

สีสัน ลีลาและรูปทรง

ศิลปนิพนธ์เสนอเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
หลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์
มิถุนายน 2560
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยจันเรศวร

COLOR, STYLE AND SHAPE

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

คณะกรรมการสอบศิลปนิพนธ์ได้พิจารณาศิลปนิพนธ์เรื่อง "สี่ส้น ลีลาและรูปทรง" ของ
นางสาววงศ์พรรณ สมบูรณ์วรกิจ เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

.....ประธาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทวีร์ศมิ์พรหมรัตน์)

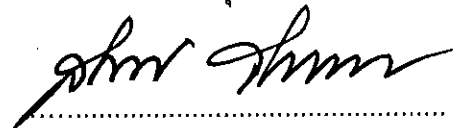

.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชาติเกษประสิทธิ์)

อนุมัติ

(ดร.สันต์จันทร์สมศักดิ์)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มิถุนายน 2560

ชื่อเรื่อง	สีเส้น สีลาและรูปทรง
ผู้วิจัยสร้างสรรค์	วงศ์พรรณ สมบูรณ์วรกิจ
ประธานที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีร์ศมี พรหมรัตน์
กรรมการที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรชาติ เกษประสิทธิ์
ประเภทสารนิพนธ์	ศิลปนิพนธ์ ศป.บ สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559

คำสำคัญ

สุนทรีย์ยะ, ความบันเทิงใจ, ปิ๋มจีน, สี

บทคัดย่อ

ศิลปะนิพนธ์เรื่อง สีเส้น สีลาและรูปทรง นี้ เป็นการวิจัยแบบสร้างสรรค์ ทางด้านทัศนศิลป์ ลักษณะผลงานศิลปะ เป็นรูปแบบ จิตรกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือของผู้สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้มีความชำนาญในการสร้างสรรค์ผลงานมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อเป็นการศึกษาค้นคว้ากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะนำไปสู่การบันทึกผลและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไว้อย่างเป็นระบบ ในรูปเอกสารภาคศิลปะนิพนธ์
3. สรุป รวบรวม วิเคราะห์ และการสร้างสรรค์ศิลปะ
4. เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และเข้าใจในการสร้างสรรค์ศิลปะ เพื่อตอบสนองความคิดและความรู้สึกแสดงออกถึงคุณค่าทางความงามในรูปแบบผลงานจิตรกรรมสร้างสรรค์

โดยการวิจัยแบบสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์เรื่องนี้ มีขั้นตอนและกลวิธีการกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ในรูปแบบ จิตรกรรม นำเสนอกฎรูปธรรม 2 มิติ ลักษณะผลงานเป็นกระบวนการแบบ กิ่งนามธรรม ซึ่งมีกลวิธีการสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการปฏิบัติงานจิตรกรรมระบายสี แบบทิ้งร่องรอยสีแปร่ง นำเสนอกฎรูปธรรมแบบ 2 มิติ ตามกายภาพที่เป็นจริง วัสดุที่ใช้ สีอะคริลิคบน ผ้าใบหลากหลายขนาด จำนวนผลงาน 4 ชิ้น

กำหนดเนื้อหาแนวความคิด เกี่ยวกับ งานจิตรกรรมโดยใช้เทคนิคสีอะคริลิค ในผลงานจะเน้นเรื่องสี เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากมนุษย์เรามีทุกอย่างที่อยู่รอบตัวที่มีแต่สี สีจึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตของมนุษย์ เพราะสีช่วยให้ชีวิตของเราให้ดูสดใส ร่าเริง หรือเศร้าหมองก็ได้ ช่วยให้เราเข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ง่ายขึ้น เพราะในชีวิตของเราหรือในงานศิลปะ สี ช่วยให้เกิดความงาม ความรู้สึก

รวมถึงจังหวะลีลา การเคลื่อนไหวที่เกิดจากการซ้ำกันขององค์ประกอบเป็นการซ้ำที่เป็นระเบียบจากระเบียบธรรมดาที่มีช่วงห่างเท่าๆกัน มาเป็นระเบียบที่สูงขึ้น ซ้ำซ้อนขึ้นจนถึงขั้นเกิดเป็นรูปลักษณะของศิลปะ โดยเกิดจากการซ้ำของหน่วย หรือการสลับกันของหน่วยกับช่องไฟ หรือเกิดจากการเคลื่อนไหวต่อเนื่องกันของเส้น สี รูปทรง หรือ น้ำหนัก ดังนั้น ผู้สร้างสรรคจึงเลือกเทศกาลหนึ่งที่ผู้สร้างสรรคคุ้นเคยมาตั้งแต่วัยเยาว์ ได้แก่ เทศกาลตรุษจีน โดยผู้สร้างสรรคเลือก การเชิดสิงโต มาสร้างสรรคผลงานศิลปะนิพนธ์ เพราะมีรูปแบบที่มีจังหวะความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาในการแสดงนั้น และมีสีสันที่สวยงามที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของเทศกาลตรุษจีน ที่อยู่ในจังหวัดนครสวรรค์บ้านเกิดของผู้สร้างสรรคผลงานอีกด้วย ผู้สร้างสรรคจึงถือโอกาสนี้ถ่ายทอดวัฒนธรรมนี้ ผ่านศิลปะนิพนธ์ชุดให้คนรุ่นหลังได้เห็นต่อไป

ด้วย

เพื่อแสดงคุณค่าทางสุนทรียภาพทางศิลปะ อันเป็นผลงานศิลปะที่มีคุณลักษณะแบบ Intellectual content ผลสัมฤทธิ์ของการวิจัยสร้างสรรคศิลปะนิพนธ์เรื่อง สี สัน ลีลาและรูปทรง นี้ ปรากฏว่าได้มีการศึกษา การพัฒนา กระบวนการสร้างสรรคผลงานทัศนศิลป์ จิตรกรรมระบายสี แบบ ทิ้งร่องรอยฝี วัสดุระบุเช่น สีอะคริลิก บน ผ้าใบ จำนวนผลงาน 4 ชิ้น รวมทั้งมีการบันทึกข้อมูล กระบวนการวิจัยแบบสร้างสรรคศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ ในลักษณะรูปเล่มเอกสาร เอาไว้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ สามารถนำไปประกอบการเผยแพร่ในจัดแสดงนิทรรศการศิลปะให้เกิดประโยชน์ต่อไป

Title	Color, Style and Shape
Author	Miss Wongphan Somboonworakit
Advisor	Assist. Prof Dr. Thaveerat Promrat
Co – Advisor	Assist. Prof. Surachat Ketprasit
Academic Paper	Thesis B.F.A. in Visual Art Design, Naresuan University, 2017

Abstract

This creative thesis research, Color Style and Shape, was the creative thesis. The visual-arts-were-art-style-which-was-a-painting-style-which-aims-to;

1. To develop the creativity of the creator, who increase proficient in the creativity.
2. To study, research and create artistic works, leading to the recording and creation of art works systematically in the documentary art.
3. Summarize, collect, analyze, and create art work.
4. To create a learning process and to understand the creative arts, which meet the thoughts and feelings expressed in aesthetic value in the form of creative painting.

This creative thesis research, there were steps and strategies for creating artistic works. In painting style 2-dimensional presentation of the characteristics of the work was a semi-abstract process, which has creative strategies. This presentation expressed the color painting practice leave a brush marks which presented in 2-dimensional physical concrete material, the material was acrylic paint on canvas, 4 pieces of work.

Determine the conceptual content of the painting using acrylic paint in these work, they focuses on color mostly because human like color and colorful around their life. Color is one of the important factors in human life because color helps us to look cheerful or sad. It helps us understand the environment around us more easily, because in our lives or in the artwork, colors help to create beauty, sensation and rhythm. The motion of a component's repetition is a regular repetition of the usual order of equal spacing, arrange for a higher order which is complexity of the art forms. These are caused by repetition of unit or alternating units with spaces or because of the continuous flow of lines, colors, shapes, or weight, so the creator chose a festival that the creator familiar from childhood, including the Chinese New Year. The creator chose a Chinese Traditional Lion to create a thesis. Because it's performance pattern is constantly moving and beautiful colors that reflect the identity of

the Chinese New Year. Creator located in Nakhon Sawan province, the birthplace of the creator of the work as well. The creator took this opportunity to convey this culture through the art thesis series for later generations to see with.

To express artistic aesthetics, this was a work of art with the characteristics of intellectual content. The achievement of creative research, art, thesis, color, style and shape, it has been studied to develop the process of creating visual art paintings, leave a trace of abscess. The materials such as acrylic paint on the canvas, 4 pieces of work, as well as records. The creative process of this thesis, in form of a book completely can be published in the exhibition of art's benefit.

ประกาศคุณูปการ

ข้าพเจ้าน้อมรำลึกในพระคุณบิดา มารดา ป๊ะป๊าอวเรท สมบูรณ์วรกิจ และคุณแม่ปรีชา
ลักษณณ์ จัตตุวัฒน์ ผู้ที่ ให้กำเนิดและให้อบรมสั่งสอน และคุณยายสมนวล จัตตุวัฒน์ และทุกคนใน
ครอบครัวของข้าพเจ้าที่เลี้ยงดูข้าพเจ้าจนเติบโตมาด้วยความยากลำบาก สอนให้รู้จัก รับผิดชอบ ชั่วดี
ทั้งยังคอยสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาและเป็นกำลังใจให้นยามที่ข้าพเจ้าเกิดความท้อแท้และหมด
กำลังใจ

ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ที่เป็นผู้ให้วิชาความรู้ คอยชี้แนะแนวทาง
ในการศึกษา สอนการใช้ชีวิต ทั้งยังอบรมสั่งสอนให้มีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัย ขอกราบ
ขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาวิชาทุกท่าน ที่ให้
ความรู้ความช่วยเหลือ ตลอดจนเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และขอกราบขอบพระคุณ
อาจารย์ผู้ควบคุมดูแลศิลปินนิพนธ์ทุกท่าน ที่คอยให้ความรู้ชี้แนะแนวทาง และให้ความช่วยเหลือ พร้อม
คำปรึกษาศิลปินนิพนธ์ภาคเอกสารชุดนี้ให้ไปในทางที่ชัดเจนและสมบูรณ์ ขอขอบคุณ ตลอดจนเพื่อนๆ
พี่ๆ น้องๆ ญาติๆ ทุกคนที่คอยให้กำลังใจและให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำงาน รวมถึงพี่ๆ
ผู้ใหญ่ใจดีจากสมาคมสิงโตก่วงสิวนครสวรรค์ ที่ให้ความร่วมมือให้ในถ่ายภาพเพื่อเก็บข้อมูลมาใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน จนสามารถลุล่วงตามความประสงค์

วงศ์พรรณ สมบูรณ์วรกิจ

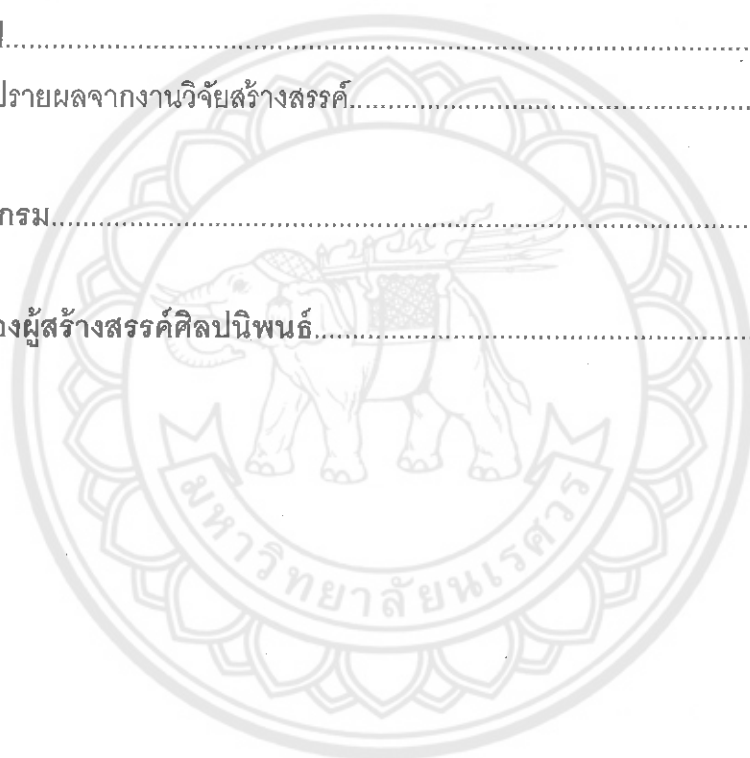

สารบัญ

บทที่	หน้า
1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์.....	1
จุดมุ่งหมายของการศึกษา.....	2
ขอบเขตของงานวิจัย.....	2
นิยามศัพท์เฉพาะ.....	3
2 เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง.....	4
ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ.....	4
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสีและทฤษฎีสี.....	4
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสี.....	4
ทฤษฎีสี.....	10
ความหมายของการขีดสิ่งใด.....	12
อิทธิพลหรือศิลปะที่ให้แนวทางและแรงบันดาลใจ.....	12
อิทธิพลและความบันดาลใจจากประสบการณ์.....	12
อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะ.....	13
อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานของศิลปิน.....	17
อิทธิพลด้านรูปแบบที่ได้รับจากผลงานของศิลปินต่างชาติ.....	17
อิทธิพลด้านรูปแบบที่ได้รับจากผลงานของศิลปินไทย.....	21
3 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	22
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์.....	22
การวิเคราะห์ข้อมูล.....	30
การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์.....	31
กระบวนการการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ก่อนศิลปนิพนธ์.....	32
กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง(sketch)และกลวิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์... ..	34
สรุปปัญหาและอุปสรรคจากการทำงาน.....	50

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
4 การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์.....	51
การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1.....	51
การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2.....	53
การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3.....	55
การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 4.....	57
<hr/>	
5 บทสรุป.....	59
อภิปรายผลจากงานวิจัยสร้างสรรค์.....	60
บรรณานุกรม.....	61
ประวัติของผู้สร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	64

สารบัญภาพ

ภาพ	หน้า
1 Spectrum.....	5
2 ประเภทของสี.....	6
3 การรับรู้เรื่องสี (Colour Perception).....	7
4 Psychology of Colour.....	8
5 วงจรสี.....	10
6 แทบสีวรรณะร้อน-เย็น.....	11
7 เทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ แห่กลางคืน.....	13
8 เทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ แห่กลางวัน.....	13
9 อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะ ศิลปิน Roy Lichtenstein.....	14
10 อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะ ศิลปิน Jim Dine.....	15
11 อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะ ศิลปิน Jackson Pollock.....	16
12 อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานศิลปิน ศิลปิน Andy Warhol (The Two Marilyns).....	17
13 อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานศิลปิน ศิลปิน Andy Warhol (Campbell's Soup I).....	18
14 อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานศิลปิน ศิลปิน Jeff Koons (Balloon Dog).....	19
15 อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานศิลปิน ศิลปิน Jeff Koons (Tulips).....	19
16 อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานศิลปิน ศิลปิน Julie Mehretu.....	20
17 อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานศิลปิน ศิลปิน Julie Mehretu.....	20
18 ผลงานของ โอบาส์ โซติพันธ์วานนท์ "มวอลมหาประชาชน".....	21
19 แผนผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ.....	22
20 สีอะคริลิค.....	24
21 กรอบไม้สำหรับชิงผ้าใบ.....	24
22 ผ้าใบแคนวาส (Canvas).....	25
23 พู่กัน (Paintbrush).....	25
24 แผนผังแสดงทัศนธาตุและวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง.....	26
25 งานประเพณีตรุษจีน เมืองปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์.....	28
26 อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะ ศิลปิน Roy Lichtenstein.....	28
27 อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะ ศิลปิน Jim Dine.....	29
28 อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานศิลปิน ศิลปิน Andy Warhol (Flowers).....	29

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพ	หน้า
29 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์งาน.....	31
30 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชื่อ "ดอกเฟื่องฟ้า".....	32
31 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชื่อ "สิงโตปากน้ำโพ".....	32
32 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชื่อ "ขบวนแห่ตรุษจีนปากน้ำโพ(กลางคืน)".....	33
33 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชื่อ "ขบวนแห่ตรุษจีนปากน้ำโพ(กลางวัน)".....	33
34 ภาพถ่ายที่ได้ไปยังสถานที่จริง ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1.....	34
35 ภาพที่ผ่านกระบวนการปรับแต่งจากคอมพิวเตอร์ ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1.....	34
36 แบบร่างที่ทำการปรับปรุงแก้ไข อย่างสมบูรณ์ ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1.....	34
37 ตารางแบ่งสีในผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 1.....	35
38 ขั้นตอนการรองพื้นผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 1.....	35
39 ผู้สร้างสรรค์ผลงานเริ่มใช้สีที่ต้องระบายลงไปในช่วงที่มีขนาดใหญ่ก่อนเป็นอันดับแรก ของศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1.....	36
40 ผู้สร้างสรรค์ผลงานลงสีที่เป็นสีมองเห็นได้ชัดเจนที่สุดในงานเพื่อกำหนดความง่ายในการ ลงสีในส่วนต่อไป ของศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1.....	36
41 ผู้สร้างสรรค์ผลงานเริ่มลงสีในส่วนอื่นๆเพื่อให้เห็นเป็นรูปทรงต่างๆในผลงานบ้างแล้ว ของศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1.....	37
42 ผู้สร้างสรรค์ผลงานลงสีองค์ประกอบต่างๆในผลงาน จนกระทั่งมองโดยรวมแล้วเห็นเนื้อหา ในงานชัดเจนมากขึ้นแล้ว แล้วเก็บรายละเอียดพร้อมแทรกสีในส่วนต่อๆมา.....	37
43 ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 เสร็จสมบูรณ์.....	38
44 ภาพถ่ายที่ได้ไปยังสถานที่จริง ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2.....	38
45 ภาพที่ผ่านกระบวนการปรับแต่งจากคอมพิวเตอร์ ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2.....	38
46 ตารางแบ่งสีในผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 2.....	39
47 ขั้นตอนการรองพื้นผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 2.....	39
48 ผู้สร้างสรรค์ผลงานเริ่มใช้สีที่ต้องระบายลงไปในช่วงที่มีขนาดใหญ่ก่อนเป็นอันดับแรก ของศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2.....	40
49 ผู้สร้างสรรค์ผลงานลงสีที่เป็นสีมองเห็นได้ชัดเจนที่สุดในงานเพื่อกำหนดความง่ายในการ ลงสีในส่วนต่อไป ของศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2.....	40

สารบัญญภาพ (ต่อ)

ภาพ	หน้า
50 ผู้สร้างสรรค์ผลงานเริ่มลงสีในส่วนอื่นๆเพื่อให้เห็นเป็นรูปทรงต่างๆในผลงานบ้างแล้ว ของศิลปินพรชัยที่ 2.....	40
51 ผู้สร้างสรรค์ผลงานลงสีองค์ประกอบต่างๆในผลงาน จนกระทั่งมองโดยรวมแล้วเห็นเนื้อหา ในงานชัดเจนมากขึ้นแล้ว แล้วเก็บรายละเอียดพร้อมแทรกสีในส่วนต่อๆมา.....	41
52 ผู้สร้างสรรค์ผลงานฉีกกระดาษสีแดง ให้มีลักษณะคล้าย สะเก็ดประทัด.....	41
53 ผู้สร้างสรรค์ผลงานไปรษณียบัตรกระดาษสีแดง ที่มีลักษณะคล้ายสะเก็ดประทัด ลงบนผลงาน แล้วสังเกตรูปประกอบให้เกิดความเหมาะสมของภาพ.....	41
54 ผู้สร้างสรรค์ผลงานนำกระดาษสีแดงออก แล้วเริ่มร่างเศษกระดาษ ตามรูปที่ถ่ายไว้ จากนั้นจึงลงสีตามสีของกระดาษ.....	42
55 ผลงานศิลปินพรชัยที่ 2 เสร็จสมบูรณ์.....	42
56 ภาพถ่ายที่ได้ไปยังสถานที่จริง ศิลปินพรชัยที่ 3.....	43
57 ภาพที่ผ่านกระบวนการปรับแต่งจากคอมพิวเตอร์ ศิลปินพรชัยที่ 3.....	43
58 แบบร่างที่ทำการปรับปรุงแก้ไข อย่างสมบูรณ์ ศิลปินพรชัยที่ 3.....	43
59 ตารางแบ่งสีในผลงานศิลปะพรชัยที่ 3.....	44
60 ขั้นตอนการรอฟื้นผลงานศิลปะพรชัยที่ 3.....	44
61 ผู้สร้างสรรค์ผลงานเริ่มใช้สีที่ต้องระบายลงไปในช่วงที่มีขนาดใหญ่ก่อนเป็นอันดับแรก ของศิลปินพรชัยที่ 3.....	45
62 ผู้สร้างสรรค์ผลงานลงสีที่เป็นสีมองเห็นได้ชัดเจนที่สุดในงานเพื่อกำหนดความง่ายในการ ลงสีในส่วนต่อไป ของศิลปินพรชัยที่ 3.....	45
63 ผู้สร้างสรรค์ผลงานเริ่มลงสีในส่วนอื่นๆเพื่อให้เห็นเป็นรูปทรงต่างๆในผลงานบ้างแล้ว ของศิลปินพรชัยที่ 3.....	46
64 ผลงานศิลปินพรชัยที่ 3 เสร็จสมบูรณ์.....	46
65 ภาพถ่ายที่ได้ไปยังสถานที่จริง ศิลปินพรชัยที่ 4.....	47
66 ภาพที่ผ่านกระบวนการปรับแต่งจากคอมพิวเตอร์ ศิลปินพรชัยที่ 4.....	47
67 ขั้นตอนการรอฟื้นผลงานศิลปะพรชัยที่ 4.....	47
68 ผู้สร้างสรรค์ผลงานเริ่มใช้สีที่ต้องระบายลงไปในช่วงที่มีขนาดใหญ่ก่อนเป็นอันดับแรก ของศิลปินพรชัยที่ 4.....	48

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพ	หน้า
69 ผู้สร้างสรรค์ผลงานลงสีที่เป็นสีมองเห็นได้ชัดเจนที่สุดในงานเพื่อกำหนดความง่ายในการ ลงสีในส่วนต่อไป ของศิลปินพจน์ชั้นที่ 4.....	48
70 ผู้สร้างสรรค์ผลงานเริ่มลงสีในส่วนอื่นๆเพื่อให้เห็นเป็นรูปทรงต่างๆในผลงานบ้างแล้ว ของศิลปินพจน์ชั้นที่ 4.....	49
71 ผลงานศิลปินพจน์ชั้นที่ 4 เสร็จสมบูรณ์.....	49
72 ผลงานศิลปินพจน์ชั้นที่ 1.....	51
73 ผลงานศิลปินพจน์ชั้นที่ 2.....	53
74 ผลงานศิลปินพจน์ชั้นที่ 3.....	55
75 ผลงานศิลปินพจน์ชั้นที่ 4.....	57

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

คนจีนโบราณมีความเชื่อว่า "สิงโต" เป็นบุตรของมังกร ซึ่งมีอำนาจและทรงพลังมากที่สุดในบรรดาบุตรทั้งหมด ได้รับมอบหมายจากสวรรค์ในฐานะผู้พิทักษ์ สิงโตจึงถือเป็นสัญลักษณ์ของพลังอำนาจ ความกล้าหาญ และความจงรักภักดี นอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าสิงโตเป็น สัตว์เทพเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์ แม้เพียงเสียงคำรามก็สามารถปัดเป่าวิญญานและสิ่งชั่วร้ายได้

ที่มา:(<http://horoscope.sanook.com/58317/>)

เทศกาลกวางตุ้งเจีย หรือที่เรารู้จักกันดีในนามของเทศกาลตรุษจีนนั้น ถือได้ว่าเป็นการเฉลิมฉลองการขึ้นปีใหม่ของคนเชื้อสายจีนทั้งในและนอกประเทศ และถ้าหากกล่าวถึงสัญลักษณ์ของวันตรุษจีนแล้วละก็ หลายๆ คนคงนึกถึงสีแดง เสียงประทัด ของอั่งเปา ฯลฯ

แต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยในเทศกาลเฉลิมฉลองแบบนี้ ก็คือ 'ขบวนแห่สิงโต' ซึ่งคนจีนถือว่าเป็นสัตว์มงคลที่จะนำโชคลาภมาให้

ซึ่งในความจริงแล้ว ไม่ใช่แต่เพียงในเทศกาลตรุษ-สารทเท่านั้น ที่จะมีโอกาสได้เห็นการเชิดสิงโต แต่งานใดก็ตามที่ถือเป็นงานมงคลของชาวไทยเชื้อสายจีน ไม่ว่าจะเป็นงานขึ้นบ้านใหม่ เปิดโรงงาน กิจการ คณะสิงโตก็มักจะเข้าไปมีบทบาทอยู่เสมอ

ที่มา:(<http://www.manager.co.th/daily/viewnews.aspx?NewsID=9550000008862>)

ชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยนิยมกระทำพิธีกรรมต่างๆ ตามความเชื่อในศาสนาขงจื้อกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งพิธีกรรมที่นิยมกระทำกันในแต่ละปีมีดังนี้

ตรุษจีน

วันตรุษจีนถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีของชาวจีนในจีนแผ่นดินใหญ่และชาวจีนทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งวันตรุษจีนนี้นับเป็นวันพิเศษและมีความสำคัญยิ่งสำหรับคนจีน จะมีการเฉลิมฉลองกันไปทั่วโลก โดยเฉพาะชุมชนขนาดใหญ่ของคนจีนในประเทศต่างๆ ในวันตรุษจีนนี้ชาวจีนหรือชาวไทยเชื้อสายจีนถือว่าเป็นวันที่สมาชิกในครอบครัว ไม่ว่าจะไปประกอบธุรกิจการงานที่ไหน หากอยู่ในจังหวัดหรือในประเทศเดียวกัน บรรดาสมาชิกในครอบครัวชาวจีนเหล่านั้น จะกลับบ้านมาพบปะกันอย่างพร้อมเพรียงกัน คล้ายกับวันสงกรานต์ที่ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย

ที่มา:(http://www.crs.mahidol.ac.th/thai/ceremony_thaichinese.htm)

จากข้อมูลข้างต้นทำให้มีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานออกมาในรูปแบบการแสดงสีของวัตถุหรือแสงสีในประเพณีและวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อชาติจีน โดยใช้ การแสดงเชิดสิงโต ในการดำเนินงาน ซึ่งแสดงถึงความ เป็นสิริมงคล และแสดงตัวงานออกมาได้ในเชิงบวกด้วยสีสันและลีลาในการแสดงท่วงท่าต่างๆของการเชิดสิงโต

นักจิตวิทยาศึกษาถึงอิทธิพลของสีที่มีต่อความรู้สึกและพฤติกรรมของมนุษย์ โดยกำหนดให้มีแม่สี 4 สี คือ เหลือง แดง น้ำเงิน เขียว สีทั้งสี่ที่นักจิตวิทยาถือว่ามามีอิทธิพลต่อความรู้สึกของมนุษย์มาก และแต่ละสีมีพลังปลุกเร้าอารมณ์ (ทฤษฎีสี โดย สมภพ จงจิตต์โพธา, หน้า 37)

ฉะนั้น สีจึงเป็นแรงบันดาลใจด้วยอีกอย่างหนึ่งในการทำงาน เพราะสี สามารถเข้าถึงอารมณ์ของมนุษย์ได้รวดเร็วและสื่อความหมายได้มากมาย จากสีและรูปทรงที่เกิดขึ้นจากสี ส่วนตัวผู้สร้างสรรค์เป็นลูกหลานคนไทยเชื้อสายจีนอยู่แล้ว จึงนำสิ่งที่เคยเห็นตั้งแต่เด็กๆ และวัฒนธรรมต่างๆของคนไทยเชื้อสายจีน

มาใช้สร้างสรรค์งาน ที่ตนเองได้เคยสัมผัสบรรยากาศเหล่านั้นมาแล้วจริงๆ

จุดมุ่งหมายของการศึกษา

1. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการการสร้างสรรค์ ตอบสนองความคิดและความรู้สึก แสดงออกถึงคุณค่าทางความงามหรือสุนทรีย์ภาพในรูปแบบงานจิตรกรรม
2. เพื่อแสดงถึงความสนุกสนาน ในงานประเพณีปีใหม่จีน หรือตรุษจีน ที่เป็นประเพณีเก่าแก่ของบ้านเกิดของผู้สร้างสรรค์ผลงาน
3. เพื่อเป็นการศึกษาค้นคว้ากระบวนการ ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะนำไปสู่การบันทึกผลการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ไว้ในระบบในรูปแบบเอกสารภาคศิลปะนิพนธ์

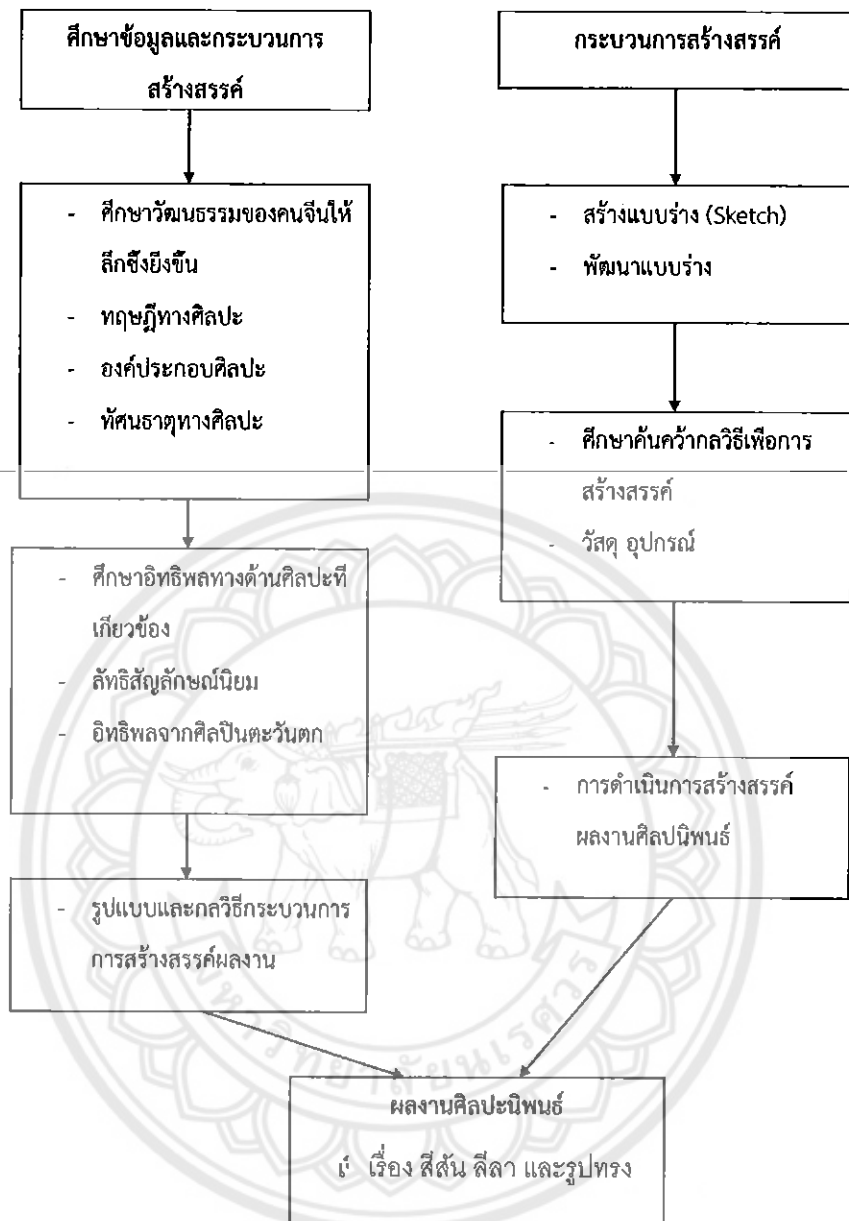
ขอบเขตของงานวิจัย

ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ศิลปะนิพนธ์เรื่อง สี สัน ลีลา และรูปทรง เป็นผลงานจิตรกรรมบนกระดาษ 2 มิติ โดยรูปแบบผลงานมีลักษณะแบบกึ่งนามธรรม (Se-mi Abstract)

1. เป็นผลงานจิตรกรรมที่มีแนวคิด เนื้อหา มาจากวัฒนธรรมและประเพณีตรุษจีน โดยนำ การแสดงเซตสิ่งโต มาดำเนินงาน ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ ชุดนี้
2. เป็นผลงานจิตรกรรมที่มีการแสดงออกในรูปแบบเฉพาะตัว โดยใช้ สีอะครีลิค (Acrylic color) การวาดเส้น และการระบายสี
3. จำนวนผลงาน 4 ภาพ

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

นิยามศัพท์เฉพาะ

สี (COLOUR) หมายถึง ลักษณะกระทบต่อสายตาให้เห็นเป็นสีมีผลถึงจิตวิทยา คือมีอำนาจให้เกิดความเข้มของแสงที่อารมณ์และความรู้สึกได้ การที่ได้เห็นสีจากสายตาสายตาจะส่งความรู้สึกไปยังสมองทำให้เกิดความรู้สึก ต่างๆตามอิทธิพลของสี เช่น สดชื่น ร้อน ตื่นเต้น เศร้า

สีลา (Grace) หมายถึง ท่าทางอันงาม, การเยื้องกราย, ความสง่า การเล่น, การสนุกสนานรื่นเริง

บทที่ 2

เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ

เนื่องจากมนุษย์เรามีทุกอย่างที่อยู่รอบตัวที่มีแต่สี สีจึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตของมนุษย์ เพราะสีช่วยให้ชีวิตของเราให้ดูสดใส ร่าเริง หรือเศร้าหมองก็ได้ ช่วยให้เราเข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ง่ายขึ้น เพราะในชีวิตของเราหรือในงานศิลปะ สี ช่วยให้เกิดความงาม ความรู้สึก รวมถึงจังหวะลีลา การเคลื่อนไหวที่เกิดจากการซ้ำกันขององค์ประกอบเป็นการซ้ำที่เป็นระเบียบจากระเบียบธรรมดาที่มีช่วงห่างเท่าๆกัน มาเป็นระเบียบที่สูงขึ้น ซับซ้อนขึ้นจนถึงขั้นเกิดเป็นรูปลักษณะของศิลปะ โดยเกิดจาก การซ้ำของหน่วย หรือการสลับกันของหน่วยกับช่องไฟ หรือเกิดจากการเคลื่อนไหว ต่อเนื่องกันของเส้น สี รูปทรง หรือ น้ำหนัก ดังนั้น ผู้สร้างสรรค์จึงเลือกเทศกาลหนึ่งที่ผู้สร้างสรรค์คุ้นเคย มาตั้งแต่วัยเยาว์ ได้แก่ เทศกาลตรุษจีน โดยผู้สร้างสรรค์เลือก การเชิดสิงโต มาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ นิพนธ์ เพราะมีรูปแบบที่มีจังหวะความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาในการแสดงนั้น และมีสีสันที่สวยงามที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของเทศกาลตรุษจีน ที่อยู่ในจังหวัดนครสวรรค์บ้านเกิดของผู้สร้างสรรค์ผลงานอีกด้วย ผู้สร้างสรรค์จึงถือโอกาสนี้ถ่ายทอดวัฒนธรรมนี้ ผ่านศิลปะนิพนธ์ชุดให้คนรุ่นหลังได้เห็นต่อไป ด้วย

จากที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความบันดาลใจ ต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะ นิพนธ์ ชุด สีสัน ลีลาและรูปทรง ดังกล่าวนี โดยผู้สร้างสรรค์ดำเนินการวางแผนขั้นตอนค้นคว้าหาข้อมูล การสร้างสรรค์งานดังต่อไปนี้

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสีและทฤษฎีสี
2. ความหมายของการเชิดสิงโต
3. อิทธิพลหรือศิลปะที่ให้แนวทางและแรงบันดาลใจ
4. อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานของศิลปิน

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสีและทฤษฎีสี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสี

สี เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่บนโลก ทุกๆสิ่งที่เรามองเห็นรอบๆตัวนั้น ล้วนแต่มีสี โลกของเราถูกจรรโลง และแต่งแต้มด้วย สีสันหลากหลาย ทั้งสีสันตามธรรมชาติ และสีที่มนุษย์รังสรรค์ขึ้น หากโลกนี้ไม่มีสี หรือมนุษย์ไม่สามารถ รับรู้เกี่ยวกับสีได้ สิ่งนั้นอาจเป็น ความพקר่องที่ยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ เพราะสีมีความสำคัญต่อวัฏจักรแห่งโลก และเกี่ยวข้องกับ วิถีชีวิตมนุษย์ จนแยกกันไม่ออก เพราะมนุษย์ได้ตระหนักแล้วว่า สีสันส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ จินตนาการ การสื่อความหมาย และความสุ

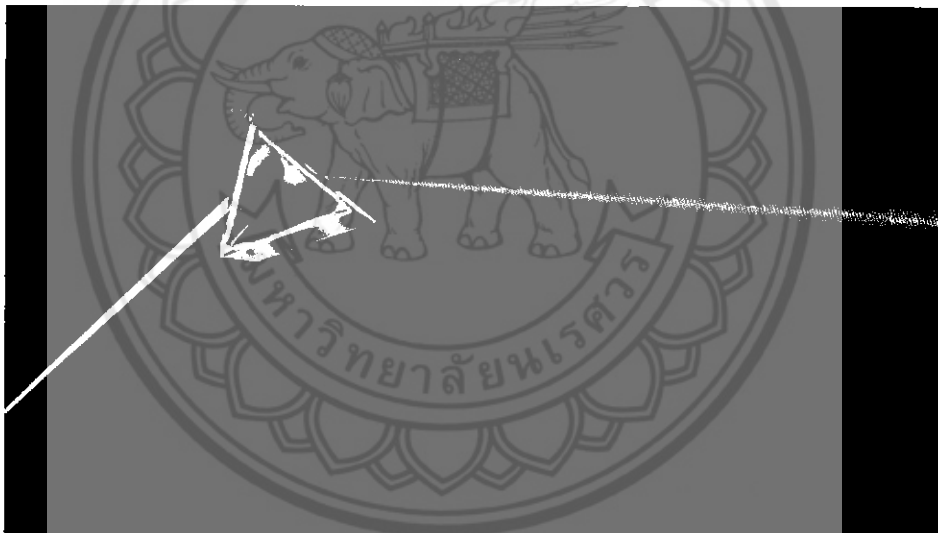
ล้ำราอยู่ในชีวิตประจำวันมาช้านานแล้ว ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า สี มีอิทธิพลต่อมนุษย์เราเป็นอย่างสูง และมนุษย์ก็ใช้ประโยชน์ จากสีอย่าง เอนกอนันต์ ในการสร้างสรรค์ สิ่งต่างๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ที่มา: (http://www.novabizz.com/CDC/Interior/Interior_Colour01.htm)

1.1. ความหมายและการเกิดสี คำว่า สี (Colour) ตามพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง ลักษณะของแสง ที่ปรากฏแก่ สายตาเรา ให้เห็นเป็น สีขาว ดำ แดง เขียว ฯลฯ หรือการสะท้อนรังสีของแสงมาสู่ตาเรา สี ที่ปรากฏ ในธรรมชาติ เกิดจากการสะท้อนของแสงสว่าง ตกกระทบ กับวัตถุแล้ว เกิดการหักเหของแสง

(Spectrum) สีเป็นคลื่นแสงชนิดหนึ่ง ซึ่งปรากฏให้เห็น เมื่อแสงผ่านละอองไอน้ำ ในอากาศ หรือ แ่งแก้วปริซึม ปรากฏเป็นสีต่างๆ รวม 7 สี ได้แก่ สีแดง ม่วง ส้ม เหลือง น้ำเงิน คราม และเขียว เรียกว่า สีรุ้ง ที่ปรากฏบนท้องฟ้า

ภาพประกอบที่ 1 Spectrum

ที่มา: (http://www.novabizz.com/CDC/Interior/Interior_Colour01.htm)

ตามธรรมชาติในแสงนั้น มีสีต่างๆรวมกัน อยู่อย่างสมดุลย์เป็น แสงสีขาวใส เมื่อแสงกระทบ กับสีของวัตถุ ก็สะท้อนสีวัตถุนั้น ออกมาเข้าตาเรา วัตถุสีขาวจะสะท้อนได้ทุกสี ส่วนวัตถุสีดำนั้น จะดูดกลืนแสงไว้ ไม่สะท้อนสีใด ออกมาเลย

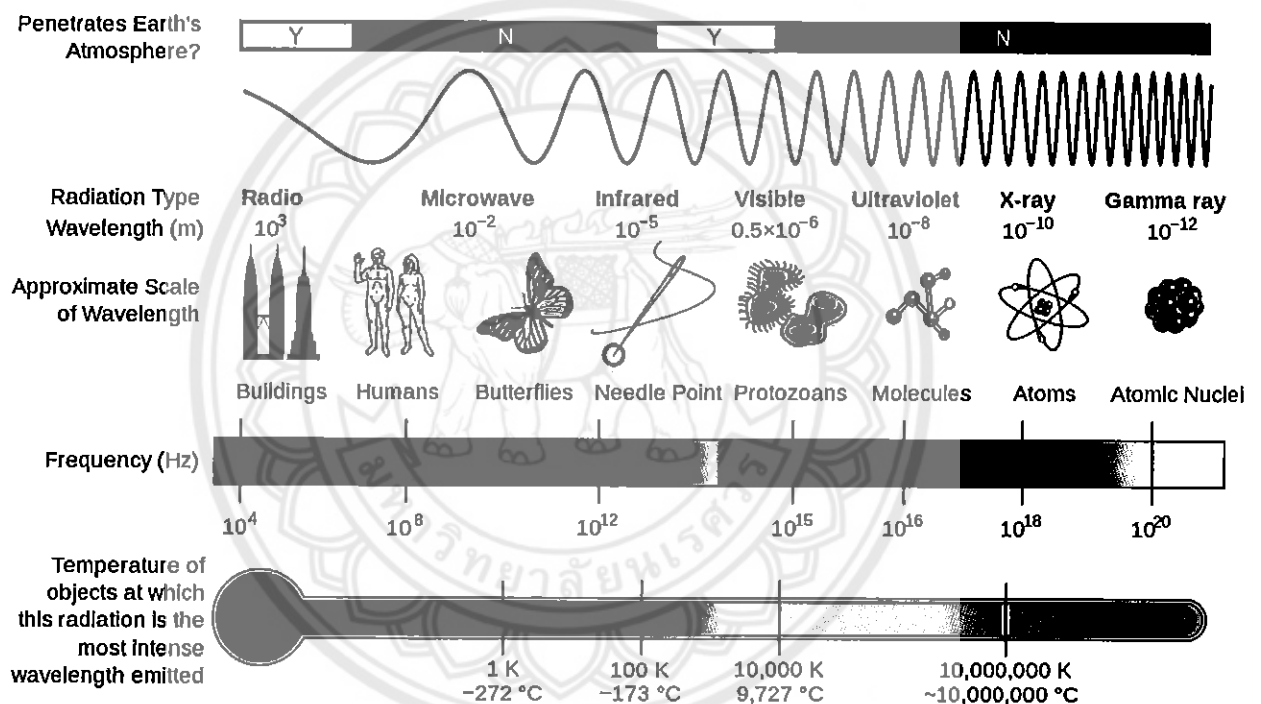
1.2. ประเภทของสี

สี มีอยู่ทั่วไปในสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเรา สีที่ปรากฏอยู่ในโลกสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

1.2.1 สีที่เกิดในธรรมชาติ มีอยู่ 2 ชนิดคือ

ก. สีที่เป็นแสง (Spectrum) คือ สีที่เกิดจากการหักเหของแสง เช่น สีรุ้ง สีจากแท่งแก้วปริซึม
ข. สีที่อยู่ในวัตถุ หรือเนื้อสี (Pigment) คือ สีที่มีอยู่ในวัตถุธรรมชาติทั่วไป เช่น สีของพืช สัตว์ หรือแร่ธาตุต่างๆ

1.2.2 สีที่มนุษย์สร้างขึ้น คือ สีที่ได้จากการสังเคราะห์ เพื่อใช้ประโยชน์ในงานต่างๆ เช่น งานศิลปะ อุตสาหกรรม การพาณิชย์ และในชีวิตประจำวัน โดยสังเคราะห์จากวัสดุธรรมชาติ และจากสารเคมี ที่เรียกว่า สีวิทยาศาสตร์ ซึ่งสีที่ได้จาก การสังเคราะห์สามารถนำมาผสมกัน ให้เกิดเป็น สีต่างๆอีกมากมาย

ภาพประกอบที่ 2 ประเภทของสี

ที่มา: (http://www.novabizz.com/CDC/Interior/Interior_Colour01.htm)

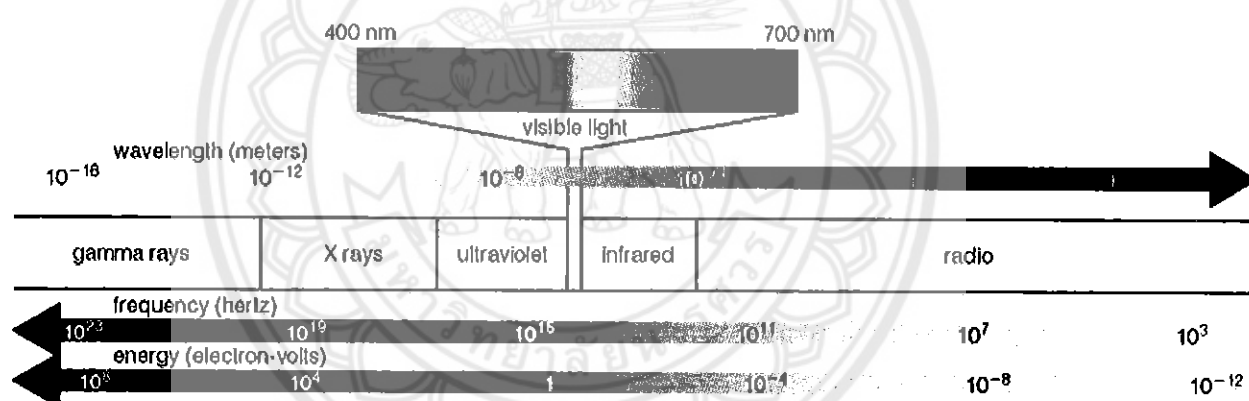
1.3. การรับรู้เรื่องสี (Colour Perception)

การรับรู้ต่อสีของมนุษย์ เกิดจากการมองเห็น โดยใช้ตา เป็นอวัยวะรับสัมผัส ตาจะตอบสนองต่อแสงสีต่างๆ โดยเฉพาะแสงสว่าง จากดวงอาทิตย์ และจากดวงไฟ ทำให้มองเห็น โดยเริ่มจากแสงสะท้อนจากวัตถุผ่านเข้ามายังตา ความเข้มของแสงสว่าง มีผลต่อ การเห็นสี และความคมชัดของวัตถุ หากความเข้มของแสงสว่างปกติ

จะทำให้มองเห็นวัตถุชัดเจน แต่หากความเข้มของแสงสว่างมีน้อย หรือ มีด จะทำให้มองเห็นวัตถุไม่ชัดเจน หรือพรางมัว นักวิทยาศาสตร์ได้เคยทำ การศึกษาเกี่ยวกับ ความไวในการรับรู้ต้อสีต่างๆของมนุษย์ ปรากฏว่า ประสาทสัมผัสของมนุษย์ ไวต่อการรับรู้สีแดง สีเขียว และสีม่วงมากกว่าสีอื่นๆ ส่วนการรับรู้ของเด็กเกี่ยวกับสีนั้น เด็กส่วนใหญ่ จะชอบภาพ ที่มีสีสะอาดสดใส มากกว่า ภาพขาวดำ ชอบภาพหลายๆสีมากกว่าสีแดง และชอบภาพที่เป็น กลุ่มสีร้อนมากกว่าสีเย็น (โกสุม สายใจ, 2540)

ตาของคนปกติจะสามารถ แยกแยะสีต่างๆได้ถูกต้อง แต่หากมองเห็นสีนั้นๆเป็นสีอื่นที่ผิดเพี้ยนไป เรียกว่า ตาบอดสี เช่น เห็นวัตถุสีแดง เป็นสีอื่นที่มีไฮสีแดง ก็แสดงว่า ตาบอดสีแดง หากเห็นสีน้ำเงินผิดเพี้ยน แสดงว่าตาบอดสีน้ำเงิน เป็นต้น ซึ่งตาบอดสีเป็นความบกพร่องทางการมองเห็นอย่างหนึ่ง บุคคลใดที่ตาบอดสีก็จะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานบางประเภทได้ เช่น งานศิลปะ งานออกแบบ การขับรถ ขับเครื่องบิน งานด้านวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

ที่มา:(http://www.novabizz.com/CDC/Interior/Interior_Colour01.htm)

ภาพประกอบที่ 3 การรับรู้เรื่องสี (Colour Perception)

ที่มา: (http://www.novabizz.com/CDC/Interior/Interior_Colour01.htm)

1.4. จิตวิทยาสีกับความรูสึก (Psychology of Colour)

ในด้านจิตวิทยา สี เป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกและมีผลต่อจิตใจของมนุษย์ สีต่างๆจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกัน ดังนั้นเราจึงมักใช้สีเพื่อสื่อความรู้สึกและความหมายต่างๆ ได้แก่

สีแดง ให้ความรู้สึกเร้าร้อน รุนแรง อันตราย ตื่นเต้น

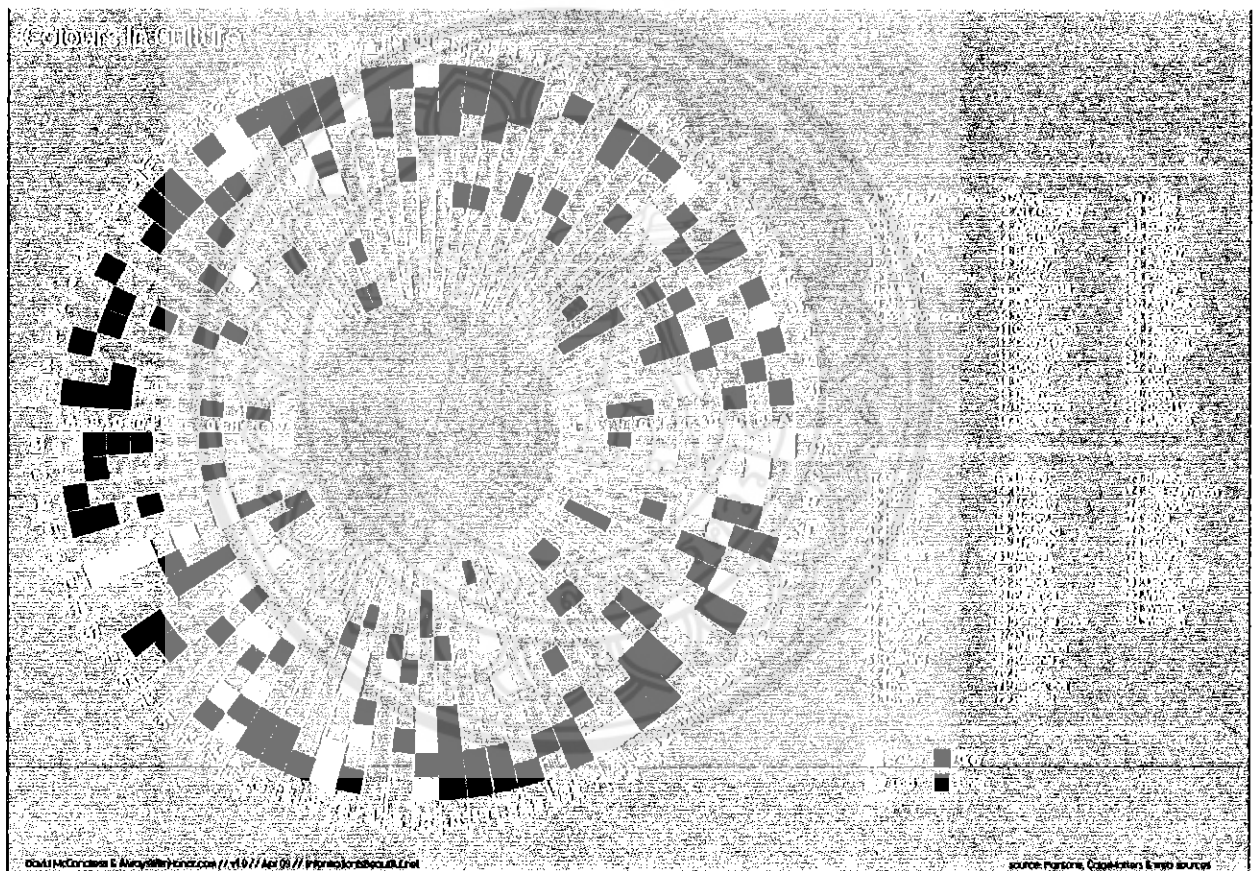
สีเหลือง ให้ความรู้สึก สว่าง อบอุ่น แจ่มแจ้ง วาเริง ศรีททา มั่งคั่ง

สีเขียว ให้ความรู้สึก สดใส สดชื่น เย็น ปลอดภัย สบายตา มุ่งหวัง

สีฟ้า ให้ความรู้สึก ปลอดภัย ไปส่ง แจ่มใส กว้าง ปราดเป็รื่อง

สีม่วง ให้ความรู้สึก เศร้า หม่นหมอง ลึกลับ

สีดำ ให้ความรู้สึก มืดมิด เศร้า น่ากลัว หนักแน่น
 สีขาว ให้ความรู้สึก บริสุทธิ์ ผุดผ่อง ว่างเปล่า จืดชืด
 สีแดง ให้ความรู้สึก สดใส ร้อนแรง เจิดจ้า มีพลัง อำนาจ
 สีเทา ให้ความรู้สึก เศร้า เงียบขรึม สงบ แก่ชรา
 สีน้ำเงิน ให้ความรู้สึก เงียบขรึม สงบสุข จริงจัง มีสมาธิ
 สีน้ำตาล ให้ความรู้สึก แข็งแรง ไม่สดชื่น น่าเบื่อ
 สีชมพู ให้ความรู้สึก อ่อนหวาน เป็นผู้หญิง ประณีต ไร้เรง
 สีทอง ให้ความรู้สึก มั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์

ภาพประกอบที่ 4 Psychology of Colour

ที่มา: (http://www.novabizz.com/CDC/Interior/Interior_Colour01.htm)

1.5. คุณลักษณะของสี (Characteristics of Colours)

ในงานศิลปะ สี นับเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะในงานจิตรกรรม สีถือเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ช่วยให้ศิลปิน สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ตามเจตนารมณ์ ซึ่งคุณลักษณะของสีในงานศิลปะที่ต้องนำมาพิจารณามีอยู่ 3 ประการ คือ

1.5.1 สีแท้ (Hue) หมายถึง ความเป็นสีนั้นๆ ที่มีได้มีการผสมให้เข้มขึ้น หรือจางลง สีแท้เป็นสีในวงจรัสสี เช่น สีแดง น้ำเงิน เหลือง ส้ม เขียว ม่วง ฯลฯ

1.5.2 น้ำหนักของสี (Value) หมายถึง ค่าความอ่อนแก่ หรือ ความสว่างและความมืดของสี โดยแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ

ก. สีแท้ถูกทำให้อ่อนลงโดยผสมสีขาว เรียกว่า สีนวล (Tint)

ข. สีแท้ถูกทำให้เข้มขึ้นโดยผสมสีดำ เรียกว่า สีคล้ำ (Shade)

1.5.3 ความจัด หรือความเข้มของสี (Intensity) หมายถึง ความสดหรือความบริสุทธิ์ของสีๆหนึ่ง ที่มีได้ถูกผสมให้สีหม่นหรืออ่อนลง หากสีนั้นอยู่ท่ามกลางสีที่มีน้ำหนักต่างค่ากันจะเห็นสภาพสีแท้สดใสมากขึ้น เช่น วงกลมสีแดง บนพื้นสีน้ำเงินอมเทา

1.5.4 ค่าความเป็นสีกลาง (Neutral) หมายถึง การทำให้สีแท้ที่มีความเข้มของสีนั้นหม่นลง โดยการผสมสีตรงข้าม เรียกว่า การเบรกสี เช่น สีแดงผสมกับสีเขียว หรือผสมด้วยสีที่เป็นกลาง เช่น สีเทา สีน้ำตาลอ่อน สีครีม และขาว เพื่อลดความสดของสีแท้ลง

1.6. หน้าทีของสี

สีมีคุณประโยชน์ต่อโลก และ มนุษย์เรารู้จักการใช้สีมาช้านาน

1.6.1 สีที่มีอยู่ในธรรมชาติ เป็นปรากฏการณ์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเพื่อแสดงถึงความเป็นไปของสิ่งที่มีอยู่บนโลก ซึ่งสีจะเป็นตัวบ่งบอก สิ่งต่างๆ ได้แก่

- ความเปลี่ยนแปลง หรือวิวัฒนาการ ของธรรมชาติ หรือวัตถุธาตุ เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไป สีอาจกลายสภาพจากสีหนึ่งไปเป็นอีกสีหนึ่ง เช่น การเปลี่ยนสีของใบไม้
- ความแตกต่างของชนิด หรือประเภทของวัตถุธาตุ ได้แก่ สีของอัญมณี เช่น แร่ไพฑูริที่มีสีน้ำเงิน แร่มรกตมีสีเขียว แร่ทับทิมมีสีแดง เป็นต้น
- แบ่งแยกเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ได้แก่ สีผิวของมนุษย์ที่ต่างกัน เช่น คนยุโรปผิวขาว คนเอเชียผิวเหลือง และคนแอฟริกันผิวดำ ดอกไม้ หรือแมลงมีสีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับชนิดและเผ่าพันธุ์ของมัน

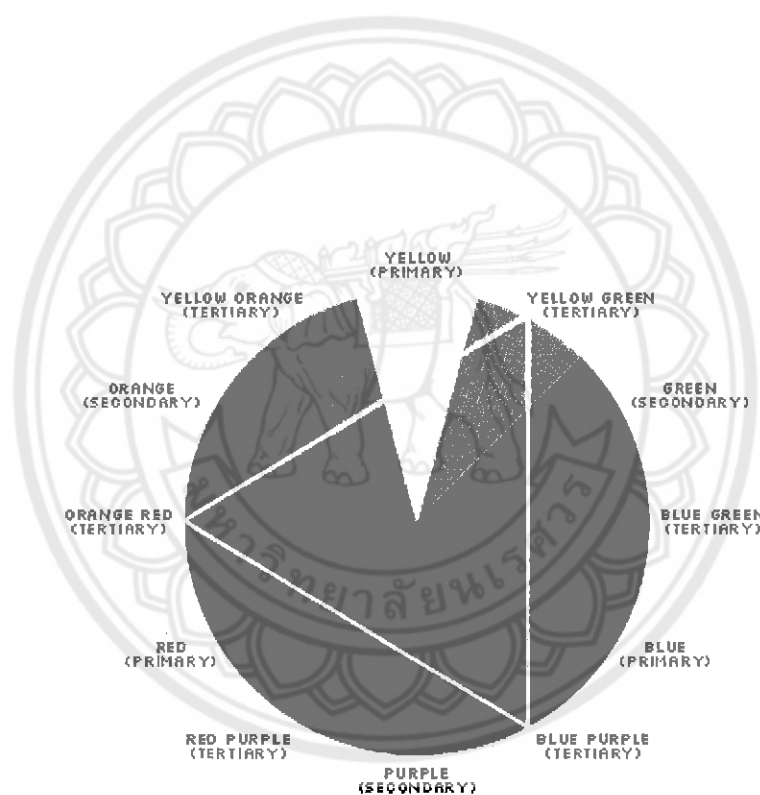
1.6.2 สีในงานศิลปะ ทำหน้าที่ เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้งานศิลปะชิ้นนั้นมีคุณค่าทางสุนทรียะ หน้าทีหลักของสีในงานศิลปะ คือ

- ให้ความแตกต่างระหว่างรูปกับพื้น หรือรูปทรงกับที่ว่าง
- ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวด้วยการนำสายตาของผู้ดูบริเวณที่สีตัดกันจะดึงดูดความสนใจ
- ให้ความเป็นมิติแก่รูปทรง และภาพด้วยน้ำหนักของสีที่ต่างกัน
- ให้อารมณ์ความรู้สึกได้ด้วยตัวมันเอง

1.6.3 ในด้านกายภาพ สีมักนำมาใช้เพื่อส่งผลต่ออุณหภูมิ เช่น สีดำ จะดูดความร้อนได้มากกว่าสีขาว และด้านความปลอดภัย สีที่สว่างจะช่วยให้เรื่องความปลอดภัยได้ดีกว่าสีมืด

ทฤษฎีสี

มนุษย์เราได้มีการศึกษาค้นคว้า และทดลองเกี่ยวกับสีมานานแล้ว เพื่อค้นหาคุณสมบัติที่แท้จริง เพื่อนำสีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เริ่มต้นจาก เมื่อประมาณปี ค.ศ. 1731 เจ ซี ลี โบลน (J.C.Le Blon) ได้ทำการศึกษาวิเคราะห์ธรรมชาติหรือคุณลักษณะเฉพาะของสี และได้กำหนดสีขั้นต้นเป็น แดง เหลือง และน้ำเงิน แล้วนำสีทั้งสามมาจับคู่ผสมซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดสีต่างๆอีกมากมาย (โกสม สายใจ, 2540) การค้นพบคุณสมบัติเกี่ยวกับสีนี้ ได้ถูกกำหนดเป็น "ทฤษฎีสี" ขึ้นมา และต่อมาได้มีผู้นำหลักทฤษฎีสี นี้ไปศึกษา ค้นคว้าต่อ และได้ค้นพบคุณสมบัติของสีอีกหลายประการด้วยกัน ซึ่งความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีสี สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้ เกิดประโยชน์ในงานด้านต่างๆได้อีกมากมาย ตามมา

ภาพประกอบที่ 5 วงจรสี

ที่มา: (http://www.novabizz.com/CDC/Interior/Interior_Colour01.htm)

1. วงจรสี (Colour Wheel)

วงจรสี คือ สีที่เกิดจากการผสมกันเป็นคู่ เริ่มตั้งแต่ แม่สี 3 สี แล้วเกิดเป็นสีใหม่ขึ้นมา จนครบวงจร จะได้สีทั้งหมด 12 สี ซึ่งแบ่งสีเป็น 3 ชั้นคือ

1.1 สีขั้นที่ 1 (Primary Colours) คือ แม่สี 3 สี ได้แก่ สีแดง เหลือง และน้ำเงิน

1.2 สีขั้นที่ 2 (Secondary Colours) คือ สีที่เกิดจากการผสมกันเป็นคู่ๆ ระหว่างแม่สี 3 สี จะได้สีเพิ่มขึ้นอีก 3 สี

1.3 สีขั้นที่ 3 (Tertiary Colours) คือ สีที่เกิดจากการผสมกันเป็นคู่ๆ ระหว่างแม่สี 3 สี กับสีขั้นที่ 2 จะได้สีเพิ่มขึ้นอีก 6 สี

1.4 สีกลาง (Neutral Colour) คือ สีที่เกิดการผสมสีทุกสี ในวงจรสี หรือ แม่สี 3 สี ผสมกัน จะได้สีเทาแก่

สีทั้ง 3 ขั้น เมื่อนำมาจัดอยู่เป็นวงจรจะได้ลักษณะเป็นวงล้อสี

2. วรรณะของสี (Tone of Colour)

วรรณะสี คือ ความแตกต่างของสีแต่ละกลุ่ม ในวงจรสีโดยแบ่งตามความรู้สึกด้านอุณหภูมิ โดยแบ่งออกเป็น 2 วรรณะ คือ

2.1 สีวรรณะร้อน (Warm Tone) ประกอบด้วยสีเหลือง, ส้มเหลือง, ส้ม, ส้มแดง, แดง และม่วงแดง

2.2 สีวรรณะเย็น (Cool Tone) ประกอบด้วยสีม่วง, ม่วงน้ำเงิน, น้ำเงิน, เขียวน้ำเงิน, เขียวและเขียวเหลือง

3. สีตรงข้าม (Complementary Colour)

สีตรงข้าม หมายถึง สีที่อยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกันในวงจรสี และมีการตัดกันอย่างเด่นชัดซึ่งจะให้ความรู้สึกที่ขัดแย้งกัน หากนำมาผสมกันจะได้สีกลาง (เทา) ซึ่งมีทั้งหมด 6 คู่ ได้แก่

- สีเหลือง ตรงข้ามกับ สีม่วง
- สีแดง ตรงข้ามกับ สีเขียว
- สีนํ้าเงิน ตรงข้ามกับ สีส้ม
- สีเขียวเหลือง ตรงข้ามกับ สีม่วงแดง
- สีส้มแดง ตรงข้ามกับ สีเขียวนํ้าเงิน
- สีม่วงน้ำเงิน ตรงข้ามกับ สีส้มเหลือง

ภาพประกอบที่ 6 แทบสีวรรณะร้อน-เย็น

ที่มา: (http://www.novabizz.com/CDC/Interior/Interior_Colour01.htm)

4. สีข้างเคียง (Analogous Colour)

สีข้างเคียง หมายถึง สีที่อยู่เคียงข้างกันทั้งซ้ายและขวาในวงจรสี มีความคล้ายคลึงกันหากนำมาจัดอยู่ด้วยกันจะมีความกลมกลืนกัน หากอยู่ห่างกันมากเท่าใดความกลมกลืนก็จะยิ่งน้อยลงความขัดแย้งก็จะ มีมากขึ้น ส่วนใหญ่จะเป็นสี ในวรรณะเดียวกัน (ภาพที่ 6) สีข้างเคียงได้แก่

- สีแดง - ส้มแดง - ส้ม หรือ ม่วงแดง -แดง - ส้มแดง
- สีส้มเหลือง - เหลือง - เขียวเหลือง หรือ ส้มแดง - ส้ม - ส้มเหลือง
- สีเขียว - เขียวน้ำเงิน - น้ำเงิน หรือ เขียวน้ำเงิน - เขียว - เขียวเหลือง
- สีม่วงน้ำเงิน - ม่วง - ม่วงแดง หรือ ม่วงน้ำเงิน- น้ำเงิน - เขียวน้ำเงิน

ที่มา: (http://www.novabizz.com/CDC/Interior/Interior_Colour01.htm)

2. ความหมายของการเชิดสิงโต

การเชิดสิงโตในวันตรุษจีน หมายถึง เป็นการเอาฤกษ์เอาชัยให้เกิดความเป็นสิริมงคลในวัน ตรุษจีนหรือวันปีใหม่อจีน

ตำนานการเชิดสิงโตในวันตรุษจีน คนจีนโบราณมีความเชื่อว่า "สิงโต" เป็นบุตรของมังกร ซึ่งมีอำนาจและทรงพลังมากที่สุดในบรรดาบุตรทั้งหมด ได้รับมอบหมายจากสวรรค์ในฐานะผู้พิทักษ์ สิงโตจึงถือเป็นสัญลักษณ์ของพลังอำนาจ ความกล้าหาญ และความจงรักภักดี นอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าสิงโตเป็น สัตว์เทพเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์ แม้เพียงเสียงคำรามก็สามารถปัดเป่าวิญญาณและสิ่งชั่วร้ายได้ (ที่มา: <http://horoscope.sanook.com/58317/>)

ดังนั้นในผลงานแต่ละชิ้นของผู้สร้างสรรค์ในศิลปะนิพนธ์ชุด สีเส้น สีลาและรูปทรง ต้องการ ถ่ายทอดความสวยงามของสีเส้นที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรูปทรงและท่วงท่าในการเชิดสิงโต โดย ถ่ายทอดผ่านงานจิตรกรรม ที่ใช้กลวิธีระบายสีอะคริลิคลงบนผ้าใบแคนวาส

3. อิทธิพลหรือศิลปะที่ให้แนวทางและแรงบันดาลใจ

3.1 อิทธิพลและความบันดาลใจจากประสบการณ์

จากประสบการณ์ ที่ผู้สร้างสรรค์รู้จักและคุ้นเคยมาตั้งแต่สมัยวัยเยาว์ มาเป็นแรงบันดาลใจ นั้นคือเทศกาลตรุษจีน เนื่องจากผู้สร้างสรรค์ชื่นชอบการเชิดสิงโต เพราะการเชิดสิงโต นั้นมีรูปแบบ และจังหวะความเคลื่อนไหวที่น่าประทับใจในการแสดง และสิงโตก็มีสีเส้นที่สวยงามที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของเทศกาลตรุษจีน

ที่อยู่ในจังหวัดนครสวรรค์บ้านเกิดของผู้สร้างสรรค์ ผู้สร้างสรรค์จึงถือโอกาสนี้ถ่ายทอดวัฒนธรรมนี้ ผ่านผลงานศิลปะนิพนธ์ โดยใช้กลวิธีระบายสีอะคริลิคลงบนผ้าใบแคนวาส (Acrylic on Canvas)

ภาพประกอบที่ 7 เทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ แห่กลางคืน

ภาพประกอบที่ 8 เทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ แห่กลางวัน

3.2 อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะ

3.2.1. ศิลปะป๊อปอาร์ต หรือ ศิลปะประชานิยม (Pop Art) เป็นขบวนการหนึ่งของศิลปะที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ประมาณ พ.ศ. 2498 มีพลวัตทางศิลปะประมาณ 10 ปีเศษ ล้อไปกับรากฐานบริบทสังคมที่เป็นแบบบริโภคนิยม ศิลปินกลุ่มนี้มีความเชื่อทางศิลปะว่าศิลปะจะต้องสร้างความตื่นเต้นอย่างฉับพลันทันใดแก่ผู้พบเห็น ดังนั้น เนื้อหาศิลปะของป๊อปอาร์ตจึงเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้คนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวเกี่ยวกับผู้คนและสังคมในปัจจุบันที่กำลังได้รับความสนใจหรือวิพากษ์วิจารณ์ในขณะนั้น ซึ่งอาจนับว่าเป็นผลต่อยอดของการเปลี่ยนทิศทางแนวทางศิลปะมาตั้งแต่ศิลปะแนวสัจนิยม (realism) ในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 25 ดังจะเห็นได้จากเนื้อหาจะเริ่มไม่เกี่ยวข้องกับเทพนิยาย ประวัติศาสตร์ หรือศาสนา เหมือนกับงานศิลปะในยุคก่อนหน้า เพื่อให้การสะท้อนเรื่องราวที่ปรากฏในปัจจุบัน ให้ความรู้สึกในความเป็นปัจจุบันอย่างแท้จริง (ที่มา:<https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95>)

ทั้งนี้ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษางานทัศนศิลป์ของศิลปินตะวันตก ในลัทธิศิลปะประชานิยม เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานของผู้สร้างสรรค์ต่อไป โดยยกตัวอย่างศิลปินมา 2 ท่าน

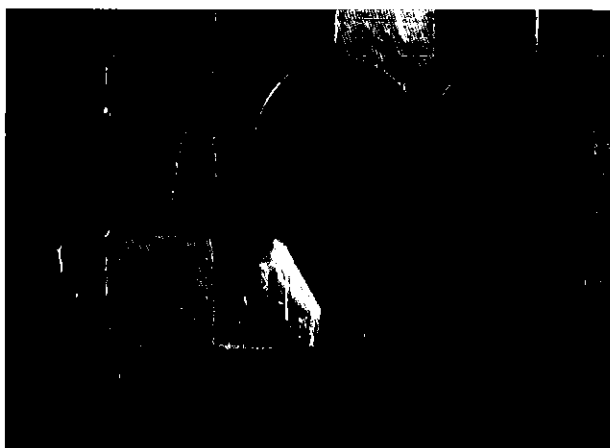
1. รอย ฟอกซ์ ลิกเทนสไตน์ (Roy Fox Lichtenstein; 27 ตุลาคม ค.ศ. 1923 – 29 กันยายน ค.ศ. 1997) เป็นศิลปินป๊อปอาร์ตชาวอเมริกัน ที่มีผลงานโดดเด่นร่วมกับศิลปินอื่น ๆ อาทิ แอนดี้ วอร์ฮอล, แจสเปอร์ จอนส์ และเจมส์ โรเซนควิสต์ งานของเขาเป็นการนิยามสมมติฐานเบื้องต้นมากกว่าการล้อเลียน ซึ่งงานส่วนมากได้รับแรงบันดาลใจหลักมาจากบทกวีของ ลิกเทนสไตน์ผลิตผลงานที่มีองค์ประกอบค่อนข้างแม่นยำ งานของเขาได้รับอิทธิพลจากโฆษณาที่โด่งดัง และหนังสือการ์ตูน รอยได้กล่าวว่า ป๊อปอาร์ตไม่ใช่ภาพเขียนแนวอเมริกัน แต่เป็นภาพเขียนแนวอุตสาหกรรม (ที่มา:https://th.wikipedia.org/wiki/Roy_Fox_Lichtenstein)

ภาพประกอบที่ 9 อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะ
ศิลปิน Roy Lichtenstein เป็นศิลปินกลุ่มลัทธิศิลปะประชานิยม
กลวิธี สกรีน

(ที่มา: <https://sites.google.com/site/popart20thcentury/home/working>)

2. จิม ไดน์ (Jim Dine) ศิลปินป๊อปอาร์ตชาวอเมริกัน เขาเกิดที่ซินซินเนติก รัฐโอไฮโอ รับผิดชอบจากมหาวิทยาลัยโอไฮโอ ได้เริ่มทำงานศิลปะโดยร่วมงานกับเคล โอลเดนเบิร์ก (Claes Oldenburg) และอลเลน แคปฟรอร์ (Allen Kaprow) และในปี ค.ศ. 1962 เขาทำงานศิลปะร่วมกับกลุ่มศิลปินป๊อปอาร์ต อันได้แก่ รอย ริชเชนสไตน์ (Roy Lichtenstein) และแอนดี้ วอร์ฮอล (Andy Warhol) ผลงานของจิม ไดน์จึงเริ่มเป็นป๊อปอาร์ต ที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันมากขึ้น ต่อมาเขาได้แสดงผลงานทั้งวาดเส้น และผลงานด้านประติมากรรมด้วย

ภาพประกอบที่ 10 อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะ

ศิลปิน Jim Dine เป็นศิลปินกลุ่มลัทธิศิลปะประชานิยม

กลวิธี สีนํ้ามัน

(ที่มา: <https://sites.google.com/site/popart20thcentury/home/working>)

จากอิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะประชานิยม โดยได้ศึกษาวิเคราะห์ คุณค่า ความหมาย และสาระสำคัญของกลุ่มลัทธิศิลปะประชานิยม ที่ได้ส่งผลต่อแนวความคิด ความบันเทิง และเนื้อเรื่องของศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ โดยแบ่งประเด็นหลักๆ ได้ดังนี้

- 1) ลัทธิศิลปะประชานิยม ทำให้ผู้สร้างสรรค์มีแรงบันดาลใจ และแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน ที่ตรงต่อวัตถุประสงค์ ในการสร้างสรรค์งาน เกี่ยวกับทางด้านกลวิธี
- 2) ผลงานของศิลปินชื่อ Roy Lichtenstein ได้เป็นแนวทางในการเขียนรูปแบบเรขาคณิต ที่เป็นเอกลักษณ์ของศิลปิน
- 3) ผลงานของศิลปินชื่อ Jim Dine ได้เป็นแนวทางในการเลือกใช้สีที่มองดูแล้วสะดุดตา ทำให้ผลงานออกมา ดูน่าสนใจยิ่งขึ้น

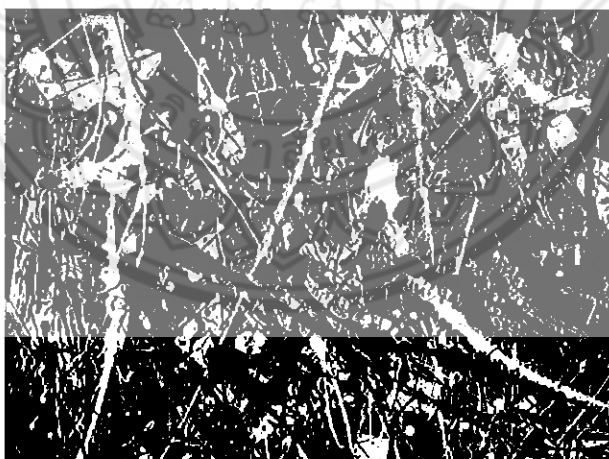
3.2.2. ศิลปะนามธรรม (Abstract Art) ใช้ภาษาภาพในการสื่อความหมายด้วยรูปทรง, สี และลายเส้น เพื่อสร้างสัดส่วนซึ่งอาจจะประกอบขึ้นในระดับความเป็นนามธรรมที่แตกต่างกันไป^[1] ตั้งแต่ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาไปจนถึงช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 ศิลปะตะวันตกได้รับอิทธิพลในการใช้ทัศนมิติและความพยายามในการทำให้สมจริงมากที่สุด ขณะที่ศิลปะของวัฒนธรรมนอกทวีปยุโรปถูกเข้าถึงและแสดงให้เห็นแนวทางอันหลากหลายในการอธิบายทัศนประสบการณ์ของตัวศิลปิน จนถึงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ศิลปินหลายคนรู้สึกถึงความต้องการที่จะสร้างสรรค์ศิลปะแนวใหม่ ซึ่งสามารถที่จะถ่ายทอดการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานของเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์ และปรัชญา ต้นตอที่ทำให้ศิลปินสร้างสรรค์งานศิลปะของตนเองนั้นมีหลากหลาย

และสะท้อนให้เห็นสภาพก่อนการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคมและปัญญาในทุกแง่มุมของวัฒนธรรมยุโรปในขณะนั้น

ศิลปะนามธรรม ศิลปะไร้รูปแบบตายตัว ศิลปะไร้รูปธรรม และศิลปะไม่แสดงลักษณะ คือศิลปะที่เกี่ยวข้องกันอย่างหลวมๆ แม้ในความหมายเชิงลึกอาจมีความแตกต่างกันก็ตาม (ที่มา: <https://th.wikipedia.org/wiki/Abstract>)

ทั้งนี้ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษางานทัศนศิลป์ของศิลปินตะวันตก ในลัทธิศิลปะนามธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานของผู้สร้างสรรค์ต่อไป โดยยกตัวอย่างศิลปินมา 1 ท่าน

1) พอล แจ็กสัน พอลล็อก (Paul Jackson Pollock) เป็นจิตรกรชาวอเมริกันยุคศตวรรษที่ 20 และเป็นผู้นำขบวนการเขียนภาพแบบสำแดงพลังอารมณ์นามธรรม (abstract-expressionism) ซึ่งเป็นการทำงานศิลปะโดยการหยด สาด หรือเทสีลงบนผ้าใบ โดยไม่ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบศิลป์ หรือแบบแผนใด ๆ แต่ปล่อยให้จิตสำนึกเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะขึ้นนั้น พอลล็อกได้รับสมญานามว่า "แจ็กเดอะดริปปเปอร์" (Jack The Dripper) จากนิตยสารไทม์ ด้วยแบบอย่างการเขียนภาพที่เรียกว่า กัมมันตจิตรกรรม (action painting) ด้วยการสาด เท หยด สาดสีลงบนผ้าใบขนาดใหญ่ แสดงถึงความเคลื่อนไหวว่องไวและมีพลัง ด้วยผลงานที่น่าสนใจและวิธีการซึ่งเป็นเอกลักษณ์นี้ ทำให้เขามีชื่อเสียง และผลงานของเขาหลาย ๆ ชิ้นมีราคาสูงหลายล้านดอลลาร์ (ที่มา:https://th.wikipedia.org/wiki/Jackson_Pollock)

ภาพประกอบที่ 11 อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะ

ศิลปิน Jackson Pollock เป็นศิลปินกลุ่มลัทธิศิลปะนามธรรม

กลวิธี สีอะคริลิค

(ที่มา: <https://artist.com/gary-spessard/tribute-to-paul-jackson-pollock-quad-top-left/art-details-1119-1669/>)

4. อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานของศิลปิน

4.1. อิทธิพลด้านรูปแบบที่ได้รับจากผลงานของศิลปินต่างชาติ

4.1.1 แอนดี้ วอร์ฮอล (Andy Warhol) เป็นศิลปินชาวอเมริกัน เขาเป็นหนึ่งในผู้นำกลุ่มศิลปะแนวป๊อปอาร์ต (pop art) ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากจนได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของงานแนวนี้ งานของเขาสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจในเรื่อง คนดัง วงการบันเทิง และการโฆษณาซึ่งกำลังเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากในช่วงยุค 60 หลังจากการประสบความสำเร็จในงานวาดภาพประกอบ แอนดีก็กลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงตามที่เขาหวังเอาไว้ งานของแอนดีมีหลายประเภทตั้งแต่งานมีเดียไปจนถึง ภาพเขียน ภาพจิตรกรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพพิมพ์สีกรีน ประติมากรรม ภาพยนตร์ และดนตรี นอกจากนี้เขายังเป็นศิลปินรุ่นแรกๆที่นำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการศิลปะด้วย

นอกจากงานเหล่านี้แล้วแอนดียังเป็นผู้ก่อตั้งนิตยสารและเขียนหนังสืออีกหลายเล่ม อาทิ เช่น The Philosophy of Andy Warhol และ Popism: The Warhol Sixties แม้ในช่วงระยะหลังของชีวิตแอนดีจะไม่ค่อยทำงานศิลปะออกมามากเท่าไร แต่เขาก็ยังคงมีงานในด้านอื่นๆ ออกมาให้เห็นอยู่อย่างต่อเนื่อง เช่น งานโฆษณา หรือ งานแสดงที่เขาได้รับเชิญจากภาพยนตร์ซีรีส์เรื่อง เรือรักเรือสำราญ (Love Boat) และนั่นยิ่งเป็นการตอกย้ำถึงความสำเร็จของเขา หลังจากการแสดงงานครั้งสุดท้ายในยุโรป เมื่อกลับมาในนิวยอร์กได้ระยะหนึ่ง แอนดีก็เสียชีวิตลงในปี 1987 (ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/Andy_Warhol)

ภาพประกอบที่ 12 อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานศิลปิน
ศิลปิน Andy Warhol ผลงานชื่อ The Two Marilyns
กลวิธี สีล็กกรีนบนผ้าใบ

(ที่มา: <http://board.postjung.com/825920.html>)

ภาพประกอบที่ 13 อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานศิลปิน

ศิลปิน Andy Warhol ผลงานชื่อ Campbell's Soup I

กลวิธี สีล็กสีกรีนและระบายด้วยสีอะคริลิกและสีลิควิดเท็ก บนผ้าใบ

(ที่มา: <http://board.postjung.com/825920.html>)

4.1.2 เจฟฟ์ คูนส์ (Jeff Koons) (เกิดเมื่อ 21 มกราคม 1955; ปัจจุบัน(2014)58ปี) เป็นศิลปินอเมริกันที่สร้างสรรค์งานด้วยการนำภาพและวัตถุจากวัฒนธรรมป๊อป(Pop)มาใช้ โดยคูนส์จะสร้างบริบท (Context) ใหม่ให้กับสิ่งที่เขาเลือกมา ทำให้ภาพหรือวัตถุที่คนเห็นจนชินชากลายเป็นสิ่งที่ไม่อาจมีใครมองข้ามได้ ทั้งนี้โดยการเล่นกับขนาด พื้นผิว และความรู้สึกที่เชื่อมโยงเข้ากับสิ่งนั้นๆ การที่คูนส์เลือกสิ่งของผู้คนคุ้นเคยมาสร้างงาน ไม่ว่าจะป็นรูปปั้นของไมเคิล แจ็คสัน ลูกโป่งบิดเป็นตัวสุนัข หรือรูปหัวใจ ทำให้งานของเขาถูกเรียกว่าเป็นศิลปะแบบ "คิทช์" (Kitsch) ซึ่งหมายถึงรูปแบบของงานที่เต็มไปด้วยความรู้สึกจนดูเหมือนเสแสร้ง โดยจงใจลอกเลียนแบบหรือนำสิ่งที่มีอยู่แล้วในวัฒนธรรมบริโภคมาใช้ ส่งผลให้ผลงานของคูนส์ถูกโจมตีว่าน่าเบื่อ ด้อยค่า และไร้สุนิยมอยู่บ่อยครั้ง (ที่มา: <https://sites.google.com/site/jeffkoonscultureexhibition/>)

ภาพประกอบที่ 14 อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานศิลปิน

ศิลปิน Jeff Koons ผลงานชื่อ Balloon Dog

ขนาด 259.1 x 363.2 ซม. กลวิธี สีน้ำมัน บนผ้าใบแคนวาส

(ที่มา: <http://www.jeffkoons.com/artwork/celebration/balloon-dog>)

ภาพประกอบที่ 15 อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานศิลปิน

ศิลปิน Jeff Koons ผลงานชื่อ Tulips

ขนาด 282.9 x 332.7 ซม. กลวิธี สีน้ำมัน บนผ้าใบแคนวาส

(ที่มา: <http://www.jeffkoons.com/artwork/celebration/tulips>)

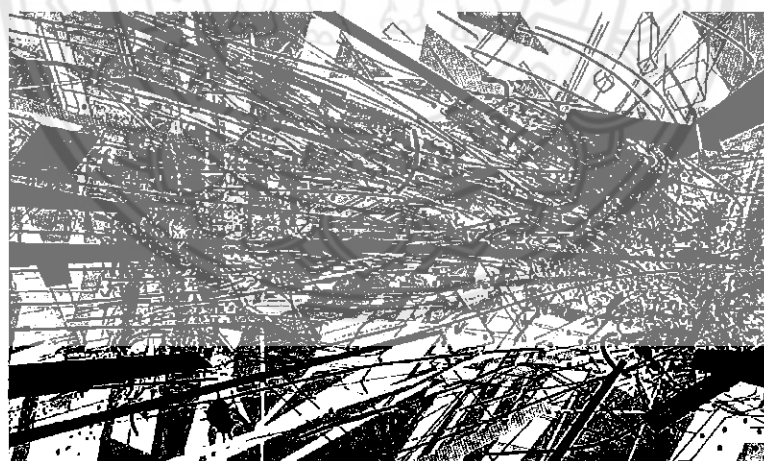
4.1.3 Julie Mehretu ศิลปินชาวเอธิโอเปีย เป็นศิลปินที่มีคนรู้จักกันเป็นอย่างดีกับผลงานนามธรรมและภาพพิมพ์นามธรรม เธอเป็นที่รู้จักในการภาพวาดขนาดใหญ่ของเธอที่ใช้พลังงานนามธรรม ภูมิประเทศและความรู้สึกของภูมิภาคที่คนเมืองทั่วโลกเป็นแหล่งที่มาของแรงบันดาลใจ

ภาพประกอบที่ 16 อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานศิลปิน

ศิลปิน Julie Mehretu

(ที่มา: <http://www.designsponge.com/2015/09/fine-art-focus-julie-mehretu.html>)

ภาพประกอบที่ 17 อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานศิลปิน

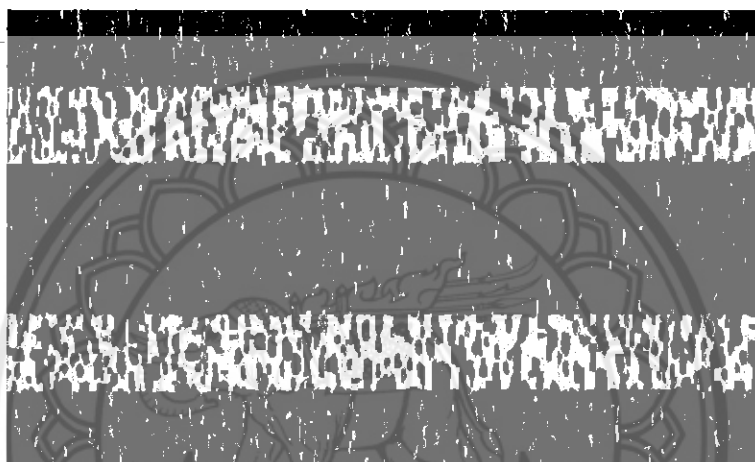
ศิลปิน Julie Mehretu

(ที่มา: <http://www.designsponge.com/2015/09/fine-art-focus-julie-mehretu.html>)

3.2 อิทธิพลด้านรูปแบบที่ได้รับจากผลงานของศิลปินไทย

ผู้สร้างสรรค์มีความชื่นชอบในกลวิธีการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมของศิลปินโอภาส ชาติพันธุ์วานนท์ ในภาพผลงานมวลมหาประชาชน ศิลปินถ่ายทอดสีของในวรรณคดีที่แตกต่างกันแต่ดูสมดุและกลมกลืน เมื่อเข้ามาใกล้ผลงานอาจจะเห็นว่าเป็นเพียงกลุ่มสี แต่เมื่อห่างจากผลงานออกมาในระยะจะสามารถเห็นได้ว่าเป็นภาพของ

-ธงชาติไทย ซึ่งผู้สร้างสรรค์มีความปรารถนาในการสร้างสรรค์ผลงานให้ได้ผลลัพธ์ออกมาแบบศิลปินท่านนี้เช่นกัน จึงทำให้ผู้สร้างสรรค์เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานจิตรกรรม ด้วยกลวิธีสีอะคริลิคบนผ้าใบแคนวาสชุดนี้ด้วย

ภาพประกอบที่ 18 ผลงานของ โอภาส ชาติพันธุ์วานนท์ "มวลมหาประชาชน"

ที่มา: (<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=722340681142248&set=a.722348114474838&type=3&theater>)

จากอิทธิพลที่ได้รับผลงานศิลปิน ศิลปินที่นำมาที่มีชื่อว่า Andy Warhol เป็นศิลปินชาวอเมริกัน ในผลงานเป็นผลงานรูปแบบของรูปธรรม สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจในเรื่อง คนดัง วงการบันเทิง และการโฆษณาที่กำลังเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากในช่วงยุค 60 ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจและมีชื่อเสียงในยุคของเขา และรูปแบบงานที่เป็นเรขาคณิต ซึ่งผู้สร้างสรรค์ตั้งใจจะศึกษาอยู่แล้ว และได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานของศิลปินไทย คือ โอภาส ชาติพันธุ์วานนท์ จึงได้นำมาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางและการพัฒนาในผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ต่อไป

บทที่ 3

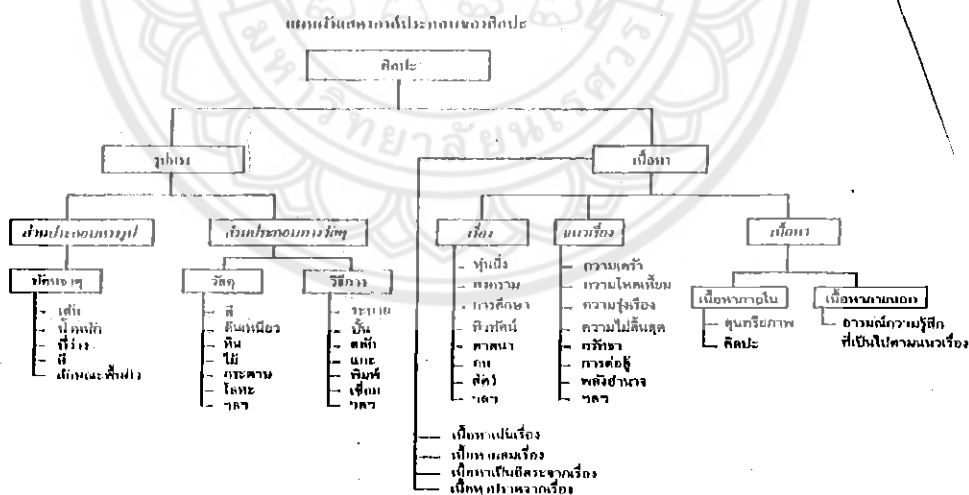
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุด สีเส้น สีลาและรูปทรง สร้างสรรค์นำเทศกาล ที่ผู้สร้างสรรค์รู้จักและคุ้นเคยมาตั้งแต่สมัยวัยเยาว์ มาเป็นแรงบันดาลใจ นั่นคือเทศกาลตรุษจีน เนื่องจากผู้สร้างสรรค์ชื่นชอบการขีดสิ่งโต เพราะการขีดสิ่งโต นั้นมีรูปแบบและจังหวะความเคลื่อนไหวที่น่าประทับใจในการแสดง และสิ่งโตก็มีสีสันที่สวยงามที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของเทศกาลตรุษจีน ที่อยู่ในจังหวัดนครสวรรค์บ้านเกิดของผู้สร้างสรรค์ ผู้สร้างสรรค์จึงถือโอกาสนี้ถ่ายทอดวัฒนธรรมนี้ผ่านผลงานศิลปนิพนธ์ โดยใช้กลวิธีระบายสีอะคริลิกลงบนผ้าใบแคนวาส ซึ่งกระบวนการสร้างสรรค์ได้กำหนดเป็นขั้นตอนไว้แล้ว โดยเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลจัดทำภาพแบบร่าง และปรับปรุงแก้ไข ขยายภาพผลงานจริงจากภาพแบบร่าง และปฏิบัติงานจริงจนเสร็จสมบูรณ์

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

1. ขั้นตอนการศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูล

1.1 หลักการและแผนผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ

ภาพประกอบที่ 19 แผนผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ

ที่มา : องค์ประกอบของศิลปะ, ชลูด นิ่มเสมอ(2530:26)

องค์ประกอบของศิลปะ ในการสร้างงานศิลปะ งานจิตรกรรม ผู้สร้างสรรค์จะต้องมีความรู้เข้าใจถึงโครงสร้างสำคัญ ทั้งส่วนที่เป็น รูปทรงและเนื้อหา ของงานศิลปะเป็นอย่างดี เพราะเป็นส่วนที่เชื่อมประสานและสัมพันธ์กันได้อย่างลงตัวในสัดส่วนที่สมดุลกัน เรียกว่าเป็นการประสานกันอย่างเป็นเอกภาพ(Unity) หรือกล่าวได้ว่า เป็นการรวมตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

รูปทรง รูปทรง หมายถึง ส่วนรูปธรรมตาทางกายภาพของศิลปะ ที่มองเห็นหรือสามารถจับต้องได้ เป็นส่วนสำคัญต่อการสื่อความหมาย ให้ผู้ชมได้รับรู้มองเห็น และเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์งานศิลปะของผู้สร้างสรรคงาน

โครงสร้างทางรูป

ทัศนธาตุ (Visual Elements) หมายถึง ส่วนประกอบสำคัญอันเป็นพื้นฐานสำหรับสร้างสรรค์งานทางทัศนศิลป์ ซึ่งผู้สร้างสรรคงาน ใช้สิ่งเหล่านี้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ได้แก่ จุด เส้น สี น้ำหนัก ที่ว่าง และ พื้นผิว มีความหมายดังนี้

- 1) จุด (Dot/Point) สิ่งที่เล็กที่สุดในการมองเห็นและมีความสำคัญเป็นที่สุด เพราะจุดเป็นการเริ่มต้นไปสู่การเกิดทัศนธาตุต่างๆ เช่น เส้นหรือน้ำหนัก เกิดจากการนำจุดมาเรียง หรือทับซ้อนกันหลายจุด เป็นต้น
- 2) เส้น (Line) ผลจากการนำจุดหลายๆจุดมาเรียงต่อกันจนเกิดเป็นความยาวซึ่งเป็นมิติเดียวของเส้น และเส้นเป็นรากฐานของโครงสร้าง ของงานทัศนศิลป์ทุกประเภท อีกทั้งยังแสดงความรู้สึกของตัวมันเองด้วย
- 3) สี (Color) เป็นทัศนธาตุที่สำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในงานจิตรกรรม สันนิษว่ามีบทบาทเข้าไปผสมผสานต่อลักษณะการสร้างสรรค์งานศิลปะอย่างมาก เพราะสีส่งผลต่อการรับรู้และเสริมสร้างความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ความรู้สึก ของคนเราได้เป็นอย่างดี
- 4) น้ำหนัก (Tone) ทัศนธาตุที่เกิดจาก จุด เส้น หรือสี ประสมประสานกันแล้ว แสดงค่าความอ่อนแก่ ของบริเวณรูปร่างรูปทรง ที่โดนแสง และจุดอับแสงที่เป็นเงา
- 5) ที่ว่าง (Space) เป็นทัศนธาตุที่มองไม่เห็น จะมีบทบาทก็ต่อเมื่อทัศนธาตุอื่นปรากฏขึ้น เป็นรูปร่างรูปทรง การใช้พื้นที่ว่างในการทำงานทัศนศิลป์ ทำให้เกิดช่องไฟเป็นจังหวะความสวยงาม
- 6) พื้นผิว (Texture) สามารถรับรู้ได้ด้วยการสัมผัสแตะต้อง หรือมองแล้วรู้สึกว่ามีลักษณะหยาบ มัน ด้าน หรือ ขรุขระ

โครงสร้างทางวัสดุ

วัสดุ (Material) หมายถึง วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น สี ไม้ กระดาษ ผ้า โลหะ ฯลฯ ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์เรื่อง สี สัน สีลาและรูปทรง วัสดุที่ผู้สร้างสรรคใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน คือ สีอะคริลิก (Acrylic Color) กรอบไม้ (Frame) ผ้าใบ (Canvas) และพู่กัน (Paintbrush)

- 1) สีอะคริลิก (Acrylic Color) เป็นสีที่มีความทึบแสง หากเขียนอย่างหนาๆ ด้วย พู่กันหรือเกรียง ผลที่ออกมาจะดูเหมือนสีน้ำมัน ในทางตรงกันข้าม หากนำมา ผสมน้ำแล้วเขียนอย่างบางๆ ลักษณะสีก็จะดูโปร่งใสเหมือนสีน้ำ

www.louvre.com

ภาพประกอบที่ 20 สีอะคริลิก

ที่มา: (<http://www.booksmile.co.th/stationery>)

- 2) กรอบไม้ (Frame) สำหรับชิงผ้าใบแคนวาส ในการสร้างสรรค์ผลงานสำหรับงาน จิตรกรรมต่างๆ

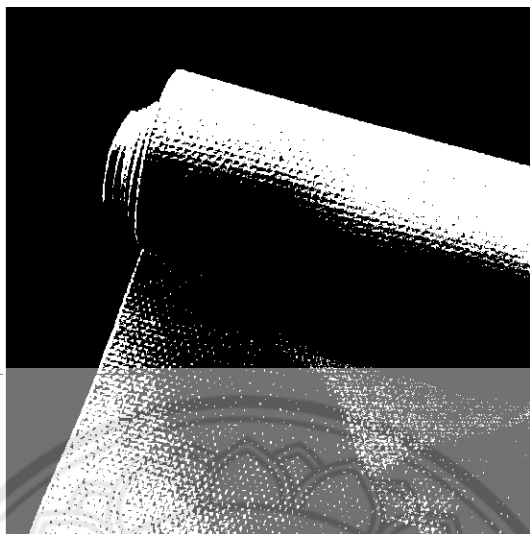

ภาพประกอบที่ 21 กรอบไม้สำหรับชิงผ้าใบ

ที่มา: (<http://webiz.co.th/files/photos/1/59/02/1590253/1656794.jpg>)

- 3) ผ้าใบ (Canvas) ผ้าใบแคนวาส คือผ้าที่ถูกทอขึ้นจากผ้าฝ้ายด้วยความหนาเป็นพิเศษ เพื่อนำมาใช้กับงานศิลปะ งานจิตรกรรม รองรับสีน้ำมัน สีอะคริลิก หรือแม้กระทั่งสีชอล์กผ้าใบแคนวาสสำหรับงานศิลปะและงานพิมพ์นี้ จะได้รับ

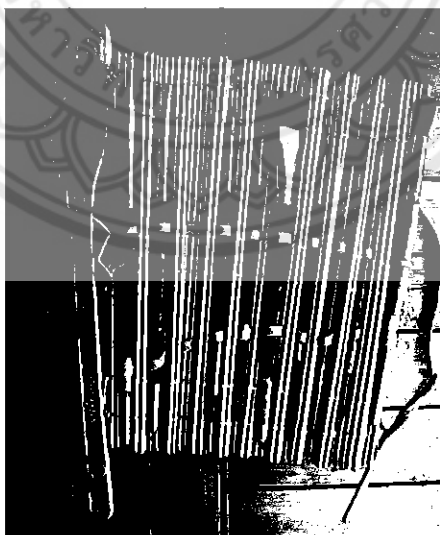
การรองพื้นสีขาว หรือขาวครีม ด้วย GESSO เพื่อลดการดูดซับสีของผ้าหนาๆ และช่วยลบบริเวณผิวของผ้าทอ ทำให้เรียบขึ้น ลงสีง่ายขึ้น

ภาพประกอบที่ 22 ผ้าใบแคนวาส (Canvas)

ที่มา: (<http://igoncanvas.com/product/cvig-8x8/>)

- 4) พู่กัน (Paintbrush) เครื่องเขียนหนังสือหรือระบายสี ตอนปลายเป็นพู่ทำด้วยขนสัตว์ หรือขนสังเคราะห์ มีหลายขนาด และหลายรูปทรง ทั้งกลม และแบน ขึ้นอยู่กับการใช้งานที่เหมาะสม

ภาพประกอบที่ 23 พู่กัน (Paintbrush)

ที่มา: (<http://www.beeacrylic.com>)

เนื้อหา

เนื้อหา หมายถึง ส่วนที่อธิบายหรือแสดงเกี่ยวกับ เรื่องราว แนวความคิด ที่ผู้ชมได้รับรู้ ดูเห็น และเข้าใจ ถึงวัตถุประสงค์ในผลงานการสร้างสรรค์งานของผู้สร้างสรรค์ผลงาน ว่าสื่อเกี่ยวกับเรื่องอะไร เช่น คน สัตว์ สิ่งของ พืช ฯลฯ เป็นไปในทัศนคติความเห็น หรือ แนวความคิดอย่างใด อย่างหนึ่ง เป็นต้น

1) เรื่อง หมายถึง สิ่งที่ผู้สร้างสรรค์สรรหามาเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะในรูปแบบรูปธรรม เช่น คน สัตว์ สิ่งของ ฯลฯ

2) แนวเรื่อง หมายถึง เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบทางด้านนามธรรมของงานศิลปะที่เน้นความคิด (Concept) ของศิลปินที่มีต่อเรื่องหรือรูปทรง เป็นเนื้อหาสาระหรือแนวทางการสร้างสรรค์มากกว่าเนื้อเรื่อง เช่น ความเศร้า ศรัทธา การต่อสู้ดิ้นรน ความรัก ฯลฯ

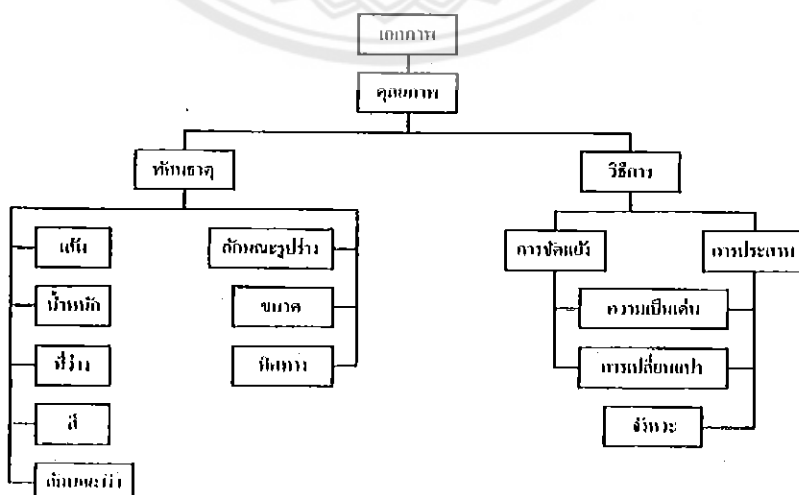
3) เนื้อหา หมายถึง ความหมายของงานศิลปะที่แสดงออกผ่านรูปทรงทางศิลปะ (Artistic Form) เนื้อหาของงานศิลปะแบบรูปธรรม เกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพของเรื่องแนวเรื่อง และรูปทรง

เนื้อหาอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้

-เนื้อหาภายใน หรือ เนื้อหาทางรูปทรง เป็นเนื้อหาที่เกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุในรูปทรง เป็นเนื้อหาโดยตรง เนื้อหาประเภทนี้จะให้อารมณ์ทางสุนทรีย์ภาพแก่ผู้ดูเป็นอารมณ์ทางศิลปะที่บริสุทธิ์ ไม่มีอารมณ์อื่นๆในประสบการณ์ของมนุษย์มาเกี่ยวข้องด้วย

-เนื้อหาภายนอก ซึ่งมีอยู่เฉพาะในงานศิลปะแบบรูปธรรมที่มีเรื่อง เช่น คน สัตว์ สิ่งของ หรือเหตุการณ์นั้นเป็นเนื้อหาที่เป็นผลสืบเนื่องจากเนื้อหาภายในเป็นความหมายของเรื่องและแนว เรื่องที่แปลออกมาโดยรูปทรง

1.2 หลักการและแผนผังแสดงทัศนธาตุและวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

ภาพประกอบที่ 24 แผนผังแสดงทัศนธาตุและวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

ที่มา : หนังสือองค์ประกอบของศิลปะ, ชลูด นิมเสมอ(2530:208)

การสร้างสรรคศิลป์ในเรื่อง สี สัน ลีลาและรูปทรง นี้ ผู้สร้างสรรคได้สร้างสรรคผลงานจิตรกรรมให้เกิดเอกภาพ โดยมีหลักองค์ประกอบ และวิธีการสร้างดังต่อไปนี้

1.2.1) เอกภาพ (Unity) การรวมกลุ่มก้อน ไม่แตกแยกกระจายไปคนละทิศทางจนทำให้ขาดความสัมพันธ์กัน ในทางทัศนศิลป์เอกภาพยังเป็นส่วนที่แสดงให้เห็นถึงเนื้อหาเรื่องราวที่ต้องการแสดงอย่างชัดเจนด้วย

1.2.2) ความสมดุล (Balance)

ความสมดุลของสิ่งที่ขัดแย้งหรือต่างกัน (Asymmetrical) เป็นการนำเอาส่วนประกอบที่มีรูปลักษณะที่ต่างกันหรือขัดแย้งกัน มาจัดองค์ประกอบเข้าด้วยกันให้ประสานกลมกลืนกัน เกิดการถ่วงน้ำหนักขององค์ประกอบส่วนต่าง ๆ ในลักษณะที่พอเหมาะพอดีจนรู้สึกถึงความสมดุล โดยที่วัตถุหรือเนื้อหาในภาพไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน

1.2.3) ความกลมกลืน (Harmony)

ความกลมกลืนแบบขัดแย้ง หมายถึง การนำเอาองค์ประกอบต่างชนิด ต่างรูปร่าง รูปทรง ต่างสี มาจัดวางในภาพเดียวกัน เช่น รูปวงกลมกับรูปสามเหลี่ยม เส้นตรงกับเส้นโค้ง ซึ่งจะทำให้เกิดความขัดแย้งกันขึ้น แต่ก็ยังให้ความรู้สึกกลมกลืนกัน

1.2.4) จุดสนใจหรือการเน้น (Emphasis)

ส่วนที่สำคัญที่สุดของภาพที่ต้องการแสดง ซึ่งนำไปสู่การบอกเล่าเนื้อหาของภาพทั้งหมดหรือเป็นจุดที่ดึงดูดความสนใจให้มอง ในทางทัศนศิลป์จุดสนใจควรมีเพียงจุดเดียว ซึ่งอาจเป็นส่วนที่แสดงความสำคัญหรือมีสีสันสดใสที่สุด นอกจากนั้นยังเน้นให้เกิดจุดสนใจด้วยการสร้างความแตกต่างขึ้นในภาพ จุดสนใจไม่จำเป็นจะต้องอยู่จุดกึ่งกลางเสมอไป อาจอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพก็ได้

1.2.5) จังหวะ (Rhythm)

ระยะในการจัดภาพหรือการวางของวัตถุ ซ้ำไปซ้ำมา อย่างสม่ำเสมอ

1.2.6) ความขัดแย้ง (Contrast)

การขัดแย้งกันของวัตถุ หรือ สี ในตัวงาน อย่างเช่นสี ซึ่งมีลักษณะเด่นในงานชิ้นนี้ผู้สร้างสรรคต้องการใช้สีที่ต่างกัน เพื่อให้เกิดน้ำหนักในผลงานด้วย

2. การกำหนดรูปแบบและขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรคศิลป์

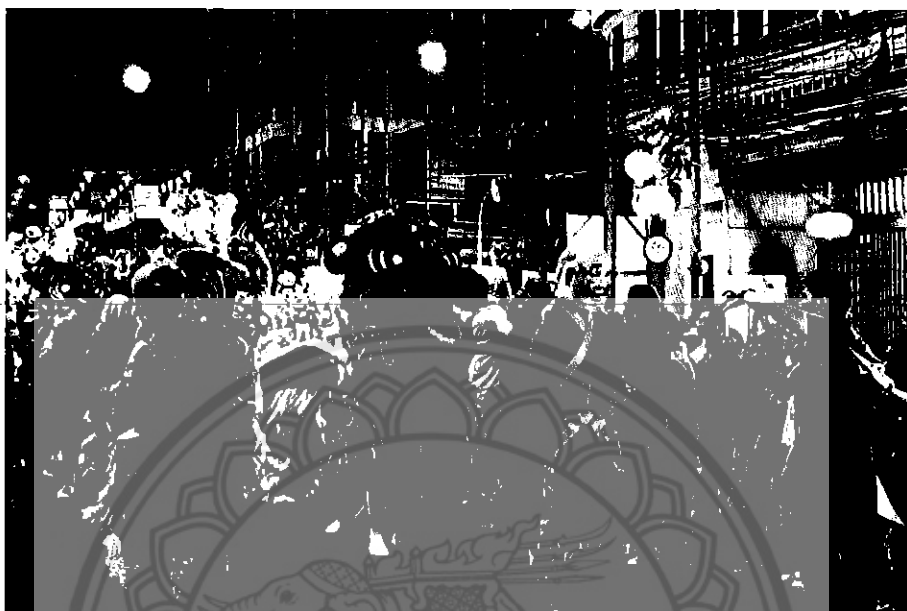
2.1 การศึกษาค้นคว้า ข้อมูล เอกสาร และภาพถ่าย

2.1.1 ข้อมูลภาคเอกสารหนังสือ ได้แก่

- หนังสือรอบรู้ประเพณีจีน ผู้แต่ง วิภา จริยะเดชะ
- หนังสือองค์ประกอบศิลปะ ผู้แต่ง ชลุด นิมเสมอ
- เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 707122 พื้นฐานองค์ประกอบศิลป์ ผู้แต่ง สุรชาติ เกษประสิทธิ์

2.1.2 ข้อมูลภาพถ่าย และผลงานศิลปะลัทธิ ศิลปินต่างๆ

ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ประสบการณ์จริงในการได้ไปยังสถานที่จริงที่มีวัฒนธรรมของคนจีน ซึ่งผู้สร้างสรรค์มีความผูกพันมาตั้งแต่วัยเยาว์ เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ ณ งานประเพณีตรุษจีน เมืองปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์

ภาพประกอบที่ 25 งานประเพณีตรุษจีน เมืองปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์

ทั้งนี้ ผู้สร้างสรรค์ยังได้ศึกษาเกี่ยวกับผลงานของศิลปินตะวันตก เพื่อเป็นแนวในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ด้วย

ภาพประกอบที่ 26 อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะ

ศิลปิน Roy Lichtenstein เป็นศิลปินกลุ่มลัทธิศิลปะประชานิยม

กลวิธี สกรีน

เป็นภาพของหญิงสาวกับชายหนุ่มนั่งอยู่ในรถยนต์ที่กำลังวิ่ง เป็นภาพในลักษณะของการ์ตูน

(ที่มา: <https://sites.google.com/site/popart20thcentury/home/working>)

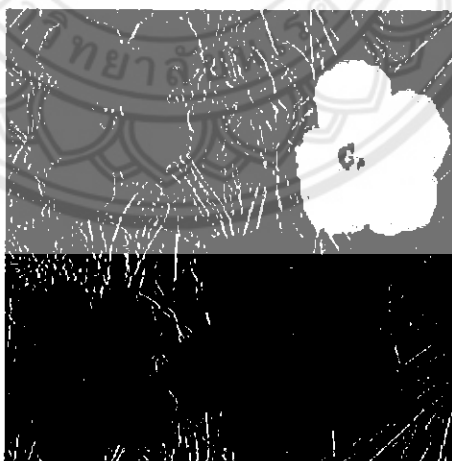
ภาพประกอบที่ 27 อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะ

ศิลปิน Jim Dine เป็นศิลปินกลุ่มลัทธิศิลปะประชานิยม

กลวิธี สีนํ้ามัน

ที่มา: (<https://decourtenay.wordpress.com/2009/06/16/jim-dine/dine-my-name-is-jim-dine/>)

เป็นผลงานจิตรกรรมชิ้นหนึ่งของเขาที่นำเสนอถึงเรื่องราวที่เป็นธรรมชาติในความเป็นบุคคลที่ยังมีชีวิต จิม ไดน์วาดภาพหัวใจสีแดงที่กำลังเต้น อยู่บนฉากหลังที่เป็นตารางสี่เหลี่ยมสีต่างๆที่อยู่ในวรรณะร้อนเป็นส่วนใหญ่จึงให้ความรู้สึกการมีชีวิตเลือดเนื้อ จึงดูเหมือนการวันเกิดที่น่ากลัว

ภาพประกอบที่ 28 อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานศิลปิน

ศิลปิน Andy Warhol ผลงานชื่อ Flowers

กลวิธี สีล็กสีเขียวลงบนกระดาษ

ที่มา: (<https://www.mooivoorthuis.com/c-684411/andy-warhol/>)

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนเนื้อหา

การสร้างสรรคศิลป์นิพนธ์เรื่อง สี สัน ลีลาและรูปทรง ผู้สร้างสรรคได้ใช้แรงบันดาลใจที่ได้มาจากวัฒนธรรมที่เคยพบเห็นมาตั้งแต่วัยเยาว์ เป็นประเพณีประจำจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของผู้สร้างสรรค ในงานตรุษจีนปากน้ำโพนั้น มีความงามทางด้านสี สัน ที่ตระการตา รวมถึงสัญลักษณ์ที่เป็นที่จดจำของผู้คนทั้งหลาย คือ การเชิดสิงโต สิ่งนี้จึงเป็นความบันดาลใจในการสร้างสรรคงานขึ้นมา

2. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนรูปทรง

การสร้างสรรคศิลป์นิพนธ์เรื่อง สี สัน ลีลาและรูปทรง ผู้สร้างสรรคได้ใช้ทัศนธาตุและวิธีการดังต่อไปนี้

2.1 เส้น ในงานของผู้สร้างสรรคลักษณะของเส้นที่นำมาใช้งาน คือ เส้นที่บ่งบอกถึงน้ำหนัก และรูปร่างรูปทรงของวัตถุไม่ว่าจะได้เป็น คน สัตว์ หรือสิ่งของ ส่วนใหญ่จะเป็นเส้นโค้งที่มีลักษณะ เลื่อนไหลกันอย่างต่อเนื่องและกลมกลื่น จนเกิดเป็นรูปทรงขึ้นมา

2.2 สี ในงานสร้างสรรคมีดังต่อไปนี้

2.2.1 ความเป็นสี (Hue) ผู้สร้างสรรคได้ใช้สีของผลงานโดยรวมให้มีความรู้สึกถึงความสดใส ความสุข ร่าเริง และสนุกสนาน โดยใช้สีวรรณะร้อน 40 % ได้แก่ สีส้ม สีแดง สีเหลือง และวรรณะเย็น 30 % ได้แก่ สีเขียว สีฟ้า

2.2.2 น้ำหนักของสี (Value) เป็นการใช้สีเอกรงค์ (Monochromatic) ได้แก่ สีดำ ไปจนถึง สีเทาอ่อน โดยที่ให้น้ำหนักอ่อนแก่ แตกต่างกันไปหลายระดับ

2.3 พื้นผิว ลักษณะของพื้นผิวที่ได้ในผลงาน เป็นพื้นผิวที่ได้จากสีอะคริลิคโดยการแต้มสีลงไป เป็นก้อนของเนื้อสี เมื่อสีแห้งจึงยังคงมีความขรุขระ ที่เกิดจากเนื้อสีอะคริลิคอยู่

2.4 ที่ว่าง ผู้สร้างสรรคได้กำหนดส่วนที่ว่าง 20% -30% คือส่วนที่ต้องการแสดงพื้นผิวที่สร้างไว้ เพื่อให้องค์ประกอบของภาพ มีที่ว่างสบายตา และไม่เกิดความอึดอัดเมื่อดูผลงาน

2.5 รูปร่าง ในผลงานของผู้สร้างสรรคในการสร้างสรรคให้ประสานกลมกลืนกันเป็นเอกภาพ ใช้รูปร่างอินทรีย์รูป ได้แก่ คน สัตว์ และรูปร่างอิสระ ที่มักจะมีลักษณะเลื่อนไหลและแปรเปลี่ยนได้ตลอดเวลา เป็นต้น

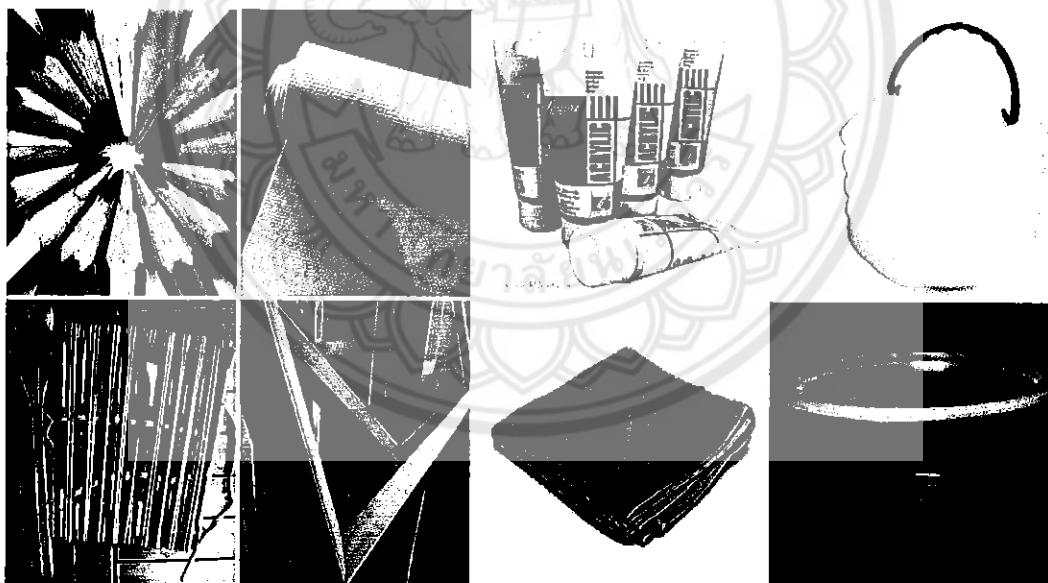
จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในส่วนที่เป็นเอกสาร รูปภาพ และผลงานทางทัศนศิลป์ทั้งตะวันตก จึงนำมาเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการสร้างสรรคผลงาน และความบันดาลใจ ทำให้ผู้สร้างสรรคได้เรียนรู้ และเข้าใจทฤษฎีทางศิลปะที่เป็นในส่วนของรูปทรงและเนื้อหาอันเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญของการทำงานศิลปะ และได้ตอบสนองของความคิด เพื่อสร้างสรรคผลงานศิลปนิพนธ์เรื่อง สี สัน ลีลาและรูปทรง

กำหนดกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ 4 ขั้นตอนดังนี้

1. การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์
2. กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ก่อนศิลปนิพนธ์
3. กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง(sketch)และกลวิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

1. การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์ ได้แก่

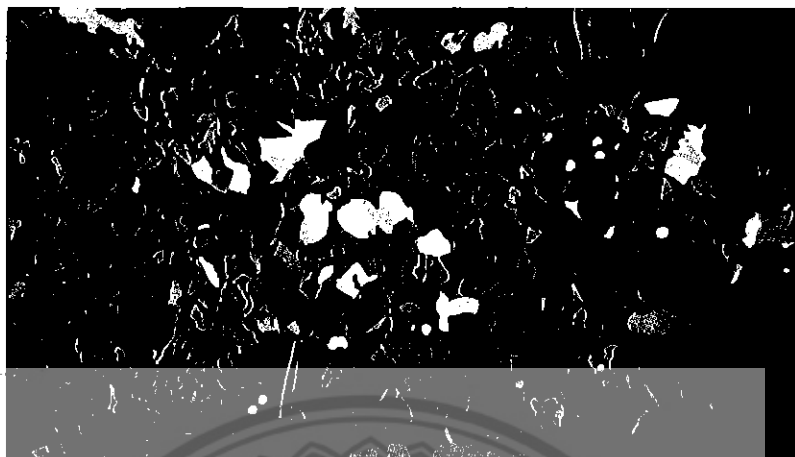
1) ดินสอสี สำหรับ ร่างภาพ	5) สีอะคริลิก
2) พู่กัน	6) ผ้าเช็ดพู่กัน
3) ผ้าใบแคนวาส	7) กระจกใส่น้ำล้างพู่กัน
4) กรอบไม้	8) กระปุกแบ่งผสมสี

ภาพประกอบที่ 29 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างผลงาน

2. กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ก่อนศิลปินนิพนธ์

ภาพผลงานศิลปะก่อนผลงานศิลปะนิพนธ์

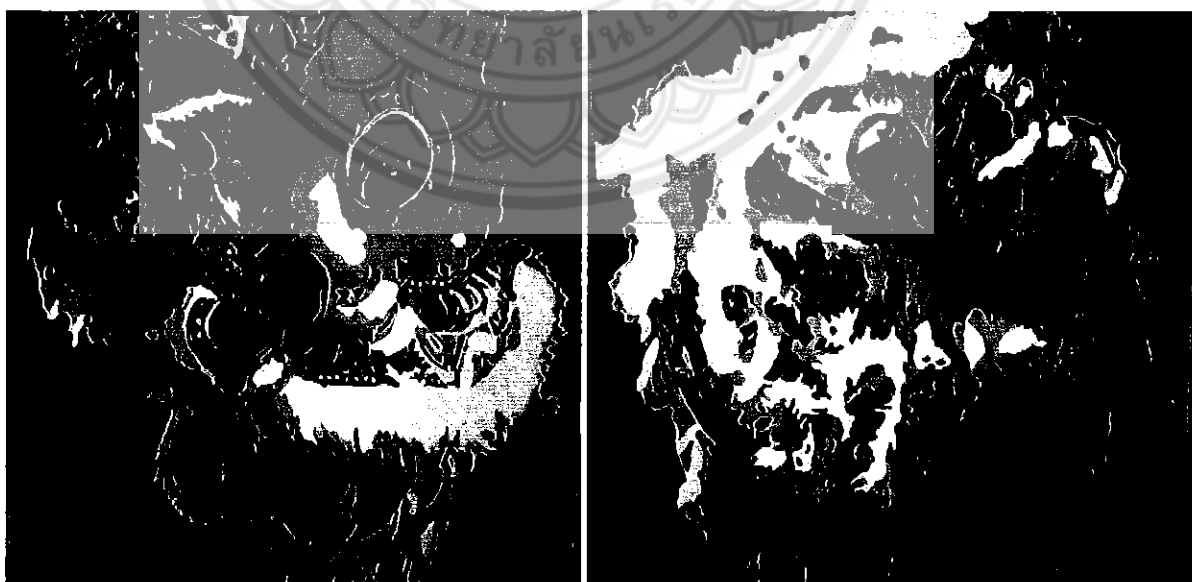
ภาพประกอบที่ 30 ผลงานก่อนศิลปินนิพนธ์ชื่อ "ดอกเฟื่องฟ้า"

กลวิธี สีอะคริลิคบนผ้าใบ

ขนาด 140 x 80 เซนติเมตร

แนวคิดและความบันดาลใจ

เนื่องจากดอกเฟื่องฟ้ามีสีส้มที่ดูแล้วน่าเพลิดเพลิน รวมถึงใบของต้นเฟื่องฟ้า มีลวดลายในใบที่น่าสนใจ เมื่อในมาเข้าสู่กลวิธีของผู้สร้างสรรค์แล้ว จึงเป็นงานที่ดูระยะใกล้แล้วรู้สึกปั่นป่วน วุ่นวาย แต่เมื่อมองระยะไกลออกมา จะทำให้เห็นรูปทรงที่ชัดเจนมากขึ้น

ภาพประกอบที่ 31 ผลงานก่อนศิลปินนิพนธ์ชื่อ "สิงโตปากน้ำโพ"

กลวิธี สีอะคริลิคบนผ้าใบ

ขนาด 100 x 100 เซนติเมตร จำนวน 2 ชิ้น

ภาพประกอบที่ 32-ผลงานก่อนศิลปินพนธ์ชื่อ “ขบวนแห่ตรุษจีนปากน้ำโพ(กลางคืน)”

ขนาด 150 x 90 เซนติเมตร

กลวิธี สีอะคริลิคบนผ้าใบ

ภาพประกอบที่ 33 ผลงานก่อนศิลปินพนธ์ชื่อ “ขบวนแห่ตรุษจีนปากน้ำโพ(กลางวัน)”

ขนาด 130 x 90 เซนติเมตร

กลวิธี สีอะคริลิคบนผ้าใบ

แนวคิดและความบันดาลใจ

ได้จากประเพณีตรุษจีนของจังหวัดนครสวรรค์ ที่นำสิงโตที่แห่ในงานตรุษจีนมานั้น เพราะสิงโตเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมของคนจีน และยังมีสีสันที่แตกต่างกันไป รวมถึงลักษณะของแต่ละคณะอีกด้วย และท่าทางที่ดูสนุกสนาน และดูมีความเคลื่อนไหวแม้จะเป็นภาพนิ่ง ผู้สร้างสรรค์จึงนำมาเป็นความบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้

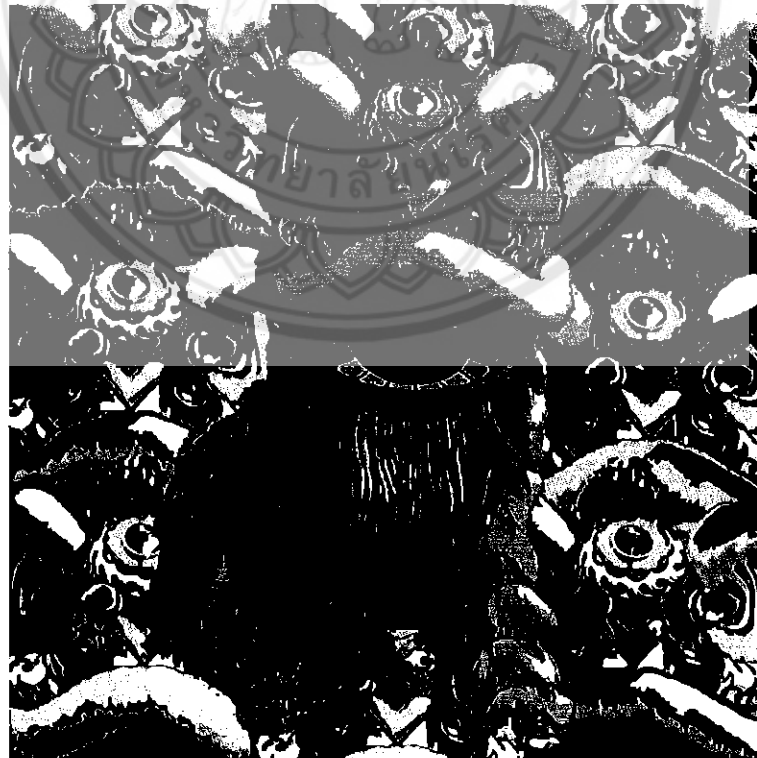
3. กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง(sketch)และกลวิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์

3.1. กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง(sketch) ศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 1

1) จากการค้นหาและรวบรวมข้อมูลทั้งจากการถ่ายภาพจากสถานที่จริง และหาแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานจากศิลปินตะวันตกที่ผู้สร้างสรรค์สนใจและชื่นชอบ จึงนำมาเข้าสู่กระบวนการที่ได้จากคอมพิวเตอร์ก่อน แล้วจึงนำมาปรับสีที่เหมาะสม

2) นำคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา มาปรับปรุงแก้ไข ให้แบบร่างมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยนำสีจากตัวสิงโตแทรกสีลงไปในพื้นที่หลังของผลงานด้วย จึงนำไปสู่การขยายผลงานขนาดใหญ่

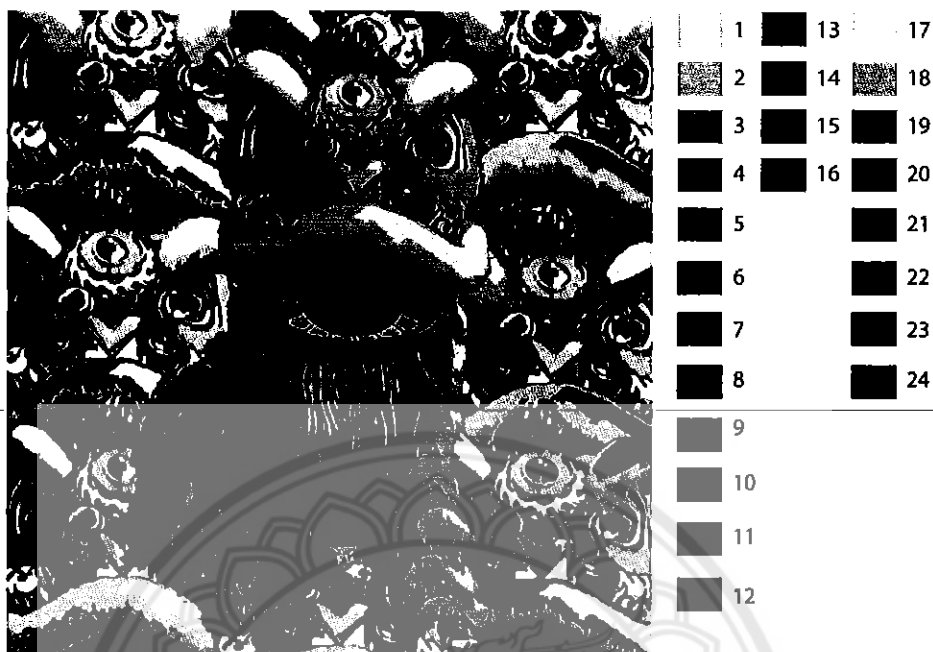

ภาพประกอบที่ 36 แบบร่างที่ทำการปรับปรุงแก้ไข อย่างสมบูรณ์

3) ผู้สร้างสรรค์แบ่งสีที่จะต้องผสมในการสร้างสรรค์ผลงานจากโปรแกรม Adobe

Illustrator

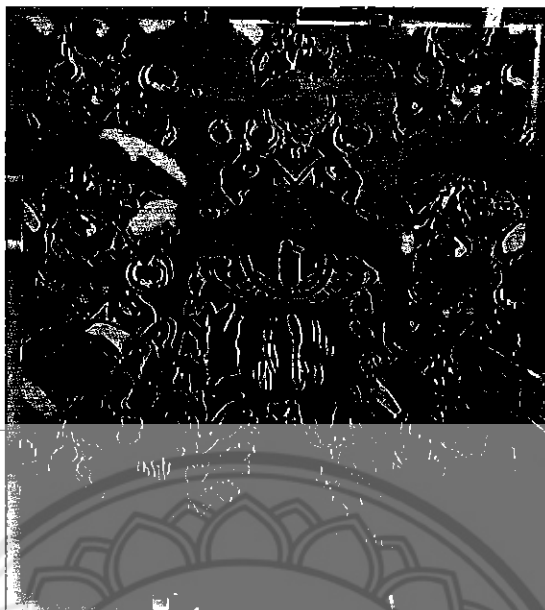
ภาพประกอบที่ 37 ตารางแบ่งสีในผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 1

4) เริ่มจากการลงพื้นหลังเฟรมเพื่อให้สีไม่โปร่งบางและร่างโครงร่างลงไปบนเฟรมผ้าใบ

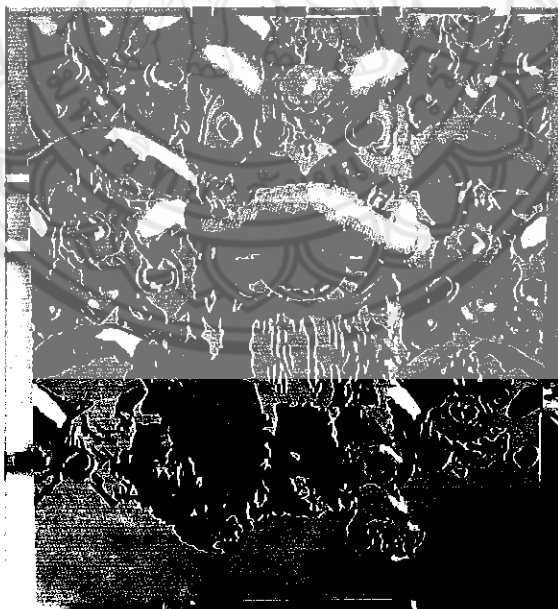
ภาพประกอบที่ 38 ขั้นตอนการรองพื้นผลงานศิลปะนิพนธ์

5) หลังจากทีรองพื้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนเก็บรายละเอียดผู้สร้างสรรค์นั้น ใช้อะคริลิค ระบายลงไปตามที่ร่างโครงร่างเอาไว้ โดยเก็บรายละเอียดไปที่ละสี

ภาพประกอบที่ 39

ผู้สร้างสรรค์ผลงานเริ่มใช้สีที่ต้องระบายลงไปในห้องที่มีขนาดใหญ่ก่อนเป็นอันดับแรก

ภาพประกอบที่ 40

ผู้สร้างสรรค์ผลงานลงสีที่เป็นสีมองเห็นได้ชัดเจนที่สุดในงานเพื่อกำหนดความง่ายในการลงสีในส่วนต่อไป

ภาพประกอบที่ 41

ผู้สร้างสรรค์ผลงานเริ่มลงสีในส่วนอื่นๆ เพื่อให้เห็นเป็นรูปทรงต่างๆ ในผลงานบ้างแล้ว

ภาพประกอบที่ 42

ผู้สร้างสรรค์ผลงานลงสีองค์ประกอบต่างๆ ในผลงาน จนกระทั่งมองโดยรวมแล้วเห็นเนื้อหาในงานชัดเจนมากขึ้นแล้ว แล้วเก็บรายละเอียดพร้อมแทรกสีในส่วนต่อๆ มา

ภาพประกอบที่ 43 ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 1 เสรีจสมบูรณ์
ขนาด 140 x 160 เซนติเมตร
กลวิธี สีอะคริลิคบนผ้าใบ

3.2. กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง(sketch) ศิลปะนิพนธ์ชั้นที่ 2

1) จากการค้นหาและรวบรวมข้อมูลทั้งจากการถ่ายภาพจากสถานที่จริง และหาแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานจากศิลปินตะวันตกที่ผู้สร้างสรรค์สนใจและชื่นชอบ จึงนำมาเข้าสู่กระบวนการที่ได้จากคอมพิวเตอร์ก่อน แล้วจึงนำมาปรับสีที่เหมาะสม

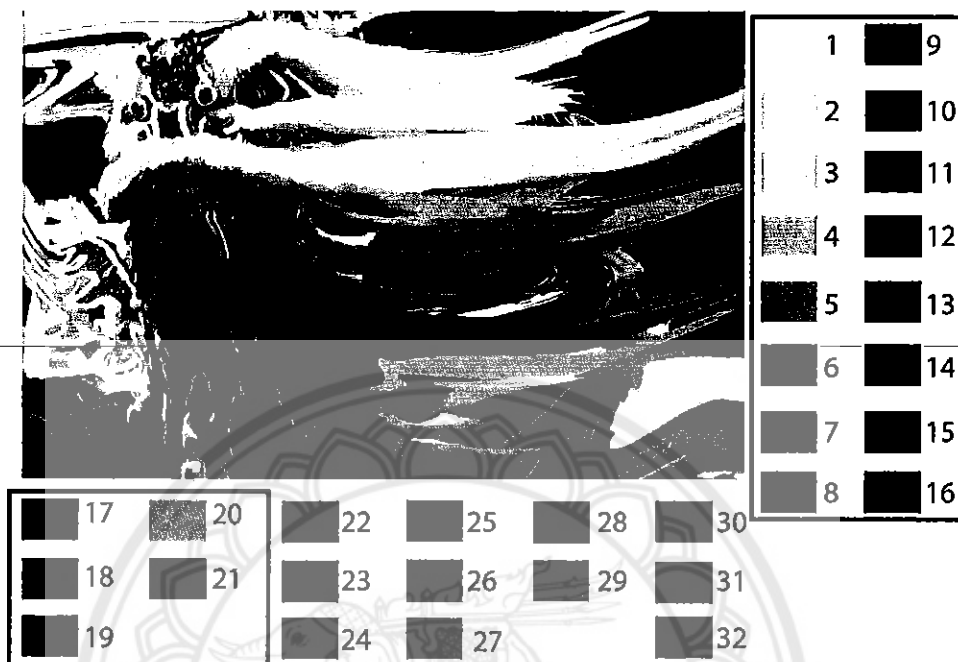
ภาพประกอบที่ 44 ภาพถ่ายที่ได้ไปยังสถานที่จริง

ภาพประกอบที่ 45
ภาพที่ผ่านกระบวนการปรับแต่งจากคอมพิวเตอร์

2) ผู้สร้างสรรค์แบ่งสีที่จะต้องผสมในการสร้างสรรค์ผลงานจากโปรแกรม Adobe

Illustrator

ภาพประกอบที่ 46 ตารางแบ่งสีในผลงานศิลปะนิพนธ์ขั้นที่ 2

3) เริ่มจากการลงพื้นหลังเฟรมเพื่อให้สีไม่ไปรบกวนและร่างโครงร่างลงไปบนเฟรมผ้าใบ

ภาพประกอบที่ 47 ขั้นตอนการรองพื้นผลงานศิลปะนิพนธ์

4) หลังจากทีรองพื้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนเก็บรายละเอียดผู้สร้างสรรค์นั้น ใช้อะคริลิค ระบายลงไปตามที่ร่างโครงร่างเอาไว้ โดยเก็บรายละเอียดไปที่ละสี

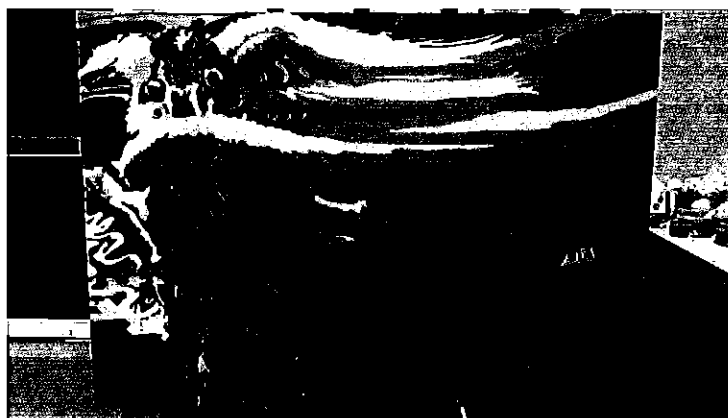
ภาพประกอบที่ 48

ผู้สร้างสรรค์ผลงานเริ่มใช้สีที่ต้องระบายลงไปในช่วงที่มีขนาดใหญ่ก่อนเป็นอันดับแรก

ภาพประกอบที่ 49

ผู้สร้างสรรค์ผลงานลงสีที่เป็นสีมองเห็นได้ชัดเจนที่สุดในงานเพื่อกำหนดความง่ายในการลงสีในส่วนต่อไป

ภาพประกอบที่ 50

ผู้สร้างสรรค์ผลงานเริ่มลงสีในส่วนอื่นๆเพื่อให้เห็นเป็นรูปทรงต่างๆในผลงานบ้างแล้ว

ภาพประกอบที่ 51

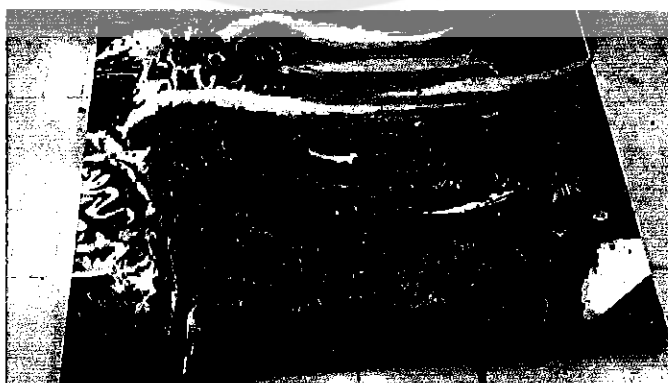
ผู้สร้างสรรค์ผลงานลงสีองค์ประกอบต่างๆในผลงาน จนกระทั่งมองโดยรวมแล้วเห็นเนื้อหาในงานชัดเจนมากขึ้นแล้ว แล้วเก็บรายละเอียดพร้อมแทรกสีในส่วนต่อๆมา

5) ขั้นตอนต่อมา เมื่อผู้สร้างสรรค์ลงสีครบแล้ว ผู้สร้างสรรค์คิดวิธีเพิ่มสิ่งที่น่าสนใจไปบนผลงานอีก โดยฉีกกระดาษสีแดงให้มีลักษณะคล้าย สะเก็ดประทัด ไปยลงบนผลงาน แล้ว จัดองค์ประกอบที่เหมาะสม จากนั้นเริ่มร่างด้วยดินสอสี นำเศษกระดาษออก แล้วลงสีตามที่ร่างกระดาษ

ภาพประกอบที่ 52

ผู้สร้างสรรค์ผลงานฉีกกระดาษสีแดง ให้มีลักษณะคล้าย สะเก็ดประทัด

ภาพประกอบที่ 53

ผู้สร้างสรรค์ผลงานไปยเศษกระดาษสีแดง ที่มีลักษณะคล้ายสะเก็ดประทัด ลงบนผลงาน แล้วสังเกตองค์ประกอบให้เกิดความเหมาะสมของภาพ

ภาพประกอบที่ 54

ผู้สร้างสรรค์ผลงานนำกระดาษสีแดงออก แล้วเริ่มร่างเศษกระดาษ ตามรูปที่ถ่ายไว้ จากนั้นจึง
ลงสีตามสีของกระดาษ

ภาพประกอบที่ 55 ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 2 เสรีจสมบูรณ์

ขนาด 170 x 130 เซนติเมตร

กลวิธี สีอะคริลิคบนผ้าใบ

3.3. กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง(sketch) ศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 3

1) จากการค้นหาและรวบรวมข้อมูลทั้งจากการถ่ายภาพจากสถานที่จริง และหาแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานจากศิลปินตะวันตกที่ผู้สร้างสรรค์สนใจและชื่นชอบ จึงนำมาเข้าสู่กระบวนการที่ได้จากคอมพิวเตอร์ก่อน แล้วจึงนำมาปรับสีที่เหมาะสม

2) นำคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา มาปรับปรุงแก้ไข ให้แบบร่างมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดย

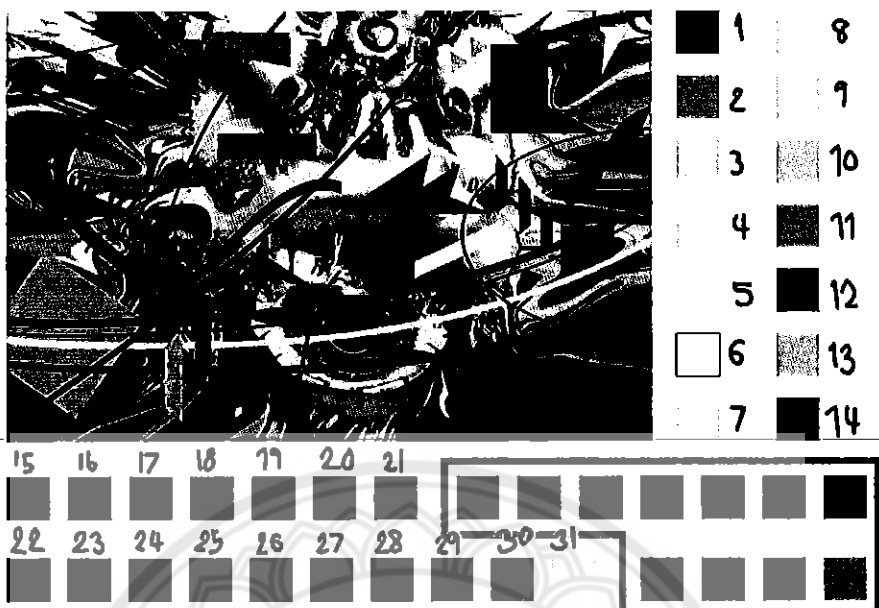
นำรูปทรงเลขาคณิตมาสร้างความขัดแย้งกับรูปทรงอิสระจากการเคลื่อนไหวของสิ่งโต จึงนำไปสู่การขยายผลงานขนาดใหญ่

ภาพประกอบที่ 58 แบบร่างที่ทำการปรับปรุงแก้ไข อย่างสมบูรณ์

3) ผู้สร้างสรรค์แบ่งสีที่จะต้องผสมในการสร้างสรรค์ผลงานจากโปรแกรม Adobe

Illustrator

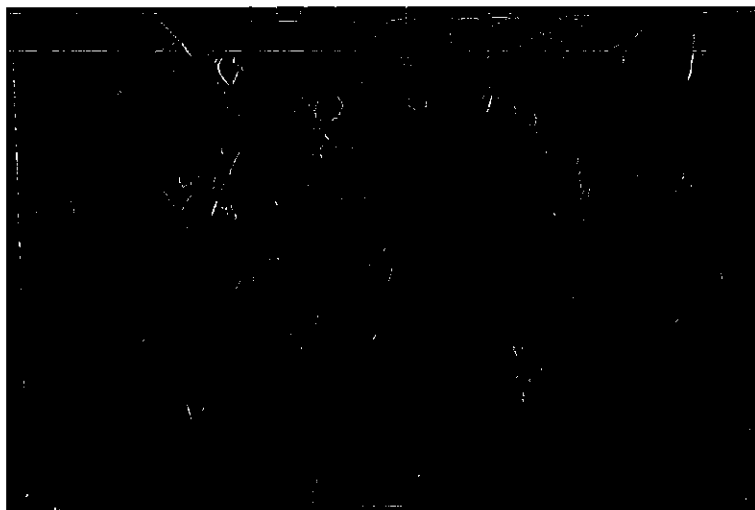
ภาพประกอบที่ 59 ตารางแบ่งสีในผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 3

4) เริ่มจากการลงพื้นหลังเฟรมเพื่อให้สีไม่โปร่งบางและร่างโครงร่างลงไปบนเฟรมผ้าใบ

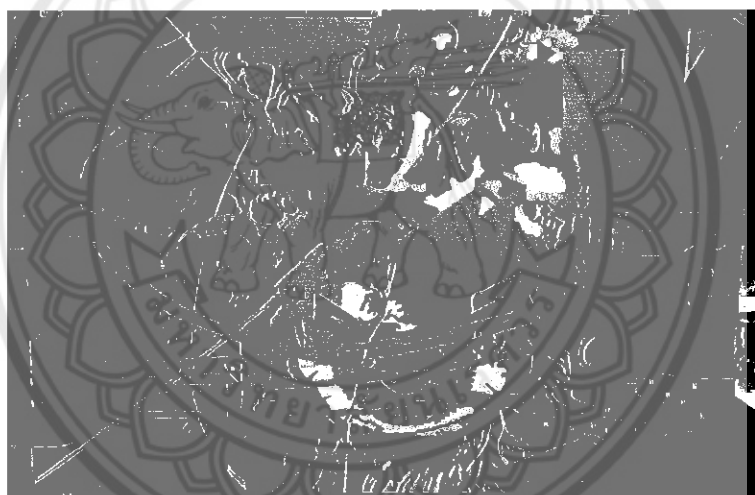
ภาพประกอบที่ 60 ขั้นตอนการรองพื้นผลงานศิลปะนิพนธ์

5) หลังจากทีรองพื้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนเก็บรายละเอียดผู้สร้างสรรค์นั้น
ใช้อะคริลิค ระบายลงไปตามที่ร่างโครงร่างเอาไว้ โดยเก็บรายละเอียดไปที่ละสี

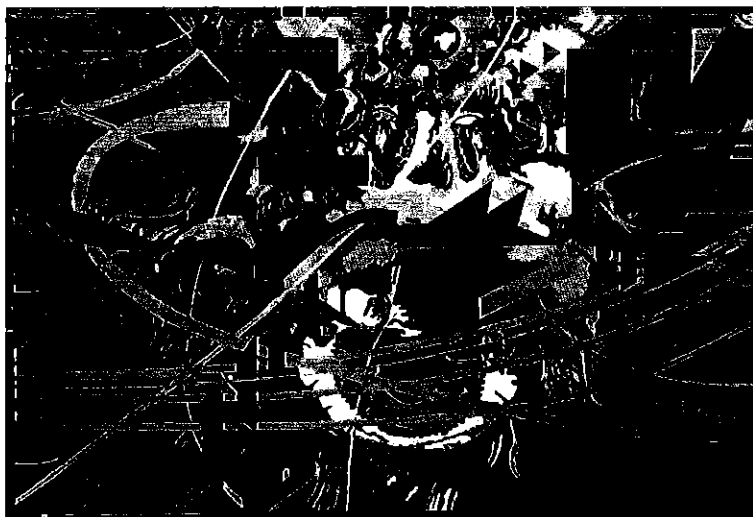
ภาพประกอบที่ 61

ผู้สร้างสรรค์ผลงานเริ่มใช้สีที่ต้องระบายลงไปในช่วงที่มีขนาดใหญ่ก่อนเป็นอันดับแรก

ภาพประกอบที่ 62

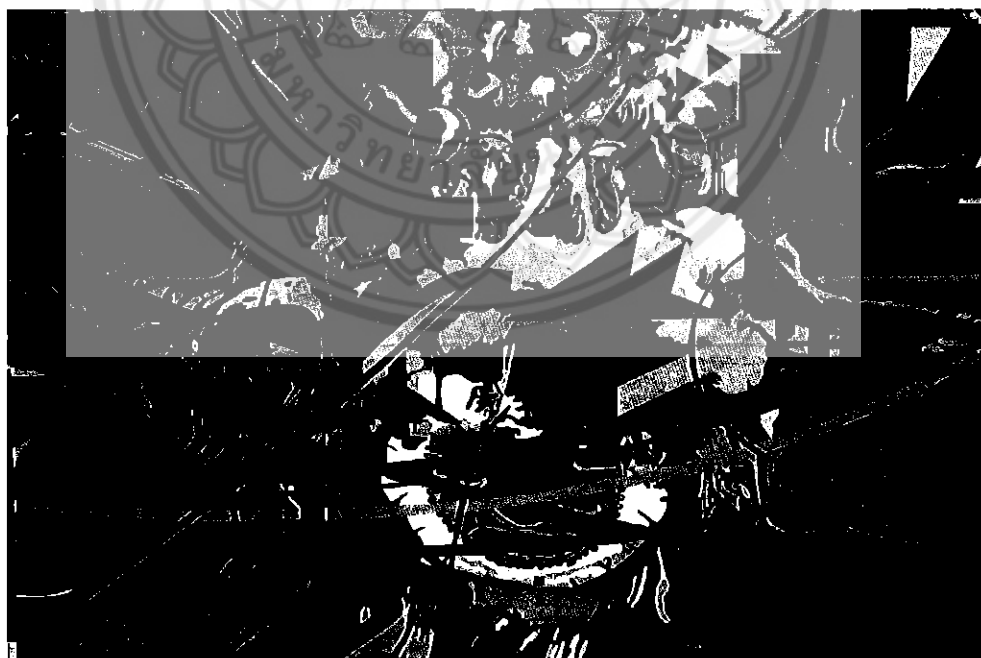
ผู้สร้างสรรค์ผลงานลงสีที่เป็นสีมองเห็นได้ชัดเจนที่สุดในงานเพื่อกำหนดความง่ายในการลงสีในส่วนต่อไป

ภาพประกอบที่ 63

ผู้สร้างสรรค์ผลงานเริ่มลงสีในส่วนอื่นๆเพื่อให้เห็นเป็นรูปทรงต่างๆในผลงานบ้างแล้ว

6) ผู้สร้างสรรค์ผลงานลงสีองค์ประกอบต่างๆในผลงาน จนกระทั่งมองโดยรวมแล้วเห็นเนื้อหาในงานชัดเจนมากขึ้นแล้ว แล้วเก็บรายละเอียดพร้อมแทรกสีในส่วนต่อๆมา ในส่วนของรูปทรงเลขาคณิตที่เพิ่มขึ้นมา ได้ใช้ניתได้ ในการเก็บรายละเอียดขอบของรูปทรง

ภาพประกอบที่ 64 ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3 เสร็จสมบูรณ์

ขนาด 180 x 120 เซนติเมตร

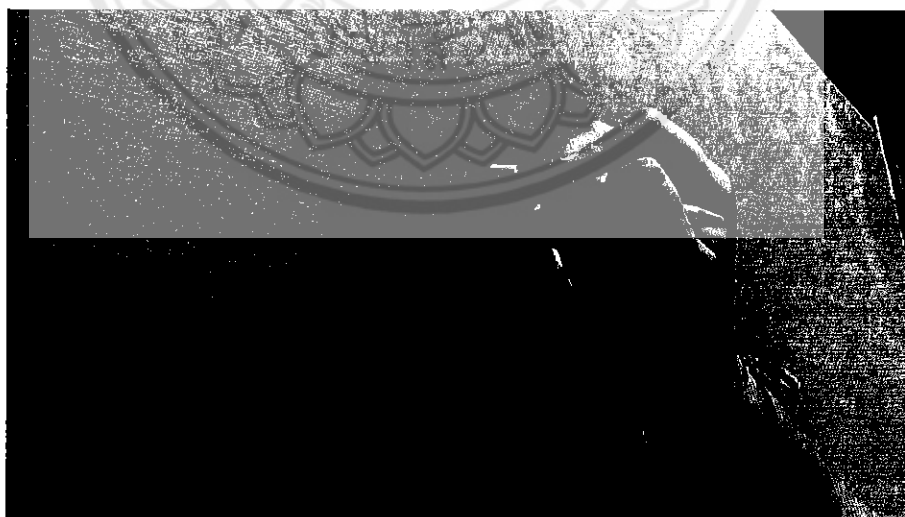
กลวิธี สีอะคริลิคบนผ้าใบ

3.4. กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง(sketch) ศิลปะนิพนธ์ขั้นที่ 4

1) จากการค้นหาและรวบรวมข้อมูลทั้งจากการถ่ายภาพจากสถานที่จริง และหาแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานจากศิลปินตะวันตกที่ผู้สร้างสรรค์สนใจและชื่นชอบ จึงนำมาเข้าสู่กระบวนการที่ได้จากคอมพิวเตอร์ก่อน แล้วจึงนำมาปรับสีที่เหมาะสม

2) เริ่มจากการลงพื้นหลังเฟรมเพื่อให้สีไม่โปร่งบางและร่างโครงร่างลงไปบนเฟรมผ้าใบ

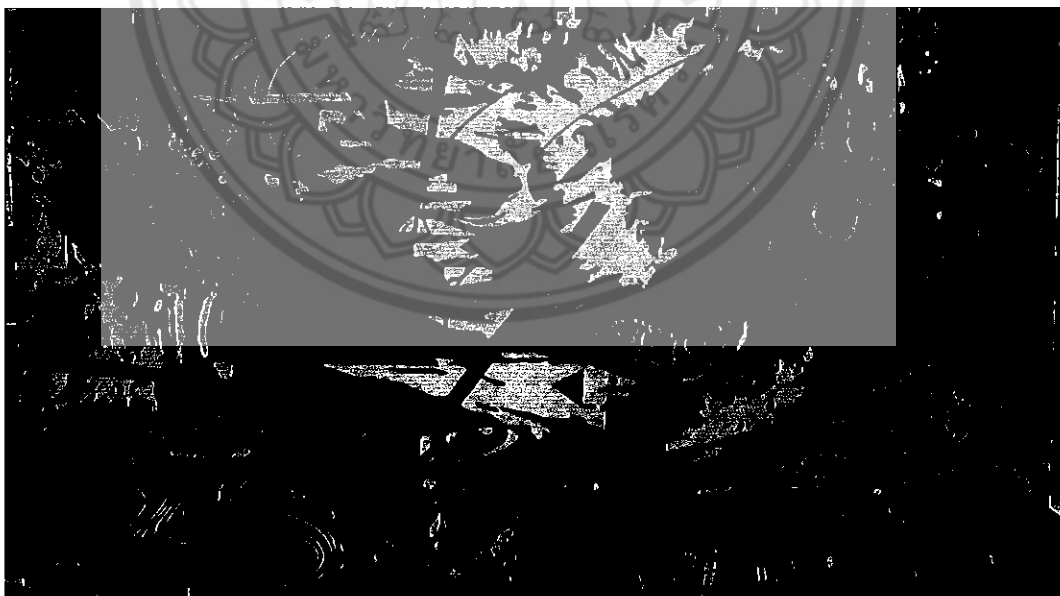
ภาพประกอบที่ 67 ขั้นตอนการรองพื้นผลงานศิลปะนิพนธ์

3) หลังจากทีรองพื้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนเก็บรายละเอียดผู้สร้างสรรค์นั้น ใช้ อะคริลิก ระบายลงไปตามที่ร่างโครงร่างเอาไว้ โดยเก็บลายละเอียดไปที่ละสี

ภาพประกอบที่ 68

ผู้สร้างสรรค์ผลงานเริ่มใช้สีที่ต้องระบายลงไปในช่วงที่มีขนาดใหญ่ก่อนเป็นอันดับแรก

ภาพประกอบที่ 69

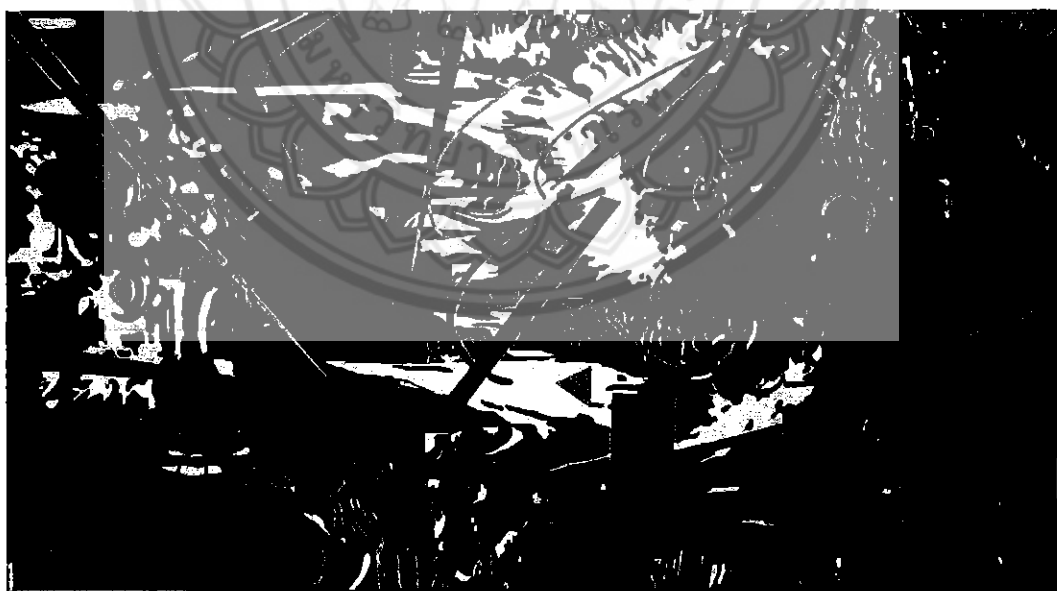
ผู้สร้างสรรค์ผลงานลงสีที่เป็นสีมองเห็นได้ชัดเจนที่สุดในงานเพื่อกำหนดความง่ายในการลงสีในส่วนต่อไป

ภาพประกอบที่ 70

ผู้สร้างสรรค์ผลงานเริ่มลงสีในส่วนอื่นๆเพื่อให้เห็นเป็นรูปทรงต่างๆในผลงานบ้างแล้ว

4) ผู้สร้างสรรค์ผลงานลงสีองค์ประกอบต่างๆในผลงาน จนกระทั่งมองโดยรวมแล้วเห็นเนื้อหาในงานชัดเจนมากขึ้นแล้ว แล้วเก็บรายละเอียดพร้อมแทรกสีในส่วนต่อมา ในส่วนของรูปทรงเลขาคณิตที่เพิ่มขึ้นมา ได้ใช้นิดได้ ในการเก็บรายละเอียดขอบของรูปทรง

ภาพประกอบที่ 71 ผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 4 เสรีจสมบูรณ์

ขนาด 200 x 110 เซนติเมตร

กลวิธี สีอะคริลิคบนผ้าใบ

สรุปปัญหาและอุปสรรคจากการทำงาน ดังนี้

- 1) เนื่องจากแนวการทำงานของผู้สร้างสรรค์ มีรายละเอียดที่เยอะมาก จึงยากแก่การร่างโครงร่างด้วยวิธีวัดสัดส่วน จึงต้องเปลี่ยนมาใช้วิธีฉายภาพขยายใหญ่ไปที่เฟรมแทน แล้วร่างภาพตามนั้น
  - 2) เนื่องจากทักษะฝีมือยังไม่ชำนาญ จึงทำให้เกิดการผสมสีที่ผิดเพี้ยนจากต้นแบบไปบ้าง แต่ก็ยังคงผสมสีให้มีความใกล้เคียงที่สุด
- จากการปฏิบัติงานทำให้เราได้เจอปัญหาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในตอนที

ปฏิบัติงานจึงทำให้เราได้เรียนรู้และรู้จักแก้ไขปัญหาที่เกิดเฉพาะหน้าแม้ว่าเราจะวางแผนไว้แล้ว และการได้ทำเล่มศิลปะนิพนธ์ในบทที่ 3 นี้ ช่วยให้เราที่มีความคิดในการทำงานได้อย่างเป็นระบบแบบแผน และสามารถนำมาปรับปรุงแก้ไขหรือจะพัฒนาผลงานในขั้นต่อไปได้ในที่สุด

บทที่ 4

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ เป็นกระบวนการที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ เนื่องด้วยเป็นการอธิบายให้บุคคลอื่น เกิดการเรียนรู้ ทำความเข้าใจถึงความหมาย และขั้นตอนกระบวนการกลวิธี และคุณค่าด้านสุนทรียภาพผลงานการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ ตั้งแต่ขั้นแรกตามลำดับ จนถึงสิ้นสุดการสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

สำหรับการวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานการสร้างสรรค์ดังกล่าวนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดแนวทางหลักการวิเคราะห์ โดยยึดกระบวนการของการสร้างสรรค์ศิลปะของชลูด นิมเมสมอ ที่กล่าวว่า กระบวนการสร้างสรรค์ มีจุดเริ่มต้น มีการพัฒนา และมีที่สิ้นสุด เป็นขั้นตอนสอดคล้องต่อเนื่องกัน (ชลูด นิมเมสมอ.2531: 324) โดยกำหนดเป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ได้ดังนี้

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1

ภาพประกอบที่ 72
ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 1
กลวิธี สีอะคริลิคบนผ้าไหม
ขนาด 140 X160 ซม.

1. การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

1.1 การวิเคราะห์รูปทรง

1.1.1 ทิศนาคาตุ

- 1) จุด เป็นส่วนที่ปรากฏขึ้นให้เห็นเกือบหมดทั้งชิ้นงาน
- 2) เส้น ได้แก่ เส้นโค้งที่มีลักษณะเลือนไหล ต่อเนื่องอย่างนุ่มนวล ให้ความรู้สึกทางสุนทรียภาพ มีความกลมกลื่น นุ่มนวล และอ่อนช้อย
- 3) รูปร่าง รูปทรง ได้แก่ อินทรีรูปที่คล้ายจริง และรูปทรงอิสระ
- 4) สี เป็นสีวรรณะร้อน 40% และวรรณะเย็น 20% สีเอกรงค์ 40%
- 5) จังหวะลีลา หมายถึง การเคลื่อนไหวที่เกิดจากการซ้ำกันขององค์ประกอบ เป็นการซ้ำที่เป็นระเบียบ จากระเบียบธรรมดาที่มีช่วงห่างเท่าๆ กัน มาเป็นระเบียบที่สูงขึ้น ซ้ำซ้อนขึ้นจนถึงขั้นเกิดเป็นรูปลักษณะของศิลปะ โดยเกิดจากการซ้ำของหน่วย หรือการสลับกันของหน่วยกับช่องไฟ หรือเกิดจากการเลือนไหลต่อเนื่องกันของเส้น สี รูปทรง หรือน้ำหนัก

1.1.2 ส่วนประกอบทางวัสดุ และวิธีการ

- 1) วัสดุสำหรับการร่างภาพ ได้แก่ ดินสอสี
- 2) วัสดุสำหรับการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม ได้แก่ พู่กัน ผ้าใบแคนวาส กรอบไม้ สีอะคริลิก

1.1.3 วิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

- 1) ความเหมือนหรือความเท่าเทียมกัน (Similarity ,Equality) เกิดจากความเหมือน (Similarity) หรือมีความเท่ากันของ ส่วนประกอบมูลฐาน เช่นเส้น ขนาด รูปร่าง ทิศทาง สี น้ำหนัก พื้นผิว เป็นต้น
- 2) การแสดงออก ที่มีเป้าหมายเดียว แน่นนอน และมีความสุนทรียภาพ
- 3) ความต่อเนื่อง (Continuation) คือ การเคลื่อนสายตา ติดตามส่วนประกอบ ของภาพ เช่น เส้น สี รูปร่าง ไปในทิศทางใด ทิศทางหนึ่ง บางครั้ง ส่วนหนึ่งส่วนใดในส่วนประกอบขาดหายไป ไม่สมบูรณ์ แต่ผู้ชมก็สามารถ ติดตามความต่อเนื่องได้ จนเห็นเป็นภาพสมบูรณ์

1.2 การวิเคราะห์เนื้อหา

1.2.1 เรื่อง แนวเรื่อง

เรื่อง เกี่ยวกับ วัฒนธรรม ประเพณี การละเล่น

แนวเรื่อง เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมของคนจีน คนจีนในที่นี้ หมายถึง คนไทยเชื้อสายจีน ที่มีเป็นจำนวนมากในจังหวัดนครสวรรค์ รวมถึงผู้สร้างสรรค์ด้วย ในส่วนของสีเป็นการใช้ประโยชน์จากสี เช่น สีแดง สีเหลือง(สีทอง) ซึ่งเป็นสีที่บ่งบอกถึงคนจีนอยู่แล้ว มาใช้สร้างสรรค์งาน

1.2.2 เนื้อหาภายนอก

ภายในงานศิลปนิพนธ์เรื่อง สีเส้น ลีลาและรูปทรง ผู้สร้างสรรค์ได้นำเสนอผ่านผลงาน

จิตรกรรมที่สร้างขึ้น เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวที่ผู้สร้างสรรค์พบเห็นวัฒนธรรมของคนจีนมาตั้งแต่วันเยาว์ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้คนได้รู้จัก วัฒนธรรมของจังหวัดที่เป็นบ้านเกิดของผู้สร้างสรรค์มากขึ้นด้วย

1.2.3 เนื้อหาภายใน

เนื้อหาทางพุทธิปัญญา (Intellectual Content) ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะนี้ มีคุณลักษณะ ทางรูปแบบ แสดงองค์ประกอบของศิลปะ ว่าเป็นการประกอบกัน ของรูปทรงอย่างมีความคิดขั้นตอน มีการวางแผน เกิดความประสานกลมกลืน ของทัศนธาตุ รูปทรงมีสัดส่วนลงตัว ให้ความรู้สึก น่าเพลิดเพลิน สนุกสนาน ภายในผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นนี้ด้วยและยังปรากฏเป็น"ศิลปะเป็นภาษาแห่งความงาม และ ศิลปะเป็นภาษาแห่งความคิดและความหมาย" ได้อีกด้วย

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 2

ภาพประกอบที่ 73
ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2
กลวิธี สีอะคริลิคบนผ้าไหม
ขนาด 170 X130 ซม.

1.การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

1.1การวิเคราะห์รูปทรง

1.1.1 ทัศนธาตุ

- 1) จุด เป็นส่วนที่ปรากฏขึ้นให้เห็นเกือบหมดทั้งชิ้นงาน

2) เส้น ได้แก่ เส้นโค้งที่มีลักษณะเลื้อนไหล ต่อเนื่องอย่างนุ่มนวล ให้ความรู้สึกทางสุนทรียภาพ มีความกลมกลืน นุ่มนวล และอ่อนโยน

3) รูปทรง รูปทรง ได้แก่ อินทรีรูปที่คล้ายจริง และรูปทรงอิสระ

4) สี เป็นสีวรรณะร้อน 30% และวรรณะเย็น 40% สีเอกรงค์ 30%

1.1.2 ส่วนประกอบทางวัสดุ และวิธีการ

1) วัสดุสำหรับการร่างภาพ ได้แก่ ดินสอสี

2) วัสดุสำหรับการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม ได้แก่ พู่กัน ผ้าใบแคนวาส กรอบไม้ สีอะคริลิก

1.1.3 วิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

1) ความเหมือนหรือความเท่าเทียมกัน (Similarity, Equality) เกิดจากความเหมือน

(Similarity) หรือมีความเท่ากันของ ส่วนประกอบมูลฐาน เช่นเส้น ขนาด รูปทรง ทิศทาง สี น้ำหนัก พื้นผิว เป็นต้น

2) การแสดงออก ที่มีเป้าหมายเดียว แน่นนอน และมีความสุนทรียภาพ

3) ความต่อเนื่อง (Continuation) คือ การเคลื่อนสายตา ติดตามส่วนประกอบ ของภาพ เช่น เส้น สี รูปทรง ไปในทิศทางใด ทิศทางหนึ่ง บางครั้ง ส่วนหนึ่งส่วนใดในส่วนประกอบขาดหายไป ไม่สมบูรณ์ แต่ผู้ชมก็สามารถ ติดตามความต่อเนื่องได้ จนเห็นเป็นภาพสมบูรณ์

1.2 การวิเคราะห์เนื้อหา

1.2.1 เรื่อง แนวเรื่อง

เรื่อง เกี่ยวกับ วัฒนธรรม ประเพณี การละเล่น

แนวเรื่อง เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมของคนจีน คนจีนในที่นี้ หมายถึง คนไทยเชื้อสายจีน ที่มีเป็นจำนวนมากในจังหวัดนครสวรรค์ รวมถึงผู้สร้างสรรค์ด้วย ในส่วนของสีเป็นการใช้ประโยชน์จากสี เช่น สีแดง สีเหลือง(สีทอง) ซึ่งเป็นสีที่บ่งบอกถึงคนจีนอยู่แล้ว มาใช้สร้างสรรค์งาน

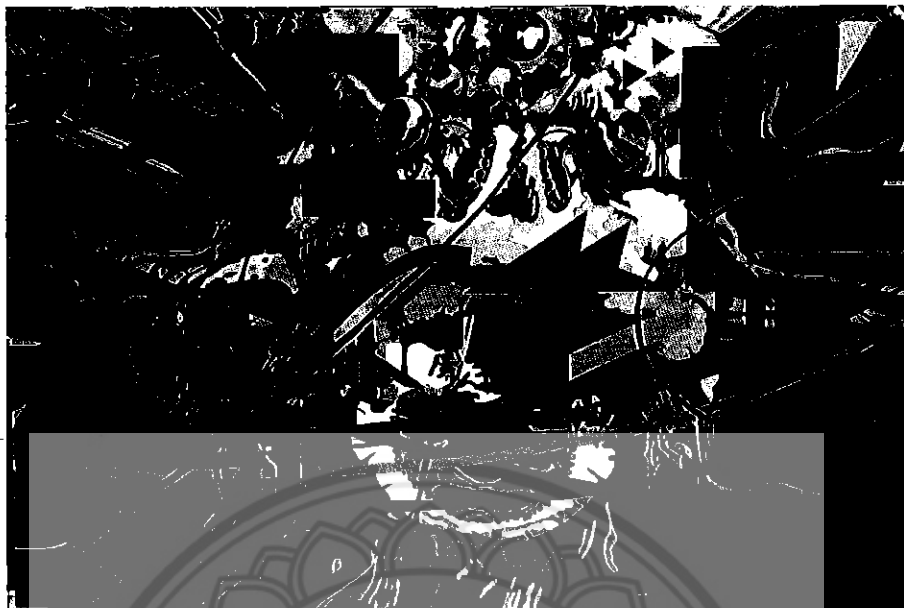
1.2.2 เนื้อหาภายนอก

ภายในงานศิลปนิพนธ์เรื่อง สี สัน ลีลาและรูปทรง ผู้สร้างสรรค์ได้นำเสนอผ่านผลงานจิตรกรรมที่สร้างขึ้น เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวที่ผู้สร้างสรรค์พบเห็นวัฒนธรรมของคนจีนมาตั้งแต่วันเยาว์ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้คนได้รู้จัก วัฒนธรรมของจังหวัดที่เป็นบ้านเกิดของผู้สร้างสรรค์มากขึ้นด้วย

1.2.3 เนื้อหาภายใน

เนื้อหาทางพุทธิปัญญา (Intellectual Content) ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะนี้ มีคุณลักษณะ ทางรูปแบบ แสดงองค์ประกอบของศิลปะ ว่าเป็นการประกอบกัน ของรูปทรงอย่างมีความคิดขั้นตอน มีการวางแผน เกิดความประสานกลมกลืน ของทัศนธาตุ รูปทรงมีสัดส่วนลงตัว ให้ความรู้สึก น่าเพลิดเพลิน สุนทรียภาพ ภายในผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นนี้ด้วยและยังปรากฏเป็น"ศิลปะเป็นภาษาแห่งความงาม และ ศิลปะเป็นภาษาแห่งความคิดและความหมาย" ได้อีกด้วย

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปะนิพนธ์ ชั้นที่ 3

ภาพประกอบที่ 74
ผลงานศิลปะนิพนธ์ชั้นที่ 3
กลวิธี สีอะคริลิคบนผ้าใบ
ขนาด 180 X120 ซม.

1.การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

1.1การวิเคราะห์รูปทรง

1.1.1 ทิศนธาตุ

- 1) จุด เป็นส่วนที่ปรากฏขึ้นให้เห็นเกือบหมดทั้งชิ้นงาน
- 2) เส้น ได้แก่ -เส้นโค้งที่มีลักษณะเคลื่อนไหวไหล ต่อเนื่องอย่างนุ่มนวล ให้ความรู้สึกทางสนุกสนาน มีความกลมกลื่น นุ่มนวล และอ่อนช้อย

-เส้นตรง ให้ความรู้สึกแข็งแรง มั่นคง แน่วแน่

- 3) รูปร่าง รูปทรง ได้แก่ อินทรีรูปที่คล้ายจริง รูปทรงอิสระ และรูปทรงเรขาคณิต

- 4) สี เป็นสีวรรณะร้อน 50% และวรรณะเย็น 30% สีเอกรงค์ 20%

1.1.2 ส่วนประกอบทางวัสดุ และวิธีการ

- 1) วัสดุสำหรับการร่างภาพ ได้แก่ ดินสอสี
- 2) วัสดุสำหรับการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม ได้แก่ พู่กัน ผ้าใบแคนวาส กรอบไม้ สีอะคริลิค

1.1.3 วิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

1) ความเหมือนหรือความเท่าเทียมกัน (Similarity ,Equality) เกิดจากความเหมือน (Similarity) หรือมีความเท่ากันของ ส่วนประกอบมูลฐาน เช่นเส้น ขนาด รูปปร่าง ทิศทาง สี น้ำหนัก พื้นผิว เป็นต้น

2) การแสดงออก ที่มีเป้าหมายเดียว แน่นนอน และมีความสนุกสนาน

3) ความต่อเนื่อง (Continuation) คือ การเคลื่อนสายตา ติดตามส่วนประกอบ ของภาพ เช่น เส้น สี รูปปร่าง ไปในทิศทางใด ทิศทางหนึ่ง บางครั้ง ส่วนหนึ่งส่วนใดในส่วนประกอบขาดหายไป ไม่สมบูรณ์ แต่ผู้ชมก็สามารถ ติดตามความต่อเนื่องได้ จนเห็นเป็นภาพสมบูรณ์

1.2 การวิเคราะห์เนื้อหา

1.2.1 เรื่อง แนวเรื่อง

เรื่อง เกี่ยวกับ วัฒนธรรม ประเพณี การละเล่น

แนวเรื่อง เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมของคนจีน คนจีนในที่นี้ หมายถึง คนไทยเชื้อสายจีน ที่มีเป็นจำนวนมากในจังหวัดนครสวรรค์ รวมถึงผู้สร้างสรรค์ด้วย ในส่วนของสีเป็นการใช้ประโยชน์จากสี เช่น สีแดง สีเหลือง(สีทอง) ซึ่งเป็นสีที่บ่งบอกถึงคนจีนอยู่แล้ว มาใช้สร้างสรรค์งาน

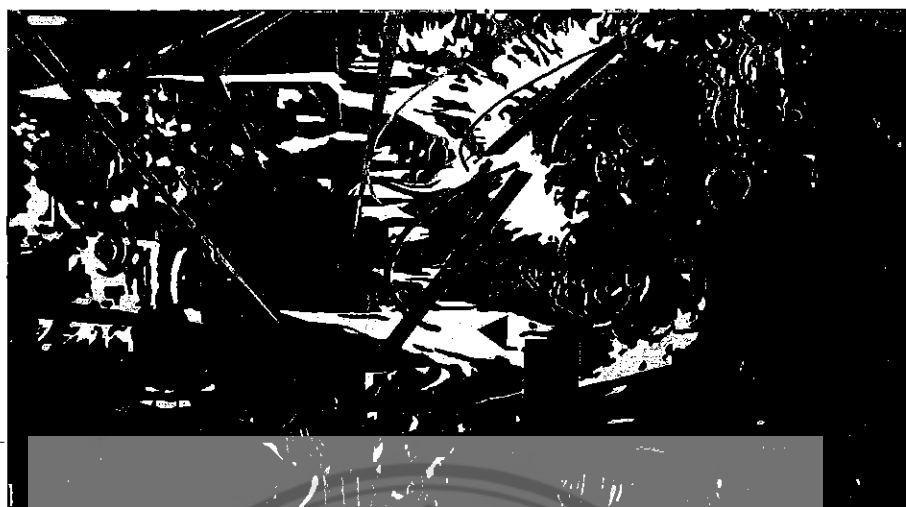
1.2.2 เนื้อหาภายนอก

ภายในงานศิลปนิพนธ์เรื่อง สี สัน ลีลาและรูปทรง ผู้สร้างสรรค์ได้นำเสนอผ่านผลงานจิตรกรรมที่สร้างขึ้น เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวที่ผู้สร้างสรรค์พบเห็นวัฒนธรรมของคนจีนมาตั้งแต่วันเยาว์ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้คนได้รู้จัก วัฒนธรรมของจังหวัดที่เป็นบ้านเกิดของผู้สร้างสรรค์มากขึ้นด้วย

1.2.3 เนื้อหาภายใน

เนื้อหาทางพุทธิปัญญา (Intellectual Content) ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะนี้ มีคุณลักษณะ ทางรูปแบบ แสดงองค์ประกอบของศิลปะ ว่าเป็นการประกอบกัน ของรูปทรงอย่างมีความคิดชั้นตอน มีการวางแผน เกิดความประสานกลมกลืน ของทัศนธาตุ รูปทรงมีสัดส่วนลงตัว ให้ความรู้สึก น่าเพลิดเพลิน สนุกสนาน ภายในผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นนี้ด้วยและยังปรากฏเป็น"ศิลปะเป็นภาษาแห่งความงาม และ ศิลปะเป็นภาษาแห่งความคิดและความหมาย" ได้อีกด้วย

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปะนิพนธ์ ชั้นที่ 4

ภาพประกอบที่ 75
ผลงานศิลปะนิพนธ์ชั้นที่ 4
กลวิธี สีอะคริลิคบนผ้าใบ
ขนาด 200 X110 ซม.

1. การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

1.1 การวิเคราะห์รูปทรง

1.1.1 ทิศนาคาตุ

- 1) จุด เป็นส่วนที่ปรากฏขึ้นให้เห็นเกือบหมดทั้งชิ้นงาน
- 2) เส้น ได้แก่ -เส้นโค้งที่มีลักษณะเลื้อนไหล ต่อเนื่องอย่างนุ่มนวล ให้ความรู้สึกทางสุนทรสนาน มีความกลมกลื่น นุ่มนวล และอ้อยอ่อย

-เส้นตรง ให้ความรู้สึกแข็งแรง มั่นคง แน่วแน่

- 3) รูปร่าง รูปทรง ได้แก่ อินทรีย์รูปที่คล้ายจริง รูปทรงอิสระ และรูปทรงเรขาคณิต

- 4) สี เป็นสีวรรณะร้อน 50% และวรรณะเย็น 30% สีเอกรงค์ 20%

1.1.2 ส่วนประกอบทางวัสดุ และวิธีการ

- 1) วัสดุสำหรับการร่างภาพ ได้แก่ ดินสอสี
- 2) วัสดุสำหรับการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม ได้แก่ พู่กัน ผ้าใบแคนวาส กรอบไม้ สีอะคริลิค

1.1.3 วิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

- 1) ความเหมือนหรือความเท่าเทียมกัน (Similarity ,Equality) เกิดจากความเหมือน

(Similarity) หรือมีความเท่ากันของ ส่วนประกอบมูลฐาน เช่นเส้น ขนาด รูปร่าง ทิศทาง สี น้ำหนัก พื้นผิว เป็นต้น

2) การแสดงออก ที่มีเป้าหมายเดียว แน่นนอน และมีความสนุกสนาน

3) ความต่อเนื่อง (Continuation) คือ การเคลื่อนสายตา ติดตามส่วนประกอบ ของภาพ เช่น เส้น สี รูปร่าง ไปในทิศทางใด ทิศทางหนึ่ง บางครั้ง ส่วนหนึ่งส่วนใดในส่วนประกอบขาดหายไป ไม่สมบูรณ์ แต่ผู้ชมก็สามารถ ติดตามความต่อเนื่องได้ จนเห็นเป็นภาพสมบูรณ์

1.2 การวิเคราะห์เนื้อหา

1.2.1 เรื่อง แนวเรื่อง

เรื่อง เกี่ยวกับ วัฒนธรรม ประเพณี การละเล่น

แนวเรื่อง เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมของคนจีน คนจีนในที่นี้ หมายถึง คนไทยเชื้อสายจีน ที่มีเป็นจำนวนมากในจังหวัดนครสวรรค์ รวมถึงผู้สร้างสรรค์ด้วย ในส่วนของสีเป็นการใช้ประโยชน์จากสี เช่น สีแดง สีเหลือง(สีทอง) ซึ่งเป็นสีที่ป๋องบอกถึงคนจีนอยู่แล้ว มาใช้สร้างสรรค์งาน

1.2.2 เนื้อหาภายนอก

ภายในงานศิลปนิพนธ์เรื่อง สีล้วน ลีลาและรูปทรง ผู้สร้างสรรค์ได้นำเสนอผ่านผลงานจิตรกรรมที่สร้างขึ้น เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวที่ผู้สร้างสรรค์พบเห็นวัฒนธรรมของคนจีนมาตั้งแต่วันเยาว์ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้คนได้รู้จัก วัฒนธรรมของจังหวัดที่เป็นบ้านเกิดของผู้สร้างสรรค์มากขึ้นด้วย

1.2.3 เนื้อหาภายใน

เนื้อหาทางพุทธิปัญญา (Intellectual Content) ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะนี้ มีคุณลักษณะ ทางรูปแบบ แสดงองค์ประกอบของศิลปะ ว่าเป็นการประกอบกัน ของรูปทรงอย่างมีความคิดขั้นตอน มีการวางแผน เกิดความประสานกลมกลืน ของทัศนธาตุ รูปทรงมีสัดส่วนลงตัว ให้ความรู้สึก นำเพลินเพลิน สนุกสนาน ภายในผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นนี้ด้วยและยังปรากฏเป็น"ศิลปะเป็นภาษาแห่งความงาม และ ศิลปะเป็นภาษาแห่งความคิดและความหมาย" ได้อีกด้วย

บทที่ 5

บทสรุป

การศึกษาค้นคว้าการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด สีเส้น ลีลาและรูปทรง ตามแนวทางขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ ซึ่งล้วนแต่เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ในการทำงาน ความคิด แนวทาง เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนางานทัศนศิลป์ได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

1. เพื่อศึกษากระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม
2. สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสื่อผสมในแบบ 2 มิติ
3. สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ที่ได้ผลด้านการมองเห็นในลักษณะของสีและลีลาความ

เคลื่อนไหวของรูปทรงในผลงานศิลปนิพนธ์ โดยรับรู้และตอบสนองของความรู้สึกในคุณค่าด้านความงาม

จากวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายที่ผู้สร้างสรรค์ได้ตั้งไว้ ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาค้นคว้ากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะนำไปสู่การบันทึกผลการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบเอกสารภาคศิลปนิพนธ์ ซึ่งได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์เรื่อง สีเส้น ลีลาและรูปทรง จำนวน 4 ผลงาน สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสื่อผสมในแบบ 2 มิติ จนกระทั่งนำผลงานศิลปนิพนธ์มาวิเคราะห์ รวบรวม และสรุปผลของการสร้างสรรค์ ทำให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์ แสดงออกถึงคุณค่าทางความงามในรูปแบบจิตรกรรม โดยนำเรื่อง สี ลีลาที่เกิดจากความเคลื่อนไหว ของรูปทรงที่นำมาใช้ โดยผู้สร้างสรรค์เลือกใช้การขีดสิ่งโต มาเป็นสัญลักษณ์ในผลงาน และถ่ายทอดในผลงาน ด้วยกลวิธีการระบายสีอะคริลิก ในการสร้างผลงานเพื่อให้เกิดความแปลกใหม่ที่ เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน แสดงออกในรูปแบบศิลปะประชานิยม และเรขศิลป์

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ผู้สร้างสรรค์ได้ประสบปัญหาในการทำงานสร้างสรรค์ คือ เนื่องจากแนวทางการทำงานของผู้สร้างสรรค์ มีรายละเอียดที่เยอะมาก จึงยากแก่การร่างโครงร่าง ด้วยวิธีวัดสัดส่วน จึงต้องเปลี่ยนมาใช้วิธีฉายภาพขยายใหญ่ไปที่เฟรมผ้าใบแทน แล้วร่างภาพตาม ต้นแบบภาพร่างนั้น

รวมถึงผู้สร้างสรรค์ทักษะฝีมือยังไม่ชำนาญมาก จึงทำให้เกิดการผสมสีที่ผิดเพี้ยนจากต้นแบบไปบ้าง แต่ก็ยังคงผสมสีให้มีความใกล้เคียงที่สุด

ผู้สร้างสรรค์หวังว่าผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยความตั้งใจในการสร้างสรรค์ผลงานของผู้สร้างสรรค์ จะเป็นการกระตุ้นกระบวนการรับรู้ทางสุนทรีย์ะ ในเรื่องราวที่น่าเสนอออกไป แม้ว่าประสบการณ์การรับรู้ของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกัน แต่ผลงานชุดนี้มีเนื้อหาของการทำงานสร้างสรรค์ที่สามารถทำความเข้าใจในทิศทางอันดีงาม และกระบวนการการเรียนรู้สร้างสรรค์นี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตต่อไปได้ เสมือนผลงานการสร้างสรรค์ชุด สีเส้น ลีลาและรูปทรง ผู้สร้างสรรค์สร้างขึ้นเพื่อให้ถึงความงาม ในทางบวกที่สร้างความเพลิดเพลิน ความตื่นเต้น ความสนุกสนานและความน่าประหลาดใจ

อภิปรายผลจากงานวิจัยสร้างสรรค์

จากการทางานศิลปนิพนธ์ผู้สร้างสรรค์ได้รับประโยชน์จากการศึกษาค้นคว้ากระบวนการสร้างสรรค์งานและขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้ในการสร้างสรรค์ผลงาน การจัดระบบทางความคิด การดำเนินงานที่เป็นขั้นตอน และการแก้ไขปัญหาด้านการสร้างรูปแบบ รวมไปถึงการสร้างกลวิธีและวิธีการจนเกิดเป็นลักษณะเฉพาะตน และรวมไปถึงให้คุณค่าในการพัฒนาตนเองทำให้เป็นคนที่มีความ รับผิดชอบ จัดสรรเวลาเป็น ประณีตบรรจง รอบคอบ และศิลปะ สามารถพัฒนาทางด้านอารมณ์ทำให้มี สมาธิ มีความรู้สึกที่ดี และมีคุณค่าทางสุนทรียภาพจนเกิดเป็นความประทับใจ ความบันเทิงใจ และในการสร้างสรรค์ผลงานยังต้องร่วมใช้ชีวิตกับเพื่อนๆอีกหลายคนในห้องปฏิบัติการ ทำให้รู้จักรักษากฎเกณฑ์ รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูล แบ่งปันเอาใจใส่ และมีพฤติกรรมที่ดีงาม ก่อให้เกิดมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน การสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อาจจะมีผลงานที่สร้างสรรค์ที่ยังไม่เกิดผลทางด้านศิลปะ ความเคลื่อนไหวเท่าที่ควรต้องพัฒนา โดยการหากลวิธีใหม่ๆให้เพิ่มมากขึ้น จึงจะส่งผลให้ผลงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

อภิปรายเพิ่มเติมในเรื่องสีเส้นและรูปทรง ในรูปทรงที่เกิดขึ้นในผลงาน รูปทรงที่เกิดขึ้นในผลงานศิลปนิพนธ์ เป็นรูปทรงของสิ่งโตที่ใช้ขีดในพิธีมงคลต่างๆของวัฒนธรรมจีน ที่มีความเคลื่อนไหวในเรื่องของรูปทรงที่มีมิติมีความสวยงามและมีเอกลักษณ์ผู้สร้างสรรค์จึงนำรูปทรงเหล่านี้มาสร้างสรรค์เป็นผลงาน ศิลปนิพนธ์ โดยผู้สร้างสรรค์ใช้กลวิธีทางคอมพิวเตอร์ปรับแก้ไขภาพตามความคิดของผู้สร้างสรรค์ให้เกิดเป็นเรขาคณิตก่อนที่จะร่างภาพและระบายสีอะคริลิค จากนั้นผู้สร้างสรรค์จึงปรับหรือเพิ่มเติมสิ่งที่น่าสนใจ หรือสิ่งที่ควรเพิ่มเติมเพื่อให้ผลงานดูสมบูรณ์มากขึ้น เช่น น้ำหนัก หรือลดทอนสีที่ทำให้เกิดความขัดแย้งมากเกินไป เพื่อให้เกิดความสมดุลภาพ ในผลงานศิลปนิพนธ์ ที่เกิดจากการกลั่นกรองจากความคิดของผู้สร้างสรรค์และคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว จึงทำให้งานตอบสนองตามเป้าหมายในที่สุด

บรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง

สมภพ จงจิตต์โพธา. (2556) ทฤษฎีสี. (พิมพ์ครั้งที่ 1) กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วาดศิลป์.

ชลุด นิมเสมอ. (2557) หนังสือองค์ประกอบของศิลปะ. (พิมพ์ครั้งที่ 9) กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ อมรินทร์

แหล่งข้อมูลเนื้อหาอ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต

ที่มา <http://horoscope.sanook.com/58317/> เข้าถึงเมื่อ : 26 กันยายน 2559

ที่มา <http://www.manager.co.th/daily/viewnews.aspx?NewsID=9550000008862> เข้าถึงเมื่อ :

26 กันยายน 2559

ที่มา http://www.crs.mahidol.ac.th/thai/ceremony_thaichinese.htm เข้าถึงเมื่อ : 26 กันยายน

2559

ที่มา http://www.novabizz.com/CDC/Interior/Interior_Colour01.htm เข้าถึงเมื่อ : 7 ตุลาคม 2559

ที่มา <https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%A>

[D%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95](https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95)

เข้าถึงเมื่อ : 11 พฤศจิกายน 2559

ที่มา https://th.wikipedia.org/wiki/Roy_Fox_Lichtenstein เข้าถึงเมื่อ : 11 พฤศจิกายน 2559

ที่มา <https://sites.google.com/site/popart20thcentury/home/working> เข้าถึงเมื่อ : 11

พฤศจิกายน 2559

ที่มา <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=722340681142248&set=a.7223481144748>

[38&type=3&theater](https://www.facebook.com/photo.php?fbid=722340681142248&set=a.722348114474838&type=3&theater) เข้าถึงเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2559

ที่มา https://th.wikipedia.org/wiki/Andy_Warhol เข้าถึงเมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2559

ที่มา <http://board.postjung.com/825920.html> เข้าถึงเมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2559

ที่มา <https://th.wikipedia.org/wiki/Abstract> เข้าถึงเมื่อ : 12 กุมภาพันธ์ 2560

ที่มา https://th.wikipedia.org/wiki/Jackson_Pollock เข้าถึงเมื่อ : 12 กุมภาพันธ์ 2560

ที่มา <http://www.booksmile.co.th/stationery> เข้าถึงเมื่อ : 25 มีนาคม 2560

ที่มา <http://webiz.co.th/files/photos/1/59/02/1590253/1656794.jpg> เข้าถึงเมื่อ : 25 มีนาคม 2560

ที่มา <http://igoncanvas.com/product/cvig-8x8/> เข้าถึงเมื่อ : 25 มีนาคม 2560

ที่มา <http://www.beeacrylic.com> เข้าถึงเมื่อ : 25 มีนาคม 2560

ที่มา <https://sites.google.com/site/jeffkoonscultureexhibition/> เข้าถึงเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2560

ที่มา <http://www.jeffkoons.com/artwork/celebration/balloon-dog> เข้าถึงเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2560

ที่มา <http://www.jeffkoons.com/artwork/celebration/tulips> เข้าถึงเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2560

ที่มา <http://www.designsponge.com/2015/09/fine-art-focus-julie-mehretu.html> เข้าถึงเมื่อ : 26 พฤษภาคม 2560

ที่มา <https://artist.com/gary-spessard/tribute-to-paul-jackson-pollock-quad-top-left/art-details-1119-1669/> เข้าถึงเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2560

ที่มา <https://decourtenay.wordpress.com/2009/06/16/jim-dine/dine-my-name-is-jim-dine/> เข้าถึงเมื่อ : 30 พฤษภาคม 2560

ที่มา <https://www.mooivoorthuis.com/c-684411/andy-warhol/> เข้าถึงเมื่อ : 30 พฤษภาคม 2560

