเงาให้เหมือนภาพแบบร่าง

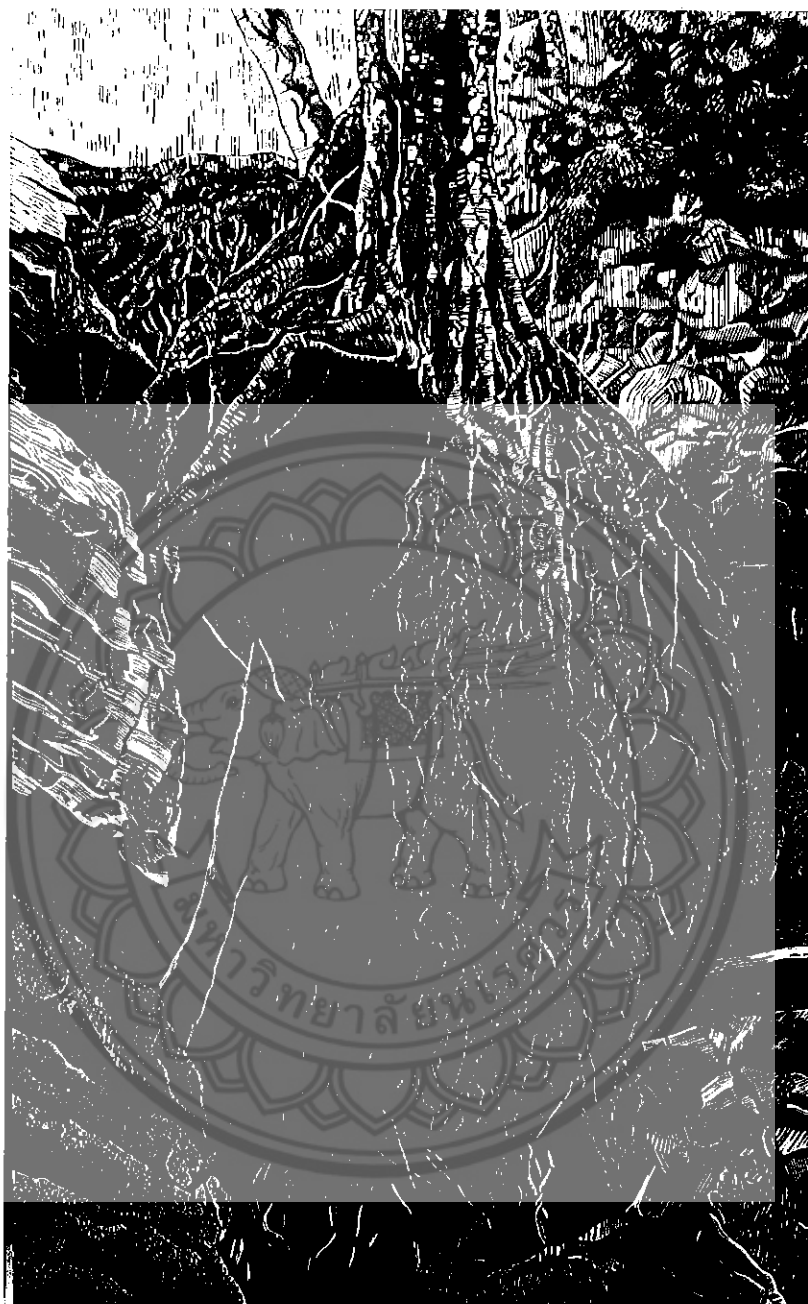
ภาพประกอบที่ 18

5. เมื่อร่างเสร็จก็เริ่มแกะตามแบบร่าง

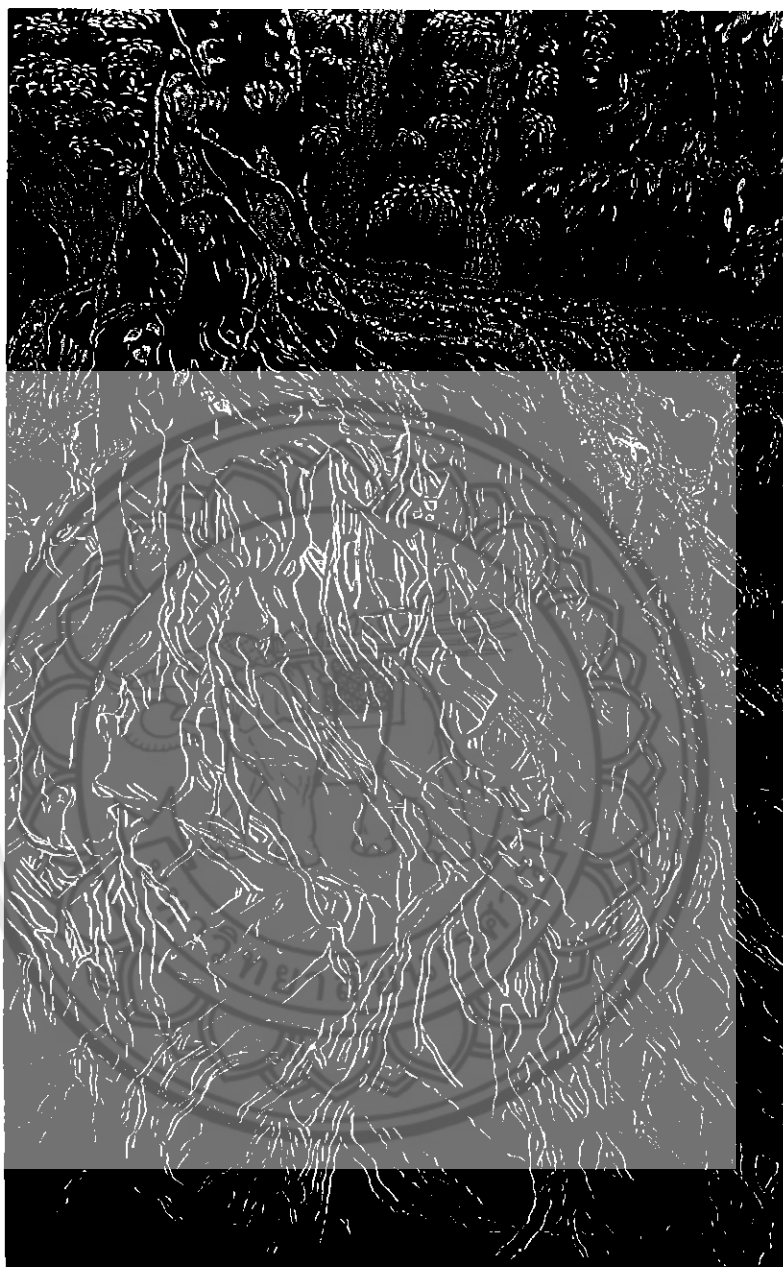
ภาพประกอบที่ 19

ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1

ภาพประกอบที่ 20

ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2

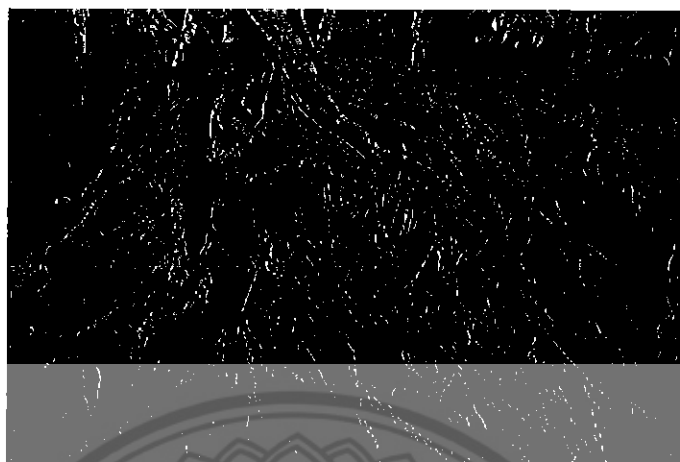

ภาพประกอบที่ 21

ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3

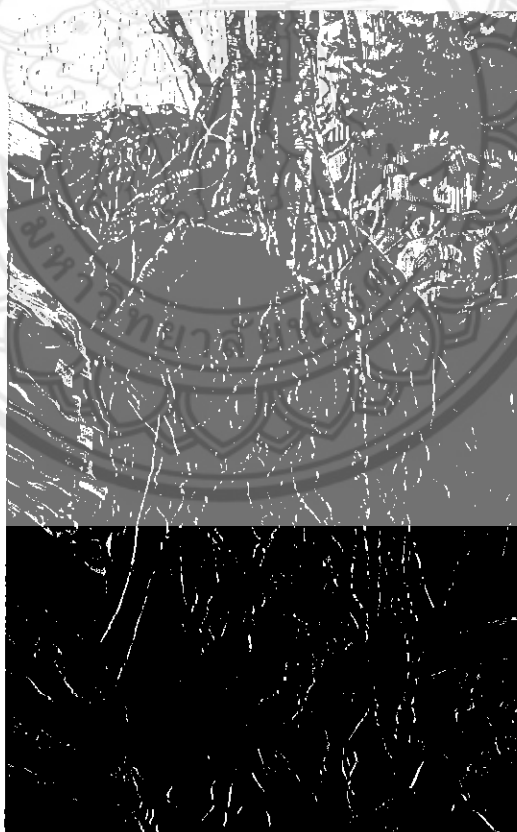

5. แกะตามแบบร่างไปเรื่อย ๆ จนเสร็จ แล้วค่อยเก็บแสงเงาให้สมบูรณ์

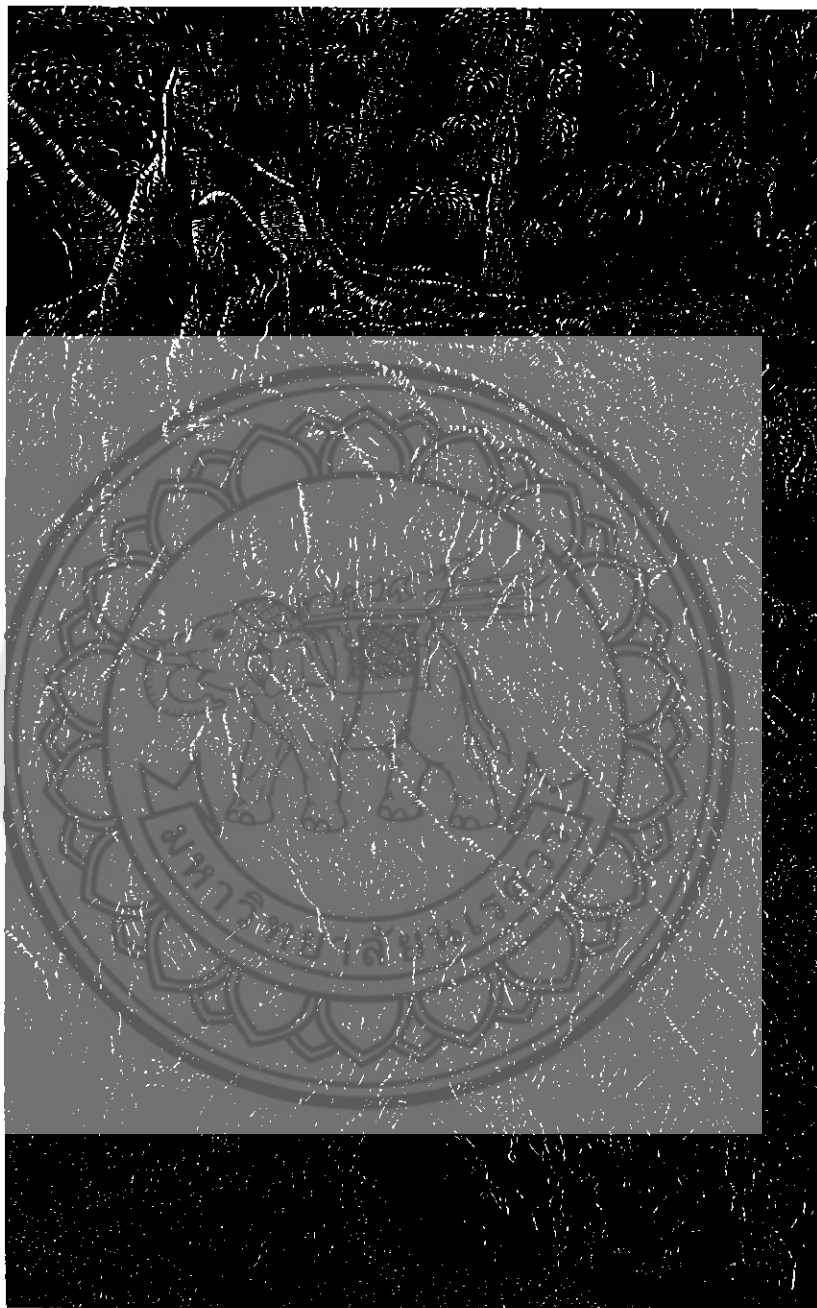
ภาพประกอบที่ 22

ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1

ภาพประกอบที่ 23

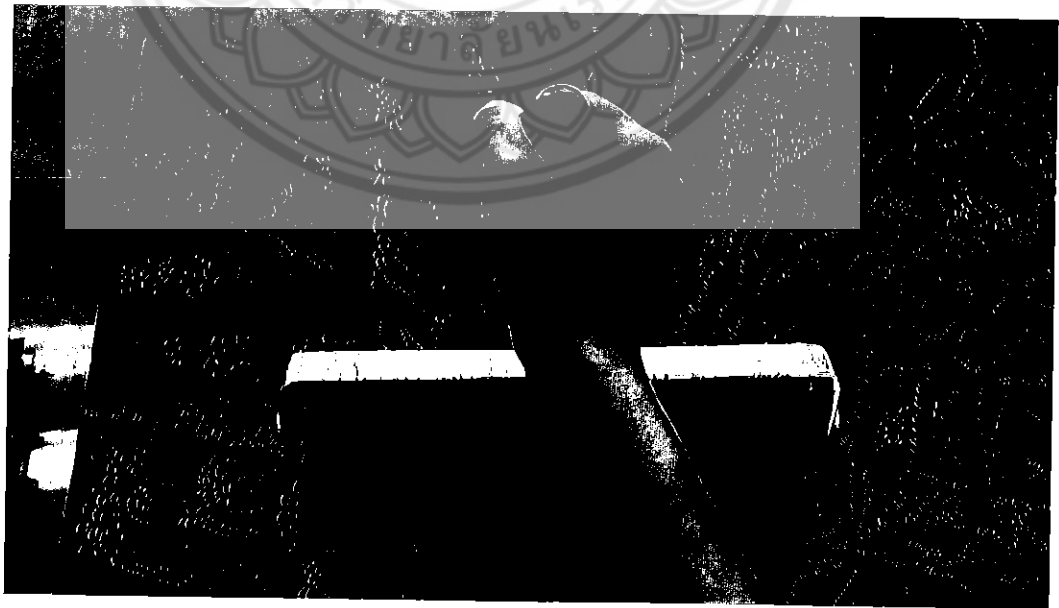
ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2

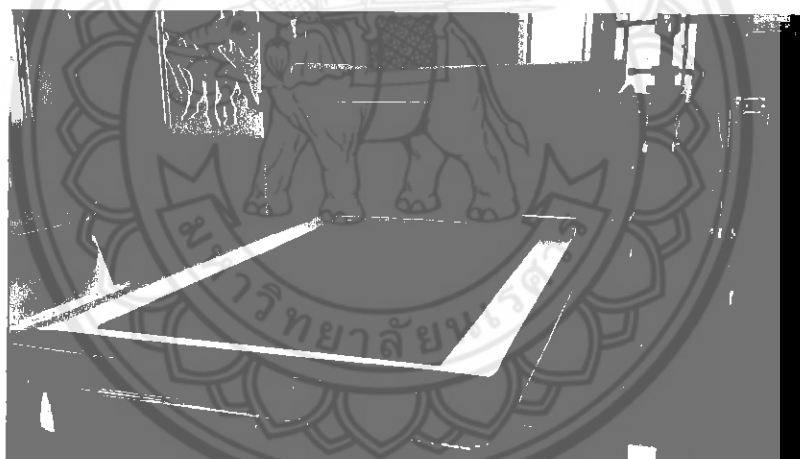
ภาพประกอบที่ 24

ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3

6. เมื่อแกะเสร็จแบบสมบูรณ์แล้ว ก็นำไปตีสีดำเพื่อที่จะได้นำไปพิมพ์ใส่กระดาษ

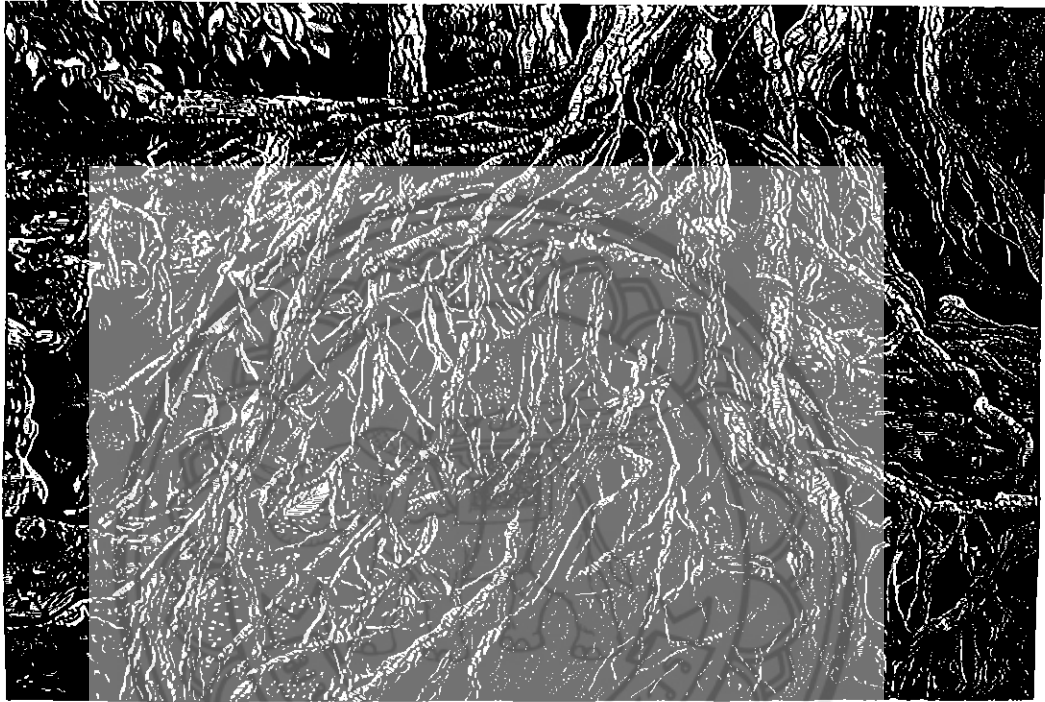

7. เมื่อตีสีด้าใส่กระดานไม้เสร็จจึงนำไม้เข้าแทนพิมพ์ เพื่อที่จะได้พิมพ์ออกมา

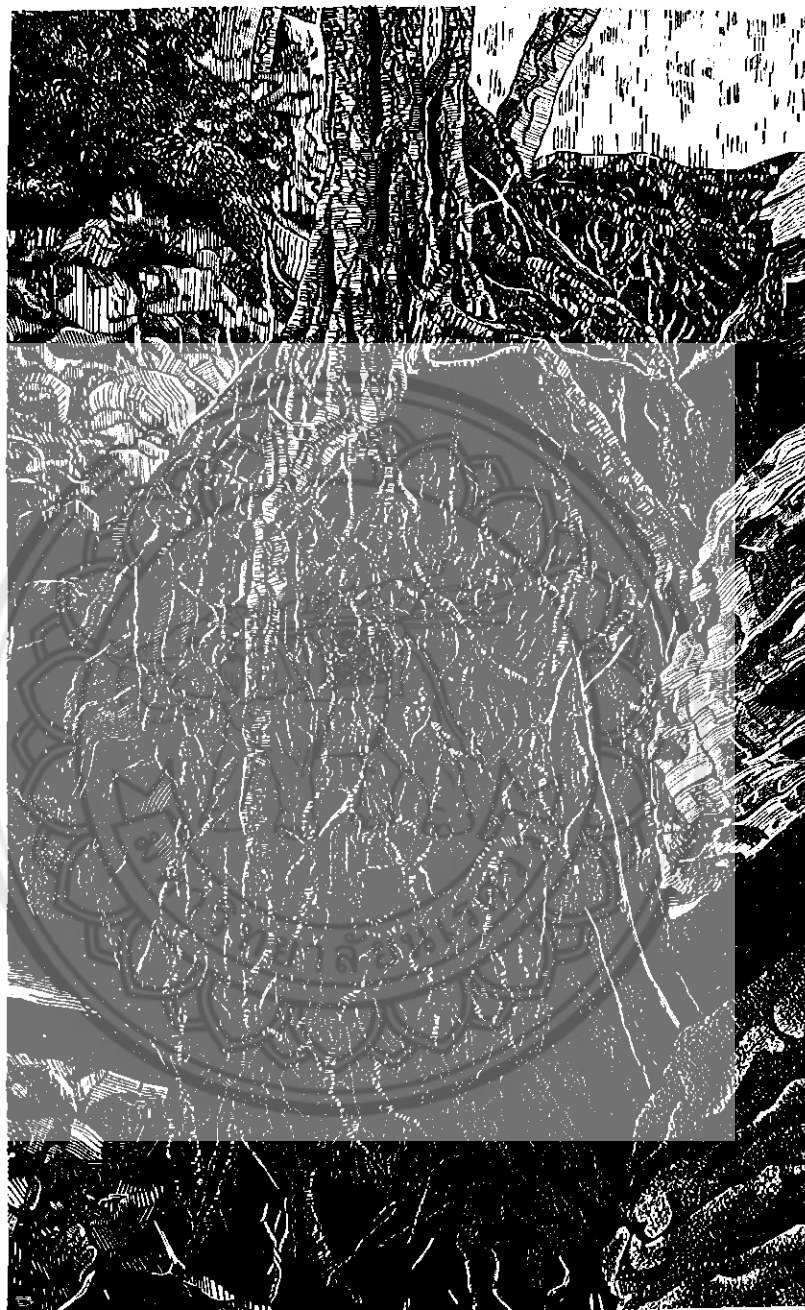
ภาพประกอบที่ 26

8. เมื่อเข้าแท่นพิมพ์เสร็จแล้ว ก็จะได้ผลงานที่ออกมาอย่างสมบูรณ์

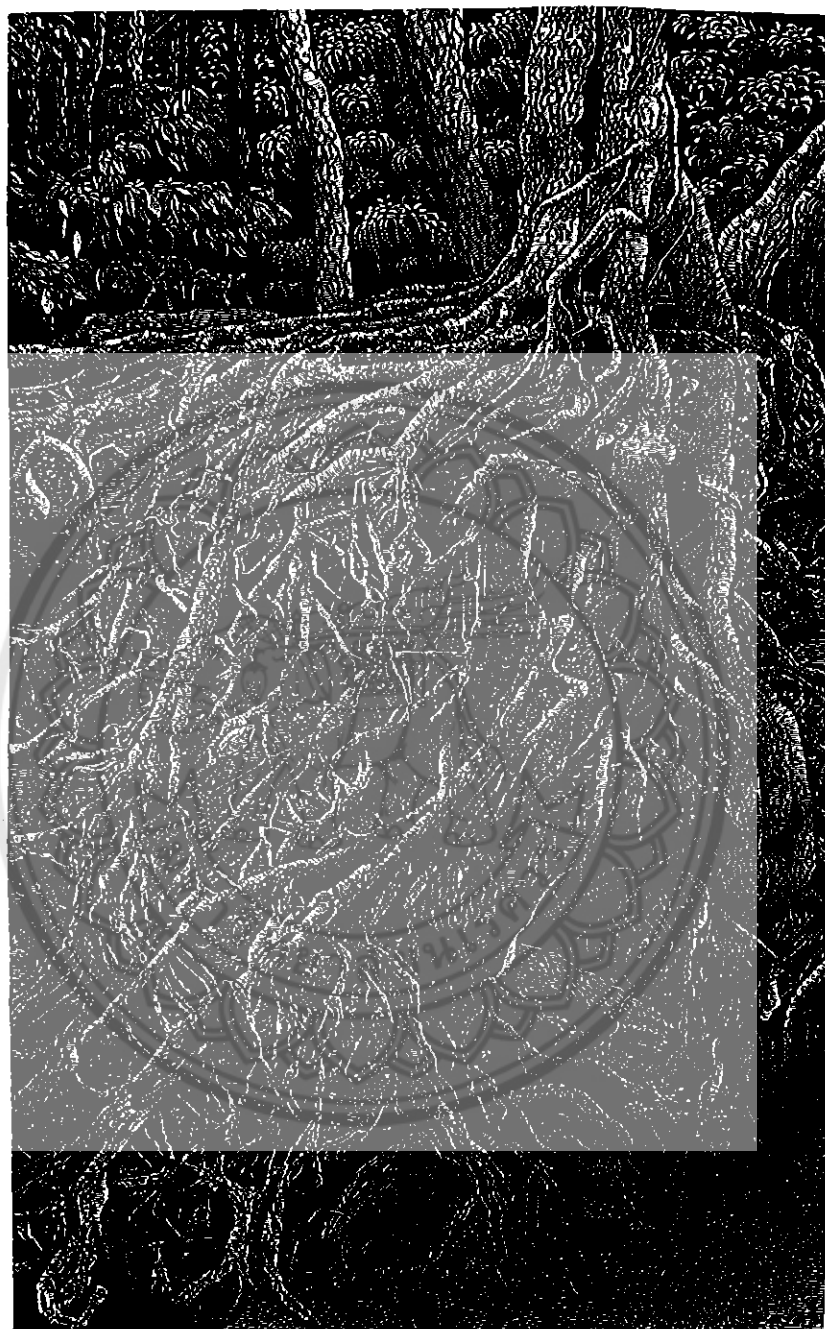
ภาพประกอบที่ 27

ภาพผลงานแบบสมบูรณ์ศิลป์นิพนธ์ชิ้นที่ 1

ภาพประกอบที่ 28

ภาพผลงานแบบสมบูรณศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 2

ภาพประกอบที่ 29

ภาพผลงานแบบสมบูรณ์ศิลปินจีนที่ 3

บทที่ 4

การวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

จากการศึกษาค้นคว้าและทดลองในกระบวนการสร้างสรรค้งานศิลปนิพนธ์ภาพพิมพ์ชุด การต่อสู้ดิ้นรนของธรรมชาติ ก่อให้เกิดทั้งส่วนที่เกิดคุณค่าต่อการเรียนรู้และการส่วนที่บกพร่องต้องปรับปรุงของการสร้างสรรค์ เพื่อที่จะได้นำไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปจะนั้น เมื่อผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ได้สำเร็จเป็นที่น่าพอใจแล้วก็จะนำมาสู่กระบวนการวิเคราะห์วิจารณ์ร่วมกับอาจารย์ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์และคณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์ทั้งหมด

การสร้างสรรคก่อนผลงานศิลปนิพนธ์

ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้กลวิธีภาพพิมพ์แกะไม้ด้วยงานจะมีสีวรรณะร้อนและวรรณะเย็น โดยต้องการจะสื่อความหมายในงานด้วยการสะท้อนการต่อสู้ดิ้นรนของธรรมชาติ จะใช้รูปทรงของรากไม้มาเป็นจุดเด่น ที่มีลักษณะเคลื่อนไหว แสดงอาการต่อสู้ ดิ้นรน เพื่อความอยู่รอด

ภาพประกอบที่ 1

กลวิธี ภาพพิมพ์แกะไม้ Woodcut

ขนาด 60 x 80 เซนติเมตร

ภาพประกอบที่ 2

กลวิธี ภาพพิมพ์แกะไม้ Woodcut

ขนาด 120 x 80 เซนติเมตร

ผู้สร้างสรรค์ได้พบปัญหาการสื่อความหมายในผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ ในการสร้างสรรค์ผลงานให้สื่อความหมายให้ได้ชัดเจน ผู้สร้างสรรค์จึงได้ลองเปลี่ยนจากผลงานที่เป็นสี เปลี่ยนไปเป็นผลงานขาวดำและได้เปลี่ยนมุมมองที่เป็นความจริง เพื่อที่จะให้สื่อความหมายได้ชัดเจนมากขึ้น

การวิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์

1. ทักษะธาตุและการสร้างเอกภาพ

ในการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ชุดการต่อสู้ดิ้นรนของธรรมชาติ ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ทัศนธาตุ (Visual Elements) โดยใช้เส้น (Line) เป็นทัศนธาตุหลักในการสร้างสรรค์ ซึ่งเกิดจากกลวิธีภาพพิมพ์แกะไม้ ในการแกะจะแตกต่างกันออกไปเพื่อให้มีความน่าสนใจ เกิดค่าน้ำหนักและแสงเงา ให้เกิดปริมาตรมิติ เพื่อให้เกิดทัศนธาตุทางรูปทรงที่เป็นนัยยะเชิงสัญลักษณ์ขึ้นมาแสดง อารมณ์

การสร้างเอกภาพ (Unity) ในผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างเอกภาพโดยใช้รูปทรงของรากไม้ และใช้เส้นในการแกะเพื่อให้ดูประสานกลมกลืนกัน แต่สร้างความแตกต่างโดยการแกะ

ที่ไม่เหมือนกัน การที่ร่องรอยในการแกะ และขนาดของรอยแกะที่แตกต่างกันไป ให้เกิดระยะและขนาดของรูปทรงเล็กใหญ่ไม่เท่ากัน เพื่อให้เกิดเป็นความเคลื่อนไหวที่ให้ความรู้สึกถึงการคั่นร่นและเกิดมิติให้แก่ผลงาน

2. องค์ประกอบของศิลปะในส่วนของรูปทรง (Form) เนื้อหา (Content)

งานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ภาพพิมพ์ชุดนี้ ซึ่งเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบของทางทัศนศิลป์ สามารถสัมผัสรับรู้ด้วยการมองเห็น ในส่วนประเด็นที่จะกล่าวถึงนี้คือ องค์ประกอบศิลปะที่เป็น โครงสร้างสำคัญอันประกอบไปด้วยที่เป็นรูปทรง (Form) และส่วนที่เป็นเนื้อหา (Content) ดังต่อไปนี้

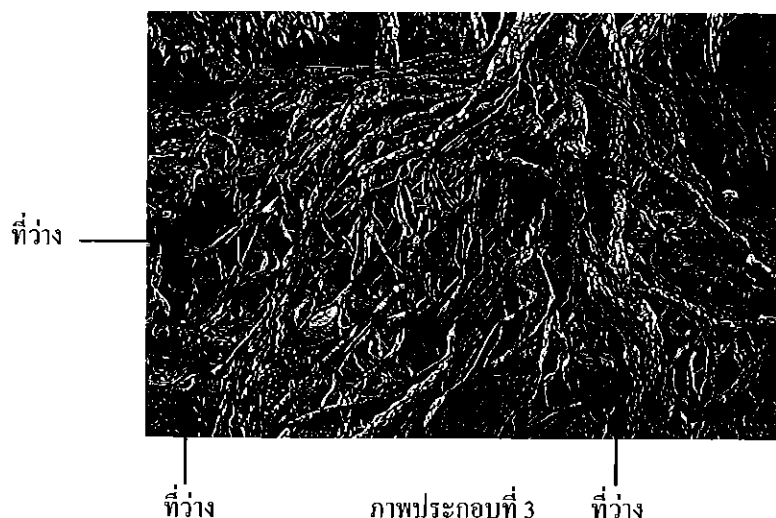
2.1 รูปทรง (Form)

2.1.1 รูปทรงที่เป็นสัญลักษณ์ทางศิลปะ (Artistic Form)

ในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้รูปทรงของรากไม้ โดยใช้เส้นในตัวเองเพื่อทำให้เกิดความเคลื่อนไหวและมีมิติ ด้วยวิธีการประสานของทัศนธาตุทางศิลปะดังต่อไปนี้

1.) น้ำหนัก ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ผู้สร้างสรรค์ต้องการจะสื่อถึงอารมณ์ ความรู้สึกที่กำลังต่อสู้คั่นร่นโดยใช้รูปทรงของธรรมชาติมาถ่ายทอดในงาน ซึ่งแทนค่าน้ำหนักแสงเงาโดยการแกะที่แตกต่างกันออกไป

2.) ที่ว่าง (Space) ในผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ได้กำหนดพื้นที่ว่างให้มีน้ำหนักที่เข้มสุด

ที่ว่าง

ภาพประกอบที่ 3

ที่ว่าง

3.) เส้น (Line) ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้เส้นในการกำหนดทิศทาง การเคลื่อนไหว มีทั้งเส้นใหญ่และเส้นเล็กเพื่อให้งานเกิดน้ำหนักขาว เทา ดำ ภายในตัวมันเอง

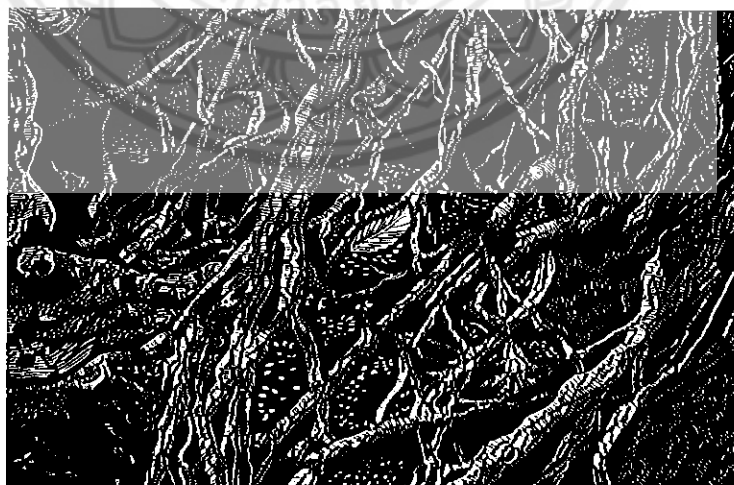

เส้นใหญ่

เส้นเล็ก

ภาพประกอบที่ 4 เส้น

4.) จุด (Point) ในผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ได้ใช้จุดในการกำหนดน้ำหนัก และเพื่อให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากการใช้แค่เส้นอย่างเดียว

จุด

ภาพประกอบที่ 5 จุด

จุด

2.1.2 รูปทรงทางวัตถุหรือวัสดุ (Material Form)

ในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ วัสดุที่ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน คือ กลวิธี ภาพพิมพ์แกะไม้ สีน้ำมัน แผ่นไม้อัด กระดาษร้อยปอนด์ กระดาษฟาบิโน

2.2 เนื้อหา (Content)

2.2.1 เรื่อง (Subject) ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ซึ่งเป็นการถ่ายทอดภาพให้เห็นถึงการต่อสู้ดิ้นรนของธรรมชาติ ในมุมมองทั่วไปแต่อยากให้บุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงการมีชีวิตที่ต้องใช้กำลังใจและความพยายามที่จะทำให้ตนเองนั้นยังมีชีวิตอยู่รอดต่อไปได้ ทำให้ผู้สร้างสรรค์นำมาเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาค้นคว้า และสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ ที่มีรูปแบบเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน

2.2.2 แนวเรื่อง (Theme) เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบทางด้านนามธรรมของงานศิลปะที่เน้นความคิดของผู้สร้างสรรค์ที่มีต่อเรื่องหรือรูปทรง เป็นเนื้อหาสาระหรือแนวทางของการสร้างสรรค์มากกว่าเนื้อเรื่อง ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ มีแนวเรื่อง คือ ความพยายาม การต่อสู้ดิ้นรน เพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดต่อไป

2.2.3 เนื้อหา (Content) คือ ศิลปะที่แสดงออกผ่านรูปทรงของศิลปะ เนื้อหาของงานศิลปะแบบรูปธรรม เกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพของเรื่องราว แนวเรื่อง และรูปทรง เนื้อหาอาจแบ่งได้ 2 ประเภท คือ

1.) เนื้อหาภายใน หรือเนื้อหาทางรูปทรงที่เกิดจากทัศนธาตุของศิลปะที่มีภายในผลงาน ที่เป็นเนื้อหารูปทรงโดยตรง ในผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้มีเนื้อหาที่เป็นส่วนที่ออกมาจากภายในคือ การต่อสู้ดิ้นรน ความพยายาม ที่เกิดจากขนาดของรูปทรงและทิศทางของรูปทรง ที่มีความขัดแย้งด้วยขนาดและเส้นของรูปทรง

2.) เนื้อหาภายนอก ในผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ มีเนื้อหาภายนอกเป็นลักษณะงานแบบรูปธรรม โดยใช้สัญลักษณ์ในการสื่อความหมาย กล่าวคือ รูปทรงที่ปรากฏในผลงานสร้างสรรค์ยังคงมีเรื่องและแนวเรื่องบ่งบอกให้เข้าใจได้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติ ที่มีรากไม้เป็นหัวใจหลักของผลงาน

วิเคราะห์ทัศนธาตุ การสร้างสรรค์เอกภาพของรูปทรง และองค์ประกอบของศิลปะ

1. ทัศนธาตุที่ใช้ในผลงานสร้างสรรค์

1.1 เส้น ในงานของผู้สร้างสรรค์นั้น ได้ใช้เส้นมาเป็น โครงสร้างขององค์ประกอบทำหน้าที่ กำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวภายในภาพ ได้แก่ เส้นของรากไม้ ที่กำลังดูเหมือนเคลื่อนไหว กำลัง ต่อสู้ดิ้นรนให้มีชีวิตอยู่รอดต่อไป มีทั้งเส้นแนวตั้ง แนวอน เส้นเฉียงเป็นต้น สร้างความขัดแย้งและ ทำให้เกิดแสงเงาตามค่าน้ำหนักของเส้นที่ใช้

1.2 สี ในงานผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดสีดังต่อไปนี้

1. ความเป็นสี ในผลงานของผู้สร้างสรรค์ใช้แค่สีค้ำเท่านั้น
2. น้ำหนักของสี น้ำหนักขาว เทา ดำ จะเกิดได้จากการแกะที่แตกต่างกันออกไป

1.3 ที่ว่าง ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดพื้นที่ว่าง ให้มีน้ำหนักที่เข้มสุด เพื่อให้งานเกิดมิติมากขึ้น

1.4 รูปทรง ในผลงานของผู้สร้างสรรค์ใช้รูปทรงของรากไม้ ในการสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดเป็น เอกภาพ

1.5 ขนาด ในผลงานผู้สร้างสรรค์ใช้รูปทรงที่มีขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้งานมี มิติที่น่าสนใจมากขึ้น

1.6 ทิศทาง ในผลงานของผู้สร้างสรรค์ได้มีทิศทางของรากไม้ที่ซับซ้อน ดูวุ่นวายเต็มไปหมด

2. หลักการจัดองค์ประกอบของศิลปะ

ในผลงานศิลปนิพนธ์ชุดการต่อสู้ดิ้นรนของธรรมชาติหมายเลข 1 นี้ ผู้สร้างสรรค์สร้างเอกภาพ ด้วยการ ใช้รูปทรงของรากไม้ โดยการ ใช้การแกะที่แตกต่างกัน เพื่อให้เกิดค่าน้ำหนักที่ต่างกัน ในการ แกะที่แตกต่างกันก่อให้เกิดจังหวะของการเคลื่อนไหว และรูปทรงนั้นมีขนาดเล็กใหญ่ไม่เท่ากัน เพื่อให้ผลงานมีมิติมากขึ้น จากกลวิธีภาพพิมพ์

3. หลักการวิเคราะห์รูปทรง

ในผลงานศิลปนิพนธ์ชุดการต่อสู้ดิ้นรนของธรรมชาติ หมายเลข 1,2,3 ใช้รูปทรงของรากไม้มาถ่ายทอดที่แตกต่างกันไปในเรื่องของมุมมอง การแกะ รูปแบบ และค่าน้ำหนัก เพื่อให้งานดูมีความเคลื่อนไหว

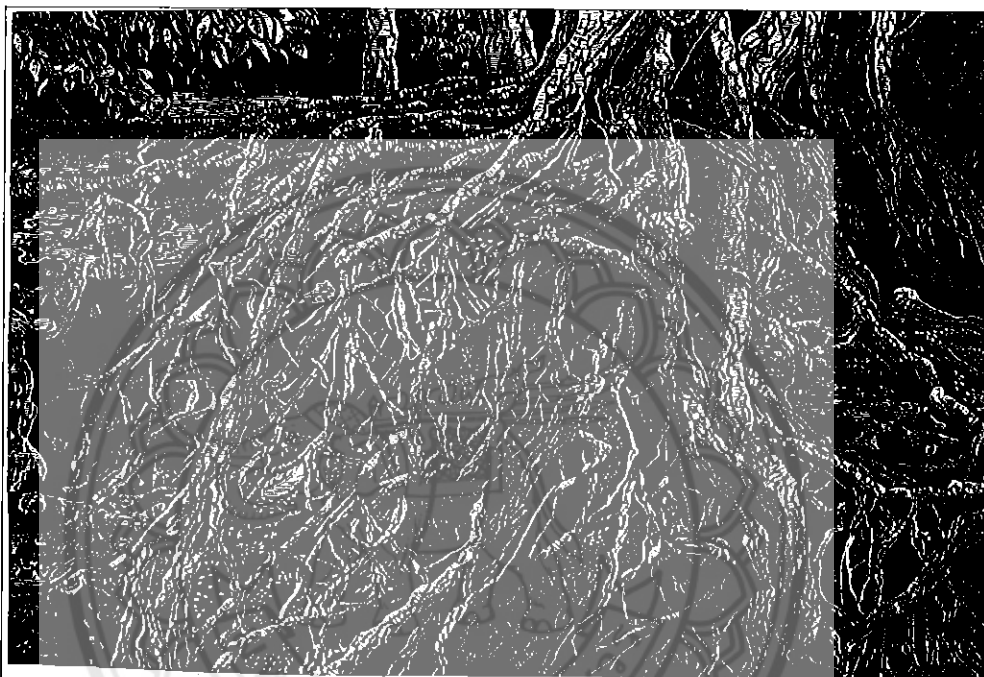
4. หลักการวิเคราะห์เนื้อ

4.1 แนวความคิด ได้จากแรงผลักดันในชีวิตที่จะต้องคอยแข่งขัน ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้น หรือเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดต่อไปก็พอ โดยผู้สร้างสรรค์ก็มีแรงผลักดันในการใช้ชีวิตที่ต้องพบเจออะไรใหม่ๆ หรือต้องผ่านเรื่องราวร้ายๆ ไปให้ได้ จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

4.2 แนวเรื่อง เกี่ยวกับธรรมชาติ

4.3 สัญลักษณ์ ได้ใช้รากไม้เป็นสัญลักษณ์ เพราะรากไม้เป็นหัวใจสำคัญของการอยู่รอดของธรรมชาติ จึงได้นำมาใช้สื่อถึงสิ่งมีชีวิตทั่วไปที่จะต้องมีการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดต่อไปได้

ภาพผลงานการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

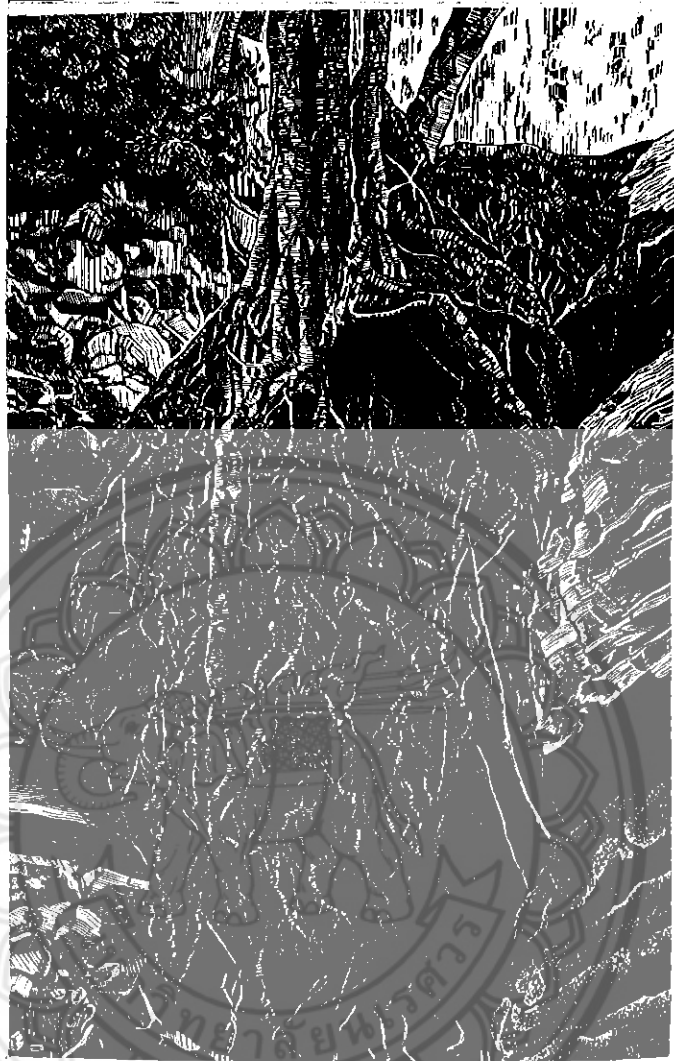
ภาพประกอบที่ 6 ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1

ชื่อภาพ The Conflict of nature

กลวิธี ภาพพิมพ์แกะไม้ Woodcut

ขนาด 84 x 64 เซนติเมตร

ในผลงานศิลปนิพนธ์ ชื่อผลงาน การต่อสู้ดิ้นรนของธรรมชาติ ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดรูปร่าง รูปทรงขนาดงานให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สร้างเอกภาพด้วยการใช้รูปทรงธรรมชาติ ประสานกลมกลืนกันด้วยการแกะที่ซ้ำกัน ที่มีขนาดการแกะที่เล็กใหญ่ไม่เท่ากัน เพื่อให้เกิดความขัดแย้ง และมีการแกะที่เป็นจุดเพื่อให้เกิดปริมาตรที่เป็นมิติมากขึ้นซึ่งเป็นงานขาวดำ

ภาพประกอบที่ 7 ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2

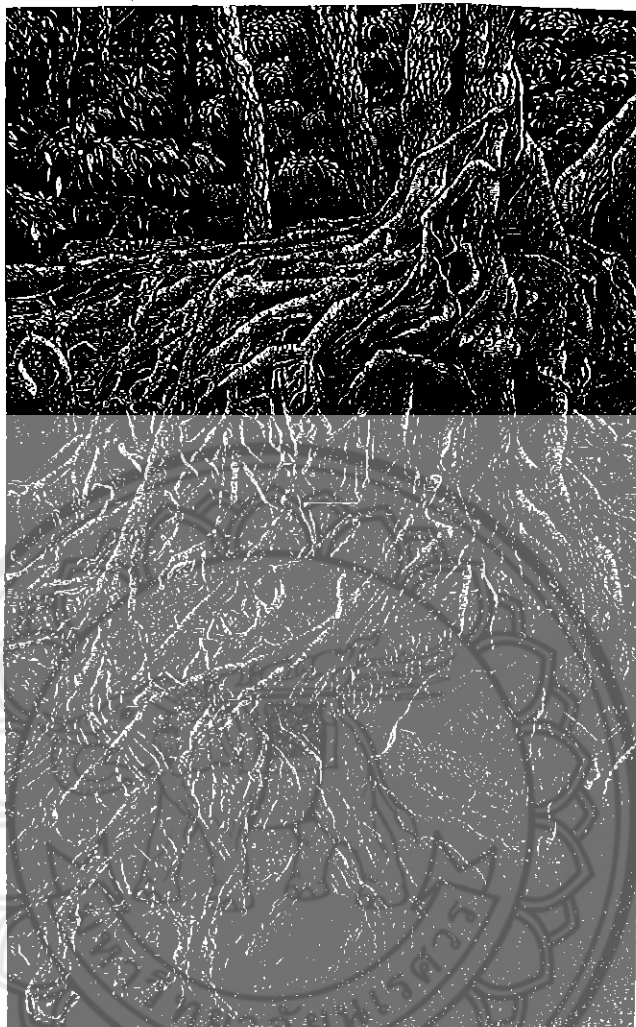
ชื่อภาพ The Conflict of nature

กลวิธี ภาพพิมพ์แกะไม้ Woodcut

ขนาด 125 x 76 เซนติเมตร

ในผลงานศิลปนิพนธ์ ชื่อผลงานการต่อสู้ดิ้นรนของธรรมชาติ ผู้สร้างสรรค์ได้เพิ่มมุมมองที่กว้างขึ้น โดยมีเรื่องราวเพิ่มมากขึ้น มีรูปร่างรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง โดยมีเอกภาพด้วยการใช้รูปทรงของธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น มีการเพิ่มรูปทรงของโขดหิน ก้อนหินเข้ามาเพื่อให้เกิดความขัดแย้งในการแกะด้วย ซึ่งมีการแกะที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละรูปทรงเพื่อให้เกิดปริมาตรมิติขึ้น

ภาพประกอบที่ 8 ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3

ชื่อภาพ The Conflict of nature

กลวิธี ภาพพิมพ์แกะไม้ Woodcut

ขนาด 100 x 64 เซนติเมตร

ในผลงานศิลปนิพนธ์ ชื่อผลงานการต่อสู้ดิ้นรนของธรรมชาติ ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดรูปร่าง
รูปทรงของผลงานให้เป็นที่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง สร้างเอกภาพด้วยการใช้รูปทรงของธรรมชาติ โดยจะ
เน้นมุมมองไปที่รากไม้ที่กำลังดิ้นรนตาม โขดหินเต็มไปหมด เพื่อให้รู้สึกถึงการดิ้นรนมากขึ้น มีการ
แกะที่ละเอียด และการแกะที่ขนาดต่างกัน เพื่อให้เกิดค่าน้ำหนักแสงเงาและเกิดมิติ

บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

การสร้างสรรคผลงานศิลปนิพนธ์ชุดภาพการต่อสู้ดิ้นรนของธรรมชาติ เกิดจากการได้สัมผัส และซึมซับความรู้สึกส่วนตัวของผู้สร้างสรรค์ที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนในชีวิต สะท้อนให้เห็นถึงการดิ้นรน อันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของผู้สร้างสรรค์ ซึ่งถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานภาพพิมพ์แบบ กึ่งนามธรรม ผ่านสัญลักษณ์ทางธรรมชาติกิ่งไม้ รากไม้

โดยผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาแนวทางตามขั้นตอนกระบวนการการสร้างสรรคทั้งหมดที่ผ่านมา ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และเข้าใจในกลวิธีในการสร้างสรรคผลงานศิลปะ เพื่อเป็นการ ตอบสนองทัศนคติและความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ จนเกิดความรู้ความเข้าใจต่อการใช้ชีวิตและได้ พัฒนาทักษะฝีมือ จนนำไปสู่การบันทึกผลการสร้างสรรคศิลปะไว้อย่างเป็นระบบในภาคเอกสาร

จากการทำงานศิลปนิพนธ์ชุดการต่อสู้ดิ้นรนของธรรมชาติ ผู้สร้างสรรค์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานทั้งภาคชิ้นงานจริงและภาคเอกสาร จะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ที่สนใจศึกษา กระบวนการสร้างสรรคผลงานทางกลวิธีทางภาพพิมพ์หรือทัศนคติของผู้สร้างสรรค์นั้น ได้นำไป ศึกษาและดำเนินชีวิตได้อย่างอดทน ไม่ย่อท้อ มีการต่อสู้ดิ้นรนในชีวิตยามพบเจอกับปัญหาเพื่อชีวิตที่ ดีในวันข้างหน้า

ผลของการสร้างสรรค

1. ได้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องรูปแบบงานภาพพิมพ์แกะไม้ และด้านสุนทรียภาพที่มีต่อผลงาน อันมีลักษณะเฉพาะตน
2. ได้เข้าใจในมุมมองของธรรมชาติที่ได้นำเสนอในผลงานสร้างสรรคศิลปนิพนธ์ ที่มาจาก ความประทับใจของตัวผู้สร้างสรรค์
3. ได้เข้าใจในกระบวนการกลวิธีทางภาพพิมพ์ ที่ตอบสนองความคิดและความรู้สึก ได้ถ่ายทอด ออกมาตามที่คุณผู้สร้างสรรค์ได้ตั้งไว้

อภิปราย

ปัญหาในการสร้างสรรค์

1. ผู้สร้างสรรค์ได้เปลี่ยนผลงานสร้างสรรค์จากภาพสี เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่เป็นภาพขาวดำแทน เพราะผู้สร้างสรรค์ทำงานสร้างสรรค์ภาพสีที่สื่อความหมายออกมาไม่ได้ตามความรู้สึกที่อยากจะถ่ายทอด
2. มีการวางแผนในการพิมพ์ที่ผิดพลาด เนื่องจากเตรียมอุปกรณ์ไม่พอในการพิมพ์ผลงานสร้างสรรค์
3. พื้นที่ในการปฏิบัติไม่พอ และไม่ค่อยพร้อม

ข้อเสนอแนะ

1. การเก็บความสมบูรณ์ของชิ้นงานกรอบของชิ้นงาน ต้องจัดการให้เรียบร้อยและสอดคล้องกลมกลืนกับผลงาน
2. สำหรับแนวทางในการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ต่อไปในภายภาคหน้าอาจจะนำเสนอในรูปแบบที่เป็นการสร้างสรรค์ในเชิงความคิดมากขึ้นหรือในเชิงออกแบบให้รูปลักษณ์ของผลงานแปลกใหม่แทนการเลียนแบบธรรมชาติเพื่อความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม

รองศาสตราจารย์วุฒิ วัฒนสิน. (2552). ประวัติศาสตร์ศิลปะ. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ:

ศิลปศึกษา.

ชะลูด นิ่มเสมอ. (2539). องค์ประกอบของศิลปะ. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทย
วัฒนาพานิช จำกัด.

กำจร สุนพงษ์ศรี. (2555). สุนทรียศาสตร์. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: แอคทีฟ พริน จำกัด.

สุรชาติ เกษประสิทธิ์. (2555). เอกสารประกอบการเรียนการสอน. พื้นฐานองค์ประกอบศิลป์.

พิษณุโลก: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

แหล่งที่มาจากอินเทอร์เน็ต

<https://www.google.co.th/search?>

<https://sites.google.com/site/cultofarttt/3-laththi-reiylli-sm-realism>