

ความประทับใจแสงและเงาในธรรมชาติ

ศิลปนิพนธ์เสนอเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
หลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์
พฤษภาคม 2560
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยนเรศวร

AMPRRSSION LIGHT AND SHADOW IN NATURE

**A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
For the Degree of Bachelor of Fine and Applied Arts
Degree in Visual Art Design
May 2017
Copyright 2017 by Naresuan University**

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้พิจารณาวิทยานิพนธ์เรื่อง "ความประทับใจแสงและเงาในธรรมชาติ" ของ ธนพล กันทะวงศ์ เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

.....ประธาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีรัศมี พรหมรัตน์)

.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรชาติ เกษประสิทธิ์)

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

พฤษภาคม 2560

ชื่อเรื่อง	ความประทับใจแสงและเงาในธรรมชาติ
ผู้วิจัย	นายธนพล กันทะวงศ์
ประธานที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีรัศม์ พรหมรัตน์
กรรมการที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรชาติ เกษประสิทธิ์
ประเภทสารนิพนธ์	ศิลปนิพนธ์ ศป.บ. สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ , มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560
คำสำคัญ	แสงและเงา

บทคัดย่อ

ศิลปนิพนธ์เรื่อง ความประทับใจแสงและเงาในธรรมชาติ นี้ เป็นการวิจัยสร้างสรรค์ทางด้านทัศนศิลป์ ลักษณะผลงาน ศิลปะ เป็นรูปแบบ จิตรกรรมซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพของแสงและเงาในธรรมชาติ และพัฒนาผลงานจิตรกรรมที่ถ่ายทอดความประทับใจจากแสงและเงาในธรรมชาติ อีกทั้งยังแสดงถึงเนื้อหา และ ความคิด เห็นปรากฏการณ์ของแสงที่ก่อให้เกิดเงาเกิดความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ และรับรู้ถึงความงามในด้านต่างๆของธรรมชาติที่ได้ปรากฏให้เห็นจากประสาทสัมผัสทางตา การรับรู้จากประสบการณ์ต่างๆ จึงก่อให้เกิดความประทับใจ ในแสงเงาและสีสันของธรรมชาติเป็นแรงผลักดันให้ผู้สร้างสรรค์เกิดจินตนาการแห่งความสุขเมื่อพบเห็นพืชพรรณธรรมชาติ ที่อยู่ตามแหล่งน้ำในเวลาที่มีแสงแดดส่องส่องลงมา จากกิ่งไม้ทำให้เกิดเงาตกกระทบลงบนผืนน้ำ ให้ความรู้สึก สดชื่น สบายตา เมื่อได้พบเห็นในช่วงเวลาหนึ่ง ที่ก่อให้เกิดความประทับใจ และต้องการศึกษาค้นคว้า และพัฒนาสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการทางศิลปะ เพื่อบันทึกถ่ายทอดช่วงเวลาแห่งความประทับใจจากปรากฏการณ์ของธรรมชาติภายใต้เนื้อหาในแสงและเงา โดยมีพืชพรรณ ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ตามแหล่งน้ำ เป็นมุมมองที่ผู้สร้างสรรค์ประทับใจ เพราะมี สาระขององค์ประกอบศิลปะและเนื้อหาที่สดชื่น และมีแสงสะท้อนที่ดูนุ่มลึก ด้านกลวิธี สีสันน้ำมัน บนผ้าใบ จำนวนผลงาน 4 ภาพ รวมทั้งมีการบันทึกข้อมูล กระบวนการวิจัยสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ในลักษณะรูปเล่มเอกสาร เอาไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถนำไปประกอบการเผยแพร่ในจัดแสดงนิทรรศการศิลปะให้เกิดประโยชน์

Title Impression light And Shadow In Nature

Author Thanaphon Kanthawong

Advisor Assist.Prof.Dr.Thaveerat Phromrat

Co - Advisor Thesis in Thesis B.F.A. in Visual Art Design,
Naresuan University,2016

Keywords Light and shadow

Abstract

Thesis about the impression of light and shadow in nature. This Creative research aimed to study the state of light and shadow in nature. And develops paintings that convey the impression of light and shadow in nature. It also shows the content and the idea that the phenomenon of light cause shadows understanding changes in nature and recognition of the beauty of nature visible from the Visual senses from the experience. Thus causing the impression of light, shadow and color of nature is Inspired the creative imagination of happiness when exposed to natural. According to water source with the sun shining down from branches and a shadow incident into the water to feel fresh and comfortable. When seen in a certain period of time. Make impression and want to study creative development, through the art process. By expressing the moment from the phenomenon of nature under the content in light and shadow have vegetation depending on the water source. A view point that the author was impressed because there is an element of art and content that fresh. And a reflective look at soft the tactics of deep oil on canvas. The amount of work 4 images, as well as a recording data. This the research process Creative Arts writing this series appearance form documents complete. Can be used as published in the art exhibition to benefit.

ประกาศคุณูปการ

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณา ช่วยเหลือ และให้คำแนะนำในคำปรึกษา ได้อย่างดีเยี่ยมจากบุคคลผู้เปี่ยมด้วยความอนุเคราะห์ ผู้สร้างสรรค์ขอกราบขอบพระคุณพ่อ วันชัย กันทะวงศ์ และคุณแม่ บุญธรรม กันทะวงศ์ บิดามารดาของผู้สร้างสรรค์ ผู้เปรียบเป็นแรงผลักดัน สำคัญในการศึกษา คอยสนับสนุนการดำเนินงานทั้งให้คำปรึกษา และดูแลงบประมาณค่าใช้จ่ายให้ เพียงพอต่อการทำศิลปนิพนธ์ได้อย่างราบรื่นและยังเป็นกำลังใจให้ ผู้สร้างสรรค์อย่างดีที่สุดเสมอมา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิรัศมี พรหมรัตน์ ประธานที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ามาเป็นทั้งที่ปรึกษา พร้อมทั้งให้คำแนะนำอันเป็น ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์งาน ตลอดระยะเวลาในการทำศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ และ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการศิลปนิพนธ์ ประกอบไปด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์ ที่มีความกรุณาให้คำแนะนำเพิ่มเติม ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องของศิลปนิพนธ์ด้วยความเอาใจใส่ จนทำให้ศิลปนิพนธ์ชุดนี้สำเร็จ ลุล่วง มีความครบถ้วนสมบูรณ์อย่างมีคุณค่า

กราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เสารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนนคร เป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์สถานที่ของมหาวิทยาลัยรัตนนครในการดำเนินการ สร้างสรรค์ผลงาน และเอื้อเฟื้อแหล่งการเรียนรู้ห้องสมุดให้ผู้สร้างสรรค์ได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาข้อมูล ทางด้านเนื้อหา และขอขอบคุณเพื่อน ๆ นิสิตสาขาออกแบบทัศนศิลป์ ที่คอยช่วยเหลือ แบ่งปัน ตลอด ระยะเวลาการดำเนินการสร้างสรรค์งาน คุณค่า และคุณประโยชน์อันพึงจะมีจากศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้ สร้างสรรค์ขอมอบและอุทิศแด่ผู้มี พระคุณทุกๆ ท่าน ผู้สร้างสรรค์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานศิลป นิพนธ์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาที่ จะช่วยสร้างความเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์งาน จิตรกรรม

ธนพล กันทะวงศ์

สารบัญ

บทที่		หน้า
1	บทนำ.....	1
	ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
	วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	2
	ขอบเขตของการสร้างสรรค์.....	2
	คำสำคัญหรือคำจำกัดความที่ใช้ในการสร้างสรรค์.....	3
	เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง.....	3
	ข้อมูลภาพถ่ายจากวัตถุ สิ่งของ และสถานที่จริง.....	3
	วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์.....	4
	การนำเสนอและเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	5
	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	5
2	เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	6
	ทัศนคติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์.....	6
	ทฤษฎีการเคลื่อนไหวของแสงและการเกิดเงา.....	7
	การเกิดเงา.....	7
	ลักษณะการเกิดเงามืดและเงามัว.....	8
	การเกิดเงาของวัตถุ.....	9
	ประโยชน์จากเงา.....	10
	อิทธิพลที่ได้รับจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.....	10
	อิทธิพลที่ได้รับจากธรรมชาติ	10
	อิทธิพลที่ได้รับจากสิ่งแวดล้อม	12
	อิทธิพลหรือศิลปะที่ให้แนวทางและแรงบันดาลใจ.....	12
	อิทธิพลจากปรัชญา.....	12
	อิทธิพลและความบันดาลใจจากประสบการณ์.....	13
	อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะ.....	14

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
อิทธิพลด้านรูปแบบที่ได้รับจากผลงานของศิลปินต่างชาติ.....	17
อิทธิพลด้านรูปแบบที่ได้รับจากผลงานของศิลปินไทย.....	18
สรุปที่มาของแนวความคิดการสร้างสรรค์.....	20
3 วิธีดำเนินการวิจัย.....	21
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า.....	22
ขั้นตอนการศึกษาระบวนการสร้างสรรค์.....	24
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนางานสร้างสรรค์.....	30
การทดลองเพื่อพัฒนาผลงานสร้างสรรค์.....	32
การพัฒนาผลงานสร้างสรรค์.....	35
สรุปปัญหาและอุปสรรคจากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปินพันธ์.....	56
4 ผลการวิจัย.....	57
กำหนดเป็นขั้นตอนการวิเคราะห์.....	57
การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปินพันธ์ขึ้นที่ 1.....	58
การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปินพันธ์ขึ้นที่ 2.....	66
การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปินพันธ์ขึ้นที่ 3.....	73
การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปินพันธ์ขึ้นที่ 4.....	79
5 บทสรุป.....	86
อภิปรายผลการวิจัย.....	88
บรรณานุกรม.....	90
ประวัติผู้วิจัย.....	93

สารบัญญภาพ

ภาพ	หน้า
1 สีนํ้ามัน และลินสีด.....	4
2 โครงเฟรม และ แคนวาสผ้าใบ.....	4
3 แม็กยิง และ ฟู่กัน.....	5
4 จานสี และ เกียง.....	5
5 เงามืดและเงามัว.....	7
6 ลักษณะการเกิดเงามือและเงามัว.....	8
7 แหล่งกำเนิดแสงกว้างน้อยกว่าวัตถุ.....	9
8 แหล่งกำเนิดแสงกว้างมากกว่าวัตถุ.....	10
9 ภาพถ่ายแหล่งน้ำตามธรรมชาติ.....	14
10 ชื่อผลงาน The Luncheon on the Grass. ศิลปิน Édouard Manet.....	15
11 ชื่อผลงาน The Stone Breakers. 1849. ศิลปิน Gustave Courbet.....	15
12 ชื่อผลงาน The Gleaners. 1857. ศิลปิน Jean-Francois Millet.....	16
13 ศิลปิน An Jung-Hwan ศิลปินนักวาดชาวเกาหลี.....	17
14 ศิลปิน An Jung-Hwan ศิลปินนักวาดชาวเกาหลี.....	17
15 ภาพผลงานชุดดอกบัว ศิลปิน อาจารย์ทวี นันทขว้าง.....	18
16 ภาพผลงานของ ศิลปิน อภิรักษ์ บันมุลศิลป์.....	19
17 สีนํ้ามัน.....	25
18 ลินสีด.....	26
19 โครงเฟรม.....	26
20 ผ้าแคนวาส.....	27
21 แม็กยิง.....	27
22 ฟู่กัน.....	28
23 จานสี.....	28
24 ภาพถ่ายแหล่งน้ำตามธรรมชาติ.....	32
25 อุปกรณ์การสร้างสรรค์ผลงาน.....	33
26 ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะก่อนการสร้างสรรค์ศิลปินพจน์ชั้นที่ 1.....	34

สารบัญภาพ(ต่อ)

ภาพ	หน้า
27 ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะก่อนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 2.....	35
28 แบบร่างศิลปนิพนธ์แบบที่ 1.....	36
29 แบบร่างศิลปนิพนธ์แบบที่ 2.....	36
30 แบบร่างศิลปนิพนธ์แบบที่ 3.....	37
31 แบบร่างศิลปนิพนธ์แบบที่ 1-3.....	37
32 ภาพแบบร่างสมบูรณ์ศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 1.....	38
33 เตรียมเฟรม.....	38
34 ทำสีรองพื้นและร่างภาพลงบนเฟรม.....	39
35 กำหนดโครงสร้างตำแหน่งโดยรวมของสี.....	39
36 ลงสีและดูเก็บรายละเอียดโครงสร้างโดยรวม.....	40
37 ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ที่สมบูรณ์ ภาพที่ 1.....	40
38 ภาพแบบร่างลงสีศิลปนิพนธ์แบบที่ 1.....	41
39 แบบร่างลายเส้นศิลปนิพนธ์แบบที่ 2.....	41
40 ภาพแบบร่างลงสีศิลปนิพนธ์แบบที่ 2.....	42
41 ภาพแบบร่างศิลปนิพนธ์แบบที่ 1 – 3.....	42
42 ภาพแบบร่างสมบูรณ์ศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 2.....	43
43 เตรียมเฟรม.....	43
44 ทำสีรองพื้นและร่างภาพลงบนเฟรม.....	44
45 กำหนดโครงสร้างตำแหน่งโดยรวมของสี.....	44
46 ลงสีและดูเก็บรายละเอียดโครงสร้างโดยรวม.....	45
47 ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ที่สมบูรณ์ ภาพที่ 2.....	45
48 แบบร่างศิลปนิพนธ์แบบที่ 1.....	46
49 แบบร่างศิลปนิพนธ์แบบที่ 2.....	46
50 แบบร่างศิลปนิพนธ์แบบที่ 3.....	47
51 แบบร่างศิลปนิพนธ์แบบที่ 1-3.....	47

สารบัญภาพ(ต่อ)

ภาพ	หน้า
52 ภาพแบบร่างสมบูรณศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3.....	48
53 เตรียมเฟรม.....	48
54 ทาสีรองพื้นและร่างภาพลงบนเฟรม.....	49
55 กำหนดโครงสร้างตำแหน่งโดยรวมของสี.....	49
56 ลงสีและดูเก็บรายละเอียดโครงสร้างโดยรวม.....	50
57 ผลงานการสร้างสรรคศิลปนิพนธ์ที่สมบูรณ ภาพที่ 3.....	50
58 แบบร่างศิลปนิพนธ์แบบที่ 1.....	51
59 แบบร่างศิลปนิพนธ์แบบที่ 2.....	51
60 แบบร่างศิลปนิพนธ์แบบที่ 3.....	52
61 แบบร่างศิลปนิพนธ์แบบที่ 1-3.....	52
62 ภาพแบบร่างสมบูรณศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4.....	53
63 เตรียมเฟรม.....	53
64 ทาสีรองพื้นและร่างภาพลงบนเฟรม.....	54
65 กำหนดโครงสร้างตำแหน่งโดยรวมของสี.....	54
66 ลงสีและดูเก็บรายละเอียดโครงสร้างโดยรวม.....	55
67 ผลงานการสร้างสรรคศิลปนิพนธ์ที่สมบูรณ ภาพที่ 4.....	55
68 ผลงานศิลปนิพนธ์ "ความประทับใจแสงและเงาในธรรมชาติ หมายเลข 1".....	58
69 ภาพแสดงความแตกต่างของพื้นผิวในลักษณะลวงตา.....	61
70 ผลงานศิลปนิพนธ์ "ความประทับใจแสงและเงาในธรรมชาติ หมายเลข 2".....	66
71 ภาพแสดงความแตกต่างของพื้นผิวในลักษณะลวงตา.....	68
72 ผลงานศิลปนิพนธ์ "ความประทับใจแสงและเงาในธรรมชาติ หมายเลข 3".....	73
73 ภาพแสดงความแตกต่างของพื้นผิวในลักษณะลวงตา.....	76
74 ผลงานศิลปนิพนธ์ "ความประทับใจแสงและเงาในธรรมชาติ หมายเลข 4".....	79
75 ภาพแสดงความแตกต่างของพื้นผิวในลักษณะลวงตา.....	82

สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
1 กรอบแนวคิดในการดำเนินงานวิจัย.....	23
2 กำหนดเป็นขั้นตอนการวิเคราะห์.....	57

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

แสงและเงาตามธรรมชาติ มิติที่สามารถเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา ปรากฏการณ์ของแสงก่อให้เกิดเงา และการรับรู้ภาพความงามต่างๆที่เกิดขึ้นในทุกนาทิจงชีวิต ก่อให้เกิดความแปรเปลี่ยนของอารมณ์ ความรู้สึก จินตนาการ สิ่งต่างๆที่เรามองเห็น และรับรู้ได้ เป็นสิ่งที่ปรากฏการณ์ของแสงและเงาจากธรรมชาติ ปรากฏให้เห็นชัดเจนหนึ่งเท่านั้นไม่ได้ ดำรงอยู่อย่างถาวร

จะเห็นว่าแสงเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของระบบสุริยะจักรวาล โดยมีดวงอาทิตย์เป็น ศูนย์กลาง เป็นต้นกำเนิดของแสง เมื่อแสงตกกระทบกับวัตถุที่บดบัง แสงจะไม่สามารถทะลุผ่าน วัตถุได้จึงทำให้เกิดเงาของวัตถุทางด้านที่แสงไม่ตกกระทบเกิดเป็นเงามืด และเงามัว จะขึ้นอยู่กับ ระยะใกล้ไกลของวัตถุกับแหล่งกำเนิดแสง และเราจะเห็นแสงบนท้องฟ้ามีสีต่างๆกันตามเวลาของ วัน ซึ่งทำให้เกิดทัศนธาตุของแสงเงา น้ำหนักอ่อนแก่ เมื่อแสงตกกระทบกับสิ่งต่างๆและแสงที่ทำให้ เกิดสีของแต่ละช่วงเวลาเป็นความงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้น ซึ่งแสงสีทองอร่ามยามเช้าที่อบอุ่น สดชื่น แจ่มใส แสงสีส้มยามสายที่สว่าง เร้าร้อน แสงสีอ่อนๆยามบ่ายแต่ก็ยังมีความร้อนระอุ และ ยามเย็นแสงก็เริ่มเปลี่ยนสีสันของสีม่วงอมส้ม ที่ให้ความเหงาของการสิ้นสุดแสงสว่าง สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนสวยงามตามธรรมชาติ ความงามของทุกบรรยากาศที่เกิดจากแสงนั้นสวยงาม มหัศจรรย์ น่าตื่นตาตื่นใจ ปลูกเร้าความรู้สึกต่างๆของมนุษย์ อยู่นี้ได้ปรากฏการณ์ของความแปรเปลี่ยนของ ธรรมชาติตามกาลเวลา (ทวีเกียรติ ไชยงยศ ,2538)

จากสิ่งดังกล่าวผู้สร้างสรรค์ เห็นปรากฏการณ์ของแสงที่ก่อให้เกิดเงา เกิดความเข้าใจใน ความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ และรับรู้ถึงความงามในด้านต่างๆของธรรมชาติที่ได้ปรากฏให้ เห็นจากประสาทสัมผัสทางตา การรับรู้จากประสบการณ์ต่างๆ จึงก่อให้เกิดความประทับใจ ในแสง เงาและสีสันของธรรมชาติเป็นแรงผลักดันให้ผู้สร้างสรรค์เกิดจินตนาการแห่งความสุขเมื่อพบเห็น พืชพรรณธรรมชาติ ที่อยู่ตามแหล่งน้ำในเวลาที่มีแสงแดด สอดส่องลงมา จากกิ่งไม้ทำให้เกิดเงาตก กระทบลงบนผืนน้ำ ให้ความรู้สึก สดชื่น สบายตา เมื่อได้พบเห็นในช่วงเวลาหนึ่ง ที่ ก่อให้เกิด ความประทับใจ และต้องการศึกษาค้นคว้า และพัฒนาสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการทางศิลปะ เพื่อ บันทึกถ่ายทอดช่วงเวลาแห่งความประทับใจจากปรากฏการณ์ของธรรมชาติภายใต้เนื้อหาในแสง และเงา โดยมีพืชพรรณ ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ตามแหล่งน้ำ เป็นมุมที่ผู้สร้างสรรค์ประทับใจ เพราะมีสาระ

ขององค์ประกอบศิลปะและเนื้อหาที่สดชื่น และมีแสงสะท้อนที่ดูนุ่มลึก และสามารถถ่ายทอดมิติของสีในแสงและเงาได้พิเศษกว่ามุมมองอื่น ตามทัศนคติความเชื่อของผู้สร้างสรรค์เอง

จากประเด็นดังกล่าวผู้สร้างสรรค์ต้องการพัฒนารูปแบบในการสร้างสรรค์ ภายใต้ลัทธิแนวคิดของกลุ่มลัทธิอิมเพรสชันนิสม์ โดยอาศัยหลักปรัชญาในการสร้างสรรค์ศิลปะ ทฤษฎีของแสงและเงา มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ให้เกิดเป็นผลงานศิลปะ ตามรูปแบบและกระบวนการสร้างสรรค์ที่ผู้สร้างสรรค์ได้พัฒนามาตามลำดับต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. ศึกษาทฤษฎีของสี ของแสง สี และเงา จากแนวคิดหลักปรัชญาของงานศิลปะแบบอิมเพรสชันนิสม์
2. เพื่อศึกษาสภาพของแสงและเงาในธรรมชาติ
3. เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานจิตรกรรมที่ถ่ายทอดความประทับใจจากแสงและเงาในธรรมชาติ
4. ก่อให้เกิดกระบวนการศึกษาและสร้างสรรค์ศิลปะที่ตอบสนอง อารมณ์ ความรู้สึกที่เกิดจากความประทับใจใน แสงและเงาจากธรรมชาติ

ขอบเขตของการสร้างสรรค์

ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ศิลปะนิพนธ์เรื่อง ความประทับใจแสงและเงาในธรรมชาติ

1. ศึกษาข้อมูลเรื่อง แสงและเงาจากธรรมชาติ โดยใช้ข้อมูลจากสถานที่จริง
2. วิเคราะห์ข้อมูลจากธรรมชาติของแสงและเงา
3. สังเคราะห์ข้อมูลจากธรรมชาติแสงและเงา
4. สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมในลักษณะ 2 มิติ
5. จำนวนผลงาน 4 ภาพ

คำสำคัญหรือคำจำกัดความที่ใช้ในการสร้างสรรค์

แสง (light) หมายถึง เป็นพลังงานรูปหนึ่งที่เราได้รับรู้ได้ด้วยสายตา แสงช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้

เงา (Shadow) หมายถึง ส่วนที่มีมืดเนื่องจากแสงส่องกระทบวัตถุทึบแสง หรือยอมให้แสงผ่าน มีลักษณะเป็นเงาวัตถุ และเงาตกทอด

เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจากตำราหนังสือเอกสารทางวิชาการอันเป็นข้อมูลเบื้องต้นและที่มาของกลวิธีในการสร้างสรรค์ดังต่อไปนี้

หนังสือสุนทรียศาสตร์ ผู้แต่ง ดร.จิ ศรีนิวาสน์

หนังสือจิตรกรรมพื้นฐาน ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรวลัย ดาเกลี้ยง

หนังสือสุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ ผู้แต่ง ผ.ศ.มัย ตะดิยะ

หนังสือบันทึกธรรมชาติ ผู้แต่ง พระไพศาล วิสาโล

ข้อมูลภาพถ่ายจากวัตถุ สิ่งของ และสถานที่จริง

วิธีการดำเนินการวิจัย

1. กำหนดหัวข้อที่ตนเองสนใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์
2. ดำเนินข้อมูลและสภาพต่างๆที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะและเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็นข้อมูลจริง และจากหนังสือสิ่งพิมพ์ วารสาร รวมทั้งสื่ออินเทอร์เน็ต
3. จัดทำเขียน ภาพร่าง (sketch) ผลงานศิลปะ เพื่อศึกษาและค้นหาอุปสรรคตรงและพัฒนาองค์ประกอบของศิลปะที่เหมาะสม ก่อนปฏิบัติงานจริง
4. ทดลองกระบวนการกลวิธี (Technique) ในการสร้างสรรค์ภาพผลงานเพื่อหาอัตลักษณ์รูปแบบเฉพาะให้แก่ตนเอง
5. นำภาพร่างและกลวิธีที่ได้ทดลองทำขึ้นไปนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับคำแนะนำวิพากษ์วิจารณ์

6. นำคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาภาพร่าง (sketch) ผลงานศิลปะให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

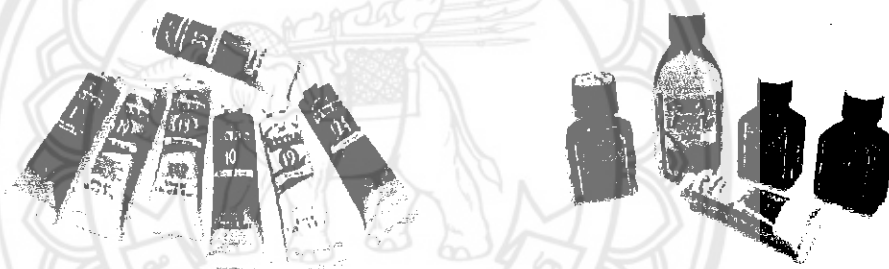
7. เตรียมอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ได้แก่ 1.สีน้ำมัน 2.น้ำมันลินสีด 3.ฟู่กันสีน้ำมัน 4.ผ้าใบ canvas

8. ขยายภาพร่าง (sketch) ผลงานศิลปะ ลงบนเฟรมผ้าใบ canvas และลงสี

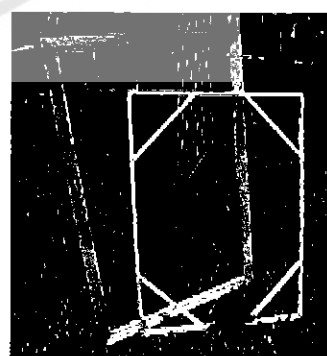
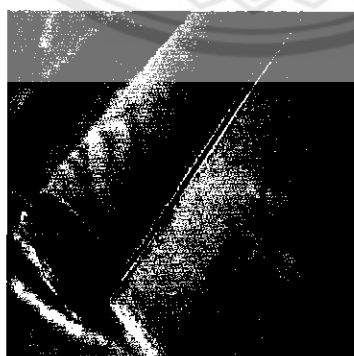
9. นำเสนอผลงานที่สำเร็จ ให้คณาจารย์ประเมินคุณค่า วิพากษ์วิจารณ์และนำคำแนะนำมาแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้ผลงานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

10. ดำเนินบันทึกกระบวนการ ขั้นตอน กลวิธี ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อนำมาแก้ไขและปรับปรุงคุณภาพผลงานศิลปะต่อไป

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์

ภาพประกอบที่ 1 สีน้ำมัน และลินสีด

ภาพประกอบที่ 2 โครงเฟรม และ แคนวาสผ้าใบ

ภาพประกอบที่ 3 แม็กยิง และ พู่กัน

ภาพประกอบที่ 4 จานสี และ เกียง

การนำเสนอและเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

1. จัดแสดงนิทรรศการศิลปะที่ภายในอาคารหอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. จัดพิมพ์สูจิบัตรการแสดงนิทรรศการศิลปะ โดยมีภาพผลงานศิลปนิพนธ์และบทคัดย่อและเนื้อหาแนวคิดของการสร้างสรรค์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เข้าใจกระบวนการ ขั้นตอนของการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์ ที่นำไปสู่การบันทึกข้อมูลของการสร้างสรรค์งานอย่างเป็นระบบในรูปเอกสารภาคศิลปนิพนธ์
2. เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในรูปแบบและเนื้อหาของการทำงานทางทัศนศิลป์ในรูปแบบงานจิตรกรรม

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

แสงและเงา ตามธรรมชาติ สื่อถึงความสว่าง และความสงบของจิตใจ ทำให้เราเห็นมิติของชีวิต มิติที่เรามีทั้งความสุข และความทุกข์ ที่เคลื่อนไหว และเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ปรากฏการณ์ของแสงที่ก่อให้เกิดเงา ทำให้เกิดความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ และรับรู้ถึงความงามในด้านต่างๆของธรรมชาติที่ได้ปรากฏให้เห็นจากประสาทสัมผัสทางตา การรับรู้จากประสบการณ์ต่างๆ จึงก่อให้เกิดความประทับใจ ในแสงเงา และสีสันของธรรมชาติเป็นแรงผลักดันให้ผู้สร้างสรรค์เกิดจินตนาการแห่งความสุข

ดังนั้นการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์เรื่อง ความประทับใจแสงและเงาในธรรมชาติ (impression light and shadow in nature) ชุดนี้เป็นกระบวนการวิจัยแบบสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์ ภายใต้ลัทธิแนวคิดของกลุ่มลัทธิอิมเพรสชันนิสม์ โดยอาศัยหลักปรัชญาในการสร้างสรรค์ศิลปะ ทฤษฎีของแสงและเงา มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ให้เกิดเป็นผลงานศิลปะ ตามรูปแบบและกระบวนการสร้างสรรค์ประเภทจิตรกรรม

1. ทัศนคติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์
2. ทฤษฎีการเคลื่อนที่ของแสงและการเกิดเงา
3. อิทธิพลที่ได้รับจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. อิทธิพลหรือศิลปะที่ให้แนวทางและแรงบันดาลใจ

1. ทัศนคติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์

1.1 ศิลปะ คือ การเลียนแบบธรรมชาติ จากคำนิยามนี้ ธรรมชาติถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิด แรงบันดาลใจให้แก่ ผู้สร้างสรรคงาน ธรรมชาติอาจเปรียบได้ดั่งแม่บทสำคัญ ที่มีต่อศิลปะ ด้วยศิลปะ เป็นสิ่งสร้างโดยมนุษย์ และมนุษย์ก็ ถือกำเนิดมาท่ามกลางธรรมชาติ อีกทั้งบนเส้นทาง การดำเนินชีวิตมนุษย์ก็ผูกพันอยู่กับธรรมชาติ จนไม่สามารถ แยกออกจากกันได้ ในทางศิลปะ มิใช่เป็นการบันทึก เลียนแบบเหมือน กระจกเงาหรือ ภาพถ่าย ซึ่งเป็นการจดบันทึกทุกส่วนตรงหน้า แต่อาจจะเพิ่มเติม ตัดทอน หรืออาจใส่อารมณ์ ความรู้สึกไปด้วยในธรรมชาติเป็นแหล่งบันดาลใจสำคัญในการสร้างงานศิลปะของมนุษย์ ธรรมชาติ จึงเป็น แหล่ง ในการศึกษา ค้นคว้า ลอก เลียนและสำคัญ คือ มนุษย์ต้องเรียนรู้ธรรมชาติ เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ จากการ ได้พบความพึงพอใจ ที่แฝงเร้นอยู่กับธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นสีสัน รูปร่าง บรรยากาศ ความ

แปลก ความงาม ความเปลี่ยนแปลง ของธรรมชาติ ก่อให้เกิดความประทับใจ สะเทือนใจ เสียหาย จนเป็นแรงกระตุ้นให้มนุษย์พยายาม ที่จะรักษาสภาพการณ์นั้นให้คงอยู่ อาจด้วยความทรงจำ และ ถ่ายทอดความทรงจำนั้นด้วยสื่อและรูปแบบต่างๆ เช่น จิตรกรรม ในรูปแบบเหมือนจริง (จี ศรีนิวา สัน ,2516)

ปรัชญาดังกล่าวส่งผลให้เกิด อิทธิพลทางความคิดแก่ผู้สร้างสรรค์ที่ว่า ศิลปะคือการ เลียนแบบจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้รับความบันดาลใจและนำมา สร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรม

2. ทฤษฎีการเคลื่อนที่ของแสงและการเกิดเงา

2.1 การเกิดเงา

เมื่อแสงตกกระทบวัตถุทึบแสง แสงไม่สามารถผ่านทะลุวัตถุ จึงทำให้เกิดเงาของวัตถุบน ฉากทางด้านที่แสงไม่ได้ตกกระทบ เช่น คนเป็นวัตถุทึบแสง ดังนั้นเมื่อยืนอยู่กลางแสงแดดจะเกิด เงาบนพื้นของคนที่ยืนเพราะคนกั้นทางเดินของแสง ทำให้แสงส่องไปไม่ถึงพื้น เงา คือ บริเวณมืด หลังวัตถุที่เกิดจากวัตถุที่เป็นตัวกลางทึบแสงมาขวางกั้นทางเดินของแสง แบ่งได้ 2 ชนิด

2.1.1 เงามืด คือ เงาในบริเวณที่ไม่มีแสงผ่านไปถึง ทำให้บริเวณนั้นมีมืดสนิท

2.1.2 เงามัว คือ เงาบริเวณที่มีแสงบางส่วนผ่านไปถึง และทำให้บริเวณนั้นมีมืดไม่สนิท

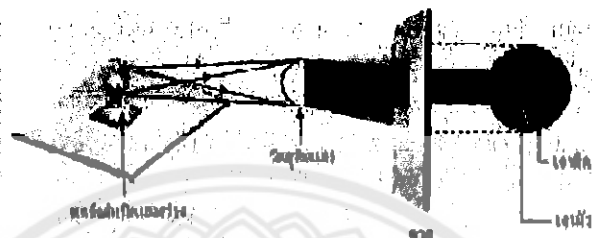

ภาพประกอบที่ 5 เงามืดและเงามัว

ที่มา : (<http://krupracharug.blogspot.com/2010/09/blog-post.html>)

2.2 ลักษณะการเกิดเงามืดและเงามัว

ขนาดของเงามืดและเงามัวจะขึ้นอยู่กับระยะใกล้ - ไกลของฉาก ถ้าฉากอยู่ใกล้วัตถุเงามืดจะมีขนาดใหญ่ แต่เงามัวจะมีขนาดเล็กลง ถ้าฉากอยู่ไกลจากวัตถุมากขึ้น เงามืดจะมีขนาดเล็กลง และเงามัวจะมีขนาดใหญ่ขึ้น ยกเว้นเฉพาะดวงไฟที่มีขนาดโตเท่ากับวัตถุ ซึ่งจะให้เงามืดมีขนาดโตเท่ากับขนาดของวัตถุเสมอ

ภาพประกอบที่ 6 ลักษณะการเกิดเงามืดและเงามัว

ที่มา : (<http://krupracharug.blogspot.com/2010/09/blog-post.html>)

เพื่อศึกษาการเกิดเงา ทำให้ทราบว่า เงาเกิดขึ้นได้โดยการลองเลื่อนวัตถุทึบแสงไปมาระหว่างแหล่งกำเนิดแสงกับฉาก จะเห็นว่าเกิดเงาบนฉาก และเงาของวัตถุจะเปลี่ยนแปลงคือ เมื่อวัตถุอยู่ใกล้ฉาก เงาจะมีสีดำเข้มเห็นขอบเงาชัดเจน แต่ถ้าวัตถุอยู่ห่างฉาก ความเข้มเงาจะลดลง เห็นขอบเงาไม่ชัดเจนส่วนตรงกลางของเงาจะมีมืดกว่าส่วนขอบเราจึงสรุปเกี่ยวกับการเกิดเงาได้ว่า

2.2.1 เมื่อแสงตกกระทบกับวัตถุทึบแสง แสงไม่สามารถผ่านทะลุวัตถุ จึงทำให้เกิดเงาของวัตถุ

2.2.2 บริเวณที่แสงส่องไปไม่ถึง เนื่องจากวัตถุทึบแสงกั้นทางเดินของแสง ทำให้เกิดเงาขึ้น 2 แบบ

- 1) เงามืด = บริเวณที่แสงส่องไปไม่ถึงเลย
- 2) เงามัว = บริเวณที่แสงส่องไปถึงแค่บางส่วน หรือปริมาณของแสงไม่เพียงพอ

2.2.3 เงาจะเกิดขึ้นตรงข้ามกับแหล่งกำเนิดแสงเสมอ

2.2.4 รูปร่างของเงาขึ้นอยู่กับวัตถุที่ทำให้เกิดเงา เช่น ถ้าวัตถุเป็นรูปทรงกลม เงาก็จะเป็นวงกลม

2.2.5 วัตถุที่โปร่งแสงจะเกิดเงาที่จางกว่า วัตถุทึบแสงเช่นกระจกใส หรือกระดาษลอก
ลายมาแทนวัตถุ ทึบแสง โดยนำวัตถุโปร่งแสงดังกล่าวมาทึบแสง เงาที่เกิดขึ้นจะจางกว่าเงาที่เกิด
จากวัตถุทึบแสง

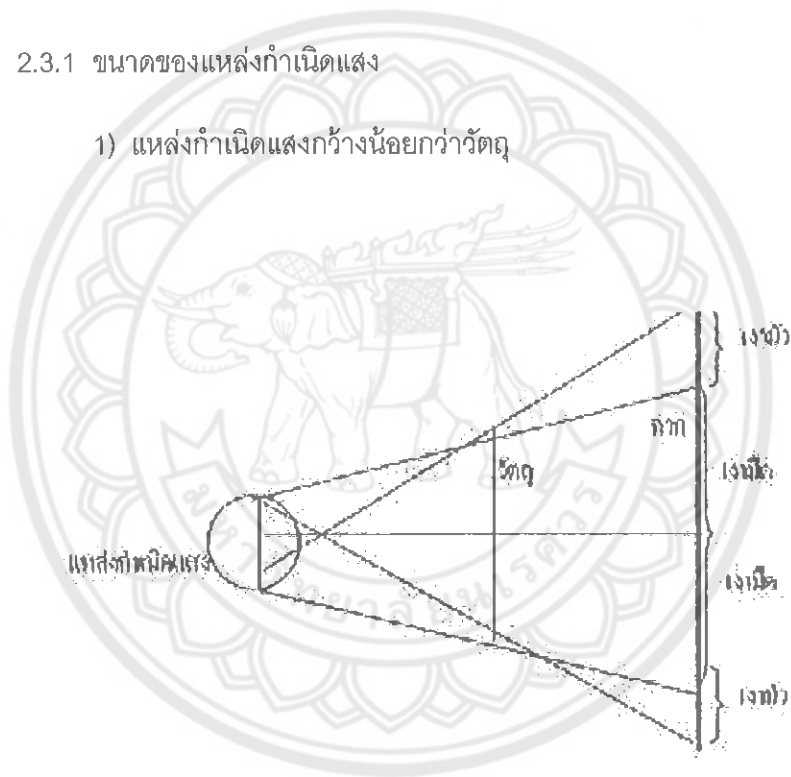
2.2.6 พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก เงาของวัตถุจะทอดไปทิศตะวันตก แสดงว่าเงาจะ
เกิดขึ้นตรงข้ามกับ แหล่งกำเนิดแสงเสมอ

2.3 การเกิดเงาของวัตถุ

เมื่อแสงตกกระทบวัตถุที่ทึบแสง จะเกิดเงาที่ด้านหลังวัตถุเสมอ โดยเงาที่เกิดขึ้นอาจจะมี
ทั้งเงามืดหรือเงามัว จะขึ้นอยู่กับ

2.3.1 ขนาดของแหล่งกำเนิดแสง

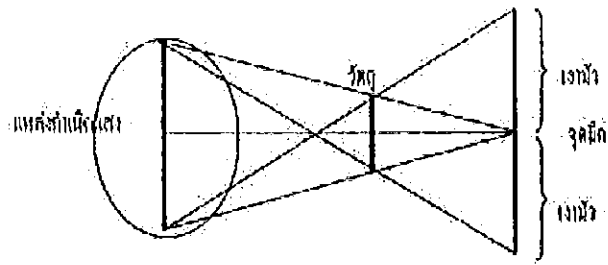
1) แหล่งกำเนิดแสงกว้างน้อยกว่าวัตถุ

ภาพประกอบที่ 7 แหล่งกำเนิดแสงกว้างน้อยกว่าวัตถุ

ที่มา : (<http://krupracharug.blogspot.com/2010/09/blog-post.html>)

2) แหล่งกำเนิดแสงกว้างกว่าวัตถุ

ภาพประกอบที่ 8 แหล่งกำเนิดแสงกว้างกว่าวัตถุ

ที่มา : (<http://krupracharug.blogspot.com/2010/09/blog-post.html>)

2.3.2 ขนาดของวัตถุ

2.3.3 ระยะห่างระหว่างวัตถุกับแหล่งกำเนิดแสง

2.3.4 การเกิดเงาเมื่อแหล่งกำเนิดแสงเป็นจุด

2.4 ประโยชน์จากเงา

เรานำประโยชน์จากเงามาใช้ในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ใช้ในแง่ให้ความบันเทิง เช่น หนังสติ๊ก ใช้ในแง่ของการให้ความร่มรื่น เช่น การปลูกต้นไม้เพื่อช่วยให้เกิดร่มเงา ใช้ประโยชน์อย่างอื่น เช่น การบอกเวลา โดยใช้นาฬิกาแดด นอกจากนี้ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติบางอย่าง เช่น จันทรุปราคา สุริยุปราคา ก็ยังเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเงาอีกด้วย (<http://krupracharug.blogspot.com/2010/09/blog-post.html> ครูประจำวิชา ศิริบรรเทา: การเกิดเงา)

3. อิทธิพลที่ได้รับจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1 อิทธิพลที่ได้รับจากธรรมชาติ

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เป็นมาตรฐานของหน่วยนับที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตในแต่ละวันเริ่มจากเช้า สาย บ่าย ค่ำ ตกกลางคืน และวนเวียนกลับมาใหม่ เราจะพบว่าธรรมชาติได้สร้างให้มีกลางวัน และกลางคืน ถ้าเรานับช่วงเวลาที่เราอาศัยอยู่เริ่มขึ้นจากขอบฟ้า จนพระอาทิตย์ตก และเริ่มกลับมาขึ้นใหม่เป็นหนึ่งวัน แสงก่อให้เกิดเงา แสงสีและสีส้มของดวงอาทิตย์ก่อให้เกิดภาพความงามของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งปรากฏสู่ประสาทสัมผัสทางตาของเราตลอดมา ก่อให้เกิดความประทับใจการจ้องมองผืนฟ้าผืนน้ำของธรรมชาติที่มีความ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกนาที น้ำหนักแสงเงา สีสันอันนาพิศวงนับล้านๆสี ที่มีรูปแบบไม่ซ้ำกันในแต่ละวันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาซึ่งก็ให้อารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไป

ท้องฟ้าสีฟ้า สดใส เข้ม ขรึม วิวเมฆบางๆ ลอยผ่านเป็นละอองเหมือนสายลมในริ้วทะเลทราย รู้สึกถึงความสดชื่นแจ่มใส

ท้องฟ้าสีน้ำเงิน ว่างเปล่า เยียบสงบ ดูกว้างไกล ไค้งมน รู้สึกถึงความสุขุม รอบคอบ

ท้องฟ้าสีส้ม สลับม่วงคราม อันมีแสงแดดแทรกผ่านหมู่เมฆอย่างไร้ทิศทาง แต่ทว่างดงามจับใจ รู้สึกถึงความสุขสงบ

ท้องฟ้าสีแดง เข้มจัดด้วยบรรยากาศสีส้มยามพระอาทิตย์อัสดง รู้สึกถึงความมีพลัง นำตื่นเต้น

ท้องฟ้ายามราตรี ที่บางคืนก็มีหมู่ดาวมากมาย เรียงรายอยู่ทั่วไปในอวกาศ หากแต่ว่าบางคืนก็เยียบสงบ มีเพียงก้อนเมฆบางเบา ลอยเคลื่อนผ่านพระจันทร์อย่างโดดเดี่ยว รู้สึกถึงความเหงาเคว้งคว้าง

ท้องฟ้ายามเช้า แสงสีม่วงคราม เขียวเหลือง ผสมผสานกับละอองแสงสีทองสอดส่องกระจายของแสงอาทิตย์ที่ค่อยๆจับเส้นขอบฟ้า รู้สึกถึงความหวังของการเริ่มต้นสิ่งใหม่

และยังรวมไปถึง ภาพความงดงามและความเปลี่ยนแปลงของผืนน้ำ ห้อย หนอง คลอง บึง ท้องทะเล มหาสมุทร

ภาพความงามและความเปลี่ยนแปลงของต้นไม้ ใบหญ้า ดอกไม้ ใบไม้ที่ผลิดอกออกผล ผลัดใบ

ภาพความงดงามและความเปลี่ยนแปลงของสายลมที่พัดพาและหมุนวน นำพาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลง

ภาพความงดงามของความต่างของแสงและเงาในแต่ละฤดูกาล (เพ็ญแข เพ็งยา ,2546)

ภาพปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันงดงามเหล่านี้ เป็นปัจจัยที่เร้าและกระตุ้นให้ผู้สร้างสรรค์ได้หยุดนิ่งทุกครั้งที่มีมองเห็นและสัมผัส เป็นความสนใจ เป็นความประทับใจ และประสบการณ์ที่ได้พบเห็น สิ่งเหล่านี้จึงเป็นข้อมูลจากประสบการณ์สัมผัสที่ผู้สร้างสรรค์นำมาแสดงออกในผลงาน อันมีรูปแบบมาจากปรากฏการณ์ของแสงและเงาที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ

3.2 อิทธิพลที่ได้รับจากสิ่งแวดล้อม

ความซับซ้อนของสิ่งที่เรามองเห็น รับรู้ และรู้สึก เป็นภาพความจริงและความลวงที่แฝงเร้น ทับซ้อน อิงแอบ แสดงตัวโดยอาศัยความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างยากที่จะแยกออกจากกันได้ ดังในปรัชญาทางพระพุทธศาสนาที่ว่าด้วยเรื่องของ อดีต-อนัตตากล่าวคือ ความมีตัวตน ถือเอาว่าเป็นตัวเป็นตน เป็นคน สัตว์ สิ่งของ และความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไม่ใช่คน สัตว์ สิ่งของ เป็นแต่เพียงว่าธาตุทั้งหลายมาประชุมรวมกันในชั่วขณะหนึ่ง แล้วย่อมแตกสลายดับไปตามกาลเวลา ทั้งนี้หากว่าด้วยปรัชญาทางศาสนาพุทธ ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกย่อมเป็นเช่นนี้ อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์พื้นฐานอันเดียวกันนั่นเอง ดังตัวอย่างเช่น เมื่อเรามองไปยังต้นไม้ต้นหนึ่งภาพของต้นไม้ที่ปรากฏสู่สายตาเรานั้น เป็นลำต้น สีสน กิ่งก้านสาขา บรรยากาศ ความร่มเย็น น้ำหนักของแสงและเงา ความเขียวสดดงดงามของใบ สายลมบางเบาที่พัดผ่านทำให้เกิดความเคลื่อนไหวในทุกกิ่งใบ ย่อมส่งผลให้เกิดการรับรู้ และรู้สึกตามภาพที่สายตาเรามองเห็นนั่นคือ ภาพการปรากฏอยู่ของต้นไม้ต้นนั้น แต่ในขณะเดียวกันต้นไม้ต้นนั้นก็ก็เป็นเพียงการรวมตัวกันของธาตุต่างๆ ซึ่งดำรงกันอยู่ด้วยการหมุนเวียนพลังงานและย่อมแยกแตกสลายออกจากกันในที่สุดตามกาลเวลาของมัน เช่นเดียวกับแสงและเงาตามธรรมชาติล้วนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ได้คงอยู่อย่างถาวร (เพ็ญแข เพ็งยา ,2546)

จากสิ่งดังกล่าวผู้สร้างสรรค์ เห็นปรากฏการณ์ของสิ่งที่เกิดขึ้น เกิดความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ การรับรู้จากประสบการณ์ต่างๆ จึงก่อให้เกิดความประทับใจ ในแสงเงาและสีสนของธรรมชาติ เป็นแรงผลักดันให้ผู้สร้างสรรค์เกิดจินตนาการแห่งความสุขเมื่อพบเห็นพืชพรรณธรรมชาติ ที่อยู่ตามแหล่งน้ำในเวลาที่มีแสงแดด สดส่องลงมา จากกิ่งไม้ทำให้เกิดเงาตกกระทบลงบนผืนน้ำ ให้ความรู้สึก สดชื่น สบายตา เมื่อได้พบเห็นในช่วงเวลาหนึ่งของปรากฏการณ์ของแสงและเงาที่ปรากฏอยู่ตามธรรมชาติ

4. อิทธิพลหรือศิลปะที่ให้แนวทางและแรงบันดาลใจ

4.1 อิทธิพลจากปรัชญา

4.1.1 ปรัชญาศิลปะกับวิทยาศาสตร์ (Philosophy of Art and Science)

การสร้างสรรค์งานศิลปะและวิทยาศาสตร์นั้นต่างเป็นภารกิจ สำคัญของมนุษยชาติมีหน้าที่รับผิดชอบแตกต่างกันไปในหลายทิศทางซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของสังคมผลของทางวิทยาศาสตร์ทำให้มนุษย์พบกับความจริงแท้ที่ไม่มีเปลี่ยนแปลง ส่วนผลผลิตของงานศิลปะทั้งหลายนั้นก็สำแดงทัศนคติหรือเจตคติ จากจิตสำนึกของศิลปินเกี่ยวกับเรื่องของการรับรู้ การรับรู้รสนแห่งอารมณ์ความรู้สึกทางสุนทรียภาพที่นำมาแสดงออกในรูปของงานศิลปะด้วยเหตุนี้

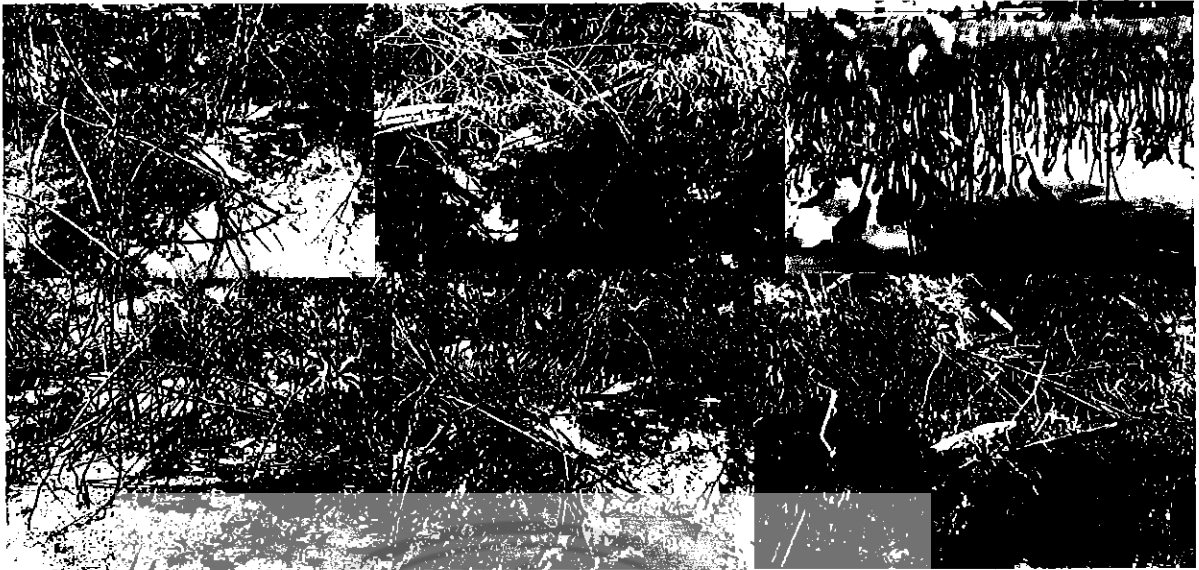
จุดมุ่งหมายสูงสุดของวิทยาศาสตร์กับศิลปะจึงต่างดำเนินไปตามแนวของตนเองคนละเส้นทาง เป็นดังเส้นคู่ขนานกันไปอย่างไม่มีสิ้นสุด (กำจร สุนพงษ์ศรี, 2556)

แรกเริ่มที่เดียวกล่าวกันว่า เซอร์ไอแซค นิวตัน (Sir Isaac Newton, ค.ศ. 1642-1727) สนใจในวิทยาศาสตร์ก็เพื่อมาใช้ในทางศาสนา หรืออภิปรัชญาหรือทฤษฎีแห่งความรู้ ด้วยวิธีการสังเกต การทดลองพิสูจน์ให้ทราบถึงความจริงถึงกระนั้นสิ่งที่เขาได้ทำกระทำไปล้วนเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติอย่างยิ่งในระยะเวลาต่อมา โดยเฉพาะผลิตผลที่ช่วยในการสร้างสรรค์งานศิลปะ เจริญรุดหน้าไปกว่าเดิม เช่นเรื่องทฤษฎีสีและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสีทั้งหลาย ตลอดจนเรื่องของเสียงและเรื่องของวัสดุ แต่สิ่งเหล่านี้ในทางปรัชญาศิลปะถือว่าเป็นเพียงคุณสมบัติขั้นรองที่มาสนับสนุนสนองตอบต่อคุณสมบัติขั้นสูงสุดของทางศิลปะคือเรื่องของความรู้สึก อารมณ์ จินตนาการ และรสนิยมแห่งความพึงพอใจในสุนทรีย์ะ ที่มนุษย์นำมาจากบางสิ่งบางอย่างของคุณสมบัติขั้นรองเหล่านี้มาสร้างสรรค์

จากปรัชญาดังกล่าว ส่งผลให้เกิดอิทธิพลทางความคิดให้แก่ผู้สร้างสรรค์ที่ว่า การสร้างสรรค์งานศิลปะ และวิทยาศาสตร์นั้นต่างเป็นสิ่งสำคัญของมนุษย์มีหน้าที่รับผิดชอบแตกต่างกันไป โดยเฉพาะผลิตผลที่ช่วยในการสร้างสรรค์งานศิลปะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทฤษฎีแสงและเงา แต่สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงคุณสมบัติขั้นรองที่มาสนับสนุนเรื่องของความรู้สึก อารมณ์ จินตนาการ และรสนิยมความพึงพอใจในสุนทรีย์ะ ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้นำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน

4.2 อิทธิพลและความบันเทิงใจจากประสบการณ์

ด้วยประสบการณ์ของผู้สร้างสรรค์ที่เห็นปรากฏการณ์ของแสงที่ก่อให้เกิดเงา เกิดความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ และรับรู้ถึงความงามในด้านต่างๆของธรรมชาติที่ได้ปรากฏให้เห็นจากประสาทสัมผัสต่างตา การรับรู้จากประสบการณ์ต่างๆ จึงก่อให้เกิดความประทับใจ ในแสงเงาและสีสันของธรรมชาติเป็นแรงผลักดันให้ผู้สร้างสรรค์เกิดจินตนาการแห่งความสุข เมื่อพบเห็นพืชพรรณธรรมชาติ ที่อยู่ตามแหล่งน้ำในเวลาที่มีแสงแดด สดส่องลงมา จากกิ่งไม้ทำให้เกิดเงาตกกระทบลงบนผืนน้ำ ให้ความรู้สึก สดชื่น สบายตา เมื่อได้พบเห็นในช่วงเวลาหนึ่ง ที่ก่อให้เกิดความประทับใจ และ เพื่อบันทึกถ่ายทอดภาพถ่ายของช่วงเวลาแห่งความประทับใจจากปรากฏการณ์ของธรรมชาติภายใต้เนื้อหาในแสงและเงา โดยมีพืชพรรณ ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ตามแหล่งน้ำ เป็นมุมที่ผู้สร้างสรรค์ประทับใจ เพราะมีมุมมอง และสาระขององค์ประกอบที่สดชื่น และมีแสงสะท้อนที่ดูนุ่มลึก และสามารถถ่ายทอดมิติของสีในแสงและเงาได้พิเศษกว่ามุมมองอื่น ตามทัศนคติความเชื่อของผู้สร้างสรรค์เอง

ภาพประกอบที่ 9 ภาพถ่ายแหล่งน้ำตามธรรมชาติ

ที่มา : ถ่ายภาพโดย ธนพล ก้นทะวงศ์

4.3 อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะ

4.3.1 ศิลปะแบบเรียลลิสม์ (Realism)

ศิลปะเรียลลิสม์ (Realism) หรือ ศิลปะสำนึกนิยม โดยทั่วไปหมายถึง การสร้างงานที่เหมือนจริงดังที่ปรากฏอยู่ในธรรมชาติ รวมถึง การสร้างสรรค์ภาพงานในเชิงวิพากษ์วิจารณ์สังคม (socially critical images) ภาพเกี่ยวกับชีวิตของคนเมืองและชนบท พวกชาวไร่ชาวนาในช่วงยุคสมัย ปฏิเสธเนื้อหาเรื่องราวในแบบคลาสสิกและเชิงเปรียบเทียบที่แฝงความหมาย

ในทางสุนทรียศาสตร์ หมายถึง คตินิยมทางศิลปะที่ยึดถือหลักการสร้างงานให้เหมือนจริง และเป็นจริงดังที่สายตาเห็นอยู่ บางครั้งมีความหมายใกล้เคียงกับคำธรรมเนียมนิยม จะแตกต่างกันบ้างตรงที่ธรรมเนียมนิยมเน้นไปที่ธรรมชาติทั่วไป สำนึกนิยมเน้นชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ โดยเห็นว่าในความจริงนั้นมีความงามอย่างสมบูรณ์อยู่แล้ว ซึ่งมีความหมายตรงข้ามกับศิลปะอุดมคติ

ศิลปินกลุ่มเรียลลิสม์มีความเชื่อว่าความจริงทั้งหลายคือความเป็นอยู่จริง ๆ ของชีวิตมนุษย์ ดังนั้น ศิลปินกลุ่มนี้จึงเขียนภาพที่เป็นประสบการณ์ตรงของชีวิต เช่น ความยากจน การปฏิบัติความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยการเน้นรายละเอียดเหมือนจริงมากที่สุด ศิลปินสำคัญในกลุ่มนี้ได้แก่ โดเมียร์ (Daumier), คูร์เบต (Courbet), มิลเลต์ (Jean-Francois Millet)

ภาพประกอบที่ 10 ชื่อผลงาน The Luncheon on the Grass. ศิลปิน Édouard Manet

ที่มา : <http://oknation.nationtv.tv/blog/phaen/2007/05/19/entry-1>

ศิลปะเรียลลิสม์เกิดขึ้นประมาณกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 จนถึงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 (ค.ศ. 1850-1880) มีจุดเริ่มต้นในประเทศฝรั่งเศส โดยกลุ่มศิลปินที่ไม่เห็นด้วยกับการทำงานของกลุ่ม นีโอ-คลาสสิกอิสม์ (คลาสสิกใหม่ คือความเคลื่อนไหวทางศิลปะซึ่งมีสุนทรียภาพแบบกรีกและโรมัน) และ กลุ่มโรแมนติคอิสม์ (จินตนิยม) ที่ยึดถือประเพณีหรือตัวตนเป็นหลัก หรือแสดงความคิดเห็นเอาตามใจตนเอง ศิลปินเรียลลิสม์เห็นว่าศิลปะทั้งสองไม่ได้แสดงความกลมกลืนของชีวิต ยังคงลักษณะความเป็นอุดมคติอยู่ หาใช่ความจริงไม่

ภาพประกอบที่ 11 ชื่อผลงาน The Stone Breakers. 1849. ศิลปิน Gustave Courbet

ที่มา : <http://pronthipa.blogspot.com/2012/05/realism-1.html>

ด้วยความเห็นว่าเป็นศิลปะที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงตามธรรมชาติ ปฏิเสธเรื่องราวเกี่ยวกับความมหัศจรรย์ ความรุนแรงแบบโรแมนติคิสม์ มาแสดงออกในรูปแบบง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน การใส่อารมณ์ตนเองถูกสลัดทิ้งออกไป เป็นลักษณะของการยึดวัตถุและการรู้จักสังเกตธรรมชาติ สร้างงานตามสภาพความเป็นจริง ซึ่งศิลปินเชื่อว่าความงามอยู่ในทุกหนทุกแห่ง ไม่ว่าจะในพระราชวังหรือที่ตามชนบท

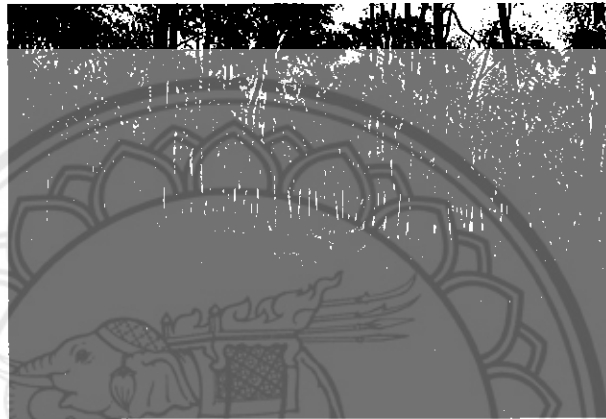
ภาพประกอบที่ 12 ชื่อผลงาน The Gleaners, 1857. ศิลปิน Jean-Francois Millet

ที่มา : <http://pronthipa.blogspot.com/2012/05/realism-1.html>

อีกทั้งยังเชื่อกันว่าศิลปะนั้นสอนกันไม่ได้ เป็นเรื่องเฉพาะตัวที่แต่ละคนมีความสามารถต่างกัน ศิลปะคือการเลียนแบบตามตาเห็น ศิลปินควรบันทึกเหตุการณ์ที่เป็นความจริงในยุคสมัยของตนเอาไว้ ไม่ใช่สร้างงานแบบโบราณนิยม เป็นการปฏิเสธแนวคลาสสิกและโรแมนติคอย่างสิ้นเชิง ทั้งนี้ ศิลปะ เรื่อยลิสต์ในเวลาต่อมาได้ให้แนวทางกับศิลปะอิมเพรสชันนิสม์ กล่าวคือ ศิลปินเริ่มเรียนรู้แสงสีประกอบในวัตถุ รู้จักสังเกตแสงสีตามบรรยากาศต่างๆ

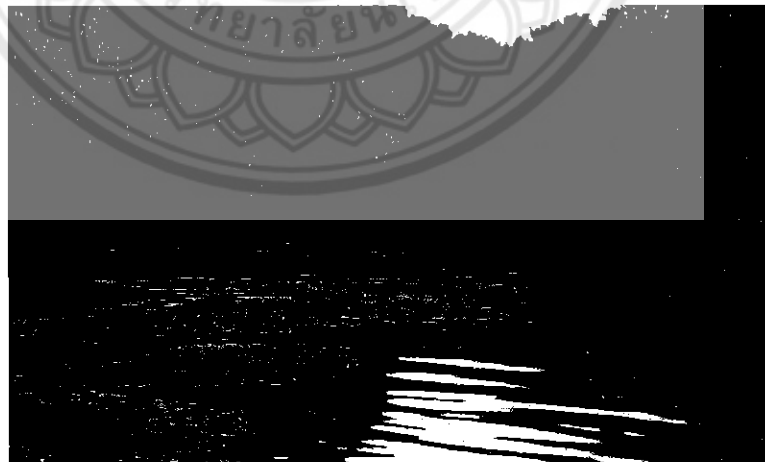
4.4 อิทธิพลด้านรูปแบบที่ได้รับจากผลงานของศิลปินต่างชาติ

4.4.1 ผู้สร้างสรรคมีความชื่นชอบในผลงานการสร้างสรรคงานจิตรกรรมของ An Jung-Hwan ศิลปินนักวาดชาวเกาหลี ผู้หลงใหลในความงดงามของธรรมชาติ และถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาดสีน้ำเสมือนจริงที่ครบครันด้วยรายละเอียดต่าง ๆ มากมาย จนดูเหมือนเป็นภาพถ่าย เป็นผลงานการสร้างสรรคจากปลายพู่กัน ภาพวาดสถานที่ธรรมชาติ ผืนป่า ต้นไม้ สวยงาม สมจริงจนแทบไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นภาพวาด แค่มองด้วยตาเปล่าจากภาพก็ให้ความรู้สึกเหมือนว่าภาพวาดนั้น คือผืนป่าของจริงที่ยกมาอยู่ตรงหน้า(<http://lifestyle.campus-star.com/picpost/17464.html>)

ภาพประกอบที่ 13 ศิลปิน An Jung-Hwan ศิลปินนักวาดชาวเกาหลี

ที่มา : <http://highlight.kapook.com/view/133927>

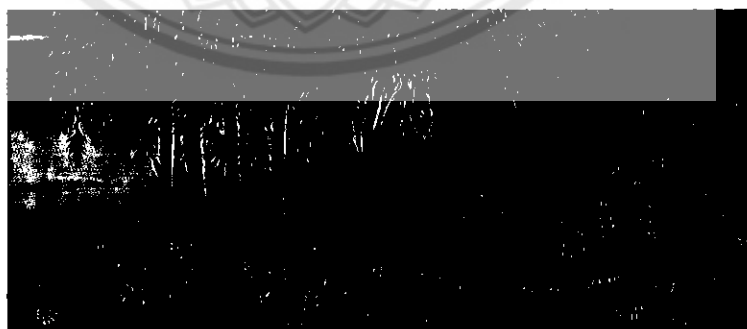
ภาพประกอบที่ 14 ศิลปิน An Jung-Hwan ศิลปินนักวาดชาวเกาหลี

ที่มา : <http://highlight.kapook.com/view/133927>

4.5 อิทธิพลด้านรูปแบบที่ได้รับจากผลงานของศิลปินไทย

4.5.1 อาจารย์ทวี นันทขำวง รูปแบบการสร้างสรรค์และการแสดงออกในผลงานจิตรกรรมของอาจารย์ทวี นันทขำวง เกิดจาก การผสมผสานระหว่างแนวคิดแบบพุทธปรัชญากับรูปแบบของศิลปะตะวันตกหลากหลายรูปแบบแล้วสังเคราะห์สร้างสรรค์รูปแบบอันเฉพาะของตัวเองขึ้นมาใหม่ โดยอาจารย์ทวี นันทขำวงได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ แล้วเลือกสรรเฉพาะสิ่งที่ประทับใจมาถ่ายทอดด้วยสีเส้นบรรยากาศที่ไม่มีอยู่จริงในโลกที่ทำให้เกิดความรู้สึกหรือจินตนาการถึงโลกฝันอันลึกลับ เงียบสงบและมีความสุขซึ่งเป็นความรู้สึกที่ผู้ชมสามารถสัมผัสรับรู้ได้เช่นเดียวกัน โดยมีความสอดคล้องกับปรัชญาศิลปะในทฤษฎีการเลียนแบบตามทฤษฎีของอริสโตเติล และ ทฤษฎีการแสดงออกตามทฤษฎีของดิอ็อกซ์ ซึ่งเชื่อว่า การแสดงออกเป็นการกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ความรู้สึกออกมา ตลอดจนเชื่อว่าการแสดงออกเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างศิลปินกับผู้ชมโดยมีผลงานศิลปะเป็นสื่อกลาง และ ดูแคล ซึ่งเชื่อว่า การแสดงออกเป็นคุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวงานศิลปะ (Expression as Property of the Work of Art) ส่วนเรื่องคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์นั้น วิเคราะห์ได้ว่า ผลงานจิตรกรรมชุดดอกบัวของอาจารย์ทวี นันทขำวงเป็นผลงานศิลปะที่มีคุณค่าทางสุนทรียะอย่างแท้จริงที่สามารถสร้างประสบการณ์สุนทรียะให้แก่ผู้ชมได้(http://www.mcu.ac.th/site/thesiscontent_desc.php?ct=1&t_id=704)

ผู้สร้างสรรค์มีความชื่นชอบในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมของศิลปินอาจารย์ทวี นันทขำวงในภาพผลงานจิตรกรรมชุดดอกบัว ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ แล้วเลือกสรรเฉพาะสิ่งที่ประทับใจมาถ่ายทอดด้วยสีเส้นบรรยากาศที่ไม่มีอยู่จริงในโลกที่ทำให้เกิดความรู้สึกหรือจินตนาการถึงโลกฝันอันลึกลับ เงียบสงบและมีความสุขซึ่งเป็นความรู้สึกที่ผู้ชมสามารถสัมผัสรับรู้ได้ จึงทำให้ผู้สร้างสรรค์เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานจิตรกรรม

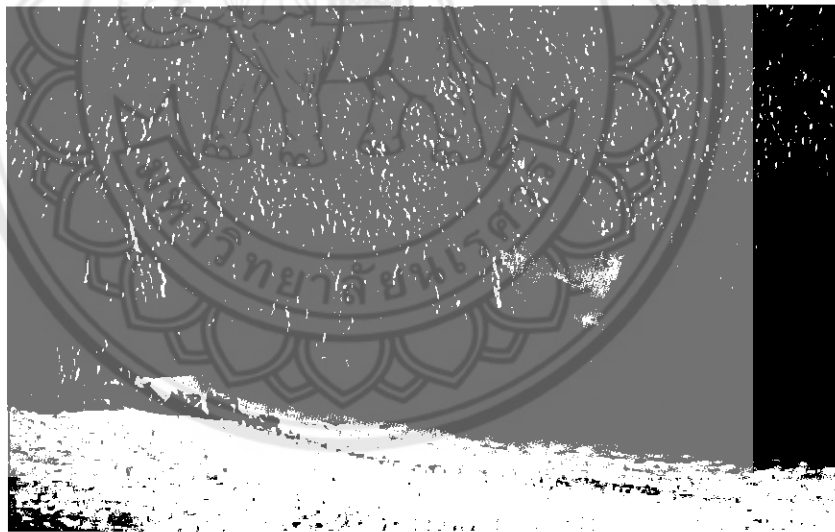
ภาพประกอบที่ 15 ภาพผลงานชุดดอกบัว ศิลปิน อาจารย์ทวี นันทขำวง

ที่มา : <http://www.bloggang.com/data/tui14/picture/1389682313.jpg>

4.5.2 อภิรักษ์ ปันมุลศิลป์ เป็นจิตรกรแห่งขุนเขาบนดอยแม่สลอง จ.เชียงราย ผู้หลงใหลกับการวาดภาพธรรมชาติเป็นชีวิตจิตใจ โดยเฉพาะภูเขาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ศิลปะทำให้ตัวศิลปินเป็นคนใหม่ จากคนเก็บตัว ไม่สูงส่งกับใคร กลายเป็นคนที่มีชีวิตชีวา เข้าใจ และมองเห็นความงามของธรรมชาติ ทำให้ลืมความทรงจำที่สะเทือนใจออกไปได้ เชื่อเลยว่าศิลปะสามารถบำบัด และช่วยรักษาแผลใจที่ยากจะลืมเลือนได้อย่างน่าประหลาดใจ ศิลปินสามารถระบายฝันผ้าใบให้กลายเป็นภาพเขียนสีน้ำมันที่สื่อถึงความสวยงามของภูเขาและท้องทะเลได้อย่างติดตาด้วยสีสันสดใสเคลื่อนไหวเสมือนจริง ซึ่งสร้างความสุขใจ

(<http://www.manager.co.th/Family/ViewNews.aspx?NewsID=9520000072530&Page=ALL>)

ผู้สร้างสรรค์มีความชื่นชอบในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมของศิลปินอภิรักษ์ ปันมุลศิลป์ ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติหลงใหลกับการวาดภาพธรรมชาติเป็นชีวิต โดยเฉพาะภูเขาที่มีเอกลักษณ์โดยการระบายฝันผ้าใบให้กลายเป็นภาพเขียนสีน้ำมันที่สื่อถึงความสวยงามของภูเขาและท้องทะเลด้วยสีสันสดใสจึงทำให้ผู้สร้างสรรค์เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานจิตรกรรม

ภาพประกอบที่ 16 ภาพผลงานของ ศิลปิน อภิรักษ์ ปันมุลศิลป์

<http://www.rama9art.org/artisan/artdb/artists/person/Aphirak%20Punmoonsilp/work/work1.jpg>

สรุปที่มาของแนวความคิดการสร้างสรรค์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ได้แก่ทฤษฎีการเคลื่อนที่ของแสงและการเกิดเงา อิทธิพลที่ได้รับจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แสงและเงา ตามธรรมชาติทำให้เราเห็นมิติของชีวิต ที่เคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงไป ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ วิถีชีวิตในแต่ละวันเริ่มจากเช้า สาย บ่าย ค่ำ ตกกลางคืน และวนเวียนกลับมาใหม่ ปรากฏการณ์ของแสงที่ก่อให้เกิดเงา ทำให้เกิดความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ และรับรู้ถึงความงามในด้านต่างๆของธรรมชาติที่ได้ปรากฏให้เห็นจากประสาทสัมผัสทางตา ตลอดจนอิทธิพลและความบันเทิงใจจากประสบการณ์ การพบเห็นธรรมชาติในแต่ละวัน ระยะเวลา ความสวยงามที่ทำให้ผู้สร้างสรรค์เกิดความประทับใจ และยังได้รับอิทธิพลจากลัทธิศิลปะได้แก่ ศิลปะแบบเรียลลิสม์ในเรื่องลักษณะของการยึดวัตถุและการรู้จักสังเกตธรรมชาติ สร้างงานตามสภาพความเป็นจริง ซึ่งได้ให้ภาพที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมีชีวิตชีวา และจากศิลปินชาวต่างชาติที่ได้รับแรงบันดาลใจ ได้แก่ An Jung-Hwan ศิลปินนักวาดชาวเกาหลี ในเรื่องการวาดสถานที่ธรรมชาติ ฝืนป่า ต้นไม้สวยงาม สมจริง และศิลปินชาวไทยที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปิน อาจารย์ทวี นันทขว้าง ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ แล้วเลือกสรรเฉพาะสิ่งที่ประทับใจมาถ่ายทอดด้วยสีเส้นบรรยายภาพที่ไม่มีอยู่จริงในโลกที่ทำให้เกิดความรู้สึกหรือจินตนาการ และ ศิลปิน อภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ ที่สร้างสรรค์ผลงานที่มีสีสันสดใสและมีเอกลักษณ์เพราะตัว สิ่งต่างๆเรานี้ก่อให้เกิดแนวคิดและเกิดกลวิธีในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ของผู้สร้างสรรค์ในการแสดงออกซึ่งสอดคล้องกับความรู้สึกของตัวผู้สร้างสรรค์มากขึ้น

บทที่ 3

วิธีดำเนินงานวิจัย

การสร้างสรรคศิลปะนิพนธ์ชุด ความประทับใจแสงและเงาในธรรมชาติ (impression light and shadow in nature) ผู้สร้างสรรคมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอเนื้อหาการเกิดทฤษฎีของแสงและเงาโดยใช้ แสงและเงาในธรรมชาติ ถ่ายทอดช่วงเวลาแห่งความประทับใจจากปรากฏการณ์ของธรรมชาติภายใต้เนื้อหาในแสงและเงา โดยมีพีชพรรณ ดันไม้ที่ขึ้นอยู่ตามแหล่งน้ำ เป็นมุมที่ผู้สร้างสรรคประทับใจ เพราะมีมุมมอง มีแสงสะท้อนที่ดูลุ่มลึก และสามารถถ่ายทอดมิติของสีในแสงและเงาได้พิเศษกว่ามุมมองอื่น ตามทัศนคติความเชื่อของผู้สร้างสรรคโดยการประสานทัศนธาตุทางศิลปะต่างๆเข้าด้วยกัน ด้วยกลวิธีเฉพาะของผู้สร้างสรรคโดยกระบวนการสร้างสรรคได้กำหนดเป็นลำดับขั้นตอนคือเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลจัดทำภาพแบบร่าง และปรับปรุงแก้ไข ขยายภาพผลงานจริงจากภาพแบบร่าง และปฏิบัติงานจริงจนเสร็จสมบูรณ์

กระบวนการสร้างสรรคศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ เป็นการศึกษา การค้นคว้า ทดลองการสร้างสรรคศิลปะในเชิงวิชาการ จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการบันทึกข้อมูลการค้นคว้า และผลสำเร็จต่างๆที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานดังกล่าว เพื่อเป็นแนวความรู้สำหรับนำไปพัฒนาการสร้างสรรคศิลปะต่อไป

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

1. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า

1.1 วิธีดำเนินการวิจัยแบบสร้างสรรค์

1.1.1 กำหนดหัวข้อเรื่องการวิจัยแบบสร้างสรรค์ ที่ผู้สร้างสรรค์เองมีความสนใจ ในการนำมาเป็นเนื้อหา แนวเรื่องในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

1.1.2 ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเอกสาร ภาพศิลปะที่เป็นความบันเทิงหรือเกี่ยวข้องกับต่างๆต่อกระบวนการวิจัยแบบสร้างสรรค์ที่เป็นข้อมูลจริงหรือจากสื่อ อินเทอร์เน็ต เอกสารสิ่งพิมพ์ และภาพถ่ายรวมทั้งผลงานศิลปะต่างๆ

1.1.3 ดำเนินการศึกษปฏิบัติกรเขียนภาพแบบร่าง (Sketch) เป็นการศึกษาและค้นหา รูปร่าง รูปทรง เพื่อการพัฒนาองค์ประกอบศิลปะที่มีเอกภาพและเหมาะสม

1.1.4 ดำเนินการศึกษและทดลองในกระบวนการกลวิธี ในการสร้างสรรค์ภาพผลงาน เพื่อแสวงหา อัตลักษณ์เฉพาะแบบอย่างให้แก่ตนเอง

1.1.5 นำภาพแบบร่าง (Sketch) และกลวิธีที่เกิดจากการศึกษาทดลองนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับคำวิพากษ์วิจารณ์ และคำแนะนำต่างๆ ไปสู่การพัฒนาปรับปรุง และแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

1.1.6 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับใช้ในการปฏิบัติกรสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ได้แก่ สีน้ำมัน ลินสีด โคร่งเฟรม แคนวาสผ้าใบ แมกยิง พู่กัน จานสี เกียง ดินสอ ยางลบ ฯลฯ

1.1.7 ดำเนินการวางแผนปฏิบัติการขยายผลงาน โดยนำภาพแบบร่าง (Sketch) มาขยายลงบนเฟรมและนำสีน้ำมันมาพ่นตามที่กำหนดไว้ในภาพร่าง

1.1.8 ดำเนินการวางแผนการปฏิบัติขยายผลงานตามที่กำหนดไว้ในภาพร่างพร้อมทั้ง นำเสนอผลงานงานที่ทำอยู่ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและประเมินผลวิพากษ์วิจารณ์ และให้ข้อคิด คำแนะนำต่างๆตามกำหนดปฏิทินตามตารางการเรียนการสอนเพื่อนำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น

1.1.9 ดำเนินการบันทึกข้อมูล รายงานผลในขั้นตอนกระบวนการกลวิธี การปฏิบัติงาน ตลอดจนการพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขปัญหา และอุปสรรคในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อใช้เป็น ประโยชน์สำหรับการพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานให้ก้าวหน้าอย่างมีลำดับขั้นตอนต่อไป

1.2 กรอบแนวคิดในการวิจัยแบบสร้างสรรค์

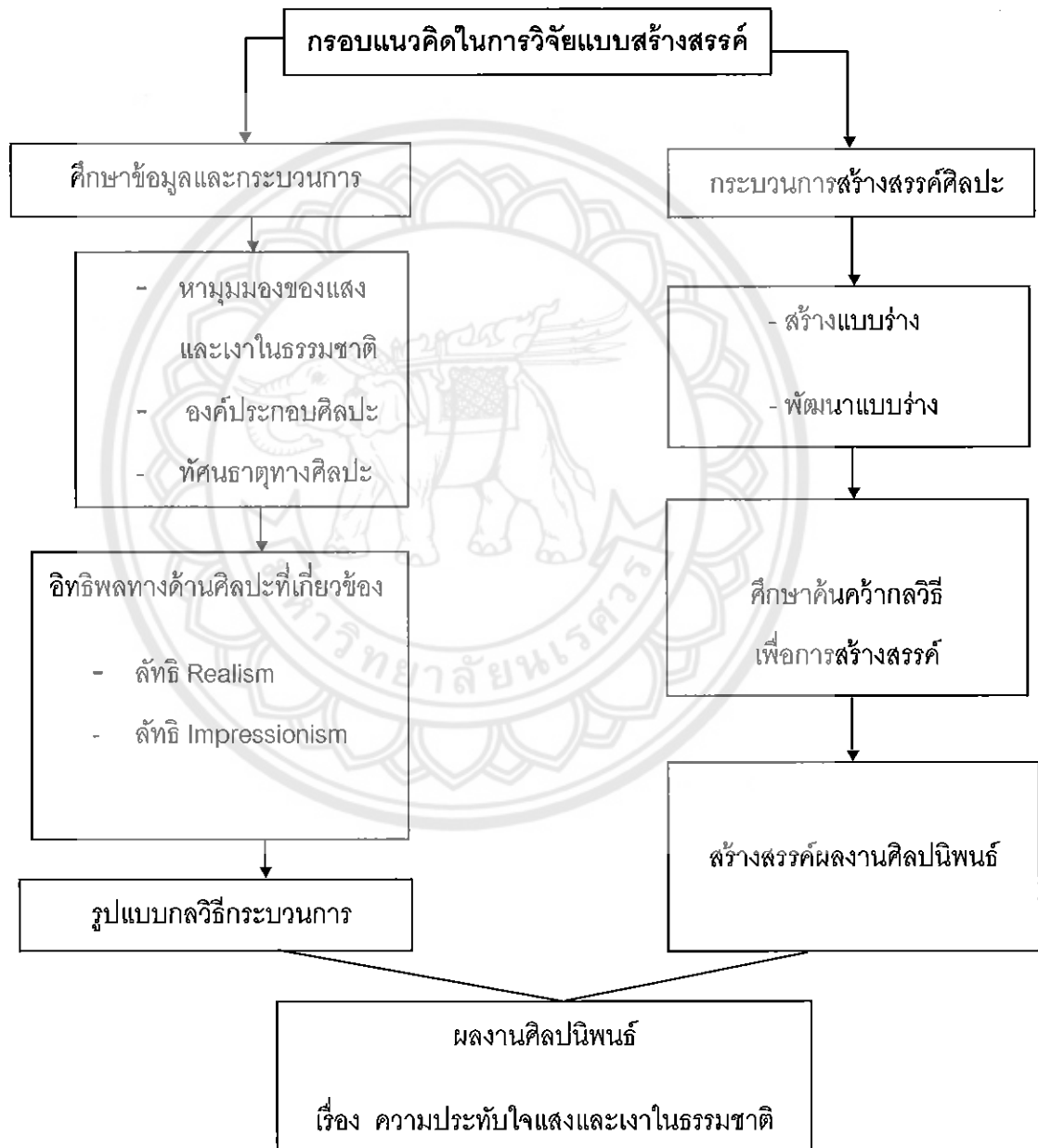
1.2.1 ศึกษาข้อมูลสนับสนุนแนวคิดในการสร้างสรรค์

1.2.2 กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ

1.2.3 พัฒนาผลงานสร้างสรรค์

1.2.4 วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์

1.2.5 สรุปรายงานผลการดำเนินงานวิจัยแบบสร้างสรรค์

ภาพประกอบตารางที่ 1 กรอบแนวคิดในการดำเนินงานวิจัย

2. ขั้นตอนการศึกษากระบวนการสร้างสรรค์

ศิลปะคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อการแสดงการเป็นตัวแทนของชีวิต โดยเลียนแบบรูปทรงจากธรรมชาติเพื่อแสดงแก่นสารที่มีอยู่ในสิ่งต่างๆ หรือรูปทรงนั้นๆมากกว่าเพียงเพื่อการเลียนแบบรูปร่าง รูปทรงภายนอกสิ่งนั้นๆ จะเห็นได้ว่าศิลปะนั้นเมื่อองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งได้แก่โครงสร้างทางวัตถุที่มองเห็นได้ หรือรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสส่วนหนึ่ง กับส่วนที่เป็นการแสดงออกอันเป็นผลที่เกิดจากโครงสร้างทางวัตถุอีกส่วนหนึ่ง เราเรียกว่าองค์ประกอบส่วนแรกว่ารูปทรง หรือองค์ประกอบทางรูปธรรมและส่วนหลังที่เรียกว่าเนื้อหา หรือองค์ประกอบทางนามธรรม ดังนั้นองค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างศิลปะก็คือ รูปทรงกับเนื้อหา

2.1 รูปทรง

รูปทรง (Form) คือสิ่งที่เห็นได้ในทัศนศิลป์ เป็นส่วนที่ผู้สร้างสรรค์สร้างขึ้นด้วยการประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุ เป็นงานประเภทจิตรกรรม ให้สุนทรีย์ภาพต่อความรู้สึกสัมผัส เพลิดเพลิน สดชื่น มีชีวิตชีวา ของธรรมชาติ และสร้างความสุขทางตาส่งต่อไปที่จิตใจ พร้อมกันนั้นก็สร้างเนื้อหาให้กับตัวรูปทรงเอง และเป็นสัญลักษณ์ให้แก่อารมณ์ความรู้สึกหรือปัญญาความคิดที่เกิดขึ้นในจิตด้วย

รูปทรงมีองค์ประกอบสำคัญ 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นโครงสร้างทางรูป และส่วนที่เป็นโครงสร้างทางวัตถุส่วนที่เป็นโครงสร้างทางรูปได้แก่ ทัศนธาตุที่รวมตัวกันอย่างมีเอกภาพส่วนที่เป็นโครงสร้างทางวัตถุได้แก่วัตถุที่ใช้ในการสร้างรูปแบบ เช่น สีน้ำมัน ลินสีด โครมเฟรม ผ้าใบ ฯลฯ และกลวิธีที่ใช้กับวัสดุนั้น เช่น การระบาย ฯลฯ เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับความคงทนถาวรของผลงาน

2.2 โครงสร้างทางรูป

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

2.2.1 จุด (Dot/Point) ตัวผู้สร้างสรรค์นำจุดมาใช้ในงาน ที่ปรากฏเป็นร่องรอยของการแต้มจุดสี ขนาด และทิศทางต่างๆกระจายทั่วทั้งภาพ จนเกิดเป็นรูปทรงที่แทรกซ้อนด้วยลักษณะที่แปลกตา ด้วยทัศนธาตุและรูปทรงที่ประสานกัน

2.2.2 เส้น (Line) ผลจากการแต้มจุดหลายๆจุดมาเรียงติดต่อกัน จนเกิดเป็นความยาว ซึ่งเป็นมิติเดียวของเส้น และด้วยการนำมาประกอบกันให้ปรากฏเป็นรูปทรงต่างๆได้ ซึ่งเส้นแต่ละชนิดก็ให้ ความหมายและความรู้สึกกันออกไป ตัวผู้สร้างสรรค์นั้นได้นำเส้นมาใช้ในการงาน มีทั้งเส้นโค้ง เส้นเฉียง เส้นนอน เส้นสามารถแสดงอาการความรู้สึกด้วยตัวของมันเอง

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

2.2.4 ที่ว่าง (Space) ในงานของผู้สร้างสรรค์แสดงถึงลักษณะที่ว่างที่หลงตาของผิวน้ำ และพื้นที่อยู่บนผิวน้ำ มีลักษณะเป็นสามมิติที่มองเห็นแล้วหลงตา แต่ไม่ใช่ความลึกที่ปรากฏจริงๆซึ่งผู้สร้างสรรค์กำหนดที่ว่างเพื่อให้มีบรรยากาศในงานและไม่ให้ตัวงานดูแน่นเกินไป

2.2.5 สี (Color) สีเป็นทัศนธาตุที่ผู้สร้างสรรค์นำมาใช้ในการงานจิตรกรรม สีมีบทบาทที่เข้าไปผสมผสานต่อลักษณะการสร้างสรรค์ เพราะสีส่งผลต่อการรับรู้ และเสริมสร้างความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ความรู้สึก ของคนเราได้

2.2.6 ลักษณะผิว (Texture) มีลักษณะผิวที่มีความเรียบแต่เมื่อมองเห็นแล้วรู้สึกได้ว่าจะมีลักษณะของการแต้มของสีที่ให้ความละเอียด ชูขรุขระ

2.3 โครงสร้างทางวัตถุ

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุด ความประทับใจแสงและเงาในธรรมชาติ ในกลวิธีจิตรกรรม วัสดุที่ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานมีดังต่อไปนี้

2.3.1 สีน้ำมัน (Oil color) เป็นสีชนิดที่แห้งช้าที่ประกอบด้วยวัตถุที่ผสมกับน้ำมันระเหย

ภาพประกอบที่ 17 สีน้ำมัน

ที่มา: <http://zirieng.com/art/1374--winton-winsor-newton-37-ml.html>

2.3.2 ลินสีด (linseed) เป็นสื่อผสมสีน้ำมันที่นิยมกันมานาน ช่วยให้สีเจือจาง เพิ่มความ
เป็นมันและความโปร่งใสของสี

ภาพประกอบที่ 18 ลินสีด

ที่มา: <http://www.artbkk.com/index.php?mo=59&id=454437>

2.3.3 โครงเฟรม (frame) ลักษณะเป็นโครงไม้สี่เหลี่ยม

ภาพประกอบที่ 19 โครงเฟรม

ที่มา: http://kanongframe.com/wp-content/uploads/2016/06/DSC_1979_76371.jpg

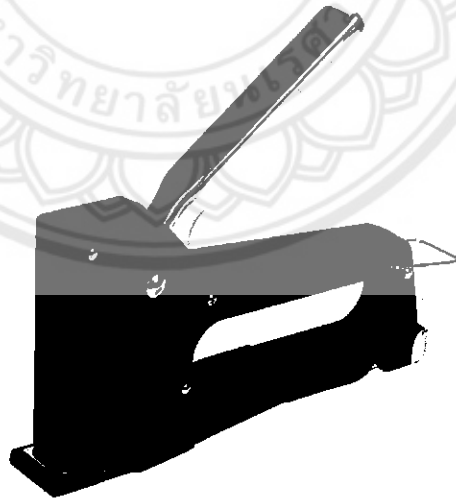
2.3.4 ผ้าแคนวาส (Canvas) มีลักษณะเป็นผ้าใบสีขาว

ภาพประกอบที่ 20 ผ้าแคนวาส

ที่มา: <http://www.photocanvas.in.th/assets/img/canvas1.jpg>

2.3.5 แม็กยิง (max) เป็นเครื่องทำด้วยเหล็กแข็งแรงทนทานเหมาะสำหรับยิงไม้ ผ้า ฯลฯ

ภาพประกอบที่ 21 แม็กยิง

ที่มา: <https://takaroosin.co.th/asset/images/product/53c34be25d65a.jpg>

2.3.6 พู่กัน (paintbrush) เป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นขนแปรงที่มีขนาดแตกต่างกันใช้ในการระบายสี

ภาพประกอบที่ 22 พู่กัน

ที่มา: <http://www.tenbless.com/tools/watercolor-brush/>

2.3.7 จานสี (palette) คือบริเวณที่ใช้ในการผสมสี มีลักษณะเป็นผิวเรียบ

ภาพประกอบที่ 23 จานสี

ที่มา: http://www.k5.dion.ne.jp/~cerulean/technique_images/pallet_grey.jpg

กลวิธีที่ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม คือกลวิธีการระบาย หรือแต้มจุดของสีน้ำมันในลักษณะต่างๆ ให้เกิดลวดลายพื้นผิวที่พิเศษได้ผลงานมาในอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ต่างจากการระบายสีแบบเรียบๆ

2.4 เนื้อหา (Content)

เนื้อเรื่อง เป็นรูปแบบผลงานที่มีลักษณะเป็นงานแบบรูปธรรม เกี่ยวกับปรากฏการณ์ของธรรมชาติของแสงและเงา โดยมีพืชพรรณ ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ตามแหล่งน้ำ เป็นมุมที่มีมุมมองพิเศษ มีแสงสะท้อนที่ดูลุ่มลึก และสามารถถ่ายทอดมิติของสีในแสงและเงาได้

2.4.1 เรื่อง ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาเรื่องแสงและเงาในธรรมชาติ โดยใช้ปรากฏการณ์ของธรรมชาติในแสงและเงามาเป็นสื่อเพื่อที่แสดงออกในงาน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะในแบบรูปธรรม

2.4.2 แนวเรื่อง เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบทางด้านงานศิลปะที่เน้นความคิดของผู้สร้างสรรค์ที่มีต่อเรื่องหรือรูปทรง เป็นเนื้อหาสาระหรือแนวทางของการสร้างสรรค์มากกว่าเนื้อเรื่องที่มีความเพลิดเพลิน สดชื่นมีชีวิตชีวา และสร้างความสุข

2.4.3 เนื้อหา คือ ความหมายของงานศิลปะที่แสดงออกผ่านรูปทรงทางศิลปะ เนื้อหาของงานศิลปะเกิดจากประสานกันอย่างมีเอกภาพของเรื่อง แนวเรื่อง และรูปทรง

- เนื้อหาแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

1) เนื้อหาภายใน หรือเนื้อหาทางรูปทรงทางศิลปะนิพนธ์ชุด ความประทับใจแสงและเงาในธรรมชาติ มีเนื้อหาภายในที่ใช้ทัศนธาตุเป็นส่วนใหญ่ นั่นก็คือเส้น จุด สี รูปทรง พื้นผิว และการใช้พื้นที่ว่างเพื่อให้เกิดความกลมกลืนของการประสานภายในภาพได้อย่างลงตัว ผู้สร้างสรรค์ใช้สี และรูปทรง เพื่อที่จะโน้มน้าวอารมณ์ความรู้สึกของผู้ชมให้คล้อยตามกับแนวความคิดของผู้สร้างสรรค์ ที่ต้องการแสดงสีสันของธรรมชาติ ที่มีความสดชื่น ชีวิตชีวา และสร้างความสุขทางใจ

2) เนื้อหาภายนอก เป็นเรื่องราวที่มีลักษณะแบบรูปธรรมเป็นภาพของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของแสงและเงาที่เกิดขึ้นโดยมีพืชพรรณ ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ตามแหล่งน้ำ มีแสงสะท้อนที่ดูลุ่มลึกของภาพ ที่แสดงในลักษณะของแหล่งน้ำ แสดงอารมณ์ความรู้สึกด้วยสีล้วน มีความเป็นเอกภาพของเรื่องกับรูปแบบที่แสดงออกในงานอยู่ในรูปแบบสมมาตรของทั้งสองข้างไม่เท่ากัน มีจุดเด่นคือแหล่งน้ำที่อยู่ตรงทางซ้าย และมีมิติของแสงเงาภายใต้แหล่งน้ำ มีพื้นที่บรรยากาศเป็นพื้นที่ว่างอยู่ภายในงาน

3. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนางานสร้างสรรค์

การสร้างสรรคศิลป์เป็นเรื่อง ความประทับใจและเงาในธรรมชาติ ผู้สร้างสรรคได้สร้างผลงานจิตรกรรมให้เกิดเอกภาพ ซึ่งมีองค์ประกอบและวิธีการสร้างดังต่อไปนี้

3.1 การจัดองค์ประกอบทางศิลปะ เป็นหลักสำคัญสำหรับผู้สร้างสรรค และผู้ศึกษางานศิลปะ เนื่องจากผลงานศิลปะใดๆก็ตามล้วนมีคุณค่าอยู่ 2 ประการ คือคุณค่าทางด้านรูปทรง และคุณค่าทางด้านเรื่องราวคุณค่าทางด้านรูปทรงเกิดจากการนำเอาองค์ประกอบต่างๆของศิลปะหรือทัศนธาตุ อันได้แก่ เส้น สี แสงและเงา รูปว่าง รูปทรง พื้นผิว ฯลฯ มาจัดเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดความงาม ซึ่งแนวทางในการนำองค์ประกอบต่างๆมาจัดรวมกันนั้นเรียกว่าการจัดองค์ประกอบศิลป์ (Art Composition) โดยมีลักษณะการจัดตามที่กล่าวดังต่อไปนี้ อีกคุณค่าหนึ่งของงานศิลปะ คือคุณค่าทางด้านเนื้อหาเป็นเรื่องราว หรือสาระของผลงานที่ผู้สร้างสรรคต้องการที่จะแสดงออกมาให้ผู้ชมได้สัมผัส และรับรู้โดยอาศัยรูปสัญลักษณ์ที่เกิดจากการจัดองค์ประกอบศิลป์นั่นเอง

ดังนั้นการจัดองค์ประกอบศิลป์ จึงมีความสำคัญในการสร้างสรรคงานศิลปะเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้งานศิลปะทรงคุณค่าทางความงามอย่างสมบูรณ์

การจัดองค์ประกอบของศิลปะมีหลักที่ควรคำนึงอยู่ 5 ประการ คือ

3.1.1 สัดส่วนของภาพ (Proportion) ที่ปรากฏในการสร้างสรรคมีความกลมกลืนกันอย่างพอดี ส่วนที่เล็กสัมพันธ์กับส่วนที่ใหญ่กว่า ส่วนที่ใหญ่สัมพันธ์กับส่วนรวม ทำให้สิ่งต่างๆที่สร้างสรรคขึ้นมีสัดส่วนที่สัมพันธ์กับทุกสิ่งอย่าง อย่างลงตัว

3.1.2 ความสมดุลของภาพ (Balance) ผู้สร้างสรรคใช้ความสมดุลแบบสมมาตร เป็นความสมดุลแบบซ้ายขวาไม่เหมือนกัน เป็นการสมดุลที่เกิดจากการจัดวางซึ่งมีลักษณะซ้ายและขวาจะไม่เหมือนกันใช้องค์ประกอบที่ไม่เหมือนกัน แต่มีความสมดุลกัน

3.1.3 จังหวะลีลาของภาพ (Rhythm) การซ้ำกันของจังหวะที่เป็นระเบียบ มีช่องห่างของการจุดสีเท่าๆกันมีความซับซ้อนกัน เกิดจากการเคลื่อนไหวต่อเนื่องของเส้น สี และรูปทรง

3.1.4 การเน้นหรือจุดเด่นของภาพ (Emphasis) ด้วยการจัดองค์ประกอบของภาพจะมีจุดเด่นของแหล่งน้ำอยู่ตรงทางซ้าย และมีมิติของแสงเงาภายใต้แหล่งน้ำ เพื่อให้เห็นชัดเจนขึ้นซึ่งจะทำให้ผลงานมีความสมบูรณ์ ลงตัว และน่าสนใจมากขึ้น

3.1.5 เอกภาพ (Unity) ความเป็นหนึ่งเดียวกันขององค์ประกอบ ทั้งด้านรูปลักษณะและเนื้อหาเรื่องราว จัดระเบียบของรูปทรงต่างๆ ความเป็นหนึ่งเดียวกันของภาพผลงาน การรวมตัวกันอย่างมีดุลยภาพและมีระเบียบขององค์ประกอบทางศิลปะเพื่อให้เกิดเป็นรูปทรงหนึ่ง ที่สามารถ

แสดงความคิดเห็นหรืออารมณ์ของผู้สร้างสรรค์ออกมาได้อย่างชัดเจน เอกภาพของรูปทรงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดต่อความงามของผลงานศิลปะเพราะเป็นสิ่งที่ใช้สื่อในการแสดงออกถึงเรื่องราว ความคิดและอารมณ์ดังนั้นกฎเกณฑ์ในการสร้างเอกภาพในงานศิลปะเป็นกฎเกณฑ์เกี่ยวกับธรรมชาติซึ่งมี 2 หัวข้อ คือ

1) กฎเกณฑ์ของการขัดแย้ง (Opposition) มีอยู่ 4 ลักษณะ คือ

- การขัดแย้งขององค์ประกอบทางศิลปะแต่ละชนิดและการขัดแย้งกันขององค์ประกอบต่างชนิดกัน
- การขัดแย้งของขนาด
- การขัดแย้งของทิศทาง
- การขัดแย้งของที่ว่างหรือ จังหวะ

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

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

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

3.2 การศึกษาข้อมูลค้นคว้า ข้อมูลเอกสาร และภาพถ่าย

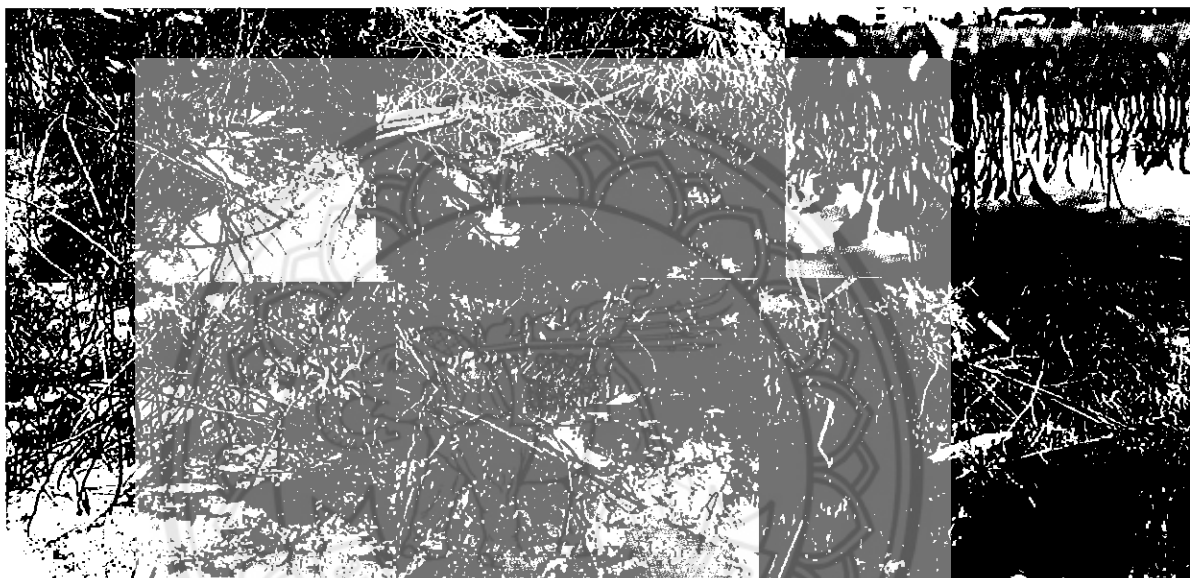
3.2.1 ข้อมูลภาคเอกสารหนังสือ

ผู้สร้างสรรค์ได้ค้นคว้าข้อมูลจากตำราหนังสือเอกสารทางวิชาการอันเป็นข้อมูลเบื้องต้น และที่มาของเทคนิคในการสร้างสรรค์ดังต่อไปนี้

- 1) หนังสือจิตกรรวมพื้นฐาน ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรวัลย์ ดาเกลี้ยง
- 2) หนังสือสุนทรียศาสตร์ ผู้แต่ง ดร.จี. ศรีนิवासัน
- 3) หนังสือสุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ ผู้แต่ง ผ.ศ.มัย ตะติยะ
- 4) หนังสือบันทึกธรรมชาติ ผู้แต่ง พระไพศาล วิสาโล

3.2.2 ข้อมูลภาพ

ในการเก็บข้อมูลภาพนั้น ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ข้อมูลภาพของปรากฏการณ์ของธรรมชาติใน แสงเงาและสีสันของธรรมชาติเป็นแรงผลักดันให้ผู้สร้างสรรค์เกิดจินตนาการแห่งความสุขเมื่อพบ เห็นพืชพรรณธรรมชาติ ที่อยู่ตามแหล่งน้ำในเวลาที่มิได้มีแสงแดด สดส่องลงมา จากกิ่งไม้ทำให้เกิด เงาตกกระทบลงบนผิวน้ำ ให้ความรู้สึก สดชื่น สบายตา เมื่อได้พบเห็นในช่วงเวลาหนึ่ง ที่ ก่อให้เกิดความประทับใจผู้สร้างสรรค์จึงนำมาถ่ายทอด ผ่านรูปแบบของงานจิตรกรรม ด้วยกลวิธี การเห็นด้วยสีน้ำมันบนผ้าแคนวาส

ภาพประกอบที่ 24 ภาพถ่ายแหล่งน้ำตามธรรมชาติ

ที่มา : ถ่ายภาพโดย ธนพล กันทะวงศ์

4. การทดลองเพื่อพัฒนาผลงานสร้างสรรค์

4.1 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์

วัสดุอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์ ที่ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกใช้ในการสร้างสรรค์ ผลงาน คือ สีน้ำมัน ลินซีด โครงเฟรม แคนวาสผ้าใบ แม็กยิง พู่กัน จานสี

4.1.1 สีน้ำมัน (Oil color) เป็นสีชนิดที่แห้งช้า ดังนั้นผู้สร้างสรรค์จึงใช้สีน้ำมันมาเพิ่มใน ลักษณะของการแต้มจุดของสี

4.1.2 ลินซีด (linseed) เป็นสื่อผสมสีน้ำมันที่นิยมกันมานาน ช่วยให้สีเงาใส เพิ่มความ เป็นมันและความโปร่งใสของสี ผู้สร้างสรรค์นำมาใช้ผสมกับสีสีน้ำมัน

4.1.3 โครงเฟรม (frame) ลักษณะเป็นโครงไม้สี่เหลี่ยม ผู้สร้างสรรค์นำมาใช้เป็นโครงซึ่งกับผ้าแคนวาส เพื่อที่จะนำมาสร้างภาพผลงาน

4.1.4 ผ้าแคนวาส (Canvas) มีลักษณะเป็นผ้าใบสีขาว ผู้สร้างสรรค์นำมาใช้เพื่อที่จะนำมาสร้างภาพผลงาน

4.1.5 แม็กยิ้ง (max) เป็นเครื่องทำด้วยเหล็กแข็งแรงทนทานเหมาะสำหรับยิงไม้ ผ้า ฯลฯ ผู้สร้างสรรค์นำมาใช้ยิงหรือยึดติด เพื่อขึงผ้าแคนวาส

4.1.6 พู่กัน (paintbrush) เป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นขนแปรงที่มีขนาดแตกต่างกัน ผู้สร้างสรรค์นำมาใช้ในการระบายสี

4.1.7 จานสี (palette) คือบริเวณที่ใช้ในการผสมสี มีลักษณะเป็นผิวเรียบผู้สร้างสรรค์นำมาใช้ในการผสมสี

ภาพประกอบที่ 25 อุปกรณ์การสร้างสรรค์ผลงาน

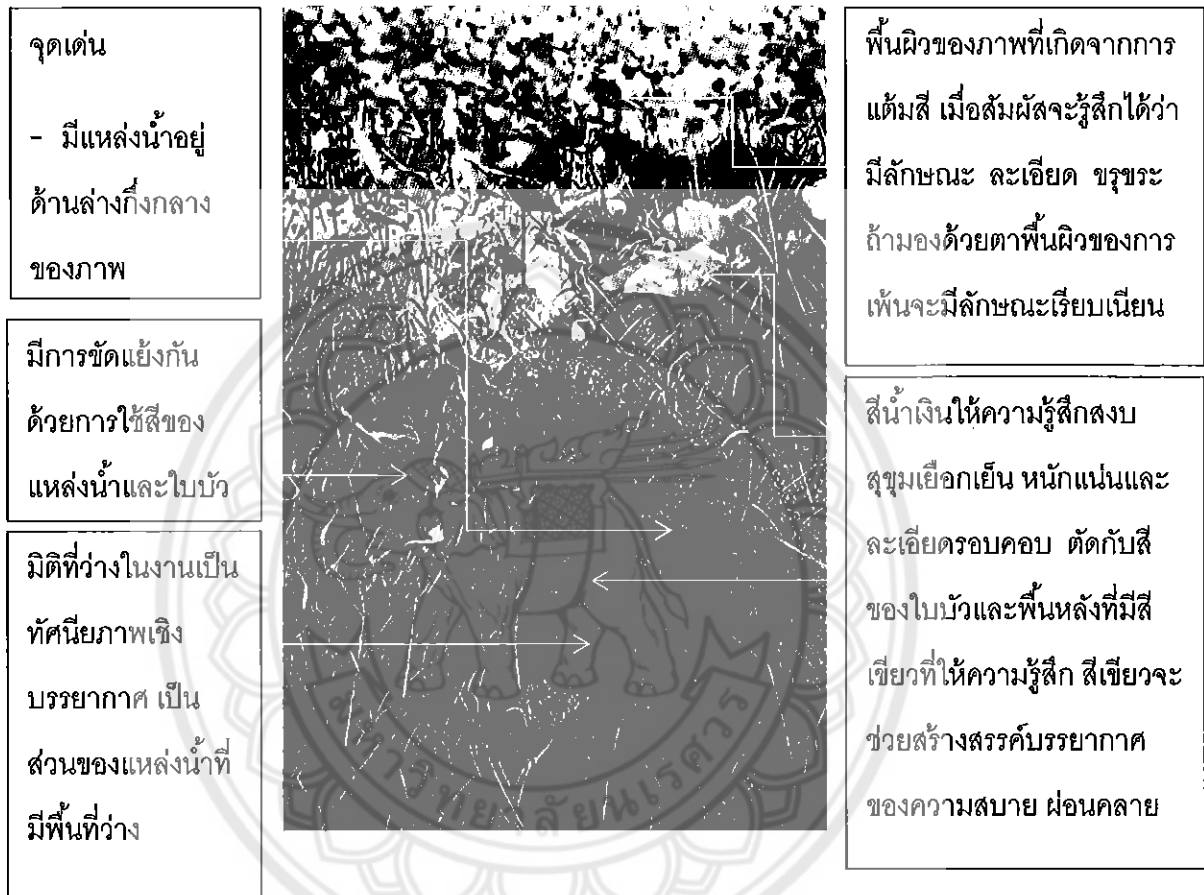
<http://th.gofreedownload.net/free-vector/vector-misc/vector-drawing-supplies-177075/#.WCaQYi2LTIU>

4.2 กระบวนการการสร้างสรรค์งานศิลปะก่อนการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์

มีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้ ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะก่อนศิลปะนิพนธ์ ที่ทำในช่วงภาคเรียนที่ 2/2558 โดยอธิบายขั้นตอนการสร้างสรรค์ศิลปะอย่างมีระบบระเบียบ พร้อมนำเสนอกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ แสดงภาพให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม โดยสังเขปอย่างกระชับชัดเจน ดังนี้

4.2.1 แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน

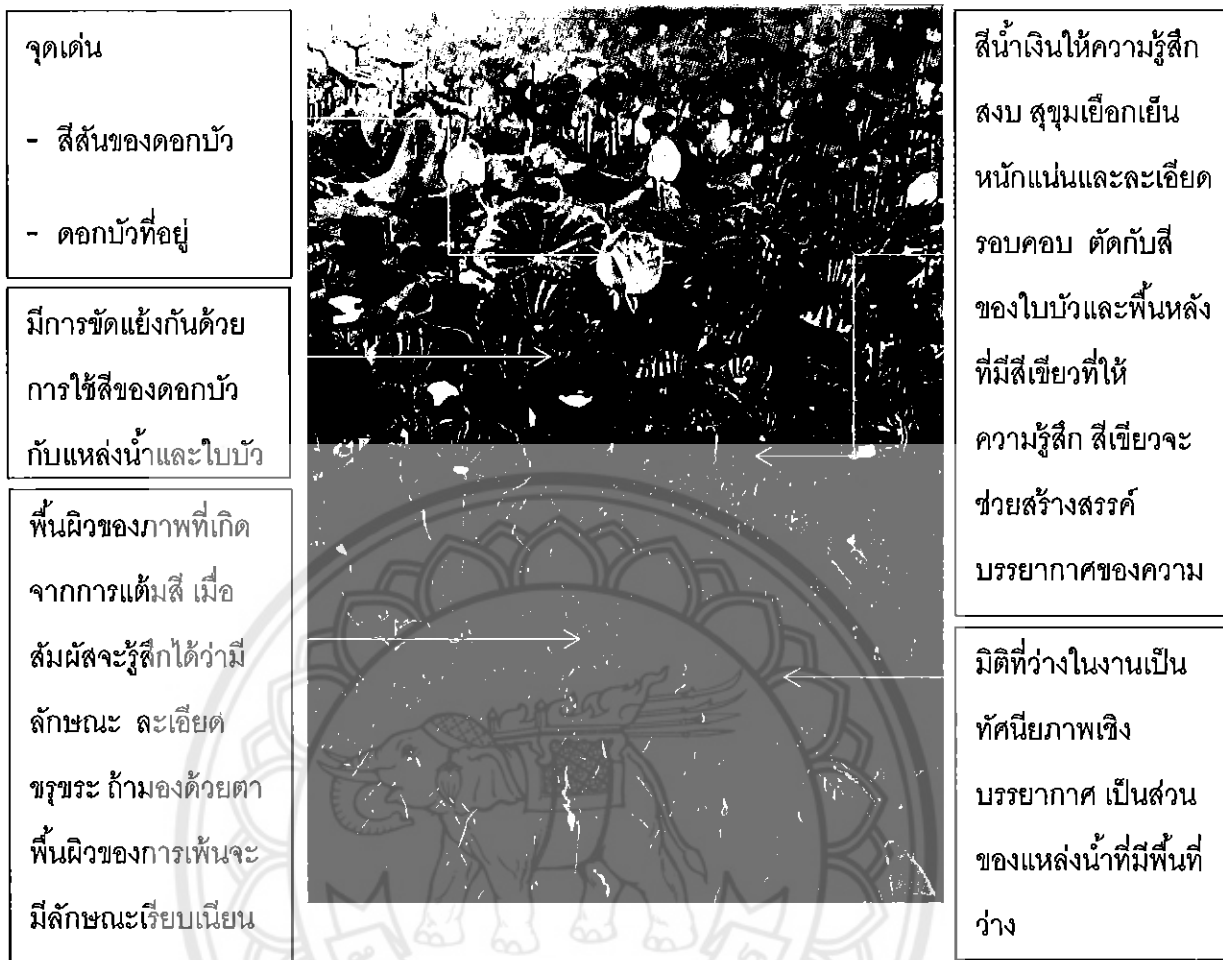
1) ผู้สร้างสรรค์ สร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับธรรมชาติตามแหล่งน้ำเป็นงานทดลอง ชั้นที่ 1 ที่ได้สร้างสรรค์ และพัฒนาทลวิธี หาแนวทางจนได้สร้างสรรค์งานจากสีน้ำมันเป็นการ เพ้นแต้มสี เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ

ภาพประกอบที่ 26 ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะก่อนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 1

ทลวิธี : สีน้ำมันบนผ้าใบ

2) ผู้สร้างสรรค์ สร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับธรรมชาติตามแหล่งน้ำเป็นงานทดลอง ชั้นที่ 2 ที่ได้สร้างสรรค์ และพัฒนาทลวิธี หาแนวทางจนได้สร้างสรรค์งานที่มีความหลากหลาย จึง ได้เทคนิคที่มีความแปลกใหม่และมีความน่าสนใจ

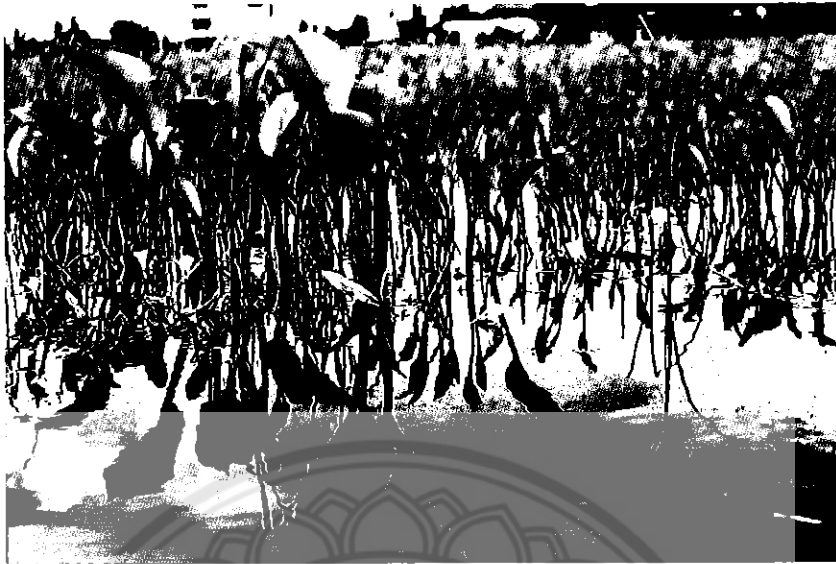
ภาพประกอบที่ 27 ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะก่อนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2
กลวิธี : สีน้ำมันบนผ้าใบ

5. การพัฒนาผลงานสร้างสรรค์

5.1 ก่อนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ เมื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นรูปธรรม เช่น ภาพถ่ายผลงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่ได้รับแรงบันดาลใจ นำมาดำเนินการจัดทำภาพแบบร่าง โดยการนำมาจัดวางให้ได้องค์ประกอบและพัฒนาภาพร่างจนได้องค์ประกอบที่สมบูรณ์เพื่อให้ได้ภาพร่างตามแนวคิดและความรู้สึกที่ต้องการจะสื่อความหมายและแสดงออกทางความรู้สึกโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

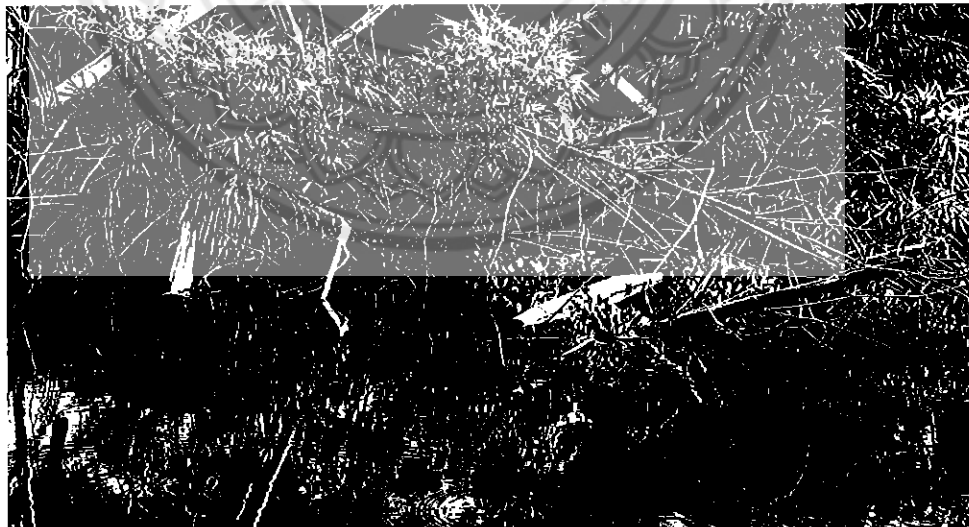
5.1.1 กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง (sketch) ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1

1) การจัดทำภาพแบบร่างแบบที่ 1 โดยการทำภาพแบบร่างจากข้อมูลภาพที่เราได้ศึกษาข้อมูลมาโดยการถ่ายภาพธรรมชาติที่ผู้สร้างสรรค์พบเจอมา

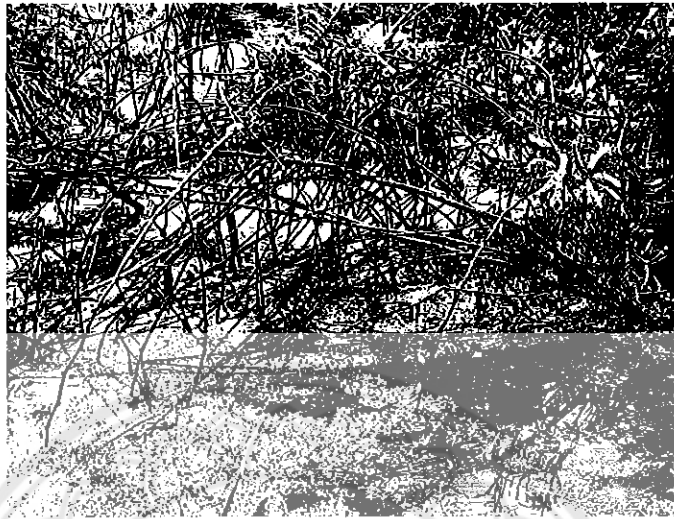
ภาพประกอบที่ 28 แบบร่างศิลปนิพนธ์แบบที่ 1

2) การจัดทำภาพแบบร่างแบบที่ 2 โดยการทำภาพแบบร่างจากข้อมูลภาพที่เราได้ศึกษาข้อมูลมาโดยการถ่ายภาพธรรมชาติที่ผู้สร้างสรรค์พบเจอมา

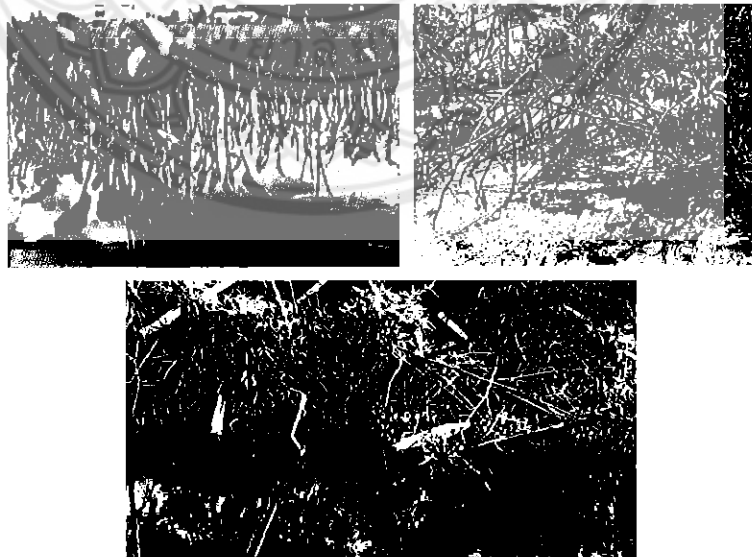
ภาพประกอบที่ 29 แบบร่างศิลปนิพนธ์แบบที่ 2

3) การจัดทำภาพแบบร่างแบบที่ 3 โดยการถ่ายภาพแบบร่างจากข้อมูลภาพที่เรา
ได้ศึกษาข้อมูลมาโดยการถ่ายภาพธรรมชาติที่ผู้สร้างสรรค์พบเจอมา

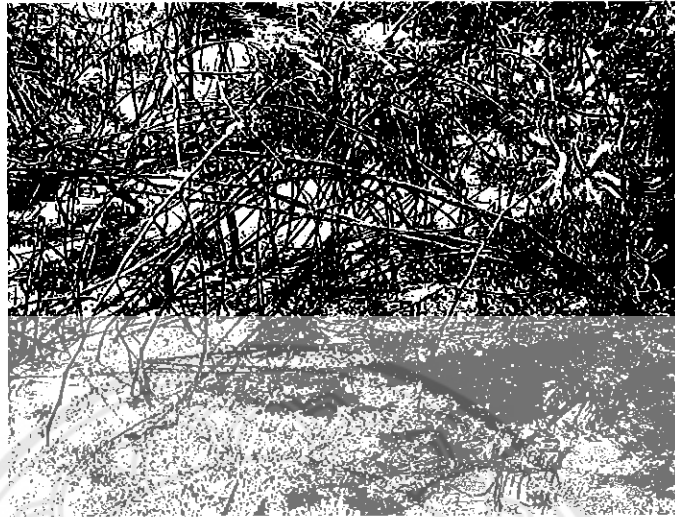
ภาพประกอบที่ 30 แบบร่างศิลปนิพนธ์แบบที่ 3

4) นำภาพร่างที่ถ่ายนำไปส่งอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ เพื่อรับคำแนะนำและเลือก
แบบร่างเพื่อที่จะนำมาพัฒนาและมีคำแนะนำเกี่ยวกับการเพิ่มองค์ประกอบในงานเพื่อให้เกิด
ความสมบูรณ์ในงาน ก่อนนำไปสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์

ภาพประกอบที่ 31 ภาพแบบร่างศิลปนิพนธ์แบบที่ 1-3

5) นำคำแนะนำและแบบร่างที่ได้จากอาจารย์ที่ปรึกษามาแก้ไข ปรับปรุงภาพร่างให้สมบูรณ์แล้วนำไปสู่การขยายภาพผลงานขนาดใหญ่

ภาพประกอบที่ 32 ภาพแบบร่างสมบูรณ์ศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 1

5.1.2 รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 1

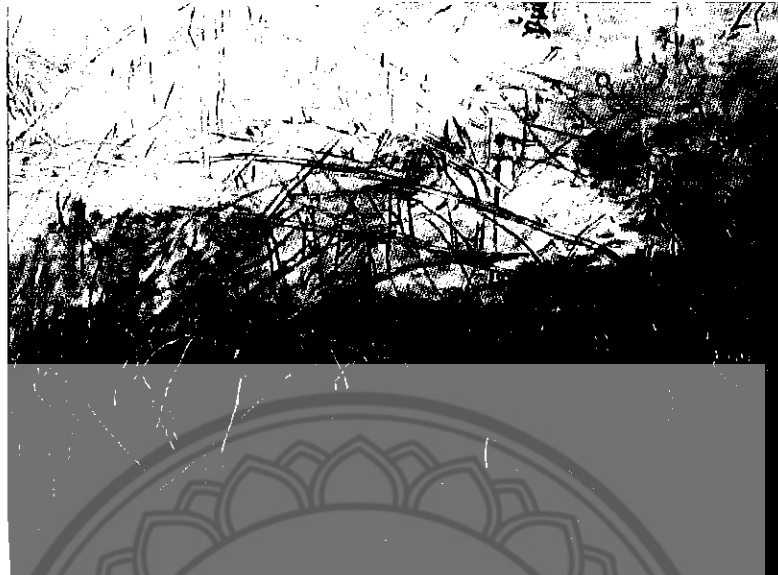
1) ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 1 ขั้นตอนแรกเตรียมเฟรมตามขนาดที่ต้องการ

เฟรมผ้าใบแคนวาส

ภาพประกอบที่ 33 เตรียมเฟรม

2) ทาสีรองพื้นและร่างภาพลงบนเฟรมที่เตรียมไว้ตามภาพแบบร่าง (Sketch)

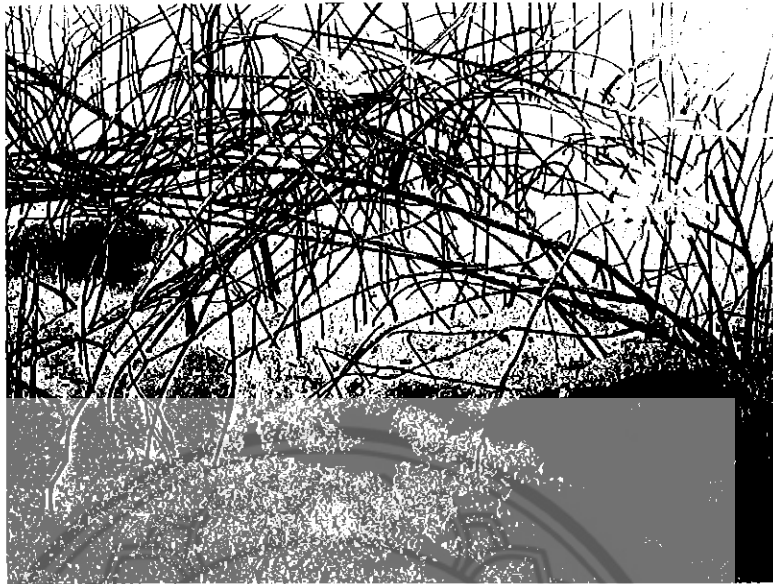
ภาพประกอบที่ 34 ทาสีรองพื้นและร่างภาพลงบนเฟรม

3) กำหนดโครงสร้างตำแหน่งโดยรวมของสีภายในงานเพื่อที่ง่ายต่อการทำงานจนครบตามภาพแบบร่าง

ภาพประกอบที่ 35 กำหนดโครงสร้างตำแหน่งโดยรวมของสี

4) ลงสีและดูเก็บรายละเอียดโครงสีโดยรวมก่อนที่จะลงแสงเงา

ภาพประกอบที่ 36 ลงสีและดูเก็บรายละเอียดโครงสีโดยรวม

5) เก็บรายละเอียดโดยรวมของผลงานให้เสร็จสมบูรณ์

ภาพประกอบที่ 37 ผลงานการสร้างสรรคศิลปะนิพนธ์ที่สมบูรณ์ ภาพที่ 1
ชื่อภาพ ความประทับใจแสงและเงาในธรรมชาติ # 1 ขนาด 138x182 ซม. กลวิธี : สีนํ้ามัน

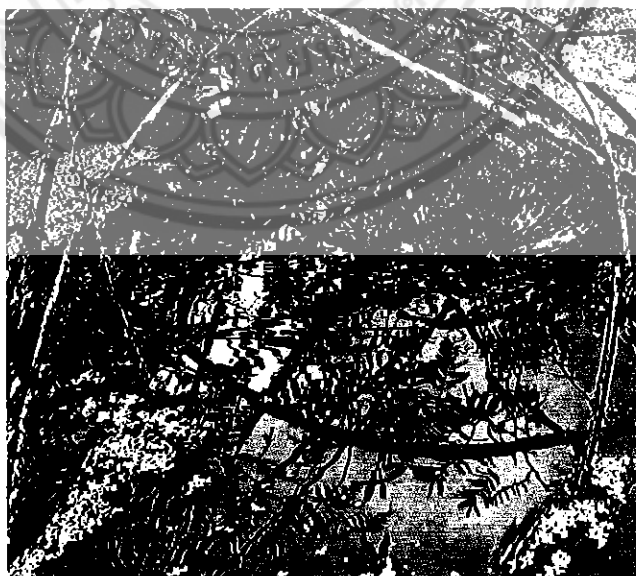
5.2.1 กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง (sketch) ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2

1) การจัดทำภาพแบบร่างแบบที่ 1 โดยการทำภาพแบบร่างจากข้อมูลภาพที่เราได้ศึกษาข้อมูลมาโดยการถ่ายภาพธรรมชาติที่ผู้สร้างสรรค์พบเจอมา

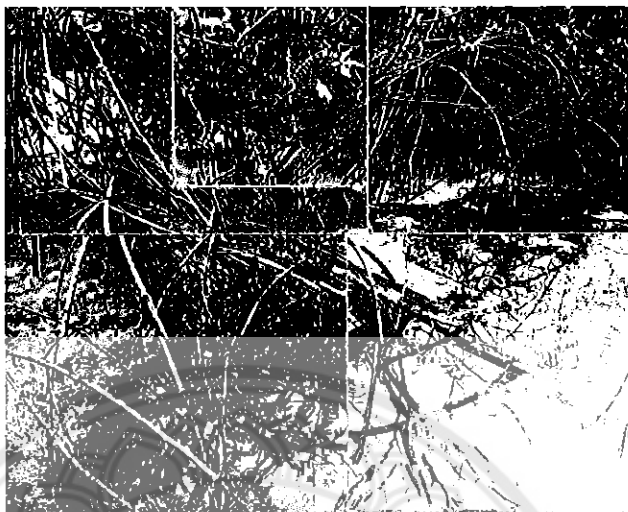
ภาพประกอบที่ 38 แบบร่างศิลปนิพนธ์แบบที่ 1

2) การจัดทำภาพแบบร่างแบบที่ 2 โดยการทำภาพแบบร่างจากข้อมูลภาพที่เราได้ศึกษาข้อมูลมาโดยการถ่ายภาพธรรมชาติที่ผู้สร้างสรรค์พบเจอมา

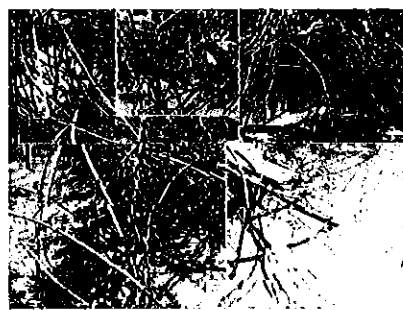
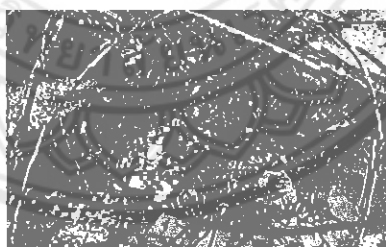
ภาพประกอบที่ 39 แบบร่างศิลปนิพนธ์แบบที่ 2

3) การจัดทำภาพแบบร่างแบบที่ 3 โดยการทำให้แบบร่างจากข้อมูลภาพที่เราได้ ข้อมูลมาโดยการถ่ายภาพธรรมชาติที่ผู้สร้างสรรค์พบเจอนำมาเรียงและซ้อนทับเป็นภาพเดียวกัน

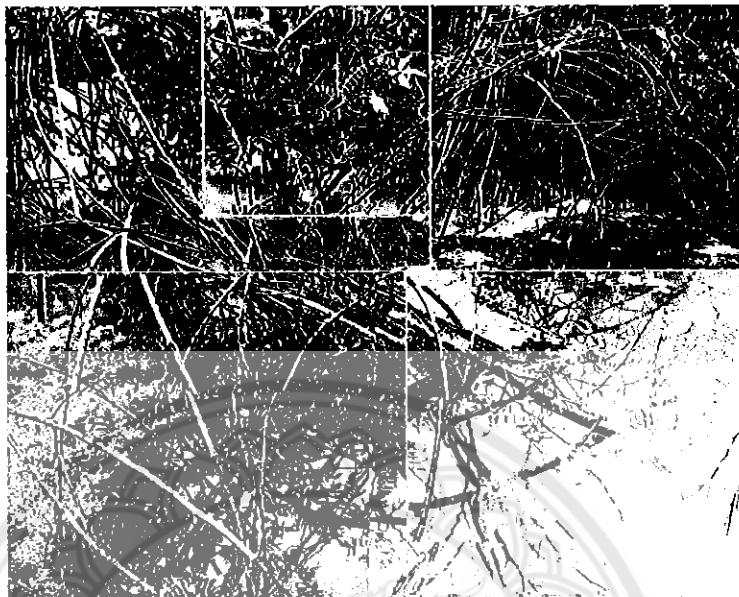
ภาพประกอบที่ 40 แบบร่างศิลปนิพนธ์แบบที่ 3

4) นำภาพร่างที่ถ่ายนำไปส่งอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ เพื่อรับคำแนะนำและเลือกแบบร่างเพื่อที่จะนำมาพัฒนาและมีคำแนะนำเกี่ยวกับการเพิ่มองค์ประกอบในงานเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในงาน ก่อนนำไปสร้างสรรคงานศิลปนิพนธ์

ภาพประกอบที่ 41 ภาพแบบร่างศิลปนิพนธ์แบบที่ 1 - 3

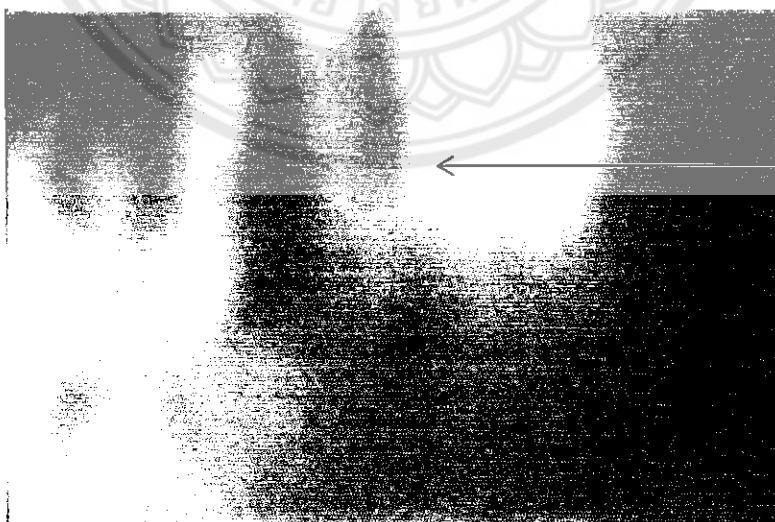
5) นำคำแนะนำและแบบร่างที่ได้จากอาจารย์ที่ปรึกษามาแก้ไข ปรับปรุงภาพร่างให้สมบูรณ์แล้วนำไปสู่การขยายภาพผลงานขนาดใหญ่

ภาพประกอบที่ 42 ภาพแบบร่างสมบูรณ์ศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 2

5.2.2 รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 2

1) ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 2 ขั้นตอนแรกเตรียมเฟรมตามขนาดที่ต้องการ

เฟรมผ้าใบแคนวาส

ภาพประกอบที่ 43 เตรียมเฟรม

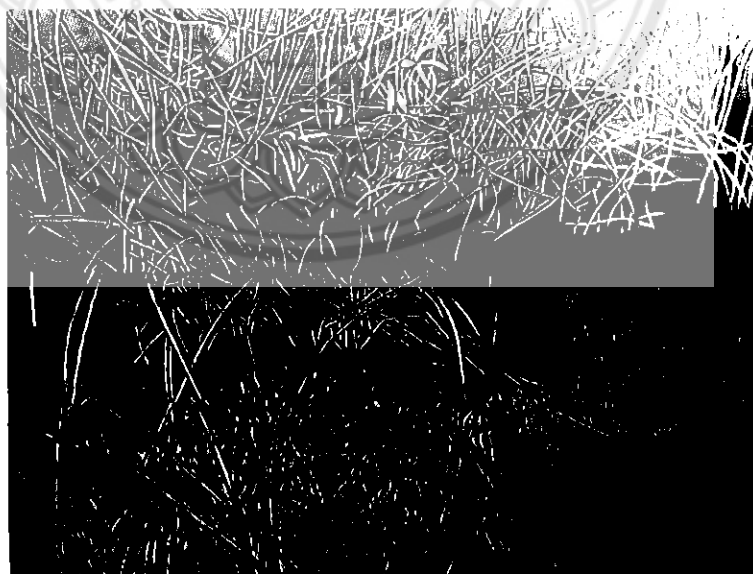
2) ทาสีรองพื้นและกำหนดภาพร่างด้วยสีลงบนเฟรมที่เตรียมไว้ตามภาพแบบร่าง

(Sketch)

ภาพประกอบที่ 44 ทาสีรองพื้นและร่างภาพลงบนเฟรม

3) กำหนดโครงสร้างตำแหน่งโดยรวมของสีภายในงานเพื่อที่ง่ายต่อการทำงานจนครบตามภาพแบบร่าง

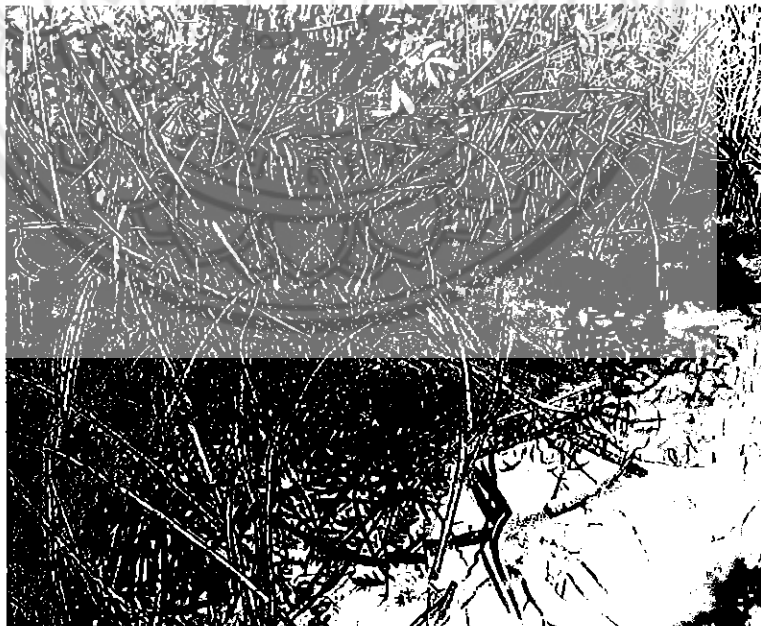
ภาพประกอบที่ 45 กำหนดโครงสร้างตำแหน่งโดยรวมของสี

4) ลงสีและดูเก็บรายละเอียดโครงสร้างโดยรวมก่อนที่จะลงแสงเงา

ภาพประกอบที่ 46 ลงสีและดูเก็บรายละเอียดโครงสร้างโดยรวม

5) เก็บรายละเอียดโดยรวมของผลงานให้เสร็จสมบูรณ์

ภาพประกอบที่ 47 ผลงานการสร้างสรรคศิลป์นิพนธ์ที่สมบูรณ์ ภาพที่ 2
ชื่อภาพ ความประทับใจแสงและเงาในธรรมชาติ # 2 ขนาด 144x184 ซม. กลวิธี : สีน้ำมัน

5.3.1 กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง (sketch) ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3

1) การจัดทำภาพแบบร่างแบบที่ 1 โดยการถ่ายภาพแบบร่างจากข้อมูลภาพที่เราได้ศึกษาข้อมูลมาโดยการถ่ายภาพธรรมชาติที่ผู้สร้างสรรค์พบเจอมา

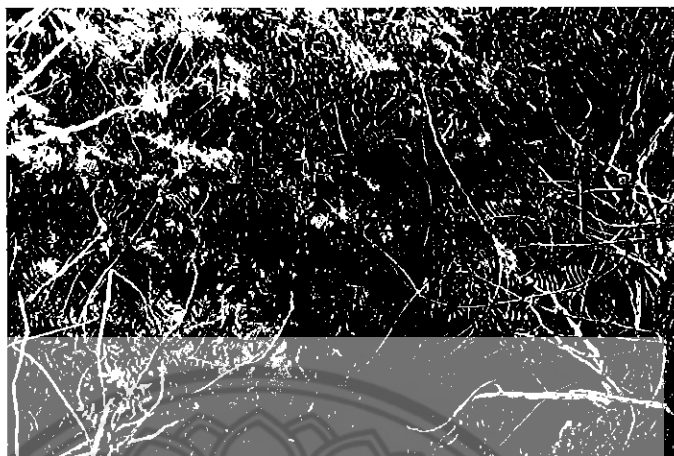
ภาพประกอบที่ 48 แบบร่างศิลปนิพนธ์แบบที่ 1

2) การจัดทำภาพแบบร่างแบบที่ 2 โดยการถ่ายภาพแบบร่างจากข้อมูลภาพที่เราได้ศึกษาข้อมูลมาโดยการถ่ายภาพธรรมชาติที่ผู้สร้างสรรค์พบเจอมา

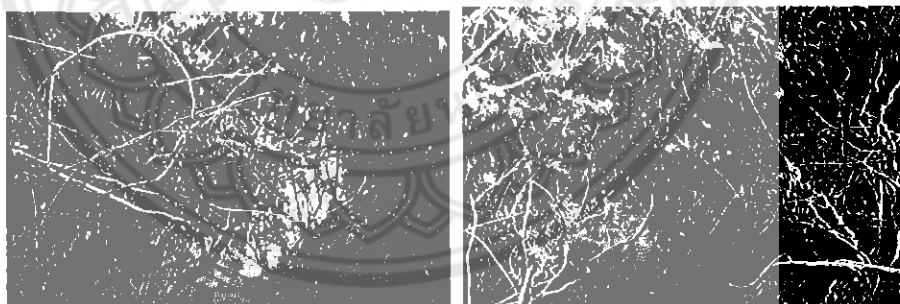
ภาพประกอบที่ 49 แบบร่างศิลปนิพนธ์แบบที่ 2

3) การจัดทำภาพแบบร่างแบบที่ 3 โดยการทำให้แบบร่างจากข้อมูลภาพที่เราได้
ข้อมูลมาโดยการถ่ายภาพธรรมชาติที่ผู้สร้างสรรค์พบเจอมา

ภาพประกอบที่ 50 แบบร่างศิลปะนิพนธ์แบบที่ 3

4) นำภาพร่างที่ถ่ายนำไปส่งอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ เพื่อรับคำแนะนำและเลือก
แบบร่างเพื่อที่จะนำมาพัฒนาและมีคำแนะนำเกี่ยวกับการเพิ่มองค์ประกอบในงานเพื่อให้เกิด
ความสมบูรณ์ในงาน ก่อนนำไปสร้างสรรค์งานศิลปะนิพนธ์

ภาพประกอบที่ 51 ภาพแบบร่างศิลปะนิพนธ์แบบที่ 1-3

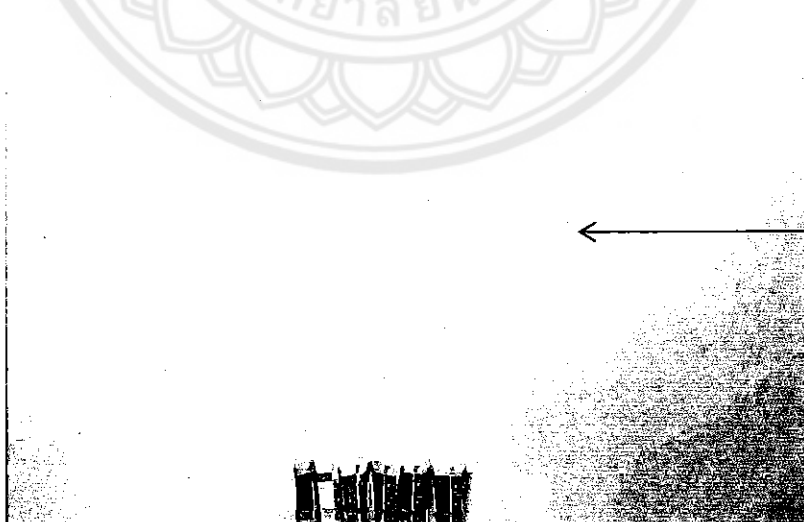
5) นำคำแนะนำและแบบร่างที่ได้จากอาจารย์ที่ปรึกษามาแก้ไข ปรับปรุงภาพร่างให้สมบูรณ์แล้วนำไปสู่การขยายภาพผลงานขนาดใหญ่

ภาพประกอบที่ 52 ภาพแบบร่างสมบูรณ์ศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3

5.3.2 รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3

1) ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3 ขั้นตอนแรกเตรียมเฟรมตามขนาดที่ต้องการ

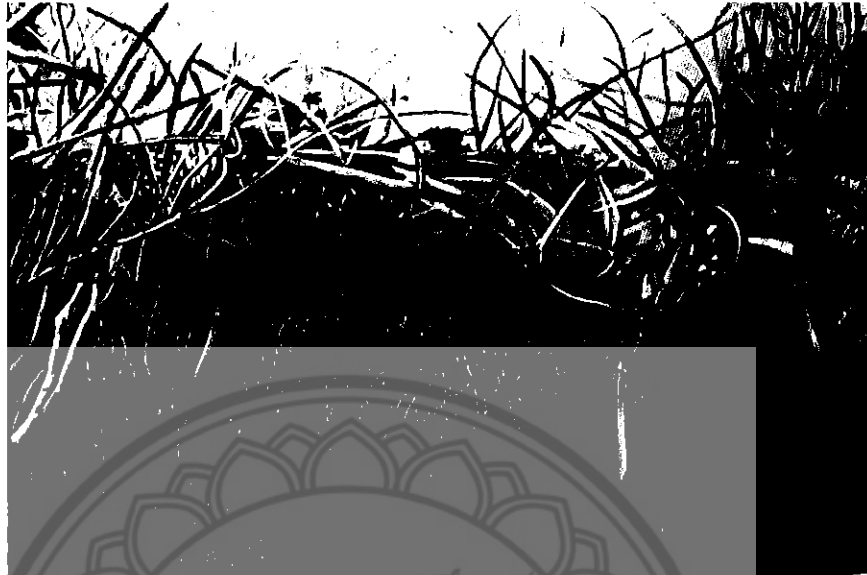

เฟรมผ้าใบแคนวาส

ภาพประกอบที่ 53 เตรียมเฟรม

2) ทาสีรองพื้นและกำหนดภาพร่างด้วยสีลงบนเฟรมที่เตรียมไว้ตามภาพแบบร่าง

(Sketch)

ภาพประกอบที่ 54 ทาสีรองพื้นและร่างภาพลงบนเฟรม

3) กำหนดโครงสร้างตำแหน่งโดยรวมของสีภายในงานเพื่อที่ง่ายต่อการทำงานจนครบตามภาพแบบร่าง

ภาพประกอบที่ 55 กำหนดโครงสร้างตำแหน่งโดยรวมของสี

4) ลงสีและดูเก็บรายละเอียดโครงสีโดยรวมก่อนที่จะลงแสงเงา

ภาพประกอบที่ 56 ลงสีและดูเก็บรายละเอียดโครงสีโดยรวม

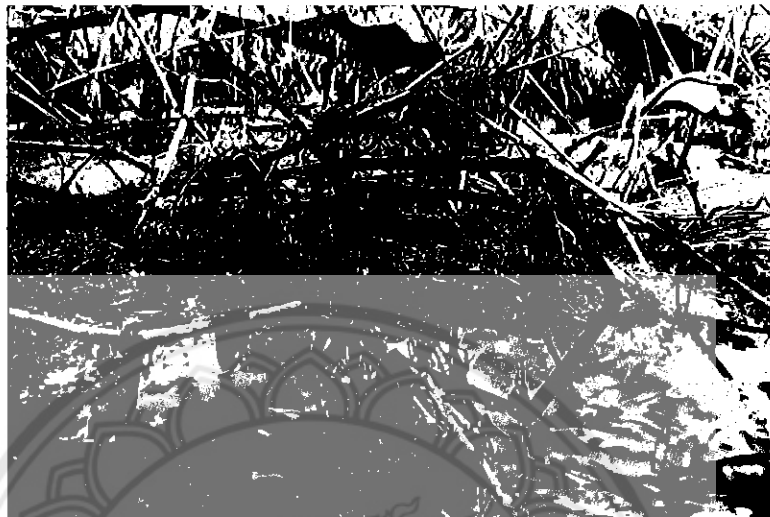
5) เก็บรายละเอียดโดยรวมของผลงานให้เสร็จสมบูรณ์

ภาพประกอบที่ 57 ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ที่สมบูรณ์ ภาพที่ 3
ชื่อภาพ ความประทับใจแสงและเงาในธรรมชาติ # 3 ขนาด 122x184 ซม. กลวิธี : สีน้ำมัน

5.4.1 กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง (sketch) ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4

1) การจัดทำภาพแบบร่างแบบที่ 1 โดยการถ่ายภาพแบบร่างจากข้อมูลภาพที่เราได้ศึกษาข้อมูลมาโดยการถ่ายภาพธรรมชาติที่ผู้สร้างสรรค์พบเจอมา

ภาพประกอบที่ 58 แบบร่างศิลปนิพนธ์แบบที่ 1

2) การจัดทำภาพแบบร่างแบบที่ 2 โดยการถ่ายภาพแบบร่างจากข้อมูลภาพที่เราได้ศึกษาข้อมูลมาโดยการถ่ายภาพธรรมชาติที่ผู้สร้างสรรค์พบเจอมา

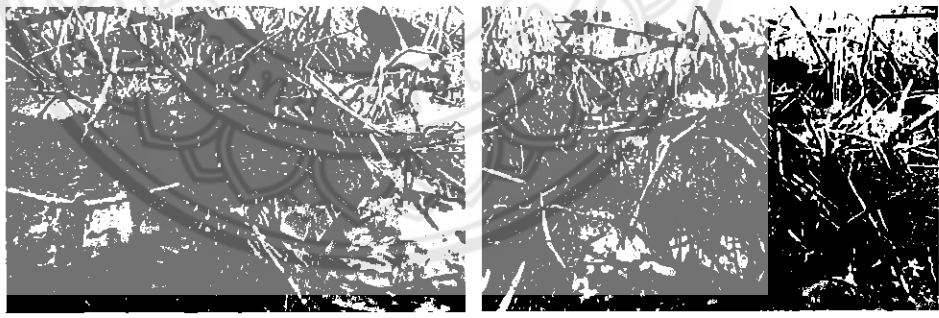
ภาพประกอบที่ 59 แบบร่างศิลปนิพนธ์แบบที่ 2

3) การจัดทำภาพแบบร่างแบบที่ 3 โดยการทำให้แบบร่างจากข้อมูลภาพที่เราได้
ข้อมูลมาโดยการถ่ายภาพธรรมชาติที่ผู้สร้างสรรค์พบเจอมา

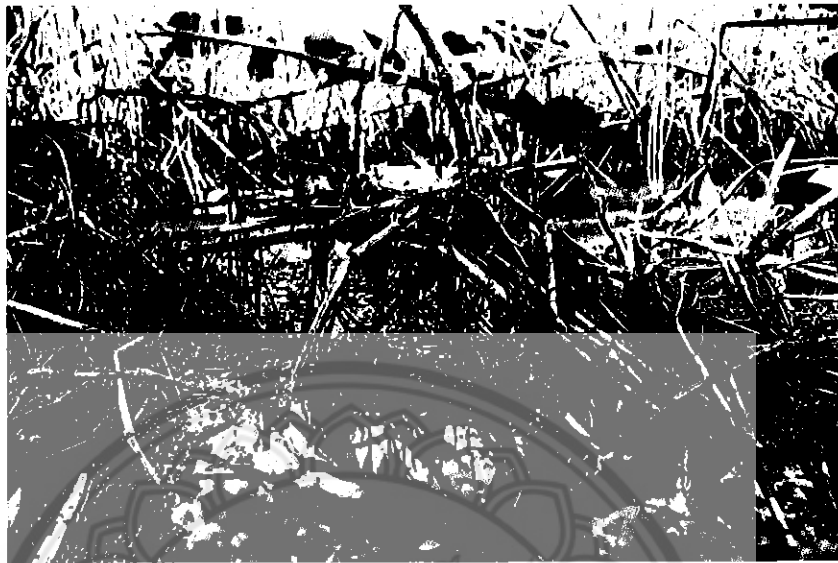
ภาพประกอบที่ 60 แบบร่างศิลปะนิพนธ์แบบที่ 3

4) นำภาพร่างที่ถ่ายนำไปส่งอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ เพื่อรับคำแนะนำและเลือก
แบบร่างเพื่อที่จะนำมาพัฒนาและมีคำแนะนำเกี่ยวกับการเพิ่มองค์ประกอบในงานเพื่อให้เกิด
ความสมบูรณ์ในงาน ก่อนนำไปสร้างสรรคงานศิลปะนิพนธ์

ภาพประกอบที่ 61 ภาพแบบร่างศิลปะนิพนธ์แบบที่ 1-3

5) นำคำแนะนำและแบบร่างที่ได้จากอาจารย์ที่ปรึกษามาแก้ไข ปรับปรุงภาพร่างให้สมบูรณ์แล้วนำไปสู่การขยายภาพผลงานขนาดใหญ่

ภาพประกอบที่ 62 ภาพแบบร่างสมบูรณ์ศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 4

5.4.2 รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 4

1) ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 4 ขั้นตอนแรกเตรียมเฟรมตามขนาดที่ต้องการ

เฟรมผ้าใบแคนวาส

ภาพประกอบที่ 63 เตรียมเฟรม

2) ทาสีรองพื้นและกำหนดภาพร่างลงบนเฟรมที่เตรียมไว้ตามภาพแบบร่าง

(Sketch)

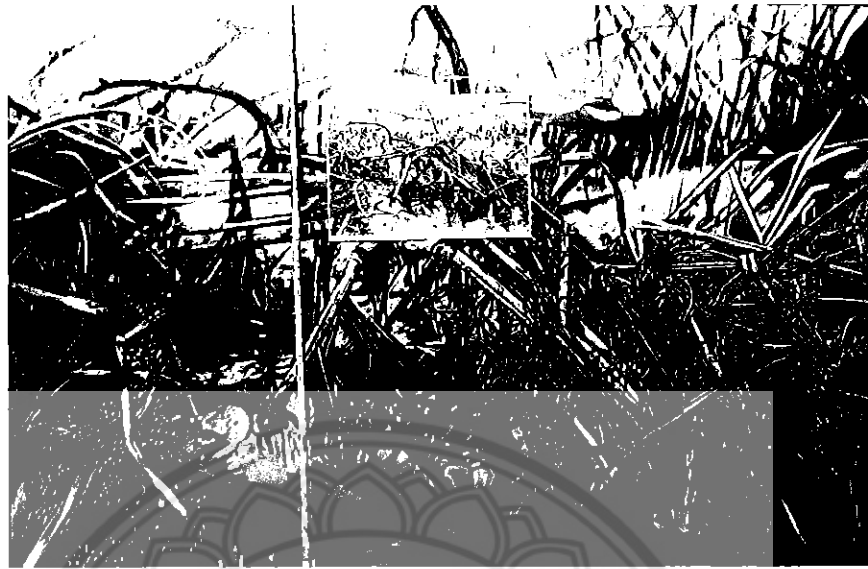
ภาพประกอบที่ 64 ทาสีรองพื้นและร่างภาพลงบนเฟรม

3) กำหนดโครงสร้างตำแหน่งโดยรวมของสีภายในงานเพื่อที่ง่ายต่อการทำงานจนครบตามภาพแบบร่าง

ภาพประกอบที่ 65 กำหนดโครงสร้างตำแหน่งโดยรวมของสี

4) ลงสีและดูเก็บรายละเอียดโครงสีโดยรวมก่อนที่จะลงแสงเงา

ภาพประกอบที่ 66 ลงสีและดูเก็บรายละเอียดโครงสีโดยรวม

5) เก็บรายละเอียดโดยรวมของผลงานให้เสร็จสมบูรณ์

ภาพประกอบที่ 67 ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ที่สมบูรณ์ ภาพที่ 4
ชื่อภาพ ความประทับใจแสงและเงาในธรรมชาติ # 4 ขนาด 120x182 ซม. กลวิธี : สีน้ำมัน

สรุปปัญหาและอุปสรรคจากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

เนื่องจากภาพผลงานมีรายละเอียดมากจึงทำให้ระยะเวลาในการทำงานมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานผู้สร้างสรรค์จึงเก็บองค์ประกอบโดยรวมให้เสร็จแล้วจึงกลับมาเก็บภาพให้ดูสมบูรณ์อีกครั้งในภายหลัง

เนื่องจากการทำงานในเรื่องการตัดมจูดสี จึงทำให้ผู้กันมีความบานของชนพู่กันจึงต้องนำมาเปลี่ยนเป็นจำนวนมาก ผู้สร้างสรรค์จึงแก้ปัญหาด้วยการนำกรรไกรมาตัดในส่วนที่บานออกเพื่อที่จะได้นำมาใช้ได้ต่อทำให้ลดจำนวนในการเปลี่ยนพู่กันลง

จากการปฏิบัติงานทำให้เราได้เจอปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นในตอนปฏิบัติงานจึงทำให้เราได้เรียนรู้และรู้จักที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น แม้ว่าเราจะมีวางแผนไว้แล้วก็ตาม การจัดทำเล่มศิลปนิพนธ์ในบทที่ 3 นี้ก็ช่วยทำให้ผู้สร้างสรรค์มีการคิดอย่างเป็นระบบและมีการวางแผนการทำงานเป็นขั้นตอน เมื่อเจอปัญหา ก็สามารถนำมาปรับปรุงแก้ไข หรือนำมาพัฒนาผลงานในขั้นต่อไปได้ง่ายยิ่งขึ้น

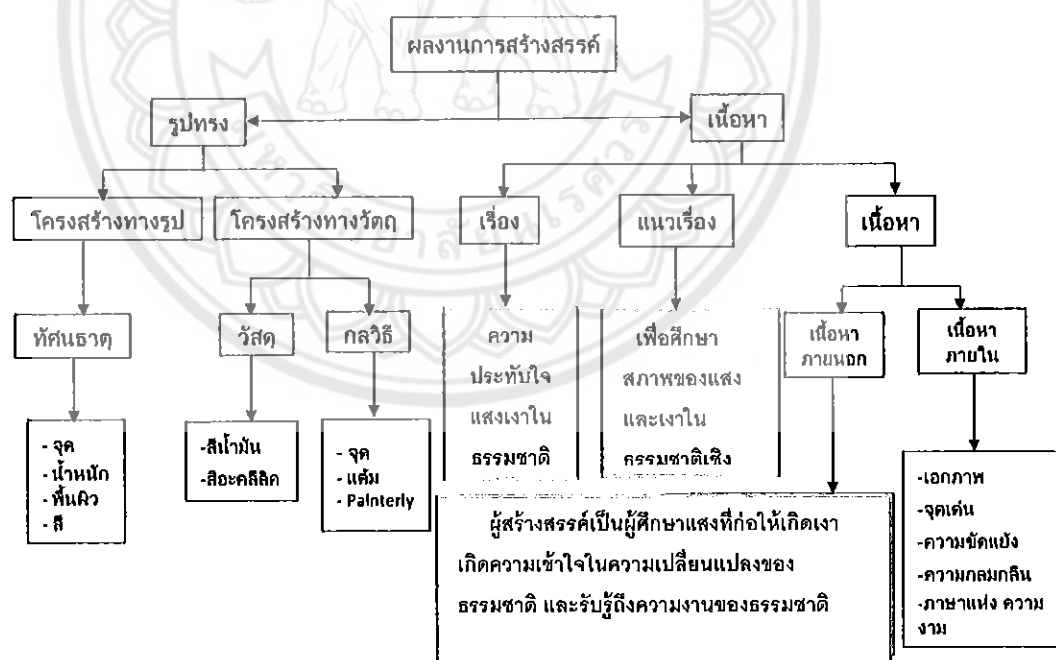
บทที่ 4

การรายงานผลและการวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์

จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด ความประทับใจในแสงเงาในธรรมชาติ จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์คุณค่าศิลปะในการสร้างผลงาน เพื่อรายงานผลและอธิบายผลการดำเนินงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจในแนวคิด ขั้นตอนกระบวนการทำงานทางกลวิธีของผู้สร้างสรรค์อย่างเป็นระบบมีแบบแผนดำเนินงาน มีประสิทธิภาพและเข้าใจความหมายที่เป็นสัญลักษณ์เฉพาะในผลงาน อันเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ความรู้ของผู้สร้างสรรค์ และถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานทางศิลปะ ที่มีคุณค่าทางสุนทรียภาพ มีประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้

การวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ดังกล่าวนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้มีการกำหนดแนวทางที่เป็นหลักวิเคราะห์ โดยมีกระบวนการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ การสร้างสรรค์งานศิลปะอย่างมีจิตนาการทางความคิด กระบวนการสร้างสรรค์จึงมีจุดเริ่มต้น มีการพัฒนา และมีที่สิ้นสุด เป็นขั้นตอนที่สอดคล้องต่อเนื่องกันโดย

กำหนดเป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ได้ ดังนี้

ภาพประกอบตารางที่ 2 กำหนดเป็นขั้นตอนการวิเคราะห์

การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะในศิลปนิพนธ์ชุดนี้ เป็นการพิจารณาแยกแยะศึกษาองค์รวมของงานศิลปะออกเป็นส่วนๆ ที่ละประเด็น ทั้งในด้านทัศนธาตุ องค์ประกอบศิลป์ และความสัมพันธ์ต่างๆ ในด้านกลวิธีการแสดงออก เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประเมินผลงานศิลปะว่ามีคุณค่าอย่างไรทางด้านความงาม ทางด้านเนื้อหาสาระ และทางด้านอารมณ์ความรู้สึก

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1

ชื่อภาพประกอบที่ 68 ผลงานศิลปนิพนธ์ "ความประทับใจแสงและเงาในธรรมชาติ หมายเลข 1"

กลวิธี: จิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 144 X 184 เซนติเมตร

1. การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

1.1. การวิเคราะห์รูปทรง (Form)

1.1.1. โครงสร้างทางรูป

สี เป็นสิ่งที่ปรากฏในงานที่ผู้สร้างสรรค์ใช้สีทั้งวรรณะเย็นและร้อน ที่มีความ หลากหลาย เช่น สีน้ำตาล น้ำตาลเหลือง สีแดง สีส้ม สีเหลือง สีน้ำเงิน สีม่วง สีส้มแดง สีม่วงน้ำเงิน สีส้มเหลือง สีฟ้า สีขาว ฯลฯ เพื่อให้สะดุดตา เกิดความ น่าสนใจงานศิลปะอันเป็นทัศนธาตุสำคัญอย่างหนึ่งที่มี อิทธิพลต่อความรู้สึก

- สีเขียว ● ใช้เป็นสีที่ช่วยให้ความรู้สึก สงบ ร่มรื่น การผ่อนคลาย เป็นสีที่ช่วยประสานระหว่างสีเหลือง กับสีน้ำเงิน ให้ไม่ตัดกันจนเกินไป
- สีฟ้า ● ให้ความรู้สึกสงบ สุภาพ ละเอียด สง่างาม สูงศักดิ์ สามารถลดความตึงต้าน และช่วยให้มีสมาธิ

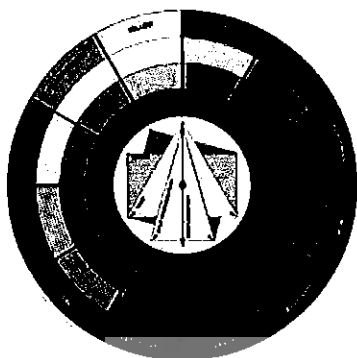
สีเหลือง ● เป็นสีแห่งความเบิกบาน ไร้อาฆรมณ์ และเรียกร้องความสนใจ ให้ความรู้สึกแจ่มใส ความร่าเริง ความสนุกสนาน การแผ่กระจาย อำนาจบารมี รู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้น ผู้สร้างสรรค์ใช้สี เหลืองเพื่อให้เกิดความขัดแย้งด้วยสีในผลงาน

สีแดง ● เป็นสีที่สร้างความตึงต้าน และกระตุ้นสมอง สีแดงปานกลางแสดงมี ความมีชีวิต ความสำคัญ ให้ความรู้สึกร้อน กระตุ้น ทำท่าย เคลื่อนไหว ตึงต้าน ไร้ใจ มีพลัง เป็นสีวรรณะ ร้อนที่ผู้สร้างสรรค์นำมาแทรกในบางส่วนของผลงาน

สีส้ม ● ให้ความรู้สึก ร้อน ความอบอุ่น ความสดใส มีชีวิตชีวา การปลดปล่อย เป็นสีไร้ ความรู้สึก

สีน้ำตาล ● ให้ความรู้สึกอบอุ่น ได้พักผ่อน แต่ควรใช้ร่วมกับสีส้ม เหลือง เพราะถ้าใช้น้ำตาล เพียงสีเดียว อาจทำให้เกิดความรู้สึกหนืดได้

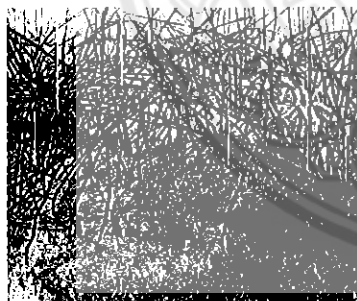
สีน้ำเงิน ● สุขภาพ ความเชื่อถือ ความเลื่อมใส เป็นสีของท้องฟ้าจึงใช้เป็นสัญลักษณ์ของ สวรรค์และความรักแห่งสรวงสวรรค์ เป็นสีที่แสดงถึง เสถียรภาพ ความสบาย ความไว้วางใจ ความรู้สึกอ่อนไหว ห่วงอาฆรมณ์

สีวรรณะร้อน หมายถึง ชุดสีที่ประกอบด้วย สีส้มเหลือง สีส้ม สีส้มแดง สีแดง และสีม่วงแดง สี วรรณะร้อนให้ความรู้สึกตื่นตา มีพลัง อบอุ่น สนุกสนาน และดึงดูดความสนใจได้ดี โครงสีร้อนนี้ สภาพ โดยรวมจะมีความกลมกลืนของสีมากควรมีสีเขียวมา ประกอบบ้างทำให้ภาพมีความน่าสนใจมากขึ้น

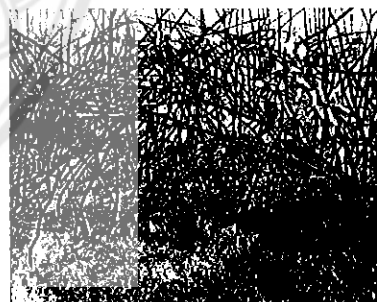
สีวรรณะเย็น หมายถึง ชุดสีที่ประกอบด้วยสีเขียวเหลือง สีเขียว สีเขียวน้ำเงิน สีน้ำเงิน และสีม่วงน้ำเงิน โครงสีเย็นให้ความรู้สึก สุกภาพ สงบ ลึกลับ เยือกเย็น ในทางจิตวิทยาสีเขียวมีความสัมพันธ์ กับความรู้สึกห่อหุ้ม เค้าว่า โครงสีเย็นควรมีสีร้อนแทรกบ้างจะทำให้ ผลงานดูน่าสนใจมากขึ้น

เส้น ผู้สร้างสรรค์นำเส้นมานำเสนอผ่านรูปทรงเพื่อสร้างความขัดแย้ง และความประสาน กลมกลืนให้เกิดขึ้นในผลงานประกอบด้วย

< เส้นแนวตั้งหรือตั้ง ให้ความรู้สึก สง่างาม แข็งแรง หนักแน่น เป็น สัญลักษณ์ ความแข็งแรง มั่นคง ในธรรมชาติ

เส้นนอน ให้ความรู้สึกทางความ กว้าง สงบ ราบเรียบ ผ่อนคลาย >

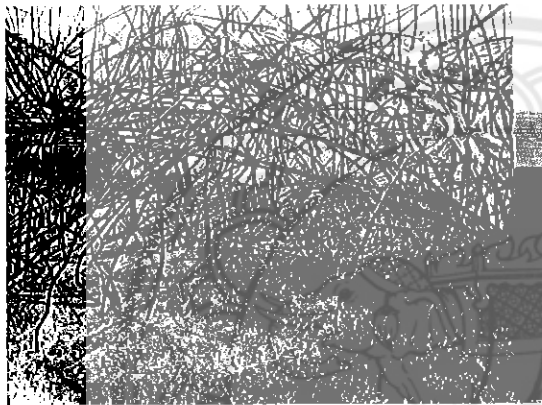

< เส้นเฉียง ให้ความรู้สึก รวดเร็ว เคลื่อนไหว ไม่มั่นคง
เส้นหยัก ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว ไม่ ราบเรียบ อันตราย มีความ ขัดแย้ง >

< เส้นโค้ง ให้ความรู้สึก กลมกลืน
สบาย เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้
สร้างความเคลื่อนไหวในการเปลี่ยน
ทิศทาง โดยเส้นต่างๆจะกลมกลืน
ผสานแทรกไปกับรูปร่างรูปทรง >

ค่าน้ำหนักแสงเงา ผู้สร้างสรรค้นำ ความอ่อน
กลาง แก่ของน้ำหนัก มาสร้างมิติให้เกิด
ความรู้สึก สูง ต่ำ หนา บาง แก้ววัตถุในภาพและ
ใช้สร้างมิติแห่งความรู้สึกด้านระยะใกล้ไกลของ
วัตถุในภาพให้เกิดความแตกต่างระหว่าง มี
ความรู้สึกเคลื่อนไหวด้วยแสงเงา ทำให้เกิด

พื้นผิว ผู้สร้างสรรค้ใช้การระบายแต้ม จุด สีด้วยลักษณะการใช้เนื้อสีมา จุดแต้ม ที่ทำให้เกิด
พื้นผิวของสิ่งต่างๆ เช่น ผิวของกิ่งไม้ จอกแหวน พื้นผิวน้ำ ให้มีความกลมกลืนอย่างชัดเจน เพื่อสร้าง
ความเคลื่อนไหว ความกลมกลืน และทิศทางให้เกิดขึ้นในงาน ศิลปนิพนธ์ โดยอาศัย การเลียนแบบ
จากภาพถ่ายจริง

ภาพประกอบที่ 69 ภาพแสดงความแตกต่างของพื้นผิวในลักษณะลวงตา

1.1.2. โครงสร้างทางวัตถุ

เป็นการสร้างผลงานทางทัศนศิลป์ประเภท จิตรกรรมในลักษณะเหมือนจริงตามธรรมชาติ (Realistic) บนระนาบ 2 มิติแบบดวงตา 3 มิติในลักษณะแบบ รูปประธรรม ที่ใช้สีน้ำมันในการระบายลงบนผ้าใบ ซึ่งแสดงรายละเอียดทั้งด้านรูปทรงและด้านเนื้อหาในการสร้างสรรค์ผลงานภาพนี้

1.2. การวิเคราะห์เนื้อหา (Content)

1.2.1. เรื่อง ความประทับใจในแสงเงาในธรรมชาติ

1.2.2. แนวเรื่อง ผู้สร้างสรรค์เห็นปรากฏการณ์ของแสงที่ก่อให้เกิดเงา เกิดความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ และรับรู้ถึงความงามในด้านต่างๆของธรรมชาติที่ได้ปรากฏให้เห็นจากประสาทสัมผัสทางตา การรับรู้จากประสบการณ์ต่างๆ จึงก่อให้เกิดความประทับใจ ในแสงเงาและสีส้มของธรรมชาติเป็นแรงผลักดันให้ผู้สร้างสรรค์เกิดจินตนาการแห่งความสุขเมื่อพบเห็นพืชพรรณธรรมชาติ ที่อยู่ตามแหล่งน้ำในเวลาที่มีแสงแดด สดส่องลงมา จากกิ่งไม้ทำให้เกิดเงาตกกระทบลงบนผืนน้ำ ให้ความรู้สึก สดชื่น สบายตา เมื่อได้พบเห็นในช่วงเวลาหนึ่ง ที่ ก่อให้เกิดความประทับใจ และต้องการศึกษาค้นคว้า และพัฒนาสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการทางศิลปะ เพื่อบันทึกถ่ายทอดช่วงเวลาแห่งความประทับใจจากปรากฏการณ์ของธรรมชาติภายใต้เนื้อหาในแสงและเงา โดยมีพืชพรรณ ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ตามแหล่งน้ำ เป็นมุมที่ผู้สร้างสรรค์ประทับใจ เพราะมีสาระขององค์ประกอบศิลปะและเนื้อหาที่สดชื่น และมีแสงสะท้อนที่ดูนุ่ม

1.2.3. เนื้อหาภายนอก เป็นเรื่องราวที่มีลักษณะแบบรูปธรรมเป็นภาพของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของแสงและเงาที่เกิดขึ้นโดยมีพืชพรรณ ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ตามแหล่งน้ำ มีแสงสะท้อนที่ดูนุ่มลึกของภาพ ที่แสดงในลักษณะของแหล่งน้ำ แสดงอารมณ์ความรู้สึกด้วยสีส้ม มีความเป็นเอกภาพของเรื่องกับรูปแบบที่แสดงออกในงานอยู่ในรูปแบบสมมาตรของทั้งสองข้างไม่เท่ากัน มีจุดเด่นคือแหล่งน้ำที่อยู่ตรงทางซ้าย และมีมิติของแสงเงาภายใต้แหล่งน้ำ มีพื้นที่บรรยากาศเป็นพื้นที่ว่างอยู่ภายในงาน

1.2.4. เนื้อหาภายใน หรือเนื้อหาทางรูปทรงทางศิลปนิพนธ์ชุด ความประทับใจแสงและเงาในธรรมชาติ มีเนื้อหาภายในที่ใช้ทัศนธาตุเป็นส่วนใหญ่ นั่นก็คือเส้น จุด สี รูปทรง พื้นผิว และการใช้พื้นที่ว่างเพื่อให้เกิดความกลมกลืนของการประสานภายในภาพได้อย่างลงตัว ผู้สร้างสรรค์ใช้สี และรูปทรง เพื่อที่จะให้นมแนวอารมณ์ความรู้สึกของผู้ชมให้คล้าย

ตามกับแนวความคิดของผู้สร้างสรรค์ ที่ต้องการแสดงสีสันของธรรมชาติ ที่มีความสดชื่น
ชีวิตชีวา และสร้างความสุขทางใจ

ในผลงานภาพนี้มีเนื้อหาที่เกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุในรูปทรง
เป็นเนื้อหาของรูปทรงโดยตรง ที่ให้อารมณ์สุนทรีย์ภาพ เป็นอารมณ์ทางศิลปะที่บริสุทธิ์ เป็น
ลักษณะจิตวิสัย เป็นพลัง ความรู้สึกส่วนตัว ที่ผู้สร้างสรรค์ แสดงถึง

ความเป็นเอกภาพ(unity) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความสอดคล้องกลมกลืนของ
จังหวะน้ำ จอกแหน และกิ่งไม้ ด้วยการจัดองค์ประกอบให้มีความสัมพันธ์ โดยการจัด
ระเบียบของรูปทรง จังหวะ เนื้อหาให้เกิดดุลยภาพจะได้สื่ออารมณ์ ความเคลื่อนไหวและการ
เปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ

ความขัดแย้ง(Contrast) ผู้สร้างสรรค์
ใช้เส้นของกิ่งไม้ซับซ้อนกันไปมาใน
การสร้างความขัดแย้งในผลงานให้เกิด
ความน่าสนใจ

จุดเด่น(Dominance) ผู้สร้างสรรค์ได้
ใช้น้ำ เป็นจุดเด่นในงาน และใช้จุกรอง
เป็นกิ่งไม้ และจอกแหน ทำให้ภาพมี
ความเคลื่อนไหว ดุมีชีวิต

จังหวะ(rhythm)การซ้ำกันของจังหวะที่เป็นระเบียบ มี
ช่องว่างของการจุดสีเท่าๆกันมีความซับซ้อนกัน เกิด
จากการเคลื่อนไหวต่อเนื่องของเส้น สี และรูปทรง

ความกลมกลืน(Harmony)ผู้สร้างสรรค์
สร้างความกลมกลืนโดนใช้ค่าน้ำหนัก
แสงเงา ทำให้ภาพดูเหมือนกิ่งไม้ และ
น้ำ จริง

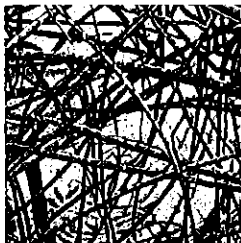
ผลงานชิ้นนี้มีเนื้อหาศิลปะเป็นภาษาแห่งความงาม เป็นศิลปะที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์ผลงานที่มี "ความงาม" หรือสุนทรีย์ภาพทางรูปทรง เป็นหลักการสำคัญ ของศิลปะคือ "ความงาม" อันมาจากการเลียนแบบธรรมชาติโดยผู้สร้างสรรค์จะสอดแทรกความคิดเห็น ความรู้สึก ประสบการณ์ความรู้ความชำนาญในการใช้สื่อเครื่องมือ วิธีการ ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญในการสร้างสรรค์โดยผู้ดูอาศัยประสบการณ์ที่ประกอบในการตีความ เพื่อประเมินคุณค่า โดยนำเอาธรรมชาติมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ และศึกษาวิธีการ ซึ่งเป็นผลสะท้อนให้เกิดการเรียนรู้ในผลงานศิลปะนิพนธ์ชุด ความประทับใจในแสงเงาในธรรมชาติ

2. การวิเคราะห์ทางกลวิธี

การสร้างผลงานภาพนี้เป็นผลงานจิตรกรรม(Painting)คือศิลปะที่แสดงออกด้วยการเขียน การวาดและระบายสีเพื่อให้เกิดภาพ เป็นงานศิลปะที่มี 2 มิติ เป็นรูปแบบไม่มีความลึกหรือหนา แต่สามารถเขียนลงตาให้เห็นว่ามีความลึกหรือหนาได้ความงามของผลงานจิตรกรรมนี้เกิดจากการใช้ทัศนธาตุที่เกิดจากการระบายสี(Painting)เป็นการวาดภาพโดยใช้พู่กัน และแปรง ระบายให้เกิดเป็นภาพการระบายสีผู้สร้างสรรค์ใช้ทักษะการควบคุมสีและเครื่องมือผลงานการระบายสีจึงมีความงามเหมือนจริงและสมบูรณ์มากกว่าเพียงว่าเส้นอย่างเดียว ผู้สร้างสรรค์ใช้สีน้ำมัน (Oil Color)มาตอบสนองกลวิธีการวาดเพราะเป็นสีที่เขียนง่ายมีความคงทนทิ้งไว้แล้วก็มาเขียนทับได้อีกภาพสำเร็จดูสมจริงมีความหนาแน่นของสีเนื้อสีมีความเร็วของสีน้ำมันเวลาเขียนจึงต้องผสมน้ำมันลินซีด(Linseed oil)เพื่อให้เขียนง่ายขึ้นโดยเขียนลงบนผ้าใบที่เรียกว่า แคนวาส(Canvas)

3. การวิเคราะห์สัญลักษณ์

ศิลปนิพนธ์ชุด ความประทับใจในแสงเงาในธรรมชาติ มีการกำหนดสิ่งที่ใช้เพื่อแทนความหมายอีกสิ่งหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานคือสัญลักษณ์ในงานศิลปะ ซึ่งใช้ในการสื่อความหมายหรือแนวคิดให้เข้าใจไปในทางเดียวกัน ดังนี้

สัญลักษณ์	ความหมาย
	<p>กิ่งไม้แห้ง เป็นสัญลักษณ์แสดง กาลเวลาที่เปลี่ยนไป ย่างตลอดเวลา สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม และทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง</p>

	<p>น้ำ เป็นสัญลักษณ์แสดง อุดมสมบูรณ์ ของธรรมชาติ เป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิต ของพืชพรรณธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิตต่างๆ</p>
<p>สัญลักษณ์</p>	<p>ความหมาย</p>
	<p>จอคน เป็นสัญลักษณ์แสดง ความเพียรพยายาม ในการใช้สมาธิ การฝึกจิตให้มีความสงบและเบิกบาน</p>
	<p>แสงและเงา เป็นสัญลักษณ์แสดง ความสงบของจิตใจ ทำให้เราเห็นมิติของชีวิต มิติที่เรามีทั้งความสุข และความทุกข์ ที่เคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ปรัชญาการณของแสงที่ก่อให้เกิดเงา ทำให้เกิดความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ และรับรู้ถึงความงามในด้านต่างๆของธรรมชาติ</p>

การสร้างสรรคผลงานภาพแรก เป็นสิ่งที่เกิดจากการแสดงออกของอารมณ์ ปัญญา และทัศนคติรวมทั้งทักษะ ชำนาญของผู้สร้างสรรค์เป็นงานที่สื่อให้ผู้ชมเกิดจินตนาการ มีคุณค่าทางความงามซึ่งเกิดจากการใช้องค์ประกอบของสุนทรียภาพ ผ่านกระบวนการถ่ายทอดผลงานทางศิลปะ โดยสร้างผลงานศิลปะอย่างมีจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีระบบระเบียบอย่างเป็นขั้นตอน เป็นการสร้างสรรค์งานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความงาม มีการปฏิบัติงานตามแผนและมีการพัฒนาผลงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยสีสันทันที่มีความขัดแย้งจนมากเกินไป ทำให้เกิดจุดเด่นที่มากตามไปด้วย จึงนำมาพัฒนาเพิ่มเติมในขั้นต่อไป

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2

ภาพประกอบที่ 70 ชื่อผลงานศิลปนิพนธ์ "ความประทับใจแสงและเงาในธรรมชาติ หมายเลข 2"

กลวิธี : จิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด : 184 X 144 เซนติเมตร

1. การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

1.1. การวิเคราะห์รูปทรง (Form)

1.1.1. โครงสร้างทางรูป

สี เป็นสิ่งที่ปรากฏในงานที่ผู้สร้างสรรคใช้สีทั้งวรรณะเย็นและร้อน ที่มีความหลากหลาย เช่น สีน้ำตาล น้ำตาลเหลือง สีแดง สีส้ม สีเหลือง สีน้ำเงิน สีม่วง สีส้มแดง สีม่วงน้ำเงิน สีส้มเหลือง สีฟ้า สีขาว ฯลฯ เพื่อให้สะดุดตา เกิดความ น่าสนใจงานศิลปะอันเป็นทัศนธาตุสำคัญอย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึก

สีเหลือง : |สร้างสรรคใช้สีเหลืองเพื่อให้เกิด ความรู้สึก สดใส สะดุดตาและโดดเด่น ความเบิกบาน สดชื่น ความ สุกสว่างการแผ่กระจาย

สีส้ม ● ให้ความรู้สึกร้อน ความ อบอุ่น ความ สดใส มีชีวิตชีวา ตื่นเต้น ฉูดฉาด การปลดปล่อย ผู้สร้างสรรค ใช้สีส้มเพื่อสร้างความประสานกลมกลืนระหว่างสี น้ำตาลแดงกับสีเหลือง

สีน้ำตาล ● ให้ความรู้สึกอบอุ่น ได้พักผ่อน แต่ควรใช้ร่วมกับสี ส้มเหลือง เพราะถ้าใช้ น้ำตาล เพียงสีเดียว อาจทำให้เกิดความรู้สึกหดหูได้

สีแดง ● ให้ความรู้สึกร้อน กระตุ้น ทำท่าย ความตื่นเต้น ไร่ใจ ความทะเยอทะยาน มีพลัง ความอุดมสมบูรณ์ ความมั่งคั่ง ความรัก เป็นสีวรรณะร้อนที่ผู้สร้างสรรค์นำมา แทรกในบางส่วนของผลงานให้ขัดแย้งกับสีตรงข้ามกัน

สีฟ้า ● ให้ความรู้สึกเย็นสบาย ปลอดภัย กว้าง เบา สะอาด ปลอดภัย ความสว่าง ลมหายใจ ความเป็นอิสระ เสรีภาพ เป็นธรรมชาติ เป็นสีวรรณะเย็นที่ผู้สร้างสรรค์นำมาแทรกในบางส่วนของผลงานให้ขัดแย้งกันในผลงาน

สีเขียว ● ใช้เป็นสีที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดได้ ให้ความรู้สึก สงบ ร่มรื่น ความสุขุม การผ่อนคลาย คลาย เป็นสีที่ช่วยประสานระหว่างสีเหลืองกับสีน้ำเงิน ให้ไม่ตัดกันจนเกินไป

สีวรรณะร้อน หมายถึง ชุดสีที่ประกอบด้วย สีส้มเหลือง สีส้ม สีส้มแดง สีแดง สีม่วงแดง และสีน้ำตาล สีวรรณะ ร้อนให้ความรู้สึก ตื่นตา มีพลัง อบอุ่น และดึงดูด ความสนใจ ได้ดี สีวรรณะ ร้อนนี้สภาพโดยรวมจะมีความกลมกลืนของสีมาก เป็นวรรณะ สีที่ผู้สร้างสรรค์ ใช้เป็นวรรณะสีหลักเพื่อแสดง ถึงแสงแดดใน เวลาบ่ายที่มีความอบอุ่น

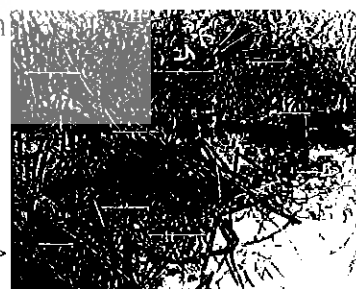
มาประกอบทำให้ผลงานมีความน่าสนใจมากขึ้นและมีการใช้สีแบบเอกรงค์ในบางส่วนของภาพ โดยใช้สีพื้นเพียงสีเดียวแล้วลดค่า น้ำหนักอ่อนแก่ ในระยะต่างๆ

เส้น ผู้สร้างสรรค์นำเส้นมาเล่นผ่านรูปทรงเพื่อสร้างความขัดแย้ง และความประสานกลมกลืน ให้เกิดขึ้นในผลงานประกอบด้วย

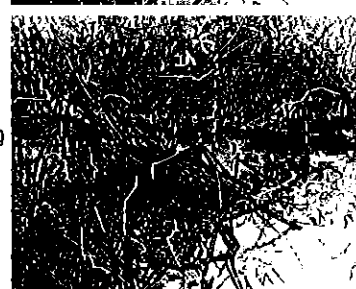
< เส้นแนวตั้งหรือตั้ง ให้ความรู้สึก ทางความสูง สง่า แข็งแรง มั่นคง หนักแน่น

เส้นนอน ให้ความรู้สึกทางความ กว้าง สงบ ราบเรียบ ผ่อนคลาย >

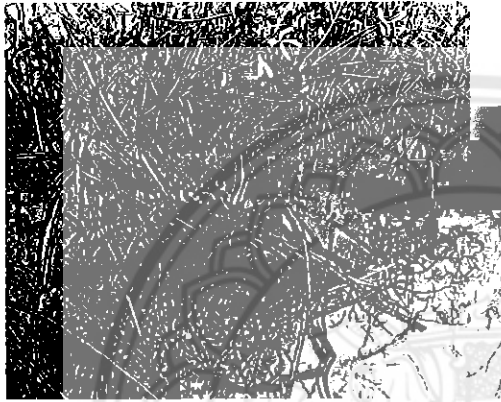
< เส้นเฉียง ให้ความรู้สึก รวดเร็ว เคลื่อนไหว ไม่มั่นคง

เส้นหยัก ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว ไม่ราบเรียบ อันตราย มีความ ขัดแย้ง >

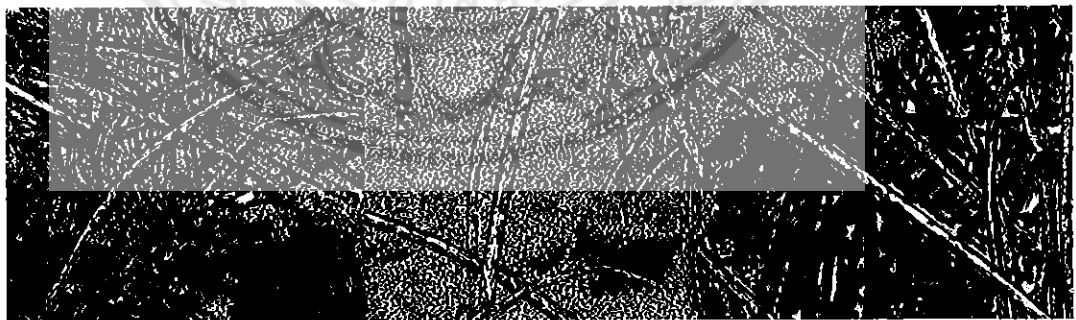

<เส้นโค้ง ให้ความรู้สึกกลมกลืน
สบาย เคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงได้
สร้างความเคลื่อนไหวในการเปลี่ยน
ทิศทาง โดยเส้นต่างๆจะกลมกลืน
ผสมผสานแทรกไปกับรูปร่างรูปทรง >

ค่าน้ำหนักแสงเงา ผู้สร้างสรรค์นำความอ่อน กลาง
แก่ของน้ำหนัก มาสร้างมิติให้เกิดความรู้สึก สูง ต่ำ
หนา บาง แก่ วัตถุในภาพ และใช้สร้างมิติแห่ง
ความรู้สึกด้านระยะใกล้ไกลของวัตถุในภาพให้เกิด
ความแตกต่างระหว่างรูปและพื้น หรือรูปทรงกับที่ว่าง
มีความรู้สึกเคลื่อนไหวด้วยแสงเงา ทำให้เกิดความ
กลมกลืนประสานกันของภาพ

พื้นผิว ผู้สร้างสรรค์ใช้การระบายสีด้วยลักษณะลงตา ที่ทำให้เกิดพื้นผิวของสิ่งต่างๆเช่น พื้นผิวกิ่ง
ไม้ พื้นผิวน้ำ พื้นผิววัตถุที่มีความ ให้มีความแตกต่างอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้น
ในงานศิลปนิพนธ์ โดยอาศัยการเลียนแบบจากภาพถ่ายวัตถุจริง

ภาพประกอบที่ 71 ภาพแสดงความแตกต่างของพื้นผิวในลักษณะลงตา

1.1.2. โครงสร้างทางวัตถุ

เป็นการสร้างผลงานทางทัศนศิลป์ประเภทจิตรกรรมในลักษณะที่เหมือนจริงตามธรรมชาติ (Realistic) บนระนาบ 2 มิติ แบบลวงตา 3 มิติ ในลักษณะแบบรูปธรรม ที่ใช้สีน้ำมันในการระบายลงบนผ้าใบ ซึ่งแสดงรายละเอียดทั้งทางด้านรูปทรงและด้านเนื้อหาในการสร้างสรรค์ผลงานภาพนี้

1.2. การวิเคราะห์เนื้อหา (Content)

1.2.1. เรื่อง ความประทับใจในแสงเงาในธรรมชาติ

1.2.2. แนวเรื่อง ผู้สร้างสรรค์เห็นปรากฏการณ์ของแสงที่ก่อให้เกิดเงา เกิดความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ และรับรู้ถึงความงามในด้านต่างๆของธรรมชาติที่ได้ปรากฏให้เห็น จากประสาทสัมผัสทางตา การรับรู้จากประสบการณ์ต่างๆ จึงก่อให้เกิดความประทับใจ ในแสงเงาและสีสันของธรรมชาติเป็นแรงผลักดันให้ ผู้สร้างสรรค์เกิดจินตนาการแห่งความสุขเมื่อพบเห็นพืชพรรณธรรมชาติ ที่อยู่ตามแหล่งน้ำในเวลาที่มีแสงแดด สอดส่องลงมา จากกิ่งไม้ทำให้เกิดเงาตกกระทบบนผืนน้ำ ให้ความรู้สึก สดชื่น สบายตา เมื่อได้พบเห็นในช่วงเวลาหนึ่ง ที่ก่อให้เกิดความประทับใจและต้องการศึกษาค้นคว้า และพัฒนาสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการทางศิลปะ เพื่อบันทึกถ่ายทอดช่วงเวลาแห่งความประทับใจจากปรากฏการณ์ของธรรมชาติ ภายใต้น้ำในแสงและเงา โดยมีพืชพรรณ ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ตามแหล่งน้ำ เป็นมุมที่ผู้สร้างสรรค์ประทับใจ เพราะมีสาระขององค์ประกอบศิลปะและเนื้อหาที่สดชื่น และมีแสงสะท้อนที่ดูนุ่ม

1.2.3. เนื้อหาภายนอก เป็นเรื่องราวที่มีลักษณะแบบรูปธรรมเป็นภาพของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของแสงและเงาที่เกิดขึ้นโดยมีพืชพรรณ ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ตามแหล่งน้ำ มีแสงสะท้อนที่ดูนุ่มลึกของภาพ ที่แสดงในลักษณะของแหล่งน้ำ แสดงอารมณ์ความรู้สึกด้วยสีสัน มีความเป็นเอกภาพของเรื่องกับรูปแบบที่แสดงออกในงานอยู่ในรูปแบบสมมาตรของทั้งสองข้างไม่เท่ากัน มีจุดเด่นคือแหล่งน้ำที่อยู่ตรงทางซ้าย และมีมิติของแสงเงาภายใต้แหล่งน้ำ มีพื้นที่บรรยากาศเป็นพื้นที่ว่างอยู่ภายในงาน

1.2.4. เนื้อหาภายใน หรือเนื้อหาทางรูปทรงทางศิลปนิพนธ์ชุด ความประทับใจแสงและเงา ในธรรมชาติ มีเนื้อหาภายในที่ใช้ทัศนธาตุเป็นส่วนใหญ่ นั่นก็คือเส้น จุด สี รูปทรง พื้นผิว และการใช้พื้นที่ว่าง เพื่อให้เกิดความกลมกลืนของการประสานภายในภาพได้อย่างลงตัว ผู้สร้างสรรคใช้สี และรูปทรง เพื่อที่จะโน้มน้าวอารมณ์ความรู้สึกของผู้ชมให้คล้อยตามกับแนวความคิดของผู้สร้างสรรค ที่ต้องการแสดงสีสันของธรรมชาติ ที่มีความสดชื่น ชีวิตชีวา และสร้างความสุขทางใจ

ในผลงานภาพนี้มีเนื้อหาที่เกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุในรูปทรง เป็นเนื้อหาของรูปทรงโดยตรง ที่ให้อารมณ์สุนทรีย์ภาพ เป็นอารมณ์ทางศิลปะที่บริสุทธิ์ เป็นลักษณะจิตวิสัย เป็นพลัง ความรู้สึกส่วนตัว ที่ผู้สร้างสรรค แสดงถึง

ความเป็นเอกภาพ(unity) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความสอดคล้องกลมกลืนของ จังหวะน้ำ จอกแหน และกิ่งไม้ ด้วยการจัดองค์ประกอบให้มีความสัมพันธ์ โดยการจัดระเบียบ ของรูปทรง จังหวะ เนื้อหาให้เกิดดุลยภาพจะได้สื่ออารมณ์ ความเคลื่อนไหวและการ เปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ

ความขัดแย้ง(Contrast) ผู้สร้างสรรคใช้ เส้นของกิ่งไม้ซับซ้อนกันไปมาในการสร้าง ความขัดแย้งในผลงานให้เกิดความน่าสนใจ

จุดเด่น(Dominance) ผู้สร้างสรรคได้ใช้น้ำ เป็นจุดเด่นในงาน และใช้จุดรองเป็นกิ่งไม้ และจอกแหน ทำให้ภาพมีความเคลื่อนไหว ดุมีชีวิต

จังหวะ(rhythm)การซ้ำกันของจังหวะที่เป็น ระเบียบ มีช่องห่างของการจุดสีเท่าๆกันมี ความซับซ้อนกัน เกิดจากการเคลื่อนไหว ต่อเนื่องของเส้น สี และรูปทรง

ความกลมกลืน(Harmony)ผู้สร้างสรรค สร้างความกลมกลืนโดนใช้ค่าน้ำหนักแสง เงา ทำให้ภาพดูเหมือนกิ่งไม้ และน้ำ จริง

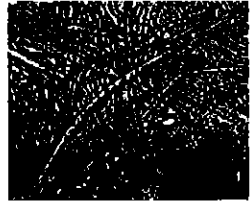
และผลงานชิ้นนี้มีเนื้อหาศิลปะเป็นภาษาแห่งความงาม เป็นศิลปะที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์ผลงานที่มี "ความงาม" หรือสุนทรียภาพทางรูปทรง เป็นหลักการสำคัญ ของศิลปะคือ "ความงาม" อันมาจากการเลียนแบบธรรมชาติโดยผู้สร้างสรรค์จะสอดแทรกความคิดเห็น ความรู้สึก ประสบการณ์ความรู้ความชำนาญในการใช้สื่อเครื่องมือ วิธีการ ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญในการสร้างสรรค์โดยผู้ดูอาศัยประสบการณ์ที่ประกอบในการตีความ เพื่อประเมินคุณค่า โดยนำเอาธรรมชาติมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ และศึกษาวิธีการ ซึ่งเป็นผลสะท้อนให้เกิดการเรียนรู้ในผลงานศิลปะนิพนธ์ชุด ความประทับใจในแสงเงาในธรรมชาติ

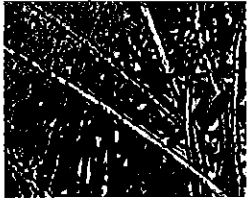
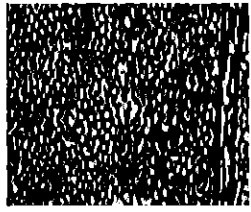
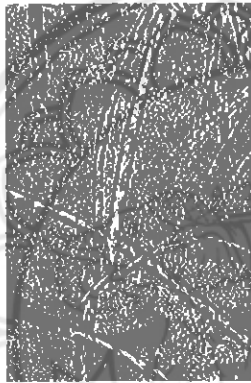
2.การวิเคราะห์ทางกลวิธี

การสร้างผลงานภาพนี้ เป็นผลงานจิตรกรรม(Painting)คือศิลปะที่แสดงออกด้วยการเขียนการวาดและระบายสีเพื่อให้เกิดภาพ เป็นงานศิลปะที่มี 2มิติ เป็นรูปแบบไม่มีความลึกหรือหนา แต่สามารถเขียนหลวงตาให้เห็นว่ามีควมลึกหรือหนาได้ ความงามของผลงานจิตรกรรมนี้เกิดจากการใช้ทัศนธาตุที่เกิดจากการระบายสี(Painting) เป็นการวาดภาพโดยใช้พู่กัน และแปลง มาระบายให้เกิดเป็นภาพการระบายสีผู้สร้างสรรค์ใช้ทักษะการควบคุมสีและ เครื่องมือผลงานการระบายสีจึงมีความงามเหมือนจริงและสมบูรณ์ มากกว่า เพียงว่าเส้น อย่างเดียว ผู้สร้างสรรค์ใช้สีน้ำมัน (Oil Color)มาตอบสนององกลวิธีกรวาดเพราะเป็นสี ที่เขียนง่ายมีความคงทนทิ้งไว้แล้วก็มาเขียนทับได้อีกภาพสำเร็จดูสมจริงมีความหนาแน่นของสี เนื้อสีมีความเร็วของสีน้ำมันเวลาเขียนจึงต้องผสมน้ำมันลินซีด(Linseed oil)เพื่อให้เขียนง่ายขึ้นโดยเขียนลงบนผ้าใบที่เรียกว่า แคนวาส(Canvas)

3.การวิเคราะห์สัญลักษณ์

ศิลปะนิพนธ์ชุด ความประทับใจในแสงเงาในธรรมชาติ มีการกำหนดสิ่งที่ใช้เพื่อแทนความหมายอีกสิ่งหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานคือสัญลักษณ์ในงานศิลปะ ซึ่งใช้ในการสื่อความหมายหรือแนวคิดให้เข้าใจไปในทางเดียวกัน ดังนี้

สัญลักษณ์	ความหมาย
	กิ่งไม้แห้ง เป็นสัญลักษณ์แสดง กาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป ย่างตลอดเวลา สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม และทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง

	<p>น้ำ เป็นสัญลักษณ์แสดง อุดมสมบูรณ์ ของธรรมชาติ เป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิต ของพืชพรรณธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิตต่างๆ</p>
	<p>จอกแหวน เป็นสัญลักษณ์แสดง ความเพียรพยายาม ในการใช้สมาธิ การฝึกจิตให้มีความสงบและเบิกบาน</p>
<p>สัญลักษณ์</p>	<p>ความหมาย</p>
	<p>แสงและเงา เป็นสัญลักษณ์แสดง ความสงบของจิตใจ ทำให้เราเห็นมิติของชีวิต มิติที่เรามีทั้งความสุข และความทุกข์ ที่เคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ปรัชญาการณของแสงที่ก่อให้เกิดเงา ทำให้เกิดความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ และรับรู้ถึงความงามในด้านต่างๆของธรรมชาติ</p>

การสร้างสรรคผลงานภาพนี้มีไม่ค้อยสมบูรณเท่าไรหนักเนืองจาก ไม่ค้อยมีความชัดเจนในเรื่องของแสงเงา รวมทั้งทักษะความชำนาญของผู้สร้างสรรค ผลงานชิ้นนี้จึงมีคุณค่าทางความงามซึ่งเกิดจากการใช้องค์ประกอบของสุนทรียภาพ ผ่านกระบวนการถ่ายทอดผลงานทางศิลปะ โดยสร้างผลงานศิลปะอย่างมีจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค และมีระบบระเบียบอย่างเป็นขั้นตอน เป็นการสร้างสรรคงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความงาม มีการปฏิบัติงานตามแผนและมีการพัฒนาผลงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3

ชื่อภาพประกอบที่ 72 ผลงานศิลปนิพนธ์ "ความประทับใจแสงและเงาในธรรมชาติ หมายเลข 3"

กลวิธี: จิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด : 184 X 122 เซนติเมตร

1. การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

1.1. การวิเคราะห์รูปทรง (Form)

1.1.1. โครงสร้างทางรูป

สี เป็นสิ่งที่ปรากฏในงานที่ผู้สร้างสรรค์ใช้สีทั้งวรรณะเย็นและร้อน ที่มีความหลากหลาย เช่น สีน้ำตาล น้ำตาลเหลือง สีแดง สีส้ม สีเหลือง สีน้ำเงิน สีม่วง สีส้มแดง สีม่วงน้ำเงิน สีส้มเหลือง สีฟ้า สีขาว ฯลฯ เพื่อให้สะดุดตา เกิดความ น่าสนใจงานศิลปะอันเป็นทัศนธาตุสำคัญอย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึก

สีเขียว ● ใช้เป็นสีที่ช่วยให้ความรู้สึกสงบ ร่มรื่น การผ่อนคลาย เป็นสีที่ช่วยประสานระหว่างสีเหลืองกับสีน้ำเงิน ให้ไม่ตัดกันจนเกินไป

สีฟ้า ● ให้ความรู้สึกสงบ สุภาพ ละเอียด สง่างาม สูงศักดิ์ สามารถลด

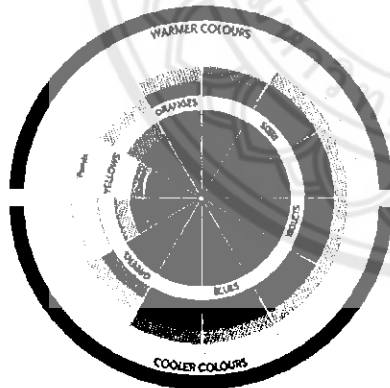
สีเหลือง : เป็นสีแห่งความเบิกบาน เร้าอารมณ์ และเรียกร้องความสนใจ ให้ความรู้สึกแจ่มใส ความร่าเริง ความสุขสว่าง การแผ่กระจาย อำนาจบารมี รู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้น ผู้สร้างสรรค์ใช้สีเหลือง เพื่อให้เกิดความขัดแย้งด้วยสีในผลงาน

สีแดง ● เป็นสีที่สร้างความตื่นเต้น และกระตุ้นสมอง สีแดงปานกลางแสดงมี ความมีชีวิต ความสำคัญ ให้ความรู้สึกร้อน กระตุ้น ท้าทาย เคลื่อนไหว ตื่นเต้น เร้าใจ มีพลัง เป็นสีวรรณะร้อนที่ ผู้สร้างสรรค์นำมาแทรกในบางส่วนของผลงาน

สีส้ม ● ให้ความรู้สึก ร้อน ความอบอุ่น ความสดใส มีชีวิตชีวา การปลดปล่อย เป็นสีเร้า ให้ความรู้สึก

สีน้ำตาล ● ให้ความรู้สึกอบอุ่น ได้พักผ่อน แต่ควรใช้ร่วมกับสีส้ม เหลือง เพราะถ้าใช้น้ำตาลเพียง สีเดียว อาจทำให้เกิดความรู้สึกหดหู่ได้

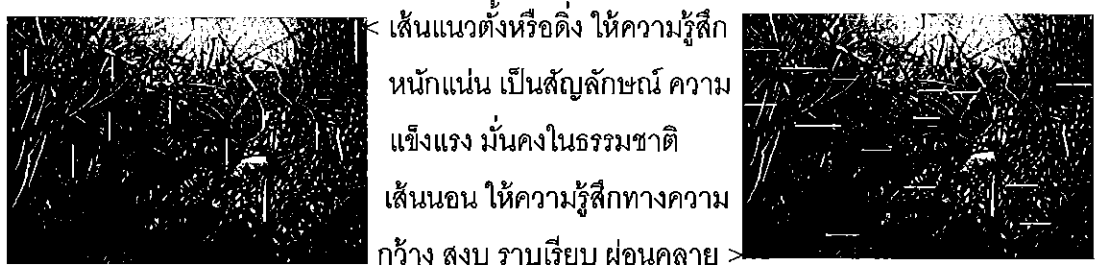
สีน้ำเงิน ● สุขภาพ ความเชื่อถือ ความเลื่อมใส เป็นสีของท้องฟ้าจึงใช้เป็นสัญลักษณ์ของสวรรค์ และความรักแห่งสรวงสวรรค์ เป็นสีที่แสดงถึง เสถียรภาพ ความสบาย ความไว้วางใจ

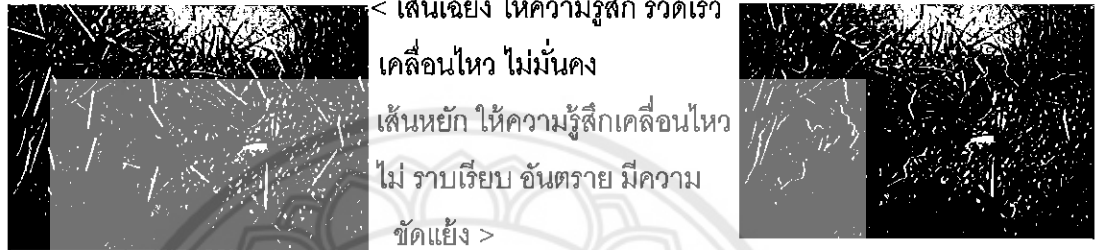
สีวรรณะร้อน หมายถึง ชุดสีที่ประกอบด้วย สีส้มเหลือง สีส้ม สีส้มแดง สีแดง และสีม่วงแดง สี วรรณะร้อนให้ ให้ความรู้สึกตื่นตา มีพลัง อบอุ่น สนุกสนาน และดึงดูดความ สนใจได้ดี โครงสีร้อนนี้สภาพ โดยรวมจะมีความกลมกลืน ของสีมากควรมีสีเย็นมาประกอบบ้างทำให้ภาพมีความ น่าสนใจมากขึ้น

สีวรรณะเย็น หมายถึง ชุดสีที่ประกอบด้วยสีเขียวเหลือง สีเขียว สีเขียวน้ำเงิน สีน้ำเงิน และสีม่วงน้ำเงิน โครงสีเย็น ให้ความรู้สึกสุขภาพ สงบ ลึกลับ เยือกเย็น ในทางจิตวิทยา สีเย็นมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกหดหู่ เศร้า โครงสีเย็น ควรมีสีร้อนแทรกบ้างจะทำให้ผลงานดูน่าสนใจมากขึ้น

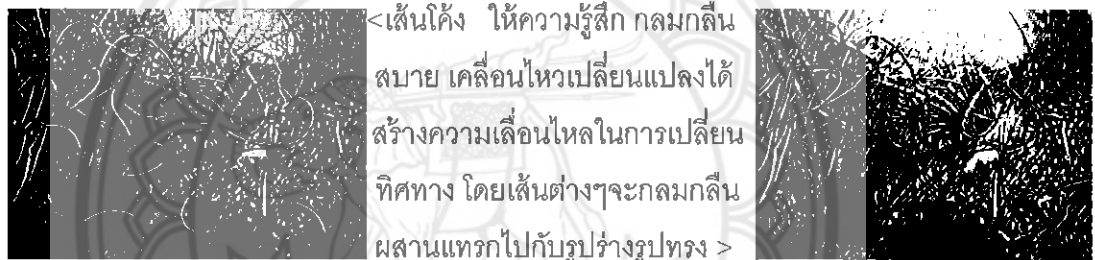
เส้น ผู้สร้างสรรค์นำเส้นมานำเสนอผ่านรูปทรงเพื่อสร้างความขัดแย้ง และความประสานกลมกลืนให้เกิดขึ้นในผลงานประกอบด้วย

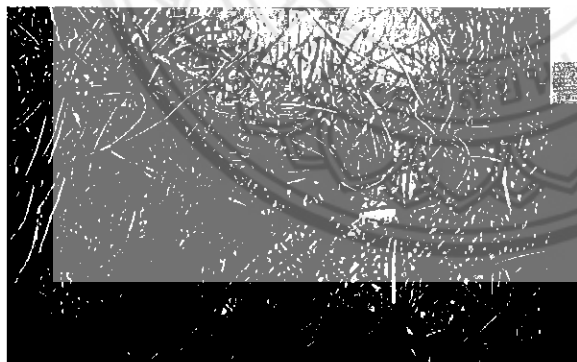
< เส้นแนวตั้งหรือตั้ง ให้ความรู้สึกหนักแน่น เป็นสัญลักษณ์ ความแข็งแรง มั่นคงในธรรมชาติ เส้นนอน ให้ความรู้สึกทางความกว้าง สงบ ราบเรียบ ผ่อนคลาย >

< เส้นเฉียง ให้ความรู้สึก รวดเร็ว เคลื่อนไหว ไม่มีมั่นคง เส้นหยัก ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว ไม่ ราบเรียบ อันตราย มีความขัดแย้ง >

< เส้นโค้ง ให้ความรู้สึก กลมกลืนสบาย เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้ สร้างความเคลื่อนไหวในการเปลี่ยนทิศทาง โดยเส้นต่างๆจะกลมกลืนผสานแทรกไปกับรูปร่างรูปทรง >

ค่าน้ำหนักแสงเงา ผู้สร้างสรรค์นำความอ่อนกลาง แก่ของน้ำหนัก มาสร้างมิติให้เกิด ความรู้สึก สูง ต่ำ หนา บาง แก้ววัตถุในภาพและใช้สร้างมิติแห่งความรู้สึกด้านระยะใกล้ไกลของวัตถุในภาพให้เกิดความแตกต่างระหว่าง มีความรู้สึกเคลื่อนไหวด้วยแสงเงา ทำให้เกิดความกลมกลืน

พื้นผิว ผู้สร้างสรรค์ใช้การระบายแต้ม จุด สีด้วยลักษณะการใช้เนื้อสีมา จุดแต้ม ที่ทำให้เกิดพื้นผิวของสิ่งต่างๆ เช่น ผิวของกิ่งไม้ จอกแหวน พื้นผิวน้ำ ให้มีความกลมกลืนอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความเคลื่อนไหว ความกลมกลืน และทิศทางให้เกิดขึ้นในงาน ศิลปนิพนธ์ โดยอาศัย การเลียนแบบ จากภาพถ่ายจริง

ภาพประกอบที่ 73 ภาพแสดงความแตกต่างของพื้นผิวในลักษณะลวงตา

1.1.2. โครงสร้างทางวัตถุ

เป็นการสร้างผลงานทางทัศนศิลป์ประเภท จิตรกรรมในลักษณะเหมือนจริงตามธรรมชาติ(Realistic)บนระนาบ 2 มิติแบบลวงตา 3 มิติในลักษณะแบบรูปประธรรม ที่ใช้สีน้ำมันในการระบายลงบนผ้าใบ ซึ่งแสดงรายละเอียดทั้งด้านรูปทรงและด้านเนื้อหาในการสร้างสรรค์ผลงานภาพนี้

1.2. การวิเคราะห์เนื้อหา(Content)

1.2.1. เรื่อง ความประทับใจในแสงเงาในธรรมชาติ

1.2.2. แนวเรื่อง ผู้สร้างสรรค์เห็นปรากฏการณ์ของแสงที่ก่อให้เกิดเงา เกิดความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ และรับรู้ถึงความงามในด้านต่างๆของธรรมชาติที่ได้ปรากฏให้เห็นจากประสาทสัมผัสทางตา การรับรู้จากประสบการณ์ต่างๆ จึงก่อให้เกิดความประทับใจ ในแสงเงาและสีสันของธรรมชาติเป็นแรงผลักดันให้ผู้สร้างสรรค์เกิดจินตนาการแห่งความสุขเมื่อพบเห็นพืชพรรณธรรมชาติ ที่อยู่ตามแหล่งน้ำในเวลาที่มีแสงแดด สอดส่องลงมา จากกิ่งไม้ทำให้เกิดเงาตกกระทบลงบนผืนน้ำ ให้ความรู้สึก สดชื่น สบายตา เมื่อได้พบเห็นในช่วงเวลาหนึ่ง ที่ ก่อให้เกิดความประทับใจ และต้องการศึกษาค้นคว้า และพัฒนาสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการทางศิลปะ เพื่อบันทึกถ่ายทอดช่วงเวลาแห่งความประทับใจจากปรากฏการณ์ของธรรมชาติภายใต้เนื้อหาในแสงและเงา โดยมีพืชพรรณ ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ตามแหล่งน้ำ เป็นมุมที่ผู้สร้างสรรค์ประทับใจ เพราะมีสภาวะขององค์ประกอบศิลปะและเนื้อหาที่สดชื่น และมีแสงสะท้อนที่ดูนุ่ม

1.2.3. เนื้อหาภายนอก เป็นเรื่องราวที่มีลักษณะแบบรูปธรรมเป็นภาพของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของแสงและเงาที่เกิดขึ้นโดยมีพืชพรรณ ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ตามแหล่งน้ำ มีแสงสะท้อนที่ดูนุ่มลึกของภาพ ที่แสดงในลักษณะของแหล่งน้ำ แสดงอารมณ์ความรู้สึกด้วย

สีส้ม มีความเป็นเอกภาพของเรื่องกับรูปแบบที่แสดงออกในงานอยู่ในรูปแบบสมมาตรของทั้งสองข้างไม่เท่ากัน มีจุดเด่นคือแหล่งน้ำที่อยู่ตรงทางซ้าย และมีมิติของแสงเงาภายใต้แหล่งน้ำ มีพื้นที่บรรยากาศเป็นพื้นที่ว่างอยู่ภายในงาน

1.2.4. เนื้อหาภายใน หรือเนื้อหาทางรูปทรงทางศิลปนิพนธ์ชุด ความประทับใจแสงและเงาในธรรมชาติ มีเนื้อหาภายในที่ใช้ทัศนธาตุเป็นส่วนใหญ่นั้นก็คือเส้น จุด สี รูปทรง พื้นผิว และการใช้พื้นที่ว่างเพื่อให้เกิดความกลมกลืนของการประสานภายในภาพได้อย่างลงตัวผู้สร้างสรรคใช้สี และรูปทรง เพื่อที่จะโน้มน้าวอารมณ์ความรู้สึกของผู้ชมให้คล้อยตามกับแนวความคิดของผู้สร้างสรรค ที่ต้องการแสดงสีส้มของธรรมชาติ ที่มีความสดชื่นมีชีวิตชีวา และสร้างความสุขทางใจ

ในผลงานภาพนี้มีเนื้อหาที่เกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุในรูปทรงเป็นเนื้อหาของรูปทรงโดยตรง ที่ให้อารมณ์สุนทรีย์ภาพ เป็นอารมณ์ทางศิลปะที่บริสุทธิ์ เป็นลักษณะจิตวิสัย เป็นพลัง ความรู้สึกส่วนตัว ที่ผู้สร้างสรรค แสดงถึง

ความเป็นเอกภาพ(unity) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความสอดคล้องกลมกลืนของจังหวะ เส้นของกิ่งไม้ เงาที่รอดจากใบไม้กิ่งไม้พืชพรรณธรรมชาติ ตกกระทบลงบนผิวน้ำ ปลาที่อยู่ใต้น้ำ ด้วยการจัดองค์ประกอบให้มีความสัมพันธ์ โดยการจัดระเบียบของรูปทรง จังหวะเนื้อหาให้เกิดดลยภาพจะได้สื่ออารมณ์ ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ

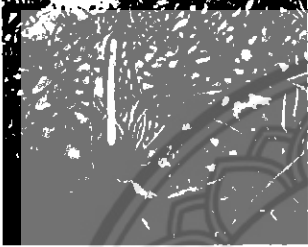
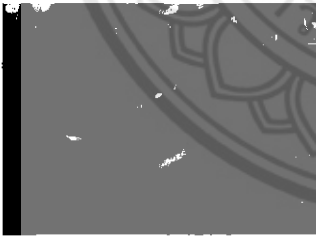

ความขัดแย้ง(Contrast) ผู้สร้างสรรคใช้เส้นของกิ่งไม้ซับซ้อนกันไปมาในการสร้างความขัดแย้งในผลงานให้เกิดความน่าสนใจ

จุดเด่น(Dominance) ผู้สร้างสรรคได้ใช้น้ำเป็นจุดเด่นในงาน และใช้จุดรองเป็นกิ่งไม้ และจอกแหน ทำให้ภาพมีความเคลื่อนไหว ดุมีชีวิต

จังหวะ (rhythm) การซ้ำกันของจังหวะที่เป็นระเบียบ มีช่องห่างของการจุดสีเท่าๆกันมีความซับซ้อนกันเกิดจากการเคลื่อนไหวต่อเนื่องของเส้น สี และรูปทรง

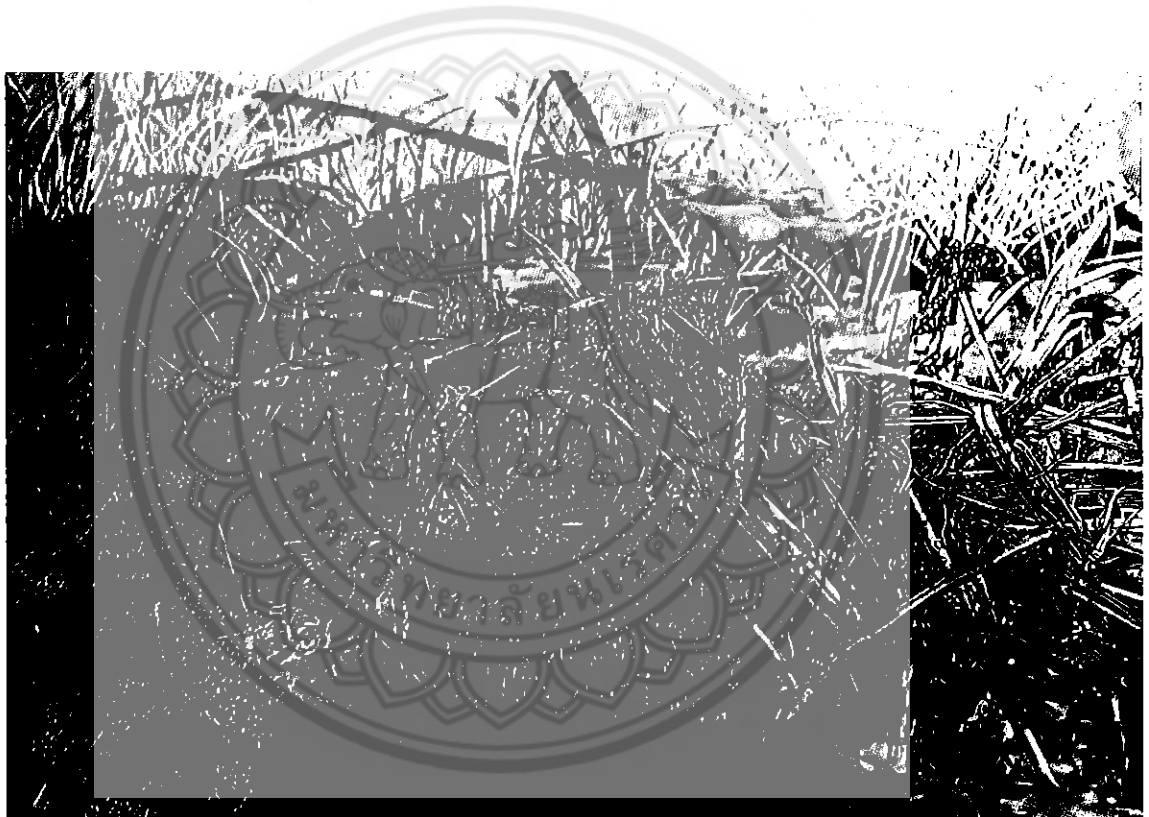
ความกลมกลืน(Harmony)ผู้สร้างสรรคสร้างความกลมกลืนโดนใช้ค่าน้ำหนักแสงเงา ทำให้ภาพดูเหมือนกิ่งไม้ และน้ำ จริง

และผลงานชิ้นนี้ มีเนื้อหาศิลปะเป็นภาษาแห่งความงาม เป็นศิลปะที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์ผลงานที่มี “ความงาม” หรือสุนทรียภาพทางรูปทรง เป็นหลักการสำคัญของศิลปะคือ “ความงาม” อันมาจากการเลียนแบบธรรมชาติโดยผู้สร้างสรรค์จะสอดแทรกความคิดเห็น ความรู้สึก ประสบการณ์ความรู้ความชำนาญในการใช้สื่อเครื่องมือ วิธีการ ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญในการสร้างสรรค์โดยผู้ดูอาศัยประสบการณ์ที่ประกอบในการตีความ เพื่อประเมินคุณค่า โดยนำเอาธรรมชาติมาเป็น

สัญลักษณ์	ความหมาย
	<p>น้ำ เป็นสัญลักษณ์แสดง อุดมสมบูรณ์ ของธรรมชาติ เป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิต ของพืชพรรณธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิตต่างๆ</p>
	<p>กิ่งไม้แห้ง เป็นสัญลักษณ์แสดง กาลเวลาที่เปลี่ยนไป ย่างตลอดเวลา สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม และทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง</p>
	<p>ปลา เป็นสัญลักษณ์ พื้นที่หรือดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์</p>
	<p>แสงและเงา เป็นสัญลักษณ์แสดง ความสงบของจิตใจ ทำให้เราเห็นมิติของชีวิต มิติที่เรามีทั้งความสุข และความทุกข์ ที่เคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ปรัชญาการณของแสงที่ก่อให้เกิดเงา ทำให้เกิดความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ และรับรู้ถึงความงามในด้านต่างๆของธรรมชาติ</p>

การสร้างสรรคผลงานภาพนี้มีความสมบูรณ์มากกว่าชิ้นแรกเนื่องจาก มีความชัดเจนในเรื่องของแสงเงา รวมทั้งทักษะความชำนาญของผู้สร้างสรรคที่มีเพิ่มขึ้น ผลงานชิ้นนี้จึงมีคุณค่าทางความงามซึ่งเกิดจากการใช้องค์ประกอบของสุนทรียภาพ ผ่านกระบวนการถ่ายทอดผลงานทางศิลปะ โดยสร้างผลงานศิลปะอย่างมีจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีระบบระเบียบอย่างเป็นขั้นตอน เป็นการสร้างสรรคงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความงาม มีการปฏิบัติงานตามแผนและมีการพัฒนาผลงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 4

ชื่อภาพประกอบที่ 74 ผลงานศิลปนิพนธ์ "ความประทับใจแสงและเงาในธรรมชาติ หมายเลข 4"

กลวิธิ จิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ

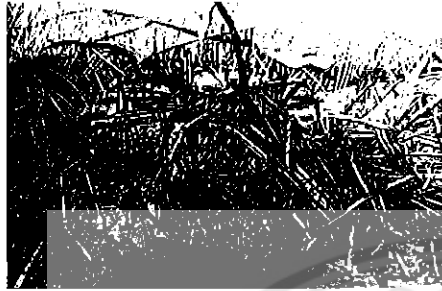
ขนาด 120 X 182 เซนติเมตร

1. การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

1.1. การวิเคราะห์รูปทรง(Form)

1.1.1. โครงสร้างทางรูป

สี เป็นปรากฏการณ์ของแสงที่ส่องกระทบวัตถุ สะท้อนเข้าสู่ตามนุษย์ ถ้าไม่มีแสงจะมองไม่เห็นสี สีแต่ละสีที่มีอยู่ในวัตถุต่าง ๆ และมีผลต่อความรู้สึก นึกคิด ของมนุษย์

สีฟ้า ● ให้ความรู้สึกสงบ สุขภาพ ละเอียด สง่างาม
● สูงศักดิ์ สามารถลดความตื่นเต้น และช่วยให้มี
● สมาธิ

สีเขียว ● ใช้เป็นสีที่ช่วยให้ความรู้สึก สงบ ร่มรื่น
● การผ่อนคลาย เป็นสีที่ช่วยประสานระหว่างสี
● เหลืองกับสีน้ำเงิน ให้ไม่ตัดกันจนเกินไป

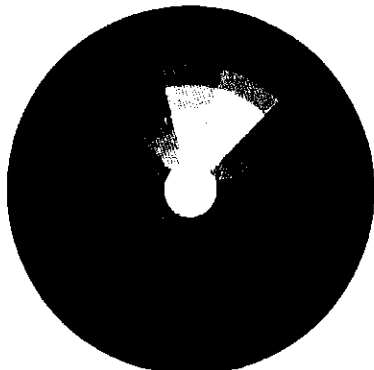
สีเหลือง ● เป็นสีแห่งความเบิกบาน ร่าเริงอารมณ์ และเรียกร้องความสนใจ ให้ความรู้สึกแจ่มใส
● ความร่าเริง ความสุขสว่าง การแผ่กระจาย อำนาจบารมี รู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้น ผู้สร้างสรรค์ใช้สีเหลือง
● เพื่อให้เกิดความขัดแย้งด้วยสีในผลงาน

สีน้ำตาล ● ให้ความรู้สึกอบอุ่น ได้พักผ่อน แต่ควรใช้ร่วมกับสีส้ม เหลือง เพราะถ้าใช้น้ำตาลเพียง
● สีเดียว อาจทำให้เกิดความรู้สึกหดหู่ได้

สีน้ำเงิน ● สุขภาพ ความเชื่อถือ ความเลื่อมใส เป็นสีของท้องฟ้าจึงใช้เป็นสัญลักษณ์ของสวรรค์
● และความรักแห่งดวงสวรรค์ เป็นสีที่แสดงถึง เสถียรภาพ ความสบาย ความไว้วางใจ

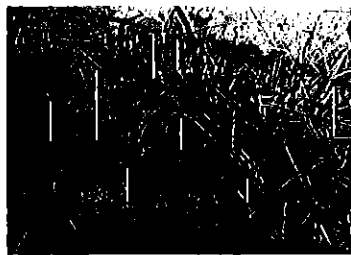
สีส้ม ● ให้ความรู้สึก ร้อน ความอบอุ่น ความสดใส มีชีวิตชีวา การปลดปล่อย เป็นสีเร้า
● ความรู้สึก

สีแดง ● เป็นสีที่สร้างความตื่นเต้น และกระตุ้นสมอง สีแดงปานกลางแสดงมี ความมีชีวิต
● ความสำคัญ ให้ความรู้สึกร้อน กระตุ้น ทำท่าย เคลื่อนไหว ตื่นเต้น เร้าใจ มีพลัง เป็นสีวรรณะร้อนที่
● ผู้สร้างสรรค์นำมาแทรกในบางส่วนของผลงาน

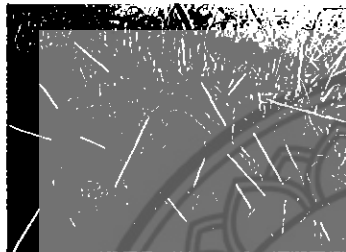
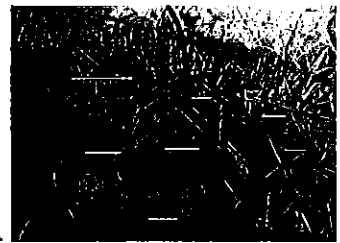

สีวรรณะเย็น หมายถึง ชุดสีที่ประกอบด้วยสีเขียว
● เหลือง สีเขียว สีเขียวน้ำเงิน สีน้ำเงิน และสีม่วงน้ำ
● เงิน โครงสีเย็นให้ความรู้สึกสุขภาพ สงบ ลึกลับ เยือก
● เย็น ในทางจิตวิทยาสีเย็นมีความสัมพันธ์กับ
● ความรู้สึกหดหู่ เศร้า โครงสีเย็นควรมีสีร้อนแทรก
● บ้างจะทำให้ผลงานดูน่าสนใจมากขึ้น

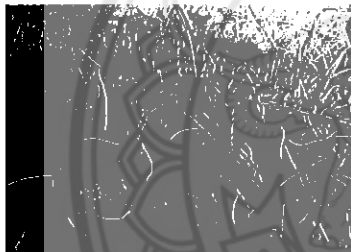
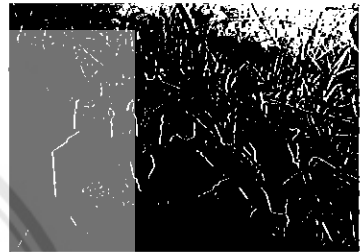
เส้น ผู้สร้างสรรค้นำเส้นมานำเสนอผ่านรูปทรงเพื่อสร้างความขัดแย้ง และความประสานกลมกลืน ให้เกิดขึ้นในผลงานประกอบด้วย

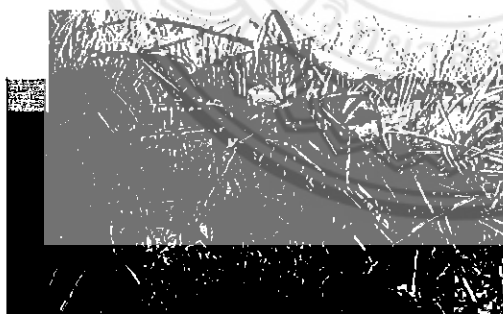
< เส้นแนวตั้งหรือตั้ง ให้ความรู้สึก สง่างาม เป็น สัญลักษณ์ ความ แข็งแรง มั่นคง ในธรรมชาติ เส้นนอน ให้ความรู้สึกทางความ กว้าง สงบ ราบเรียบ ผ่อนคลาย >

< เส้นเฉียง ให้ความรู้สึก รวดเร็ว เคลื่อนไหว ไม่นิ่งคง เส้นหยัก ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว ไม่ ราบเรียบ อันตราย มีความ ขัดแย้ง >

< เส้นโค้ง ให้ความรู้สึก กลมกลืน สบาย เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้ สร้างความเคลื่อนไหวในการเปลี่ยน ทิศทาง โดยเส้นต่างๆจะกลมกลืน ผสานแทรกไปกับรูปร่างรูปทรง >

ค่าน้ำหนักแสงเงา ผู้สร้างสรรค้นำ ความอ่อน กลาง แก่ของน้ำหนัก มาสร้างมิติให้เกิด ความรู้สึก สูง ต่ำ หนา บาง แก้ววัตถุในภาพและใช้สร้างมิติ แห่งความรู้สึกด้านระยะใกล้ไกลของวัตถุในภาพ ให้เกิดความแตกต่างระหว่าง มีความรู้สึก เคลื่อนไหวด้วยแสงเงา ทำให้เกิดความกลมกลืน ประสานกันของภาพ

พื้นผิว ผู้สร้างสรรค้ใช้การระบาย แต้ม จุด สีด้วยลักษณะการใช้เนื้อสีมา จุดแต้ม ที่ทำให้เกิด พื้นผิวของสิ่งต่างๆ เช่น ผิวของกิ่งไม้ จอกแหวน พื้นผิวน้ำ ให้มีความกลมกลืนอย่างชัดเจน เพื่อ สร้างความเคลื่อนไหว ความกลมกลืน และทิศทางให้เกิดขึ้นในงาน ศิลปนิพนธ์ โดยอาศัย การ เลียนแบบ จากภาพถ่ายจริง

ภาพประกอบที่ 75 ภาพแสดงความแตกต่างของพื้นผิวในลักษณะลวงตา

1.1.2. โครงสร้างทางวัตถุ

เป็นการสร้างผลงานทางทัศนศิลป์ประเภท จิตรกรรมในลักษณะเหมือนจริงตาม ธรรมชาติ(Realistic)บนระนาบ 2 มิติแบบลวงตา 3 มิติในลักษณะแบบรูปประธรรม ที่ใช้สีน้ำมันในการระบายลงบนผ้าใบ ซึ่งแสดงรายละเอียดทั้งด้านรูปทรงและด้านเนื้อหาในการสร้างสรรค์ผลงาน ภาพนี้

1.2. การวิเคราะห์เนื้อหา(Content)

1.2.1. เรื่อง ความประทับใจในแสงเงาในธรรมชาติ

1.2.2. แนวเรื่อง ผู้สร้างสรรค์เห็นปรากฏการณ์ของแสงที่ก่อให้เกิดเงา เกิดความเข้าใจในเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ และรับรู้ถึงความงามในด้านต่างๆของธรรมชาติที่ได้ปรากฏให้เห็นจากประสาทสัมผัสทางตา การรับรู้จากประสบการณ์ต่างๆ จึงก่อให้เกิดความประทับใจ ในแสงเงาและสีส้มของธรรมชาติเป็นแรงผลักดันให้ผู้สร้างสรรค์เกิดจินตนาการแห่งความสุขเมื่อพบเห็นพืชพรรณธรรมชาติ ที่อยู่ตามแหล่งน้ำในเวลาที่มีแสงแดด สดส่องลงมา จากกิ่งไม้ทำให้เกิดเงาตกกระทบลงบนผืนน้ำ ให้ความรู้สึก สดชื่น สบายตา เมื่อได้พบเห็นในช่วงเวลาหนึ่ง ที่ ก่อให้เกิดความประทับใจ และต้องการศึกษาค้นคว้า และพัฒนาสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการทางศิลปะ เพื่อบันทึกถ่ายทอดช่วงเวลาแห่งความประทับใจจากปรากฏการณ์ของธรรมชาติภายใต้เนื้อหาในแสงและเงา โดยมีพืชพรรณ ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ตามแหล่งน้ำ เป็นมุมที่ผู้สร้างสรรค์ประทับใจ เพราะมีสาระขององค์ประกอบศิลปะและเนื้อหาที่สดชื่น และมีแสงสะท้อนที่ดูกลม

1.2.3. เนื้อหาภายนอก เป็นเรื่องราวที่มีลักษณะแบบรูปธรรมเป็นภาพของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของแสงและเงาที่เกิดขึ้นโดยมีพืชพรรณ ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ตามแหล่งน้ำ มีแสงสะท้อนที่ดูกลมลึกของภาพ ที่แสดงในลักษณะของแหล่งน้ำ แสดงอารมณ์ความรู้สึกด้วยสีส้ม มีความเป็นเอกภาพของเรื่องกับรูปแบบที่แสดงออกในงานอยู่ในรูปแบบสมมาตรของทั้งสองข้างไม่เท่ากัน มีจุดเด่นคือแหล่งน้ำที่อยู่ตรงทางซ้าย และมีมิติของแสงเงาภายใต้แหล่งน้ำ มีพื้นที่บรรยากาศเป็นพื้นที่ว่างอยู่ภายในงาน

1.2.4. เนื้อหาภายใน หรือเนื้อหาทางรูปทรงทางศิลปนิพนธ์ชุด ความประทับใจแสง และเงาในธรรมชาติ มีเนื้อหาภายในที่ใช้ทัศนธาตุเป็นส่วนใหญ่ นั่นก็คือเส้น จุด สี รูปทรง พื้นผิว และการใช้พื้นที่ว่างเพื่อให้เกิดความกลมกลืนของการประสานภายใน ภาพได้อย่างลงตัวผู้สร้างสรรค์ใช้สี และรูปทรง เพื่อที่จะโน้มน้าวอารมณ์ความรู้สึกของผู้ชมให้คล้อยตามกับแนวความคิดของผู้สร้างสรรค์ ที่ต้องการแสดงสีสันของธรรมชาติ ที่มีความสดชื่นมีชีวิตชีวาและสร้างความสุขทางใจ

ความเป็นเอกภาพ(unity)ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความสอดคล้องกลมกลืนของ จังหวะของผิวน้ำ ที่มีปลาได้ผิวน้ำ มีจอกแหนกระจายนิดหน่อย สีสันแสงและเงา ของธรรมชาติ ด้วยการจัดองค์ประกอบให้มีความสัมพันธ์ โดยการจัดระเบียบของรูปทรง จังหวะ เนื้อหาให้เกิดดุลยภาพจะได้สื่ออารมณ์ ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ

ความขัดแย้ง(Contrast) ผู้สร้างสรรค์ใช้เส้นของกิ่งไม้ซับซ้อนกันไปมาในการสร้างความขัดแย้งในผลงานให้เกิดความน่าสนใจ

จุดเด่น(Dominance) ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้กิ่งไม้ใบหญ้า เป็นจุดเด่นในงาน และใช้จุดรองเป็นน้ำ ที่มีเงาของปลาที่สะท้อนเหนือผิวน้ำทำให้ภาพมีความเคลื่อนไหว ดุมีชีวิต

จังหวะ (rhythm) ของ กิ่งไม้ และ ต้นหญ้า ใบหญ้าที่มีความซับซ้อนกัน เกิดจากการเคลื่อนไหวต่อเนื่องของเส้น สี และรูปทรง

ความกลมกลืน(Harmony)ผู้สร้างสรรค์สร้างความกลมกลืนโดนใช้ค่าน้ำหนักแสงเงา ทำให้ภาพดูเหมือนกิ่งไม้ และน้ำ จริง

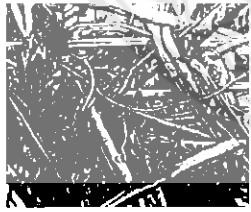

ผลงานชิ้นนี้ มีเนื้อหาศิลปะเป็นภาษาแห่งความงาม เป็นศิลปะที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์ผลงานที่มี “ความงาม” หรือสุนทรียภาพทางรูปทรง เป็นหลักการสำคัญ ของศิลปะคือ “ความงาม” อันมาจากการเลียนแบบธรรมชาติโดยผู้สร้างสรรค์จะสอดแทรกความคิดเห็น ความรู้สึก ประสบการณ์ความรู้ความชำนาญในการใช้สื่อเครื่องมือ วิธีการ ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญ ในการสร้างสรรค์โดยผู้ดูอาศัยประสบการณ์ที่ประกอบในการตีความ เพื่อประเมินคุณค่า โดยนำเอาธรรมชาติมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ และศึกษาวิธีการ ซึ่งเป็นผลสะท้อนให้เกิดการเรียนรู้ในผลงานศิลปนิพนธ์ชุด ความประทับใจในแสงเงาในธรรมชาติ และผลงานชิ้นนี้ มีเนื้อหาศิลปะเป็นภาษาแห่งความงาม เป็นศิลปะที่มีจุดมุ่งหมายในการ

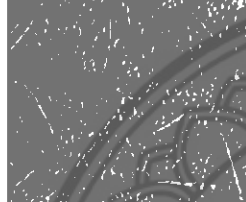
2. การวิเคราะห์ทางกลวิธี

การสร้างผลงานภาพนี้ เป็นผลงานจิตรกรรม(Painting)คือศิลปะที่แสดงออกด้วยการเขียนการวาดและระบายสีเพื่อให้เกิดภาพ เป็นงานศิลปะที่มี 2 มิติ เป็นรูปแบบไม่มีความลึกหรือขนานนาแต่สามารถเขียนลวงตาให้เห็นว่ามีความลึกหรือขนานได้ ความงามของผลงานจิตรกรรมนี้เกิดจากการใช้ทัศนธาตุที่เกิดจากการระบายสี(Painting) เป็นการวาดภาพโดยใช้พู่กัน และแปรง ระบายให้เกิดเป็นภาพการระบายสีที่ผู้สร้างสรรคใช้ทักษะการควบคุมสีและ เครื่องมือผลงานการระบายสีจึงมีความงามเหมือนจริงและสมบูรณ์มากกว่า เพียงว่าเส้น อย่างเดียว ผู้สร้างสรรคใช้สีน้ำมัน (Oil Color)มาตอบสนององกลวิธี การวาดเพราะเป็นสี ที่เขียนง่ายมีความคงทนทิ้งไว้แล้วก็มาเขียนทับได้อีกภาพสำเร็จดูสมจริงมีความหนาแน่นของสี เนื้อสีมีความเร็วของสีน้ำมันเวลาเขียนจึงต้องผสมน้ำมันลิน

3.การวิเคราะห์สัญลักษณ์

ศิลปนิพนธ์ชุด ความประทับใจในแสงเงาในธรรมชาติ มีการกำหนดสิ่งที่ใช้เพื่อแทนความหมายอีกสิ่งหนึ่งในการสร้างสรรคผลงานคือสัญลักษณ์ในงานศิลปะ ซึ่งใช้ในการสื่อความหมายหรือแนวคิดให้เข้าใจไปในทางเดียวกัน ดังนี้

สัญลักษณ์	ความหมาย
	กิ่งไม้และพืชพรรณธรรมชาติ เป็นสัญลักษณ์แสดง กาลเวลาที่เปลี่ยนไป งามตลอดเวลา สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม และทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง
	ปลา เป็นสัญลักษณ์ พื้นที่หรือดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์

	<p>น้ำ เป็นสัญลักษณ์แสดง อุดมสมบูรณ์ ของธรรมชาติ เป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิต ของพืชพรรณธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิตต่างๆ</p>
	<p>แสงและเงา เป็นสัญลักษณ์แสดง ความสงบของจิตใจ ทำให้เราเห็นมิติของชีวิต มิติที่เรามีทั้งความสุข และความทุกข์ ที่เคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ปรัชญาการณของแสงที่ก่อให้เกิดเงา ทำให้เกิดความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ</p>
	<p>จอกแทน เป็นสัญลักษณ์แสดง อุดมสมบูรณ์ ของธรรมชาติ ที่มีการเจริญเติบโตตลอดเวลา</p>

การสร้างสรรคผลงานภาพนี้มีความสมบูรณ์มากกว่าทุกชิ้นเนื่องจาก มีความชัดเจนในเรื่องของแสงเงา เนื้อหา สาระ รวมทั้งทักษะความชำนาญของผู้สร้างสรรคที่มีเพิ่มขึ้น ผลงานชิ้นนี้จึงมีคุณค่าทางความงามซึ่งเกิดจากการใช้องค์ประกอบของสุนทรีย์ภาพ ผ่านกระบวนการถ่ายทอดผลงานทางศิลปะ โดยสร้างผลงานศิลปะอย่างมีจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีระบบระเบียบอย่างเป็นขั้นตอน เป็นการสร้างสรรคงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความงาม มีการปฏิบัติงานตามแผนและมีการพัฒนาผลงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บทที่ 5

สรุปผลการสร้างสรรค์

การศึกษาค้นคว้าการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดความประทับใจแสงและเงาในธรรมชาติ (impression light and shadow in nature) ตามแนวทางขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ ซึ่งล้วนแต่เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ทำงาน แนวทาง ความคิด เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนางานทัศนศิลป์ ได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

1. ศึกษาทฤษฎีของสี ของแสง สี และเงา จากแนวคิดหลักปรัชญาของงานศิลปะ(อิมเพรสชันนิสม์)
2. เพื่อศึกษาสภาพของแสงและเงาในธรรมชาติ
3. เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานจิตรกรรมที่ถ่ายทอดความประทับใจจากแสงและเงาในธรรมชาติ
4. ก่อให้เกิดกระบวนการศึกษาและสร้างสรรค์ศิลปะที่ตอบสนอง อารมณ์ ความรู้สึกที่เกิดจากความประทับใจใน แสงและเงาจากธรรมชาติ

จากวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายที่ผู้สร้างสรรค์ได้ตั้งไว้ ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาค้นคว้ากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะนำไปสู่การบันทึกผลการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบเอกสารภาคศิลปนิพนธ์ ซึ่งได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์เรื่อง ความประทับใจแสงและเงาในธรรมชาติ จำนวน 4 ผลงาน สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเหมือนจริง (Realistic) ในรูปแบบ 2 มิติ ตลอดจนนำผลงานดังกล่าวมาวิเคราะห์ รวบรวม และสรุปผลของการสร้างสรรค์ ทำให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์ ตอบสนองความคิดและอารมณ์ความรู้สึก แสดงออกถึงคุณค่าทางความงามในรูปแบบจิตรกรรม นำเรื่องของ ความประทับใจแสงและเงาในธรรมชาติ มาถ่ายทอดในผลงาน ด้วยกลวิธี สีนํ้ามันบนผ้าใบในการสร้างผลงานเพื่อให้เกิดความแปลกใหม่ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน แสดงออกในรูปแบบเหมือนจริง (Realistic)

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ผู้สร้างสรรค์ได้ประสบปัญหาต่อการทำงาน
สร้างสรรค์ คือ เนื่องจากในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ผู้สร้างสรรค์ได้ประสบปัญหาต่อการทำงาน
สร้างสรรค์คือ ทักษะฝีมือไม่มีความชำนาญ ผู้สร้างสรรค์จึงแก้ไขปัญหานี้โดยการทุ่มเทกับ
การพัฒนาภาพร่าง (sketch) ให้สมบูรณ์ก่อนลงในภาพจริง เพื่อให้เกิดการชำนาญต่อการควบคุม
แสงเงา และสี

ผู้สร้างสรรค์หวังว่าผลงานศิลปะที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นด้วยความตระหนักในเรื่องหนึ่งของผู้
สร้างสรรค์ จะเป็นหนึ่งในการกระตุ้นกระบวนการรับรู้ทางสุนทรีย์ะ ในเรื่องราวที่น่าเสนอ ออกไป
แม้ว่าประสบการณ์การรับรู้ ของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกัน แต่ผลงานชุดนี้มีเนื้อหาของ
สร้างสรรค์ที่สามารถทำความเข้าใจในทิศทางอันดีงาม และกระบวนการเรียนรู้ สร้างสรรค์นี้
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตต่อไปได้ อนึ่ง ผลงานการสร้างสรรค์ชุด ความประทับใจแสง
และเงาในธรรมชาติ (impression light and shadow in nature) ผู้สร้างสรรค์สร้างขึ้นเพื่อให้ถึง
ความงาม และแสดงออกทางความคิด อารมณ์ความรู้ สึก ในทางบวกที่สร้าง ความประทับใจ แสง
เงาและสีสันของธรรมชาติเป็นแรงผลักดันให้ผู้สร้างสรรค์เกิดจินตนาการแห่งความสุข ความ
เพลิดเพลิน เมื่อพบเห็นพืชพรรณธรรมชาติ

อภิปรายผลจากงานวิจัยสร้างสรรค์

จากการทำงานศิลปนิพนธ์ผู้สร้างสรรค์ได้ลงพื้นที่ในการหาภาพแหล่งข้อมูลจากที่ต่างๆ ตามธรรมชาติ ผู้สร้างสรรค์เห็นปรากฏการณ์ของแสงที่ก่อให้เกิดเงา เกิดความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ และรับรู้ถึงความงามในด้านต่างๆของธรรมชาติที่ได้ปรากฏให้เห็นจากประสาทสัมผัสทางตา การรับรู้จากประสบการณ์ต่างๆ จึงก่อให้เกิดความประทับใจ ในแสงเงาและสีสันของธรรมชาติ เป็นแรงผลักดันให้ผู้สร้างสรรค์เกิดจินตนาการแห่งความสุข เมื่อพบเห็นพืชพรรณธรรมชาติ ที่อยู่ตามแหล่งน้ำในเวลาที่มีแสงแดด สดส่องลงมา จากกิ่งไม้ทำให้เกิดเงาตกกระทบบนผืนน้ำ ให้ความรู้สึก สดชื่น สบายตา เมื่อได้พบเห็นในช่วงเวลาหนึ่ง ที่ก่อให้เกิดความประทับใจ และต้องการศึกษาค้นคว้า และพัฒนาสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการทางศิลปะ เพื่อบันทึกถ่ายทอดช่วงเวลาแห่งความประทับใจจากปรากฏการณ์ของธรรมชาติ ภายใต้น้ำในแสงและเงา โดยมีพืชพรรณ ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ตามแหล่งน้ำ เป็นมุกที่ผู้สร้างสรรค์ประทับใจ เพราะมีสาระขององค์ประกอบศิลปะ และเนื้อหาที่สดชื่น และมีแสงสะท้อนที่ดูนุ่มลึก และสามารถถ่ายทอดมิติของสีในแสงและเงาได้พิเศษกว่ามุมมองอื่น ตามทัศนคติความเชื่อของผู้สร้างสรรค์เองจากการลงพื้นที่หาแหล่งข้อมูลตามสถานที่ต่างๆที่เป็นธรรมชาตินั้น ผู้สร้างสรรค์ได้พบเจอพืชพรรณธรรมชาติ ที่อยู่ตามแหล่งน้ำ และนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน และได้เก็บรวบรวมภาพถ่ายแห่งความประทับใจของธรรมชาตินี้ไว้ เพื่อนำมาเป็นแหล่งข้อมูลของการทำผลงานศิลปนิพนธ์ และผู้สร้างสรรค์ได้รับประโยชน์จากการศึกษาค้นคว้ากระบวนการสร้างสรรค์งาน และขั้นตอนอย่างเป็นระบบทำให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้ ในการสร้างสรรค์ผลงาน การจัดระบบทางความคิด การดำเนินงานที่เป็นขั้นตอน และการแก้ไขปัญหาด้านการสร้างรูปแบบ รวมไปถึงการสร้างกลวิธีการสร้างผลงานจิตรกรรม โดยการเติมจุดสีจนเกิดเป็นลักษณะเฉพาะตน และรวมไปถึงให้คุณค่าในการพัฒนาตนทำให้เป็นคนที่มีความ ละเอียด รอบคอบ ประณีต บรรจง และศิลปะสามารถพัฒนาทางด้านอารมณ์ทำให้มีสติ สมาธิจดจ่อกับการทำงาน มีความรู้ สึกที่ดีและมีคุณค่าทางสุนทรียภาพจนเกิดเป็นความประทับใจ และศิลปะยังพัฒนาสังคมทำให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นไม่ก่อความเดือดร้อนต่อผู้อื่นรู้จักใช้วินัยในการดำรงชีวิต เคารพกติกา รักษากฎเกณฑ์ รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูล แบ่งปันเอาใจใส่

และมีพฤติกรรมที่ดั่งงามก่อให้เกิดมิตรไมตรีและสร้างความสามัคคีที่ดีต่อกัน การสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อาจจะมีผลงานที่สร้างสรรค์ยังไม่เกิดผลทางปฏิบัติทางกรมมองเห็นของสีเท่าที่ควรต้องพัฒนาโดยการแทรกสีต่างๆเพิ่มมากขึ้น ให้มีความชัดเจนของรูปทรงตามธรรมชาติ ให้มีสีสันหลากหลายขึ้น จึงจะส่งผลให้ผลงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม

บรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง

ทวีเกียรติ ไชยงยศ. (2538). หนังสือสุนทรียะทางทัศนศิลป์. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะศิลปกรรมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต.

ดร.จี ศรีนิवासัน. (2545). หนังสือสุนทรียศาสตร์ปัญหาและทฤษฎีเกี่ยวกับความงามและศิลปะ. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ.

ผ.ศ.มัธย ตะตียะ. (2547) หนังสือสุนทรียภาพทางทัศนศิลป์. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วาดศิลป์.

จีรพันธ์ สมประสงค์. (2524). ประวัติศิลปะ. กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พรีนติ้งเฮาส์.

วิรุณ ตั้งเจริญ. (2535). หนังสือทฤษฎีศิลปะเพื่อการสร้างสรรค์ศิลปะ. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กทม : โอ.เอส.พรีนติ้ง เฮาส์.

อารี สุทธิพันธ์.(2532). มนุษย์กับจินตนาการ. กรุงเทพฯ : แสงศิลป์การพิมพ์.

ประเสริฐ ศีลรัตนนา. (2525). ความเข้าใจในศิลปะ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.

แหล่งข้อมูลเนื้อหาอ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต

ที่มา <http://www.shopbim100.com/webboard/topic/24835/> เข้าถึงเมื่อ : 8 กุมภาพันธ์ 2560

ที่มา <http://www.trueplookpanya.com/learning/detail/2233> เข้าถึงเมื่อ : 8 กุมภาพันธ์ 2560

ที่มา <https://blog.eduzones.com/idaschool/24958> เข้าถึงเมื่อ : 11 กุมภาพันธ์ 2560

ที่มา <http://www.pharmacy.cmu.ac.th/web2553/n91.php> เข้าถึงเมื่อ : 1 มีนาคม 2560

ที่มา <https://dolnapornnook.wordpress.com/> เข้าถึงเมื่อ : 13 มีนาคม 2560

ที่มา <https://sites.google.com/site/physics123454/home/saeng-cheing-fisik> เข้าถึงเมื่อ : 15

มีนาคม 2560

ที่มา http://www.sa.ac.th/winyoo/light/light_physical/physical_light.htm เข้าถึงเมื่อ : 15

เมษายน 2560

ที่มา <https://sites.google.com/site/intrapornspenjittoryod/reuxng-na-ru-3> เข้าถึงเมื่อ : 16

เมษายน 2560

ที่มา <https://th.wikipedia.org/wiki/> เข้าถึงเมื่อ : 16 เมษายน 2560

ที่มา http://www.sc.chula.ac.th/courseware/2305103/add_topics/add2.htm เข้าถึงเมื่อ : 18

เมษายน 2560

ที่มา <https://web.ku.ac.th/schoolnet/snet6/envi1/envi1-1.htm> เข้าถึงเมื่อ : 19 เมษายน 2560

ที่มา <http://www.student.chula.ac.th/~56370490/page3.html> เข้าถึงเมื่อ : 19 เมษายน 2560

ที่มา <http://ananao.lnwshop.com/article/3/> เข้าถึงเมื่อ : 19 พฤษภาคม 2560

ที่มา <http://www.thelovelyair.com/homemade-watercolor-paint/> เข้าถึงเมื่อ : 5 พฤษภาคม

2560

ที่มา <http://www.happinessisthailand.com/2014/05/> เข้าถึงเมื่อ : 6 พฤษภาคม 2560

