

คณินันทนาการ

สำนักหอสมุด

ความประทับใจจากสีสันธรรมชาติ

นางสาวจิตรานุช แก้วลูน

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันลงทะเบียน... ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๘

เลขทะเบียน... 1.69A2984

เวลาเรียกหนังสือ.....

ศิลปนิพนธ์เสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา

หลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์

พฤษภาคม 2558

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยศิลปากร

AN IMPRESSION FROM COLORFOLL NATURE

**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 2015
Copyright 2015 by Naresuan University**

คณะกรรมการสอบศิลปนิพนธ์ได้พิจารณาศิลปนิพนธ์เรื่อง “ความประทับใจจากสี่ล้านธรรมชาติ” ของ
นางสาวจิตราณุช แก้วอุ้นเห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

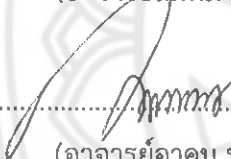
.....ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ พรหมรัตน์)

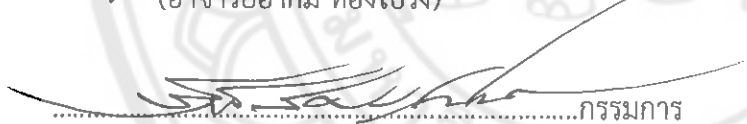
.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์)

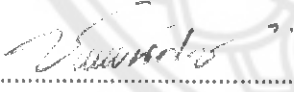
.....กรรมการ
(อาจารย์สมหมาย มาอ่อน)

.....กรรมการ
(อาจารย์อาคม ทองโปร่ง)

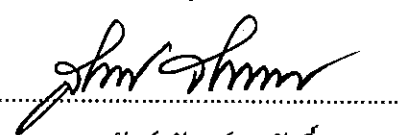

.....กรรมการ
(อาจารย์ฐิติ สมบูรณ์เนก)

.....กรรมการ
(อาจารย์ชญาณิศ ชิงช่วง)

อนุมัติ

(ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

พฤษภาคม 2558

ประกาศคุณูปการ

ข้าพเจ้าน้อมรำลึกในพระคุณบิดา มารดา คุณพ่อสิงห์คำ แก้วลูน และคุณแม่บุญปิ่น แก้วลูน ผู้ที่ให้กำเนิดและให้อบรมสั่งสอน เลี้ยงดูข้าพเจ้าจนเติบโตใหญ่มาด้วยความยากลำบาก สอนให้รู้จักรับผิดชอบ ชั่วดี ทั้งยังคอยสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาและเป็นกำลังใจให้นิยามที่ข้าพเจ้าเกิดความท้อแท้และหมดกำลังใจ

ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ที่เป็นผู้ให้วิชาความรู้ คอยชี้แนะแนวทางในการศึกษา สอนการใช้ชีวิต ทั้งยังอบรมสั่งสอนให้มีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัย ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ทุกท่าน ที่ให้ความรู้ความช่วยเหลือ ตลอดจนเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ผู้ควบคุมดูแลศิลปนิพนธ์ทุกท่าน โดยเฉพาะผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรชาติ เกษประสิทธิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีร์ศรี พรหมรัตน์ ที่คอยให้ความรู้ชี้แนะแนวทาง และให้ความช่วยเหลือ พร้อมคำปรึกษา ศิลปนิพนธ์ภาคเอกสารชุดนี้ให้ไปในทางที่ชัดเจนและสมบูรณ์

ตลอดจนเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทุกคนที่คอยให้กำลังใจและให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำงานจนสามารถลุล่วงตามความประสงค์

จิตรานุช แก้วลูน

ACKNOWLEDGEMENT

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

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

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

Jittranuch Kawloon

สารบัญ

บทที่	หน้า
1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาของความสำคัญของปัญหา.....	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัยแบบสร้างสรรค์.....	2
กรอบแนวความคิดในการวิจัยแบบสร้างสรรค์.....	3
ขอบเขตของการวิจัยแบบสร้างสรรค์.....	4
คำสำคัญหรือคำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัยแบบสร้างสรรค์.....	4
วิธีการดำเนินการวิจัยแบบสร้างสรรค์.....	5
เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง.....	5
2 เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง.....	6
ข้อมูลด้านเนื้อหา.....	6
ข้อมูลด้านรูปแบบและกลวิธีการสร้างสรรค์.....	13
อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน.....	19
3 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	24
ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าข้อมูล.....	24
การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับการสร้างสรรค์.....	26
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะก่อนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	27
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	34
สรุปปัญหาและอุปสรรคการทำงาน.....	39

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
4 การวิเคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์.....	44
การวิเคราะห์ทัศนธาตุ.....	49
การวิเคราะห์สัญลักษณ์ที่ใช้แสดงออก.....	53
5 บทสรุป.....	56
สรุปผลการวิจัย.....	56
บรรณานุกรม.....	58
ประวัติผู้ร่างสรรค์.....	60

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพ	หน้า
1 ภาพผีเสื้อ.....	5
2 ภาพผีเสื้อ.....	7
3 ภาพผีเสื้อ.....	8
4 ภาพผีเสื้อ.....	9
5 ภาพผีเสื้อ.....	11
6 ภาพผีเสื้อ.....	11
7 ภาพผีเสื้อ.....	12
8 ภาพผีเสื้อ.....	12
9 ภาพ mandala	14
10 ภาพ mandala	14
11 ภาพ mandala	15
12 ภาพ mandala	16
13 ภาพ mandala.....	17
14 ภาพ mandala.....	18
15 ภาพแสดงอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน.....	19
16 ภาพแสดงอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน.....	20
17 ภาพแสดงอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน.....	20
18 ภาพแสดงอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน.....	21
19 ภาพแสดงอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน.....	22
20 ภาพแสดงอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน.....	22
21 ภาพแสดงอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน.....	23
22 แผนผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ.....	24
23 แผนผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ.....	25
24 วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์.....	27
25 ภาพร่างผลงานศิลปะนิพนธ์.....	29
26 ภาพร่างผลงานศิลปะนิพนธ์.....	30

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพ	หน้า
27 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์.....	30
28 ผลงานผลงานศิลปนิพนธ์.....	31
29 ผลงานผลงานศิลปนิพนธ์.....	32
30 ภาพร่างศิลปนิพนธ์.....	33
31 ภาพแบบร่าง.....	34
32 ภาพแบบร่าง.....	34
33 ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์.....	35
34 ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์.....	35
35 ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์.....	36
36 ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์.....	36
37 ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์.....	36
38 ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์.....	37
39 ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์.....	37
40 ภาพแสดงผลงานศิลปนิพนธ์.....	41
41 ภาพแสดงผลงานศิลปนิพนธ์.....	42
42 ภาพแสดงผลงานศิลปนิพนธ์.....	43
43 ลักษณะการกำหนดเส้นในผลงาน	46
44 ลักษณะการกำหนดโครงสร้างในผลงาน	48
45 โครงสร้างสีโดยรวม.....	49
46 โครงสร้างสีโดยรวม.....	50
47 โครงสร้างสีโดยรวม.....	50
48 น้้าหนักสีต่างๆในผลงาน	51
49 ภาพแสดงรูปทรง.....	53

ชื่อเรื่อง ความประทับใจจากสี่สັນธรรมชาติ
ผู้วิจัย นางสาวจิตรานุช แก้วถูน
ประธานที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรชาติ เกษประสิทธิ์
กรรมการที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีรัศมี พรหมรัตน์
ประเภทสารนิพนธ์ ศิลปนิพนธ์ ศป.บ สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์,
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557

บทคัดย่อ

การสร้างผลงานจิตรกรรมในชุดศิลปนิพนธ์ ภายใต้หัวข้อเรื่อง ความประทับใจจากสี่สັນธรรมชาติ ในชุดนี้ มีวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ เพื่อผู้สร้างสรรค์เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ ในกระบวนการการสร้างสรรค์ ที่จะสามารถตอบสนองต่อความคิดและความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ โดยแสดงออกถึงคุณค่าทางความงามหรือสุนทรียภาพในรูปแบบงานจิตรกรรม ลักษณะผลงานแบบกึ่งนามธรรม ตลอดจนนำไปสู่การบันทึกผลการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ไว้อย่างเป็นระบบในรูปภาคเอกสารศิลปนิพนธ์ โดยมีการวางแผนดำเนินงาน คือ เริ่มจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทั้งในส่วนภาคเอกสารทางโครงสร้างศิลปะ หลักองค์ประกอบศิลปะและในส่วนของวัตถุจริง และภาพถ่าย โดยนำองค์ความรู้ทั้งหมดที่ได้มา ประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ออกมาสู่ขั้นตอนการทำภาพแบบร่าง และการขยายภาพผลงานขนาดจริง ในผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากความประทับใจจากประสบการณ์ส่วนตัวและผู้สร้างสรรค์ได้นำมาถ่ายทอดแสดง ความงามทางสุนทรียภาพ ซึ่งเป็นเรื่องของหลักการทางศิลปะและทัศนธาตุอันมีหัวใจสำคัญคือ สีและน้ำหนัก การทับซ้อนกันประกอบกันสร้างรูปทรงเชิงสัญลักษณ์ในธรรมชาติ โดยใช้สีเส้นเป็นสัญลักษณ์แทนความงามของธรรมชาติที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการแสดงถึงความงามและสี่สັນของธรรมชาติ รวมทั้งผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาค้นคว้ากลวิธีเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานที่จะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ผลงานรูปแบบใหม่ที่มีรูปแบบเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน

Title AN IMPRESSION FROM COLORFOLL NATURE

Author Jittranuch Kawloon

Advisor Assist.Prof.Surachart kesprasit

Co – Advisor Assist.Prof. Thaveerat Phromrat

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

Keywords Image,Belief,Gambling

ABSTRACT

Creating a painting in a thesis. Under the topic “The impression of nature colors” of this series the creator intended to create a creative works to learn and understand. The creative process that able to respond to the thoughts and feelings of creator while showing the expression of beauty or aesthetic value in the form of painting. The semi-abstract style As well as leading to record the creation of art in a systematic manner in the form of documents, thesis. The plan is to start from the study data, both in the paper art structure. The main elements of art and real objects and photos by knowledge acquired through processing, analysis and synthesis. Into the process of making the sketches and enlarge the size. In the thesis, this series was inspired by personal experiences and impressions from the creators have to convey their aesthetic beauty. This is a matter of principle, the arts and the visual element that is a key. Black weight and overlap each other to shape symbolic in nature. The butterfly is a symbol of the beauty of nature, the creators wanted to show the beauty and richness of nature. The author has studied the techniques of creative strategies to generate new creative ideas. The new format is the format of their specific identity.

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาของปัญหา

ในอดีตผู้สร้างสรรค์อาศัยอยู่ในชนบทที่มีธรรมชาติสวยงาม ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ชีวิตและผูกพันกับสิ่งแวดล้อมที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้ ภูเขา และลำธาร ผู้สร้างสรรค์จึงได้ซึมซับความงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้น จนเกิดความรู้สึกประทับใจจึงอยากถ่ายทอดออกมาให้ผู้อื่นได้เห็นถึงความงามที่ผู้สร้างสรรค์ได้สัมผัส

เกรียงไกร สุวรรณภักดี ได้กล่าวไว้ว่า “ การรู้จักชื่อเสียงเรียงนามของแมลงปีกสวยเป็นจุดเริ่มต้นของความเข้าใจในชีวิตผีเสื้อ จากนั้นก็นำไปสู่ความอยากรู้อยากรู้จักธรรมชาติและสรรพชีวิตที่ร้อยเรียงกันในธรรมชาติ จนเกิดเป็นความรู้สึกหวงแหนงานศิลป์ที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นในท้ายที่สุด ” (Thailand Butterfly Guide 2556 หน้า 3)

จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) นักปรัชญาชาวอเมริกัน กล่าวถึงความหมายของศิลปะว่า “ ศิลปะคือประสบการณ์ ” (Art as Experience) ” ชลุด นิยมเสมอ (2539, หน้า 13)

ประสบการณ์คือการมีชีวิตที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ปฏิกริยากับสิ่งแวดล้อมทำให้เรามีความคิดและอารมณ์ซึ่งเป็นประสบการณ์ เรามีประสบการณ์มากมายในชีวิตประจำวัน แต่เป็นประสบการณ์ธรรมดาไม่เป็นแก่นสาร เราสัมผัสได้ง่าย แต่บางครั้งเรามีประสบการณ์ที่สำคัญน่าพอใจเป็นพิเศษ เราจะจำประสบการณ์นั้นได้อย่างฝังใจ แบบนี้เรียกว่าประสบการณ์แท้ ประสบการณ์แท้นั้นมีระเบียบ มีเอกภาพ ทุกส่วนทุกตอนมีความหมาย มีความสำคัญ มีอารมณ์ที่เด่นชัด มีโครงสร้างตลอดทั่วประสบการณ์นั้น เช่น ความกดดัน ความอ่อนหวานนุ่มนวล และความกลัว เป็นต้น

ประสบการณ์ของศิลปินมักน่าสนใจเป็นพิเศษ เขาสัมผัสชีวิตและเหตุการณ์ด้วยความตื่นตันทึ่งเห็นเป็นเรื่องสำคัญ จึงสามารถสื่อประสบการณ์นั้นกับผู้อื่นได้ เขาได้รับมาจากสิ่งแวดล้อม แล้วถ่ายทอดเป็นประสบการณ์ทางสุนทรียภาพแก่ผู้อื่นด้วยงานศิลปะ

ในศิลปินพหุชนิดนี้ในฐานะผู้สร้างสรรค์ มีความคิดเห็นว่าประสบการณ์นั้นเป็นเรื่องสำคัญต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพราะตัวของผู้สร้างสรรค์เองมีความเชื่อว่า เราควรมีความจริงใจในความรู้สึกต่อความเป็นตัวตนของตนเอง จึงทำให้การสร้างสรรค์ผลงานถ่ายทอดออกมาจากประสบการณ์อันเป็นความจริง จึงจะสามารถให้ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพแก่ผู้ดูได้

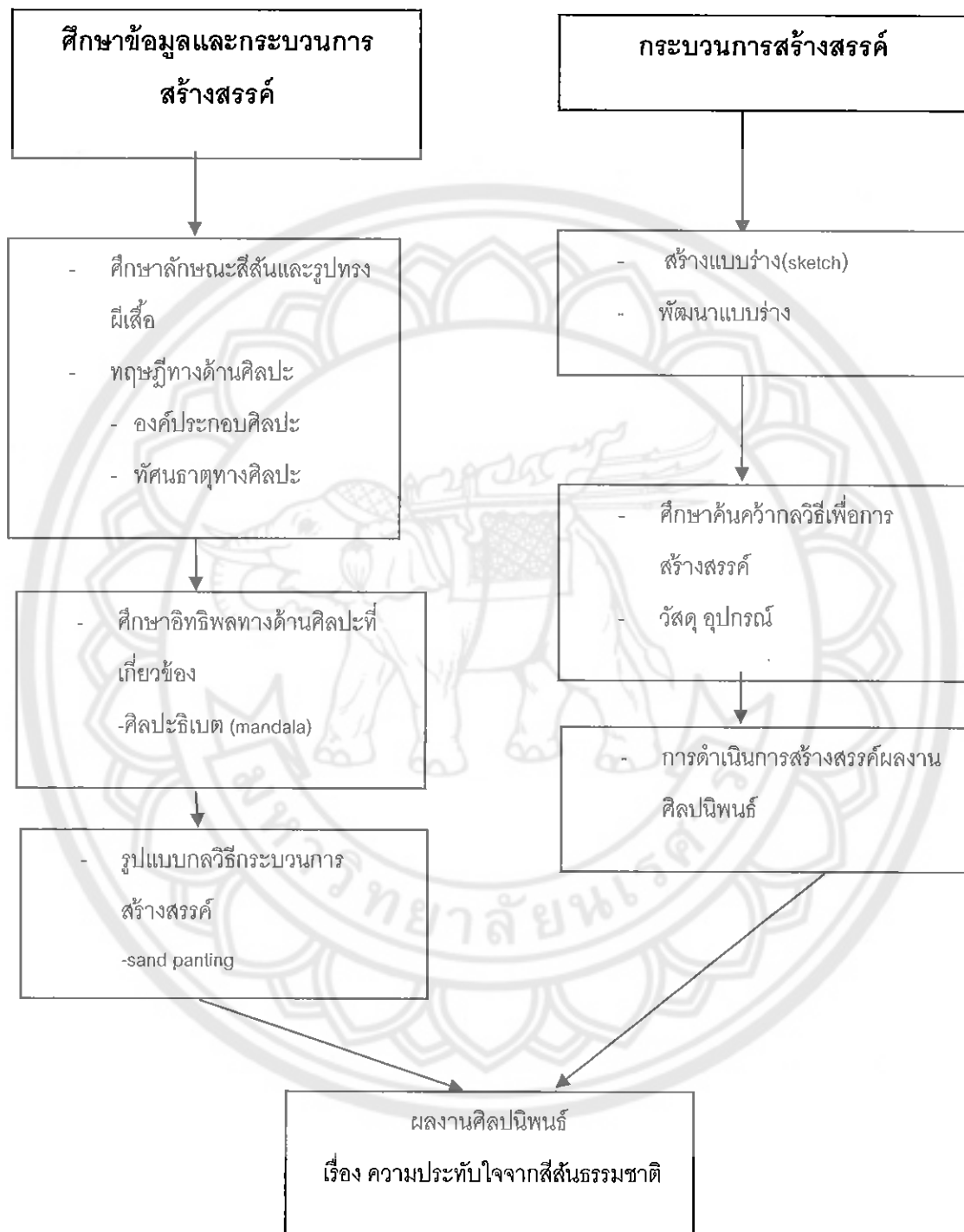
วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย

1. เพื่อศึกษาและค้นคว้าแนวทางสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ ชุด ความประทับใจจากสี่สันธรรมชาติ ในกลวิธีจิตรกรรมสื่อผสม (จิตรกรรมทราย) โดยการถ่ายทอดความงามในด้านสุนทรียภาพในเชิงบวก เป็นเรื่องของจังหวะการซ้ำ พื้นผิว น้ำหนัก และแสงเงา อันมีลักษณะเฉพาะตน
2. เพื่อศึกษาและเรียนรู้กลวิธีใหม่ ๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม เป็นร่องรอยและใช้รูปทรงของผีเสื้อ เป็นสัญลักษณ์สื่อความงามของธรรมชาติ เพื่อให้ได้ภาพผลงานที่สมบูรณ์ สามารถตอบสนองต่ออารมณ์ ความรู้สึกให้ได้มากที่สุด
3. เป็นจิตรกรรมทรายที่ได้แนวคิดจากการสร้างมณฑล (Mandala) ของชาวทิเบตมาใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ที่มีลักษณะเฉพาะตัว

กรอบแนวคิดในการวิจัย

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

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

ขอบเขตของการสร้างสรรค์

ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ซึ่งเป็นศิลปินนิพนธ์ชุดนี้ ได้กำหนดขอบเขตของการสร้างสรรค์ไว้ ดังนี้

1. ขอบเขตด้านข้อมูลในการสร้างสรรค์

- 1.1 ศึกษาข้อมูลของผีเสื้อ
- 1.2 ศึกษาข้อมูลทฤษฎีทางด้านศิลปะ
- 1.3 ศึกษาข้อมูลศิลปะที่ได้รับอิทธิพล

2. ขอบเขตด้านการสร้างสรรค์ศิลปะ

- 2.1 ศึกษากลวิธีการสร้างสรรค์
- 2.2 ศึกษาองค์ประกอบทางด้านศิลปะ
- 2.3 พัฒนารูปแบบการสร้างสรรค์

3. จำนวนผลงาน 3 ชิ้น

ชื่อผลงาน “ความประทับใจจากสีสันธรรมชาติ หมายเลข 1” ขนาด 140x160 เซนติเมตร

ชื่อผลงาน “ความประทับใจจากสีสันธรรมชาติ หมายเลข 2” ขนาด 160x180 เซนติเมตร

ชื่อผลงาน “ความประทับใจจากสีสันธรรมชาติ หมายเลข 3” ขนาด 200x200 เซนติเมตร

คำสำคัญหรือคำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย

ความประทับใจ (impress) หมายถึง ความประทับใจคือการที่เรารู้สึกชอบหรือว่าผูกพันกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตว่าในชีวิตครั้งหนึ่งเราเคยรู้สึกดีๆหรือว่าเป็นสิ่งที่เราประทับใจมากๆก็จะส่งผลให้เรารู้สึกผูกพันหรือยังจดจำเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นได้ดี

ธรรมชาติ (Nature) หมายถึง ธรณีวิทยาและสัตว์ป่า ธรรมชาติอาจหมายถึงอาณาจักรของพืชและสัตว์หลายชนิดทั่วไป และในบางกรณีหมายถึง ขบวนการซึ่งเกี่ยวข้องกับวัตถุไร้ชีวิต คือ วิธีซึ่งสิ่งบางประเภทโดยเฉพาะดำรงและเปลี่ยนแปลงแนวของตน เช่น ลมฟ้าอากาศและธรณีวิทยาของโลก

เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

1. ข้อมูลจากตำราหนังสือเอกสารทางวิชาการอันเป็นข้อมูลเบื้องต้นและที่มาของเทคนิคในการสร้างสรรค์ดังต่อไปนี้

หนังสือองค์ประกอบศิลปะ ผู้แต่ง ชลูด นิ่มเสมอ

หนังสือคู่มือจำแนกชนิดผีเสื้อด้วยภาพถ่ายที่สมบูรณ์ที่สุด ผู้แต่ง เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์

เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 707122 พื้นฐานองค์ประกอบศิลป์

ผู้แต่ง สุรชาติ เกษประสิทธิ์

2. ข้อมูลภาพถ่าย

วิธีการดำเนินการวิจัย

1. ศึกษาข้อมูลเพื่อพัฒนารูปแบบศิลปะ
2. ศึกษาอิทธิพลทางศิลปะ
3. พัฒนาภาพร่าง
4. กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ
5. วิเคราะห์กระบวนการสร้างสรรค์
6. สรุปผลการดำเนินการวิจัย

บทที่ 2

ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

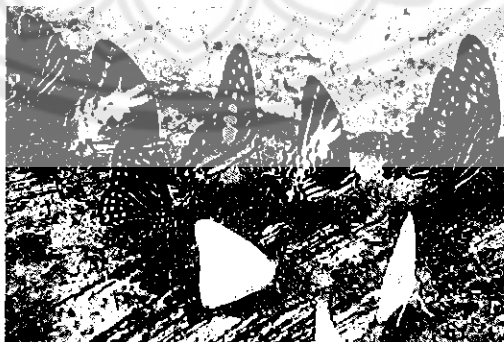
สิ่งแวดล้อมแต่ละที่ล้วนแตกต่างกันการเรียนรู้ของมนุษย์แต่ละคนนั้นก็ย่อมแตกต่างกันออกไป ธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตรอบข้างล้วนมีอิทธิพลต่อชีวิตและความรู้สึกของมนุษย์ ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ชนบท มีชีวิตผูกพันกับสิ่งแวดล้อมที่มี ต้นไม้ ภูเขา ลำธาร มาตั้งแต่วัยเยาว์ จึงทำให้เกิดความประทับใจในธรรมชาติ ผู้สร้างสรรค์จึงได้เลือกใช้รูปทรงลวดลายและสีสันทันของผีเสื้อมาเป็นตัวแทนความงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้น

1. ข้อมูลด้านเนื้อหา
  - 1.1 ศึกษาค้นคว้าลักษณะรูปร่างและสีสันทันของผีเสื้อชนิดต่างๆ
2. ข้อมูลด้านรูปแบบและกลวิธีการสร้างสรรค์
  - 2.1 อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะ
  - 2.2 อิทธิพลที่ได้รับรูปแบบ เนื้อหา กลวิธีจากผลงานศิลปิน

ข้อมูลด้านเนื้อหา

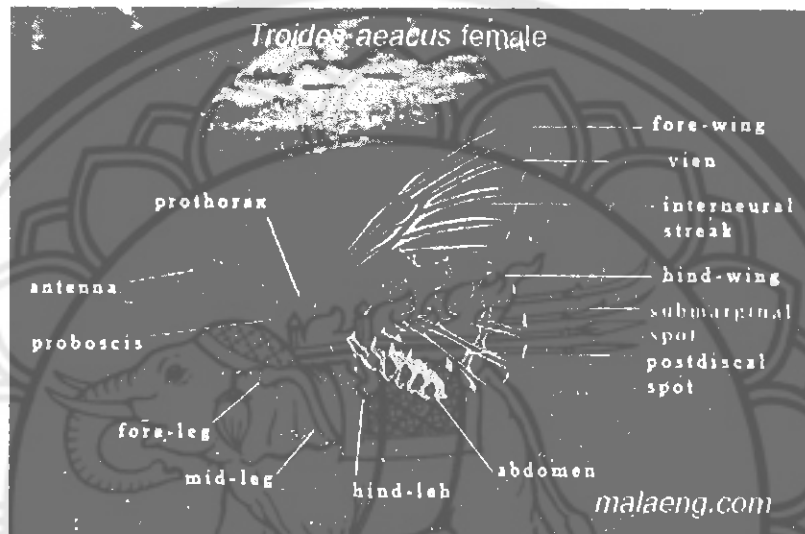
ลักษณะของผีเสื้อ

จากการศึกษาข้อมูลของผู้สร้างสรรค์ได้พบว่า ผีเสื้อมีวิวัฒนาการมาจากบรรพบุรุษของแมลงในอันดับมีคอปเทอรา (Mecoptera-แมงป่อง) ในช่วงยุคเพอร์เมียน (Permian) หรือประมาณ 250 ล้านปีก่อน และกลายมาเป็นผีเสื้อที่มีรูปร่างเหมือนกับที่เราพบเห็นในยุคต่อมา

ภาพประกอบที่ 1 ภาพแสดงลักษณะของผีเสื้อ

นักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มสันนิษฐานว่าผีเสื้อน่าจะเกิดขึ้นมาพร้อมกับการเริ่มต้นของพืชมีดอก นั่นก็คือยุคครีเทเชียส (Cretaceous) หรือประมาณ 135 ล้านปีก่อน โดยเชื่อสำผีเสื้อวิวัฒนาการมาจากแมลงบางกลุ่มในยุคคาร์บอนิเฟอรัส (Carboniferous) และวิวัฒนาการต่อเนื่องมากับพืชมีดอกเนื่องจากเห็นว่าผีเสื้อมีชีวิตสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพืชมีดอกมาก โดยเฉพาะการกินน้ำหวานที่ต้องใช้ปากมีลักษณะมีท่อวงยื่นเข้าไปในเกสรดอกไม้

ภาพประกอบที่ 2 ภาพแสดงรูปร่างของผีเสื้อ

ที่มา <http://www.khaoyaizone.com/ความรู้-เบื้องต้น-เกี่ยวกับ-ผีเสื้อ> เมื่อ 24 พฤษภาคม 2557

ผีเสื้อประกอบด้วยลำตัวที่ไม่มีโครงกระดูกภายในเช่นเดียวกับแมลงอื่น ๆ แต่มีเปลือกนอกแข็งเป็นสารจำพวกไคติน (chitin) ท่อหุ้มร่างกาย ภายในเปลือกแข็งเป็นที่ยึดของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเคลื่อนที่ลำตัวของผีเสื้อแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ทั้ง 3 ส่วนประกอบด้วยวงแหวนหลาย ๆ วงเรียงต่อกัน เชื่อมยึดด้วยเยื่อบาง ๆ เพื่อให้การเคลื่อนไหวได้สะดวกวงแหวนที่เชื่อมต่อกันเป็นลำตัวของผีเสื้อมีทั้งหมด 14 ปล้อง แบ่งออกเป็นส่วนหัว 1 ปล้อง ส่วนอก 3 ปล้อง และส่วนท้อง 10 ปล้อง

ปีก ผีเสื้อมีปีก 2 คู่ ไม่มีปีกนอกปีกในปีกคู่หน้าจะซ้อนทับปีกคู่หลังบางส่วน ปีกของผีเสื้อเป็นเยื่อบาง ๆ ประกบกัน มีเส้นปีกเป็นโครงร่างให้ปีกคงรูปอยู่ได้ เส้นปีกของผีเสื้อจึงเปรียบได้กับโครงกระดูกของสัตว์ปีกชนิดอื่น ๆ ผีเสื้อส่วนใหญ่จะมีเส้นปีกในปีกคู่หน้า 12 เส้น ปีกคู่หลัง 9 เส้น การจัดเรียงกันของเส้นปีกเป็นลักษณะสำคัญอย่างหนึ่ง ในการจำแนกชนิด สกุล และวงศ์ของผีเสื้อ

ตารวม (Compound eye) ประกอบด้วยตาเล็ก ๆ หลายพันตา ทำหน้าที่รับภาพที่เคลื่อนไหว มีประสิทธิภาพการมองเห็นสูง

ตาเดี่ยว (Simple eye) สันนิฐานว่ามีไว้เพื่อรับรู้ความมืดและความสว่างหนวดมีหน้าที่ในการดมกลิ่น

ท่อนง (proboscis) ใช้สำหรับดูดกินอาหารที่เป็นของเหลว เช่น น้ำ น้ำหวาน เวลาที่ไม่ได้กินอาหาร ท่อนงนี้จะม้วนเก็บเป็นวงกลมคล้ายขดของลูานนาฬิกา

ขา มีลักษณะเป็นข้อๆ แบ่งออกเป็น 5 ส่วนคือ ข้อโคนขา ข้อต่อโคนขา ต้นขา และตีน ตีนแบ่งเป็น 5 ข้อ มีเล็บ 1-2 คู่ ที่ปลายตีน

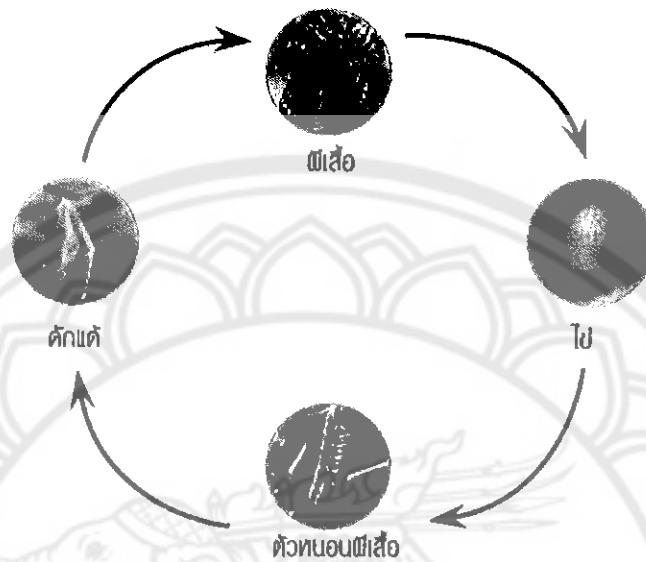
ส่วนอก ประกอบด้วยปล้อง 3 ปล้องเรียงต่อกัน รอยต่อระหว่างปล้องมองเห็นได้ไม่ชัดเจนนัก เนื่องจากมีเกล็ดสีปกคลุม แต่ละปล้องมีขา 1 คู่ ปีกคู่หน้าติดอยู่กับอกปล้องที่ 2 ปีกคู่หลังติดอยู่กับอกปล้องที่ 3 (ปล้องที่ติดกับส่วนท้อง)

อวัยวะเพศ มีรูปร่างลักษณะ ที่แตกต่างกันไปตามชนิดของผีเสื้อ ในธรรมชาติผีเสื้อชนิดเดียวกันเท่านั้นจึงจะผสมพันธุ์กันได้ไม่มีการผสมข้ามพันธุ์กัน แต่ถ้ามีก็น้อยมาก อวัยวะเพศของผีเสื้อโดยเฉพาะเพศผู้จึงสามารถใช้ในการจำแนกชนิดผีเสื้อได้ด้วย

ภาพประกอบที่ 3 ภาพแสดงลักษณะตำแหน่งปีกผีเสื้อของผีเสื้อ

การเจริญเติบโตของผีเสื้อแตกต่างจากบรรดาแมลงชนิดอื่นทั้งหลาย โดยปรากฏเป็นจตุวัฏจักร ดังนี้ คือ

ภาพประกอบที่ 4 ภาพแสดงวงจรชีวิตของผีเสื้อ

ที่มา <http://www.thaigoodview.com/node/114111> เมื่อ 24 พฤษภาคม 2557

ระยะไข่ (Egg Stage)

ระยะหนอนหรือบุง (Caterpillar Stage หรือ Larva Stage)

ระยะดักแด้ (Pupa Stage หรือ Chrysalis Stage)

ระยะเจริญวัย (Adult Butterfly Stage หรือ Imago Stage)

อนึ่ง มีความเชื่ออย่างแพร่หลายว่าผีเสื้อมีวงจรชีวิตสั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ ผีเสื้อบางพันธุ์อาจมีอายุเพียงหนึ่งสัปดาห์ ในขณะที่บางพันธุ์มีอายุยืนถึงหนึ่งปี โดยส่วนใหญ่จะมีอายุยาวนานในระยะบุง ในขณะที่แมลงชนิดอื่นอาจหยุดการเจริญเติบโตได้ในระยะไข่หรือระยะดักแด้แล้วจึงดำเนินชีวิตต่อไปในฤดูหนาว

ระยะไข่

ไข่ของผีเสื้อมีลักษณะของขนาด รูปร่าง สี สัน และลวดลายแตกต่างกันไป โดยขนาดของไข่นั้นจะเล็กมาก ดังนั้นจำเป็นต้องอาศัยกล้องจุลทรรศน์ในการศึกษาไข่ของผีเสื้อ เปลือกไข่ประกอบด้วยสารไคติน ที่เป็นสารชนิดเดียวกับเปลือกลำตัวของผีเสื้อและแมลงชนิดอื่นๆ และเมื่อมองผ่านกล้องจุลทรรศน์จะพบรูเปิดเล็กๆ เรียกว่า ไมโครพายล์ (micropyle) เป็นรูที่ทำให้น้ำเชื้อตัวผู้เข้าไปผสมกับไข่ของตัวเมียได้

ระยะหนอน

ระยะที่คนเราเรียกว่า หนอน มีหลากหลายสี หลังจากตัวหนอนฟักออกจากไข่แล้ว ตัวหนอนมีลักษณะที่ต่างกัน อาหารอย่างแรกที่ตัวหนอนกินคือ เปลือกไข่ของตัวเอง หลังจากนั้นตัวหนอนจึงเริ่มกินใบพืช โดยเริ่มที่ใบอ่อนก่อน ซึ่งลักษณะการกินของตัวหนอนจะเริ่มจากขอบใบ เข้าหากกลางใบ และจะมีการลอกคราบเพื่อขยายขนาด 4-5 ครั้ง โดยตลอดระยะเวลาที่เป็นตัวหนอนนี้ มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น นอกจากขนาดที่ใหญ่ขึ้นแล้ว บางชนิดสี สัน และรูปร่างก็แตกต่างกันไปด้วย เช่น หนอนผีเสื้อหางติ่ง หนอนมะนาว

ระยะดักแด้

เมื่อตัวหนอนโตเต็มที่จะต้องมองหาสิ่งที่จะลอกคราบเพื่อเข้าดักแด้ ซึ่งจะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แต่ภายในเปลือกดักแด้ การพัฒนาต่างๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา เป็นระยะที่มีการสะสมอาหารไว้อย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นที่ดึงดูดบรรดาตัวเบียนต่างๆ ตัวหนอนของผีเสื้อแต่ละชนิดจะเลือกที่เข้าดักแด้ต่างกันไป ระยะดักแด้ใช้เวลาประมาณ 7-10 วัน

ระยะเจริญวัย

ระยะเจริญวัยคือผีเสื้อที่มีสี สัน สวยงาม เริ่มต้นนับตั้งแต่ออกจากดักแด้ โดยผีเสื้อใช้ขาเดิน เปลือกดักแด้ให้ปริแตกออก และผีเสื้อที่มีปีกยับยู่จะออกมา ในลักษณะห้อยหัวลงพร้อมถ่ายของเสียที่เป็นสีชมพูออกมา ในระยะแรกปีกของผีเสื้อยังไม่สามารถแผ่ได้ จำเป็นต้องมีการบ่มของเหลวเรียกว่า ฮีโมลิฟ เข้าไปในเส้นปีก และต้องใช้เวลา 1 ชั่วโมงในการทำให้ปีกแข็งพอที่จะใช้ในการบิน ผีเสื้อสามารถอยู่ได้ 2-3 วัน บางชนิดอยู่ได้ 1-2 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับชนิดและแต่ละช่วงอายุขัย

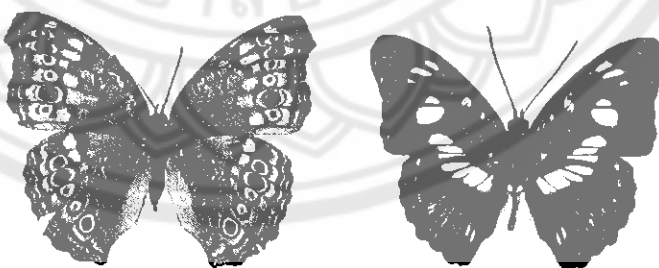
ส่วนในประเทศไทยยังไม่สามารถระบุจำนวนได้ แต่คาดว่าไม่น้อยกว่า 1,300 ชนิด ได้แก่

- วงศ์ผีเสื้อหางติ่ง (Papilionidae) พบไม่น้อยกว่า 64 ชนิด
- วงศ์ผีเสื้อขาหน้าพู่ (Nympharidae) พบไม่น้อยกว่า 367 ชนิด
- วงศ์ผีเสื้อสีน้ำเงิน (Lycaenidae) พบไม่น้อยกว่า 369 ชนิด
- วงศ์ผีเสื้อบินเร็ว (Hesperiidae) พบไม่น้อยกว่า 275 ชนิด

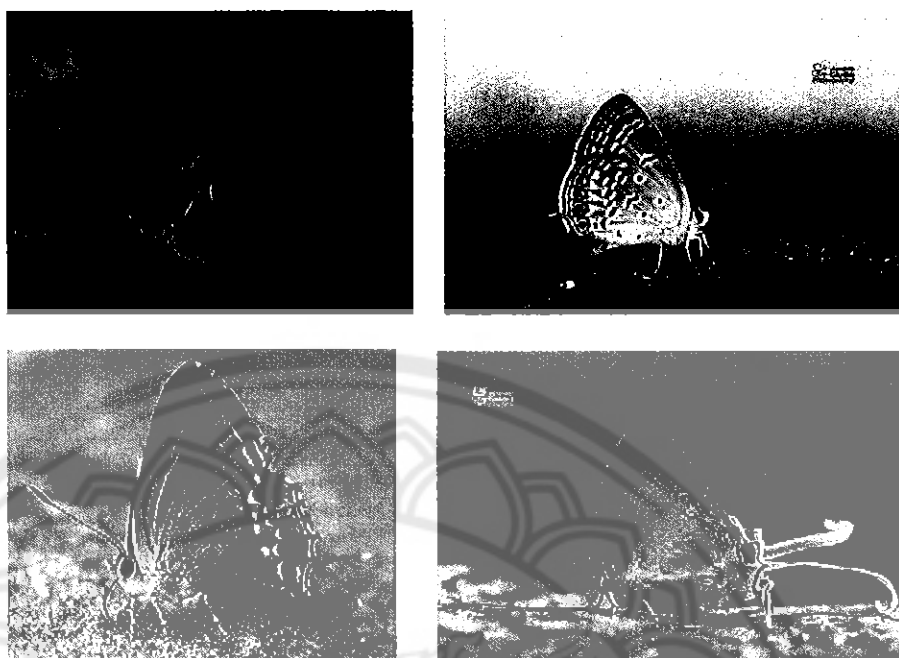
ภาพประกอบที่ 5 ภาพแสดงวงศ์ผีเสื้อหางติ่ง

วงศ์ผีเสื้อหางติ่ง (Papilionidae) ผีเสื้อชนิดนี้มีลักษณะที่เด่นคือ ปีกบนมีลักษณะเรียวยาว ปลายแหลมเซียดขึ้น ส่วนที่ปีกคู่หลังทั้งสองข้างมีหางที่เรียกว่าติ่ง จึงทำให้ผีเสื้อชนิดนี้มีลักษณะแตกต่างจากผีเสื้อชนิดอื่น เพราะมีลักษณะที่จำง่าย

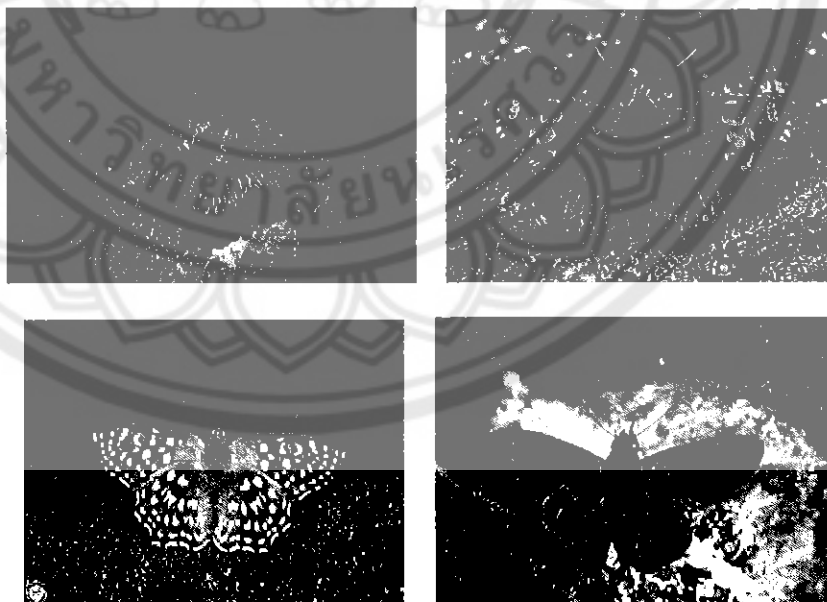
ภาพประกอบที่ 6 ภาพแสดงวงศ์ผีเสื้อขาหน้าพู่

วงศ์ผีเสื้อขาหน้าพู่ (Nympharidae) รูปร่างลักษณะและสีสันของผีเสื้อในวงศ์นี้มีหลากหลายลักษณะและหลากสี ลักษณะที่โดดเด่นคือ รูปทรงของปีกที่แผ่ขยายใหญ่คล้ายรูปทรงสี่เหลี่ยม และปีกบนมีลักษณะเล็กกว่าปีกล่าง

ภาพประกอบที่ 7 ภาพแสดงวงศ์ผีเสื้อสีน้ำเงิน

วงศ์ผีเสื้อสีน้ำเงิน (Family Lycaenidae) และตรงปีกคู่หลังที่มีหางยื่นออกมา จะมีจุดสีเป็นรูปตา โครงสร้างปีกมีลักษณะเท่ากันทั้งสองข้างคล้ายรูปทรงสามเหลี่ยม เพราะปีกบนมีลักษณะใหญ่กว่าปีกล่าง

ภาพประกอบที่ 8 ภาพแสดงวงศ์ผีเสื้อบินเร็ว

วงศ์ผีเสื้อบินเร็ว Family Hesperidae ลำตัวค่อนข้างหนา เหมือนผีเสื้อกลางคืน ปีกมีลักษณะคล้ายรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมู ปีกบนเล็กกว่าปีกล่าง ผีเสื้อชนิดนี้มีสีน้ำตาลคล้ายเสื้อ

ข้อมูลด้านรูปแบบและกลวิธีการสร้างสรรค์

อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะ

ศิลปะผลงานทิเบต (Mandala) ข้าพเจ้ามีการชื่นชอบกลวิธีการสร้างสรรค์จิตรกรรมหลายของทางทิเบตที่เรียกว่า Mandala คำว่า “มันดาลา” มาจากภาษาสันสกฤต “มันดา (manda)” แปลเป็นภาษาทิเบตคือ “kyil-khor” มีความหมายตามรูปศัพท์ว่า “ซึ่งล้อมรอบจุดศูนย์กลาง” โดยใช้ในความหมายควบคู่ไปกับคำว่า “โพธิ” หรือการตื่น การบรรลุธรรม ซึ่งชี้ถึงสถานที่นั่งภายใต้ต้นโพธิ์ ที่ซึ่งการตรัสรู้อย่างสมบูรณ์ สำหรับคนไทยเราเรียกคำว่ามันดาลาเป็นสำเนียงไทยว่า “มณฑล” มันดาลาถูกแสดงไว้เป็นรูปแบบสองมิติ ซึ่งโดยปกติก็จะทำจากกระดาษ สีทอง และผงทรายย้อมสี และโดยเฉพาะสำหรับ มันดาลาทราย จะมีชื่อเรียกว่า dul-tson-kyil-khor ในภาษาทิเบต ซึ่งแปลว่า “มันดาลาที่ทำจากผงสี”

ส่วนคำว่า “ลา(la)” หมายถึง “วงล้อที่หลอมรวมแก่น” ดังนั้น “มันดาลา” จึงแปลว่า “ที่ประทับของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ต่างๆ ในขณะที่รู้แจ้ง” และภาพเหล่านี้จะปรากฏในมนต์ของวัชรจารย์ (ครูบาอาจารย์ในพุทธศาสนา นิกายวัชรยาน) “มณฑล” มีความหมายสอดคล้องกัน ซึ่งเป็นการนำทฤษฎีที่ทำจากหินพลอยอ่อนบดละเอียดมาใช้ในการเขียนสัญลักษณ์ที่มีความคือพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตาช่วยปิดเป้าอุปสรรคทั้งมวลในชีวิต วงกลมรอบนอก คือ วงแหวนแห่งเปลวไฟและเป็นสัญลักษณ์ของการเผาผลาญอุปสรรคทั้งมวล ทั้งภายใน ภายนอก และที่แฝงอยู่วงกลมที่สอง ซึ่งมีรูปทรงคล้ายเพชร สื่อถึงการปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากสิ่งไม่ดีทั้งหลาย

มณฑลสามารถสร้างได้จากกระดาษสี ผ้า หรือทรายก็ได้โดยมักเริ่มจากองค์ประกอบรูปทรงเรขาคณิตแบบง่าย ๆ แล้วจึงค่อย ๆ เพิ่มรายละเอียดตามแต่จินตนาการ ดังนั้นการสร้างแต่ละครั้งสิ่งที่สำคัญคือจิตใจที่มีสมาธิจดจ่อในสิ่งที่กำลังสร้าง

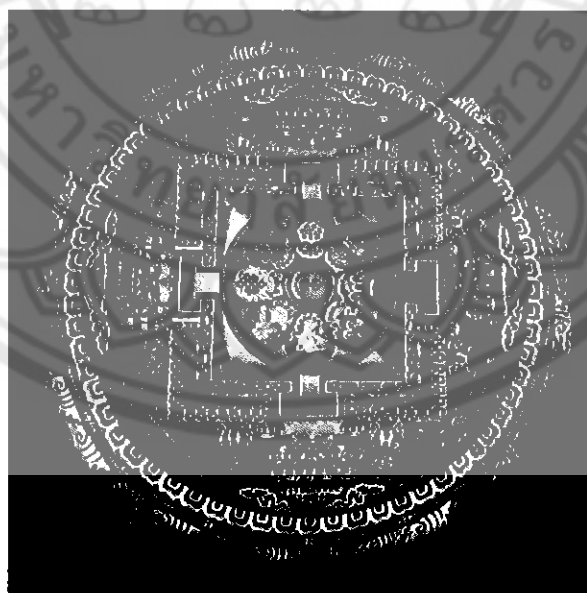
ส่วนปริศนาธรรมที่แฝงมาในมันดาลานั้นก็คือ ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรยั่งยืนสังขารไม่เที่ยง ธรรมนิยมของการสร้างมันดาลาทรายของพุทธศาสนามหายานก็คือ เมื่อสร้างแล้วก็ต้องทำการทำลายทิ้ง ซึ่งเป็นการกระทำเชิงสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความไร้แก่นสาร และความไม่จีรังยั่งยืนของชีวิต ทรายมันดาลาทั้งหมดจะถูกรวบรวมมา และส่วนหนึ่งจะถูกแจกจ่ายให้แก่ผู้ร่วมงานเมื่อจบพิธี ในขณะที่อีกส่วนที่เหลือจะถูกนำไปทิ้งลงสู่แหล่งน้ำเพื่อเป็นการกระจายพร แห่งการบำบัดรักษาออกไปสู่ผู้อื่น

ภาพประกอบที่ 9 ภาพการสร้างการสร้างมณฑล (mandala)

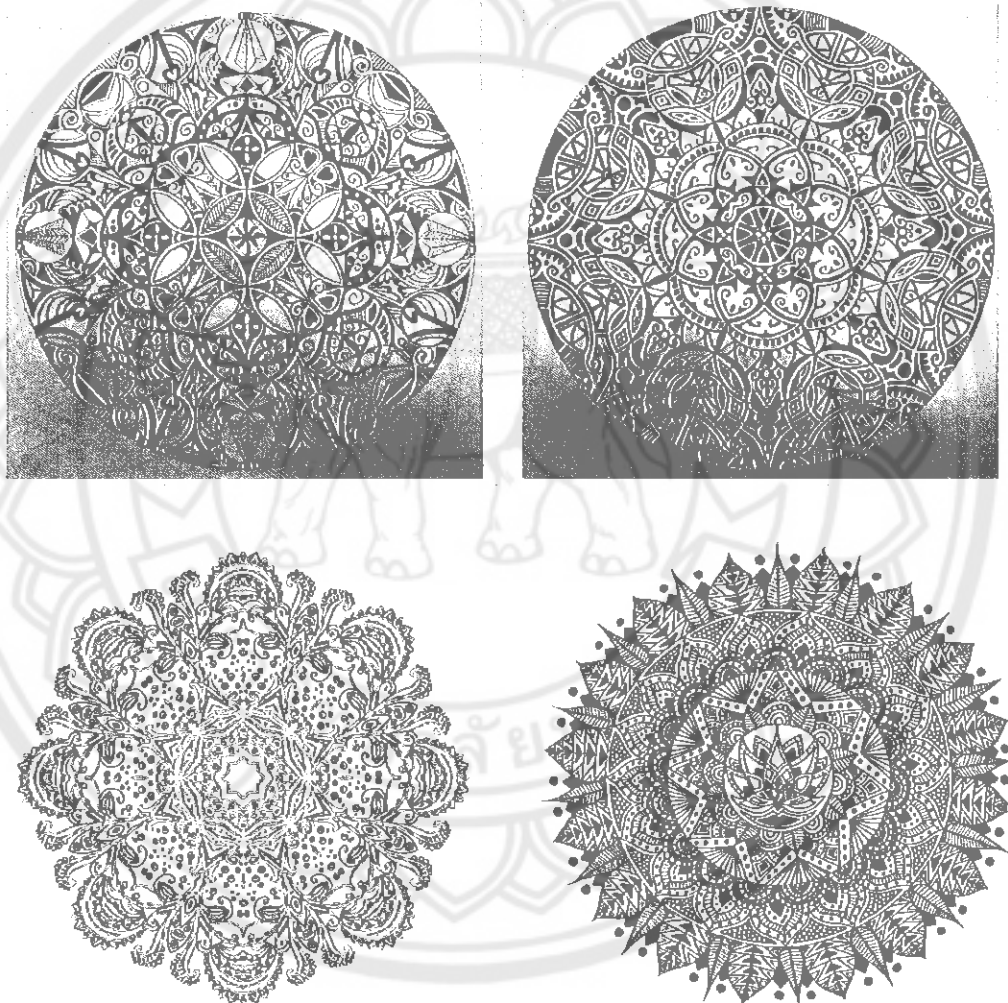
ที่มา <http://www.shutterstock.com/similar> (เข้าถึงเมื่อ 25 พฤษภาคม 2558)

ภาพประกอบที่ 10 ภาพมณฑล (mandala) แบบเสร็จสมบูรณ์

ที่มา <http://www.shutterstock.com/similar> (เข้าถึงเมื่อ 25 พฤษภาคม 2558)

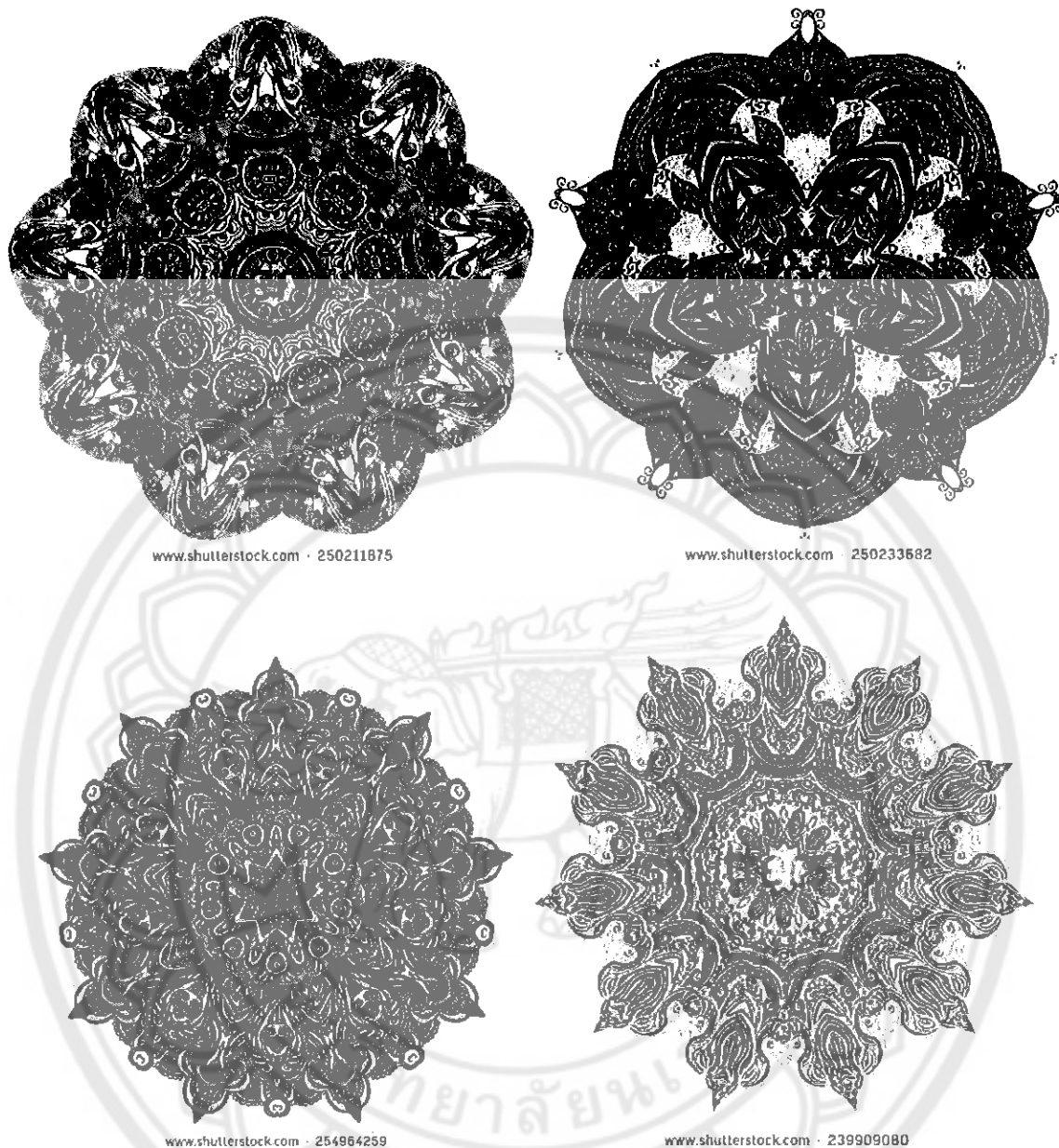
จากการศึกษาค้นคว้าการสร้าง mandala จากเว็บไซต์ต่างๆพบว่าปัจจุบันมีการนำลาย mandala มาดัดแปลงเป็นลวดลายที่สวยงามแปลกตามากยิ่งขึ้นมีทั้งรูปแบบลายเส้น ขาว-ดำ มีทั้งการออกแบบด้วยโปรแกรม Photoshop นอกจากนี้ยังมีการดัดแปลงจากรูปทรงวงกลมให้เป็นรูปทรงอื่นเช่นรูปทรงสามเหลี่ยม รูปทรงสี่เหลี่ยม เป็นต้น ปัจจุบันมีการนำลวดลายเหล่านี้มาดัดแปลงให้อยู่ในฟอร์มของสัตว์ เพื่อความแปลกใหม่มากยิ่งขึ้น นับว่าเป็นการสร้างสรรคผลงานที่แปลกใหม่จากเดิมมากทีเดียว

ภาพประกอบที่ 11 ภาพลายเส้นขาวดำที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการสร้างมณฑล (mandala)

ที่มา <http://www.shutterstock.com/similar-73901512/stock-vector-over-tribal-tattoos> (เมื่อ 24

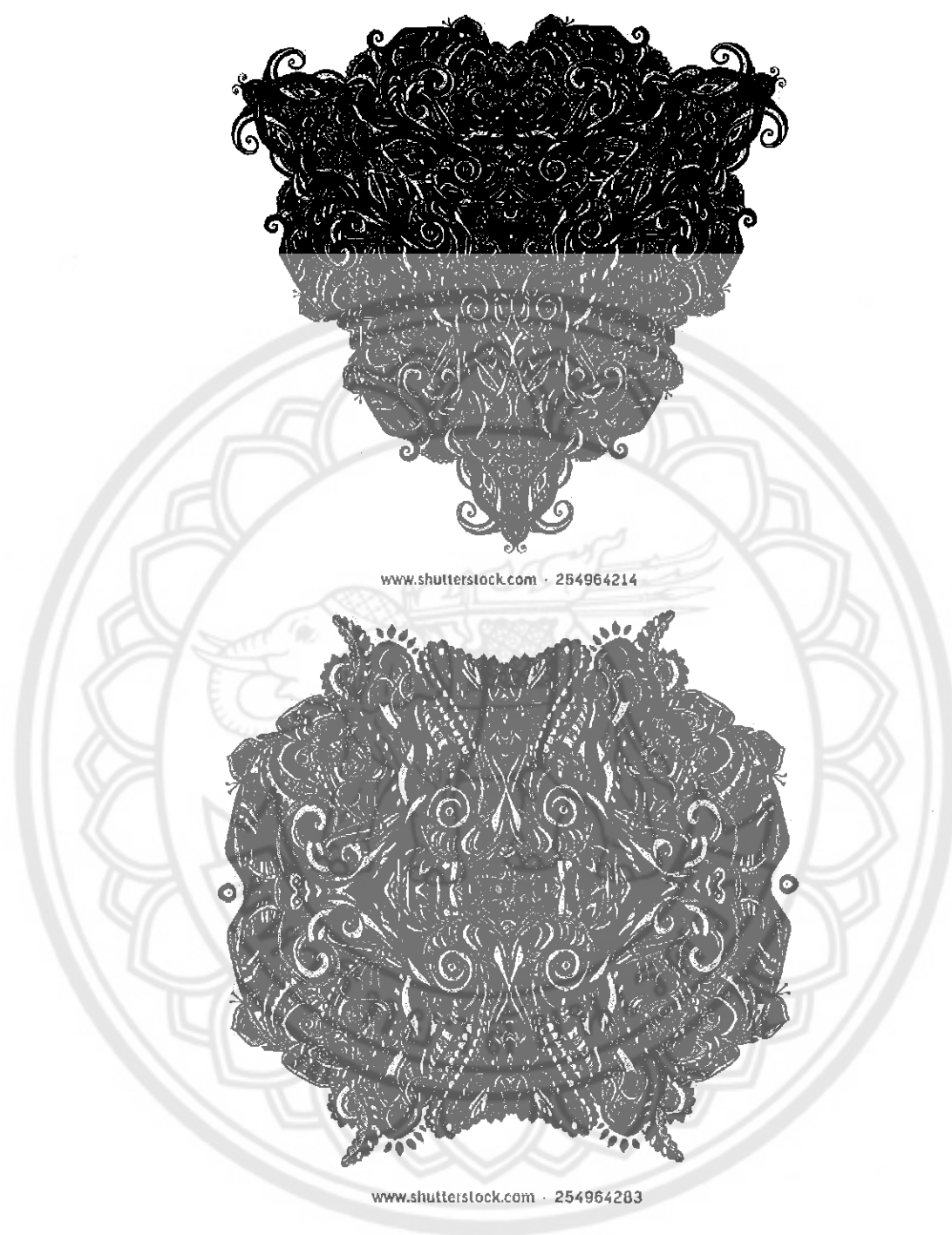
พฤษภาคม 2557)

ภาพประกอบที่ 12 ภาพลายเส้นและสีสันทันที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการสร้างมณฑล (mandala)

ที่มา <http://www.shutterstock.com/similar-73901512/stock-vector-over-tribal-tattoos-set.h>

(เมื่อ 24 พฤษภาคม 2557)

ภาพประกอบที่ 13 ภาพแสดงลายเส้นและสีเส้นที่ดัดแปลงใช้รูปทรงอื่น

โดยได้รับแรงบันดาลใจจากการสร้างมณฑล (mandala)

ที่มา <http://www.shutterstock.com/similar-73901512/stock-vector-over-tribal-tattoos-set.html> (เมื่อ 24 พฤษภาคม 2557)

ethnic
collection
SPHYNX
www.shutterstock.com · 233348932

ethnic
TIGER collection
www.shutterstock.com · 233348920

www.shutterstock.com · 247228051

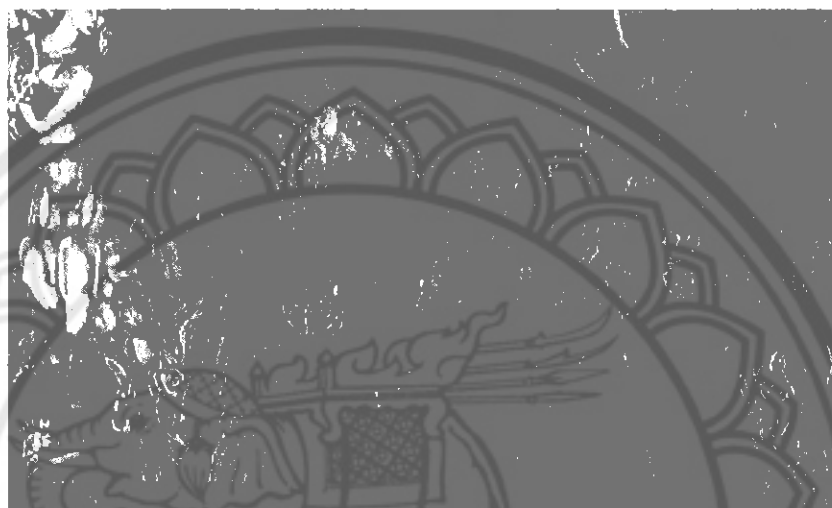
ภาพประกอบที่ 14 ภาพแสดงลายเส้นและสีเส้นที่ดัดแปลงใช้รูปทรงของสัตว์

โดยได้รับแรงบันดาลใจจากการสร้างมณฑล (mandala)

ที่มา <http://www.shutterstock.com/similar-73901512/stock-vector-over-tribal-tattoos-set.html> (เมื่อ 24 พฤษภาคม 2557)

อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน

1. หม่อมเจ้ามารศรีสุขุมพันธุ์ บริพัตร (25 สิงหาคม พ.ศ. 2474 – 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556) ทรงเป็นจิตรกรหญิงชาวไทยซึ่งทรงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในแวดวงศิลปะ เนื่องจากผลงานของท่านสะท้อนถึงความหลากหลายของตัวงานและเอกภาพทางจิตวิญญาณ

ภาพประกอบที่ 15 ภาพหม่อมเจ้ามารศรีสุขุมพันธุ์ บริพัตร

<http://topicstock.pantip.com/library/topicstock/2010> (เข้าถึงเมื่อ 24 พฤษภาคม 2557)

ผลงานช่วง (พ.ศ. 2523-46/ค.ศ. 1980-2003) ภาพฝีพระหัตถ์ขนาดเล็กมีเนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์หรือดอกไม้ เช่น ช้าง แมว ลูกสุนัข ดอกไม้และช่อดอกไม้ ในขณะที่ภาพขนาดกลางมีเนื้อหาผสม เช่น นกแก้วที่ประกอบด้วยดอกไม้ (มีอย่างน้อยห้าภาพ) มนุษย์ซึ่งอยู่เดี่ยวดายท่ามกลางดอกไม้ การประจันหน้าระหว่างมนุษย์กับสัตว์ (ซึ่งมักจะเป็นม้ายูนิคอร์น) และแมวหลายคู่ท่ามกลางอาคารสถานที่หรือธรรมชาติ ส่วนภาพขนาดใหญ่ (ผลงานชิ้นเอก) นั้น ทรงจัดวางสัตว์กลุ่มย่อยๆ ดอกไม้ ต้นไม้ อาคารและมนุษย์ ให้อยู่ท่ามกลางสถาปัตยกรรมอันวิจิตรและมีน้ำหนักสมดุลอย่างยิ่ง เอกภาพเป็นแนวคิดหลักในผลงานของท่านหญิงมารศรีสุขุมพันธุ์ ด้านหนึ่งคือเอกภาพในการใช้เทคนิค เช่น เทคนิคการวาดภาพด้วยสีน้ำมัน บนผืนผ้าใบ อันเป็นการแสดงออกที่ซับซ้อนและทรงพลังยิ่งขึ้นกว่าเดิม อีกด้านหนึ่งคือเอกภาพของเนื้อหา เช่น สัตว์ต่างๆ ดอกไม้ และมนุษย์ ที่มักจะโดดเด่นออกมาจากทิวทัศน์อันซับซ้อนมากขึ้นตามความสำคัญและขนาดของภาพ

ภาพประกอบที่ 16 ภาพแสดงอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน

ภาพจากนิทรรศการ “L’art de Marsi”

ที่มา <http://www.queengallery.org/Exhibitions/Details.aspx?id=14> (เมื่อ 24 พฤษภาคม 2557)

ภาพประกอบที่ 17 ภาพแสดงอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน (หม่อมเจ้ามารศรีสุขุมพันธุ์ บริพัตร)

ที่มา <http://www.queengallery.org/Exhibitions/Details.aspx?id=14> (เมื่อ 24 พฤษภาคม 2557)

ภาพจิตรกรรมมีพระหัตถ์ซึ่งมีความโดดเด่น งดงาม และมีเอกลักษณ์อย่างสูงในทางศิลปะแนวเซอร์เรียลลิสต์-แฟนตาซติก (surréaliste-fantastique) ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับสากล นำเสนอพัฒนาการของภาพเขียนตามลำดับเวลา ผ่านเนื้อหาหลักในงานศิลปะของหม่อมเจ้ามารศรีฯ อาทิ หิน ดอกไม้ สัตว์ที่มีจริงและในจินตนาการ มีการใช้เส้น สีที่เป็นเอกลักษณ์ ลายเส้นสวดดลตามอ่อนช้อยส่งผลให้ผู้สร้างสรรค์เกิดความประทับใจในการวาดเส้นที่มองแล้วดูเคลื่อนไหว และใช้สีที่มีเอกลักษณ์

จากภาพวาดข้างต้นส่งผลให้ผู้สร้างสรรค์เกิดแนวความคิดและรูปแบบในการสร้างสรรค์ ผู้สร้างสรรค์ใช้รูปทรงของผีเสื้อมาจัดวางให้เป็นรูปทรงของสัตว์ โดยมีกลวิธีการวางทับซ้อนจนเกิดเป็นภาพลวงตาโดยเน้นการทับซ้อนกันของสีเพื่อสร้างให้เกิดน้ำหนัก เกิดมิติที่ทับซ้อนกันและเกิดรูปทรงที่แปลกใหม่ที่สร้างจินตนาการ และสามารถแสดงอารมณ์ตามความหมายของงาน

2.อาจารย์พิชัย นิรันต์ ศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๔๖ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ผลงานของท่านส่วนใหญ่เน้นไปทางปรัชญาของพุทธศาสนา โดยเฉพาะเรื่องสังขธรรม อาจารย์เคยกล่าวว่า “ผมเป็นแค่ช่างของศาสนา ไม่ใช่ทำงานด้านนี้แล้วจะบรรลุ แต่ผมเป็นคนที่ศรัทธาเห็นว่าสิ่งนี้เป็นของมีค่า ผมก็คิดว่าทำงานศิลปะให้มันเป็นประโยชน์สูงสุด มันจะเป็นยังไงก็เอามาแผ่หลักปรัชญาของพระพุทธเจ้าไว้ มันจะดีกว่า หมายถึงว่ามันดีที่สุดใน”

ภาพประกอบที่ 18 ภาพอาจารย์พิชัย นิรันต์ กลวิธีสีน้ำมันบนผ้าใบ

ที่มา <http://www.mixmagazine.in.th/view.php?contentid=00000230>

(เข้าเมื่อ 24 พฤษภาคม 2557)

ภาพประกอบที่ 19 ภาพแสดงผลงาน Chivataman ขนาด 100x100 ซม.

กลวิธีสีน้ำมันบนผ้าใบ <http://www.oknation.net/blog/phaen/2007/09/14/entry-1>

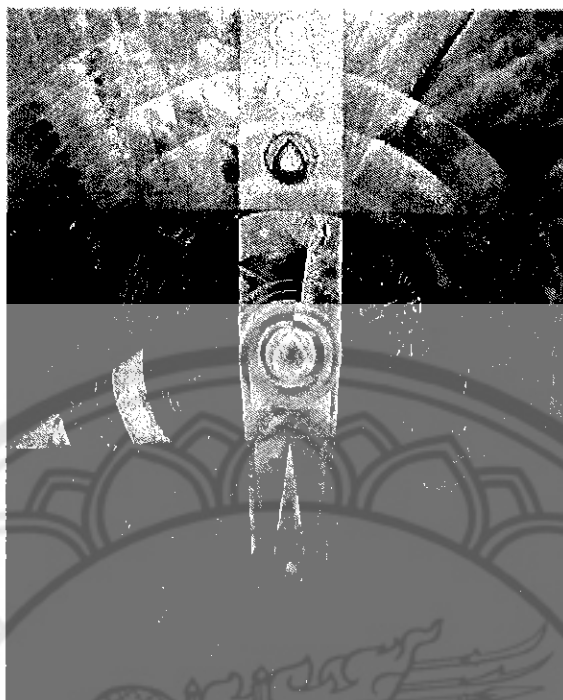
(เข้าถึงเมื่อ 25 พฤษภาคม 2558)

ภาพประกอบที่ 20 ภาพแสดงผลงานชื่อ ผู้เบิกบานในธรรม ขนาด 80x100 ซม.

กลวิธีสีน้ำมันบนผ้าใบ <http://www.oknation.net/blog/phaen/2007/09/14/entry-1>

(เข้าถึงเมื่อ 25 พฤษภาคม 2558)

ภาพประกอบที่ 21 ขนาด 80x100 ซม. ภาพแสดงผลงานของอาจารย์พิชัย นิรันต์

กลวิธีสีน้ำมันบนผ้าใบ <http://www.oknation.net/blog/phaen/2007/09/14/entry-1>

(เข้าถึงเมื่อ 25 พฤษภาคม 2558)

ท่านมีผลงานศิลปะด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ได้รับรางวัลมากมายและเคยรับใช้เบื้องยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จนเป็นที่ประจักษ์มากกว่าสี่สิบปี ท่านคือผู้นำในการเขียนภาพแบบประเพณี สมัยใหม่ คิดค้นหาเทคนิคมาสร้างผลงานด้วยการค้นพบเอง ไม่เคยซ้ำซากอยู่กับที่ แม้จะดูเหมือนเป็นเรื่องเดียวกัน แต่ทว่าต่างมุมมอง เมื่อเสพย์ศิลป์จึงอึ้งอัมและลึกลับซึ่งกินใจ โดยเฉพาะภาพดอกบัวเป็นที่คุ้นเคย จะมองปราดเดียวไม่ได้ ต้องมองอย่างเจาะจงแล้วจะเข้าไปในเงสร เพื่อค้นหาสัจธรรมปรัชญาจากมัน นั่นคือ ความสงบนิ่งคลี่คลายเป็นมนต์ตราสะกดใจให้เห็นแก่นพุทธปัญญาที่ส่องกระจ่างอยู่บนเฟรมผ้าใบ บ่งบอกถึงความงาม ความนุ่มนวล อ่อนหวานสงบเย็น อันเป็นคุณค่ามหาศาล มหัศจรรย์ใจจากงานจิตรกรรมของเขา

ผู้สร้างสรรค์ได้เกิดความประทับใจในผลงานของ อาจารย์พิชัย นิรันต์ ผู้สร้างสรรค์รู้สึกชื่นชอบในการ กำหนดรูปทรงของผลงานจึงเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ให้มีลักษณะรูปทรงเป็นวงกลมที่มีความสมดุล ดูแล้วรู้สึกถึงความไม่สิ้นสุดที่เคลื่อนไหวอยู่ในวงกลม ทำให้รู้สึกถึงความสงบและผ่อนคลาย จึงนำความประทับใจนี้มาเป็นตัวอย่างในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้เกิดความสวยงามและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

บทที่ 3

ขั้นตอนการดำเนินการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

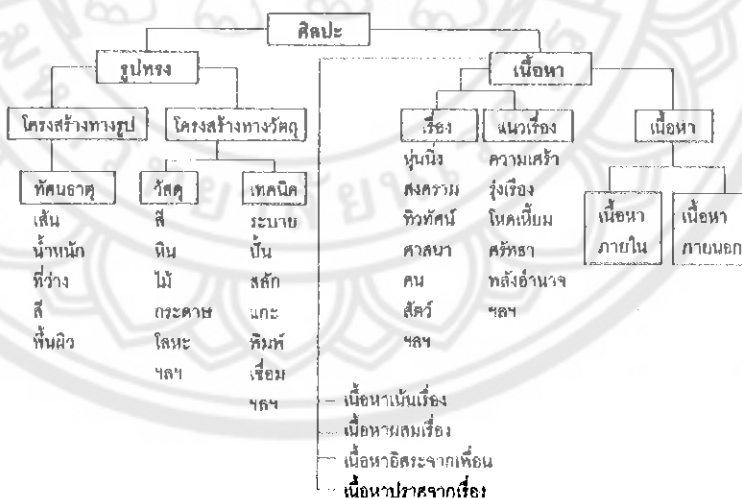
จากแรงบันดาลใจและแนวความคิดสร้างสรรค์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นในบทนำและบทที่ 2 ผู้สร้างสรรค์จึงได้ค้นหาแนวทางกลวิธีในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม รูปแบบที่นำเสนอเป็นลักษณะกึ่งนามธรรม 2 มิติ แบบลวงตา โดยผู้สร้างสรรค์ได้แบ่งขั้นตอนกระบวนการของการสร้างสรรค์ไว้ดังนี้

1. ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
2. ขั้นตอนการรวบรวมความคิด ประมวลความคิด และการจัดทำภาพแบบร่าง
3. ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงาน

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

1. ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าข้อมูล

1.1 หลักการและแผนผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ

ภาพประกอบที่ 22 แผนผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ

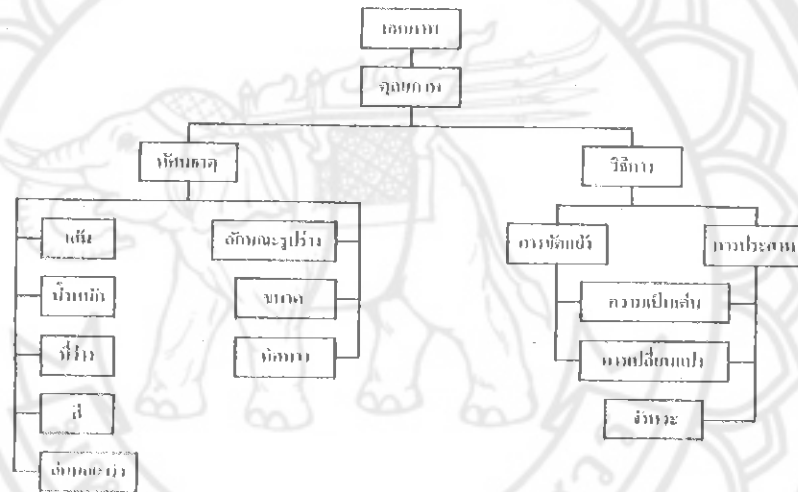
ที่มา : องค์ประกอบของศิลปะ, ชลุด นิมเสมอ(2530:26)

16842884

ผู้สร้างสรรค์มีความเชื่อว่าประสบการณ์นั้นมีความสำคัญต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ดั้งที่นักวิจารณ์หอสมุด
 ปรัชญาชาวอเมริกัน นามว่า จอห์น ดิวอี้ มีความเห็นว่าศิลปะก็คือประสบการณ์ เป็นการให้ประสบการณ์ทาง
 สุนทรียภาพแก่ผู้ดู ผู้สร้างสรรค์จึงได้แรงบันดาลใจมาจากประสบการณ์ส่วนตัวของผู้สร้างสรรค์ ผู้สร้างสรรค์
 อาศัยรูปทรงของธรรมชาติ ได้แก่ แมลงผีเสื้อ เพื่อสื่อความหมายถึงความงามของธรรมชาติ โดยผู้สร้างสรรค์
 ได้ศึกษาเรื่องราวของแมลงผีเสื้อและเลือกใช้รูปทรงในธรรมชาติเพื่อเป็นสื่อในการแสดงออก ซึ่งผู้สร้างสรรค์
 ได้ทำการศึกษาค้นคว้าทั้งจากของจริงและภาพข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต โดยผู้สร้างสรรค์ได้เก็บรวบรวมข้อมูล
 ทั้งหมดเป็นข้อมูลภาพและข้อมูลที่เป็นวัตถุของจริงซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในกระบวนการการสร้างสรรค

1.2 หลักการและแผนผังแสดงทัศนธาตุและวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

ภาพประกอบที่ 23 แผนผังแสดงทัศนธาตุและวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

ที่มา : หนังสือองค์ประกอบของศิลป์, ชลูด นิยมเสมอ(2530:208)

จึงสรุปได้ว่าข้อมูลองค์ประกอบศิลป์และทัศนธาตุนั้น เป็นตัวช่วยสื่อให้ผู้อื่นสามารถเข้าใจใน
 อุดมการณ์ ผู้ชมได้รับรู้ในความงามของธรรมชาติที่ปรากฏให้เห็นเป็นรูปสัญลักษณ์ที่แสดงผ่านรูปทรงของ
 ผีเสื้อมีลักษณะพื้นผิว สีและสัดส่วน ศิลปะมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่ง
 ได้แก่โครงสร้างทางวัตถุที่มองเห็นหรือรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัส อีกอย่างคือ การแสดงออกอันเป็นผลที่เกิด
 จากโครงสร้างทางวัตถุอีกส่วนหนึ่ง เราเรียกว่าองค์ประกอบส่วนแรกว่า รูปทรง (Form) หรือ
 องค์ประกอบทางรูปธรรมและอีกส่วนคือ เนื้อหา (Content) หรือองค์ประกอบนามธรรม ดังนั้นองค์ประกอบ
 ที่เป็นโครงสร้างหลักการของศิลปะ ก็คือ รูปทรงกับเนื้อหา

2. การกำหนดรูปแบบและขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์

2.1 การศึกษาค้นคว้า ข้อมูล เอกสาร และภาพถ่าย

2.1.1 ข้อมูลภาคเอกสาร

1. หนังสือองค์ประกอบศิลปะ ผู้แต่ง ชลูด นิยมเสมอ
2. เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 707122
3. หนังสือคู่มือจำแนกชนิดมีสื่อด้วยภาพถ่ายที่สมบูรณ์ที่สุด ผู้แต่ง เกรียงไกร สุวรรณภักดี
4. หนังสือพื้นฐานองค์ประกอบศิลป์ ผู้แต่ง สุรชาติ เกษประสิทธิ์

2.2 กำหนดกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ 4 ขั้นตอนดังนี้

- 2.2.1 การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์
- 2.2.2 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ก่อนศิลปนิพนธ์
- 2.2.3 กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง(sketch)การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์
- 2.2.4 รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

3. การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์

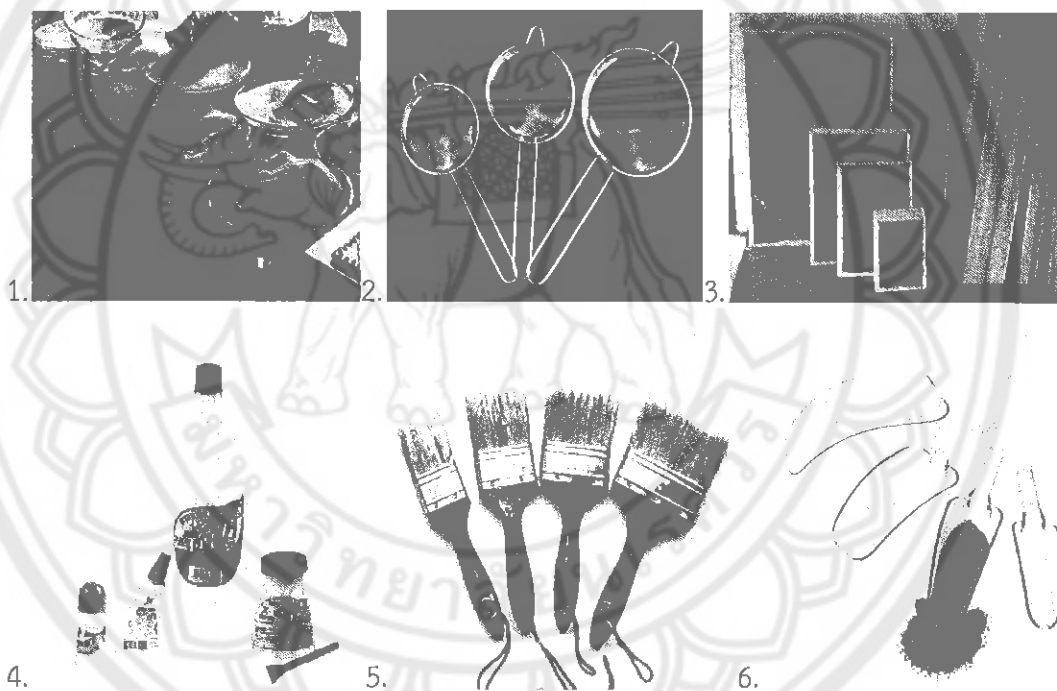
ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด ความประทับใจจากสีสันธรรมชาติ วัสดุที่ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานมีดังต่อไปนี้

- 3.1. ทรายสี มีลักษณะเป็นเม็ดละเอียด ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานแทนการใช้สี ใช้กำหนดค่าน้ำหนักต่างๆ
- 3.2. กระชอน ใช้สำหรับโรยทรายสี เพื่อทรายสีจะได้ไม่จับตัวเป็นก้อน
- 3.3. เฟรมไม้อัด ผู้สร้างสรรค์ใช้เฟรมไม้อัดสำหรับวาดรูป

3.4. แปรงทาสีบ้าน ใช้สำหรับปิดทรายที่แห้งแล้ว เพื่อทรายสีจะได้สีไม่ผสมกัน และสามารถนำมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง

3.5. กาวใส ผู้สร้างสรรค์ใช้กาวใสสร้างสรรค์ลวดลาย เพราะกาวใสมี คุณสมบัติแห้งเร็วจึงเหมาะแก่การนำมาใช้เขียนลายเมื่อแห้งแล้วจะมี คุณสมบัติยึดติดแน่นคงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศสามารถเก็บไว้ได้นาน

3.6. ที่ตักน้ำแข็งพลาสติก ใช้สำหรับตัดทรายสีในที่แคบ เพราะขณะที่เราใช้แปรง ปิดทรายสีแล้วแต่ทรายสีละเอียดเกินกว่าที่จะเก็บหมด ผู้สร้างสรรค์จึง จำเป็นต้อง ใช้ที่ตักในการช่วยเก็บทรายสีเพื่อความสะอาดยิ่งขึ้น

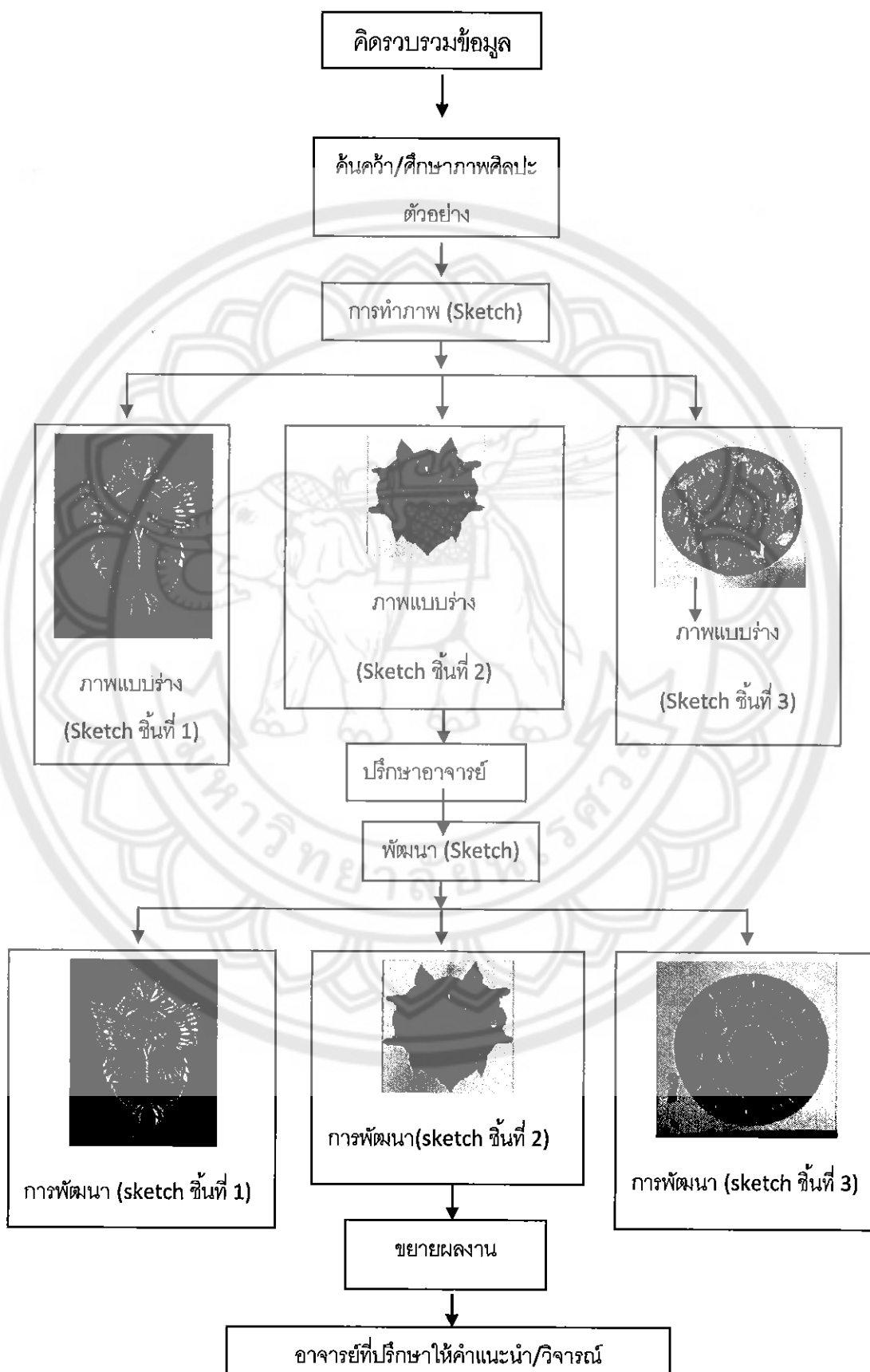

ภาพประกอบที่ 24 วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์

4. กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ก่อนการสร้างสรรค์ ศิลปินพันธ์

ขั้นตอนในการทำภาพร่าง มีการทำภาพร่างโดยการพัฒนามาจากผลงานช่วงก่อนศิลปะนิพนธ์มาเป็นลำดับ โดยอาจารย์แนะนำในเรื่องของเทคนิคและการทำงานที่จะทำให้เราสามารถทำงานได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

4.1. วิธีการ ผู้สร้างสรรค์ใช้กลวิธีการสร้างสรรค์มีดังนี้

4.2 การจัดทำภาพแบบร่าง

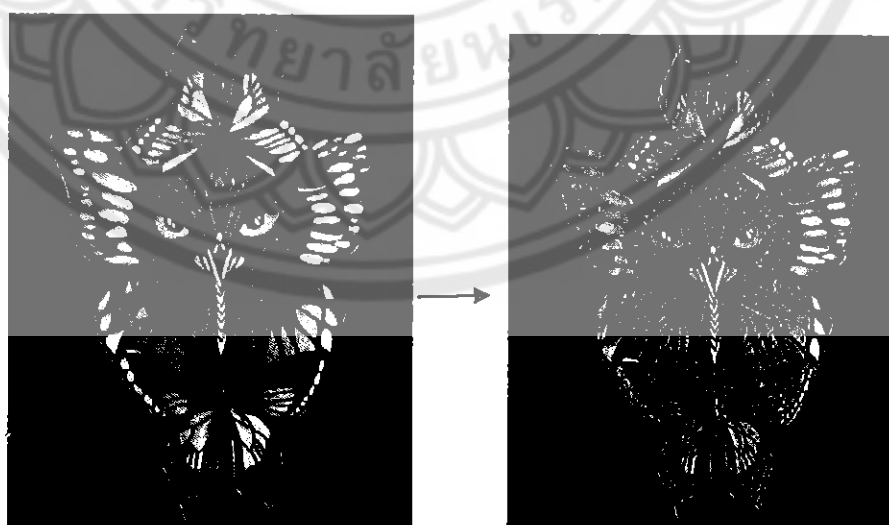
ขั้นตอนในการทำภาพแบบร่างลายเส้น โดยการวิเคราะห์รูปแบบที่ได้จากภาพถ่ายช่วงที่ 1 นำมาตัดต่อด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรม Photoshop โดยการกำหนดรายละเอียดของรูปทรงให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ระยะของการทำภาพร่างสี เป็นขั้นตอนของการนำภาพร่างลายเส้นขาวดำที่วางตำแหน่งตามแบบร่างที่ตัดต่อไว้อย่างลงตัวแล้ว มาระบายสี โดยกำหนดโครงสร้างโดยรวม ดูเรื่องน้ำหนักของสีที่ใช้ ส่วนใดคือจุดเด่นจุดรอง เพื่อให้มีความสมบูรณ์ตามความรู้สึกที่ต้องการแสดงออก และนำไปใช้ในการประกอบการสร้างสรรค์จริงต่อไป

จากสาระที่ได้กล่าวมาข้างต้นผู้สร้างสรรค์จะขอยกตัวอย่างให้เห็นถึงขั้นตอนและกระบวนการสร้างภาพร่าง ดังนี้

1. ออกแบบภาพร่างโดยใช้ดินสอสีในการร่างภาพ
2. ใช้ปากกาสีดำตัดเส้นภาพที่ร่างไว้
3. ใช้ปากกาสีในการกำหนดค่าสีต่างๆ

ตัวอย่างภาพร่างที่ 1

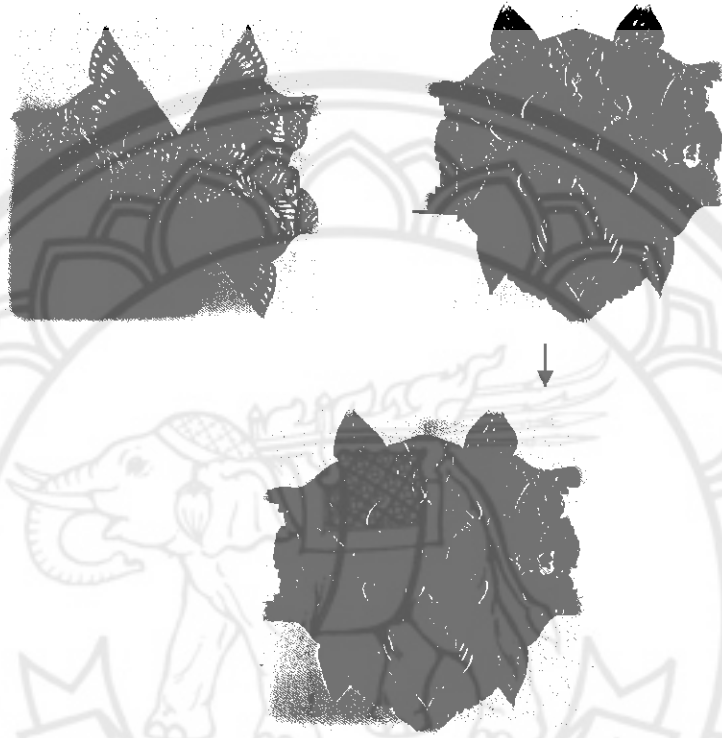

ภาพประกอบที่ 25 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1

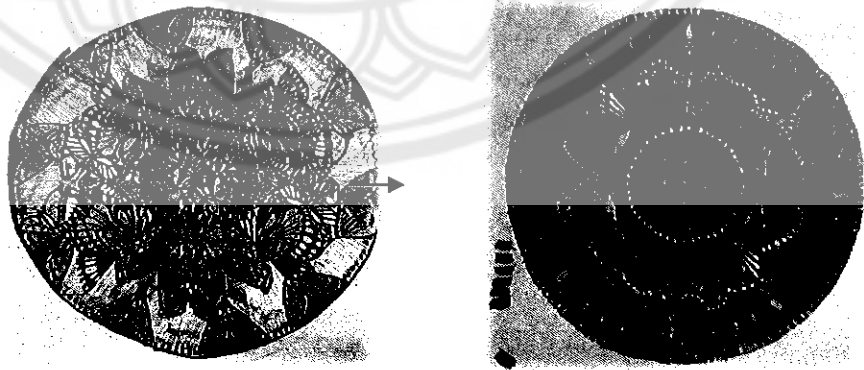
หลังจากที่ภาพร่างศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 1 สำเร็จแล้ว ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้แบบร่างขั้นที่ 1 ไปถ่ายเอกสาร และใช้กรรไกรตัดให้เป็นรูปทรงต่างๆ ออกแบบจัดวางให้ได้รูปทรงใหม่ที่สวยงามขึ้นดังภาพ

ตัวอย่างภาพร่างที่ 2

ภาพประกอบที่ 26 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 2

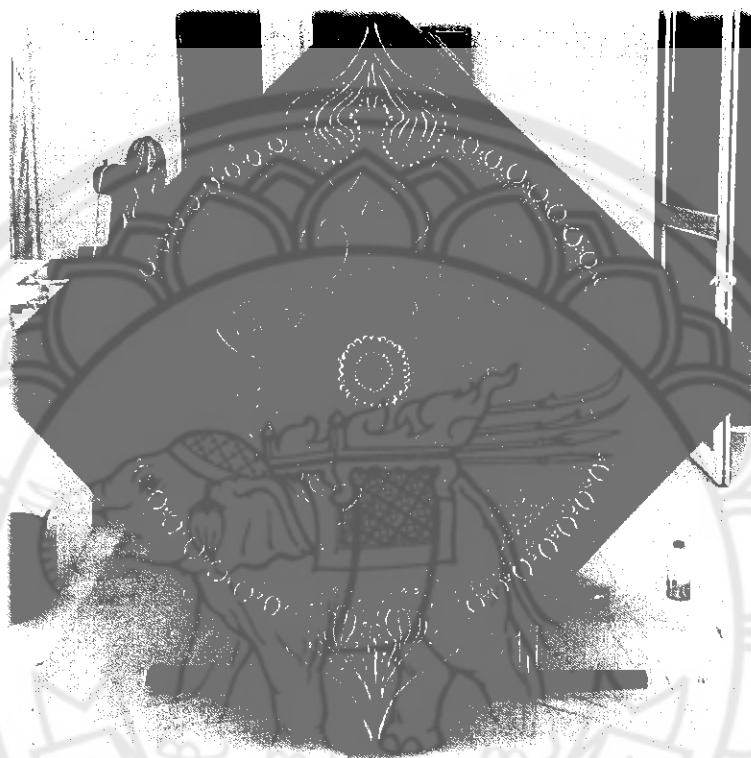
ตัวอย่างภาพร่างที่ 3

ภาพประกอบที่ 27 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 2

4.3 ภาพผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะก่อนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

ภาพผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะก่อนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

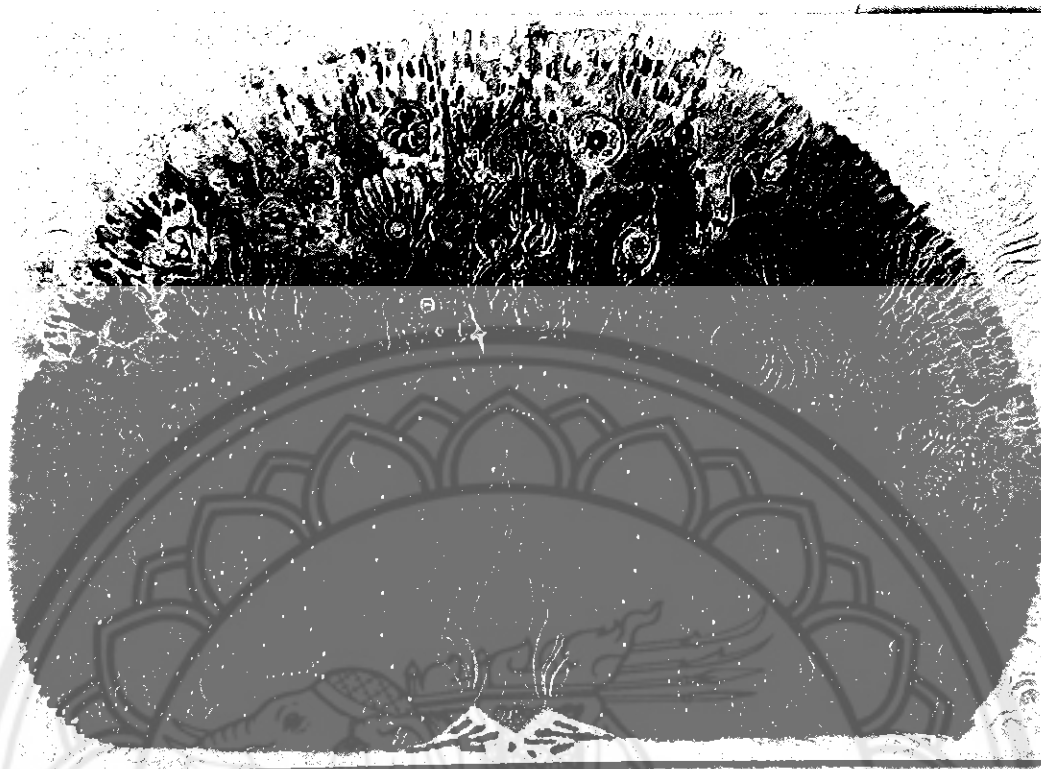
ภาพประกอบที่ 28 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์

ชื่อภาพ “ความประทับใจจากสี่สັນธรรมชาติ”

กลวิธี วัสดุผสม (จิตรกรรมทราย) , ขนาด 150x150 ซม.

อธิบายแนวคิดความบันเทิง

ผู้สร้างสรรค์ได้รับแรงบันดาลใจจากความประทับใจจากสี่สັນของธรรมชาติ โดยแสดงให้เห็นถึงสี่สັນและรูปทรงที่สวยงามในธรรมชาติ โดยใช้สีโทนร้อน 80% สีโทนเย็น 20% ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาสิ่งมีชีวิตจากธรรมชาติและได้มีการดัดแปลงเป็นรูปทรงและลวดลายที่มีความเฉพาะตน เพื่อให้ผลงานมีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ยิ่งขึ้น

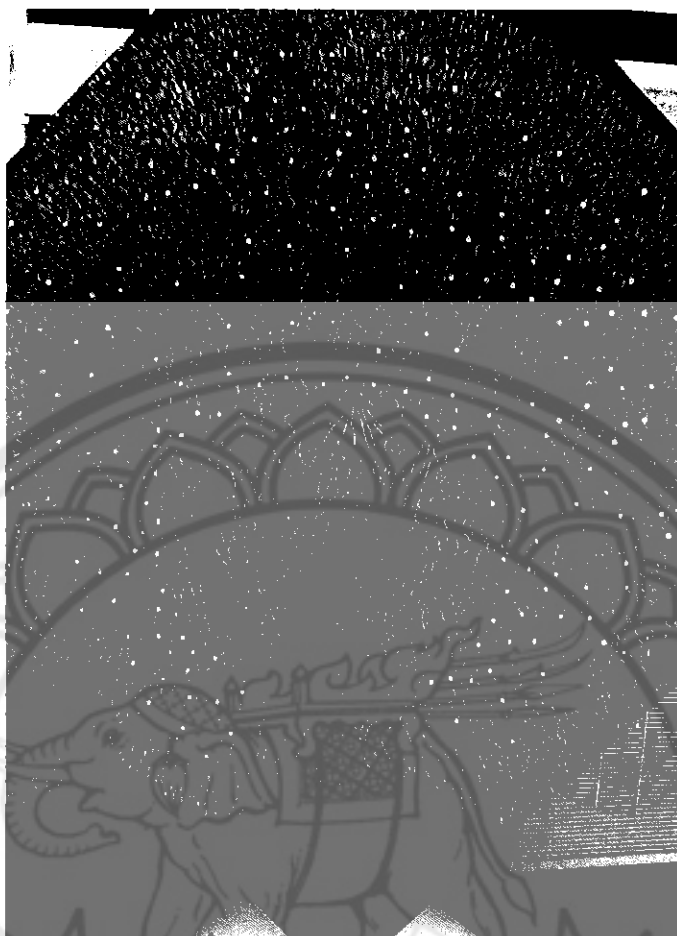
ภาพประกอบที่ 29 ผลงานก่อนศิลปินพันธ์

ชื่อภาพ “ความประทับใจจากสี่สัณธรรมาชาติ”

กลวิธี วัสดุผสม (จิตรกรรมทราย) ขนาด 180x150 ซม.

อธิบายแนวคิดความบันเทิงใจ

ผลงานชิ้นนี้ถูกพัฒนาจากผลงานชิ้นก่อนผู้สร้างสรรค์ได้นำรูปทรงของนกยูงเป็นตัวแทนความงามของธรรมชาติ และได้มีการออกแบบลวดลายที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนขึ้น โดยผลงานชิ้นนี้ มีลักษณะครึ่งวงกลมแบบแผ่กระจาย เพื่อให้ภาพมีความเพ้อฝันมากยิ่งขึ้น

ภาพประกอบที่ 30 ผลงานก่อนศิลปินนิพนธ์

ชื่อภาพ “ความประทับใจจากสี่สัณฐระชาติ”

กลวิธี วัสดุผสม (จิตรกรรมทราย) ขนาด 180x180 ซม.

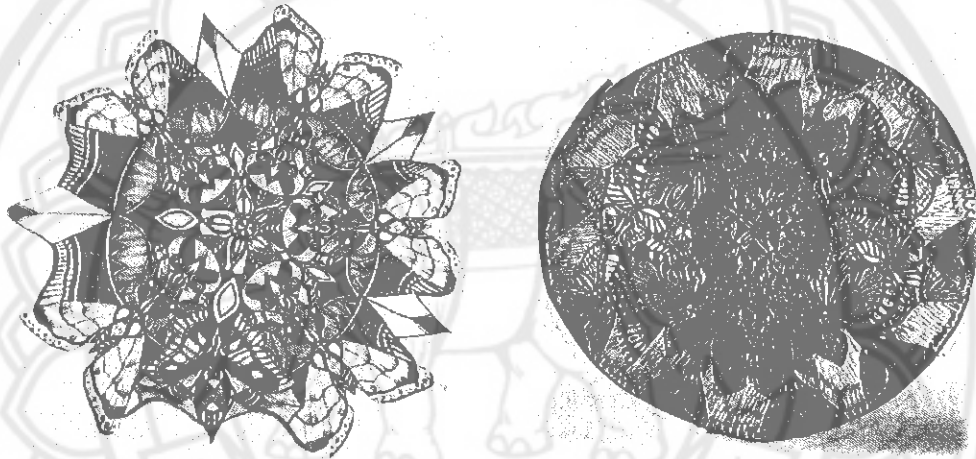
อธิบายแนวคิดความบันเทิง

ผลงานนี้ได้ถูกตัดแปลงและพัฒนาจากผลงานชิ้นก่อนคือ ได้มีการคลี่คลายรูปทรงเพื่อให้ภาพดูไม่เป็นรูปทรงของลายมากเกินไป จึงได้มีการคลี่คลายรูปทรงขึ้น แต่ยังคงลักษณะของลวดลายที่ออกแบบไว้ในแบบที่ 1 เพื่อให้ภาพดูมีจังหวะเคลื่อนไหวดูน่าสะกดตามากยิ่งขึ้น

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์

จัดทำภาพแบบร่าง(sketch)

1. นำข้อมูลภาพถ่ายมาคัดเลือกให้เหลือ 3-4 ภาพ ก่อนนำไปทำภาพร่าง
2. นำข้อมูลภาพถ่ายที่คัดเลือกมาทำภาพแบบร่าง โดยผู้สร้างสรรค์ใช้เทคนิควาดเส้น แล้วนำปรึกษาคำแนะนำกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้เหลือเพียงภาพเดียว
3. นำข้อมูลภาพถ่ายที่คัดเลือกจนเหลือภาพสุดท้ายมาทำภาพแบบร่างแบบจริงจัง ก่อนนำสู่การสร้างสรรค์ผลงานจริง

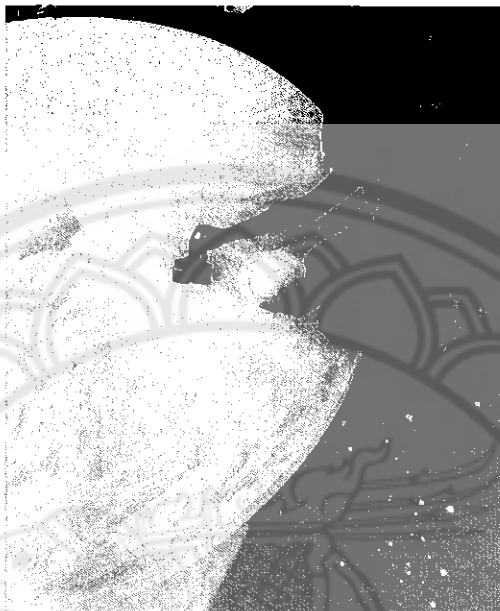
ภาพประกอบที่ 31 ภาพแบบร่างชุดที่ 1

ภาพประกอบที่ 32 ภาพแบบร่างชุดที่ 2

รูปแบบขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

ขั้นตอนที่ 1. ทาสีลงพื้นไม้อัดด้วยสีน้ำพลาสติกเพื่อความสวยงาม

ภาพประกอบที่ 33 ขั้นตอนแสดงการรองพื้นผลงานศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 3

ขั้นตอนที่ 2. ขั้นตอนแสดงการร่างภาพบนผ้าใบ ตามแบบร่าง

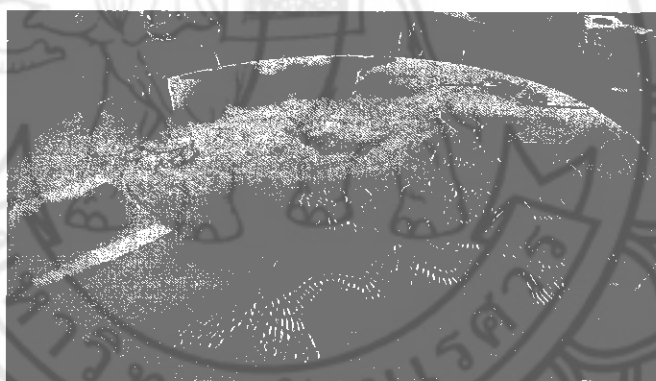
ภาพประกอบที่ 32 ขั้นตอนการร่างภาพผลงานศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 3

ขั้นตอนที่ 3 ใช้กาวยื่นลายตามแบบที่ออกแบบไว้

ภาพประกอบที่ 35 ขั้นตอนแสดงการขั้นตอนการเขียนลายผลงานศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 3

ขั้นตอนที่ 4 โรยทรายตามลวดลายของกาวยื่นขึ้นตามแบบร่างของผลงาน

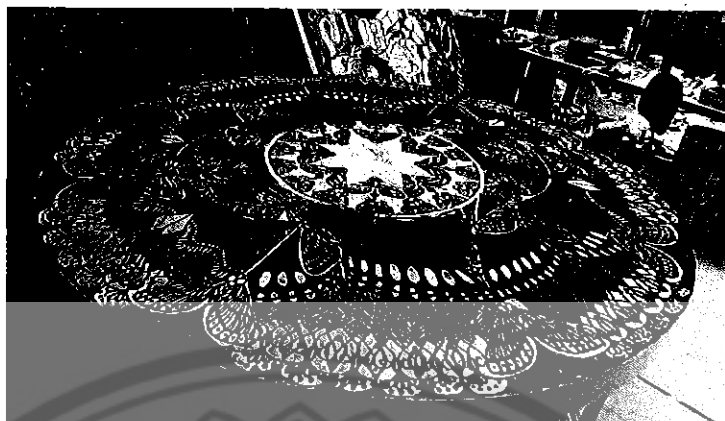

ภาพประกอบที่ 36 ขั้นตอนแสดงการขั้นตอนการโรยทรายผลงานศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 3

ขั้นตอนที่ 5 ใช้แปรงขนาดใหญ่ปิดกาวชั้นแรกออกแล้วใช้กาวยื่นลายขั้นต่อไป

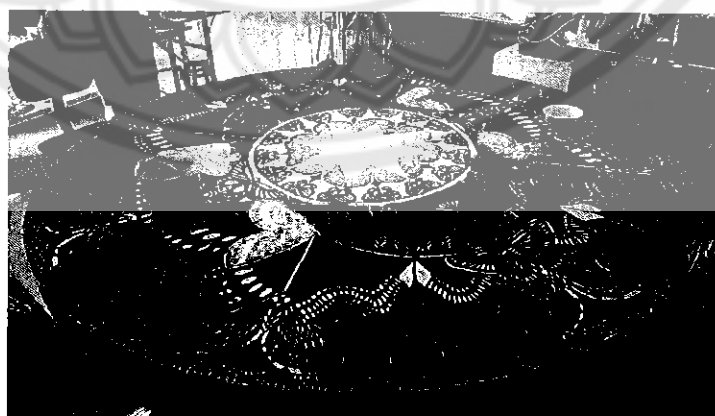
ภาพประกอบที่ 37 ขั้นตอนแสดงการโรยทรายขั้นที่ 1 ผลงานศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 3

ภาพประกอบที่ 20 ขั้นตอนแสดงการโรยทรายชั้นที่ 2 ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3

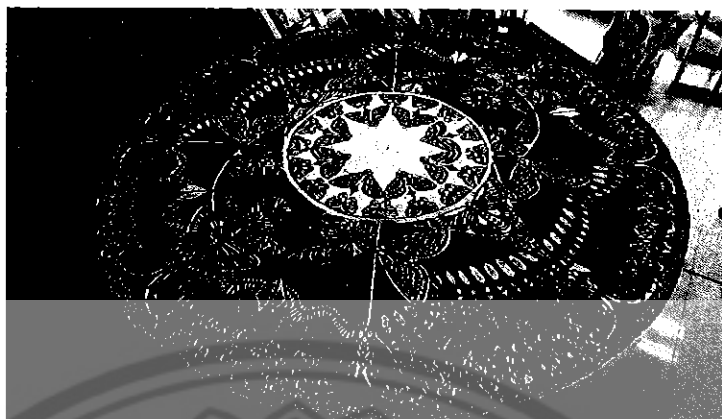

ภาพประกอบที่ 21 ขั้นตอนแสดงการโรยทรายชั้นที่ 3 ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3

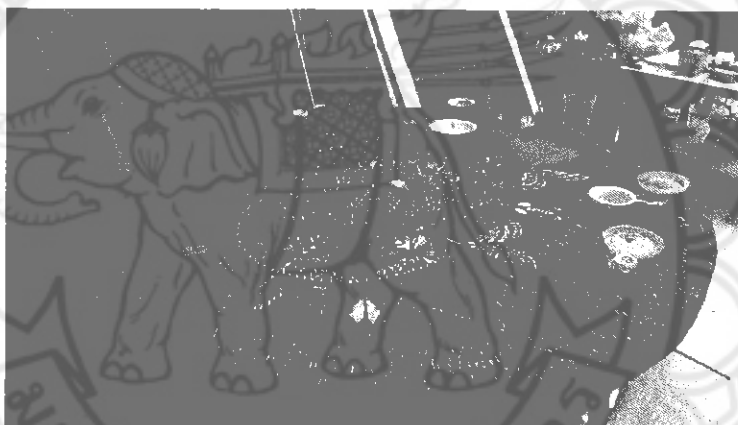

ภาพประกอบที่ 22 ขั้นตอนแสดงการโรยทรายชั้นที่ 4 ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3

ภาพประกอบที่ 38 ขั้นตอนแสดงการโรยทรายชั้นที่ 5 ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3

ภาพประกอบที่ 39 ขั้นตอนแสดงการโรยทรายชั้นที่ 6 ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3

ขั้นตอนที่ 6 ใช้กาวเขียนลายแล้วโรยทราย รอกาวแห้งแล้งจึงปิดทรายออก ทำแบบนี้ทีละชั้น ทีละสี เพื่อสะดวกและความรวดเร็วไปเรื่อยๆจนเต็มแผ่นไม้อัด ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงชั้นสุดท้ายแล้วเก็บรายละเอียดเล็กน้อยจนเสร็จสมบูรณ์

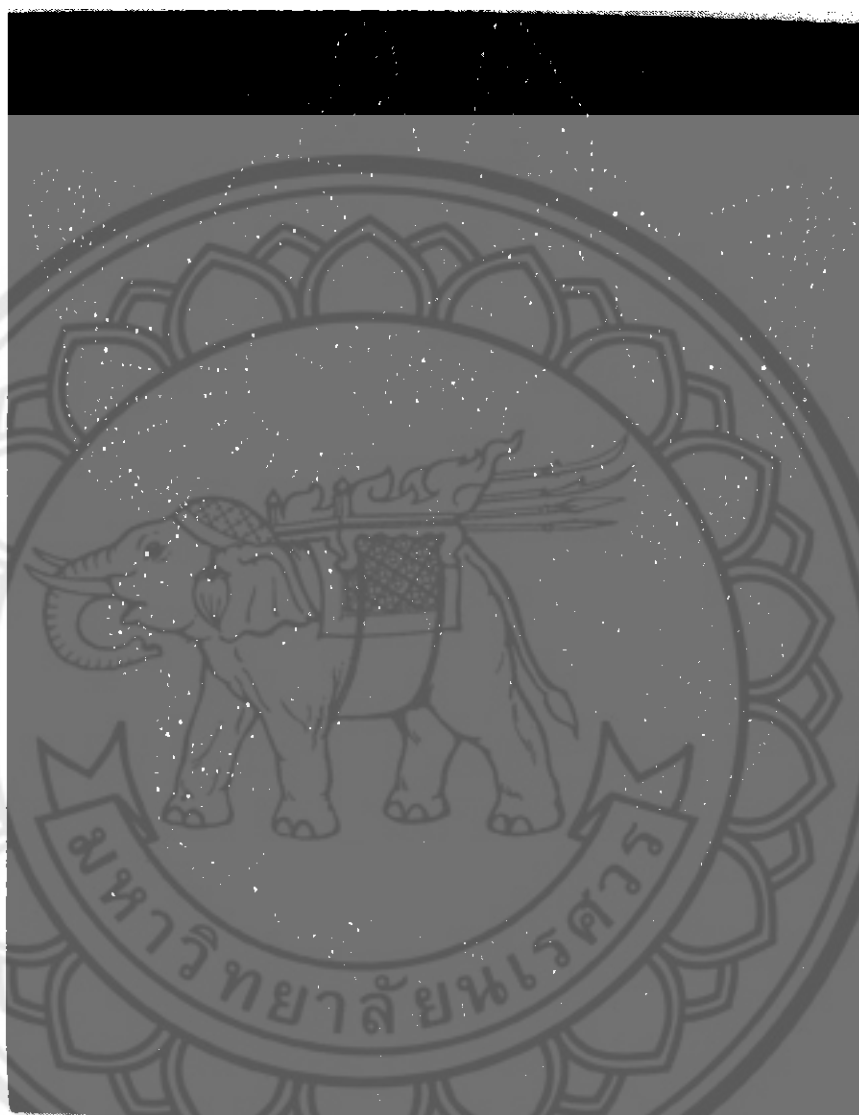
สรุปปัญหาและอุปสรรคจากการทำงานพบปัญหา

1. เนื่องจากแผ่นไม้อัดมีขนาดใหญ่และหนักทำให้มีปัญหาในการเขียนลายได้ลำบากสำหรับการทำงานคนเดียว อาจแก้ปัญหาด้วยการหาคนช่วยในการยกแผ่นไม้เพื่อให้การทำงานดำเนินได้รวดเร็วขึ้น
2. ในการเขียนกาวใสต้องใช้ความรวดเร็วในการวาดลายเนื่องจากกาวใสแห้งเร็วและซึมเข้าเนื้อทรายทำให้ลายเส้นที่วาดไม่เป็นตามที่กำหนดไว้
3. ในการปิดผงทรายแต่ละครั้งต้องใช้ความระมัดระวังในการปิดเพราะหากทรายผสมกันจะไม่สามารถนำมาใช้ต่อได้

จากการปฏิบัติงานทำให้ผู้สร้างสรรค์ได้พบกับปัญหาหลายอย่างที่เกิดในขณะที่ปฏิบัติงานจึงทำให้ผู้สร้างสรรค์ได้เรียนรู้จักการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และจากการจัดทำเล่มศิลปะนิพนธ์ในบทที่ 3 นี้ ก็ช่วยให้ผู้สร้างสรรค์มีการคิดอย่างเป็นระบบและมีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเมื่อเจอปัญหาที่สามารถนำมาปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาผลงานในขั้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

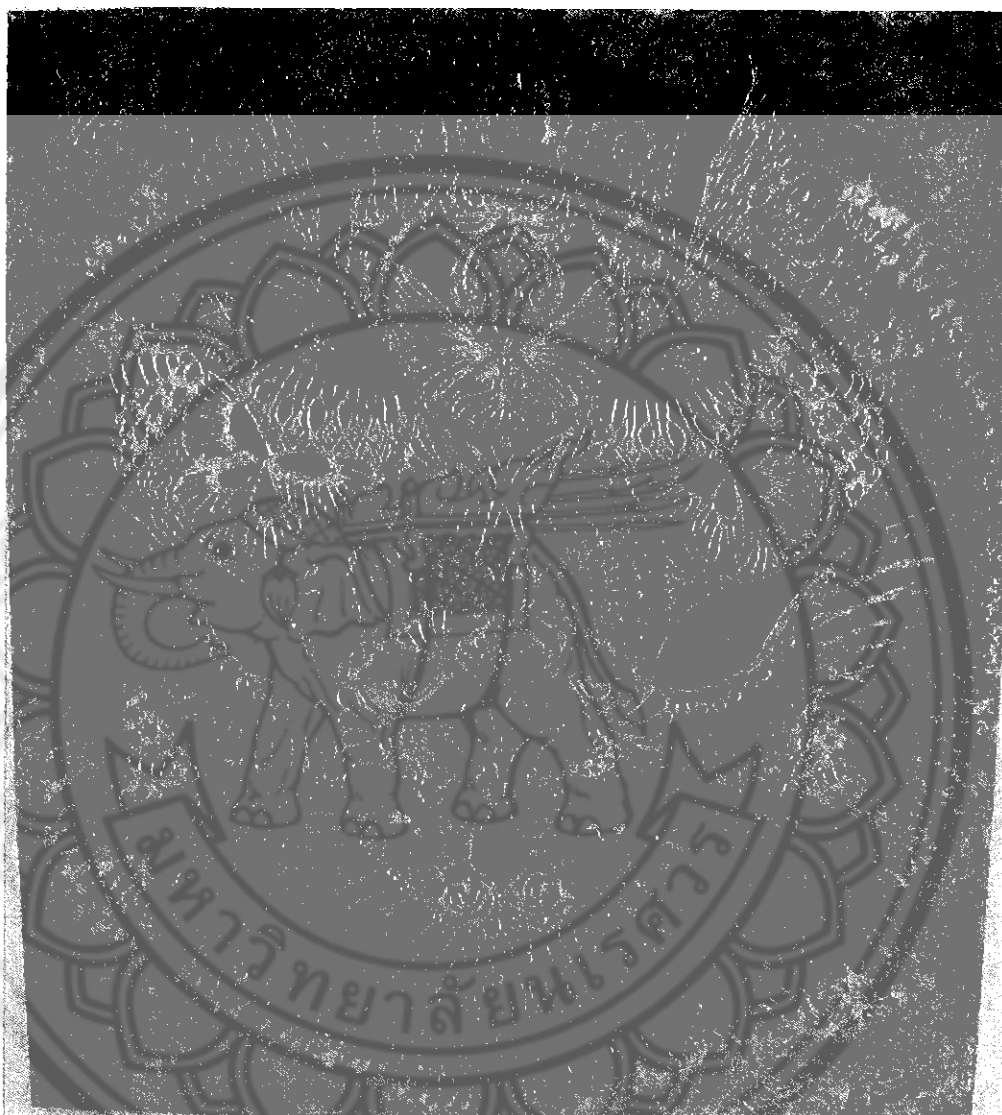
ผลงานสมบูรณ์

ภาพประกอบที่ 40 ภาพแสดงผลงานศิลปนิพนธ์

ชื่อภาพ “ความประทับใจจากสี่พันธรรมชาติ หมายเลข 1”

กลวิธี จิตรกรรมวัสดุผสม (จิตรกรรมทราย), ขนาด 140x160

ภาพประกอบที่ 41 ภาพแสดงผลงานศิลปนิพนธ์

ชื่อภาพ “ความประทับใจจากสี่วัฒนธรรมชาติ หมายเลข 2”

กลวิธี จิตรกรรมวัสดุผสม (จิตรกรรมทราย) ,ขนาด 160x180

ภาพประกอบที่ 42 ภาพแสดงผลงานศิลปนิพนธ์

ชื่อภาพ “ความประทับใจจากสี่สัญชาติ หมายเลข 3”

กลวิธี จิตรกรรมวัสดุผสม (จิตรกรรมทราย) ,ขนาด 200x200

บทที่ 4

การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานศิลปะ

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปะนิพนธ์ เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ เป็นกระบวนการที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ เนื่องด้วยเป็นการอธิบายให้บุคคลอื่น เกิดการเรียนรู้ ทำความเข้าใจถึงความหมาย และขั้นตอนกระบวนการกลวิธี และคุณค่าด้านสุนทรียภาพผลงานการสร้างสรรคงานทัศนศิลป์กวีวรรณคดี ตั้งแต่ขั้นแรกตามลำดับ จนถึงสิ้นสุดการสร้างสรรคเป็นผลงานศิลปะอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

สำหรับการวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานการสร้างสรรคดังกล่าวนี้ ผู้สร้างสรรคได้กำหนดแนวทางหลักการวิเคราะห์ โดยยึดกระบวนการของการสร้างสรรค์ศิลปะของชลุด นิมเสมอ ที่กล่าวว่า กระบวนการสร้างสรรค์ มีจุดเริ่มต้น มีการพัฒนา และมีที่สิ้นสุด เป็นขั้นตอนสอดคล้องต่อเนื่องกัน (ชลุด นิมเสมอ.2531: 324) โดยกำหนดเป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ได้ดังนี้

รูปทรง รูปแบบ (Form)

การสร้างสรรคศิลปะนิพนธ์ชุดความวิตกกังวลของสตรีเพศต่อชีวิตหลังสมรส ผู้สร้างสรรคได้ใช้ทัศนธาตุและวิธีการดังต่อไปนี้

ที่ว่าง (space)

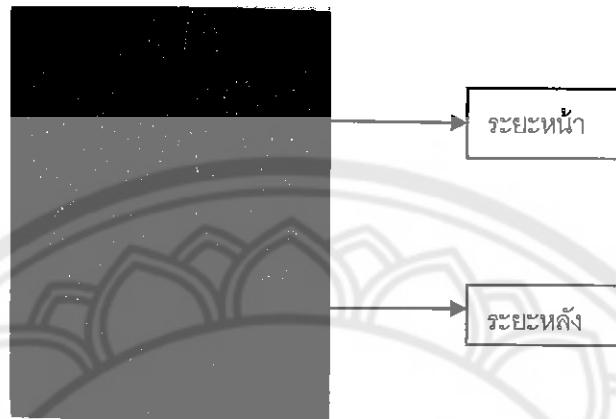
ในงานของผู้สร้างสรรคลักษณะของเส้นที่นำมาใช้ในงานมี 2 ประเภท คือ

ระยะห่างระหว่างรูปทรง ทำหน้าที่ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวตัดแย้งกับพื้นหลังที่นิ่งสงบ

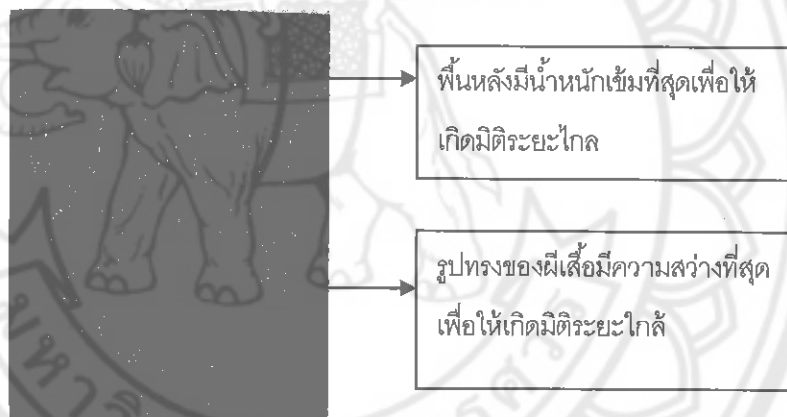
การเขียนภาพให้เกิดความลึกในงานเป็นการผลักระยะหน้าหลังให้ภาพดูมีมิติแบบสามมิติลวงตา

ที่ว่าง ในงานของผู้สร้างสรรค์ลักษณะของเส้นที่นำมาใช้ในงานมี 2 ประเภท คือ

ระยะหน้าคือรูปผีเสื้อ ทำหน้าที่ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว ขัดแย้งกับพื้นหลังที่เงียบสงบ

การเขียนภาพให้เกิดความลึกในงานเป็นการผลักระยะหน้าหลังให้ภาพดูมีมิติลวงตา

รูปทรง (shape) ในผลงานของผู้สร้างสรรค์ใช้รูปทรงอินทรีย์ (Organic form) รูปและรูปทรงอิสระในการสร้างสรรค์ให้ประสานกลมกลืนกันเป็นเอกภาพ รูปปร่างอินทรีย์รูปได้แก่ ผีเสื้อ และรูปปร่างอิสระ (Free form) ได้แก่ พื้นที่ว่าง เป็นต้น

ขนาด (size) ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดขนาดเล็กใหญ่ของรูปทรงผีเสื้อ โดยมีขนาดไม่เท่ากันเพื่อกำหนดระยะความไกลใกล้ให้ผลงานและกำหนดรูปทรงให้มีขนาดใหญ่เพื่อสร้างจุดเด่นให้กับผลงาน

แสงและเงา (Light & Shadow) ผู้สร้างสรรค์มีการกำหนดแสงและเงาโดยใช้ค่าน้ำหนักของสีที่มีความสว่างและเข้ม เพื่อให้ภาพเกิดมิติระยะใกล้ไกล และการสร้างจุดเด่น จุดรองในภาพ

นอกจากนี้ในภาพผลงานการสร้างสรรค์ชุดดังกล่าว ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดวางเส้น โครงสร้างของ ภาพผลงานในแต่ละชิ้น ซึ่งเส้นดังกล่าวนี้เป็นเส้นที่มองไม่เห็นด้วยตา แต่ส่งผลให้ผู้ดูได้รู้สึกและเกิด จินตนาการหรือปะติดปะต่อเชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง กล่าวคือ ในภาพผลงานของผู้สร้างสรรค์ได้ กำหนดวางตำแหน่งรูปทรงผีเสื้ออย่างเป็นจังหวะตลอดทั้งภาพ ให้ความรู้สึกได้ถึงความเคลื่อนไหวด้วยเส้น โครงสร้างที่กระจายด้วยจินตนาการจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง อีกทั้งผู้สร้างสรรค์ยังได้กำหนดเส้นโครงสร้าง ขององค์ประกอบภาพผลงาน อันเกิดจากเส้นแกนของส่วนรูปทรงผีเสื้อ วางประสานเชื่อมโยงกันในทิศทางที่ นำสายตาไปสู่สาระสำคัญของภาพผลงาน

ภาพประกอบที่ 43 แสดงภาพผลงานในลักษณะการกำหนดเส้นในผลงาน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ดูเกิด จินตนาการรู้สึกได้ถึงความเคลื่อนไหว อิสระของจุดดอกไม้ ปะติดปะต่อเชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่ง จนถึง สาระสำคัญของภาพผลงาน

- จุด รอยหรือรอยแต้มที่มีลักษณะกลม ปรากฏที่พื้นผิว ไม่มีขนาด ความกว้าง ความ ยาว ความหนา เป็นสิ่งที่เล็กที่สุด และเป็นธาตุเริ่มแรกที่ทำให้เกิดธาตุอื่นตามมา จาก ภาพมีการใช้จุดเดินเส้นจนเกิดลักษณะแผ่กระจาย (Radiation)
- เส้นแบ่งเป็นลักษณะใหญ่ๆ 2 ลักษณะดังนี้

เส้นตรง

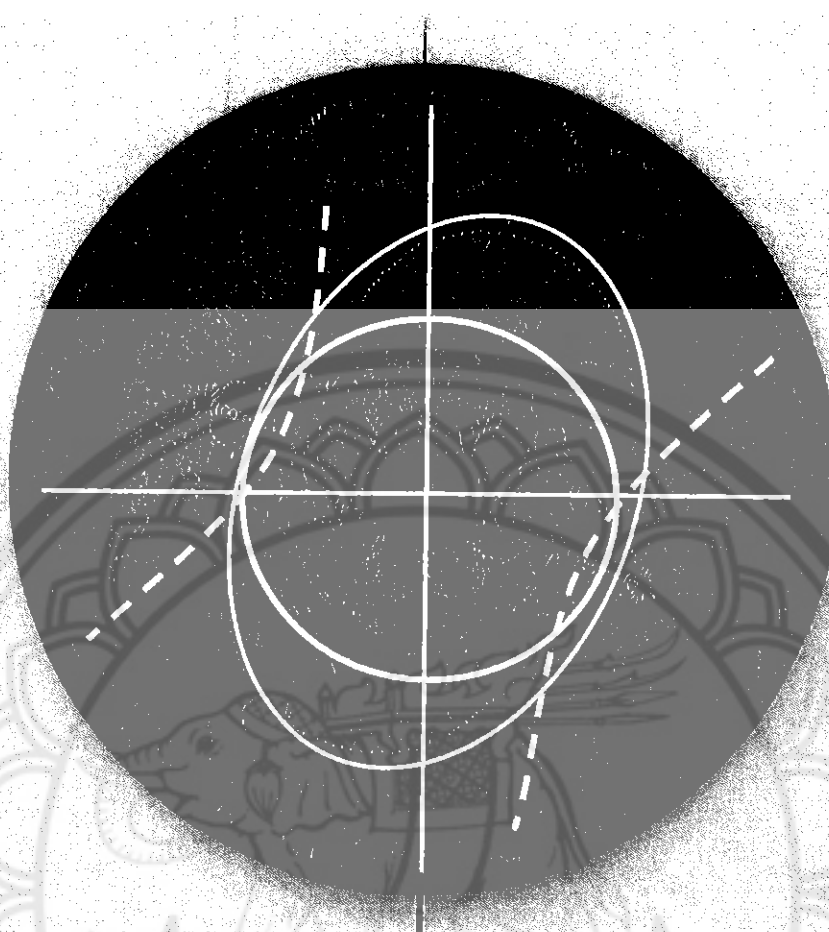
ซึ่งเส้นแต่ละลักษณะจะมีความหมายในตัว ดังนี้

1. เส้นตั้ง คือ เส้นตรงที่ตั้งฉากกับพื้นระดับให้ความรู้สึกมั่นคง
แข็งแรง สง่า รุ่งเรือง สมดุล พุ่งขึ้น
2. เส้นนอน คือ เส้นตรงที่นอนราบไปกับพื้นระดับ ให้ความรู้สึก
กว้างขวาง สงบ เยือกเย็น ราบเรียบ
3. เส้นเฉียง คือ เส้นตรงเอนไม่ตั้งฉากกับพื้นระดับให้ความรู้สึก
ไม่สมบูรณ์มั่นคง เคลื่อนไหว แปรปรวน ไม่สมบูรณ์มั่นคง
4. เส้นพันปลา คือ เส้นตรงหลายเส้นต่อกันสลับขึ้นลงระยะเท่า
กันให้ความรู้สึกรุนแรง กระแทก ตื่นเต้น อันตราย ขัดแย้ง
5. เส้นประ คือ เส้นตรงที่ขาดเป็นช่วงๆมีระยะเท่ากันให้ความ
รู้สึกต่อเนื่องขาดระยะ ไม่แน่นอน

1. เส้นโค้ง

1. เส้นโค้งลง คือ เส้นที่เป็นท้องกระทะคล้ายเชือกหย่อนให้
ความรู้สึกอ่อนโยน เคลื่อนไหวไม่แข็งแรง
2. เส้นโค้งขึ้น คือ เส้นที่โค้งเป็นหลังเต่าคล้ายคันธนูให้ความ
รู้สึกแข็งแรง เชื้อมั่น เคลื่อนไหว
3. เส้นคด คือ เส้นโค้งขึ้นโค้งลงต่อเนื่องกันคล้ายคลื่นใน
ทะเลให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว ต่อเนื่อง อ่อนช้อย นุ่มนวล
4. เส้นก้นหอย คือ เส้นโค้งต่อเนื่องกันวนเข้าเล็กลงเป็นจุด
คล้ายก้นหอยให้ความรู้สึก อึดอัด เคลื่อนไหวคลี่คลาย
5. เส้นโค้งอิสระ คือ เส้นโค้งต่อเนื่องกันไปไม่มีทิศทางคล้าย
เชือกพันกัน ให้ความรู้สึกวุ่นวาย ยุ่งเหยิง ไม่เป็นระเบียบ

จากลักษณะผลงานศิลปะนิพนธ์ของผู้สร้างสรรค์จะเห็นได้ว่า เป็นผลงานเกี่ยวกับเรื่อง
รูปร่างรูปทรงในผลงานของผู้สร้างสรรค์ใช้รูปทรงอินทรีย์ รูปและรูปทรงอิสระในการสร้างสรรค์ให้
ประสานกลมกลืนกันเป็นเอกภาพ มีการใช้จุดแต้มลงไปในงานจนเกิดเป็นเส้นแสดงความรู้สึก
ต่างๆ

ภาพประกอบที่ 44 ภาพแสดงผลงานในลักษณะการกำหนดเส้นโครงสร้างผลงาน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ดูเกิดจินตนาการรู้สึกได้ถึงความเคลื่อนไหว อิสระของมีเส้น ปะติดปะต่อเชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่ง จนถึงสาระสำคัญของภาพผลงาน

- เส้นแนวตั้ง ให้ความรู้สึกสง่า มั่นคง หนักแน่น ซื่อตรง
- เส้นแนวนอน ให้ความรู้สึกสงบ ราบเรียบ นิ่ง
- เส้นหยัก ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวสนุกสนาน
- เส้นโค้ง ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวอย่างช้า ลื่นไหลอย่างต่อเนื่อง
- เส้นรัศมีกระจาย ให้ความรู้สึกแผ่ขยาย รู้สึกกว้าง ยิ่งใหญ่

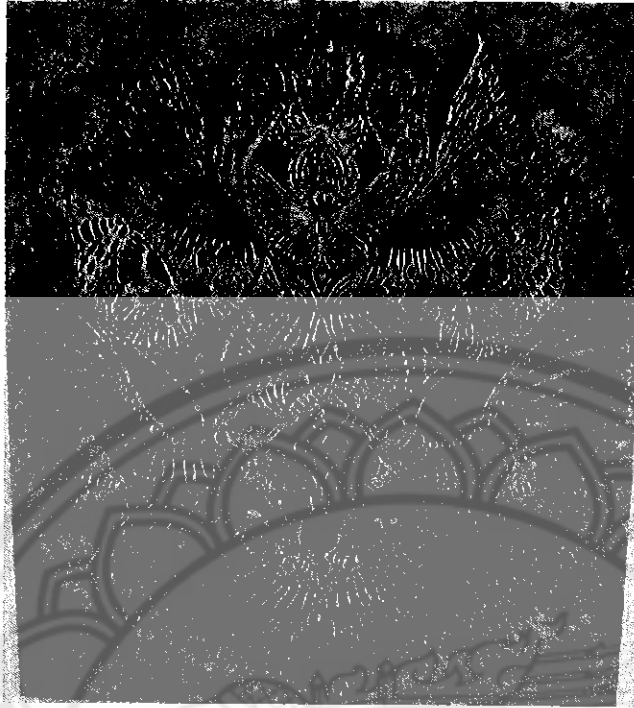
การวิเคราะห์ทัศนธาตุ

สี (color) ในงานผู้สร้างสรรค์มีที่ใช้ดังต่อไปนี้

สีเป็นทัศนธาตุที่มีความสำคัญและมีบทบาทมากที่สุดในงานจิตรกรรม เพราะเป็นสื่อที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผ่านการมองเห็นได้โดยตรง ซึ่งในผลงานสร้างสรรค์ชุด “ความประทับใจจากสีสันธรรมชาติ” ผู้สร้างสรรค์เลือกใช้สีที่กลมกลืน กำหนดโครงสร้างโดยรวมของผลงานเป็นสีวรรณะอุ่นและเย็น ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมพื้นให้เป็นสีดำ และทากาวแล้วโรยทรายสีน้ำเงิน สีม่วง ลงไปในส่วนรูปทรงตัวภาพต่างๆอย่างเป็นจังหวะ จากนั้นจึงสร้างค่าน้ำหนักและความจัดของสีในรูปแบบตัวภาพด้วยการเพิ่มปริมาณสีแดงเข้าไปทีละน้อย ซึ่งการใช้สีในลักษณะดังกล่าวนี้ จะเกิดอุณหภูมิค่าสีในภาพผลงานที่ให้ความรู้สึกน่าค้นหา ผสมกันไป อีกทั้งภาพผลงานการสร้างสรรค์มีโครงสร้างที่กลมกลืน สามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้ตรงตามที่ต้องการนำเสนอ

ภาพประกอบที่ 45 ภาพแสดงของโครงสร้างสีโดยรวมของภาพผลงานการสร้างสรรค์ ซึ่งจะประกอบไปด้วยโครงสร้างวรรณะเย็น 70% และวรรณะร้อน 30%

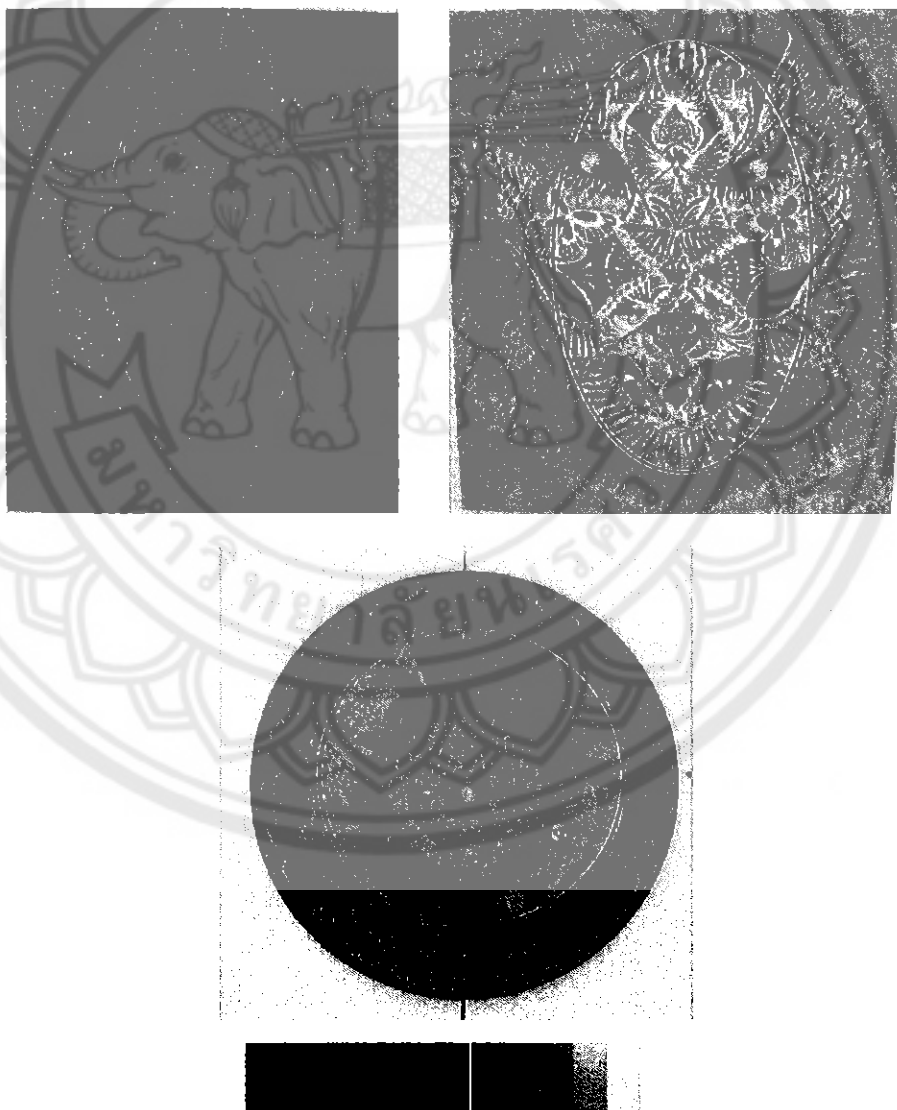
ภาพประกอบที่ 46 ภาพแสดงของโครงสร้างสีโดยรวมของภาพผลงานการสร้างสรรค์ ซึ่งจะประกอบไปด้วยโครงสร้างวรรณะร้อน 70% วรรณะเย็น 30%

ภาพประกอบที่ 47 ภาพแสดงของโครงสร้างสีโดยรวมของภาพผลงานการสร้างสรรค์ ซึ่งจะประกอบไปด้วยโครงสร้างวรรณะเย็น 70% และวรรณะร้อน 30%

น้ำหนัก (Value)

การสร้างค่าน้ำหนักในผลงานสร้างสรรค์ชุด “ความประทับใจจากสี่สันธรมชาติ” มีความเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการกำหนดโครงสร้างของภาพผลงาน กล่าวคือ โครงสร้างโดยรวมของภาพผลงานเป็นโครงสร้างที่กลมกลืน ดังนั้นค่าน้ำหนักที่เกิดขึ้นในภาพผลงาน จะเกิดจากการกำหนดค่าน้ำหนักของสีที่มีความอ่อนแก่แตกต่างกันออกไป ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดให้รูปทรงของผีเสื้อเป็นรูปทรงหลักของภาพที่มีค่าน้ำหนักที่อ่อนที่สุด พื้นหลังมีค่าน้ำหนักค่อนข้างเข้ม ซึ่งเป็นรูปทรงย่อยจะมีค่าน้ำหนักกลาง ทั้งนี้ในแต่ละส่วนของรูปทรงที่กล่าวมา จะมีการสร้างค่าน้ำหนักที่แตกต่างสลับกันไปอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ภาพผลงานเกิดความเคลื่อนไหวไปตามอารมณ์รู้สึก

ภาพประกอบที่ 48 ภาพแสดงน้ำหนักสีต่างๆในผลงาน เมื่อแปรเป็นค่าน้ำหนักอ่อน กลาง เข้ม

หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์

เอกภาพ (Unity)

ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความสอดคล้องกลมกลืน เป็นหน่วยเดียวกัน ด้วยการจัดองค์ประกอบให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันเป็นกลุ่มก้อนไม่กระจัดกระจาย โดยการจัดระเบียบของรูปทรง จังหวะ เนื้อหาให้เกิดดุลยภาพจะได้สื่ออารมณ์ ความรู้สึก ความหมายได้ง่ายและรวดเร็ว

1. การขัดแย้ง (Contrast)

- มีการขัดแย้งของขนาด ในภาพมีการใช้รูปแบบของดอกไม้ที่เล็กบ้าง ใหญ่บ้าง เพื่อให้เกิดระยะใกล้ไกล
- มีการขัดแย้งของบรรยากาศกับรูปทรงผีเสื้อ พื้นหลังจะมีลายของผีเสื้อขนาดเล็ก แต่ไม่ขัดเท่าผีเสื้อขนาดใหญ่ตรงกลาง
- มีการขัดแย้งของที่ว่างหรือจังหวะ พื้นหลังที่ว่างเปล่าขัดกับจุดเด่น แสดงถึงความสนุก เคลื่อนไหว น่าค้นหา

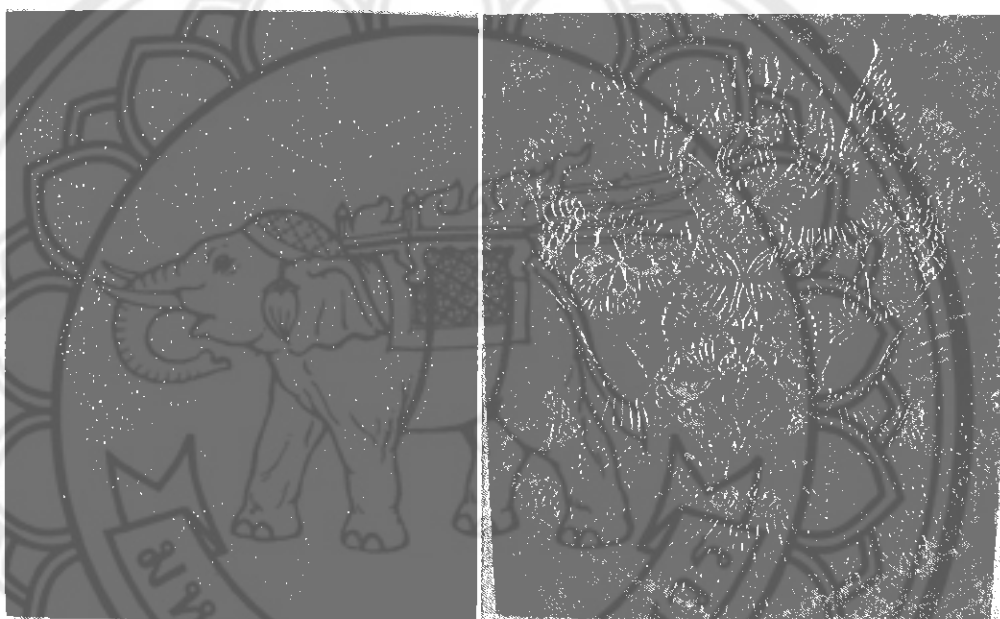
2. การประสาน (Harmony)

- การเป็นตัวกลาง โดยใช้สีเข้ามาเชื่อมให้รูปแบบที่มีลักษณะต่างกัน ทำให้ภาพกลมกลืนไม่แตกต่างกัน
- การซ้ำ มีการซ้ำรูปแบบของผีเสื้อให้ดูซับซ้อน ดูเคลื่อนไหวไปมามีระยะใกล้ไกล

การวิเคราะห์สัญลักษณ์ที่ใช้ในการแสดงออก

ลักษณะของสัญลักษณ์ที่ใช้ในการแสดงออกของผลงานการสร้างสรรค์ชุด “ความประทับใจจากสี่พัน ธรรมชาติ” เป็นสัญลักษณ์ของรูปทรงที่ผู้สร้างสรรค์สร้างขึ้น เพื่อสื่อความหมายหรือแสดงนัยยะสำคัญที่ ต้องการถ่ายทอดถึงผู้ชมผลงาน ซึ่งประกอบด้วย

รูปทรงของผีเสื้อ ที่ปรากฏในภาพผลงานการสร้างสรรค์ชุดนี้ เป็นจุดเด่นของผลงาน และเป็นสื่อ สัญลักษณ์ที่แสดงถึงผีเสื้อ เป็นตัวแทนความสวยงามของธรรมชาติแสดงสีสันและลวดลายที่ธรรมชาติสร้างขึ้น

ภาพประกอบที่ 49 แสดงภาพรูปทรงของผีเสื้อที่ปรากฏในผลงานสร้างสรรค์

ผลการวิเคราะห์กลวิธี

ผลงานการสร้างสรรค์ชุด “ความประทับใจจากสี่พันธรรมชาติ” ได้อาศัยรูปแบบและกลวิธีที่ สืบเนื่องมาจากรูปแบบเหมือนจริง ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาค้นคว้าทดลองและวิเคราะห์ผลลัพธ์ทางเทคนิคอัน เกิดจากการนำวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่มีความเหมาะสมที่สุดมาใช้ในกระบวนการสร้างสรรค์ เพื่อให้ภาพผลงาน ชุดนี้เกิดความสมบูรณ์ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา และกระบวนการสร้างสรรค์ โดยสามารถเปรียบเทียบให้เห็น ถึงขั้นตอนที่แสดงถึงกลวิธีและวิธีการต่างๆของการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมแบบเหมือนจริงกับผลงานการ สร้างสรรค์ชุด “ความประทับใจจากสี่พันธรรมชาติ”

ขั้นตอนการ สร้างสรรค์	ขั้นตอนของวิธีการสร้างสรรค์ผลงานชุด “ความประทับใจจากสี่สีสัญชาติ”
1.ขั้นตอน เตรียมเฟรม	-เตรียมพื้นเฟรมไม้อัด -รองพื้นด้วยสีน้ำพลาสติกสีขาว-ดำ
2.ขั้นตอน เตรียมวัสดุ อุปกรณ์สำหรับ เขียนภาพ	-เตรียมทรายสี -อุปกรณ์ใส่กาวน้ำ สำหรับเขียนลาย -แปรงทาสีบ้าน ที่ตักน้ำแข็ง กระชอน -ดินสอร่างภาพ เป็นดินสอสี
3.การร่างภาพ	-วางองค์ประกอบของรูปทรง -ร่างภาพขยายลงบนพื้นเฟรมด้วยแบบขยายจากเครื่องถ่ายเอกสาร
4.ขั้นตอนการ ระบายสี	-โรยสีพื้นหลัง -เขียนลายด้วยกาวใสชั้นแรกลงไป + โรยทรายชั้นแรกและชั้นที่ 2, 3 และ 4
5.ขั้นตอนการ เก็บ รายละเอียด	-คัดสีสว่างสุดตามแบบที่กำหนดไว้
6.การเคลือบ ผลงาน	-ใช้กาวน้ำทาอีกชั้นเพื่อเคลือบทรายสีไม่ให้ร่วง

ตารางประกอบที่ 1 ขั้นตอนที่แสดงถึงวิธีการต่างๆ ระหว่างการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมแบบเหมือนจริงด้วยเทคนิคและวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำการสร้างสรรค์ผลงานชุด “ความประทับใจจากสี่สีสัญชาติ”

จากตารางจะเห็นได้ว่า ขั้นตอนที่แสดงถึงวิธีการต่างๆของการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมชุด “ความประทับใจจากสีเส้นธรรมชาติ” ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาค้นคว้าหาวิธีการสร้างสรรค์จิตรกรรมแล้วนำมาสร้างสรรค์ใหม่ด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยที่ส่งผลให้สามารถดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบดังกล่าวได้อย่างสะดวกราบรื่น

เนื้อหา (Content)

เรื่องราว (Subject)

1. แนวเรื่อง สีเส้นของธรรมชาติใช้ผีเสื้อเป็นตัวแทนของความงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้น
2. สัญลักษณ์ รูปทรงของผีเสื้อ เพราะผีเสื้อแต่ละชนิดมีรูปทรง สีเส้น และลวดลายที่ต่างกัน
3. แนวคิด ความประทับใจจากสีเส้นและลวดลายของธรรมชาติ
4. ความบันดาลใจ สีเส้นและลวดลายที่ธรรมชาติสร้างขึ้นถูกนำมาถ่ายทอดผ่านผลงานจิตรกรรมชุด “ความประทับใจจากสีเส้นธรรมชาติ”

เนื้อหาภายในเป็นคุณค่าทางสุนทรียภาพหรือคุณค่าทางศิลปะ

1. มีการใช้รูปแบบของผีเสื้อที่ดูซับซ้อน เคลื่อนไหว กลมกลืน
2. มีขนาดของรูปแบบผีเสื้อที่ไม่เท่ากัน เล็กบ้างใหญ่บ้าง เพื่อให้ภาพเกิดมิติ
3. มีการใช้บรรยากาศให้ดูน่าค้นหาโดยการปล่อยพื้นที่ให้ว่าง
4. มีการใช้สีที่ดูมีชีวิตชีวาให้รู้สึกรับบรรยากาศสีเส้นลึกลับน่าค้นหา
5. เนื้อหาทาง อารมณ์ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะนี้ มีคุณลักษณะ ทางรูปแบบ แสดง

องค์ประกอบของภาพรูปทรง อย่างมีการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกมีชีวิตชีวาและค้นหา โดยยังคำนึงถึงความงามอย่างประสานกลมกลืน ของทัศนธาตุ รูปทรงที่มีสัดส่วนที่ถูกต้องลงตัวให้ความรู้สึกน่าค้นหา สนุกสนาน มีการสร้างฟอร์มให้มีความดุล ทำให้รู้สึกเคลื่อนไหวไม่สิ้นสุด ทำให้รู้สึกสวยงามและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

บทที่ 5

บทสรุป

การศึกษาค้นคว้าการสร้างสรรคผลงานศิลปนิพนธ์ชุด ความประทับใจจากสี่สันธรมชาติ ตามแนวทางขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ ซึ่งล้วนแต่เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงาน แนวทางความคิด เพื่อก่อให้เกิดพัฒนางานทัศนศิลป์ ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

1. เพื่อเป็นการศึกษาค้นคว้ากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะนำไปสู่การบันทึกผลการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไว้อย่างเป็นระบบในรูปเอกสารภาคศิลปนิพนธ์
2. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ เรื่อง ภาพสะท้อนวิถีชีวิต ในรูปแบบจิตรกรรม โดยการถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตการประกอบอาชีพในชนชั้นแรงงาน ในรูปแบบรูปธรรม กลวิธี จิตรกรรม สื่อผสม
3. สรุป รวบรวม วิเคราะห์ และการสร้างสรรค์ศิลปะ
4. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการการสร้างสรรค์ศิลปะ ตอบสนองความคิดและความรู้สึกแสดงออกถึงคุณค่าทางความงามในรูปแบบผลงานจิตรกรรมสร้างสรรค์

ผลที่ได้รับจากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ทำให้ ผู้สร้างสรรค์เกิดกระบวนการการเรียนรู้ไม่เพียงแคในกระบวนการทำงานสร้างสรรค์เท่านั้นร่วมไปถึงการใช้ชีวิตของผู้สร้างสรรค์เองด้วย เมื่อเกิดการเรียนรู้ ย่อมทำให้เกิดการพัฒนาในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ อย่างมีความรอบคอบ ด้วยความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะฝีมือจนนำไปสู่การบันทึกผลการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไว้อย่างเป็นระบบในภาคเอกสาร

จากการทำงานศิลปนิพนธ์ ผู้สร้างสรรค์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานทั้งภาคชิ้นงานจริงและ

ภาคเอกสารจะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ที่สนใจศึกษาศิลปะทัศนศิลป์ได้ และไม่ว่าคุณค่าของผลสำเร็จจะอยู่ในระดับใด ผู้สร้างสรรค์จะนำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้ดีขึ้น

ยิ่งขึ้นไปในอนาคต

บรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง

เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์,(2556),Thailand butterfly guidd,กรุงเทพ,สำนักพิมพ์สารคดี
 ชลุด นิมเมสมอ,(2539),องค์ประกอบศิลปะ,กรุงเทพ:บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด
 สุรชาติ เกษประสิทธิ์,(2555),เอกสารประกอบการเรียนการสอน,พื้นฐานองค์ประกอบศิลปะ:คณะ
 สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,(2536),การศึกษากับชีวิตและชุมชน,สำนักพิมพ์
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

แหล่งอ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต

http://www.watthamfad.com/dhamma_world%20Mandala.htm

<http://www.nana-bio.com/image%20web2/nana%20story/color.html>

<http://www.greenistasociety.com/variety>

<http://www.shutterstock.com/similar>

<http://www.queengallery.org/Exhibitions/Details.aspx?id=14>

<http://www.oknation.net/blog/phaen/2007/09/14/entry-1>

<http://www.khaoyaizone.com/ความรู้-เบื้องต้น-เกี่ยวกับ-ผีเสื้อ>

ประวัติผู้สร้างสรรค์

ชื่อ-สกุล จิตรานุช แก้วลูน
 เกิด 10 เมษายน 2535
 ที่อยู่ 55/9 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
 โทร. 088-8138832
 E-mail nanvis_art@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2540-2547 ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนภัทรวิทยา
 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
 พ.ศ. 2547-2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนภัทรวิทยา
 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
 พ.ศ. 2551-2554 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสรรพวิทยาคม
 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
 พ.ศ. 2554-2558 ปริญญาตรี วิชาเอกจิตรกรรม สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์
 ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติการแสดงผลงาน

พ.ศ. 2557 นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของนิสิต สาขา
 ออกแบบทัศนศิลป์รุ่น 3 ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะ
 สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร