

อิทธิพลจากสังคมสู่ภาวะอารมณ์ของมนุษย์

จิตต์เมธี บุตรศรี

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพระนคร
วันลงทะเบียน 17 ก.ย. 2558
เลขทะเบียน 1622-5511
กองจัดการหนังสือ

ศิลปนิพนธ์เสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา

หลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์

พฤษภาคม 2558

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยพระนคร

A Society Influence Toward Human Emotional State

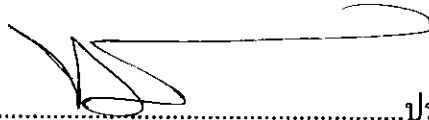

**An Art Thesis Submitted in Partial Fulfillment
Of the Requirement for the Degree
Of Bachelor of Fine and Applied Arts
Program in Visual Arts Design**

May 2015

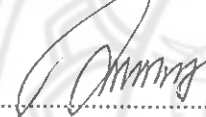
Copyright 2015 by Naresuan University

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ เรื่อง อิทธิพลจากสังคมสู่สถานะ
อารมณ์ของมนุษย์ ของ นางสาวจิตต์เมธี บุตรศรี เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตร์ บัณฑิตสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

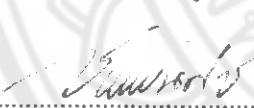

.....ประธาน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศมี พรหมรัตน์)

.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์)

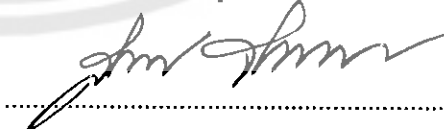

.....กรรมการ
(อาจารย์สมหมาย มาอ่อน)

.....กรรมการ
(อาจารย์อาคม ทองโปร่ง)

.....กรรมการ
(อาจารย์ฐิติ สมบูรณ์เอนก)

.....กรรมการ
(อาจารย์ชญาณิส ชิงช่วง)

อนุมัติ

(ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประกาศคุณูปการ

ข้าพเจ้าน้อมรำลึกพระคุณบิดา มารดา ผู้ที่ให้กำเนิดและให้การอบรมสั่งสอน เลี้ยงดู ข้าพเจ้าจนเติบโตใหญ่มาด้วยความยากลำบาก สอนให้รู้จักผิดชอบ ชั่วดี ทั้งยังคอยให้การสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาและเป็นกำลังใจให้นายมที่ข้าพเจ้าเกิดความท้อแท้และหมดกำลังใจ

ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ทุกท่านที่เป็นผู้ให้วิชาความรู้ คอยชี้แนะแนวทางในการศึกษา ทั้งยังอบรมสั่งสอนให้มีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัย ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ทุกท่านที่ให้ความรู้ความช่วยเหลือ ตลอดจนเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และขอขอบพระคุณอาจารย์ผู้ควบคุมดูแลศิลปนิพนธ์ทุกท่าน โดยเฉพาะอาจารย์อัครม ทองโปร่ง ที่คอยให้ความรู้ชี้แนะแนวทางและให้ความช่วยเหลือพร้อมคำปรึกษาศิลปนิพนธ์ภาคเอกสารชุดนี้ให้ไปในทางที่ชัดเจนและสมบูรณ์

ขอขอบคุณคนรัก เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทุกคนที่คอยให้กำลังใจและให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำงานจนสามารถลุล่วงตามประสงค์

จิตต์เมธี บุตรศรี

ACKNOWLEDGEMENT

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

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

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

Jitmatee Budsri

ชื่อเรื่อง อิทธิพลจากสังคมสู่สภาวะอารมณ์ของมนุษย์

ผู้วิจัย นางสาวจิตต์เมธี บุตรศรี

สถานที่ปรึกษา อาจารย์ออคม ทองโปร่ง

กรรมการที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศรี พรหมรัตน์

ประเภทสารนิพนธ์ ศิลปนิพนธ์ ศป.บ สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์,

มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2557

คำสำคัญ พฤติกรรม , คน

บทคัดย่อ

การสร้างสรรคศิลปนิพนธ์ภาพพิมพ์ภายใต้ชุด อิทธิพลจากสังคมสู่สภาวะอารมณ์ของมนุษย์ มีวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ เพื่อศึกษาค้นคว้าหาแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ ที่จะสามารถตอบสนองต่อความคิดและความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ เพื่อนำเสนอความงามและแนวความคิดเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการกระทำทางคำพูดและสายตาของคนในสังคมที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจของผู้สร้างสรรค์ โดยถ่ายทอดออกมาในรูปแบบกระบวนการกลวิธีของภาพพิมพ์แบบระนาบ 2 มิติ เป็นภาพแบบกึ่งนามธรรม ที่มีรูปแบบเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน ตลอดจนนำไปสู่การจดบันทึกผลการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไว้อย่างเป็นระบบ ในรูปภาคเอกสารศิลปนิพนธ์

จากการที่ผู้สร้างสรรค์ศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ภาพพิมพ์ชุดนี้ เป็นการได้รับแรงบันดาลใจมาจากการกระทำของผู้คนรอบข้างที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจ ซึ่งมีผลมาจากสภาวะสังคมในปัจจุบัน มีผลโดยตรงมาสู่การแสดงออกทางพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งเกิดมาจากความอิทธิพลของการแก่งแย่งชิงดีในสังคมของเรา เป็นการ โทกหักซึ่งกันและกัน เกิดการเอาใจเปรียบต่างต่างๆ จนทำให้สภาพสังคมโดยรวมเกิดความเสื่อมทางด้านจิตใจตามมา และส่งผลสู่การแสดงออกทางพฤติกรรมและความคิดของผู้สร้างสรรค์ จึงได้นำมาถ่ายทอดความงามทางสุนทรียภาพ ซึ่งเป็นเรื่องของหลักการทางศิลปะและทัศนธาตุเป็นสำคัญ คือ สี พื้น ที่ว่าง และน้ำหนัก การซ้อนทับของรูปทรง และจากข้อมูลผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาค้นคว้าเทคนิคในการสร้างสรรค์และปฏิบัติงานดังกล่าว สามารถนำมาเป็นแนวความคิดสำหรับนำไปพัฒนาการสร้างสรรค์ศิลปะต่อไปในอนาคตได้

Title A Society Influence Toward Human Emotional State

Author Jitmatee Budsri

Advisor Mr. Arkom Thongprong

Co – Advisor Assist. Prof. Thaveerat Promrat

Academic Paper Thesis B.F.A. in Visual Art Design,
Naresuan University, 2014

Keyword behavior , people

Abstract

The art thesis under the name of "social influence of the emotional state of man" is intended to study ways be able to respond to the thoughts and feelings of the creator. Presentation the beauty and ideas about the impact caused by the speech and the sight of people in society that affect the state of mind of the creator. The process expressed in the form of printmaking techniques planar 2D semi-abstract images which format is individual identity. In the thesis papers led to note the creation of art in a systematically.

This art thesis was inspired by the actions of people around you that affect the mind. This is the result of current social conditions which are a direct result to the expression of the various behaviors that stem from jealousy to strive in our society, which is a lie the various exploitation until society overall degeneration psychological consequences and contribute to the expression of behavior and thinking. The creator has used to convey aesthetic pleasure, the principles of art and visual elements ,including color, space and weight overlay of shapes, mainly. From the creators of creative and technical studies such work can be used to develop a concept for the creative arts in the future.

สารบัญ

บทที่	หน้า
1 บทนำ.....	
ความเป็นมาและความสำคัญในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	1
วัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายของการสร้างสรรค์.....	1
ขอบเขตของการสร้างสรรค์.....	3
2 ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	7
อิทธิพลและความบันเทิงจากประสบการณ์.....	8
การแสดงอารมณ์.....	8
พฤติกรรมเสื่อม.....	9
อิทธิพลที่ได้รับจากแนวความคิดและปรัชญา.....	11
อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปินไทย.....	14
อิทธิพลที่ได้รับจากรูปแบบผลงาน.....	16
3 ขั้นตอนการดำเนินการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	19
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์.....	20
ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าข้อมูล.....	20
วิธีการภาพพิมพ์.....	25
ขั้นตอนการกำหนดรูปแบบแนวความคิด จัดทำภาพแบบร่าง.....	29
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์.....	34

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
4 การรายงานผลและวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	
1. การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์.....	41
การวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ก่อนศิลปนิพนธ์.....	46
2. ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	48
การวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	50
การวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ภาพที่ 1,2,3....	50
5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ.....	52
บรรณานุกรม.....	55
ประวัติผู้สร้างสรรค์.....	57

สารบัญภาพ

ภาพประกอบ	หน้า
บทที่ 2 ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	7
ภาพประกอบที่ 1 ใบหน้าตามอารมณ์.....	8
ภาพประกอบที่ 2 พฤติกรรมเสื่อมทางกาย.....	10
ภาพประกอบที่ 3 พฤติกรรมเสื่อมทางวาจา.....	10
ภาพประกอบที่ 4 ภาพผลงานของ Max Ernst	12
ภาพประกอบที่ 5 ภาพผลงานของ Rene Magritte	12
ภาพประกอบที่ 6 ภาพผลงานของ Andreuccettiart	13
ภาพประกอบที่ 7 ภาพผลงานของ Vsilva.....	13
ภาพประกอบที่ 8 ภาพผลงานของ Thawee Rajaneekorn	14
ภาพประกอบที่ 9 ภาพผลงานของ Thawee Rajaneekorn	15
ภาพประกอบที่ 10 ภาพผลงานของ Thawee Rajaneekorn	16
ภาพประกอบที่ 11 ภาพผลงานของ Francis Picabia.....	16
ภาพประกอบที่ 12 ภาพผลงานของ Francis Picabia.....	16
ภาพประกอบที่ 13 ภาพผลงานของ Egon Schiele.....	17
ภาพประกอบที่ 14 ภาพผลงานของ Egon Schiele.....	17
บทที่ 3 ขั้นตอนการดำเนินการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	19
ขั้นตอนการศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูล	19

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพประกอบ	หน้า
ภาพประกอบที่ 1 แผนผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ.....	20
โครงสร้างทางวัตถุ.....	21
ภาพประกอบที่ 2 หมึกพิมพ์.....	21
ภาพประกอบที่ 3 ลูกกอล์ฟ.....	22
ภาพประกอบที่ 4 กระดาษ.....	22
ภาพประกอบที่ 5 ไม้อัด.....	23
ภาพประกอบที่ 6 เครื่องมือแกะไม้.....	23
ภาพประกอบที่ 7 น้ำมันสน.....	24
ภาพประกอบที่ 8 ทิชชู.....	24
ภาพประกอบที่ 9 กระจุกพลาสติก.....	24
หลักการและแผนผังแสดงทัศนธาตุและวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง.....	
ภาพประกอบที่ 10 แผนผังแสดงทัศนธาตุและวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง.	27
การกำหนดรูปแบบและขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์.....	
ภาพประกอบที่ 11 เป็นภาพข้อมูลเกี่ยวกับ ใบหน้าตามอารมณ์ ลักษณะท่าทาง แสดงถึงความกดดันและสับสนจากการกระทำของคนในสังคม.....	30
ภาพประกอบที่ 12 ภาพผลงานของ Francis Picabia.....	30
ภาพประกอบที่ 13 ภาพผลงานของ Thawee Rajaneekorn	31

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพประกอบ	หน้า
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ก่อนศิลปินพนธ์.....	
ภาพประกอบที่ 14 ผลงานก่อนศิลปินพนธ์.....	32
ภาพประกอบที่ 15 ภาพแบบร่างชุดที่ 1	33
ภาพประกอบที่ 16 ภาพแบบร่างชุดที่ 2	34
รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปินพนธ์.....	
ภาพประกอบที่ 17.....	34
ภาพประกอบที่ 18	35
ภาพประกอบที่ 19.....	35
ภาพประกอบที่ 20	36
ภาพประกอบที่ 21	36
ภาพประกอบที่ 22	37
ภาพประกอบที่ 23	37
ภาพประกอบที่ 24.....	37
ภาพประกอบที่ 25	38
ภาพประกอบที่ 26	38
ภาพประกอบที่ 27	38
ภาพประกอบที่ 28	38
ภาพประกอบที่ 29	39

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพประกอบ	หน้า
ภาพประกอบที่ 30.....	39
บทที่ 4 การรายงานผลและวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์	
การสร้างสรรคผลงานก่อนศิลปนิพนธ์.....	
ภาพประกอบที่ 1 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์.....	41
ภาพประกอบที่ 2 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์	42
ภาพประกอบที่ 3 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์.....	43
ภาพประกอบที่ 4 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์	44
ภาพประกอบที่ 5 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์	45
ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์	
ภาพประกอบที่ 6 ผลงานศิลปนิพนธ์.....	48
ภาพประกอบที่ 7 ผลงานศิลปนิพนธ์.....	49
ภาพประกอบที่ 8 ผลงานศิลปนิพนธ์	50

บทที่ 1

บทนำ

สังคม เป็นการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ โดยมีลักษณะความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น อาชีพ อายุ เพศ ศาสนา ฐานะ และที่อยู่อาศัย การที่มนุษย์รวมกันเป็นสังคมนั้น ช่วยให้ผู้คนสามารถสร้างและพัฒนาสิ่งต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จได้

มนุษย์ที่เกิดมาจะมีชีวิตที่ดีก็ต้องเกิดจากการดูแลเอาใจใส่ของครอบครัว การจะเติบโตเป็นคนดีในสังคมได้ก็ต้องเกิดจากสภาวะทางสังคมที่ดีถึงจะขัดเกลามุคผลเหล่านั้นให้มีจิตสำนึกที่ดีได้ แต่เมื่อผู้คนในสังคมมีพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความเสื่อมจากความอิจฉาริษยา การแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น การโกหก หลอกลวง การเอาใจเอาเปรียบ เห็นแก่ตัว ไปอยู่ในสังคมไหนก็จะมีแต่คนดิ้นนินทา พวกกันทำดีต่อหน้าแต่ลับหลังอีกอย่าง จะทำให้สภาพภายในสังคมนั้นมีความเสื่อมโทรมและวุ่นวาย

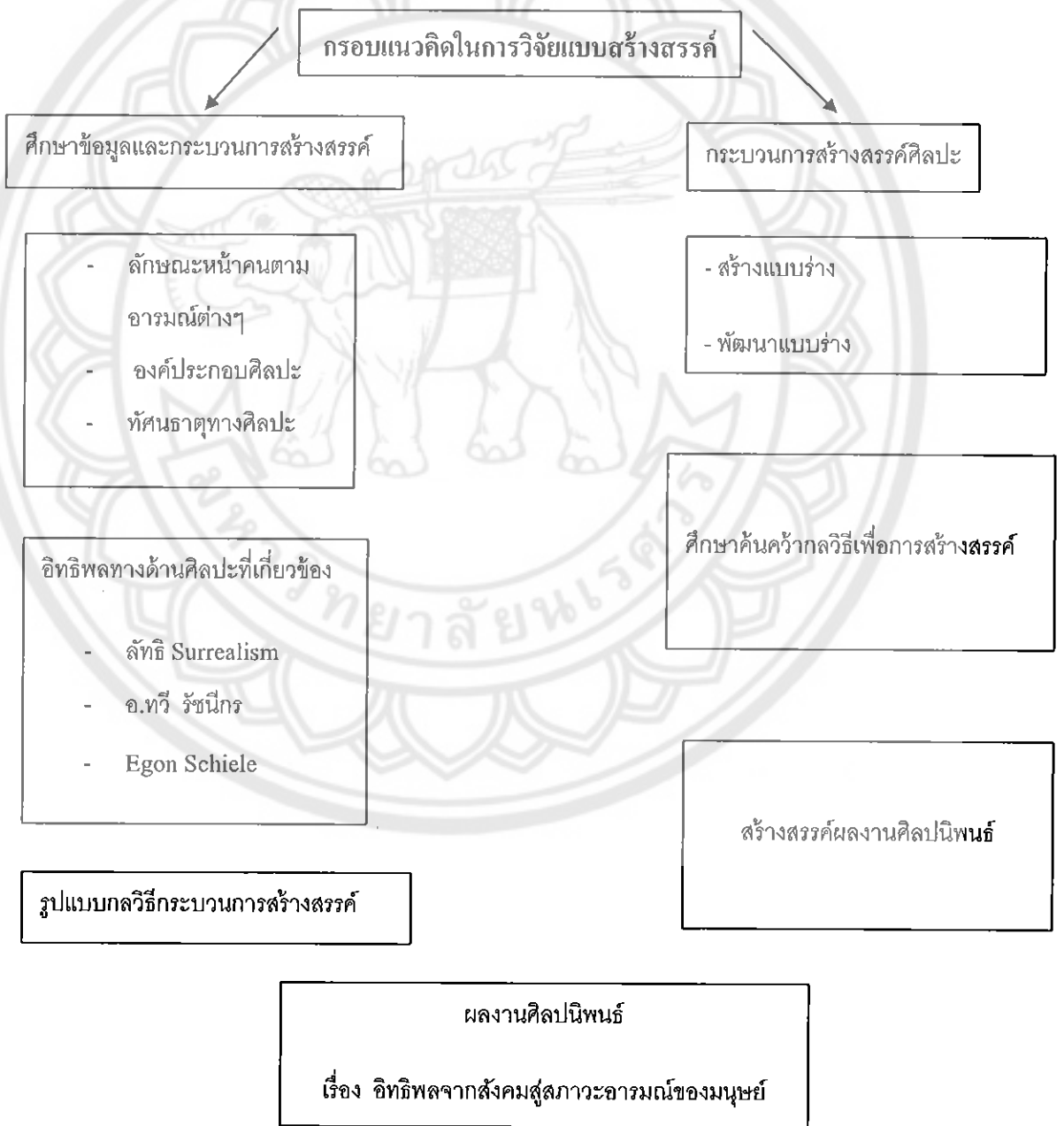
เมื่อได้เห็นพฤติกรรมเหล่านั้นมากขึ้น ก็ซึมซับเอาพฤติกรรมต่างๆ ของผู้คนรอบข้างเข้ามาภายในจิตใจ และเกิดสภาวะกดดัน ทำให้เกิดความคิดที่สับสนวุ่นวาย ผู้สร้างสรรค์จึงนำเอาความรู้สึกรู้สึกที่ได้ประสบพบเจอจากสังคมปัจจุบันและยังส่งผลกระทบต่อจิตใจ นำมาเป็นแนวเรื่องผสมกับจินตนาการในการทำงานสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพื่อสะท้อนภาพในความคิดออกมาเป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมาย

1. สร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ เพื่อศึกษาการใช้เส้น รูปทรง และน้ำหนัก มีการทับซ้อนกันของรูปทรงที่แสดงถึงความสับสน วุ่นวาย
2. แสดงถึงลักษณะรูปร่างที่บ่งบอกถึงการกระทำของคน โดยผู้สร้างสรรค์หยิบยกลักษณะใบหน้าและพฤติกรรมต่างๆ มาใส่ในผลงานศิลปะ
3. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการการสร้างสรรค์ ตอบสนองความคิดและความรู้สึกแสดงออกถึงคุณค่าทางความงามในรูปแบบผลงานภาพพิมพ์

กรอบแนวคิดในการวิจัยแบบสร้างสรรค์

1. ศึกษาข้อมูลสนับสนุนแนวคิดในการสร้างสรรค์
2. กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ
3. พัฒนาผลงานสร้างสรรค์
4. วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์
5. สรุปรายงานผลการดำเนินงานวิจัยแบบสร้างสรรค์

ขอบเขตของการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

ในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ เรื่อง อิทธิพลจากสังคมสู่สภาวะอารมณ์ของมนุษย์ ผู้สร้างสรรค์ได้แบ่งขอบเขตการวิจัยเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1. ขอบเขตด้านข้อมูลในการสร้างสรรค์

1.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับใบหน้าตามลักษณะและพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์และให้สอดคล้องกับจินตนาการ

1.2 ศึกษาข้อมูลศิลปะที่ได้รับอิทธิพลและแรงบันดาลใจ

2. ขอบเขตด้านการสร้างสรรค์ศิลปะ

2.1 ศึกษาเทคนิคการสร้างสรรค์

2.2 ศึกษาองค์ประกอบทางด้านศิลปะ

2.3 พัฒนารูปแบบการสร้างสรรค์

คำจำกัดความหรือคำจำกัดความเฉพาะ

ศิลปะภาพพิมพ์ (Printmaking / Graphic Arts) เป็นผลงานทัศนศิลป์ลักษณะ 2 มิติ คือ มีความกว้างและความยาว แสดงมิติที่สามสร้างขึ้น โดยการประกอบของทัศนธาตุ เช่น เส้นสีแสงเงา รูปว่าง รูปทรง พื้นผิว สี ฯลฯ ซึ่งเป็นมิติวางตาคล้ายกับผลงานจิตรกรรม แต่แตกต่างกันที่ภาพพิมพ์ใช้การถ่ายทอดสีจากแม่พิมพ์ลงบนระนาบรองรับแทนแทนที่จะเป็น การขีด ขีด เขียน ป้าย หยด สลัก บนระนาบรองรับโดยตรง

<https://alasat.wordpress.com/2010/05/23/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C-3/>

เข้าสู่เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558

จังหวะ (Rhythm) จังหวะ คือ หลักการออกแบบหรือการจัดองค์ประกอบศิลปะ คือ การนำเอา เส้น รูปทรง ค่าของน้ำหนัก สี และพื้นผิว มาจัดวางลงในที่ว่าง ส่วนประกอบของการออกแบบ ได้มาปรากฏตัว อยู่ในที่ว่าง ซึ่งได้กล่าวมาแล้วในข้างต้นในเรื่องของการสร้างภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ ขึ้นในที่ว่างของภาพ ซึ่งเรียกว่าองค์ประกอบทางรูปธรรม และยังมีองค์ประกอบทางนามธรรม ซึ่งหมายถึงเนื้อหาสาระอีกส่วน หนึ่งด้วย และในที่นี้จะกล่าวถึงหลักการออกแบบ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการสร้างงานศิลปะ

http://www.ideazign.com/port/graphic/content0303_01.html เข้าดูเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558

สังคม หรือ สังคมมนุษย์ คือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์โดยมีลักษณะความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันหลาย รูปแบบ เช่น อาชีพ อายุ เพศ ศาสนา ฐานะ ที่อยู่อาศัย การที่มนุษย์รวมกันเป็นสังคมนั้น ช่วยให้มนุษย์ สามารถสร้างและพัฒนาสิ่งต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จได้ ซึ่งอาจเป็นไปได้ถ้าต้องทำสิ่งนั้น โดยลำพัง ขณะเดียวกันสังคมที่พัฒนาหรือกำลังพัฒนาเป็นเมืองขนาดใหญ่

<http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1>

เข้าดูเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558

พฤติกรรม (Behavior) คือ กิริยาหรือการตอบโต้ต่อสิ่งเร้า (Stimulus) หรือสถานการณ์ต่างๆ อการแสดงออกต่างๆ เหล่านั้น อาจเป็นการเคลื่อนไหวที่สังเกตหรือวัดได้ เช่น การเดิน การเขียน การพูด การคิด การเต้นของหัวใจ ส่วนสิ่งเร้าที่มากระทบที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมอาจจะเป็นสิ่งเร้าภายใน(Internal Stimulus) และ สิ่งเร้าภายใน(External Stimulus)

สิ่งเร้าภายใน ได้แก่ สิ่งเร้าที่เกิดจากความต้องการทางกายภาพ เช่น ความหิว ความกระหาย สิ่งเร้าภายในนี้มีอิทธิพลสูงที่สุดในการกระตุ้นเด็กให้แสดงพฤติกรรม และเมื่อเด็กเหล่านี้ โตขึ้นในสังคมสิ่งเร้าใจภายในจะลดความสำคัญลง สิ่งเร้าใจภายนอกที่เด็กได้รับรู้ทางสังคมจะมีอิทธิพลมากกว่าในการ กำหนดว่าบุคคลควรแสดงพฤติกรรมอย่างไรต่อผู้อื่น

สิ่งเร้าภายนอก ได้แก่ สิ่งกระตุ้นต่างๆ สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่สามารถสัมผัสได้โดยประสาททั้ง 5 คือ หู ตา คอ จมูก การสัมผัส

สิ่งเร้าที่มีอิทธิพลที่จะจูงใจให้บุคคลแสดงพฤติกรรม ได้แก่ สิ่งเร้าที่ทำให้บุคคลเกิดความพึงพอใจที่ เรียกว่า การเสริมแรง (Reinforcement) ซึ่งแบ่งออกได้ 2 ชนิดคือ การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) คือสิ่งเร้าที่พอใจทำให้บุคคลมีการแสดงพฤติกรรมเพิ่มขึ้น เช่น คำชมเชย การยอมรับของเพื่อน ส่วนการเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcement) คือ สิ่งเร้าที่ไม่พอใจหรือไม่พึง

ปรารถนานำมาใช้เพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาให้ลดน้อยลง เช่น การลงโทษเด็กเมื่อเด็กก่อกวน โมย การปรับเงินเมื่อผู้ขับขี่ยานพาหนะไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร

มนุษย์โดยทั่วไปจะพึงพอใจกับการได้รับการเสริมแรงทางบวกมากกว่าการเสริมแรงทางลบ

วิธีการเสริมแรงทางบวก กระทำได้ดังนี้

1. การให้อาหาร น้ำ เครื่องยังชีพ
2. การให้เสริมทางสังคม เช่น การยอมรับ การยกย่อง การชมเชย
3. การให้รางวัล เต็ม ดาว
4. การให้ข้อมูลย้อนกลับ เช่น การรับแจ้งว่าพฤติกรรมที่กระทำนั้นเหมาะสม
5. การใช้พฤติกรรมที่ชอบกระทำมากที่สุดมาเสริมแรงพฤติกรรมที่ชอบกระทำน้อยที่สุดเป็นการวางเงื่อนไข เช่น เมื่อทำการบ้านเสร็จแล้วจึงอนุญาตให้ดูทีวีได้

องค์ประกอบพื้นฐานของพฤติกรรม

- ปัจจัยพื้นฐานด้านชีวภาพ
- ปัจจัยพื้นฐานด้านจิตวิทยา
- ปัจจัยพื้นฐานด้านสังคมวิทยา

<http://www.novabizz.com/NovaAce/Behavior/> เข้าดูเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558

การนิทา การกล่าวร้าย ให้ร้ายลับหลัง เพื่อให้เกิดความเสียหายกับผู้อื่น ให้ได้รับความอับอาย เสื่อมเสีย เสียชื่อเสียง เสื่อมเกียรติ เสื่อมความเคารพนับถือ แม้บางเรื่องจะเป็นจริง แต่เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความเสียหาย ก็ไม่ควรนำไปเล่าต่อผู้อื่น

<http://www.dhammathai.org/articles/dbview.php?No=520> เข้าดูเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558

ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์

วิธีการศึกษา

1. หาข้อมูลจากเอกสาร ตำรา หรือสิ่งพิมพ์อื่น และสื่อที่เป็นภาพถ่าย
2. หาแนวทางตามขอบเขตของการสร้างสรรค์ที่กำหนดไว้ในประเภทงานภาพพิมพ์

3. ทดลอง ค้นคว้า ด้วยการร่างงาน เพื่อหาแนวทางในการทำงาน
4. สร้างสรรค์ผลงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
5. สรุปวิเคราะห์ แสดงการพัฒนาผลงาน ไปสู่จุดมุ่งหมายทุกระยะ
6. เสนอผลงานวิเคราะห์กับอาจารย์ที่ควบคุมและแนะนำวิทยานิพนธ์ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง

บทที่ 2

เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สภาพแวดล้อมทางสังคมของแต่ละพื้นที่ในปัจจุบัน มักจะมีทั้งคนดีและไม่ดีปะปนกันไปตาม การปลูกฝังของครอบครัวและทางสังคมนั้นๆ ทั้งการให้อิสระทางความคิด การแสดงออกทางพฤติกรรม ต่างๆ รวมไปถึงชีวิตความเป็นอยู่ทางสังคม ทั้งหมดนี้มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมทั้งสิ้น ผู้สร้างสรรค์ได้มีชีวิตอาศัยอยู่ในสังคมชนบท แต่ได้เข้ารับการศึกษาศึกษาในสังคมเมืองที่แตกต่างกันอย่าง มากกับสังคมชนบท ในสังคมเมืองเต็มไปด้วยสิ่งของอำนวยความสะดวก และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง รวดเร็ว ทำให้ผู้คนต่างใช้ชีวิตกันอย่างหุนหันและเห็นแต่ตัว เกิดการเอารัดเอาเปรียบ การถูกนินทาว่าร้าย ยั่วโยให้แตกแยก และการมองผู้อื่นที่ด้อยกว่าด้วยสายตาดูถูก ทำให้การดำรงชีวิตนับวันมีแต่ความอึดอัด และหดหู่เข้าไปทุกที สิ่งเหล่านี้อาจมาจากจิตใต้สำนึกและความรู้สึกนึกคิดของผู้สร้างสรรค์

ดังนั้นในผลงานของผู้สร้างสรรค์ในศิลปะนิพนธ์ชุด อิทธิพลจากสังคมสู่สภาวะอารมณ์ของมนุษย์ จะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกที่สับสนวุ่นวาย หดหู่ และกดดันกับสิ่งที่มีมากระทบต่อจิตใจของผู้สร้างสรรค์ ด้วยกลวิธีทางภาพพิมพ์แกะไม้ในเชิงลบแบบกึ่งนามธรรม

ข้อมูลด้านเนื้อหา

1. อิทธิพลและความบันเทิงจากประสบการณ์
 - 1.1 การแสดงออกทางอารมณ์
 - 1.2 พฤติกรรมของความเสื่อม
2. อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะและปรัชญา
3. ศิลปะกึ่งนามธรรม (Semi Abstract)
4. อิทธิพลจากปรัชญา

ข้อมูลด้านรูปแบบผลงาน

1. อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานของศิลปินไทย
2. อิทธิพลที่ได้รับจากรูปแบบผลงาน

1. อิทธิพลและความมั่นคงใจจากประสบการณ์

ด้วยประสบการณ์ที่ได้พบเจอกับพฤติกรรมเสื่อมถอยของคนรอบข้าง ทั้งการนินทาว่าร้าย หลอกลวง เห็นแก่ตัว และการเอาเปรียบ ทั้งจากพบเจอด้วยตนเอง พบเห็นตามสถานที่ต่างๆ ในสังคมทั่วไป หรือแม้กระทั่งได้รับฟังเรื่องราวจากคนใกล้ตัว ผู้สร้างสรรค์จึงได้หยิบยกเอาใบหน้าและพฤติกรรมที่เป็นผลกระทบต่อจิตใจในลักษณะต่างๆผสมเข้ากับจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ เพื่อใช้เป็นสื่อทางความคิด ในรูปแบบสัญลักษณ์ที่มีความหมายโดยนัย

1.1. การแสดงออกทางอารมณ์

ศิลปินรัชชุนี ได้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก ไพบูลย์ เทวารักษ์ (2537, หน้า 103) การที่จะตัดสินว่าอารมณ์ชนิดต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงภาวะร่างกายคล้ายคลึงกัน จึงเป็นการยากที่จะแยกแยะพฤติกรรมเมื่อเกิดอารมณ์นั้นๆ แต่นักจิตวิทยาพยายามหาลักษณะร่วมของพฤติกรรมที่แสดงออกมาตามอารมณ์ เช่น สีหน้า ท่าทาง และน้ำเสียง เป็นต้น

กลุ่มแนวคิดปัญญานิยม (Cognitive physiological theory) ได้อธิบายเกี่ยวกับอารมณ์ว่า อารมณ์ คือ การรวบรวมความคิดความเข้าใจกับการกระตุ้นระบบต่างๆ ในร่างกายเมื่อคนรู้สึกโกรธ เกลียด รัก ฯลฯ ก็จะมีผลต่อความคิดคำนึงและสติปัญญา

แม้ว่าปัจจุบันนี้ การศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของการเกิดอารมณ์ และลักษณะอารมณ์ต่างๆกัน เน้นกระบวนการภายในร่างกายกันมาก อุปกรณ์ หรือเครื่องมือ Bio Feedback มีประสิทธิภาพมากพอที่จะชี้บ่งเกิดและหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมอารมณ์ แต่อารมณ์ก็ยังเป็นปัญหาในการควบคุมให้ เป็นไปตามใจคน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอ

ภาพประกอบที่ 1 ใบหน้าตามอารมณ์

1.2. พฤติกรรมของความเสื่อม

ความประพฤติปฏิบัติที่จัดว่าเป็นกรรมชั่ว มีอยู่ ๓ ทางคือ ทางกายทางวาจา ทางใจ กับการเกี่ยวข้องกับอบายมุข

ความเสื่อมทางกาย ได้แก่ การผิดศีล ๓ ข้อแรก คือ

- ๑) เจตนาฆ่าทั้งคนและสัตว์ ตลอดจนการเบียดเบียนทำร้ายร่างกาย และการทรมานทั้งคน และสัตว์ ด้วยวิธีต่างๆ
- ๒) เจตนาลักขโมย การโจรกรรม จี้ปล้น คดโกง คอรัปชั่น ปลอมแปลงเอกสาร ละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นต้น
- ๓) เจตนาประพฤติผิดทางเพศ

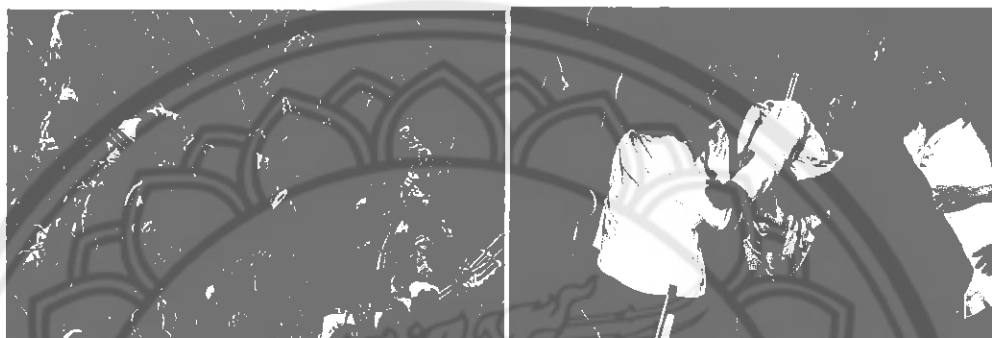
ความเสื่อมทางวาจา ได้แก่การทำผิดศีลข้อ ๔ ซึ่งมีรายละเอียด ๔ ประการ

- ๑) เจตนาพูดเท็จ
- ๒) เจตนาพูดส่อเสียด ทำให้คนแตกแยกกัน
- ๓) เจตนาพูดคำหยาบ
- ๔) เจตนาพูดเพ้อเจ้อ นินทา

ความเสื่อมทางใจ เป็นการกระทำผิดที่ทุจริตทางใจ มีรายละเอียดอยู่ ๓ ประการ คือ

- ๑) เฟื่องเลื่องอยากได้ของของผู้อื่นมาเป็นของตน หรือมักได้ในทางที่ไม่ชอบ
- ๒) คิดพยาบาทจองเวร
- ๓) มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องโลกและความเป็นไปของชีวิต

ที่มา http://dow_beta.tripod.com/GL101_05_th.html เข้าเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557

ภาพประกอบที่ 2 พฤติกรรมความเสื่อมทางกาย

ภาพประกอบที่ 3 ความเสื่อมทางวาจา

2. อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะและปรัชญา

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชุดนี้ ได้รับอิทธิพลมาจาก

ลัทธิเซอร์เรียลลิสม์ (Surrealism)

Surrealism ลัทธิศิลปะเหนือจริง เริ่มขึ้นตอนต้นของศตวรรษที่ 20 ในประเทศฝรั่งเศส มีรูปแบบรากฐานมาจากกลุ่มดาดา (Dada) โดยนักทฤษฎีหลักประจำกลุ่มก็คือ อองเดร เบรตอง มีจุดหมายอยู่ที่การคลี่คลายสภาพอันขัดแย้งระหว่างระยะห่างของความฝันและความเป็นจริง โดยถ่ายทอดออกมาในงานศิลปะด้วยวิธีต่างๆ กัน ศิลปินกลุ่มนี้กล่าวว่า ความรู้สึกของมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญมาก ถ้าท่านรู้สึกอย่างไรจงแสดงออกทันที อย่าสกັดกันเอาไว้ เพราะมันจะฝังอยู่ใต้จิตสำนึก ทำให้ทราบว่าลัทธินี้เกี่ยวข้องกับจิตไร้สำนึก งานของกลุ่มนี้จึงมักเกี่ยวข้องกับทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของ ซิกมันด์ ฟรอยด์ ที่ว่า “มนุษย์ทุกคนอยู่ภายใต้อิทธิพลของจิตไร้สำนึก ซึ่งฝังความอยากอันมิได้ชัดเจนเอาไว้ จนทำให้รู้สึกว่าความป่าเถื่อนยังมีได้หายไปจากมนุษย์ หากแต่หลบอยู่ในส่วนลึกของจิตใจ”

เซอร์เรียลลิสม์ คือการปลดปล่อยจิตให้เป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ มักจะนำเสนอเรื่องราวในอดีตที่มีอิทธิพลต่อจิตใจของศิลปิน คือ ความรัก ความสมหวัง ผิดหวัง ความหวาดกลัว และมักจะเสนอภาพในด้านลบเพื่อเป็นการสั่งสอนหรือเสียดเย้ยสังคมคล้าย กลุ่มดาดา เป็นเรื่องราวที่ผสมผสานไว้ระหว่างสิ่งที่มองเห็นหรือรับรู้ทางสายตากับรับรู้ด้วยจิตใจหรือความคิดฝัน

สุนทรียภาพและรูปแบบงานจิตรกรรมลัทธิเซอร์เรียลลิสม์คือ

1. รูปแบบกึ่งนามธรรม คือ มีตัวตน และไม่มีตัวตน
2. เป็นเรื่องราวในอดีต เช่น ความผิดหวัง ความรัก ความหยิ่งผยอง ความกลัว
3. เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจินตนาการของศิลปินเอง
4. เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอดีต ปัจจุบัน ด้านเวลา อายุ ความน่าเบื่อ
5. แสดงรูปทรง ธรรมชาติ เรขาคณิต อิสระ ที่บิด ๆ เบี้ยว ๆ

ที่มา <http://chaiyan222.wordpress.com/2011/09/21/ศิลปะลัทธิเหนือจริง-surrealism>

เข้าเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557

ภาพประกอบที่ 4 ชื่อภาพ Marlene (Mother and son)

กลวิธี oil on canvas ศิลปิน Max Ernst

<http://www.theartstory.org/artist-ernst-max.htm> เข้าดูเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

ภาพประกอบที่ 5 ชื่อภาพ The Son of Man

กลวิธี oil on canvas ศิลปิน Rene Magritte 1946

<http://www.renemagritte.org/> เข้าดูเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

3. ศิลปะกึ่งนามธรรม (Semi Abstract)

เป็นศิลปะที่เริ่มบิดเบือนไปจากศิลปะแบบเหมือนจริง ด้วยการตัดทอน รูปทรงของจริงให้อยู่ใน รูปแบบเรียบง่าย แต่ยังมีเค้าโครงที่เหมือนจริงหลงเหลืออยู่ให้รู้ว่าเป็นรูปอะไร

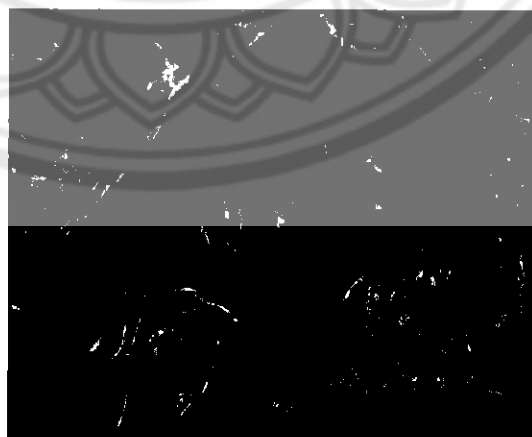
การสร้างศิลปะกึ่งนามธรรมนี้จะต้องมีจินตนาการในการสร้างสรรค์งานเพื่อให้ผลงานมีรูปแบบ ที่เลอะแผลก น่าสนใจ รวมทั้งให้อารมณ์และความรู้สึกไม่จำเจทั้งเนื้อเรื่องและรูปแบบจะไม่ชัดเจน เหมือนศิลปะแบบเหมือนจริง ดังนั้นผู้ชมงานศิลปะประเภทนี้จำเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ ในลักษณะงานแบบกึ่งนามธรรมด้วยคุณค่าของงานจะเน้น โครงสร้างองค์ประกอบสีที่แปลกน่าสนใจ ตื่นเต้น และแนวความคิดหลายด้าน หลายทางที่ผู้ชมต้องจินตนาการด้วย

ภาพประกอบที่ 6 ชื่อภาพ smoking girl

ศิลปิน andreuccettiart

<http://riemca.deviantart.com/art/Smoking-girl-358146188> เข้าดูเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

ภาพประกอบที่ 7 ศิลปิน Vsilva

<http://riemca.deviantart.com/art/Semi-Abstract-Portrait-63049406> เข้าดูเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

ผู้สร้างสรรค์ได้รับอิทธิพลในเรื่องของแนวความคิดและรูปแบบงานสร้างสรรค์จากลัทธิเซอร์เรียลลิสม์และศิลปะกึ่งนามธรรม ที่ได้มีการได้หยิบยืมเอารูปทรงธรรมชาติ ที่บิดๆ เบี้ยวๆ และรูปแบบที่เริ่มบิดเบือนจากความเป็นจริงนำมาผสมผสานกับจินตนาการเป็นผลงานที่สะท้อนถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้สร้างสรรค์

4. อิทธิพลจากปรัชญา

กัจจกร สุนพงษ์ศรี (2556, หน้า 121) ปาร์กเกอร์ (W.H. Parker) เชื่อว่า ศิลปะเป็นการระบายความปรารถนาในจิตของศิลปินออกมา... (งาน) ศิลปะเป็นการแสดงออกในรูปจินตนาการ

ปรัชญาดังกล่าวส่งผลให้เกิดอิทธิพลทางความคิดของผู้สร้างสรรค์ ที่ว่า ศิลปะเป็นการระบายความต้องการในจิตใจออกมาตามจินตนาการ ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้นำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน

ข้อมูลของรูปแบบงาน

1. อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานของศิลปินไทย

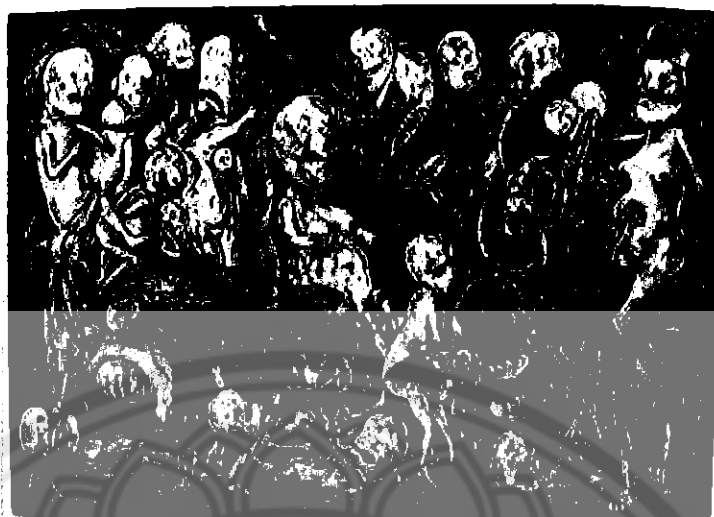
ผู้สร้างสรรค์มีความชื่นชอบในแนวความคิดและรูปแบบการสร้างสรรคผลงานของ ทวี รัชนิกร ซึ่งเป็นจิตรกรที่ทำงานมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีการใช้เส้นโค้งทำให้ภาพดูมีความเคลื่อนไหว สีที่มีความโดดเด่นและมีพื้นที่ว่างให้รูปทรงเกิดความน่าสนใจ ภาพผลงานของเขาเป็นการนำเสนอภาพสะท้อนของสังคมไทย วิถีชีวิต ความเชื่อ และเรื่องราวสะท้อนใจที่มีต่อประชาชน เอกลักษณ์ที่โดดเด่น คือ เขาได้นำเอาวัสดุพื้นบ้านของภาคอีสานมาสร้างสรรค์

ที่มา http://www.artbangkok.com/detail_page.php?sub_id=3118 เข้าดูเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557

ภาพประกอบที่ 8 ชื่อภาพ หัวหกก้นขวิด

กลวิธี oil on canvas ศิลปิน Thawee Rajaneekorn

ภาพประกอบที่ 9 ชื่อภาพ หมานรกกับนกปากเหล็ก
 กลวิธี oil on canvas ศิลปิน Thawee Rajaneekorn

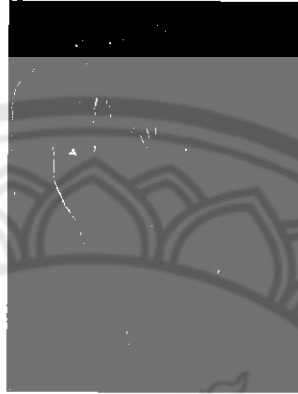

ภาพประกอบที่ 10 ชื่อภาพ ผีตาโขน
 กลวิธี oil on canvas ศิลปิน Thawee Rajaneekorn

http://haiartspace.blogspot.com/2010/06/blog-post_4763.html เข้าดูเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557

1. อิทธิพลที่ได้รับจากรูปแบบผลงาน

ผู้สร้างสรรค์ชื่อชอบผลงานของ Francis Picabia และ Egon Schiele จากผลงานของ Francis Picabia ที่มีการนำรูปทรงมาทับซ้อนกันให้เกิดเป็นรูปแบบใหม่ และผลงานของ Egon Schiele ที่เล่นกับพื้นที่ว่างให้ทำงานกับรูปทรงที่เป็นคนในท่าทางต่างๆ

ภาพประกอบที่ 11 ชื่อภาพ Lot Description

กลวิธิ oil on canvas ศิลปิน Francis Picabia (1879-1953)

ที่มา <http://www.christies.com/lotfinder/paintings/francis-picabia-geminiis-5176291-details.aspx>

เข้าเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557

ภาพประกอบที่ 12 ชื่อภาพ [Transpareucies](#)

กลวิธิ oil on canvas ศิลปิน Francis Picabia (1931)

ที่มา <http://www.wikiart.org/en/francis-picabia/adam-and-eve> เข้าเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557

ภาพประกอบที่ 13 ชื่อภาพ German Hockender weiblicher Akt 1910

ศิลปิน Egon Schiele

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egon_Schiele_030.jpg

เข้ามื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

ภาพประกอบที่ 14 ชื่อภาพ wally with a red blouse

ศิลปิน Egon Schiele

<https://thevisualfemale.files.wordpress.com/2013/07/wally-with-a-red-blouse.jpg>

เข้ามื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

จากปรัชญาของ ปาร์กเกอร์ ส่งผลให้เกิดอิทธิพลทางความคิดให้แก่ผู้สร้างสรรค์ที่ว่า ศิลปะเป็น การระบายความรู้สึกในจิตใจ และจากการประสบพบเจอพฤติกรรมเสื่อมถอยของมนุษย์ในสังคม จึงเป็น จุดเริ่มต้นของการเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ โดยมีรูปแบบงานที่ได้รับ อิทธิพลมาจากลัทธิเซอร์เรียลลิสม์ (Surrealism) และศิลปะกึ่งนามธรรม (Semi Abstract) ที่มีรูปแบบการ แสดงออกในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดในจิตใจได้สำนึกและรูปแบบที่เกินความเป็นจริง มาผสมผสานกับ จินตนาการเกิดเป็นรูปแบบงานในเชิงสัญลักษณ์ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวของผู้สร้างสรรค์

บทที่ 3

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์

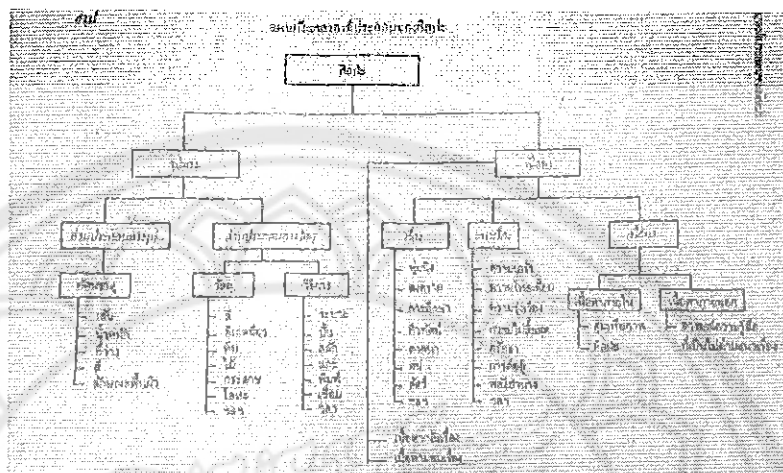
การสร้างสรรคงานศิลปนิพนธ์ชุด อิทธิพลจากสังคมสู่สภาวะอารมณ์ของมนุษย์ ผู้สร้างสรรคมีจุดมุ่งหมายเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดที่เกิดจากผลกระทบทางสังคม โดยการใช้รูปทรงของใบหน้า คลื่นน้ำ คนและเส้น เพื่อใช้สื่อความหมายเป็นการสร้างรูปทรงให้มีความสัมพันธ์กับเนื้อหา โดยการประสานทัศนธาตุทางศิลปะต่างๆเข้าด้วยกัน ด้วยกลวิธีเฉพาะของผู้สร้างสรรค โดยกระบวนการสร้างสรรคได้กำหนดเป็นลำดับขั้นตอนคือ เริ่มจากการรวบรวมข้อมูล จัดทำภาพแบบร่างและปรับปรุงแก้ไข ขยายภาพผลงานจริงจากภาพแบบร่าง และปฏิบัติงานจริงจนเสร็จสมบูรณ์

กระบวนการสร้างสรรคศิลปนิพนธ์ชุดนี้ เป็นการศึกษา การค้นคว้า ทดลองการสร้างสรรคศิลปะในเชิงวิชาการ จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการบันทึกข้อมูลการค้นคว้า และผลสำเร็จต่างๆที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติดังกล่าว เพื่อเป็นแนวความรู้สำหรับนำไปพัฒนาการสร้างสรรคศิลปะต่อไป

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

1. ขั้นตอนการศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูล

1.1 หลักการและแผนผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ

ภาพประกอบที่ 1 แผนผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ

ศิลปะคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึก ความคิด หรือความงาม จะเห็นได้ว่าศิลปะมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ โครงสร้างทางวัตถุที่มองเห็นได้ คือ รูปทรง (Form) เป็นองค์ประกอบทางรูปธรรม และรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัส คือ เนื้อหา (Content) เป็นองค์ประกอบทางนามธรรม ดังนั้นองค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างหลักของศิลปะคือ รูปทรง และ เนื้อหา

1.1.1 รูปทรง

รูปทรง (Form) คือสิ่งที่มองเห็นได้ในทัศนศิลป์ เป็นส่วนที่ผู้สร้างสรรค์สร้างขึ้นด้วยการนำรูปทรงของมนุษย์ในลักษณะท่าทางต่างๆและนำมาต่อเติมโดยนำเอามือในลักษณะต่างๆมาผสม พร้อมกันนั้นก็สร้างเนื้อหาให้เข้ากับตัวรูปทรง และเป็นสัญลักษณ์ให้แก่ อารมณ์ ความรู้สึก และลักษณะทางความคิดที่เกิดขึ้นในจิตใจ

รูปทรงมีองค์ประกอบสำคัญ 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นโครงสร้างทางรูป และส่วนที่เป็นโครงสร้างทางวัตถุ ส่วนที่เป็นโครงสร้างทางรูป ได้แก่ ทัศนธาตุที่รวมตัวกันอย่างมีเอกภาพ ส่วนที่เป็นโครงสร้างทางวัตถุ ได้แก่ วัสดุที่ใช้ในการสร้างรูปแบบ เช่น สี ไม้

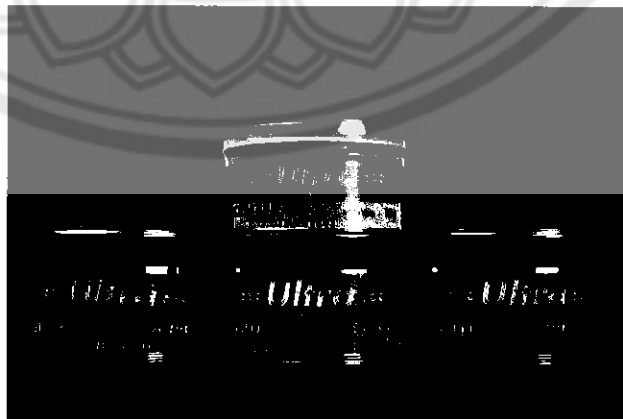
กระดาษ ผ้า โลหะ และกลวิธีที่ใช้กับวัสดุนั้น เช่น การแกะ การขุด การขีด เป็นส่วนที่
เกี่ยวข้องกับความคงทนถาวรของผลงาน

โครงสร้างทางรูป การสร้างสรรค์ผลงานในศิลปนิพนธ์ชุด อธิธิพลจากสังคมสู่สภาวะอารมณ
ของมนุษย์ ผู้สร้างสรรค์ได้นำเอารูปแบบของทัศนธาตุมาเป็นองค์ประกอบ

1. เส้น (Line) ในงานของผู้สร้างสรรค์ลักษณะของเส้นที่นำมาใช้ในงานก็คือ เส้นโค้ง หรือ เส้นคลื่น
ที่มีความโค้งทำให้เกิดความเคลื่อนไหวความดูเหมือนไม่หยุดนิ่ง เส้นเฉียง ที่มีทิศทางขัดกับเส้น
โค้งของคลื่นทำให้มีความขัดแย้งเกิดขึ้นในงาน
2. น้ำหนักอ่อน-แก่ (Value) ผู้สร้างสรรค์จะไล่ระดับน้ำหนักจากอ่อนสุดไปเข้มสุดเพื่อให้เกิด
มิติ เกิดระยะใกล้ไกลในการมองเห็น และยังสามารถเห็นเป็นภาพที่มีการซ้อนทับกัน ทำให้ดู
กลมกลืนหรือตัดกันได้
3. สี (Color) ในงานผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดการใช้สีผลงานโดยรวมเป็นสีสดและสีเข้มแสดงถึง
ความรู้สึกกดดัน สับสน อึดอัด และเยือกเย็น โดยให้โทนสีสลับกันไปโดยการไล่เฉดสีจากอ่อน
ไปหาเข้ม และแทรกสีตรงข้ามวรรณะประมาณ 40 %
4. ที่ว่าง (Space) ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดพื้นที่ว่างประมาณ 40% ให้พื้นที่ว่างได้ทำงานกับรูปทรง
และให้ลวดลายภายในรูปทรงเด่นชัด

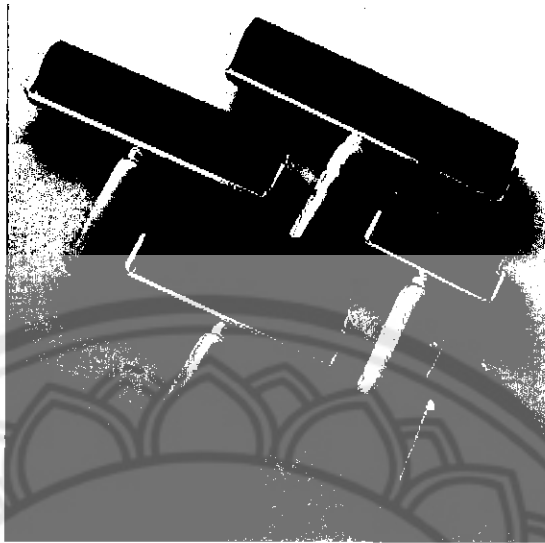
โครงสร้างทางวัตถุ ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด อธิธิพลจากสังคมสู่สภาวะ
อารมณของมนุษย์ วัสดุที่ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน คือ แผ่นไม้อัด
กระดาษ

I. หมึกภาพพิมพ์ (Print Ink)

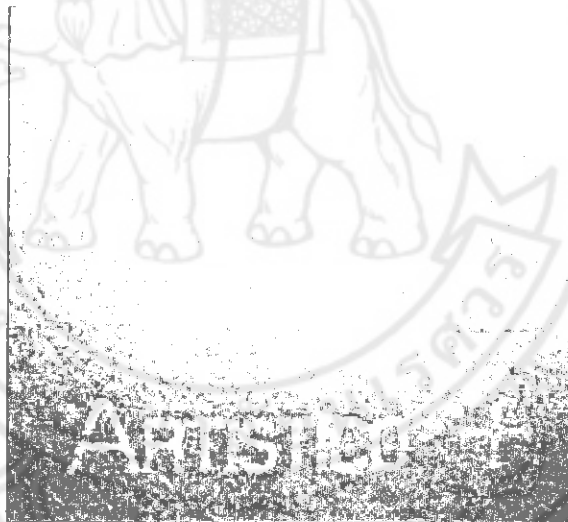
ภาพประกอบที่ 2

2. ลูกกลิ้ง (Roller)

ภาพประกอบที่ 3

3. กระดาษ (Paper)

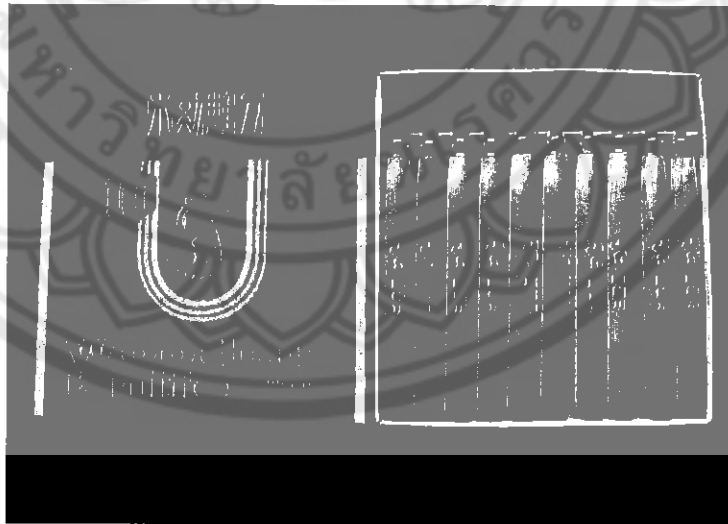
ภาพประกอบที่ 4

4. กระดานไม้อัด (Plywood board)

ภาพประกอบที่ 5

5. เครื่องมือแกะไม้ (Wood Carving)

ภาพประกอบที่ 6

6. น้ำมันสน (Turpentine)

ภาพประกอบที่ 7

7. กระดาษทิชชู (Tissue)

ภาพประกอบที่ 8

8. กระจกพลาสติก (Plastic bottle)

ภาพประกอบที่ 9

กลวิธี (technic) กลวิธีที่ผู้สร้างสรรค์เลือกใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเป็นเทคนิคคือ แกะไม้

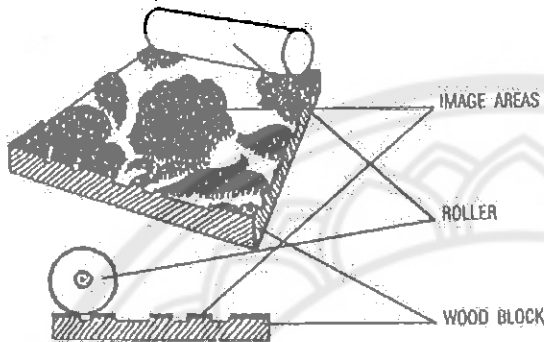

สำนักงานเขต

วิธีการทำภาพพิมพ์

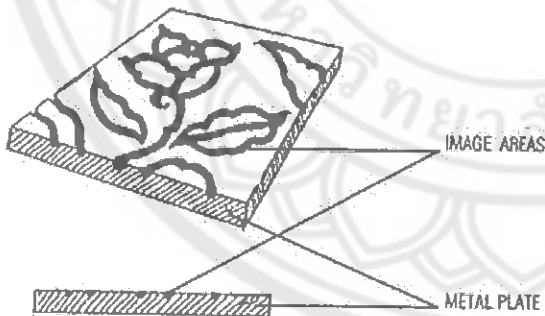
1. แม่พิมพ์ผิวขน (Relief Process)

17 ก.ย. 2558

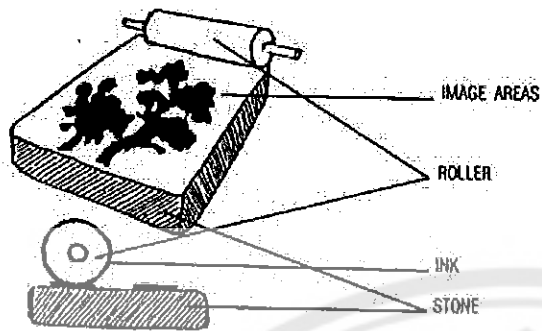
เป็นกระบวนการทำภาพพิมพ์ที่สร้างแม่พิมพ์ โดยการแกะให้เป็นร่องลึกเข้าไป และใช้ผิวขนของส่วนขนุนเป็นที่สร้างให้เกิดรูป ในการพิมพ์ต้องใช้ลูกกลิ้ง ที่กลิ้งหมึกแล้วมากลิ้งผ่าน ไปบนแม่พิมพ์ หมึกพิมพ์จากลูกกลิ้งจะติดเฉพาะผิวขนของส่วนขนุนเท่านั้น ส่วนที่ลึกลงไปจะไม่ติดหมึก แล้วใช้กระดาษทาบปิดลงไปบนแม่พิมพ์ และกดอัดด้วยเครื่องมือ หรือแท่นพิมพ์ หมึกก็ติดกระดาษเกิดเป็นรูปขึ้นมา เทคนิคที่รวมอยู่ภายใต้กระบวนการนี้ เช่น Wood Engraving, Wood-Cut, Lion-Cut เป็นต้น

2. แม่พิมพ์ร่องลึก (Intaglio Process)

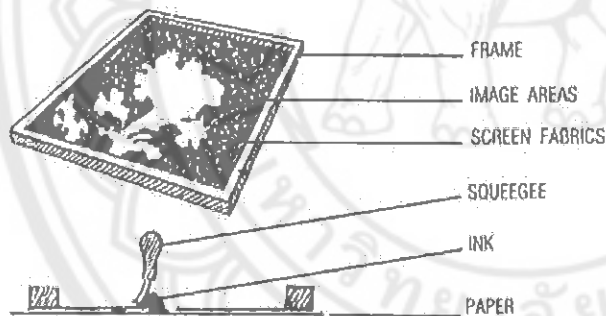
เป็นกระบวนการทำภาพพิมพ์ที่ใช้หลักการตรงกันข้ามกับ Relief Process คือแม่พิมพ์มีความขนุนและร่องลึกเช่นเดียวกัน แต่ส่วนที่สร้างให้เกิดเป็นรูป คือส่วนที่เป็นร่องลึกของแม่พิมพ์ ในการพิมพ์ต้องอุดหมึกลงไปร่องลึก และเช็ดผิวขนให้สะอาด แล้วจึงเอากระดาษปิดทับบนแม่พิมพ์ การพิมพ์ต้องอาศัยแท่นพิมพ์ที่มีแรงกดสูงเพื่อเอากระดาษให้ไปดูดซับหมึกขึ้นมาได้ เทคนิคที่รวมกันอยู่ภายใต้กระบวนการนี้เช่น Etching, Aquatint, Dry point, Messotint เป็นต้น

3. แม่พิมพ์ผิวราบ (Planographic Process)

เป็นกระบวนการทำภาพพิมพ์ที่ตัวแม่พิมพ์มีผิวเรียบแบน แต่หลักของการพิมพ์อาศัยกฎเกณฑ์แห่งความไม่เข้ากันระหว่าง น้ำกับน้ำมัน แม่พิมพ์จะเป็นหินที่มีเนื้อละเอียดมาก และมีผิวแบนเรียบ รูปที่ต้องการจะเกิดจากการขีด เขียนหรือวาดระบายด้วยไข ในการพิมพ์ก่อนที่จะกลิ้งหมึกพิมพ์จะต้องใช้น้ำหล่อเลี้ยงผิวของแม่พิมพ์ให้ชุ่มชื้น เมื่อกำลังหมึกพิมพ์ซึ่งเป็น ไขผ่านไปบนแม่พิมพ์ หมึกพิมพ์ที่เป็น ไขจะติดบนรูปที่วาดด้วยไขเท่านั้น หมึกพิมพ์จะไม่ติดบนผิวหินส่วนที่มีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ แล้วจึงนำเอากระดาษมาปิดทับบนแม่พิมพ์รีดกดให้หมึกติดกระดาษ เกิดเป็นรูปภาพที่ต้องการได้

4. แม่พิมพ์ตะแกรงไหม (Serigraphy) Silk- scsreen

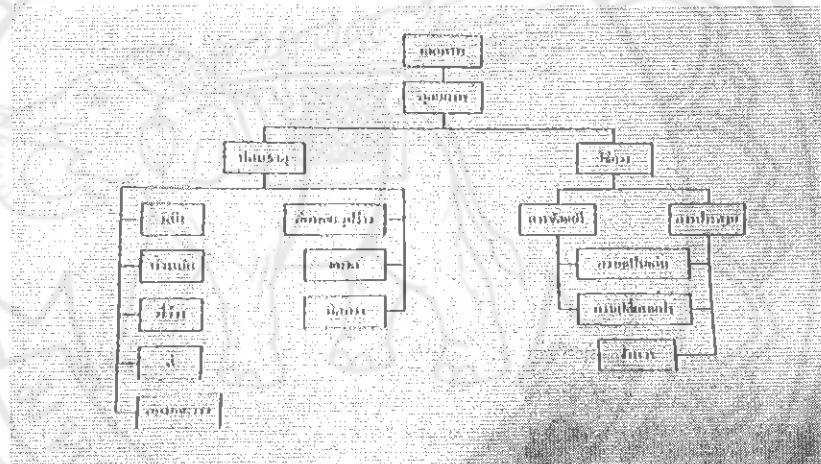

เป็นกระบวนการทำภาพพิมพ์ ที่พัฒนามาจากวิธีการ Stencil ซึ่งเป็นวิธีสร้างรูปซ้ำๆ เหมือนๆ กันได้หลายรูป โดยการเจาะกระดาษ หรือวัสดุอื่นให้เป็นรูปแล้วพ่น หรืออาบสีให้ผ่านช่องว่างลงไปติดเป็นรูปที่ต้องการ สำหรับ Silk-screen แม่พิมพ์จะเป็นตะแกรงที่ละเอียดมาก ตะแกรงนี้จะช่วยยึดทั้งส่วนที่เป็นช่องว่างและส่วนที่ทึบตันให้ติดเป็นแผ่นระนาบเดียวกัน วิธีการนี้ช่วยให้การสร้างแม่พิมพ์มีความละเอียด ประณีต และเมื่อพิมพ์ออกมารูปจะมีความคมชัดกว่า รวมทั้งพิมพ์ซ้ำๆ ได้ปริมาณมากกว่า ในการพิมพ์จะใช้ยางที่มีน้ำตดเรียบคม ปาดหมึกผ่านช่องว่างให้ลงไปติดบนแผ่นกระดาษ เกิดเป็นรูปที่ต้องการได้

1.1.2 เนื้อหา

การสร้างศิลปนิพนธ์ชุด อิทธิพลจากสังคมสู่ภาวะอารมณ์ของมนุษย์ ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดเรื่อง คน นำเสนอแนวเรื่องของผลกระทบที่เกิดจากการถูกนิโทษ มองอย่างดูถูก การเปรียบเทียบจากคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นจากประสบการณ์ส่วนตัวหรือฟังจากคนรอบข้าง โดยใช้ สัญลักษณ์ในการสื่อสารเป็นรูปทรงของคลื่นน้ำกับใบหน้าของคนแสดงเนื้อหาภายนอกและเนื้อหาภายในที่ใช้ความงามของทัศนธาตุในเรื่องของ เส้น สี พื้นที่ว่าง และน้ำหนัก เพื่อสะท้อนเอาอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นจากภายในจิตใจของผู้สร้างสรรค์

1.2 หลักการและแผนผังแสดงทัศนธาตุและวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

ภาพประกอบที่ 10 แผนผังแสดงทัศนธาตุและวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

การสร้างสรรคศิลปนิพนธ์ เรื่อง อิทธิพลจากสังคมสู่ภาวะอารมณ์ของมนุษย์ ชุดนี้ผู้สร้างสรรค์สร้างผลงานภาพพิมพ์ให้เกิดเอกภาพ ซึ่งมีหลักองค์ประกอบและวิธีการสร้างดังนี้

- 1.2.1 เอกภาพ มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์ประกอบศิลป์ทั้งรูปสัญลักษณ์และเนื้อหาเรื่องราวที่นำเสนอออกมาให้ดู สับสนุนวนาย
- 1.2.2 ดุลยภาพ กำหนดได้ 2 รูปแบบ คือ ดุลยภาพแบบสมมาตร (Symmetry Balance) หรือ ความสมดุลแบบซ้ายขวาเหมือนกัน และดุลยภาพแบบอสมมาตร (Asymmetry Balance) หรือความสมดุลแบบขวาซ้ายไม่เท่ากัน ผู้สร้างสรรค์ได้

เลือกแบบดุลยภาพแบบสมมาตร เพื่อทำให้เกิดการซ้อนทับของรูปทรงเล็กใหญ่ ไม่เท่ากัน

1.2.3 การขัดแย้ง (Opposition) มีอยู่ 4 ลักษณะ คือ

1. การขัดแย้งขององค์ประกอบทางศิลปะแต่ละชนิด และรวมถึงการขัดแย้งกันของ องค์ประกอบต่างชนิดกันด้วย
2. การขัดแย้งของขนาด
3. การขัดแย้งของทิศทาง
4. การขัดแย้งของที่ว่างหรือ จังหวะ

1.2.4 กฎเกณฑ์ของการประสาน (Transition) คือ การทำให้เกิดความกลมกลืน ให้สิ่งต่างๆ เข้ากันได้อย่างสนิท เป็นการสร้างเอกภาพจากการรวมตัวของสิ่งๆ เหมือนกันเข้าด้วยกัน การประสานมีอยู่ 2 วิธี คือ

การเป็นตัวกลาง (Transition) การทำสิ่งๆ ที่ขัดแย้งกันให้กลมกลืนกัน ด้วยการใช้ตัวกลางเข้าไปประสาน เช่น สีอ่อน กับสีเข้ม ซึ่งมีความแตกต่าง ขัดแย้งกัน สามารถทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพ ด้วยการใช้สีกลางเข้าไปประสาน ทำให้เกิดความกลมกลืนกันมากขึ้น

การซ้ำ (Repetition) การจัดวางหน่วยที่เหมือนกันตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป ทำให้เกิดการซ้อนทับและมีมิติขึ้น เพื่อแสดงถึงความสับสน วุ่นวาย

1.2.5 ความเป็นเด่น (Dominance) ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ

- 1.1 ความเป็นเด่นที่เกิดจากการขัดแย้ง
- 1.2 ความเป็นเด่นที่เกิดจากการประสาน

1.2.6 การเปลี่ยนแปลง (Variation) เป็นการเพิ่มความขัดแย้งลงในหน่วยที่ซ้ำกัน เพื่อป้องกัน ความจืดชืด น่าเบื่อ ซึ่งจะช่วยให้มีความน่าสนใจมากขึ้น การเปลี่ยนแปลง มี 4 ลักษณะ คือ

- 2.1 การเปลี่ยนแปลงของรูปลักษณะ
- 2.2 การเปลี่ยนแปลงของขนาด
- 2.3 การเปลี่ยนแปลงของทิศทาง
- 2.4 การเปลี่ยนแปลงของจังหวะ

1.2.7 **จังหวะ** การเคลื่อนไหวที่เกิดจากการซ้ำขององค์ประกอบ มีการเว้นช่วงห่างที่ไม่เท่ากันและขนาดของรูปทรงที่มีขนาดเล็กใหญ่ไม่เท่ากัน เกิดเป็นรูปลักษณะของศิลปะ ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของเส้น สี รูปทรงและน้ำหนัก

2. การกำหนดรูปแบบและขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์

2.1 การศึกษาค้นคว้าข้อมูล เอกสาร และภาพถ่าย

2.1.1. ข้อมูลภาคเอกสารหนังสือ

ผู้สร้างสรรค์ได้ค้นคว้าข้อมูลจากตำราหนังสือเอกสารทางวิชาการอันเป็นข้อมูลเบื้องต้นและที่มาของเทคนิคในการสร้างสรรค์ต่อไปนี้

1. หนังสือประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก ผู้แต่ง สุภชัย สิงห์ยะบุศย์
2. หนังสือ จิตวิทยา ผู้แต่ง ไพบูลย์ เทพารักษ์
3. หนังสือองค์ประกอบศิลปะ ผู้แต่ง ชลุด นิมเสมอ

1.1.2. ข้อมูลภาพถ่าย และผลงานศิลปะลัทธิ ศิลปินต่างๆ

1. ข้อมูลภาพถ่าย ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ข้อมูลภาพถ่ายของลักษณะใบหน้าตามอารมณ์ต่างๆ และลักษณะท่าทางต่างๆ เพื่อใช้เป็นต้นแบบกำหนดรูปร่างทางสัญลักษณ์ ในการสื่อความหมายของความสับสนวุ่นวายและกดดัน ได้แก่ ภาพใบหน้าคนตามอารมณ์ต่างๆ ท่าทางต่างๆ

ภาพประกอบที่ 11 เป็นภาพข้อมูลเกี่ยวกับ ใบหน้าตามอารมณ์ ลักษณะท่าทาง
แสดงถึงความกดดันและสับสนจากการกระทำของคนในสังคม

2. ข้อมูลจากงานทัศนศิลป์

ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษางานทัศนศิลป์ทั้งของศิลปินตะวันตก และศิลปินไทย ที่แสดงถึงการกดดัน
และสับสนจากสภาพของคนในสังคม รวมถึงการแสดงออกทางรูปทรงของศิลปะ เทคนิค และ
กระบวนการ

ภาพประกอบที่ 12 ชื่อภาพ Lot Description

กลวิธี oil on canvas ศิลปิน Francis Picabia (1879-1953)

เป็นภาพเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัว ศิลปินต้องการถ่ายทอดความงามของศิลปะและ
สุนทรียภาพที่เป็นความรู้สึกและจินตนาการมากกว่าความเหมือนจริง

ภาพประกอบที่ 13 ชื่อภาพ หัวหกก้นขวิด
กลวิธี oil on canvas ศิลปิน Thawee Rajaneekorn

เป็นภาพเกี่ยวกับการสะท้อนสังคมที่เหมือนมีการแย่งชิง ศิลปินต้องการจะถ่ายทอดความงามและแนวความคิดของความเสื่อมของคนในสังคมผ่านรูปแบบของอารมณ์ความรู้สึกและจินตนาการมากกว่าความเป็นจริง

1.1.3. การวิเคราะห์ข้อมูล

- รูปร่าง ในผลงานผู้สร้างสรรค์ได้ให้รูปร่างอิสระในการสร้างสรรค์
- ขนาด ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดขนาดเล็กใหญ่ไม่เท่ากันของรูปทรงคลื่นและใบหน้า เพื่อกำหนดความแน่น และกระจายของรูปทรงอิสระ เพื่อให้ดูไม่แน่นจนเกินไป
- ทิศทาง ในผลงานของผู้สร้างสรรค์เกิดจากเส้นของรูปทรงของคลื่นและใบหน้า ที่มีทิศทางสลับกันไปคนละทิศทางเพื่อให้เกิดความขัดแย้งแต่ยังมีความกลมกลืนอยู่

จากการที่ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลในส่วนที่เป็นเอกสาร รูปภาพและผลงานทางทัศนศิลป์ทั้งตะวันตกและตะวันออก เพื่อนำมาเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นอัตลักษณ์ให้แก่ผู้สร้างสรรค์ ทำให้ผู้สร้างสรรค์รู้และเข้าใจทฤษฎีทางศิลปะทั้งในส่วนที่เป็นรูปทรงและเนื้อหาอันเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญของศิลปะ และนำมาตอบสนองแนวความคิดเพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุด อิทธิพลจากสังคมสู่สภาวะอารมณ์ของมนุษย์

2.2. กำหนดกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ 4 ขั้นตอนดังนี้

2.2.1 การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์

2.2.2 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ก่อนศิลปินนิพนธ์

2.2.3 กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์

2.2.4 รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์

เมื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นรูปธรรม เช่น ภาพถ่าย และผลงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่ได้รับแรงบันดาลใจ นำมาเดินการสร้างภาพร่าง โดยการนำมาจัดวางให้ได้องค์ประกอบและพัฒนาภาพร่างจนได้องค์ประกอบที่สมบูรณ์เพื่อให้ได้ภาพร่างตามแนวความคิดและความรู้สึกที่ต้องการจะแสดงออก อันจะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

2.3 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ก่อนศิลปินนิพนธ์

ภาพประกอบที่ 14

ผลงานก่อนศิลปินนิพนธ์ชื่อ “โผล่”

กลวิธี ภาพพิมพ์สีแฉะไม้บนกระดาษ ขนาด 60 x 80

แรงบันดาลใจ คนรอบข้างและคนในสังคม

แนวคิด ผลกระทบที่เกิดจากการกระทำของคนในสังคม จากการถูกนิทาว่าร้าย

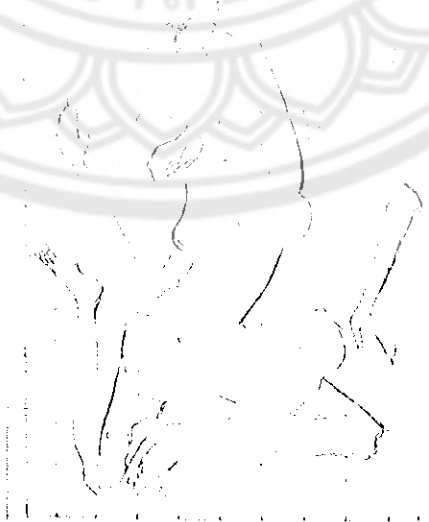
เอารัดเอาเปรียบ ทำให้เกิดความสับสนวุ่นวาย อึดอัด เกิดขึ้นภายในจิตใจ

2.4 กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์

ภาพประกอบที่ 15

ภาพแบบร่างชุดที่ 1 มีการเปลี่ยนแปลงของรูปทรงและความแน่น ความห่างของรายละเอียด การทิ้งพื้นที่ว่างให้ทำงานกับรูปทรง ตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาให้เพิ่มความแน่นและความถี่ห่างของลวดลาย เพิ่มขนาดเล็กใหญ่ไม่เท่ากันเพื่อให้เกิดการซ้อนทับ เพิ่มความรูปทรงเพื่อพื้นที่ว่างจะได้ทำงานกับรูปทรง

ภาพประกอบที่ 16

ภาพแบบร่างชุดที่ 2 มีการปรับแก้ตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งรูปทรง การใช้พื้นที่ว่างอย่างเหมาะสมพร้อม

2.5 รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

ขั้นตอนที่ 1 สร้างภาพร่างด้วยการใช้ดินสอ ดังภาพประกอบที่ 17

ภาพประกอบที่ 17

ขั้นตอนที่ 2 นำแบบร่างมาเพิ่มองค์ประกอบในภาพและให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูและให้คำแนะนำ และเมื่อมีคำแนะนำเกี่ยวกับการเพิ่มองค์ประกอบเพื่อให้ space ไม่ว่างจนเกินไป ดังภาพประกอบที่ 18

ภาพประกอบที่ 18

ขั้นตอนที่ 3 นำคำแนะนำที่ได้มาจากอาจารย์ที่ปรึกษาไปปรับแก้ไข ใส่รายละเอียดลงไปให้ภาพร่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดังภาพประกอบที่ 19

ภาพประกอบที่ 19

ขั้นตอนที่ 4 ภาพร่างที่ได้แก้ไของค์ประกอบและลงรายละเอียดอย่างสมบูรณ์แล้ว ไปขยายและเริ่มร่างลงแผ่นไม้อัด ดังภาพประกอบที่ 20

ภาพประกอบที่ 20

ขั้นตอนที่ 5 กำหนดสีตามที่มาร์คไว้ เพื่อที่จะแกะในสีต่อไป แล้วตีสีที่อ่อนสุดในเฉดแรกลงไปบนแผ่นไม้เพื่อนำไปใส่แทนพิมพ์สี ดังภาพประกอบที่ 21

ภาพประกอบที่ 21

ขั้นตอนที่ 6 แกะตามจุดที่มาร์คไว้ เพื่อที่จะตีสีต่อไป ดังภาพประกอบที่ 22

ภาพประกอบที่ 22

ขั้นตอนที่ 7 ตีสี และมาร์คตามที่กำหนดไว้ ตามขั้นตอนที่ 6 ไปเรื่อยๆจนครบที่เราต้องการ

ภาพที่ 23

ภาพที่ 24

ภาพที่ 25

ภาพที่ 26

ภาพที่ 27

ภาพที่ 28

ภาพที่ 29

ในแต่ละขั้นตอนของการตีสีนั้นจะต้องรอให้สีหมาดหรือแห้ง ถึงจะตีสีต่อไปได้ แต่ถ้าเป็นสีเดียวกันก็สามารถตีสีใหม่ทับไปได้เลย เมื่อเสร็จการตีสีครั้งสุดท้ายก็จะได้ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ ดังภาพที่ 30

ภาพประกอบที่ 30

สรุปปัญหาและอุปสรรคในการทำงานได้ดังนี้

1. ในการตัดไม้อัดเพื่อที่จะให้ได้ตามแบบนั้น เครื่องมือไม่สามารถที่จะตัดได้ตามแบบตามเส้นที่
นูนหรือช่องว่างที่ต้องให้เครื่องมือเพื่อเจาะเข้าไปทำให้เป็นการยากในการตัดและเมื่อถึงขั้นตอน
การพิมพ์สีก็จะมีการเหลื่อมออกมา
2. ในการแกะไม้ที้งแต่ละครั้งต้องแกะลึกพอสมควรเพื่อไม่ให้ติดกับช่องไม้ที่เราได้แกะออกไป
ถ้าสีติด ไม้เมื่อพิมพ์แล้วสีจะติดลงบนกระดาษด้วย
3. อุปกรณ์และสถานที่ในการทำงานไม่เอื้อต่อคนหนุ่มมากที่จะเข้ามาทำงานได้ เพราะอุปกรณ์ไม่พอ
และสภาพห้องที่คับแคบ

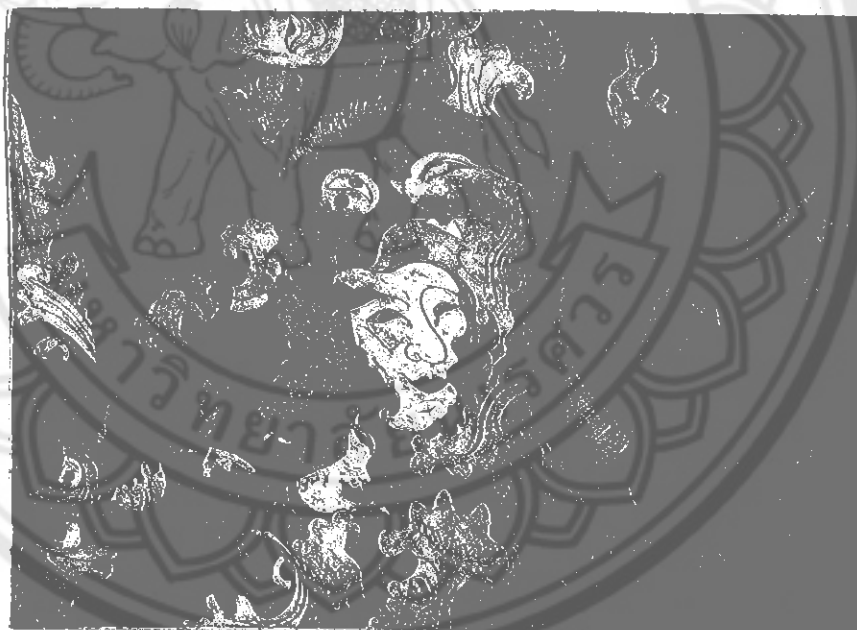

บทที่ 4

การวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

จากการค้นคว้าและทดลองในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ชุด อิทธิพลจากสังคมสู่สถานะอารมณ์ของมนุษย์ ก่อให้เกิดคุณค่าในการเรียนรู้และข้อบกพร่องที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขของผลงานการสร้างสรรค์ เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไป เมื่อผลงานการสร้างสรรค์เป็นที่น่าพอใจแล้วก็นำมาสู่กระบวนการวิเคราะห์วิจารณ์ร่วมกับคณาจารย์ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์และคณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์ทั้งหมด และในการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวผู้สร้างสรรค์ได้แบ่งออกเป็นช่วงเวลาดังต่อไปนี้

1. การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์

ภาพประกอบที่ 1 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์

ชื่อผลงาน	หน้ากาก
กลวิธี	etching
ขนาด	29x22 cm.

ภาพประกอบที่ 2 ผลงานก่อนศิลปินิพนธ์

ชื่อผลงาน อ้ายเท่ง

กลวิธี แกะไม้ (woodcut)

ขนาด 60x80 cm

ภาพประกอบที่ 3 ผลงานก่อนศิลปินิพนธ์

ชื่อผลงาน ไชวักว่า 1

กลวิธี แกะไม้ (woodcut)

ขนาด 70x90 cm.

ภาพประกอบที่ 4 ผลงานก่อนศิลปินพิมพ์

ชื่อผลงาน ไชวักว้า 2

กลวิธี แกะไม้ (woodcut)

ขนาด 70x90 cm.

ภาพประกอบที่ 5 ผลงานก่อนศิลปินนิพนธ์

ชื่อผลงาน ไชวักว้า 3

กลวิธี แกะไม้ (woodcut)

ขนาด 70x90 cm.

การวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ก่อนศิลปินพิมพ์แบ่งออกเป็นประเด็นได้แก่ ส่วนเนื้อหา รูปทรง และการจัดองค์ประกอบ

1.1 ส่วนเนื้อหา

- 1.1.1 เรื่อง ผู้สร้างสรรค์ได้เรื่องหรือจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์มาจากประสบการณ์ส่วนตัวและการกระทำของผู้คนรอบข้าง
- 1.1.2 แนวเรื่อง ผู้สร้างสรรค์ได้นำเรื่องราวของความอึดอัด วุ่นวายสับสน จากการกระทำและพฤติกรรมของคนรอบข้างและผู้คนในสังคม
- 1.1.3 เนื้อหา แบ่งออกเป็นเนื้อหาภายในและเนื้อหาภายนอก
 1. เนื้อหาภายใน ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ทัศนธาตุได้แก่ เส้น สี น้ำหนัก ที่ว่าง ทั้งทัศนธาตุเหล่านี้เป็นส่วนประกอบที่ทำให้ผลงานเกิดเอกภาพและความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
 2. เนื้อหาภายนอก ผลงานของผู้สร้างสรรค์เป็นแบบกึ่งนามธรรมโดยใช้รูปทรงของคลื่นน้ำและใบหน้าคน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการสื่อความหมาย

1.2 ส่วนรูปทรง

ในการสร้างสรรค์ผลงานเรื่อง อิทธิพลจากสังคมสู่ภาวะอารมณ์ของมนุษย์ ได้ใช้กลวิธีในการทำภาพพิมพ์แกะไม้ (woodcut) โดยการใช้อุปกรณ์ในการแกะ ขูด ชีด ลงบนแผ่นไม้ให้เกิดเป็นร่องรอยตามรูปทรงที่ต้องการตามแบบที่ร่างไว้

1.3 ทัศนธาตุ

จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปินพิมพ์ ขูด อิทธิพลจากสังคมสู่ภาวะอารมณ์ของมนุษย์ ผู้สร้างสรรค์วิเคราะห์ตามความสำคัญที่สามารถเห็นได้จริงในผลงานได้ดังนี้

1. สีและน้ำหนัก ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างน้ำหนักแสงเงาในภาพโดยใช้สีวรรณะเย็นหรือร้อน 50 เปอร์เซ็นต์ และใช้สีตรงข้าม 50 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้สภาพในผลงานไม่แห้งและแข็งจนเกินไป และความอ่อนแก่ของสี ทำให้เกิดระยะหน้า-หลัง ดูเป็นแสงเงา
2. เส้นและทิศทาง ใช้เส้นโครงสร้างตามรูปทรงคนเป็นหลักและสร้างเส้นคลื่นกับเส้นโค้งไว้ภายใน เส้นคลื่นแสดงถึงความพลิวไหวหรือแสดงถึงความวอกวนสับสน
3. ที่ว่าง ได้ปล่อยพื้นที่ว่างด้านหลังรูปทรงเป็นสีขาว และใช้รูปทรงที่มีลวดลายทำให้พื้นที่ว่างนั้นทำงานกับรูปทรง

หลักการจัดองค์ประกอบของศิลปะ

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด อิทธิพลจากสังคมผู้สภาวะอารมณ์ของมนุษย์ ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้เอกภาพในการสร้างสรรค์องค์ประกอบศิลปะ โดยในภาพนั้นมีทั้งความขัดแย้งและกลมกลืน โดยความขัดแย้งนั้นเกิดจากการใช้สีคู่ตรงข้ามตัดกัน ทำให้ขับสีที่อ่อนกว่าให้เด่นชัด และมีความกลมกลืนกันด้วยเส้น รูปทรงภายในและการซ้ำของรูปทรงที่มีความเล็กใหญ่ไม่เท่ากัน ทำให้เกิดจังหวะจากรูปทรงที่ซ้ำกันเป็นความกลมกลืน

2. ผลงานการสร้างสรรคศิลปะนิพนธ์

การสร้างสรรคผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ ผู้สร้างสรรคได้นำประสบการณ์และข้อชี้แนะของ อาจารย์ผู้สอนในช่วงก่อนศิลปะนิพนธ์มาปรับใช้และพัฒนาให้เกิดผลงานที่ใกล้เคียงความต้องการ และสามารถตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกให้ได้มากที่สุด ซึ่งขณะที่ปฏิบัติงานก็มักจะมีปัญหาที่ต้องแก้ไขซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้สร้างสรรคอย่างมาก จากกระบวนการสร้างสรรคทั้งหมดนี้จึงได้มาซึ่งผลงานศิลปะชุดนี้

ภาพประกอบที่ 6 ผลงานศิลปะนิพนธ์

ชื่อผลงาน สภาวะอารมณ์ 1

กลวิธี ภาพพิมพ์แกะไม้ (woodcut)

ขนาด 90x70 cm.

ภาพประกอบที่ 7 ผลงานศิลปินนิพนธ์

ชื่อผลงาน สภาวะอารมณ์ 2

กลวิธี ภาพพิมพ์แกะไม้ (woodcut)

ขนาด 105x80 cm.

ภาพประกอบที่ 8 ผลงานศิลปนิพนธ์

ชื่อผลงาน สภาวะอารมณ์ 3

กลวิธี ภาพพิมพ์แกะไม้ (woodcut)

ขนาด 120x100 cm.

2.1 การวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรคศิลปนิพนธ์

ด้านแนวความคิด

ในศิลปนิพนธ์ชุด อิทธิพลจากสังคมสู่สภาวะอารมณ์ของมนุษย์ ผลงานศิลปนิพนธ์ทั้ง 3 ภาพ ผู้สร้างสรรค์นำแรงบันดาลใจและแนวความคิดเดิม จากช่วงผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์มาพัฒนาต่อยอด คือแรงบันดาลใจจากพฤติกรรมและการกระทำของผู้คนรอบข้างและผู้คนในสังคม โดยเน้นไปในเรื่อง

ของผลที่มากกระทบต่อจิตใจและอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง แล้วนำสิ่งเหล่านี้ออกมาถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะ

ด้านกลวิธีการปฏิบัติงาน

สำหรับขั้นตอนทั้ง 3 ภาพ ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้กลวิธีการสร้างสรรค์แบบเดิมคือการแกะไม้ (woodcut) แต่ได้มีการเพิ่มกลวิธีในการกัดกรด (etching) ลงไปบ้างเล็กน้อยในการสร้างบรรยากาศแต่อาจจะได้ผลเล็กน้อย

ทัศนธาตุ

1. เส้น ในผลงานของผู้สร้างสรรค์ลักษณะของเส้นที่นำมาใช้ในงานมี เส้นโครงสร้างขององค์ประกอบทำหน้าที่กำหนดทิศทางของเส้นภายในภาพได้แก่ เส้นโครงสร้างของรูปคนที่เป็นตัวหลักของการใช้เส้นลวดลายภายในตัวและเส้นภายในโครงสร้างคือ เส้นโค้งและเส้นคลื่น ที่นำมาทับซ้อนกันให้เกิดการซ้ำ ทำให้ดูกลมกลืนและดูหวาน
2. สี ในผลงานของผู้สร้างสรรค์ใช้สีโทนวรรณะเย็นและวรรณะร้อน โดยผู้สร้างสรรค์จะเลือกใช้สีที่มีความตัดกันอย่างชัดเจน ได้แก่ สีวรรณะร้อน คือ เหลือง ส้ม ชมพู แดง สีวรรณะเย็น คือ ฟ้า เขียว น้ำเงิน ม่วง
3. ที่ว่าง ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดส่วนที่ว่างไว้ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ คือส่วนที่เป็นสีขาวเพื่อขับให้รูปทรงและลวดลายภายในรูปทรงนั้นเด่นชัด และมีการใช้รูปทรงที่เว้นช่องไปมาเพื่อพื้นที่ว่างจะได้ทำงานกับรูปทรง
4. รูปร่าง ในผลงานใช้รูปร่างรูปทรงของคน คลื่น และใบหน้า ในการสร้างสรรค์ให้เกิดการประสานกลมกลืน
5. ขนาด ได้กำหนดขนาดเล็กใหญ่ของรูปทรงภายในโครงสร้างให้มีขนาดเล็ใหญ่ไม่เท่ากัน เพื่อกำหนดความแน่นและการกระจายของรูปทรงเพื่อให้มีอากาศเข้าได้

หลักการจัดองค์ประกอบของศิลปะ

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ชุด อิทธิพลจากสังคมสู่ภาวะอารมณ์ของมนุษย์ ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างเอกภาพ ด้วยการใช้รูปทรงของคน คลื่น และใบหน้า โดยใช้สีวรรณะเย็น 50 เปอร์เซ็นต์และวรรณะร้อน 50 เปอร์เซ็นต์ ในการทำน้ำหนักแสงเงาและระยะใกล้ไกล เพื่อความขัดแย้งของสีและประสานความกลมกลืนของรูปทรงภายในด้วยการซ้ำ ก่อให้เกิดเป็นจังหวะเคลื่อนไหว ซึ่งในภาพสร้างความเด่นด้วยสีที่ตัดกันอย่างรุนแรง และในแต่ละภาพนั้นมีสีและองค์ประกอบที่แตกต่างกันไปตามความพัฒนาของรูปทรงและแนวความคิด

บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

การศึกษาค้นคว้าการสร้างสรรคผลงานศิลปนิพนธ์ ชุด อิทธิพลจากสังคมสู่สภาวะอารมณ์ของมนุษย์ เป็นการนำเสนอแนวคิดและแรงบันดาลใจผ่านผลงานสร้างสรรค์เฉพาะตน ยังเป็นการเพิ่มประสบการณ์จากการศึกษาค้นคว้ากลวิธีการทำงานกับผู้สร้างสรรค์

โดยสิ่งที่ได้รับจากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ทำให้ผู้สร้างสรรค์เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการและกลวิธีการสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองแนวความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ของผู้สร้างสรรค์ ที่สื่อออกมาเป็นผลงานและทำให้เกิดการพัฒนาในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การแก้ไขปัญหา และอุปสรรคต่างๆอย่างเป็นระบบชัดเจนด้วยความรู้ ความเข้าใจของกลวิธีในรูปแบบทางเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ จนนำไปสู่การบันทึกผลการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไว้อย่างเป็นระบบในภาคเอกสารศิลปนิพนธ์

จากการทำงานศิลปนิพนธ์ผู้สร้างสรรค์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานทั้งภาคชิ้นจริงและภาคเอกสารสามารถสร้างประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ และผู้ที่สนใจศิลปะทั้งหลาย ไม่ว่าผลสำเร็จจะดีหรือไม่ ผู้สร้างสรรค์ก็จะนำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้ดียิ่งขึ้นไป

ผลของการสร้างสรรค์ที่ได้รับตามจุดมุ่งหมายไว้คือ

1. ผลงานการสร้างสรรคได้ใช้เส้น รูปทรง และน้ำหนัก ทำให้รูปแบบภายในผลงานดูมีความเคลื่อนไหว มีการบ่งบอกระยะหน้าหลังด้วยสีที่ชัดเจน
2. ผลงานการสร้างสรรคได้นำรูปแบบใบหน้าและพฤติกรรมต่างๆ มาใช้ในผลงานและและรูปแบบเหล่านี้สามารถถ่ายทอดออกมาได้ตรงกับเนื้อหาที่ตั้งไว้
3. ผลงานการสร้างสรรคชุดนี้ สามารถตอบสนองความคิด ความรู้สึก และคุณค่าทางความงามในรูปแบบผลงานภาพพิมพ์

อภิปราย

จากการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ ประสบปัญหาเกี่ยวกับ

1. การใช้พื้นที่ในการทำงาน เนื่องจากสถานที่นั้นไม่เอื้อต่อจำนวนคนหมู่มาก ทำให้เกิดการ ทำงานที่ไม่ต่อเนื่องและส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆที่กำหนดไว้
2. การพิมพ์สีเพื่อให้ได้ตามรูปแบบร่างนั้นทำได้ยาก เพราะเมื่อเกิดการทับกันของสีที่เพ่งใส่ไป เป็นอีกสีหนึ่ง นอกจากจะต้องมีการวางแผน โครงสีแล้วต้องวางแผนเรื่องสีที่จะทับกันอีก ด้วย จึงเป็นปัญหาของการทดลองและอาจคาดเคลื่อนจากเป้าหมายที่ได้วางไว้ไม่สมบูรณ์ มากนัก แต่ทำให้ผู้สร้างสรรค์จะได้มีการศึกษาและปรับปรุงแก้ไขในการทดลองในครั้ง ต่อๆไปในอนาคต

บรรณานุกรม

ชลูด นิ่มเสมอ,(2539), องค์ประกอบศิลป์,กรุงเทพฯ:บริษัท โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด

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

รศ.ประหยัด พงษ์ดำ ,(2536), ภาพพิมพ์แกะไม้,กรุงเทพฯ:

สุรชาติ เกษประสิทธิ์,(2555),เอกสารประกอบการเรียนการสอน,พื้นฐานองค์ประกอบศิลป์.

พิษณุโลก : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไพบูลย์ เทวารักษ์, (2537), จิตวิทยา, สมุทรสาคร : บริษัท โรงพิมพ์ พิมพ์ดี จำกัด

เอกสารประกอบการเรียน ลัทธิเซอร์เรียลลิสม์ เข้าถึงเมื่อ เข้าเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557

แหล่งอ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต

<http://purifysoul.com>

<http://th.wikipedia.org/wiki/สังคม>

<http://www.l3nr.org/posts/295132>

<http://chaiyan2222.wordpress.com/2011/09/21/ศิลปะลัทธิเหนือจริง-surrealism>

<http://www.chaarts.com/article%20print%20making%201.html>

ประวัติผู้สร้างสรรค์

ชื่อ-สกุล นางสาวจิตต์เมธี บุตรศรี

เกิด 27 ตุลาคม 2535 จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่อยู่ 157 ม.3 ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 67240

โทร 083-9538348

E – mail bbhaku_bung@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2548-2553 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น – ต้นปลาย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

พ.ศ. 2554-2558 ปริญญาตรี วิชาเอกภาพพิมพ์ สาขาออกแบบทัศนศิลป์

ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่อยู่ : 99 หมู่ 9 ถ. พิษณุโลก – นครสวรรค์

ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก 65000

พ.ศ. 2557 แสดงผลงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ปี 2557 ณ หอศิลป์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

พ.ศ. 2558 แสดงผลงานนิทรรศการ SaveAdd ณ ห้างเซนต์ทรัลพลาซ่า

พิษณุโลก, แสดงผลงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ณ หอศิลป์

มหาวิทยาลัยนเรศวร