

สมุดฉายภาพแห่งชีวิต

ศิลปนิพนธ์เสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
หลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์
พฤษภาคม 2559
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยนเรศวร

THE BALANCE OF LIFE

An Art Thesis Submitted in Partial Fulfillment
of the Requirements
for the Degree in of Bachelor of Fine and Applied Arts
Program in Visual Art Design
May 2016
Copyright 2015 by Naresuan University

คณะกรรมการสอบศิลปนิพนธ์ได้พิจารณาศิลปนิพนธ์ เรื่อง “ สมดุลยภาพแห่งชีวิต ” ของ
นางสาว ญดา คุรุวนาภรณ์ เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

.....ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์)

.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีร์ศมี พรหมรัตน์)

อนุมัติ

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

พฤษภาคม 2560

ประกาศคุณูปการ

ศิลปินนิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณา ช่วยเหลือ และให้แนะนำในปรึกษา ได้อย่างดียิ่ง จากบุคคลผู้เปี่ยมด้วยความอนุเคราะห์ต่อผู้สร้างสรรค์ดังต่อไปนี้

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อเฉลิมพล คุรุวนาภรณ์ และคุณแม่มนต์ธิกาญ คุรุวนาภรณ์ บิดามารดาของผู้สร้างสรรค์ และขอกราบขอบพระคุณผู้อุปการะ ที่มงานร้านส่งการช่างทุกท่านที่เป็นผู้สนับสนุนในเรื่องการทดลองทำกรอบผลงานและอื่นๆ ตลอดระยะเวลาการสร้างสรรคผลงาน ผู้เปรียบเป็นแรงผลักดันสำคัญในการศึกษา-คอยสนับสนุนการดำเนินงาน-ทั้งให้คำปรึกษาและดูแลงบประมาณให้เพียงพอต่อการทำศิลปินนิพนธ์ได้อย่างราบรื่น และยังเป็นกำลังใจให้ผู้สร้างสรรค์อย่างดีที่สุดเสมอมา

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรชาติ เกษประสิทธิ์ประธานที่ปรึกษาศิลปินนิพนธ์ ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ามาเป็นทีปรึกษา พร้อมทั้งให้คำแนะนำอันเป็นความรู้และเข้มงวดในกระบวนการเพื่อให้ผลงานของผู้สร้างสรรค์ออกมาสมบูรณ์ที่เป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์งาน ตลอดระยะเวลาในการทำศิลปินนิพนธ์ฉบับนี้ และขอขอบพระคุณ คณะกรรมการศิลปินนิพนธ์ ประกอบไปด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิรัชมี พรหมรัตน์ กรรมการที่ปรึกษาศิลปินนิพนธ์ ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องของศิลปินนิพนธ์ด้วยความเอาใจใส่ จนทำให้ศิลปินนิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วง มีความครบถ้วนสมบูรณ์อย่างมีคุณค่า

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ชฎานิศ ชิงช่วง ที่ปรึกษาชั้นเรียนสาขาทัศนศิลป์ตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่คอยให้คำปรึกษาแนะนำความรู้ประสบการณ์การใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยนเรศวร และเอาใจใส่ตลอดมาขอกราบขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา เจริญสี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นอย่างสูง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ คณบดีสถาบันศึกษาศาสตร์ ที่ได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์สถานที่ของมหาวิทยาลัยนเรศวรในการดำเนินการสร้างสรรค์ผลงาน และเอื้อเพื่อแหล่งการเรียนรู้ห้องสมุดให้ผู้สร้างสรรค์ได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาข้อมูลทางด้านเนื้อหา สำหรับการสรรค์สรรค์ศิลปินนิพนธ์ในครั้งนี้

และขอขอบคุณเพื่อนๆ นิสิตสาขาออกแบบทัศนศิลป์ ที่คอยช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็ยานพาหนะ แบ่งปันสิ่งของต่างๆ และแวะเวียนมาหาที่ทำงานและคำแนะนำในการทำงานและคำวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ ในการสร้างสรรค์ผลงาน ตลอดระยะเวลาการดำเนินการสร้างสรรค์ผลงาน

คุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงจะมีจากศิลปินนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้สร้างสรรค์ขอมอบและอุทิศแด่ผู้มีพระคุณทุกๆ ท่าน ผู้สร้างสรรค์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานศิลปินนิพนธ์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อ

การศึกษาที่จะช่วยสร้างความเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม และเข้าใจในเรื่องของ
ความคิดที่อยู่ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงต่อไป

ญดา ครูนากรณ์

Announcement of contribution

This thesis was accomplished with great help and advice. From a contributing author to the following creators:

Thank you Father Chalernpol Kuruwanaporn and Mother Montikan Kuruwanaporn of the creator. And thanks for the patronage. All of the staff of the Royal Pavilion are sponsors of the trial, framing and more. Throughout the creation period Advantages are the driving force in education. Support the operation. Both consult and take care of the budget to complete the thesis smoothly. And it always encourages the creator to always be the best.

Thank you very much for your kindness, Assistant Professor Surachart Kesuphip, President Art Thesis Consultant Who has sacrificed valuable time as a consultant. It also provides knowledgeable and rigorous guidance in the process to ensure the creativity of the creator is useful for the creation of the work. Throughout this thesis. And thanks to the artistic committee consists of Assistant Professor Dr. Tawadas Promtharat, Artistic Consultant Please give advice and fix the defects of the thesis with care. Until this art thesis was completed. Have complete value

Thank you, Chayanit Ching, the mentor of the visual arts class for 4 years, who provides advice, knowledge and experience on living in Naresuan University. And always cares for you.

Thank you Prof. Dr. Kanchana Chansangsi.

The rector of Naresuan University is very high. And Dr. San Chan Somsak Dean of Architecture Please provide the venue of Naresuan University for creative work. And a library of learning resources to give authors the opportunity to study the content. For this art thesis.

And thank you friends Visual design students That help Whether it is a vehicle Share items And come to work and advice, and criticism. To create a work Throughout the creative process.

The value and benefits of this thesis. The creators give and dedicate to all the benefactors. This thesis will be useful for the study that will help to

understand the process of creating a painting. And understand the idea of staying with the next change

Yada Kuruwanaporn

ชื่อเรื่อง	สมดุลงภาพแห่งชีวิต
ผู้วิจัยสร้างสรรค์	ญดา คุรุณาภรณ์
ประธานที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์
กรรมการที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีร์ศม์ พรหมรัตน์
ประเภทสารนิพนธ์	ศิลปนิพนธ์ ศป.บ สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์

มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559

คำสำคัญ สุนทรีย์, ความบันเทิง, ความสุข

บทคัดย่อ

ศิลปนิพนธ์เรื่องความสมดุลงแห่งความสุขนี้ เป็นการวิจัยแบบสร้างสรรค์ ทางด้านทัศนศิลป์ ลักษณะผลงานศิลปะ เป็นรูปแบบจิตรกรรมซึ่งมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์ ตอบสนองความคิดและความรู้สึก แสดงออกถึงคุณค่าทางความงามหรือสุนทรีย์ภาพในรูปแบบงานจิตรกรรม
2. เพื่อแสดงถึงความสุขใจ การหาความสุขได้จากสิ่งรอบตัวเรา แสดงออกมาเป็นผลงานจิตรกรรมในเชิงภาพสัญลักษณ์
3. เพื่อเป็นการศึกษาค้นคว้ากระบวนการ ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะนำไปสู่การบันทึกผลการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ไว้ในระบบในรูปแบบเอกสารภาคศิลปะนิพนธ์

โดยการวิจัยแบบสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์เรื่องนี้ มีขั้นตอนและกลวิธีกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ในรูปแบบจิตรกรรมนำเสนอออกมาในรูปแบบ จิตรกรรมซ่อนผีแปร่ง(Liwear painting) วัสดุเช่น สีน้ำมันบนผ้าใบ ลักษณะผลงานเป็นกระบวนการแบบ สัจนิยมกึ่งนามธรรมซึ่งมีกลวิธีสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการปฏิบัติงาน จิตรกรรมระบายสีแบบเน้นรูปทรงขอบคมชัด ซ่อนผีแปร่ง นำเสนอออกมาในรูปแบบ ขนาด.180 X 120 ซม. จำนวนผลงาน1 ชิ้น ขนาด 90 x 120 ซม. จำนวน 1 ชิ้น ขนาด 115 x 160 ซม. จำนวน 2 ชิ้น

กำหนดเนื้อหาแนวความคิด เกี่ยวกับมุมมองการใช้ชีวิต กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ทุก
ขณะ ให้มีความสุขอย่างแท้จริง โดยไม่หวังพึ่งจากสิ่งภายนอก ความสุขที่เกิดขึ้นจากตัวเรา เพื่อแสดง
คุณค่าทางสุนทรียภาพ ทางศิลปะ อันเป็นผลงานศิลปะที่มีคุณลักษณะแบบIntellectual content
ผลสัมฤทธิ์ของการวิจัยสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์เรื่อง ความสมดุลของชีวิต นี้ ปรากฏว่าได้มีการศึกษา
การพัฒนา กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์จิตรกรรมระบายสีแบบเน้นรูปทรงขอบคมชัด
ซ่อนสีแปร่ง นำเสนอกฎมารูปธรรม วัสดุระบุเช่น สีน้ำมันบน ผ้าใบ จำนวนผลงานทั้งหมด 4 ชิ้น
รวมทั้งมีการบันทึกข้อมูล กระบวนการวิจัยแบบสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ในลักษณะรูปเล่มเอกสาร
เอาไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถนำไปประกอบการเผยแพร่ในจัดแสดงนิทรรศการศิลปะให้เกิด
ประโยชน์ต่อไป

Title	The Balance Of Life
Author	Yada Kuruwanaporn
Advisor	Assist.Prof. Surachart kespravit
Co – Advisor	Assist.Prof. Thaveerat Phromrat
Academic Paper	Thesis B.F.A. in Visual Art Design, Naresuan University,2016
Keywords	aesthetic,Inspiration, happiness

ABSTRACT

This thesis on Balance of Life is a creative research in visual art style. It is a painting style which has a purpose

1. To learn and understand the creative process. Respond a thought and feeling that expressing value or aesthetics in the form of painting
2. To express a happiness and find it from all around us. Express a painting in symbolic way.
3. To research a process and creating artist lead to recording artwork systematically the document format.

There are steps and strategies for creating artistic work. In the form of painting and presented a Liwear painting in concrete form. There have oil on a canvas and have semi-abstract process. Creative strategies with operational processes paintings focused and cleared on the shape that presented in concrete form in 11 piece in size 180x120 cm., 1 piece in size 90x120 cm, 2 piece in size 115x160 cm.

The content of thought including life aspect with a change happen all the time makes it happy. Happiness comes from us to show value in aesthetics as a result of Intellectual content artistic works. The result in this thesis has been studies a development of the creative process of the visual art, painting focused and cleared on the shape that presented in concrete 4 works. Including has been complete record artwork systematically the document format. Thesis can be publishing the art exhibition to benefit.

สารบัญ

บทที่	หน้า
1 บทนำ	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
วัตถุประสงค์.....	2
ขอบเขตของการสร้างสรรค์.....	2
คำสำคัญหรือคำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย.....	3
เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง.....	3
วิธีการดำเนินการวิจัยสร้างสรรค์.....	4
แผนการดำเนินงาน.....	4
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	5
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	6
2 เอกสารข้อมูลและศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง.....	7
ด้านข้อมูลด้านเนื้อหา.....	7
ครอบครัว.....	7
คำนิยามของศิลปะ.....	8
ความหมายของศิลปะในทัศนคติของผู้สร้างสรรค์.....	8
ศิลปะตามจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์.....	8
ข้อมูลด้านรูปแบบและกลวิธีการสร้างสรรค์.....	9
อิทธิพลและความบันเทิงใจ จากประสบการณ์.....	9
สรุปอิทธิพลที่ได้รับจากประสบการณ์ และ สื่อรายการโทรทัศน์.....	11
อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิทางศิลปะ.....	12
อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน Chris Neale.....	15
อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน Peter Harris.....	17
อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน Bobby Neel Adams.....	19
อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน julibaker and summer.....	19
สรุปการค้นคว้ารวบรวมข้อมูล.....	20

สารบัญ(ต่อ)

บทที่	หน้า	
3	ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	21
	กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์	21
	ขั้นตอนการศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูล.....	21
	หลักการและแผนผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ.....	21
	หลักการองค์ประกอบศิลปะและทฤษฎีการสร้างสรรค์.....	21
	หลักการและแผนผังแสดงทัศนธาตุและวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง	25
	การกำหนดรูปแบบ และ ขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์...	29
	การศึกษาค้นคว้า ข้อมูล เอกสาร และภาพถ่าย.....	29
	ข้อมูลเอกสาร.....	29
	ผลงานศิลปะลัทธิ ศิลปินต่างๆ.....	29
	ข้อมูลภาพถ่าย.....	30
	กำหนดกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ 4 ขั้นตอน.....	31
	การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์.....	31
	กระบวนการการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ก่อนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์	32
	การจัดทำภาพแบบร่างก่อนศิลปนิพนธ์.....	32
	ภาพผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะก่อนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	33
	รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์.....	34
	ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์.....	41
	ผลงานศิลปนิพนธ์.....	47
4	การวิเคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์.....	52
	การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ.....	52
	การวิเคราะห์รูปทรง.....	53
	ทัศนธาตุ.....	53
	ส่วนประกอบทางวัสดุ และวิธีการ.....	65
	หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์.....	65

สารบัญ(ต่อ)

บทที่	หน้า
การวิเคราะห์เนื้อหา.....	65
เนื้อหาภายนอก.....	66
เนื้อหาภายใน.....	66
สรุปการวิเคราะห์.....	67
5 การสรุปการสร้างสรรคศิลปนิพนธ์.....	68
สรุปผลการวิจัย	68
ผลการวิจัย.....	68
ข้อเสนอแนะ.....	68
บรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง	70
ประวัติผู้สร้างสรรค์.....	72

สารบัญภาพ

ภาพ

หน้า

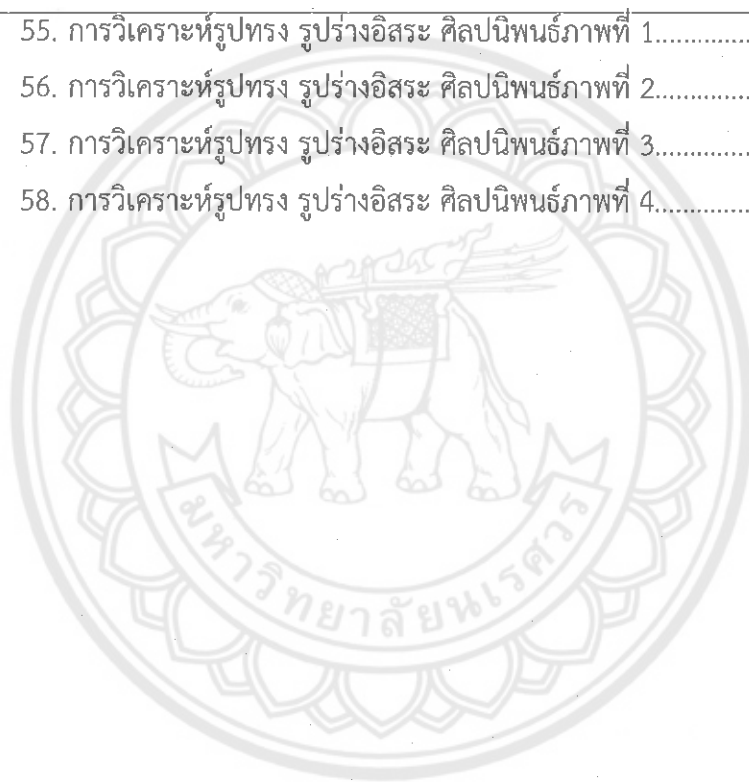
1. ภาพประกอบอิทธิพลและความบันเทิง จากประสบการณ์.....	9
2. ภาพประกอบอิทธิพลและความบันเทิง จากประสบการณ์.....	10
3. ภาพประกอบอิทธิพลและความบันเทิง จากประสบการณ์.....	10
4. ผลงานจากลัทธิศิลปะที่ได้รับอิทธิพล.....	16
5. ผลงานจากลัทธิศิลปะที่ได้รับอิทธิพล.....	16
6. ผลงานจากลัทธิศิลปะที่ได้รับอิทธิพล.....	17
7. ผลงานจากลัทธิศิลปะที่ได้รับอิทธิพล.....	18
8. ผลงานจากลัทธิศิลปะที่ได้รับอิทธิพล.....	18
9. ผลงานจากลัทธิศิลปะที่ได้รับอิทธิพล.....	19
10. ผลงานจากลัทธิศิลปะที่ได้รับอิทธิพล.....	20
11. แผนผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ.....	21
12. แผนผังแสดงทัศนธาตุและวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง.....	25
13. ผลงานจากลัทธิศิลปะที่ได้รับอิทธิพล.....	29
14. ข้อมูลภาพถ่าย.....	30
15. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์.....	32
16. การจัดทำภาพแบบร่างก่อนการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์.....	32
17. การสร้างสรรค์ก่อนศิลปะนิพนธ์.....	33
18. ภาพแบบร่างผลงานศิลปะนิพนธ์ภาพที่ 1.....	36
19. ภาพแบบร่างผลงานศิลปะนิพนธ์ภาพที่ 2.....	37
20. ภาพแบบร่างผลงานศิลปะนิพนธ์ภาพที่ 3.....	38
21. ภาพแบบร่างผลงานศิลปะนิพนธ์ภาพที่ 4.....	39
22. ทาสีรองพื้นบนผ้าใบ ศิลปะนิพนธ์ภาพที่ 1.....	40
23. ทาสีรองพื้นบนผ้าใบ ศิลปะนิพนธ์ภาพที่ 2.....	40
24. ทาสีรองพื้นบนผ้าใบ ศิลปะนิพนธ์ภาพที่ 3.....	41
25. ทาสีรองพื้นบนผ้าใบ ศิลปะนิพนธ์ภาพที่ 4.....	41
26. ระบายสีภาพกาตูน ศิลปะนิพนธ์ภาพที่ 1.....	42

สารบัญญภาพ(ต่อ)

ภาพ	หน้า
27. ระบายสีภาพกาตูน ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 2.....	42
28. ระบายสีภาพกาตูน ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 3.....	43
29. ระบายสีภาพกาตูน ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 4.....	43
30. ระบายสีภาพเหมือนจริง ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 1.....	44
31. ระบายสีภาพเหมือนจริง ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 2.....	44
32. ระบายสีภาพเหมือนจริง ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 3.....	45
33. ระบายสีภาพเหมือนจริง ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 4.....	45
34. ผลงานศิลปนิพนธ์จิตรกรรมที่สมบูรณ์ ชั้นที่ 1.....	47
35. ผลงานศิลปนิพนธ์จิตรกรรมที่สมบูรณ์ ชั้นที่ 2.....	48
36. ผลงานศิลปนิพนธ์จิตรกรรมที่สมบูรณ์ ชั้นที่ 3.....	49
37. ผลงานศิลปนิพนธ์จิตรกรรมที่สมบูรณ์ ชั้นที่ 4.....	50
38. การวิเคราะห์รูปทรง เส้นตรง ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 1.....	52
39. การวิเคราะห์รูปทรง เส้นตรง ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 1.....	52
40. การวิเคราะห์รูปทรง เส้นตรง ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 2.....	53
41. การวิเคราะห์รูปทรง เส้นตรง ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 3.....	53
42. การวิเคราะห์รูปทรง เส้นตรง ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 4.....	54
43. การวิเคราะห์รูปทรง เส้นโค้ง ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 1.....	54
44. การวิเคราะห์รูปทรง เส้นโค้ง ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 2.....	55
45. การวิเคราะห์รูปทรง เส้นโค้ง ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 3.....	55
46. การวิเคราะห์รูปทรง เส้นโค้ง ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 4.....	56
47. การวิเคราะห์รูปทรง สี ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 1.....	57
48. การวิเคราะห์รูปทรง สี ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 2.....	58
49. การวิเคราะห์รูปทรง สี ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 3.....	58
50. การวิเคราะห์รูปทรง สี ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 4.....	59
51. การวิเคราะห์รูปทรง น้ำหนัก แสงเงา ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 1.....	59

สารบัญภาพ(ต่อ)

ภาพ	หน้า
52. การวิเคราะห์รูปทรง น้ำหนัก แสงเงา ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 2.....	60
53. การวิเคราะห์รูปทรง น้ำหนัก แสงเงา ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 3.....	60
54. การวิเคราะห์รูปทรง น้ำหนัก แสงเงา ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 4.....	61
55. การวิเคราะห์รูปทรง รูปร่างอิสระ ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 1.....	62
56. การวิเคราะห์รูปทรง รูปร่างอิสระ ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 2.....	62
57. การวิเคราะห์รูปทรง รูปร่างอิสระ ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 3.....	63
58. การวิเคราะห์รูปทรง รูปร่างอิสระ ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 4.....	63

บทที่ 1

บทนำ

1.ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ความต้องการขั้นพื้นฐานหรือ ความต้องการอันจำเป็นของมนุษย์ คือสิ่งที่มนุษย์จะต้องแสวงหา เพื่อที่มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ความต้องการอันจำเป็นเหล่านี้ บางอย่างก็เหมือนกันกับสัตว์อื่น แต่บางอย่าง ก็เป็นไปความต้องการของมนุษย์โดยเฉพาะ ความต้องการต่างๆเหล่านี้ นับเป็นความต้องการ ขั้นพื้นฐานของมนุษย์ และมนุษย์ทุกคนพยายามจะสนอง ความต้องการเหล่านี้เสมอ เพื่อให้สามารถ ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ความต้องการที่จะมีความสุขของมนุษย์นี้เอง เป็นสิ่งที่ให้มนุษย์เข้าอยู่ร่วมกัน ในสังคม สร้างวัฒนธรรม มีครอบครัว ประกอบอาชีพ และนับถือศาสนา เป็นต้น (สังคมมนุษย์ , หน้า62)

ในสังคมปัจจุบันนี้ มนุษย์แต่ละคนต่างขวนขวายหาเงินมา เพื่อได้เงินมาใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งนับเป็นความสุขอย่างหนึ่งของมนุษย์ทั่วไป แต่ทุกชีวิตที่เกิดมา บางคนพบกับความสุข ความสำเร็จ สมหวัง บางคนมีแต่ความทุกข์ ความผิดหวัง ชีวิตของคนเราเป็นเรื่องธรรมชาติ หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามกรรมที่ทำมา (สมจิต จันทรเทียง นายกเทศมนตรีตำบลชัยเหล็ก จังหวัดเชียงใหม่, ธรรมะเบาเบา. คำนิยม)

ความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณมี สิ่งที่คุณเป็น สถานที่ที่คุณไป หรือสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ แต่ความสุขสามารถเกิดขึ้นได้จากใจหรือความคิดของตัวเอง โลกวัตถุนิยมนั้นสร้างภาพลวงตาให้เราเข้าใจว่าความสุขสามารถหาได้จากการครอบครอง หรือการเป็นเจ้าของ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นความสุขระดับหนึ่งเท่านั้น เพราะแม้ว่าเราจะมี เราจะได้ หรือเราจะเป็น อย่างที่ใจเราต้องการแล้ว เราก็ยังไม่มีความสุขที่สมบูรณ์หรือแท้จริง เพราะใจเรายังไม่หยุดนิ่ง เรายังต้องวิ่งตามหาความสุขที่มากขึ้นเรื่อยๆ แต่ในทางกลับกัน หากว่าเราขาดแคลนวัตถุในการปรนเปรอความสุขให้กับเรา แต่เรามีจิตใจสงบ พอเพียง และพอใจกับสิ่งที่มี เพียงเท่านี้ เราก็จะมีความสุขในจิตใจ

(<http://www.dailygood.org/story/988/the-contentment-habit-leo-babauta/>)

อย่างเรื่องของ "ศิลปะ" ทุกคนตระหนักดีว่ามันเปี่ยมล้นไปด้วย "ความงาม" และ "ความอ่อนละไม" ดังนั้น ศิลปะ สามารถเป็นปัจจัยหนึ่งที่สร้างสรรค์ประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรม ในสังคมได้เป็นอย่างดี(www.thaihealth.or.th/Content/22759-ความงามตามทางศิลปะ%20จรรโลงให้โลกเต็มไปด้วยความสุข.html)

ทั้งนี้เนื่องจากมนุษย์มีความต้องการปัจจัย 4 เพื่อเอาชีวิตรอดก็จริง แต่มนุษย์ ก็มียังความต้องการที่มากกว่านั้น เช่น ความสุข ความรัก ความมั่นคง ดังนั้น ปัจจุบันสังคมที่ข้าพเจ้า พบเจออยู่บ่อยๆ ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นสังคมที่ต้องการความสุขเป็นอย่างมาก ทุกคนต่างแย่งชิง ความสะดวกสบาย มีชื่อเสียง เกียรติยศ เพื่อตอบสนองความต้องการให้ได้ความสุข แต่หารู้ไม่ว่า ถ้าเรารู้จักเปลี่ยนมุมมองความคิด เข้าใจในสิ่งต่างๆ พอใจในสิ่งที่เรามี และสิ่งที่เราเป็น การดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขจึงไม่ใช่เรื่องยาก

ตามข้อมูลที่น่ามากกล่าว ช่างต้น ผู้วิจัยสร้างสรรค์ จึงเกิดความสนใจ เรื่องของความสุข ที่ขึ้นอยู่กับใจเราเอง ใจที่สงบ พอเพียง และพอใจกับสิ่งที่เรามี จึงนำมาเป็น ความบันเทิง เป็นความรู้ เพื่อใช้เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ไม่ซับซ้อน ใช้สถานที่เป็นตัวบอกเล่าเรื่องราวที่มีเนื้อหาสาระ เกิดขึ้นจริงจากประสบการณ์ของผู้สร้างสรรค์ มุ่งเน้นแสดงถึงความขัดแย้งกันระหว่างเนื้อหาปัจจุบันและอดีต โดยแสดงผ่านกลวิธี จิตรกรรม ลักษณะกึ่งนามธรรม(Semi-abstract) เป็นงานสร้างสรรค์ที่ สะท้อน ความคิดในเชิงบวก ผ่านทัศนะแนวความคิดที่ว่าศิลปะเป็นภาษาแห่งความคิดและ ความหมาย (Instrumentalism) ที่มีเอกลักษณ์และสุนทรีย์ภาพการแสดงออกเฉพาะตน

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อเป็นการศึกษาค้นคว้า กระบวนการ ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม นำไปสู่ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบเอกสารการรายงานภาคศิลปนิพนธ์

2.2 เพื่อเตือนสติผู้พบเห็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อย่างมีแต่คร่ำครวญถึงอดีต อย่างมีแต่ฝันถึงอนาคต จงฟังความคิดอยู่กับปัจจุบัน เคล็ดลับของสุขภาพทั้งกายและใจที่ดีคือการไม่นั่งโศกเศร้ากับอดีต หรือกังวลเกี่ยวกับอนาคต แต่คือการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติและด้วยความตั้งใจจริง

และมีความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งต่างๆภายนอก ไม่จำเป็นต้องไปค้นหาจากที่ไหน ไม่ต้องขึ้นอยู่กับอะไรมากมาย แต่อยู่ที่ใจเรา พอใจในสิ่งที่เราเป็น

2.3 เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกประทับใจของสถานที่ ที่อยู่อาศัยของผู้สร้างสรรค์ตั้งแต่จำความได้ระหว่างปัจจุบันและอดีต สถานที่เดียวกัน แตกต่างกันตรงที่กาลเวลาและความรู้สึกที่ได้สัมผัสและรับแรงบันดาลใจ

3. ขอบเขตของการสร้างสรรค์

ในการสร้างสรรค์นั้นจะต้องมีองค์ประกอบในการรวมกันให้เกิดเอกภาพในงานศิลปะ และเพื่อความ

ชัดเจนในการสร้างสรรค์ ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดขอบเขตของการสร้างสรรค์ไว้ดังนี้

1. แสดงออกโดยการให้สถานที่(ร้านส่งการช่าง)เป็นหลักและถ่ายทอด
2. เนื้อหามุ่งเน้นแสดงถึงความขัดแย้งกันระหว่าง ปัจจุบันและอดีต
3. แสดงออกในลักษณะงานจิตรกรรม 2 มิติ โดยรูปแบบผลงานมีลักษณะเป็นกึ่งนามธรรม
4. ผลงานจิตรกรรมนี้จัดอยู่ในประเภท ศิลปะเป็นภาษาแห่งความคิด

4. คำสำคัญหรือคำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย

แรงบันดาลใจ หมายถึง แรงบันดาลใจ (Inspiration) หมายถึง พลังอำนาจในตนเองชนิดหนึ่งที่ใช้ในการขับเคลื่อนการคิดและ การกระทำใด ๆ ที่พึงประสงค์ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จได้ตามต้องการ

5. เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

5.1 ข้อมูลจากตำราหนังสือเอกสารทางวิชาการอันเป็นข้อมูลเบื้องต้นและที่มาของกลวิธีในการ สร้างสรรค์ดังต่อไปนี้

- ธรรมะเบาเบา ผู้แต่งพระมหาช่วง ภูริวัฑฒโน (จาจุมปา)
 สังคมมนุษย์ ผู้แต่ง ยุทธ ศักดิ์เดชยนต์
 เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 707122
 พื้นฐานองค์ประกอบศิลป์ ผู้แต่ง สุรชาติ เกษประสิทธิ์

ข้อมูลจากเว็บไซต์ทางวิชาการอันเป็นข้อมูลเบื้องต้นและที่มาของกลวิธีในการ สร้างสรรค์ ดังต่อไปนี้

- (<http://www.dailygood.org/story/988/the-contentment-habit-leo-babauta/>)
 (www.thaihealth.or.th/Content/22759-ความงดงามทางศิลปะ%20จรโลงให้โลกเต็มไปด้วยความสุข.html)
 (<http://www.chrisneale.com/>)
 (http://www.godardgallery.com/HARRIS_711.htm)
 (<http://www.bobbyneeladams.com/>)
 (<https://www.facebook.com/julibakerandsummer/>)
 (<https://www.youtube.com/watch?v=2K6RJksDLTs>)

3	การประเมิน ความก้าวหน้า พัฒนาภาพร่าง	←	→																
4	การปฏิบัติงาน สร้างสรรค์																		
5	การประเมิน ความก้าวหน้า ของผลงานศิลปะ																		
	5.1 ผลงานช่วงที่ 1																		
	5.2 ผลงานช่วงที่ 2																		
	5.3 ผลงานช่วงที่ 3																		
6	การเขียนและเรียบ เรียง รายงานศิลปนิพนธ์																		
7	การจัดพิมพ์และการ เข้าเล่ม รายงานศิลปนิพนธ์																		
8	การจัดนิทรรศการ แสดงผลงานศิลปะ นิพนธ์																		

8.งบประมาณค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

13.1	ผ้าใบแคนวาส(canvas) 10 เมตร	3,000บาท
13.2	กรอบไม้สำหรับซึ่งผ้าใบ 100 x 140 เซนติเมตร จำนวน 1 ชั้น	
	180 x 120 เซนติเมตร จำนวน 1 ชั้น	
	160 x 115 เซนติเมตร จำนวน 2 ชั้น	1,040 บาท
13.3	อุปกรณ์เครื่องเขียน ดินสอ ไม้บรรทัด คัตเตอร์ ยางลบ	50 บาท
13.4	สีอะคริลิก ขนาด 75 ml.จำนวน 20หลอด	700 บาท
13.5	ฟูกัน เบอร์1,2,3,5,7,10,14,20,25	350 บาท
13.6	สีน้ำมัน จำนวน 5 หลอด	1,500 บาท

13.8 อุปกรณ์อื่นๆ

500 บาท

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

7,140 บาท

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

9.1. เกิดความรู้จากการศึกษาค้นคว้าในกระบวนการ ขั้นตอนของการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ และนำไปสู่การบันทึกข้อมูลการสร้างสรรค์งานไว้อย่างเป็นระบบ ในรูปเอกสารภาคศิลปนิพนธ์

9.2. เกิดการแสดงออกถึงความรู้สึกของผลงานจิตรกรรมที่นำเสนอเรื่องราวความขัดแย้งกันระหว่างปัจจุบันและอดีตของครอบครัว

9.3. เกิดการเรียนรู้เข้าใจเนื้อหา ในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์และตอนสนองความคิด อารมณ์ ความรู้สึกที่แสดงออกทางศิลปะที่เป็นภาษาแห่งความคิด และศิลปะที่เป็นภาษาแห่งอารมณ์ ความรู้สึก

บทที่ 2

เอกสารข้อมูลและศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง

ครอบครัวถึงแม้จะเป็นหน่วยเล็กหน่วยหนึ่งในสังคมแต่หน่วยทางสังคมหน่วยเล็กหน่วยนี้ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เป็นพื้นฐานของสังคม เป็นจุดเริ่มต้นของการก่อกำเนิดของสมาชิกในสังคม เป็นส่วนหนึ่งในสังคม การอยู่ร่วมกันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องมีการปรับตัว ในเมื่อสิ่งต่างๆ ย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ บางคนกลัวการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงทำให้เราได้เรียนรู้ เราสามารถพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ทุกขณะ-เมื่อพิจารณาด้วยปัญญาแล้ว-เราก็จะเกิดการยอมรับไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงไป ทุกคนในสังคมก็จะมีความสุข

จากที่กล่าวนี้ เป็นเหตุให้ผู้สร้างสรรค์ ต้องการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ ครอบครัวของผู้สร้างสรรค์ ที่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นทางจิตใจหรือวัตถุ มาทำให้เกิดเป็นแรงผลักดันในการสร้างสรรค์ผลงาน ศิลปินโพธิ์ในชุดนี้ “สมดุลงภาพแห่งชีวิต” โดยผลงานแต่ละชิ้นจะมีความขัดแย้งกัน ระหว่างช่วงเวลาและความรู้สึกของสถานที่เดียวกัน เพื่อตอบสนองความรู้สึกบนงานจิตรกรรม และมีทัศนธาตุอื่นๆ เช่น เส้นที่มีความหมาย รูปร่าง รูปทรง สี และ จังหวะ มาถ่ายทอดเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน โดยผู้สร้างสรรค์ดำเนินการวางแผนขั้นตอนค้นคว้าหาข้อมูลดังต่อไปนี้

1. ด้านข้อมูลด้านเนื้อหา

- 1.1. ครอบครัว
- 1.2. ค่านิยมของศิลปะ
- 1.3. ความหมายของศิลปะใน ทัศนคติของผู้สร้างสรรค์
- 1.4. ศิลปะตามจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์

2. ข้อมูลด้านรูปแบบและกลวิธีการสร้างสรรค์

- 2.1. อิทธิพลและความบันดาลใจ จากประสบการณ์
- 2.2. อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิทางศิลปะ
- 2.3. อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน

ด้านข้อมูลด้านเนื้อหา

ครอบครัว

จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลของผู้สร้างสรรค์

คำกล่าวนี้คือความหมายของครอบครัวที่ผู้สร้างสรรค์เห็นด้วยมากที่สุด ครอบครัว คือ หน่วย

ย่อยที่สุดในสังคมแต่มีความสำคัญที่สุดในสังคม เพราะถ้าครอบครัวหรือหน่วยย่อยที่สุดในสังคมล้มเหลวก็จะทำให้สังคมนั้นล้มเหลวไปด้วย โดย กังวาล ทองเนตร อาจารย์รัฐศาสตร์ ภาควิชาการปกครองมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เมื่อผู้สร้างสรรค์ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความหมาย และความสำคัญของครอบครัวแล้ว ทำให้ผู้สร้างสรรค์เห็นความสำคัญของสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว

คำนิยามของศิลปะ

ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี (C. Feroci) ศิลปินชาวอิตาลีเป็นผู้มาวางรากฐาน การศึกษาศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย ได้นิยามความหมายของศิลปะว่า “ศิลปะคืองาน อันเป็นความพากเพียรของมนุษย์ ซึ่งจะต้องใช้ความพยายาม ด้วยมือและความคิด”

ข้อความในจดหมายของอาจารย์มณฑิธร บุญมาส่งถึงภรรยาในปี 1987 ระหว่างที่ไปศึกษา ประติมากรรมที่มหาวิทยาลัยปารีส “ผมว่าเป็นการคิดผิดที่คนไทยจะมาเรียนเทคนิคของการสร้างงานศิลปะ ผมว่าเราควรเปลี่ยนความคิดใหม่ได้แล้ว ควรจะเปลี่ยนว่าเรียนรู้ปรัชญาทางความคิดของเค้าจะได้ประโยชน์กว่า เพราะว่าเทคนิคนั้นเป็นเพียงสิ่งผิวเผินมาก เป็นแค่รูปแบบหนึ่งที่จำกัดการสร้างศิลปะ เป็นแค่ช่างฝีมือเท่านั้น ตามความคิดผม เราควรรู้ว่าเค้าคิดอย่างไร อะไรคือปัจจัยให้เค้าคิด และแนวทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไร เราจะพัฒนาในวิถีทางที่ไปในทางเดียวกับโลกเค้า”

ความหมายของศิลปะใน ทศนคติของผู้สร้างสรรค์

ศิลปะคือ การแสดงออกทางความคิด เป็นการแสดงแนวคิดในการสร้างสรรค์ศิลปะ โดยเน้นความคิดหรือบางทีก็เป็นลักษณะของโลกของจิตใต้สำนึก ซึ่งเหตุนี้ทำให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์โดยสิ้นเชิง ด้วยวัตถุที่มีลักษณะเหมือนจริง แต่สร้างความไม่ปกติของความสัมพันธ์กันทางวัตถุ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือการแสดงคุณค่าทางสุนทรีย์ภาพของผลงานศิลปะ ไม่ใช่แค่ด้วยฝีมือแต่ด้วยความคิด

ศิลปะตามจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์

ศิลปะเป็นภาษาแห่งความคิด และความงาม ทั้งรูปแบบและเนื้อหา กล่าวได้ว่า เป็นการแสดงให้เห็นเข้าใจถึง เนื้อหาความคิดเกี่ยวกับทัศนคติในการดำรงชีวิตอย่างมีสติ ซึ่งมีคุณค่าและความงามทางรูปร่างรูปทรง สี และ องค์ประกอบมีขั้นตอน ความพิถีพิถันในการสร้างสรรค์ ในทัศนธาตุ และเทคนิคที่สมบูรณ์

ข้อมูลด้านรูปแบบและกลวิธีการสร้างสรรค์

อิทธิพลและความบันเทิงจากประสบการณ์

ตอนเด็กหนูโตมากับครอบครัวที่สมบูรณ์และดีที่สุดในซอย หนูมีบ้านหลังใหญ่ที่สุดในซอย เราเป็นครอบครัวใหญ่ มีอาม่า อากุญ ยาย ตา ตอนเด็กหนูสนิทกับป้ามาก ป้าชอบเล่าเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆให้ฟังเช่น ประสบการณ์ตอนเด็ก ประสบการณ์การไปทำงาน และคำสอน ข้อคิดต่างๆ ที่บ้านหนูมีกิจการ สแตนเลส ราวบันไดสแตนเลส ปล่องควัน รางน้ำ ปะป้าหนูมีลูกน้องเยอะมาก มากที่สุดก็7-8คน

ภาพประกอบที่ 01

ภาพประกอบอิทธิพลและความบันเทิง จากประสบการณ์

เพราะเป็นกิจการรุ่งเรืองในตอนนั้น ทว่าทั้งพิษณุโลกไม่มีร้านสแตนเลสเลยมีร้านป้าร้านเดียว ป้าจึงจำเป็นต้องออกไปต่างจังหวัดอยู่บ่อยๆ กิจวัตรประจำวันที่หนูทำทุกวันตั้งแต่จำความได้ คือ การยืนหน้าโทรศัพท์ ยกหูโทรหาป้าตอนช่วง 2-3 ทุ่มทุกวัน คำถามที่ได้พูดคุยกับป้าอยู่เป็นประจำคงหนีไม่พ้น "ป้าอยู่ไหน" "ป้ากลับเมื่อไหร่" "ปะป้าทำอะไร" ตอนนั้นหนูคิดว่าหนูสมบูรณ์ทุกอย่าง แม่ไม่เคยทำให้หนูรู้สึกขาดอะไรเลย

ภาพประกอบที่ 02

ภาพประกอบอิทธิพลและความบันดาลใจ จากประสบการณ์

แน่นอนคำถามทั้งหมดที่คอยคิดขึ้นมาถามทุกวันเป็นคำถามที่มาจากแม่ แต่แม่กลับจะไม่คุยกับป้าเอง จะเป็นหนู ที่คุยโทรศัพท์กับป้ามากกว่า หนูคิดว่ากรณีที่โทรหาป้าตอนดึกและมีแม่นั่งอยู่ข้างๆคอยบอกให้ถามป้าเป็นเรื่องปกติ ใครก็ต้องทำ หนูไม่เคยรับรู้ปัญหาครอบครัวเลย

ภาพประกอบที่ 03

ภาพประกอบอิทธิพลและความบันดาลใจ จากประสบการณ์

จนวันหนึ่งหนูออกไปเที่ยวกับป้า 2 คน และระหว่างทางป้าแวะรับผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งตอนนั้น หนูเข้าใจและเรียกเขาว่าเป็นน้ำ เราไปเที่ยวด้วยกัน 3 คน หลังจากนั้น ก็เจอกันบ่อยขึ้น น้ำคนนั้นถามถึงเรื่องป้ากับแม่บ้าง บางครั้ง งานของป้าทำให้ต้องรู้จักคนเยอะ หนูจึงไม่รู้สึกละแอะใจอะไรเลย รู้สึกแปลกๆแค่เป็นเพื่อนของป้าแต่ทำไมห้ามบอกแม่ จนมาวันหนึ่งเราไปเที่ยวต่างจังหวัดกัน หนูเห็นเขานอนด้วยกัน หนูรู้สึกไม่เข้าใจ และมีคำถามเกิดขึ้นมาว่าทำไมเขาต้องมานอนด้วยกัน ทำไมป้าต้องกอดเขาเหมือนที่กอดหนู อ้าว แล้วแม่ล่ะ? ตอนนี้อะไรอยู่ เราเหมือนเป็นพ่อแม่ลูกกันมากเลยอ่ะ

ตอนนั้นก็แค่รู้สึกสงสัยและสับสนแต่ก็ไม่ได้แสดงออกมา จนแม่รู้เรื่องนี้แล้วก็ทะเลาะกันครั้งใหญ่ หนู เห็นป้าตบและต้อยแม่ ทำให้แม่เข้าโรงพยาบาล แก้วหูทะลุ จากเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ ทำให้แม่แยกบ้าน กับกับป้าอยู่ หนูได้เห็นความเศร้าโศกของคู่สามีภรรยา หนูเห็นความเสียใจของแม่ หนูเห็นการตก ย้ำความเจ็บปวด หนูเห็นคนเข้ามาช่วยเหลือ การให้กำลังใจ และความเพิกเฉย และหนูเห็นความ อุดหนุนเข้มแข็งของแม่ หลังจากผ่านเรื่องราวทั้งหมดมาจึงเป็นเหตุให้เกิดคำถามที่ตามมาว่า เราเกิดมา เพื่ออะไร ? ความสุขคืออะไร? ปัญหาทั้งหมดจะหายไปได้อย่างไร? สิ่งๆ ที่เริ่มต้นที่ทำให้ดีที่สุดตอนนั้นคือ เริ่มฟังเพลง ดูหนัง อย่างจริงจัง แล้วหนูคิดว่าหนูซึมซับอะไรบางอย่างมา หนูเริ่มดนตรีอัลเทอร์เนทีฟ เป็นแนวดนตรีที่เน้นไปทางจังหวะจะโคนมากกว่าจะมาโซ่วโซ่ไล่ของมือกีตาร์ เน้นซาวด์ดนตรีแปลกมี สีสิ้น เนื้อหาเพลงสว่างไสว พูดถึงความรัก ประชดสังคม ปรัชญาการใช้ชีวิต และเรื่อยมา จนมาเจอกับ รายการโทรทัศน์รายการหนึ่งชื่อว่ารายการ เป็น อยู่ คือ และประทับใจในตอนของ อาจารย์ วิชาวิ คุณาวิชยานนท์ เขาเป็นนักบริหารจัดการภัยพิบัติ เขาเล่าให้ฟังว่า "การที่อยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความ ไม่แน่นอน เราควรจะต้องยอมรับมัน ทำไมมันถึงเป็นแบบนั้น ถ้าเรายอมรับและเข้าใจมัน บางทีเราเจอ อะไรที่ไม่ดีมาเราก็เข้าใจมัน เป็นเพราะว่ามันเป็นแบบนี้มันถึงเป็นแบบนี้ เชื่อว่าโลกนี้มีทั้งสิ่งดีและไม่ดี แต่ถ้ามองสิ่งที่ดีแล้วหามันให้เจอ แล้วหยิบสิ่งนั้นขึ้นมา แล้วทำให้สิ่งที่แย่ๆ ดีขึ้นมาได้บ้าง "

สรุปอิทธิพลที่ได้รับจากประสบการณ์ และ สื่อรายการโทรทัศน์

ด้วยคำกล่าวนี้ และอีกหลายอย่างที่ได้พบเจอ เป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้สร้างสรรค์ปรับเปลี่ยน ทัศนคติการดำเนินชีวิต ความคิดเห็นส่วนตัวหนูคิดว่าทุกสิ่ง ไม่ว่าจะ เป็น โลก ท้องฟ้า จักรวาลล้วน แล้วแต่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สุข และ ทุกข์เป็นสิ่งที่ชั่วคราว มาแล้วก็หายไป ความสุขใน ความคิดของผู้สร้างสรรค์คือไม่ว่ามันจะเป็นยังไง มองให้เป็นความเป็นจริงมากกว่า แค่มันเป็นแบบนั้น มันก็งามแล้ว อยู่อย่างมีสติ คือเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำไปมันไม่ดี ครั้งต่อไปเราจะไม่ทำ หรือจะหามันให้ดีขึ้น ถ้าเรามีสติอยู่ตลอดเวลา มันก็จะทำให้เราพัฒนาจิตของตัวเองไปด้วย เราไม่สามารถเปลี่ยนใครได้ง่ายๆ แต่มันก็ต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อน

เป็น อยู่ คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ 18:30 น. ทางช่อง ThaiPBS ปัจจุบันได้ระงับการ ออกอากาศไปแล้ว รายการมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเล่าเรื่องชีวิตของบุคคลที่มีทัศนคติดี ต่อการดำเนิน ชีวิต ได้ไปดูในสิ่งที่เขา เป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขา อยู่ และไปรู้ว่าอะไรคือความสุขในการใช้ชีวิตของเขา มี เจตนาให้แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของคน ทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นทำให้ข้าพเจ้าปรับเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติ ให้มองโลกในแง่ดีมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น เดือนเมษายน 2013 เทปที่คุณนัทกลมไปพูดคุย กับ อาจารย์คามิน เลิศชัยประเสริฐ สรุปเทปวันนั้นคุณนัทกลมพูดว่า "วันนี้ได้คุยกับพี่คามินรู้สึกว่่าพี่

เขาพยายามบอกกับผมว่า ชีวิตเราไม่ได้มุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายอย่างเดียว จริงๆแล้วเราทุกคนกำลังอยู่ระหว่างทางกันทั้งนั้น และคำตอบของคำถามที่เราเกิดมาทำไม? บางทีเราอาจจะอยู่ที่เวลาที่เรากำลังตั้งคำถามนั่นเอง ซึ่งก็คือทุกวันทุกวินาที ที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่และเราก็หาคำตอบนี้ จากใครไม่ได้ นอกจากจะลงมือทำ ใช้ชีวิต และเรียนรู้จากมันด้วยตัวเอง”นอกจากจะเป็นคำพูดที่ฟังแล้วดูกินใจ ชวนให้คิดตามแล้ว ยังเป็นประโยคที่ทำให้ผู้สร้างสรรค์ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ที่กำลังตามหาความหมายของชีวิต ทำให้หายคล่องใจและเข้าใจ และตั้งมั่นทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนก็ตาม

อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิทางศิลปะ

1. ศิลปะไร้มายา (Naïve art)

ข้อมูลจาก wikipedia คำว่า “Outsider art” หรือ “ศิลปะคนนอก” เป็นคำที่มีความหมายกว้างกว่า และรวมงานศิลปะที่สร้างโดยผู้ที่ศึกษาศิลปะด้วยตนเอง หรือผู้สร้างงานศิลปะแบบที่เรียกว่าศิลปะไร้มายา (Naïve art) โดยทั่วไปแล้วศิลปินคนนอกแทบจะไม่มีหรือไม่มีการติดต่อกับโลกศิลปะหรือสถาบันศิลปะ และในหลายกรณีงานศิลปะของศิลปินเหล่านี้มาพบเองเมื่อตัวศิลปินเสียชีวิตไปแล้ว ส่วนใหญ่แล้วศิลปะคนนอกจะเป็นศิลปะที่แสดงถึงความกดดันทางจิตใจอย่างสูง, ความคิดที่นอกแนวหรือเป็นโลกของแฟนตาซีอันซับซ้อน

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

ศิลปะคนนอกเริ่มเป็นประเภทของศิลปะที่ประสบความสำเร็จในตลาด ถึงกับมีงานแสดงประจำปีเช่นงานแสดงประจำปีของศิลปะคนนอกที่จัดขึ้นที่ นิวยอร์กมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1992 คำนี้บางครั้งก็นำมาใช้เพื่อการตลาดที่หมายถึงศิลปะที่สร้างขึ้นโดยผู้ที่ ไม่ได้อยู่ในวงการศิลปะไม่ว่าจะเป็นลักษณะใดหรือเนื้อหาใด

ในปี ค.ศ. 1991 ก็ได้มีการตั้งองค์การที่อุทิศให้กับการศึกษา, การจัดนิทรรศการ และการเผยแพร่ผลงานศิลปะคนนอกในชิคาโก อินทิววิท: ศูนย์เพื่อศิลปะริเริ่มและศิลปะคนนอก (Intuit: The Center for Intuitive and Outsider Art) เป็นศูนย์ที่ยอมรับกันว่าเป็นศูนย์สำหรับศิลปินคนนอกผู้สอนตนเองเช่น -- เฮนรี ดาร์เจอร์, โจเซฟ โยคัม, ลี โกดี้, วิลเลียม ดอร์สัน, เดวิด ฟิลฟอด, และ เวสลีย์ วิลลิส ศูนย์มีพิพิธภัณฑ์ที่จัดการแสดงภาพของศิลปินคนนอก และผู้สอนตนเองในการสร้างงานศิลปะ

ที่มา : <https://www.facebook.com/omm-gallery/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81-outsider-art/508817559164496/>

2. ศิลปะร่วมสมัย (Contemporary Art)

ศิลปะร่วมสมัย หมายถึง การนำแนวคิดของลัทธิศิลปะสมัยเก่ากลับมาใช้ใหม่ โดยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่องราวหรือลวดลายบางส่วนให้มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์ แต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของลักษณะแนวความคิด รูปร่างรูปทรง ขั้นตอน หรือ วิธีการสร้างงานศิลปะตามยุคสมัยหรือลัทธิเดิม ดังเช่น การนำลวดลายทูลหูกจากศิลปะโรโคโคมาดัดแปลงใช้เป็นลวดลายกระดาษลายผ้า ฯลฯ การวาดภาพวิวทิวทัศน์กรุงเทพฯ ยามเย็นโดยใช้การแต้มสีเหมือนศิลปะลัทธิอิมเพรสชันนิสม์ เป็นต้น

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

ศิลปะร่วมสมัยแบ่งกลุ่มตามจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์ของศิลปิน เป็น 3 กลุ่ม

1. ศิลปะเป็นภาษาแห่งความงาม เป็นศิลปะที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีความงาม” หรือสุนทรียภาพทางรูปทรง เป็นหลักการสำคัญ “แก่นแท้” ของศิลปะก็คือ “ความงาม” ควบคู่ไปกับ “ความไพเราะ” ในคีตศิลป์ เมื่อพิจารณาย้อนกลับไปในอดีต มาตรฐานของความงาม” เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทุกยุคทุกสมัย ดังเห็นได้ประจักษ์ชัดจากยุคสมัยและลัทธิของศิลปะที่เปลี่ยนไป ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งนอกเหนือจาก “เวลา” และก็คือ “สถานที่ ประเทศแต่ละประเทศในแต่ละสมัยล้วนแต่มีมาตรฐานของความงามที่แตกต่างกัน อาจกล่าวสรุปได้ว่ามาตรฐานของความงามนั้นขึ้นอยู่กับ กาลและเทศะ” นั่นคือ เวลาและสถานที่ อันที่จริงมาตรฐานของความงามในระดับที่เป็น “สากล” คงอยู่ทุกยุคทุกสมัยทุกแห่งหน เป็นที่ยอมรับและยกย่องในความงามที่เป็น อมตะ” อยู่เหนือกาลเวลา และสถานที่ของศิลปกรรมจำนวนมากก็ปรากฏให้เห็นเป็นที่ประจักษ์” แจ้งอยู่มากมายในพิพิธภัณฑ์ต่างๆทั่วโลก ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าความงามหลายลักษณะและหลายระดับ ความงามเป็นนามธรรมที่จับต้องไม่ได้และเป็น “อติวิสัย” อย่างยิ่งของบุคคลแต่ละคนที่มีได้ใช้เพียง ตา” แต่ใช้ “จิตใจ” สัมผัส ไม่มีเครื่องมือใดๆที่วัด “เชิงปริมาณ” ว่าขนาด สัดส่วน น้ำหนัก” เท่าใดถึงจะงามเป็นมาตรฐานได้ความงามในศิลปกรรมมิใช่เป็นเพียงรูปทรงที่สวยงาม องค์ประกอบที่ลงตัวและเทคนิคฝีมือที่สมบูรณ์แบบเท่านั้น แต่เนื้อหาสำคัญคือ ทศนคติและเจตนาของศิลปินผู้สร้างที่ปรารถนาให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีงามต่อจิตใจและปัญญาของผู้ดูอีกด้วย

ศิลปะที่เป็นภาษาแห่งความงามนี้ หมายถึง คุณค่าทางรูปทรงที่มีพร้อมทั้งความงามทางรูปทรง องค์ประกอบ และเทคนิคฝีมือที่สมบูรณ์ รวมทั้งคุณค่าทางความเป็นจริงและคุณค่าทางความดี

2. ศิลปะเป็นภาษาแห่งอารมณ์ ความรู้สึก ศิลปินในกลุ่มนี้มีจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์ ผลงานที่เป็นการแสดงออกของอารมณ์ ความรู้สึก” สะเทือนใจเป็นคุณค่าสำคัญที่สุด ศิลปินในกลุ่ม“ นี้จึงมักจะมีภูมิหลังของชีวิตส่วนตัวที่ได้รับแรงกดดันจากสังคมจนมีบุคลิกภาพพิเศษ การทำงานศิลปะ เป็นเสมือนวิถีทางของการระบาย ปลดปล่อย ลดแรงกดดัน และเขายังสามารถแปรเปลี่ยนแรงกดดันนี้ ให้กลายเป็นพลังแห่งการสร้างสรรค์ที่มีพลังภาพอย่างยิ่งแรงกดดันจากภายในของศิลปินกลุ่มนี้ได้ กลายเป็นคุณสมบัติสำคัญที่เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จ เพราะดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าการแสดงออก

อย่างชื่อ บริสุทธี ศิลปินในกลุ่มนี้ เน้นการแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึกอย่างชัดเจน โดยการ ปฏิเสธความประณีต ละเอียดย่อน ของความงามทางรูปทรงและเทคนิค ฝีมือ ศิลปินที่มีความเชื่อใน กลุ่มนี้สร้างสรรค์ผลงานในลักษณะที่ทำตรงกันข้าม ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นการต่อต้านและเป็นปฏิปักษ์กับ สุนทรียภาพ ทั้งด้วยวิธีการตัดแปลงรูปทรง โดยการฉีกทิ้ง หด ย่อ ขยาย แปรเปลี่ยนรูปทรงให้บิดเบี้ยว ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง รวมทั้งการใช้เส้นสายที่หยาบกระด้าง สีเส้นที่สด ดิบ น้ำหนักที่ตัดกัน อย่างชัดเจน รุนแรง พวกเขาได้เปลี่ยนความเชื่อ หลักการ และคุณค่าสำคัญจากศิลปะที่เป็นภาษาแห่ง ความงาม มาเป็นศิลปะที่เป็นภาษาแห่งอารมณ์ความรู้สึก ศิลปะที่เป็นภาษาแห่งการแสดงออกของ อารมณ์นี้ได้พัฒนาไปจนถึงจุดสูงสุดในแนวจิตรกรรมนามธรรมแห่งลัทธิศิลปะแอ็บสแตรก เอ็กซ์เพรส ชันนิสม์ โดยการตัดทิ้งเรื่องราว ความหมายที่สะท้อนความเป็นจริงของสังคมแบบศิลปะเอ็กซ์เพรสชันนิสม์ออกไป พัฒนาเทคนิคจิตรกรรมใหม่ที่ไม่เคยมีการใช้มาก่อนในโลกแห่งจิตรกรรมและเป็นเทคนิคที่ ตอบสนองต่อการแสดงออกได้อย่างสิ้นไหล รวดเร็ว ฉับพลันและรุนแรง ประสานกับการขยายขนาด ของจิตรกรรมให้ใหญ่โตขึ้นอย่างมากมาย ล้วนแล้วแต่ส่งผลให้การแสดงออกของอารมณ์รุนแรง และ ตรงออกมาจากจิตไร้สำนึกได้อย่างอัตโนมัติ

3. ศิลปะเป็นภาษาแห่งความคิด หรือ ศิลปะเป็นภาษาแห่งความหมาย ศิลปินในกลุ่มนี้จะมี ความเชื่อว่าศิลปะคือเครื่องมือในการสื่อสาร ที่เป็นเรื่องราว ความหมาย เกี่ยวกับชีวิต สังคมและโลก เพื่อยกกระชับจิตใจ และสังคมให้สูงส่งดีขึ้น ศิลปินกลุ่มนี้เชื่อว่า ศิลปะเกิดขึ้นได้จากแนวความคิด สารัตถะของศิลปะคือแนวความคิดเท่านั้น มิใช่สุนทรียภาพหรืออารมณ์ความรู้สึก ความคิดจึงมี บทบาทมากกว่าทักษะฝีมือ อารมณ์ความรู้สึกและสุนทรียภาพ ศิลปินกลุ่มนี้ได้ต่อต้านการสร้างรูปทรง หรือวัตถุทางสุนทรียภาพในแบบเดิม ถ้าไม่มีตัวศิลปะวัตถุแล้ว ศิลปะคืออะไร ศิลปินจะสร้างผลงานได้ อย่างไร พวกเขาจะนำเสนอความคิดให้ผู้รับรู้ได้อย่างไร ทางออกของศิลปินกลุ่มนี้ คือ เสนอความคิด ด้วยการใช้วัตถุสำเร็จรูปที่มีอยู่แล้วโดยไม่ต้องผลิตเองหรือใช้ภาษาแห่งอักษร หรือภาษาแห่ง วรรณศิลป์ ตัวอักษรถูกใช้เป็นที่ข้อความเพื่อ สื่อสาร”ทางความคิด ศิลปะแห่ง “ความคิด” นี้ “ ศิลปินไม่ได้ผลิตตัวศิลปะวัตถุ อย่างเช่น จิตรกรรม ประติมากรรม หรือภาพพิมพ์ในแบบเดิมอีกแล้ว

แต่สื่อที่ใช้ในการนำเสนอความคิด คือตัววัตถุหรือถ้อยคำ เอกสาร ภาพถ่าย ภาพร่าง โทรเลข แผนที่ โปสเตอร์ หรือสื่อทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น วีดีโอ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ หรืออื่นๆ รวมถึงการใช้ภาษาแห่งอักษรมาทดแทนหรือผสมกับภาษาแห่งภาพเพื่อสื่อความคิดหรือความหมาย นอกจากวัตถุสำเร็จรูปและภาษาอักษรแล้ว ภาพถ่าย” คือสื่อสำคัญยิ่งอีกอย่างหนึ่งของศิลปะแนวความคิดนี้

ที่มา : หนังสือ “แนวทางการสอนและสร้างสรรค์จิตรกรรมชั้นสูง” โดย รองศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก ,2550

การสร้างสรรคงานศิลปะให้สวยงามได้นั้น ตามลัทธิศิลปะไร้มายา ศิลปินอาจไม่จำเป็นต้องศึกษาศิลปะโดยตรงก็จริง แต่ต้องมีความตั้งใจจริงในการสร้างสรรค์ผลงาน อิทธิพลที่ผู้สร้างสรรคนำมาพัฒนาปรับใช้ ในผลงาน คือการแสดงจินตนาการตามความฝัน ตามโลกในอุดมคติของตน มาสร้างสรรคผลงานให้ เป็นศิลปะที่แสดงถึง ความคิดที่นอกกรอบ หรือเป็นโลกของแฟนตาซีอันซับซ้อน มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผู้สร้างสรรคเอง

และความประทับใจในแนวความคิดของศิลปะร่วมสมัยในกลุ่มศิลปะเป็นภาษาแห่งความหมาย ซึ่งทำให้ผู้สร้างสรรคเชื่อว่า ศิลปะสามารถยกระดับจิตใจ และสังคมให้สูงส่งดีขึ้น ได้ ไม่ใช่แค่เพียงตัวผลงานจิตรกรรมเพียงอย่างเดียวแต่รวมไปถึง เอกสาร ถ้อยคำ ภาพร่าง ผู้สร้างสรรคจึงนำแนวคิดมาพัฒนาปรับใช้กับผลงาน โดยการแสดงถ้อยคำเพื่ออธิบายตีความผลงานที่ต้องการจะสื่อออกมา

อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน Chris Neale

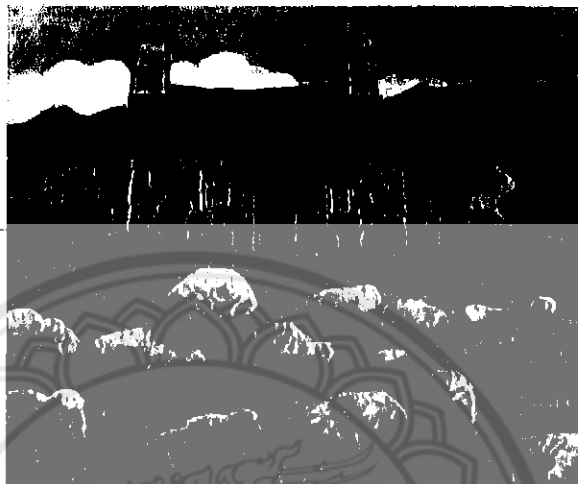
Chris Neale (คริส นีเลอ) ก่อนที่จะเป็น landscape artist ลัทธิ Naive art เขาเป็นนักออกแบบกราฟฟิกมาก่อน

“ผมมีความสัมพันธ์ที่รุนแรงกับเรื่องการมองภูมิทัศน์ด้วยตากราฟฟิกโดยมุ่งเน้นที่องค์ประกอบและสี ภาพ วาดของผม ผมมีความพยายามที่จะถ่ายทอดอารมณ์ที่ผมรู้สึกและแบ่งปันให้พวกเขา” - Chris Neale

ที่มา : <http://www.chrisneale.com/>

จากการสร้างสรรคผลงานของศิลปิน Chris Neale ทำให้ผู้สร้างสรรคเห็นความงาม ในการใช้สีเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและสะดุดตา ถ่ายทอดในรูปแบบกึ่งนามธรรม อันเป็นอัตลักษณ์ของศิลปิน ทำให้ผู้ชมสามารถรับรู้และเข้าใจผลงานได้ง่ายไม่ซับซ้อน

ทั้งยังเป็นแรงผลักดันให้ผู้สร้างสรรค์เกิดแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีการถ่ายทอดในรูปแบบ กิ่งนามธรรม และการเลือกใช้สีที่หลากหลาย สามารถบ่งบอกถึงอารมณ์ความรู้สึก รวมไปถึงการแทรกสี เพื่อให้เกิดคุณค่าทางทัศนศิลป์

ภาพประกอบที่ 04 ผลงานจากลัทธิศิลปะที่ได้รับอิทธิพล

ชื่อผลงาน - TY Newydd ศิลปิน - Chris Neale

ที่มา : ([https://s-media-cache-](https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/d5/e5/46/d5e546efbad13774879927210819c1c8.jpg)

[ak0.pinimg.com/736x/d5/e5/46/d5e546efbad13774879927210819c1c8.jpg](https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/d5/e5/46/d5e546efbad13774879927210819c1c8.jpg))

ภาพประกอบที่ 05 ผลงานจากลัทธิศิลปะที่ได้รับอิทธิพล

ชื่อผลงาน – ABERGWAUN ศิลปิน - Chris Neale

ที่มา : ([https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/77/6e/b5/](https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/77/6e/b5/776eb5fe7c39411312ee448cc5076222.jpg)

[776eb5fe7c39411312ee448cc5076222.jpg](https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/77/6e/b5/776eb5fe7c39411312ee448cc5076222.jpg))

ภาพประกอบที่ 06 ผลงานจากลัทธิศิลปะที่ได้รับอิทธิพล

ชื่อผลงาน - PARROG, TREFDRAETH

ศิลปิน - Chris Neale

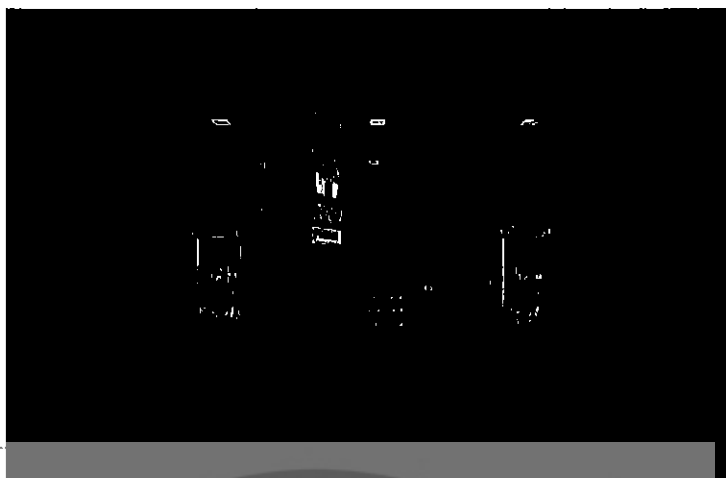
ที่มา : ([https://s-media-cache-](https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/ec/f9/99/ecf9992fca251480b20cc6c0e50148b8.jpg)

[ak0.pinimg.com/564x/ec/f9/99/ecf9992fca251480b20cc6c0e50148b8.jpg](https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/ec/f9/99/ecf9992fca251480b20cc6c0e50148b8.jpg))

อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน Peter Harris

จากการสร้างสรรค์ผลงานของ ศิลปิน Peter Harris ทำให้ผู้สร้างสรรค์เกิดแรงบันดาลใจ ในผลงานที่มีคุณค่าและ ความงาม ถึงแม้ว่าศิลปินจะเขียนภาพ landscape ธรรมดา แต่ทุกคนสามารถ เข้าถึงและเข้าใจได้ มีกลวิธีการเขียนรูปในลักษณะที่ซ้อนผีแปร่ง และการสร้างจุดเด่นด้วยแสงและเงา ที่เป็นอัตลักษณ์ของศิลปิน

ทำให้ผู้สร้างสรรค์เข้าใจในรูปแบบแสงและเงาและนำมาปรับใช้ได้ ทั้งยังเป็นแรงผลักดันให้ผู้ สร้างสรรค์ ฝึกฝนกลวิธีเพื่อสร้างสรรค์ในแบบเฉพาะตนอีกด้วย

ภาพประกอบที่ 07 ผลงานจากลัทธิศิลปะที่ได้รับอิทธิพล
ชื่อผลงาน 7-eleven at midnight, oil on canvas, 30 x 46", 2014

ศิลปิน - Peter Harris

ที่มา : (https://format-com-cld-res.cloudinary.com/image/private/s--0ERl7y4S--/c_limit,g_center,h_65535,w_900/a_auto,fl_keep_iptc.progressive,q_95/191295-9628987-7eleven-gas-station_jpg.jpg)

ภาพประกอบที่ 08 ผลงานจากลัทธิศิลปะที่ได้รับอิทธิพล
ชื่อผลงาน 10:30 pm etobicoke, oil on canvas, 21 x 44", 2008

ศิลปิน - Peter Harris

ที่มา : (https://format-com-cld-res.cloudinary.com/image/private/s--bthYSgld--/c_limit,g_center,h_1200,w_65535/a_auto,fl_keep_iptc.progressive,q_95/191295-9692127-1030pm-etobicoke-21x44-2008_jpg.jpg)

อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน Bobby Neel Adams

ผู้สร้างสรรค์มีความประทับใจในความคิดที่แปลกใหม่ เป็นการนำเสนอเรื่องราวของ DNA ผ่านภาพถ่าย ที่ไม่ผ่านphotoshopใดๆ ใช้ความเหมือนและความแตกต่าง ในบางส่วนของคน ที่มีเชื้อสายเดียวกัน ไม่ว่าจะป็นความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ-ลูกชาย แม่-ลูกสาว พี่ชาย-น้องชาย มานำเสนอ ถ่ายทอดเป็นผลงานทางศิลปะ

จึงทำให้ผู้สร้างสรรค์เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีเรื่องราวความคิดที่แปลกแตกต่าง โดยการใช้ภาพสถานที่เดียวกัน แตกต่างกันที่เวลาความรู้สึกและกลวิธี

ภาพประกอบที่ 09 ผลงานจากลัทธิศิลปะที่ได้รับอิทธิพล

ชื่อชุดผลงาน - Family Tree

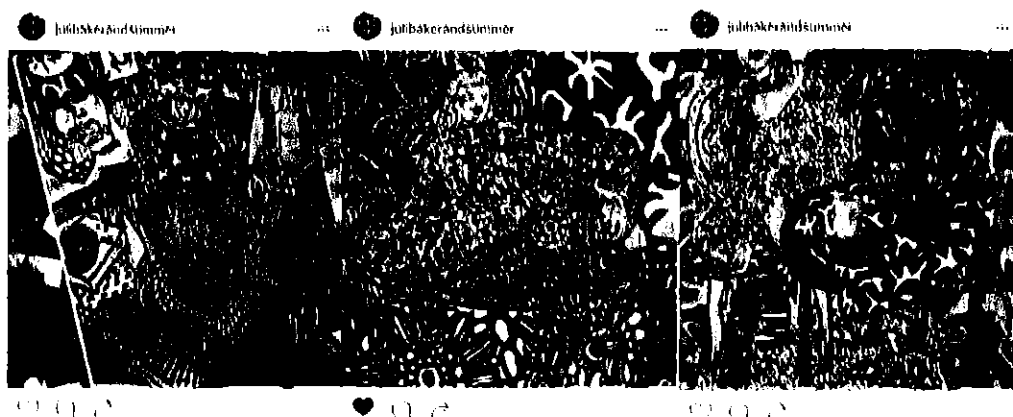
ศิลปิน - Bobby Neel Adams

ที่มา :

(http://dgvcms2011.gestalten.com/sites/default/files/imagecache/dgv_2011_news_col4/wysiwyg_imageupload/42/bobneeladams_3.jpg)

อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน julibaker and summer

ในการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินพี่ป่าน ผู้สร้างสรรค์ประทับใจใน จังหวะ การใช้สี การเขียนfigure การจ้วงวงองค์ประกอบแบบง่าย และลวดลายที่มาจากความคิด จิตนาการ ซึ่งทำให้ภาพดูมีระยะมากยิ่งขึ้น มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ภาพประกอบที่ 10 ผลงานจากลัทธิศิลปะที่ได้รับอิทธิพล

จากศิลปิน julibaker and summer

ที่มา : (<https://www.instagram.com/julibakerandsummer/>)

นอกจากวิธีการใช้เส้นที่เป็นอิสระ ทำให้ผู้สร้างสรรค์เกิดความรู้สึกน่าสนใจ และหลงใหลแล้ว ทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจ ให้ผู้สร้างสรรค์ ในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีลวดลายมาจากจินตนาการ ของตัวผู้สร้างสรรค์เองอีกด้วย

สรุปการค้นคว้ารวบรวมข้อมูล

จากการค้นคว้ารวบรวมข้อมูล เป็นกระบวนการเรียนรู้ ทำให้เกิดเป็นความบันเทิงใจและแรงผลักดัน ในรูปแบบเนื้อหาและข้อมูลด้านรูปแบบและกลวิธีการสร้างสรรค์ สร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ ที่ทำให้เกิดความเข้าใจ ในรูปแบบศิลปะกึ่งนามธรรม (Semi Abstract) เป็นศิลปะที่เริ่มบิดเบือนไป จากศิลปะแบบเหมือนจริง ด้วยการตัดทอน รูปทรงของจริงให้อยู่ในรูปแบบเรียบง่าย แต่ยังมีเค้าโครงที่เหมือนจริงหลงเหลืออยู่ ให้อารมณ์ความรู้สึกที่แปลกใหม่ น่าสนใจ ตื่นเต้น และแนวความคิดหลายด้าน และผู้สร้างสรรค์เห็นด้วยกับคำกล่าว ของอาจารย์ มณฑิยา บุญมา ว่าด้วยเรื่อง การเปลี่ยนทัศนคติทางความคิดระหว่างสังคมศิลปะของประเทศไทย และต่างประเทศ ซึ่งทำให้มองเห็นเลยว่าความคิดเป็นสิ่งสำคัญมาก ทั้งนี้อิทธิพลและแนวความคิดการสร้างสรรค์ จากการศึกษาค้นคว้า ทำให้เกิดเป็นแนวทางของรูปแบบ ที่มีลักษณะเฉพาะหรือเป็นเอกลักษณ์ในงานจิตรกรรม ของผู้สร้างสรรค์ของศิลปินนิพนธ์ชุด ความสมดุลยภาพแห่งชีวิต(The balancing of life)

บทที่ 3

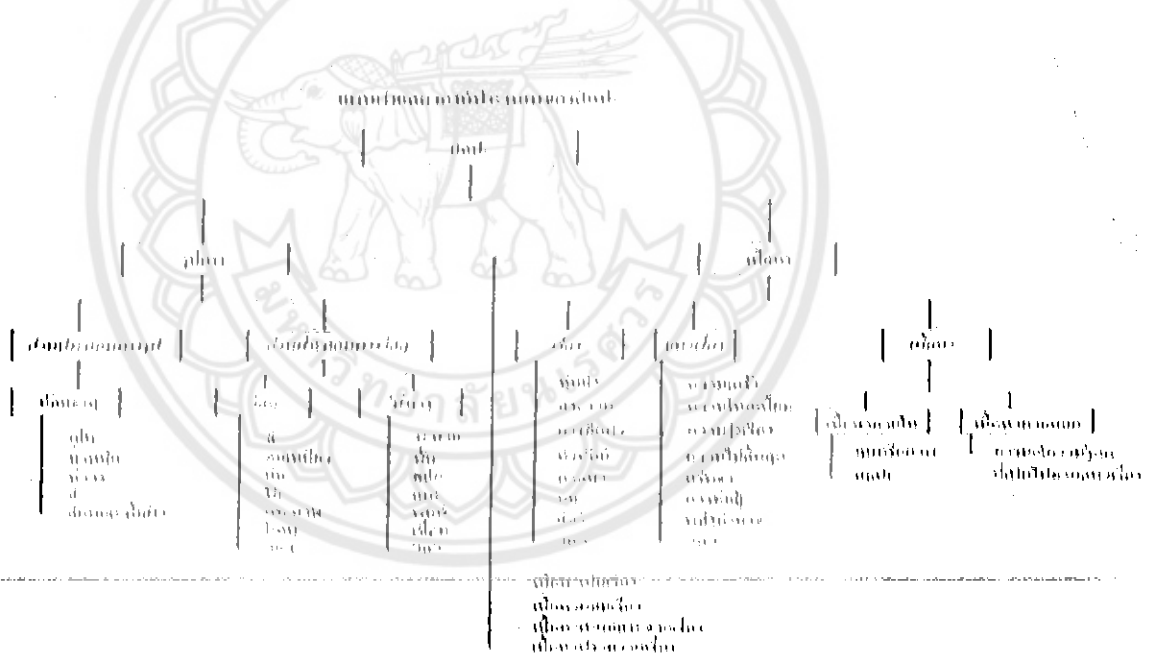
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

จากความบังคาใจและที่มาของแนวความคิดสร้างสรรค์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นในบทนำและบทที่ 2 ผู้สร้างสรรค์จึงได้ค้นหากลวิธีในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม นำศิลปะลัทธิศิลปะไร้มายาและศิลปะแบบเรียลลิสม์ (Realism) มาประยุกต์ในเชิงสัญลักษณ์ให้เข้ากับแนวความคิดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์เรื่อง “ความสมดุลแห่งชีวิต” (The balancing of life) ชุดนี้

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

1. ขั้นตอนการศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูล

1.1 หลักการและแผนผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ

ภาพประกอบที่ 11 แผนผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ

ที่มา : องค์ประกอบของศิลปะ, ชลูด นิมเสมอ(2530:26)

หลักการองค์ประกอบศิลปะและทฤษฎีการสร้างสรรค

ศิลปะคือสิ่งที่มนุษย์ สร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด หรือความงาม ก็จะได้เห็นว่าองค์ประกอบที่สำคัญคือ องค์ประกอบแรกคือ รูปทรง(Form)หรือองค์ประกอบทางรูปธรรม และอีก ส่วนเรียกว่าเนื้อหา (Content)หรือองค์ประกอบทางนามธรรม

ผลงานศิลปะใด ๆ ก็ตาม ล้วนมีคุณค่าอยู่ 2 ประการ คือ คุณค่าทางด้านรูปทรง และ
คุณค่าทางด้านเรื่องราว

คุณค่าทางด้านรูปทรง เกิดจากการนำเอา องค์ประกอบต่าง ๆ ของ ศิลปะ มาจัดเข้าด้วยกัน
เพื่อให้เกิดความงาม อันได้แก่

1. เส้น คือ ร่องรอยที่เกิดจากเคลื่อนที่ของจุด หรือถ้าเรานำจุดมาวางเรียงต่อ
ๆ กันไปก็จะเกิดเป็นเส้นขึ้น เส้นมีมิติเดียว คือ ความยาว ไม่มีความกว้าง เส้นเป็น
พื้นฐานที่สำคัญของงานศิลปะทุกชนิด เส้นสามารถให้ความหมาย แสดงความรู้สึก

และอารมณ์ได้ด้วยตัวเอง และด้วยการสร้างเป็นรูปทรงต่าง ๆ ขึ้น เส้นมี 2 ลักษณะ
คือ เส้นตรง (Straight Line) และ เส้นโค้ง (Curve Line) เส้นทั้งสองชนิดนี้ เมื่อ
นำมาจัดวางในลักษณะต่างๆ กัน จะมีชื่อเรียกต่างๆ และให้ความหมาย ความรู้สึก ที่
แตกต่างกัน

2. สี (color) คือ องค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งของงานศิลปะ และเป็น
องค์ประกอบที่มีอิทธิพล ต่อความรู้สึก อารมณ์ และจิตใจ ได้มากกว่าองค์ประกอบ
อื่นๆ ผู้สร้างสรรค์ต้องการสื่อถึงความขัดแย้งระหว่างกาลเวลา จึงนำภาพสีที่สดใสมา
ตัดกับภาพความเป็นจริงที่หม่นหมอง เช่น สีส้มให้ความรู้สึกสดใส

3. จุด (Point) หมายถึงสิ่งที่ปรากฏบนพื้นขนาดเล็กที่สุดไม่มีความกว้างความยาว
ความสูงความหนา หรือความเล็กจุดเป็นทัศนธาตุที่เล็กที่สุดและมีมิติเป็นศูนย์ จุด
สามารถแสดงตำแหน่งได้ เมื่อมีบริเวณว่างรองรับ จุด ถือเป็นทัศนธาตุหรือพื้นฐาน
เบื้องต้น ที่สุดในการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์จุดเป็นต้น กำเนิดของทัศนธาตุ
อื่นๆ เช่น เส้นและรูปร่างรูปทรงและพื้นผิวค่าความอ่อนแก่แสงเงา เราสามารถ พบ
เห็นจุดได้โดยทั่วไปในธรรมชาตินอกจากจุดจะเป็นพื้นฐานขององค์ประกอบอื่นๆ แล้ว
การนำจุดมาจัดให้เกิดรูปแบบใหม่อาจจะทำได้หลากหลายลักษณะ

4. น้ำหนัก หมายถึงความอ่อนแก่ของสี หรือแสงเงาที่นำมาใช้ในงานศิลปะ ที่ผู้
สร้างสรรค์เป็นคนกำหนด การให้น้ำหนักนั้นจะทำให้เกิดรูปทรงและปริมาตร คือ
แสงและเงา(Light & Shade) แสงและเงา เป็นองค์ประกอบที่อยู่คู่กัน แสงเมื่อ
กระทบกับวัตถุ จะทำให้เกิดเงา แสงและเงาเป็นตัวกำหนดระดับค่าน้ำหนัก ความ
เข้มของจะขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงในที่ที่มีแสงสว่างมาก เงาจะเข้มขึ้น และในที่ที่
มีแสงสว่างน้อย เงาจะไม่ชัดเจน เงาจะอยู่ในทิศที่มีแสงสว่างเสมอ ค่าของแสงและ

เงาสสามารถจำแนกเป็นลักษณะได้ดังนี้

- บริเวณที่แสงสว่างจัด Hi-Light เป็นบริเวณที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดของแสงมากที่สุด จะมีความสว่างมากที่สุด ในวัตถุ ที่มีผิวมันวาวจะสะท้อนแหล่งกำเนิดแสงได้ชัดเจน
- บริเวณแสงสว่าง Light เป็นบริเวณที่ได้รับแสงสว่างรองลงมาจากบริเวณแสงสว่างจัด เนื่องจากอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดแสงออกมา และเริ่มมีค่าน้ำหนักน้อยลง
- บริเวณเงา Shade เป็นบริเวณที่ไม่ได้รับแสงสว่าง เป็นบริเวณที่ถูกบดบังจาก แสงสว่าง ซึ่งมีค่าน้ำหนักเข้มข้นมากกว่าบริเวณแสงสว่าง

- บริเวณเงาเข้มจัด Hi-Shade เป็นบริเวณที่อยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดแสงมากที่สุด หรือเป็นบริเวณที่ถูกบดบังหลายๆชั้น จะมีค่าน้ำหนักเข้ามาจนถึงเข้มที่สุด

- บริเวณเงาตกทอด เป็นบริเวณของพื้นหลังของเงาของวัตถุที่ทาบบลงไป เป็นบริเวณที่อยู่ภายนอกวัตถุ และจะมีความเข้มของค่าน้ำหนักขึ้นอยู่กับ ความเข้มของเงาของพื้นหลังทิศทางและระยะของเงา

5. ที่ว่าง (Space) บริเวณที่ว่างในโลก 3มิติ ที่แสดงถึงความกว้าง ความยาวและความลึก ที่ว่างตามปรกติจะเป็นบริเวณที่หาขอบเขตไม่ได้เป็นสิ่งที่มองไม่เห็น แต่เมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งปรากฏ ก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยากับที่ว่างนั้นทันที เช่นเดียวกับบริเวณว่างบนพื้นโลก เมื่อเราอยู่ที่สูง มองไปรอบๆ เราจะเห็นบางสิ่งใกล้ตัว บางสิ่งไกลตัว จนเกิดระยะบริเวณว่างลักษณะนี้เรียกว่า บริเวณว่างจริง (Physical space) หรือ บริเวณว่าง 3 มิติ (Three Dimension space) ที่ว่างในทัศนธาตุเป็น ที่ว่างที่ได้มีการควบคุมและกำหนด ขอบเขตสำหรับการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ โดยที่ว่างเป็นเหมือนสนามหรือเวที สำหรับจัดวางทัศนธาตุ ลงไปเพื่อแสดงบทบาท งานสร้างสรรค์ ก็ใช้ที่ว่างต่างกันออกไป เช่น ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม ก็ใช้ที่ว่างแบบ 3 มิติ จิตรกรรมก็ใช้ที่ว่างแบบ 2มิติ แต่ก็มีกำหนดที่ว่างและความกว้างความยาว ก็สามารถเป็นที่ว่างแบบ 3 มิติ บนพื้นระนาบ 2 มิติได้เช่นกัน ลักษณะนี้ เรียกว่า ที่ว่างลวงตา (Illusionshade) และที่ว่าง 2มิติ (Two Dimension shade)

6. พื้นผิวหรือผิวสัมผัส (Texture) หมายถึงบริเวณผิวหน้าของสิ่งต่างๆที่ปรากฏให้เห็น รับรู้ได้ด้วยการสัมผัสทางตาและกายสัมผัสก่อให้เกิดความรู้สึกใน ลักษณะต่าง ๆ กัน เช่น หยาบ สะเอียด มัน วาว ด้าน และขรุขระ พื้นผิว เป็นส่วนประกอบ (Element) ที่สำคัญของศิลปะอันหนึ่ง ที่ถูกนำมาใช้สร้างสรรค์ เพราะ พื้นผิวสามารถก่อให้เกิดปฏิกิริยาทาง ด้านความรู้สึก รับรู้ได้ด้วยการ รับสัมผัสทางตา และจับต้องได้ทางกาย สัมผัส พื้นผิว มีความสำคัญมากสำหรับ การสร้างสรรค์ งาน

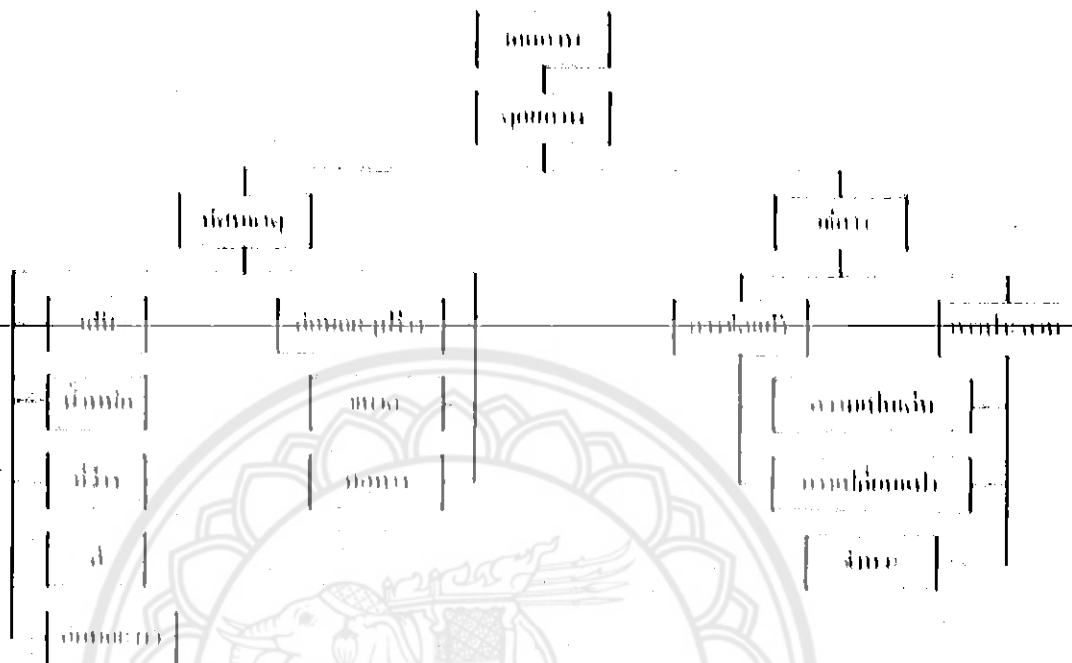
ทัศนศิลป์ และการออกแบบ พื้นผิวจะถูก นำมาใช้ในลักษณะต่าง ๆ กัน เช่น ใน ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ศิลปินจะใช้พื้นผิว สร้างความงาม และค่าน้ำหนัก เพื่อให้ เกิดความประสานกลมกลืน ความแตกต่าง และจุดเด่น เป็นต้น

การเกิดของพื้นผิว

พื้นผิวที่สัมผัสได้ มีแหล่งกำเนิด 3 แหล่ง คือ

1. เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ได้แก่พื้นผิวของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิต เช่น เปลือกไม้ ก้อนกรวด ก้อนหิน กิ่งไม้ ใบไม้ ผิวหนังสัตว์ ฯลฯ
2. เกิดขึ้นโดยมนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ การขุด ขีด ระบาย ฯลฯ ให้เกิดเป็นร่องรอย พื้นผิว ในลักษณะต่าง ๆ เช่น การเขียนเส้นด้วยปากกา ดินสอ การเขียนสี ด้วยแปรงแท่ง ๆ การใช้ฟองน้ำ แตะแต้มสีบนกระดาษ ในงานจิตรกรรม การสร้างพื้นผิวหยาบ และละเอียด ในงานประติมากรรม และ สถาปัตยกรรม
3. เกิดขึ้นโดยกระบวนการผลิตของเครื่องจักร การเกิดของพื้นผิวลักษณะนี้ ถือว่า เกิดขึ้นโดยมนุษย์เช่นเดียวกัน แต่ผ่านทางเครื่องจักร ไม่ใช่โดยน้ำมือ มนุษย์ โดยตรง ซึ่งทำให้ได้ พื้นผิวที่หลากหลาย และพื้นผิวที่เกิดขึ้นนี้ มีทั้งล้อเลียน จากธรรมชาติ และพื้นผิวที่สร้างขึ้นใหม่ เพื่อประโยชน์ ทางใดทางหนึ่ง
 - 3.1 พื้นผิวละเอียดเรียบ ลักษณะทางกายภาพ ของ พื้นผิวแบบนี้จะสะท้อนแสง และถ้ามีน้ำหนักแสง เงาเกิดขึ้น ก็จะเป็นน้ำหนักแสง เงา ที่นุ่มนวล ซึ่งจะทำให้ ความรู้สึกนุ่มนวล บอบบาง เบา สุภาพ และถ้าพื้นผิวเรียบ มีความมันวาว ก็ จะให้ ความรู้สึกหรูหรามีราคา
 - 3.2 พื้นผิวหยาบไม่เรียบ ลักษณะทางกายภาพ ของพื้นผิวแบบนี้จะดูดซับแสง และ ทำให้น้ำหนัก ของแสง เงา ที่เกิดขึ้น มีน้ำหนักที่รุนแรง จะให้ความรู้สึก เข้มแข็ง หนักแน่น มันคง น่ากลัว ธรรมดา

1.2 หลักการและแผนผังแสดงทัศนธาตุและวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

ภาพประกอบที่ 12 แผนผังแสดงทัศนธาตุและวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

ที่มา : หนังสือองค์ประกอบของศิลปะ, ชลูด นิยมเสมอ(2530 : 208)

การสร้างงานศิลปะ คือ การสร้างเอกภาพและความสมดุลขึ้นจากความสับสน ความยุ่งเหยิง เป็นการจัดระเบียบและดุลยภาพ โดยมีทัศนธาตุและวิธีการเป็นเครื่องมือ เพื่อให้รวมตัวและผสมผสานกันได้ โดยการเชื่อมโยงส่วนต่างๆ ให้สัมพันธ์กัน

เอกภาพ หมายถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์ประกอบ ทั้งด้านรูปลักษณะและด้านเนื้อหาเรื่องราว เป็นการประสานหรือจัดระเบียบของส่วนต่างๆ ให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวเพื่อผลรวมอันไม่อาจแบ่งแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกไป

1. เอกภาพของการแสดงออก หมายถึง การแสดงออกที่มีจุดมุ่งหมายเดียว แน่นนอน และมี ความเรียบง่าย งานชิ้นเดียวจะแสดงออกหลายความคิด หลายอารมณ์ไม่ได้ จะทำให้สับสน ขาดเอกภาพ และ การแสดงออกด้วยลักษณะเฉพาะตัวของศิลปินแต่ละคน ก็สามารถทำให้เกิดเอกภาพแก่ผลงานได้
2. เอกภาพของรูปทรง คือ การรวมตัวกันอย่างมีดุลยภาพ และมีระเบียบขององค์ประกอบ ทางศิลปะ เพื่อให้เกิดเป็นรูปทรงหนึ่ง ที่สามารถแสดงความคิดเห็นหรืออารมณ์ของศิลปิน ออกได้อย่างชัดเจน เอกภาพของรูปทรง เป็นสิ่งสำคัญที่สุดต่อความงามของผลงานศิลปะ เพราะเป็นสิ่งที่ศิลปินใช้เป็นสื่อ

ในการแสดงออกถึงเรื่องราว ความคิด และอารมณ์ ดังนั้น กฎเกณฑ์ในการสร้างเอกภาพในงานศิลปะ เป็นกฎเกณฑ์เดียวกันกับธรรมชาติ ซึ่งมีอยู่ 2 หัวข้อ คือ

1. กฎเกณฑ์ของการขัดแย้ง (Opposition) มีอยู่ 4 ลักษณะ คือ

1.1 การขัดแย้งขององค์ประกอบทางศิลปะแต่ละชนิด และรวมถึงการขัดแย้งกันของ องค์ประกอบต่างชนิดกันด้วย

1.2 การขัดแย้งของขนาด

1.3 การขัดแย้งของทิศทาง

1.4 การขัดแย้งของที่ว่างหรือ จังหวะ

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

2.1 การเป็นตัวกลาง (Transition) คือ การทำสิ่งๆ ที่ขัดแย้งกันให้กลมกลืนกัน ด้วยการ ใช้ตัวกลางเข้าไปประสาน เช่น สีขาว กับสีดำ ซึ่งมีความแตกต่าง ขัดแย้งกันสามารถทำให้ อยู่ร่วมกันได้ อย่างมีเอกภาพ ด้วยการใช้สีเทาเข้าไปประสาน ทำให้เกิดความกลมกลืนกัน มากขึ้น

2.2 การซ้ำ (Repetition) คือ การจัดวางหน่วยที่เหมือนกันตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป เป็น การสร้างเอกภาพที่ง่ายที่สุด แต่ก็ทำให้ดูจืดชืด น่าเบื่อที่สุด

นอกเหนือจากกฎเกณฑ์หลักคือ การขัดแย้งและการประสานแล้ว ยังมีกฎเกณฑ์รอง อีก 2 ข้อ คือ 1. ความเป็นเด่น (Dominance) ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ

1. ความเป็นเด่น (Dominance) ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ

1.1 ความเป็นเด่นที่เกิดจากการขัดแย้ง ด้วยการเพิ่ม หรือลดความสำคัญ ความน่าสนใจ ในหน่วยใดหน่วยหนึ่งของคู่ที่ขัดแย้งกัน

1.2 ความเป็นเด่นที่เกิดจากการประสาน

2. การเปลี่ยนแปลง (Variation) คือ การเพิ่มความขัดแย้งลงในหน่วยที่ซ้ำกัน เพื่อป้องกันความจืดชืด น่าเบื่อ ซึ่งจะช่วยให้มีความน่าสนใจมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงมี 4 ลักษณะ คือ

2.1 การเปลี่ยนแปลงของรูปลักษณะ

2.2 การเปลี่ยนแปลงของขนาด

2.3 การเปลี่ยนแปลงของทิศทาง

2.4 การเปลี่ยนแปลงของจังหวะ

การเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะจะต้องรักษาคุณลักษณะของการซ้ำไว้ ถ้ารูปมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก การซ้ำก็จะหมดไป กลายเป็นการขัดแย้งเข้ามาแทน และ ถ้าหน่วยหนึ่งมีกา เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความแตกต่างจากหน่วยอื่น ๆ มาก จะกลายเป็นความเป็นเด่นเป็นการสร้างเอกภาพด้วยความขัดแย้ง

จังหวะลีลา หมายถึง การเคลื่อนไหวที่เกิดจากการซ้ำกันขององค์ประกอบ เป็นการซ้ำที่เป็นระเบียบ จากระเบียบธรรมดาที่มีช่วงห่างเท่าๆ กัน มาเป็นระเบียบที่สูงขึ้น ซ้ำซ้อนขึ้นจนถึงขั้นเกิดเป็นรูปลักษณะของศิลปะ โดยเกิดจากการซ้ำของหน่วย หรือการสลับกันของหน่วยกับช่องไฟ หรือเกิดจากการเลื่อนไหลต่อเนื่องกันของเส้น สี รูปทรง หรือน้ำหนัก

รูปแบบๆ หนึ่ง อาจเรียกว่าแม่ลาย การนำแม่ลายมาจัดวางซ้ำ ๆ กันทำให้เกิดจังหวะและถ้าจัดจังหวะให้แตกต่างกันออกไป ด้วยการเว้นช่วง หรือสลับช่วง ก็จะทำให้เกิดความแตกต่างกันออกไปได้อย่างมากมาย แต่จังหวะของลายเป็นจังหวะอย่างง่าย ๆ ให้ความรู้สึกเพียงผิวเผิน และเบื่อง่าย เนื่องจากขาดความหมาย เป็นการรวมตัวของสิ่งๆ ที่เหมือนกัน แต่ไม่มีความหมายในตัวเอง จังหวะที่น่าสนใจและมีชีวิต ได้แก่ การเคลื่อนไหวของ คน สัตว์ การเติบโตของพืช การเดินรำเป็นการเคลื่อนไหวของโครงสร้างที่ให้ความมั่นคง ใจในการสร้างรูปทรงที่มีความหมาย

สัดส่วนหมายถึง ความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมระหว่างขนาดของ องค์ประกอบที่ต่างกั น ทั้งขนาดที่อยู่ในรูปทรงเดียวกันหรือระหว่างรูปทรง และรวมถึงความสัมพันธ์กลมกลืนระหว่างองค์ประกอบทั้งหลายด้วย ซึ่งเป็นความพอเหมาะพอดี ไม่ มากไม่น้อย ขององค์ประกอบทั้งหลายที่นำมาจัดรวมกัน ความเหมาะสมของสัดส่วนอาจ พิจารณาจากคุณลักษณะดังต่อไปนี้

1.1 สัดส่วนที่เป็นมาตรฐาน จากรูปลักษณะตามธรรมชาติ ของ คน สัตว์ พืช ซึ่งโดยทั่วไป ถือว่า สัดส่วนตามธรรมชาติ จะมีความงามที่เหมาะสมที่สุด หรือจากรูปลักษณะที่เป็นการ สร้างสรรค์ของมนุษย์ เช่น Gold section เป็นกฎในการสร้างสรรค์รูปทรงของกรีก ซึ่งถือว่า “ส่วนเล็กสัมพันธ์กับส่วนที่ใหญ่กว่า ส่วนที่ใหญ่กว่าสัมพันธ์กับส่วนรวม” ทำให้สิ่งต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นมีสัดส่วนที่สัมพันธ์กับทุกสิ่งอย่างลงตัว

1.2 สัดส่วนจากความรู้สึก โดยที่ศิลปะนั้นไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อความงามของรูปทรงเพียง อย่างเดียว แต่ยังสร้างขึ้นเพื่อแสดงออกถึง เนื้อหา เรื่องราว ความรู้สึกด้วย สัดส่วนจะช่วย เน้นอารมณ์ความรู้สึก ให้เป็นไปตามเจตนาอารมณ์ และเรื่องราวที่ศิลปินต้องการ ลักษณะเช่น นี้ ทำให้งานศิลปะของชนชาติต่าง ๆ มีลักษณะแตกต่างกัน เนื่องจากมีเรื่องราว อารมณ์ และ ความรู้สึกที่ต้องการแสดงออกต่าง ๆ กันไป เช่น กรีก นิยมในความงามตามธรรมชาติเป็น อุดมคติ เน้นความงามที่เกิดจากการประสานกลมกลืนของรูปทรง จึงแสดงถึงความเหมือน จริงตามธรรมชาติ ส่วนศิลปะแอฟริกันดั้งเดิม เน้นที่ความรู้สึกทางวิญญาณที่น่ากลัว ดังนั้น รูปลักษณะจึงมีสัดส่วนที่ผิดแผกแตกต่างไปจากธรรมชาติทั่วไป

ดุลยภาพ ดุลยภาพแบบสมมาตร (Symmetry Balance) หรือ ความสมดุลแบบซ้ายขวาเหมือนกัน คือ การวางรูปทั้งสองข้างของแกนสมดุล เป็นการสมดุลแบบธรรมชาติลักษณะแบบนี้ในทางศิลปะมีใช้น้อย ส่วนมากจะใช้ในลวดลายตกแต่งในงานสถาปัตยกรรมบางแบบ หรือ ในงานที่ต้องการดุลยภาพที่นิ่งและมั่นคงจริง ๆ

ดุลยภาพแบบอสมมาตร (Asymmetry Balance) หรือ ความสมดุลแบบซ้ายขวาไม่เหมือนกันมักเป็นการสมดุลที่เกิดจากการจัดใหม่ของมนุษย์ ซึ่งมีลักษณะที่ทางซ้ายและขวาจะไม่เหมือนกัน ใช้อองค์ประกอบที่ไม่คล้ายกันแต่มีความสมดุลกัน อาจเป็นความสมดุลด้วย น้ำหนักขององค์ประกอบ หรือสมดุลด้วยความรู้สึกก็ได้ จักวางให้สมดุลทำได้โดยเลื่อนแกนสมดุลไปทางด้านที่มีน้ำหนักมากกว่าหรือ เลื่อนรูปที่มีน้ำหนักมากกว่าเข้าหาแกน จะทำให้เกิดความสมดุลขึ้นมา หรือใช้หน่วยที่มีขนาดเล็กแต่มีรูปลักษณะที่น่าสนใจถ่วงดุลกับรูปลักษณะที่มีขนาดใหญ่แต่มีรูปแบบธรรมดา

เนื้อหา คือ องค์ประกอบที่เป็นนามธรรมหรือโครงสร้างทางจิตตรงกันข้ามกับส่วนที่เป็นรูปทรง หมายถึงผลที่รับจากงานศิลปะ เนื้อหาประกอบไปด้วย เนื้อหาภายในและเนื้อหาภายนอก

เนื้อหาภายในหมายถึงทัศนธาตุที่ผู้สร้างสรรค์ใช้ในงาน คือเส้น น้ำหนัก ที่ว่าง พื้นผิว ส่วนเนื้อหาภายนอกหมายถึงข้อมูลที่เป็นผลศึกษาทางการแสดงอารมณ์ต่างๆ เช่น ทุกข์ สุข เศร้า ดีใจ เป็นต้น

เรื่อง หมายถึง สิ่งที่ศิลปินสรรหามาเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะรูปธรรม เช่น คน สัตว์ สิ่งของ ศาสนา ฯลฯ หรือหมายถึง “ภาพนี้เกี่ยวกับอะไร”

แนวเรื่อง คือ สิ่งที่ผู้สร้างสรรค์สรรหามาเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์งานศิลปะ ผลงานของผู้สร้างสรรค์มีแนวเรื่องเกี่ยวกับห้วงเวลาที่เรากำลังคอยประทับใจ ประคอง ควบคุมอารมณ์และความรู้สึกให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปให้ได้

ในส่วนของแนวเรื่องในศิลปะนิพนธ์ชุดนี้คือการที่ผู้สร้างสรรค์ได้อยู่ ได้เล่น กับสุขของผู้สร้างสรรค์ทำให้ผู้สร้างสรรค์มีอารมณ์ที่เปลี่ยนไปในทางที่ดี มีความสุข ความสบายใจ ไม่เครียด กับทุกข์ปัญหาของชีวิตในขณะนั้นๆ

ซึ่งแนวทางในการนำองค์ประกอบต่าง ๆ มาจัดรวมกันนั้นเรียกว่า การจัดองค์ประกอบศิลป์ (Art Composition) โดยมีหลักการจัดตามที่กล่าวไป แต่อีกคุณค่าหนึ่งของงานศิลปะ คือ คุณค่าทางด้านเนื้อหา เป็นเรื่องราว หรือสาระของผลงานที่ศิลปินผู้สร้างสรรค์ ต้องการที่จะแสดงออกมา ให้ผู้ชมได้สัมผัส รับรู้ โดยอาศัยรูปลักษณะที่เกิดจากการจัดองค์ประกอบศิลป์ นั้นเองหรืออาจกล่าวได้ว่า ศิลปินนำเสนอเนื้อหาเรื่องราวผ่านรูปลักษณะที่เกิดจากการจัดองค์ประกอบทางศิลปะถ้าองค์ประกอบที่จัดขึ้น ไม่สัมพันธ์กับเนื้อหา เรื่องราว ทัศนธาตุ และเอกภาพของรูปทรงงาน ศิลปะนั้นก็ขาดคุณค่าทางความงามไป

ดังนั้น ผู้สร้างสรรค์เห็นด้วยว่าการจัดองค์ประกอบศิลป์ มีความสำคัญในการสร้างสรรค์งานศิลปะเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้งานศิลปะทรงคุณค่าทางความงามอย่างสมบูรณ์

ผู้สร้างสรรค์จึงนำทัศนธาตุต่างๆ เช่น สี เส้น น้ำหนัก แสงเงา พื้นที่ว่าง รูปร่าง รูปทรง มาจัดองค์ประกอบจนทำให้เกิดเป็นเอกภาพ เกิดเป็นความกลมกลืนและ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สร้างความขัดแย้งขึ้นระหว่าง รูปร่าง และ รูปทรง มีความสมดุลแบบอสมมาตร (Asymmetrical Balance) โดยมองเห็นว่ามีน้ำหนักเท่าเทียมกันแต่มีรูปร่างหรือรูปทรงทั้งสองข้างไม่เท่ากัน เพื่อให้เกิดเป็นจังหวะทำให้ภาพมีความน่าสนใจสะดุดตามากยิ่งขึ้น

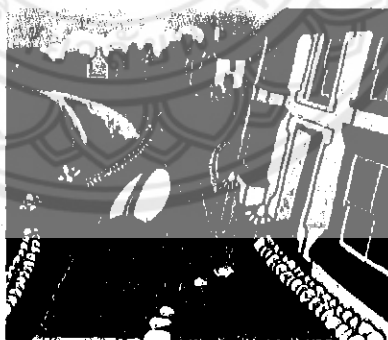
2 การกำหนดรูปแบบ และ ขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์

2.1 การศึกษาค้นคว้า ข้อมูล เอกสาร และภาพถ่าย

2.2.1 ข้อมูลเอกสาร

- 1.) ธรรมะเบาเบา ผู้แต่งพระมหาช่วง ภูริวฑฒโน (จาจุมปา)
- 2.) สังคมมนุษย์ ผู้แต่ง ยุทธ ศักดิ์เดชยนต์
- 3.) เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 707122
พื้นฐานองค์ประกอบศิลป์ ผู้แต่ง สุรชาติ เกษประสิทธิ์
- 4.) หนังสือองค์ประกอบศิลปะ ผู้แต่ง ชลูด นิยมเสมอ

2.2.1 ผลงานศิลปะลัทธิ ศิลปินต่างๆ

ภาพประกอบที่ 13 ผลงานจากลัทธิศิลปะที่ได้รับอิทธิพล

ชื่อผลงาน - PARROG, TREFDRAETH

ศิลปิน - Chris Neale

ที่มา : ([https://s-media-cache-](https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/ec/f9/99/ecf9992fca251480b20cc6c0e50148b8.jpg)

[ak0.pinimg.com/564x/ec/f9/99/ecf9992fca251480b20cc6c0e50148b8.jpg](https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/ec/f9/99/ecf9992fca251480b20cc6c0e50148b8.jpg))

2.2.2 ข้อมูลภาพถ่าย

ภาพประกอบที่14

ข้อมูลภาพถ่าย ภาพสถานที่ร้านส่งการช่าง2
ช่วงวันที่ 1 สิงหาคม 2559 – 1 พฤษภาคม 2560

ในการเก็บข้อมูลภาพถ่ายนั้นผู้สร้างสรรคมีแนวความคิดที่จะสะท้อนความประทับใจเกี่ยวกับ เรื่องราวความเป็นวิถีชีวิต ร่องรอยของสถานที่ สิ่งแวดล้อม ปบงบอกถึงความเป็นอยู่ และการดำรงชีวิตของผู้สร้างสรรค โดยผู้สร้างสรรคนำมาถ่ายทอดเป็นความประทับใจในรูปแบบ ของงานจิตรกรรม

2.2 กำหนดกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ 4 ขั้นตอนดังนี้

2.2.1 การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์

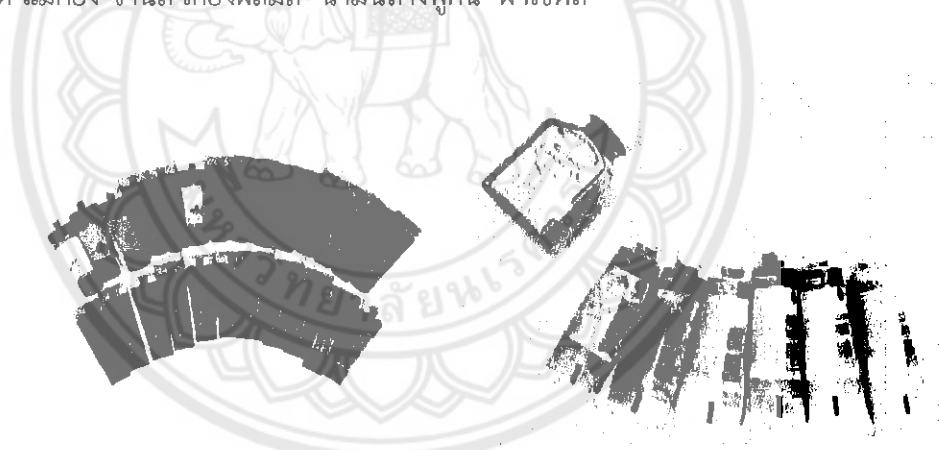
2.2.2 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ก่อนศิลปนิพนธ์

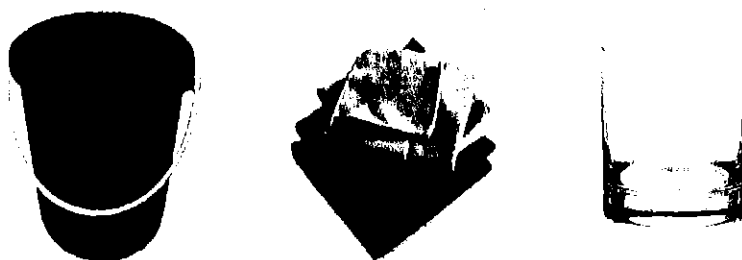
2.2.3 กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง(sketch) การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

2.2.4 รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

2.3 การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์

วัสดุ อุปกรณ์ ในผลงานของผู้สร้างสรรคใช้วัสดุคือ สี พู่กัน กาว แคนวาส โครงเฟรม ลีดซีด แม็กยึง จานสี เกียงผสมสี น้ำมันล้างพู่กัน ผ้าเช็ดสี

ภาพประกอบที่ 15 อุปกรณ์สำหรับการสร้างสรรค์ผลงาน

2.4 กระบวนการการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ก่อนการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์

มีขั้นตอนและมีรายละเอียดดังนี้ ให้นำผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ก่อนศิลปะนิพนธ์ที่ทำขึ้น ใน ภาคเรียนที่ 2/2558 โดยอธิบายขั้นตอนการสร้างสรรค์ศิลปะ อย่างมีระบบระเบียบพร้อมนำเสนอ กระบวน การสร้างสรรค์ศิลปะ แสดงภาพให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม โดยสังเขปอย่างกระชับชัดเจน ดังนี้

1) การจัดทำภาพแบบร่างก่อนศิลปะนิพนธ์

ภาพประกอบที่ 16 การจัดทำภาพแบบร่างก่อนการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์

2) ภาพผลงานการสร้างสรรคศิลปะก่อนการสร้างสรรคศิลปะนิพนธ์

ภาพประกอบที่ 17

การสร้างสรรคก่อนศิลปะนิพนธ์

ผลงานชื่อ “เด็กผู้หญิง” กลวิธี สีน้ำมันบนผ้าใบ ,ขนาด 100 x 100 เซนติเมตร

ความบันดาลใจ

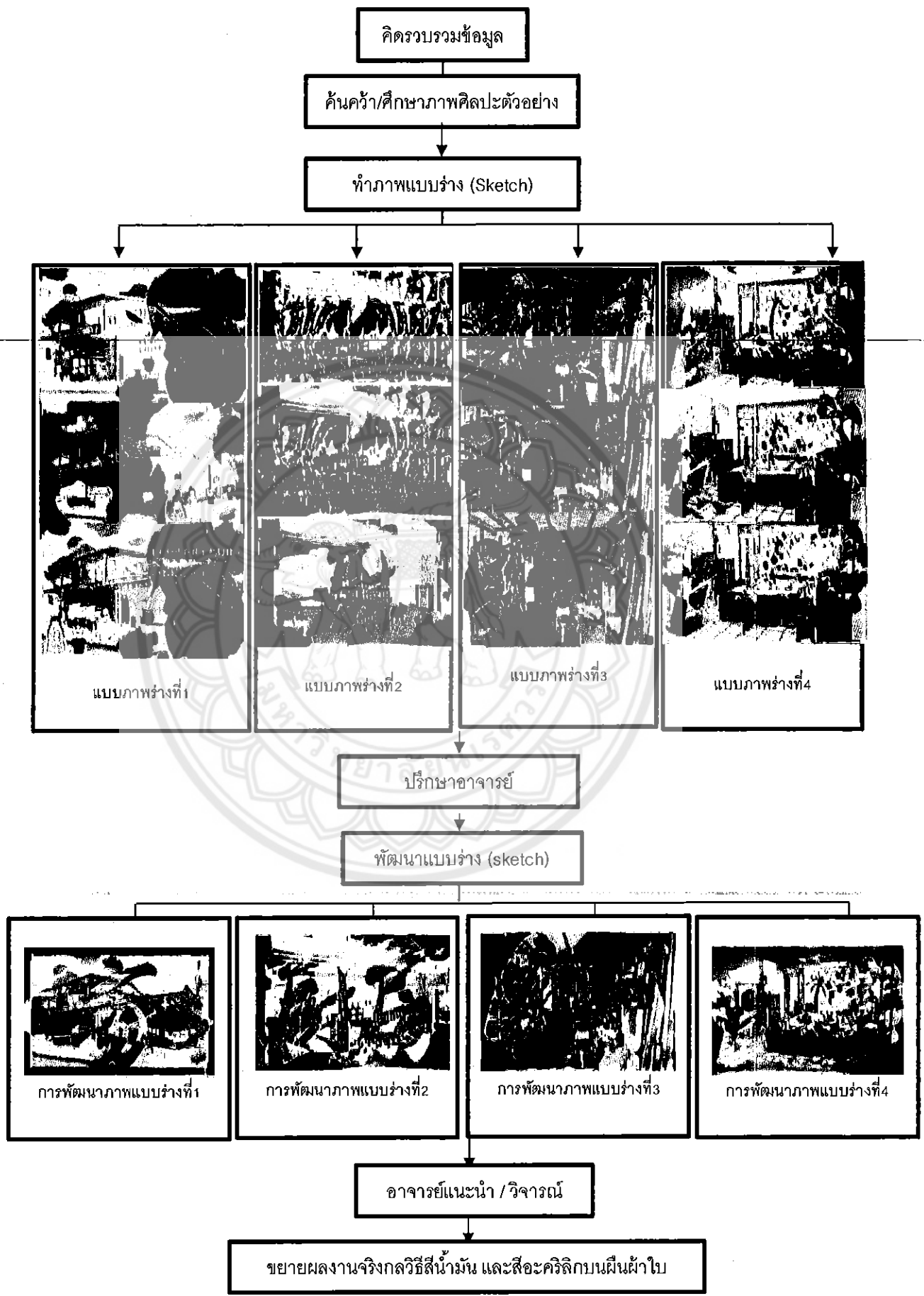
ผู้สร้างสรรคได้รับแรงบันดาลใจมาจากกระดาษแดงที่มีตัวอักษรอวยพรเนื่องในวันมงคลของจีน ซึ่งคนจีนนิยมเขียนด้วยตัวอักษรสีทองบนกระดาษสีแดงเพื่อเป็นของขวัญในวันมงคล เนื้อหาในกระดาษเป็นการอวยพรสิ่งที่ดี หรือเขียนชื่อเทพเจ้าที่มึนัยเกี่ยวกับการอวยพรอันเป็นมงคล เช่น ฮก (ในภาษาแต้จิ๋ว) หรือ ฝู (ภาษาจีนกลาง) (จีน: 福) หมายถึง โชคลาภและความมั่งคั่ง บริบูรณ์ด้วยโภคสมบัติ

ลก (ในภาษาแต้จิ๋ว) หรือ ลู (ภาษาจีนกลาง) (จีน: 禄) หมายถึง บุญวาสนา อำนาจ เกียรติยศ
 ชิว (ในภาษาแต้จิ๋ว) หรือ โจ้ว (ภาษาจีนกลาง) (จีน: 寿) หมายถึง อายุยืน ผู้สร้างสรรคมองเห็นความสุขของกลุ่มคนที่เกิดจากสิ่งเรียบง่าย แต่กระดาษแผ่นเดียวก็ส่งความสุขหากันได้ ดังนั้นผู้สร้างสรรคต้องการเตือนสติผู้พบเห็น เกี่ยวกับความสุขที่เกิดจากอะไรก็ได้ ความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งของภายนอกที่มีค่าราคาแพง แต่ขึ้นอยู่กับใจเราที่พอใจในความสุขนั้น ผ่านงานสร้างสรรคก่อนศิลปะนิพนธ์ชิ้นแรก

2.5 รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

ขั้นตอนการปฏิบัติงานศิลปนิพนธ์ เริ่มจากการขยายจากภาพแบบร่าง ขึ้นเป็นผลงานจริงตามลำดับ (ตามรูปแบบ ลักษณะของแต่ละประเภท) รวมทั้งคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยละเอียด และให้แสดงภาพผลงานศิลปนิพนธ์ที่เสร็จสมบูรณ์

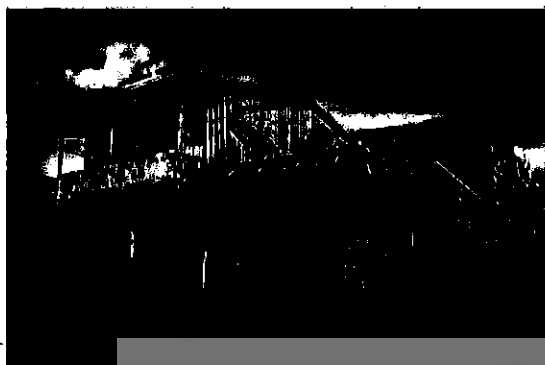
ขั้นตอนในการทำภาพแบบร่างลายเส้น โดยการวิเคราะห์รูปแบบที่ได้จากภาพถ่ายช่วงที่ 1 นำมาตัดต่อด้วยโปรแกรม Photoshop ด้วยการกำหนดรายละเอียดของรูปทรงให้มีความชัดเจน และสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ระยะของการทำภาพร่างสี เป็นขั้นตอนของการนำภาพถ่ายร่างลายเส้นที่วางตำแหน่งตามแบบร่าง ที่ตัดต่อไว้อย่างลงตัว แล้วมาระบายสีเพื่อเพิ่มรายละเอียดของสีในภาพให้มากขึ้น โดยกำหนดสีโดยรวม ดูเรื่องน้ำหนักของสีที่ใช้ ส่วนใดคือจุดเด่นจุดรอง เพื่อให้มีความสมบูรณ์ตามความรู้สึกที่ต้องการแสดงออก และนำไปใช้ในการประกอบการสร้างสรรค์จริงต่อไป

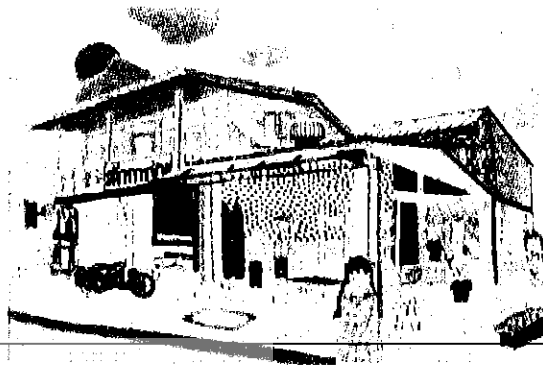
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดผู้สร้างสรรค์จะขอยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นถึงขั้นตอนและกระบวนการสร้างแบบร่าง(sketch) ดังนี้

ตัวอย่างภาพแบบร่างที่ 1

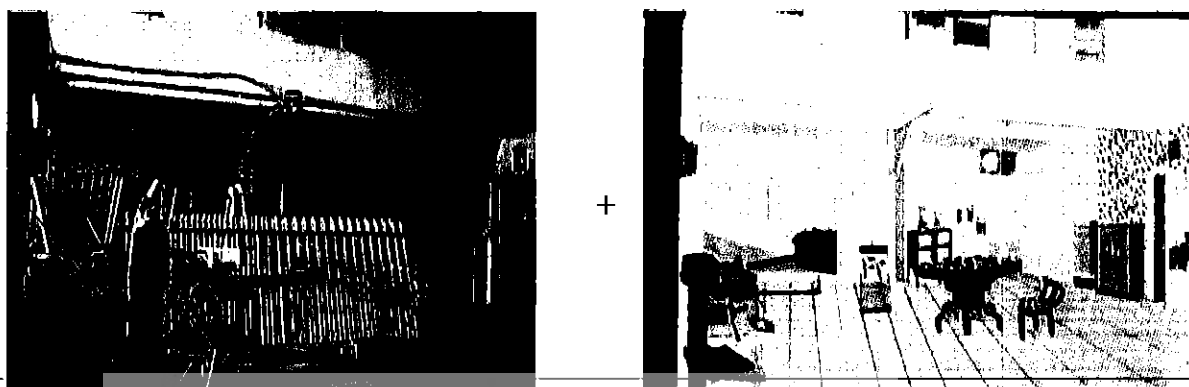

+

ภาพประกอบที่ 18 ภาพแบบร่างผลงานศิลปนิพนธ์ภาพที่ 1

ตัวอย่างภาพแบบร่างที่ 2

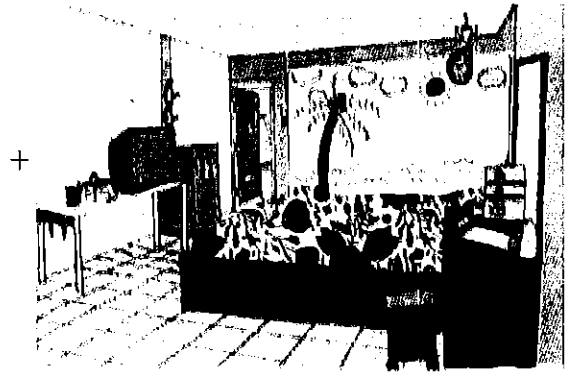
ภาพประกอบที่ 19 ภาพแบบร่างผลงานศิลปนิพนธ์ภาพที่ 2

ตัวอย่างภาพแบบร่างที่ 3

ภาพประกอบที่ 20 ภาพแบบร่างผลงานศิลปนิพนธ์ภาพที่ 3

ตัวอย่างภาพแบบร่างที่ 4

ภาพประกอบที่ 21 ภาพแบบร่างผลงานศิลปนิพนธ์ภาพที่ 4

จากกระบวนการพัฒนาภาพแบบร่าง (sketch) ก่อนนำมาขยายผลงานนั้นจะเห็นว่าผู้สร้างสรรค์ เน้นมุมมองของภาพสถานที่ให้เป็น Perspective เพื่อสร้างเป็นจุดเด่น เพราะอยากให้จุดสำคัญอยู่ที่ Perspective ของสถานที่และบรรยากาศ ระหว่าง 2 ภาพ และในกระบวนการทำภาพแบบร่าง (sketch) นั้น ผู้สร้างสรรค์ได้เริ่มจากการนำภาพถ่ายมาร่างสี เพื่อเพิ่มน้ำหนักของสีให้มีความอ่อนเข้มให้ชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ในการกำหนดแสงเงาของผลงานจริง เมื่อแสงเงาลงตัวผู้สร้างสรรค์จึงพัฒนาไปสู่ภาพร่าง ที่ลงสีต่างๆ เพื่อเป็นการทำความเข้าใจกับมิติของแสง สี ความใกล้ไกล ก่อนที่จะพัฒนาไปสู่ผลงานจริง

ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

จากการนำภาพแบบร่าง (sketch) ไปปรึกษาอาจารย์ก็ได้คำแนะนำและนำมาปรับใช้ผลงานจริง

ขั้นตอนที่ 1. เริ่มจากมองภาพรวมของผลงาน แล้วหาค่าสีกลางด้วยตาเปล่า จากนั้นทาสีรองพื้นบนผ้าใบ ด้วยสีกลางที่หาได้ ด้วยสีอะคริลิก และร่างภาพด้วยดินสอ

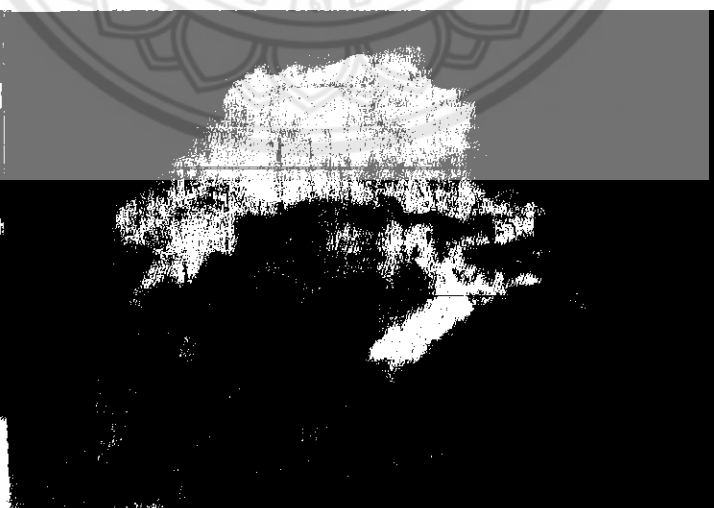
ภาพประกอบที่ 22 ทาสีรองพื้นบนผ้าใบ ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 1

ภาพประกอบที่ 23 ทาสีรองพื้นบนผ้าใบ ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 2

ภาพประกอบที่ 24 ทาสีรองพื้นบนผ้าใบ ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 3

ภาพประกอบที่ 25 ทาสีรองพื้นบนผ้าใบ ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 4

ขั้นตอนที่ 2 นำภาพร่างมาระบายสีภาพการ์ตูนด้วย สีอะคริลิค แบบที่บตันไม้ไล่น้ำหนักสี คล้ายกับศิลปะไร้มายา และดูเรื่องค่าน้ำหนักสีที่ใช้เพื่อให้ขัดแย้งกันกับสีของภาพเหมือนจริง และ สอดคล้องกับเนื้อหา

ภาพประกอบที่ 26 ระบายสีภาพการ์ตูน ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 1

ภาพประกอบที่ 27 ระบายสีภาพการ์ตูน ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 2

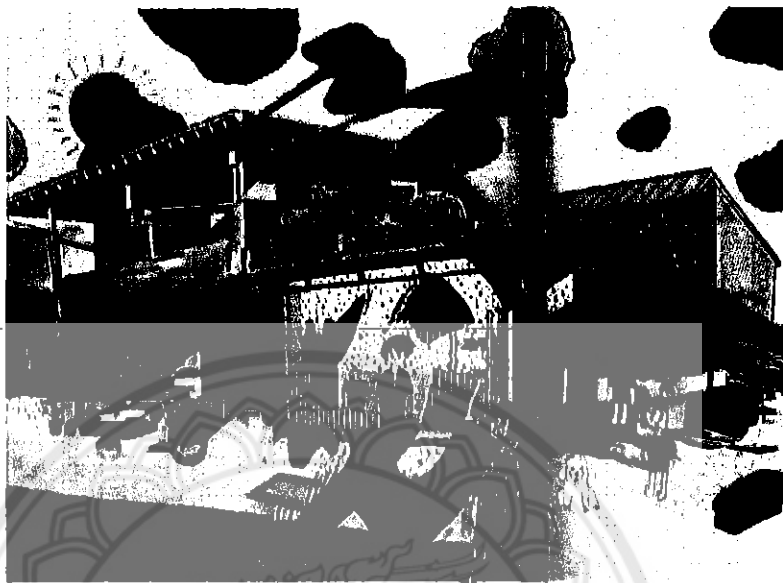

ภาพประกอบที่28 ระบายสีภาพการ์ตูน ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 3

ภาพประกอบที่29 ระบายสีภาพการ์ตูน ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 4

ขั้นตอนที่ 3 ระบายสีภาพเหมือนจริง ด้วยสีน้ำมัน และเก็บรายละเอียดโดยรวมของผลงานให้สมบูรณ์

ภาพประกอบที่ 30 ระบายสีภาพเหมือนจริง ศิลปินภาพที่ 1

ภาพประกอบที่ 31 ระบายสีภาพเหมือนจริง ศิลปินภาพที่ 2

ภาพประกอบที่ 32 ระบายสีภาพเหมือนจริง ศิลปินพินธ์ภาพที่ 3

ภาพประกอบที่ 33 ระบายสีภาพเหมือนจริง ศิลปินพินธ์ภาพที่ 4

เมื่อได้ระบายสีโดยรวมแล้ว ผู้สร้างสรรค์ได้ เริ่มเก็บรายละเอียดในส่วนต่างๆของภาพ ได้แก่ ประตูลูกไม้ พื้นผิวถนน ป้ายตัวอักษร แผ่นสังกะสี สเตนเลส และคน

ทุกขั้นตอน การระบายสี คือการเก็บรายละเอียดของผลงานถือว่าเป็นขั้นสำคัญที่สุด ซึ่งบ่งบอกให้เห็นถึงความสมบูรณ์แบบของผลงานได้เป็นอย่างดี

ภาพประกอบที่34 ผลงานศิลปนิพนธ์จิตรกรรมที่สมบูรณ์ ชั้นที่ 1

ชื่อภาพ สมดุลยภาพแห่งชีวิต หมายเลข 1

ขนาด 90 x 120 เซนติเมตร กลวิธี สีน้ำมัน และสื่อศิลปะบนผ้าใบ(canvas)

ภาพประกอบที่35 ผลงานศิลปินพจน์จิตรกรรมที่สมบูรณ์ ชั้นที่ 2
ชื่อภาพ สมดุลภาพแห่งชีวิต หมายเลข 2
ขนาด 160 x 180 เซนติเมตร กลวิธี สีน้ำมัน และสื่อคลิลิคบนผ้าใบ(canvas)

ภาพประกอบที่36 ผลงานศิลปินพจนธจักรกรรมที่สมบูรณ์ ชั้นที่ 3
ชื่อภาพ สมดุลยภาพแห่งชีวิต หมายเลข 3
ขนาด 115 x 160 เซนติเมตร กลวิธี สีน้ำมัน และสื่อคลิลิคบนผ้าใบ(canvas)

ภาพประกอบที่37 ผลงานศิลปนิพนธ์จิตรกรรมที่สมบูรณ์ ชั้นที่ 4

ชื่อภาพ'สมดุลงภาพแห่งชีวิต หมายเลข 4

ขนาด 115 x 160 เซนติเมตร กลวิธี สีน้ำมัน และสื่อศิลปะบนผ้าใบ(canvas)

บทที่ 4

การวิเคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ เป็นกระบวนการที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ เนื่องด้วยเป็นการอธิบายให้บุคคลอื่นเกิดการเรียนรู้ ทำความเข้าใจถึงความหมาย และขั้นตอนกระบวนการกลวิธี และคุณค่าด้านสุนทรียภาพผลงาน ตั้งแต่ขั้นแรกตามลำดับ จนถึงสิ้นสุดการสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

สำหรับการวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานการสร้างสรรค์ดังกล่าวนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดแนวทางหลักการวิเคราะห์ โดยยึดกระบวนการของการสร้างสรรค์ศิลปะของชลูด นิมเสมอ ที่กล่าวว่า กระบวนการสร้างสรรค์ มีจุดเริ่มต้น มีการพัฒนา และมีที่สิ้นสุด เป็นขั้นตอนสอดคล้องต่อเนื่องกัน (ชลูด นิมเสมอ, 2531 : 324) โดยกำหนดเป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ดังนี้

1. การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

รูปทรง

1.1 การวิเคราะห์รูปทรง ได้แก่ ส่วนประกอบทางรูป คือ ทิศนธาตุ ส่วนประกอบทางวัสดุ คือ วัสดุ และวิธีการ หรือกลวิธี รวมทั้งส่วนวิธีการสร้างเอกภาพของ

และทิศนธาตุ

1.2 การวิเคราะห์เนื้อหา

1.2.1 เรื่อง แนวเรื่อง

1.2.2 เนื้อหาภายนอก

1.2.3 เนื้อหาภายใน

1.1 การวิเคราะห์รูปทรง

การสร้างสรรคศิลป์นิพนธ์ชุด สมุดฉายภาพแห่งชีวิต ผู้สร้างสรรคได้ใช้ทัศนธาตุและวิธีการดังต่อไปนี้

1) เส้น

- เส้นตรง พื้นฐานหลักของการเขียนภาพทัศนียภาพ Perspective เป็นประธานหลักของรูปทรงทั้งหมดของผลงาน ให้ความรู้สึกเป็น 3 มิติ คือ มีลักษณะของความเหมือนใกล้เคียงกับภาพที่คนเราเห็นภาพต่าง ๆ โดยทั่วไป เช่น ถ้าไปยืนอยู่กลางถนน แล้วมองไปไกลข้างหน้า เราจะเห็นถนนจะค่อยเล็กลง เสาไฟฟ้าก็สั้นเล็กลง

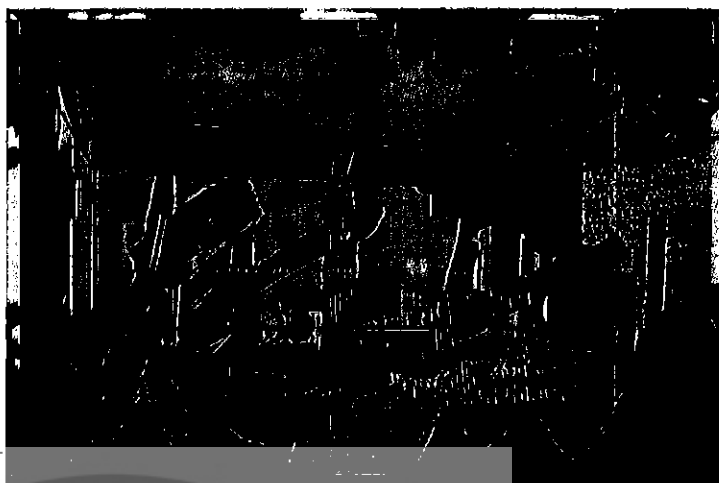
ภาพประกอบที่ 38

การวิเคราะห์รูปทรง เส้นตรง ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 1

ภาพประกอบที่ 39

การวิเคราะห์รูปทรง เส้นตรง ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 1

ภาพประกอบที่ 40
การวิเคราะห์รูปทรง เส้นตรง ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 2

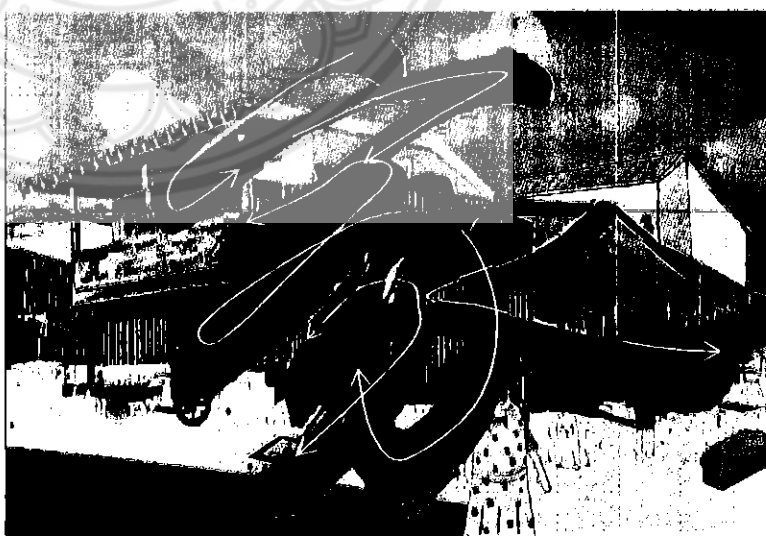
ภาพประกอบที่ 41
การวิเคราะห์รูปทรง เส้นตรง ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 3

ภาพประกอบที่ 42

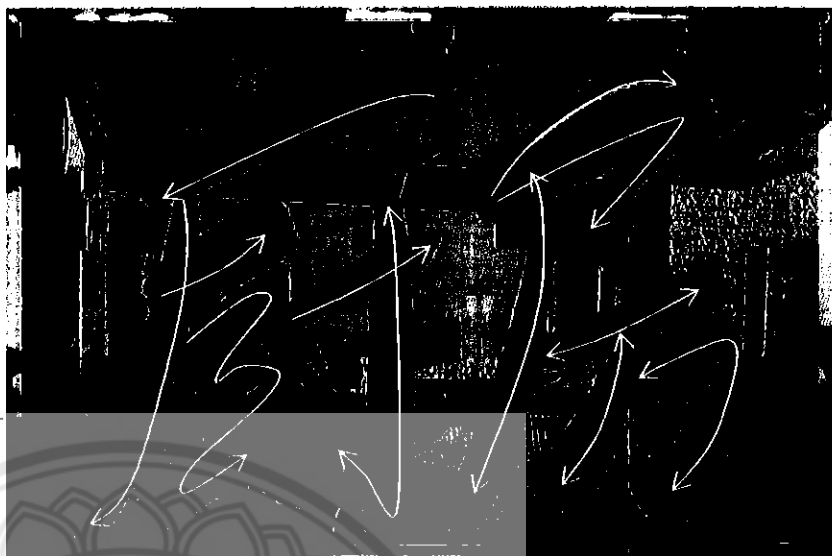
การวิเคราะห์รูปทรง เส้นตรง ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 4

- เส้นโค้ง แสดงถึงความ อ่อนโยน นุ่มนวล ไม่หยุดนิ่ง ผู้
สร้างสรรค์ต้องการให้เส้นโค้งมาอยู่ในผลงานเพื่อเป็นการสร้างจุดเด่นทำ
ให้ผลงานไม่น่าเบื่อ จากเส้นตั้ง ของPerspective และเส้นแนวนอน

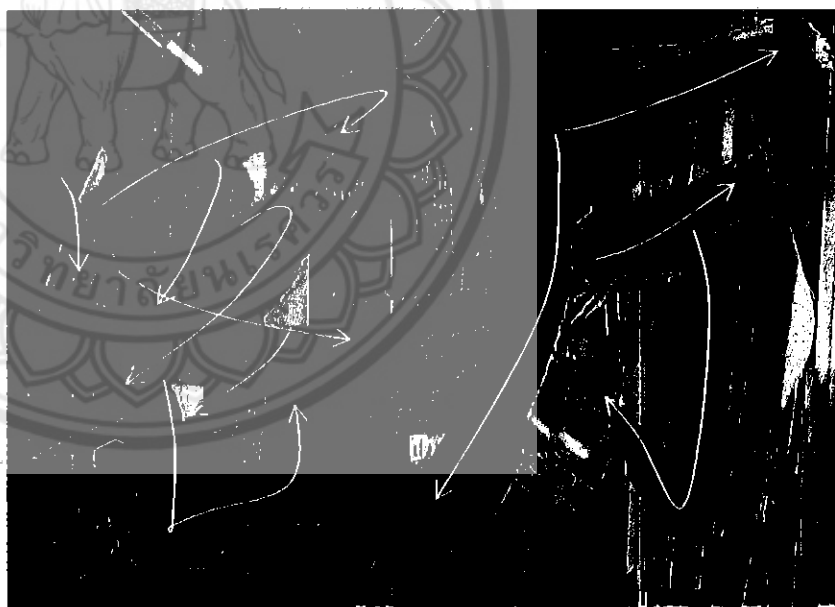

ภาพประกอบที่ 43

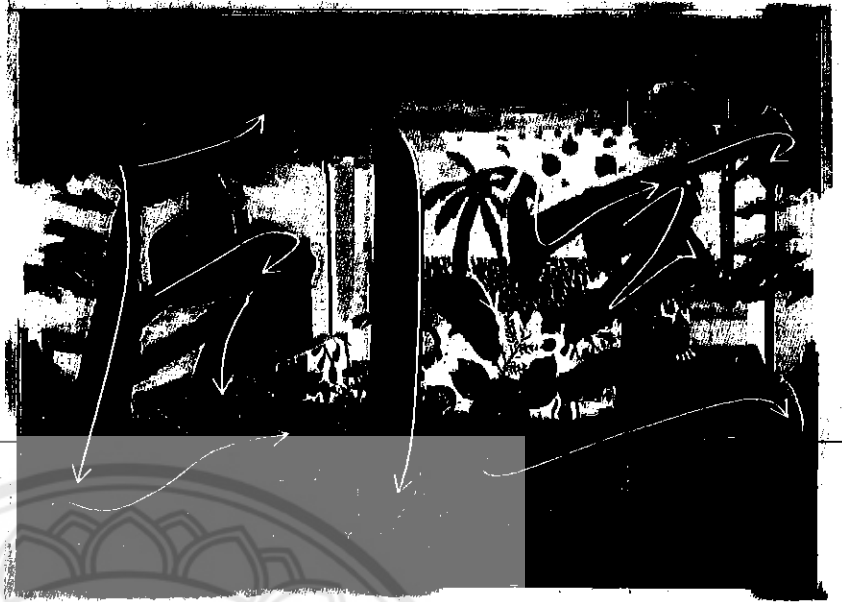
การวิเคราะห์รูปทรง เส้นโค้ง ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 1

ภาพประกอบที่ 44
การวิเคราะห์รูปทรง เส้นโค้ง ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 2

ภาพประกอบที่ 45
การวิเคราะห์รูปทรง เส้นโค้ง ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 3

ภาพประกอบที่ 46

การวิเคราะห์รูปทรง เส้นโค้ง ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 4

2) สี

- สีเป็นทัศนธาตุที่มีความสำคัญและมีบทบาทมากที่สุดในงานจิตรกรรม เพราะเป็นสื่อที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผ่าน การมองเห็นได้โดยตรง ซึ่งในผลงานสร้างสรรค์ชุด “สมดุลงานแห่งชีวิต” ผู้สร้างสรรค์เลือกใช้สีที่ขัดแย้งกันระหว่างอย่างชัดเจน ระหว่าง โทนสีเข้มที่มีลักษณะเป็น สีโมโนโทน(monotone color)คือการใช้สีเดียวกันแต่ แบ่งเป็นหลายน้ำหนักอ่อนเข้มแตกต่างกันไป- เพื่อแสดงถึงความไม่มีชีวิตชีวา และสีโทนสว่าง ถูดขนาดเพื่อแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึก ในแง่บวก อย่างเช่น

- สีเขียว เป็นสีวรรณะเย็น จะสร้างความรู้สึกเย็นสบาย ให้ ความรู้สึกสงบ เงียบ ร่มรื่น ร่มเย็น การพักผ่อน การผ่อนคลาย ธรรมชาติ ความปลอดภัย ปกติ ความสุข ความสุขุม เยือกเย็น
- สีฟ้า เป็นสีวรรณะเย็น ให้ความรู้สึกสงบ ปลอดภัย โปร่งโล่ง กว้างเบา โปร่งใส สะอาด ปลอดภัย ความสว่าง ลมหายใจ ความ เป็นอิสระ เสรีภาพ การช่วยเหลือ แบ่งปัน

- สีเหลือง เป็นสีแห่งความเบิกบาน ให้ความรู้สึกแจ่มใส
ความสดใส ความอบอุ่น ความร่าเริง ความเบิกบานสดชื่น ชีวิตใหม่
ความสด ใหม่ ความสุขสว่าง การแผ่กระจาย อำนาจบารมี

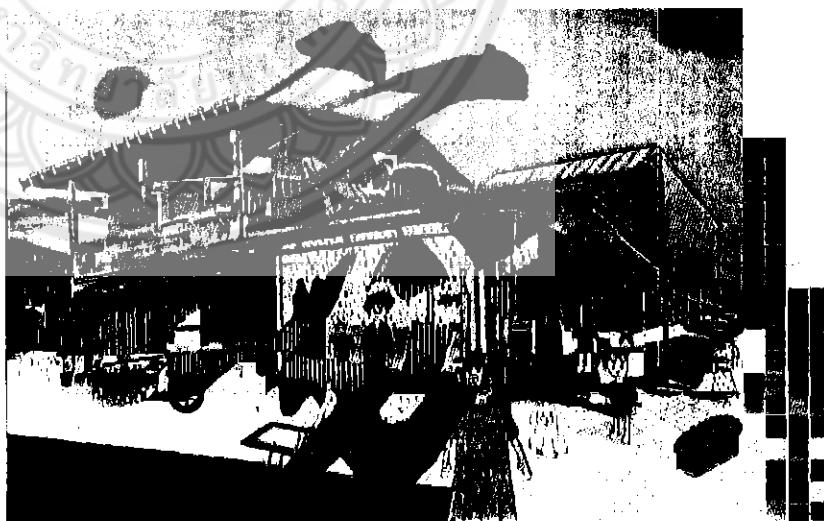
- สีนํ้าเงิน ให้ความรู้สึกสงบ สุขุม สุภาพ หนักแน่น เกร็ง
ขรุ้ม เอาการเอางาน ละเอียด รอบคอบ สง่างาม มีศักดิ์ศรี สูงศักดิ์
เป็นระเบียบถ่อมตน

- สีม่วง ให้ความรู้สึกมีเสน่ห์ น่าติดตาม เร็นลับ ซ่อนเร้น มี
อำนาจ มีพลังแฝงอยู่ ความรัก ความเศร้า ความผิดหวัง ความสงบ
ความสูงศักดิ์

- สีชมพู ให้ความรู้สึกอบอุ่น อ่อนโยน นุ่มนวล อ่อนหวาน
ความรัก เอาใจใส่ ้วยร้อน นุ่มสาว ความน่ารัก ความสดใส

- สีแดง เป็นสีที่ให้ความตื่นเต้น ให้ความรู้สึกร้อน รุนแรง
กระตุ้น ทำทหาย เคลื่อนไหว ตื่นเต้น เร้าใจ มีพลัง ความอุดม
สมบูรณ์ ความมั่งคั่ง ความรัก ความสำคัญ อันตราย

- สีส้ม ให้ความรู้สึกร้อน ความอบอุ่น ความสดใส มี
ชีวิตชีวา ้วยร้อน ความคึกคะนอง การปลดปล่อย ความเปรี้ยว การ
ระวัง

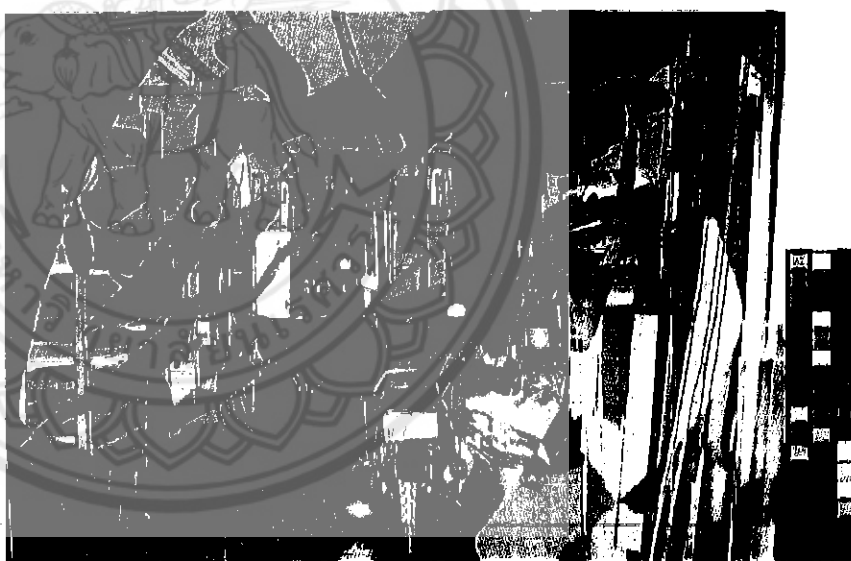

ภาพประกอบที่ 47

การวิเคราะห์รูปทรง สี ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 1

ภาพประกอบที่ 48
การวิเคราะห์รูปทรง สี ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 2

ภาพประกอบที่ 49
การวิเคราะห์รูปทรง สี ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 3

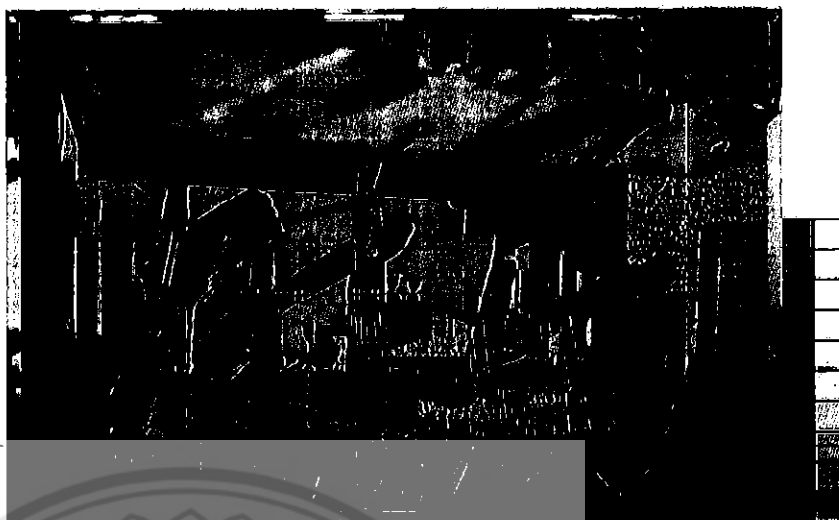
ภาพประกอบที่ 50
การวิเคราะห์รูปทรง สี ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 4

3) น้ำหนัก แสงเงา

- เกิดจากการไล่น้ำหนักของสี ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดให้ภาพทั้งสองภาพขัดแย้งกันโดยการใช้น้ำหนักที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ภาพกาตูนผู้สร้างสรรค์ตั้งใจใช้น้ำหนักโทนสว่าง เพื่อให้น้ำหนักโทนเข้มของภาพเหมือนจริงเป็นจุดเด่น

ภาพประกอบที่ 51
การวิเคราะห์รูปทรง น้ำหนัก แสงเงา ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 1

ภาพประกอบที่ 52
การวิเคราะห์รูปทรงน้ำหนัก แสงเงา ศิลปินภาพที่ 2

ภาพประกอบที่ 53
การวิเคราะห์รูปทรงน้ำหนัก แสงเงา ศิลปินภาพที่ 3

ภาพประกอบที่ 54

การวิเคราะห์รูปทรงน้ำหนัก แสงเงา ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 4

4) พื้นผิว

- ลักษณะเรียบ เกิดจากผืนผ้าใบ
- พื้นผิวลวงตาเพื่อให้ผลงานมีมิติและสื่อถึงความเก่าและ
ทรมโทรม

5) รูปร่าง รูปทรง

- รูปร่าง มีรูปลักษณะแบนราบเป็น 2 มิติ ของ

ส่วนประกอบ

ชั้นมูลฐานของศิลปะ (Element) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างพร้อม กันซึ่งได้แก่ จุด เส้น สี หรือพื้นผิว ฯลฯ รูปร่าง ไม่แสดงน้ำหนักแสงเงา ให้เห็นเป็น ปริมาตรหรือมวล ดังเช่น ภาพกราฟิก ที่สื่อความหมายภายในจิตได้สำนึกในวัยเยาว์

- รูปร่างอิสระ (Free Shape) หมายถึง รูปร่างที่เกิดขึ้นตามความต้องการของผู้สร้างสรรค์ ให้ความรู้สึกที่เป็นเสรี ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนของตัวเอง เป็นไปตามอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม เช่น ตัวอักษรจีน

ภาพประกอบที่ 55
การวิเคราะห์รูปทรง รูปร่างอิสระ ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 1

ภาพประกอบที่ 56
การวิเคราะห์รูปทรง รูปร่างอิสระ ศิลปนิพนธ์ภาพที่ 2

ภาพประกอบที่ 57
การวิเคราะห์รูปทรง รูปร่างอิสระ ศิลปินแห่งชาติปีที่ 3

ภาพประกอบที่ 58
การวิเคราะห์รูปทรง รูปร่างอิสระ ศิลปินแห่งชาติปีที่ 4

- รูปทรง คือ มีความสัมพันธ์ กันอย่างใกล้ชิดกับรูปร่าง
แต่รูปทรง มีความแตกต่าง อย่างเห็น ได้ชัดเจนที่สุดก็คือ รูปทรงมี
ลักษณะเป็น 3 มิติ คือนอกจากจะมีส่วน กว้าง และ ส่วนยาว แล้ว

จะแสดงส่วนหนา หรือส่วนลึกเพิ่มขึ้น อีกมิติหนึ่ง ดังเช่น ภาพเหมือนจริง ที่ถ่ายทอดความรู้สึกถึงสถานที่ในปัจจุบัน

- รูปทรงเรขาคณิต (Geometric Form) หมายถึง รูปร่างที่มนุษย์สร้างขึ้นมีโครงสร้างแน่นอน เช่น รูปทรงที่มีลักษณะเป็นเหลี่ยม ของภาพทัศนียภาพ

ส่วนประกอบทางวัสดุ และวิธีการ

วัสดุและอุปกรณ์ใน ผลงานของผู้สร้างสรรค์ ได้แก่ สีน้ำมัน สีอะคริลิก กาว โคร่งเฟรม พู่กัน ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ผ้าใบ ขาดังสำหรับวาดรูป ผ้าเช็ดพู่กัน น้ำมันผสมสี จานสี แม่กยิงเฟรม น้ำมันล้างพู่กัน เกียงผสมสี

หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์

- 1) เอกภาพ (Unity) ความอันหนึ่งอันเดียวกัน ความสอดคล้องกลมกลืน เป็นหน่วยเดียวกัน ด้วยการจัดองค์ประกอบให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันเป็นกลุ่มก้อนไม่กระจัดกระจาย โดยการจัดระเบียบของรูปทรง จังหวะ เนื้อหาให้เกิดดุลยภาพจะได้สื่ออารมณ์ ความรู้สึก ความหมายได้ง่ายและรวดเร็ว
- 2) การขัดแย้งกันระหว่างสี และขัดแย้งระหว่างขนาดเล็กและใหญ่ ทำให้เกิดจุดเด่น สะดุดตา การขัดแย้งของบรรยากาศกับรูปทรงกับวัตถุ บรรยากาศจะทิ้งที่แปร่งขัดกับ การเก็บรายละเอียดที่เป็นจุดเด่น เพื่อแสดงถึงความเคลื่อนไหวของบรรยากาศ
- 3) การซ้ำกันของรูปทรงเรขาคณิต จัดวางองค์ประกอบให้เกิดจังหวะหรือกลุ่มก้อน ที่ต่อเนื่องกันการจัดช่วงจังหวะให้มีความต่อเนื่องกัน จังหวะแบบนี้มักจะมีการเปลี่ยนแปลงของรูปทรงไปเรื่อยๆ โดยมีสี ค่าน้ำหนักของสี หรือพื้นผิวเป็นตัวแปร เพื่อให้เกิดความสมดุล

1.2 การวิเคราะห์เนื้อหา

1.2.1 แนวเรื่องเกี่ยวกับการรับรู้ความสุขได้โดยไม่ต้องไปตามหาจากที่ได้แต่เกิดขึ้นได้จากตัวเราเองอย่างเช่นผลงานชุดนี้ เป็นผลงานที่ได้แรงบันดาลใจมาจากสถานที่ บ้านของครอบครัวของผู้สร้างสรรค์ ที่มีลักษณะแตกต่างกัน ที่กาลเวลา และความรู้สึก แสดงออกผ่านรูปร่างอิสระที่มีความหมาย ต้องการสื่อเพื่อเตือนสติผู้พบเห็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อย่างมิวแต่คร่ำ

ครวญถึงอดีต อย่างมีว่แต่ฝันถึงอนาคต จงฟังความคิดอยู่กับปัจจุบัน และความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งต่างๆภายนอก ไม่จำเป็นต้องไปค้นหาจากที่ไหน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไร แต่อยู่ที่ใจเรา พอใจในสิ่งที่เราเป็น วิธีการที่จะทำให้สุขภาพทั้งกายและใจที่ดี คือการไม่นั่งโศกเศร้ากับอดีต หรือกังวลเกี่ยวกับอนาคต แต่คือการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติและด้วยความตั้งใจจริง

2.2.2 เนื้อหาภายนอก

- 1) ผู้สร้างสรรค์ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเลียนแบบ
 ธรรมชาติ ภาพทัศนียภาพ และปรับเปลี่ยนรูปแบบตาม
 จินตนาการของแนวความคิดผู้สร้างสรรค์
- 2) ลัทธิศิลปะลัทธิสัญลักษณ์นิยม(Symbolism)ยึดถือเอา
 จินตนาการ และเรื่องราวต่างๆอันลึกลับเป็นสาระสำคัญใน
 การสร้างผลงานต้องการแสดงความจริงภายในใจมี
 จุดประสงค์ปลุกเร้าความคิดจินตนาการไปสู่ความฝันและ
 อารมณ์ สะเทือนใจ

1.2.3 เนื้อหาภายใน

1) เนื้อหาทางพุทธิปัญญา (Intellectual Content)

ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะนี้ มีคุณลักษณะ ทาง
 รูปแบบ แสดงองค์ประกอบของศิลปะ ว่าเป็นการ
 ประกอบกัน
 ของรูปทรงอย่างมีความคิดขั้นตอน ที่มีระบบระเบียบ มี
 การ

วางแผน ด้วยปัญญามีลักษณะเป็นระเบียบ เกิดความ
 ประสานกลมกลืน ของทัศนธาตุ รูปทรงมีส่วนลงตัว ให้
 ความรู้สึกสง่า งาม ดึงงาม ให้ผลทางอารมณ์อย่างเอิบอาบ
 แสดงความสูงส่ง ทางจิตวิญญาณ เรียกว่า “ฝ่ายคลาสสิก
 (classic)”

สรุปการวิเคราะห์

1. การวิเคราะห์รูปทรง ส่วนรูปธรรมทางกายภาพของศิลปะ ที่มองเห็นและจับต้องสัมผัสรับรู้ได้เป็นส่วนสำคัญต่อการสื่อความหมาย ให้ผู้ชมงานศิลปะได้รับรู้เห็น และเข้าใจถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ผลงานของผู้สร้างสรรค์ผลงาน

2. หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ คือการจัดรูปแบบที่มีความสูงต่ำตามลำดับของผลงานให้มีจุดเด่นและจุดรองของภาพจึงมีการใช้หลักองค์ประกอบของการจัดวางให้งานมีความน่าสนใจมากขึ้นในเชิงศิลปะ

3. ผลการวิเคราะห์สัญลักษณ์ที่แสดงออก คือการแสดงวัตถุต่างๆที่นำมาประกอบในงานศิลปะคือต้องมีการเชื่อมโยงของวัตถุต่างที่มีความหมายและเชื่อมโยงกับสถานที่ สื่อสารถึงความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์

4. ผลการวิเคราะห์ทฤษฎี ได้กระบวนกรวางแผนการทำงานของผู้สร้างสรรค์จึงมีระบบของการทำงานเพื่อที่จะไม่สับสนในการทำงานของผู้สร้างสรรค์เอง จึงมีตารางการทำงานไว้เพื่อเป็นปฏิทินในการทำงานของผู้สร้างสรรค์เอง

บทที่ 5

การสรุปการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

การศึกษาค้นคว้าการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดสมดุลงภาพแห่งชีวิต ตามแนวทางขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ ซึ่งล้วนแต่เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงาน แนวทางความคิด เพื่อก่อให้เกิดพัฒนางานทัศนศิลป์ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

1. เพื่อศึกษาค้นคว้าในกระบวนการ ขั้นตอน ของการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์และนำไปสู่การบันทึกข้อมูลผลงานของการสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นระบบในรูปแบบเอกสารภาคศิลปนิพนธ์
2. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในรูปแบบและเนื้อหาของการสร้างสรรค์งานทางทัศนศิลป์ในรูปแบบงานจิตรกรรมสีน้ำมันและสีอะคริลิก ถ่ายทอดความงามในด้านสุนทรีย์ภาพในลักษณะเชิงบวก เป็นเรื่องของรูปร่าง รูปทรง สี พื้นที่ว่างและแสงเงา เพื่อเป็นรูปแบบผสมผสานระหว่างเหมือนจริง และ กึ่งนามธรรม อย่างลงตัว
3. เพื่อเตือนสติผู้พบเห็นเรื่องการเปลี่ยนแปลง ที่มีอยู่ทุกขณะ อย่างมิ่วแต่คร่ำครวญถึงอดีต อย่างมิ่วแต่ฝันถึงอนาคต จงเพ่งความคิดอยู่กับปัจจุบัน เคล็ดลับของสุขภาพทั้งกายและใจที่ดีคือการไม่ นั่งโศกเศร้ากับอดีต หรือกังวลเกี่ยวกับอนาคต แต่คือการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติและด้วยความตั้งใจจริง และความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งต่างๆภายนอก ไม่จำเป็นต้องไปค้นหาจากที่ไหน ไม่ต้องขึ้นอยู่กับอะไรมากมาย แต่อยู่ที่ใจเรา พอใจในสิ่งที่เราเป็น
4. เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกประทับใจของสถานที่ ที่อยู่อาศัยของผู้สร้างสรรค์ตั้งแต่จำความได้ ระหว่างปัจจุบันและอดีต สถานที่เดียวกัน แตกต่างกันตรงที่กาลเวลาและความรู้สึกที่ได้สัมผัสและรับแรงบันดาลใจ

ผลที่ได้จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ทำให้ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาค้นคว้ากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะนำไปสู่การบันทึกผลการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบเอกสารภาคศิลปนิพนธ์ ซึ่งได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ เรื่อง สมดุลงภาพแห่งชีวิต จำนวน 4 ผลงาน ตลอดจนการนำผลงานดังกล่าวมาวิเคราะห์ รวบรวม และสรุปผลของการสร้างสรรค์ ทำให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์ ตอบสนองความคิดและความรู้สึก แสดงออกถึงคุณค่าทางความงามในรูปแบบงานจิตรกรรมสร้างสรรค์ นำเรื่องราวของชีวิตประจำวันของผู้สร้างสรรค์ที่มีความรู้สึกในเชิงบวก ก่อให้เกิดความรู้สึกความบันเทิงใจและถ่ายทอดผลงานรูปแบบผสมผสานระหว่างเหมือนจริง และ กึ่งนามธรรม อย่างลงตัว

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ผู้สร้างสรรค์ได้ประสบปัญหาต่อการทำงานสร้างสรรค์คือ ข้อเสียปัญหา

ห้องปฏิบัติการจิตรกรรมสภาวะอากาศร้อนและเครื่องปรับอากาศเสียจึงทำให้การทำงานนั้น
รื้อร่อนจนเกินไป

การแก้ไขปัญหา

หาเวลาการทำงานให้อยู่ในช่วงกลางวันเพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงานในเรื่องแสงสว่างใน
การทำงานและเป็นผลประโยชน์ในการมองข้อผิดพลาดในผลงานว่ามีจุดที่ต้องแก้ไขอย่างไร

ทักษะฝีมือไม่มีความชำนาญ ผู้สร้างสรรค์จึงแก้ไขปัญหานี้โดยการใช้เวลากับการพัฒนาภาพ
ร่าง (sketch) ไม่สมบูรณ์ก่อนลงภาพจริง เพื่อให้เกิดการชำนาญต่อการทำงานและควบคุมแสงเงา สี
ในผลงานสร้างสรรค์

ผู้สร้างสรรค์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานศิลปะที่ได้สร้างขึ้นด้วยความตระหนักในเรื่องหนึ่งของผู้
ผู้สร้างสรรค์ จะเป็นหนึ่งในการกระตุ้นกระบวนการรับรู้ทางสุนทรียะในเรื่องราวที่นำเสนอออกไป
แม้ว่าประสบการณ์การรับรู้ของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกัน แต่ผลงานชุดนี้มีเนื้อหาของ การสร้างสรรค์
ที่สามารถทำความเข้าใจไปในทิศทางอันดีงาม และกระบวนการเรียนรู้สร้างสรรค์นี้สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในอนาคตต่อไปได้

อนึ่ง ผลงานสร้างสรรค์ชุด “สมดุลงภาพแห่งชีวิต” ผู้สร้างสรรค์สร้างขึ้นเพื่อเตือนสติผู้พบเห็น
เรื่องทุกขณะคือการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อย่างมิวแต่คร่ำครวญถึงอดีต อย่างมิวแต่ฝันถึงอนาคต จง
เพ่งความคิดอยู่กับปัจจุบัน และความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งต่างๆภายนอก ไม่จำเป็นต้องไปค้นหา
จากที่ไหน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไร แต่อยู่ที่ใจเรา พอใจในสิ่งที่เราเป็น วิธีการที่ทำให้สุขภาพทั้งกายและใจ
ที่ดีคือการไม่นั่งโศกเศร้ากับอดีต หรือกังวลเกี่ยวกับอนาคต แต่คือการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติ
และด้วยความตั้งใจจริง

บรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง

พระมหาช่วง ภูริวฑฒโน (จาจุมปา).(2554).**ธรรมะเบาเบา**. (พิมพ์ครั้งที่1). กทม : อิงค์ ปิยอนต์ ธรรมะ.

ยุทธ ศักดิ์เดชยนต์.(2522)**สังคมมนุษย์**. (พิมพ์ครั้งที่4). กทม : โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ชลูด นิ่มเสมอ.(2531).**องค์ประกอบของศิลปะ**. (พิมพ์ครั้งที่1). กทม : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช.

สุรชาติ เกษประสิทธิ์.(2557).**เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 707122 พื้นฐาน องค์ประกอบศิลป์**.

อิทธิพล ตั้งโฉลก.(2550).**แนวทางการสอนและสร้างสรรค์จิตรกรรมชั้นสูงอิทธิพลตั้ง / โฉลก**. (พิมพ์ครั้งที่1 กทม. : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง

แหล่งอ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต

<http://www.dailygood.org/story/988/the-contentment-habit-leo-babauta/>
www.thaihealth.or.th/Content/22759-ความมงคลทางศิลปะ%20จรโลงให้โลกเต็มไปด้วยความสุข.html

<http://www.chrisneale.com/>

http://www.godardgallery.com/HARRIS_711.htm

<http://www.bobbyneeladams.com/>

<https://www.facebook.com/julibakerandsummer/>

<https://www.youtube.com/watch?v=2K6RJksDLTs>

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

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