

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยด้วยวิธีการจุด
ชุดสีสันและลวดลายจากเครื่องแต่งกายโนรา

The creation of contemporary painting by dot. Set colors and
patterns from the and patterns from the Nora costume

รหัสบาร์โค้ด
Barcode.....

เลขเรียกหนังสือ
Barcode.....

หนังสืออ้างอิง ใช้เฉพาะในห้องสมุดเท่านั้น
Reference books used only in the library

โลภิต เดชนะ

ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากบประมาณแผ่นดิน

ประจำปีงบประมาณ 2562

ลิขสิทธิ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

หัวข้อวิจัย การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยด้วยวิธีการจุดชุดสีสันและลวดลายจากเครื่องแต่งกายในรา

ผู้ดำเนินการวิจัย สกุลิต เดชะนະ

ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ศุภชัย สุกข์ใจดี

หน่วยงาน วิทยาลัยช่างศิลป์บ้านบึงพัฒนาศิลป์

ปี พ.ศ. 2562

บทคัดย่อ

งานวิจัยสร้างสรรค์นี้ เป็นการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ทางด้านทัศนศิลป์โดยมีแรงบันดาลใจจากสีสัน ลวดลายของเครื่องแต่งกายในรา ซึ่งทำด้วยลูกปัดหลากระดิ่ง ที่มีสีสันสดใส สวยงาม เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ร้อย เป็นลวดลาย เป็นรูปทรงต่างๆ ด้วยลูกปัดเม็ดเล็ก ๆ เรียงต่อกันเป็นเส้น รูปทรง มีความเป็นอิสระ สามารถเคลื่อนไหวได้ตามจังหวะของการแสดง ดึงดูดความสนใจของผู้ชม

จากสีสัน ลวดลาย ของเครื่องแต่งกายในราดังกล่าว จึงได้นำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานด้านจิตรกรรมจัดวางในรูปแบบใหม่ ด้วยสีอะครีลิก โดยใช้เทคนิคบริการจุดจากการวายในการแสดงออก แทนลูกปัดที่ร้อยเป็นเส้น สี ลวดลาย รูปทรงต่างๆ ซึ่งจะมีลักษณะพื้นผิวใหม่บ่นผ้าใบที่แสดงความโดดเด่นของสีที่สดใส สว่าง แฉวฉา และมีความเคลื่อนไหว เพื่อนำเสนอคุณค่าสุนทรียภาพทางด้านทัศนศิลป์ ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ชื่นชมถึงความงดงามในศิลปะเครื่องแต่งกายของในรา ในรูปแบบผลงานจิตรกรรม

Research title :The creation of contemporary painting by dot. Set colors and patterns from the and patterns from the Nora costume.

Researcher:SopitDetchana

Advisor :SupachaiSukkeechot, Assoc. Prof.

Institution :Nakhonsithammarat college of fine arts.

Years :2019

Abstract

This creative research is a creative visual performance which is inspired by the colors and patterns of the Noracostume, which is made with colorful beads, bright colors, beautiful and unique. Beads decorated with patterns and various shapes with small beads arranged in a line. The shape is independent. It can move according to the rhythm of the show, to attract the attention of the audience.

Colors and patterns of Manora costumes, Therefore, it has been created as a painting work, by using the technique of the point from the cone to express instead of beads that are strung into colors, patterns, and shapes, which will feature a new texture on the canvas showing the distinctness of bright, bright and vibrant colors, to present the value of visual aesthetics to children, youth and the general public, to admired the beauty in the art of costume of Nora In the form of a painting work.

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปฏิบัติงานสร้างสรรค์ทางด้านวิตรกรรมเกิดจากแรงบันดาลใจของสีสันและลวดลายของเครื่องแต่งกายโบราณ ด้วยเทคนิคการจุดด้วยกรวย เพื่อทดลองวัสดุในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านวิตรกรรม และเป็นสื่อทางการเรียนรู้ด้วยวิธีการจุดจากการ ตลอดจนสร้างสุนทรียภาพ ก่อให้เกิดการพัฒนาในกระบวนการเรียนการสอนโดยการจัดทำเป็นองค์ความรู้ ด้วยการเรียบเรียงขบวนการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อถ่ายทอดกระบวนการสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนนักศึกษาในสาขาวิตรกรรม เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจ

ผู้จัดข้อขอบคุณรองศาสตราจารย์ศุภชัย สุกข์โชค ที่ให้ข้อมูลและคำปรึกษา ขอขอบคุณ นางอารีย์ สีลาพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช นางสาวณิจ พิมพิมล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี นายวิศิษฐ พิมพิมล ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ที่ให้คำปรึกษาให้การสนับสนุนส่งเสริมในการจัดทำงานวิจัยสร้างสรรค์ในครั้งนี้ และให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้วยดีเสมอมา ขอขอบคุณนายประณุท ไชยานุพงศ์ ข้าราชการบำนาญ วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ที่ดูแลความถูกต้องในการสะกดคำ และขอขอบคุณเจ้าของเอกสารและงานวิจัยทุกท่าน ที่ผู้จัดได้ศึกษาค้นคว้านำมาอ้างอิงในการทำวิจัย จนกระทั่งงานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

โสภิต เเดชนะ

2562

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญภาพ	ช
บทที่ 1 บทนำ	1
ความสำคัญและที่มาของปัญหา	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย	1
ขอบเขตของการวิจัย	2
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
การนำไปใช้ประโยชน์	3
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	4
เครื่องแต่งกายในราชอาณาจักร	4
องค์ประกอบศิลป์	5
ความหมายขององค์ประกอบศิลป์	5
ทศนธาตุ	6
ทฤษฎีสี	14
ความหมายของสี	14
ทฤษฎีแมสี	13
หลักการใช้สี	18
บทที่ 3 การดำเนินงานวิจัยสร้างสรรค์	23
ขั้นตอนการศึกษาข้อมูล	23
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน	29
สรุปขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน	34
การพัฒนาผลงาน	35
ปัญหาและการแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์	35
บทที่ 4 การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์	36
การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์	36
สรุปการวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์	46
ผลงานสร้างสรรค์	47
บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ	51
การดำเนินงาน	51
ผลการสร้างสรรค์	52
สรุปผลการสร้างสรรค์	53
ข้อเสนอแนะ	53
บรรณานุกรม	54
ประวัติผู้วิจัย	55
ภาคผนวก	56

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1 เครื่องแต่งกายโบราณ	5
2 การจัดจุดในลักษณะต่าง ๆ	6
3 การจัดจุดในลักษณะต่าง ๆ	7
4 Seurat “Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte”	7
5 ผลงานของจอร์จ เชอราล (Georges Seurat)	8
6 ผลงานของขอร์ช เลเมเมน (Georges Lemmen)	8
7 รูปร่างและรูปทรงเรขาคณิต	10
8 ลักษณะรูปอินทรีย์	10
9 รูปทรงอิสระ	10
10 น้ำหนัก	12
11 พื้นผิว	10
12 การซ้ำแบบไม่เป็นจังหวะ	13
13 การซ้ำแบบเป็นจังหวะ	13
14 แมสีของแสง	14
15 แมสี	15
16 วงจรสีธรรมชาติ	15
17 น้ำหนักของสี	16
18 สีวรรณร้อน	17
19 สีวรรณเย็น	17
20 การประสานสีต่างวรรณะ	17
21 สีเอกสารค์	18
22 สีคู่หรือสีปฏิปักษ์	18
23 สีกลมกลืน	19
24 สีกลมกลืน	19
25 สีเลื่อมพราย	20
26 สีเลื่อมพราย	20
27 สีเอกสารค์	21
28 สีส่วนรวมหรือสีครอบจำ	21
29 สีขัดกัน ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ	22
30 สีขัดกัน	22
31 สีสว่างในที่มืด	22
32 ข้อมูลและภาพต้นแบบของผลงานชิ้นที่ 1	24
33 ข้อมูลและภาพต้นแบบลายเส้น และสี ของผลงานชิ้นที่ 2	25
34 ข้อมูลและภาพต้นแบบลายเส้นของผลงานชิ้นที่ 3	25
35 ข้อมูลและภาพร่างต้นแบบของผลงานชิ้นที่ 4	26

สารบัญ (ต่อ)

ภาคที่		หน้า
36	ข้อมูลของผลงานชิ้นที่ 5	26
37	ข้อมูลและภาพร่างต้นแบบของผลงานชิ้นที่ 6	27
38	ข้อมูลและภาพร่างต้นแบบของผลงานชิ้นที่ 7,8	28
39	จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆในการสร้างสรรค์ผลงาน	29
40	การปฏิบัติผลงานสร้างสรรค์	30
41	ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 1	30
42	ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 2	31
43	ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 3	31
44	ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 4	32
45	ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 5	32
46	ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 6	33
47	ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 7	33
48	ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 8	34
49	การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ชิ้นที่ 1	36
50	รูปทรงเครื่องแต่งกายในราชริม และภาพขยายลวดลายผลงานชิ้นที่ 1	37
51	ภาพขยายลวดลาย และจุดในผลงานสร้างสรรค์ชิ้นที่ 1	37
52	การวิเคราะห์ผลงานชิ้นที่ 2	38
53	การวิเคราะห์น้ำหนักสีขาว-ดำ ผลงานชิ้นที่ 3	39
54	การวิเคราะห์ผลงานชิ้นที่ 4	40
55	ภาพขยาย การวิเคราะห์เส้น ผลงานชิ้นที่ 4	41
56	การวิเคราะห์ รูปร่างรูปทรง จากผลงานชิ้นที่ 5	42
57	การวิเคราะห์สีจากเครื่องแต่งกายในราชริม ผลงานชิ้นที่ 6	43
58	การวิเคราะห์ ผลงานชิ้นที่ 7 และ 8	45
59	สีสันและลวดลายจากเครื่องแต่งกายในรา 1	47
60	สีสันและลวดลายจากเครื่องแต่งกายในรา 2	47
61	สีสันและลวดลายจากเครื่องแต่งกายในรา 3	48
62	สีสันและลวดลายจากเครื่องแต่งกายในรา 4	48
63	สีสันและลวดลายจากเครื่องแต่งกายในรา 5	49
64	สีสันและลวดลายจากเครื่องแต่งกายในรา 6	49
65	สีสันและลวดลายจากเครื่องแต่งกายในรา 7	50
66	สีสันและลวดลายจากเครื่องแต่งกายในรา 8	50

บทที่ 1
บทนำ

ความสำคัญและที่มาของปัญหา

โน-รา เป็นศิลปการแสดงพื้นบ้านเป็นที่นิยมของคนในภาคใต้ องค์ประกอบหลักในการแสดงโน-รา คือ เครื่องแต่งกาย และเครื่องดนตรี โดยเฉพาะเครื่องแต่งกายที่ใช้สำหรับสวมลำตัวแทนเสือ ซึ่งทำด้วยลูกปัดหลากหลายสี มีสีสันที่สดใส สวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ร้อยเป็นลวดลาย ด้วยลูกปัดเม็ดเล็กๆ เรียงต่อกันเป็นเส้น เป็นลวดลายรูปทรงต่างๆ ที่มีความเป็นอิสระสามารถเคลื่อนไหวได้ตามท่าทาง และจังหวะของการแสดง ดึงดูดความสนใจของผู้ชม และได้ตระหนักรถึงคุณค่าของความงามในการแสดงโน-รา

ในปัจจุบันการแสดงโนรรณ์ให้เห็นและได้รับความนิยมน้อยลงตามลำดับ และกำลังจะเลือนหายไปในที่สุด โดยวิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไป มีวัฒนธรรมและสื่ออื่น ๆ เข้ามานแทนที่ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่แทบจะไม่รู้จักการแสดงโนรณะ ซึ่งในอนาคตเป็นที่น่าห่วงว่า อาจจะไม่มีโนรณะ หรือการแสดงพื้นบ้านอื่น ๆ ในภาคใต้ให้เดชมา กันอีกต่อไป

จากสีสัน ลาวดลาย รูปทรง ของเครื่องแต่งกายในradeangklaew จึงเกิดแรงบันดาลใจนำมารังสรรค์ผลงานทางด้านจิตรกรรม นำมาจัดวางในรูปแบบใหม่ แสดงออกโดยใช้สีอะครีลิค และวิธีการจุดด้วยกรวยแทนลูกปัดที่เป็นเม็ดเล็กๆ ที่ร้อยเป็นเส้น และลาวดลาย ซึ่งจะมีลักษณะพื้นผ้าใหม่บ่นผ้าใบ เป็นการส่งเสริมและเป็นการกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ชื่นชมถึงความงามในศิลปะเครื่องแต่งกายของในradeangklaew ที่มีรูปแบบทางจิตรกรรม ก่อให้เกิดการห่วงแห่งและรักษาศิลปะการแสดง พื้นบ้านนี้ให้คงอยู่สืบไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.เพื่อปฏิบัติงานสร้างสรรค์ทางด้านจิตกรรม จากแรงบันดาลใจ jakiśสีสันและลวดลายของเครื่องแต่งกายในรา ด้วยเทคนิคการจุดด้วยกรวยบนผ้าใบ

2.เพื่อทดลองวัดดูในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านจิตกรรม และเป็นสื่อทางการเรียนรู้ด้วยวิธีการจุดตลอดจนสร้างสุนทรียภาพ ก่อให้เกิดการพัฒนาในกระบวนการเรียนการสอนโดยการจัดทำเป็นองค์ความรู้ ด้วยการเรียบเรียงขบวนการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อถ่ายทอดกระบวนการสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนนักศึกษา เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจ

ขอบเขตของโครงการวิจัย

1. ศึกษาสี ลวดลายจากเครื่องแต่งกายในรายการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง
2. ศึกษาระบวนการสร้างสรรค์ทางจิตกรรมสีอะครีลิก ด้วยวิธีการจุดสีจากกรวยและวัสดุผสมประเภทกระจกสี เลื่อมและวัสดุawareware
3. สร้างสรรค์ผลงานจิตกรรมสีอะครีลิกด้วยวิธีการจุดจากกรวยและวัสดุผสมบนผ้าใบขนาดประมาณ 80x120 เซนติเมตร จำนวน 8 ชิ้น
4. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะโดยการแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงานทางเวปไซท์ เพสบุ๊ค

นิยามศัพท์เฉพาะ

จุดจากการย หมายถึง การจุดสีต่างๆ ด้วยกรวยเป็นเม็ดเด็กๆ มีพื้นผิวนูนออกมานอกกรวย ระยะสี

ในรา หมายถึง การแสดงพื้นบ้านของภาคใต้ มีลักษณะการแต่งกายด้วยลูกปัดหลากสี มีความเป็นอิสระแยกเป็นชิ้นส่วนต่างๆ ประกอบบนร่างกายนักแสดงมีความเคลื่อนไหวได้ตามท่าทางต่างๆ ของ การแสดง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1 เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ผลงานสร้างสรรค์ทางด้านจิตรกรรมด้วยวิธีการจุดจากกรวย และสร้างสุนทรียแก่ผู้ได้ชมผลงาน ชุดสีสันและลวดลายจากเครื่องแต่งกายในราชสุนัขเรียนนักศึกษา เด็ก เยาวชน และประชาชนที่สนใจทั่วไป

2 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เห็นคุณค่าความงาม ผ่านการแสดงออกของการสร้างสรรค์ทางด้านจิตรกรรม โดยนำสีสือด้ายของเครื่องแต่งกายในราชที่มีเอกลักษณ์นำมาแสดงออก ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการแสดงที่สำคัญของภาคใต้ให้สืบทอดต่อไป

3 ผลงานสร้างสรรค์นำไปใช้เป็นสื่อแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นรวมทั้งสามารถสร้างสุนทรียภาพในรูปแบบผลงานทางจิตรกรรม จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่สู่สาธารณะระดับชาติและนานาชาติ เพื่อให้เห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมของไทย

การนำไปใช้ประโยชน์

นักเรียน นักศึกษาเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป

ด้านสังคมและชุมชน

ผู้ใช้	การใช้ประโยชน์
นักเรียนนักศึกษาเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป	เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ในการสร้างสรรค์ผลงานด้านจิตรกรรมร่วมสมัยด้วยวิธีการจุดจากกรวย โดยใช้สีสันและลวดลายเครื่องแต่งกายในราชสุนัขเรียนให้กับผู้ได้ชมผลงานสร้างสรรค์ ทำให้เกิดความรักห่วงเห็นในวัฒนธรรมท้องถิ่น
ชุมชนในท้องถิ่นแหล่งท่องเที่ยว เชิงศิลปวัฒนธรรม	เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นจากการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยด้วยวิธีการจุดสีสันและลวดลายจากเครื่องแต่งกายในราช

บทที่ 2

แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ชุดนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาสีสันและลวดลายของเครื่องแต่งกายในราเพื่อกำหนดกรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานจิตกรรมร่วมสมัยด้วยวิธีการจุด ชุดสีสันและลวดลายจากเครื่องแต่งกายในรา การวิจัยเชิงสร้างสรรค์นี้ผู้วิจัยได้หาข้อมูลจากนักแสดงโนราจากสถานที่ต่างๆ เพื่อศึกษาเรื่องสีและลวดลายของเครื่องแต่งกายในรา ทั้งการแสดงของนักแสดงในจังหวัดนครศรีธรรมราช และการแสดงของนักแสดงจังหวัดพัทลุง ซึ่งสีที่นำมาใช้ล้วนมีความสดใส สีมีความสดโดยไม่ได้ลดค่าของสีลงมากนักซึ่งทั้งสองห้องถูกลงท้องถูกนั่นต่างใช้ลักษณะของสีใกล้เคียงกัน การประกอบกันของสีบนลวดลายและรูปทรงต่างใช้สีในวรรณร้อนและวรรณเย็น ลักษณะการใช้สีแบบกลมกลืนและการใช้สีแบบตัดกันประกอบอยู่ในลวดลายรูปทรงเดียวกันเพื่อให้เกิดความสดความงามของสีในลวดลาย และไม่เกิดความเบื่อหน่ายในลวดลายนั้นๆ อีกทั้งการผสมผสานกันของสีทั้งสองวรรณยังทำให้สีเกิดพลังในลวดลายและรูปทรงอีกด้วย ลักษณะเฉพาะของเครื่องแต่งกายในราขึ้นส่วนต่างๆ สามารถแยกออกจากกันได้ และนำมาประกอบเป็นรูปทรงเครื่องแต่งกายบนกายวิภาคของนักแสดงโนรา

เครื่องแต่งกายในรา ประกอบด้วย

1. เทริด สำหรับประดับศีรษะ

2. เครื่องลูกปัด จะร้อยด้วยลูกปัดใช้สำหรับสวมทับแทนเลือ ประกอบด้วย บ่า สำหรับสวมทับซ้าย-ขวาปีงหน้า ปีงหลังสำหรับสวมทับคอ พานอร้อยลูกปัดเป็นสีเหลี่ยมผืนผ้าสำหรับปิดช่องลำตัว เครื่องลูกปัดดังกล่าวใช้เหมือนกันทั้งตัวยืนเครื่องและตัวนา

3. ปีกนกแอนเป็นเครื่องประดับทำด้วยแผ่นเงินรูปคล้ายนกนางแอ่นกางปีก

4. ทับทรง สวมห้อยไว้กลางอก

5. หางแหส์ ทำด้วยเข้าความรูปคล้ายปีกนก 1 คู่

6. ผ้านุ่ง เป็นผ้านุ่งทับแล้วร้อยไปเหน็บไว้ด้านหลัง

7. ผ้าห้อย คือผ้าสีต่างๆ

8. ผ้าหน้า มักทำด้วยผ้าแล้วร้อยลูกปัดเป็นลวดลาย

9. กำไลต้นแขนและปลายแขน เพื่อรัดกั้มเนื้อให้ดูทะมัดทะแมงสง่างาม

10. กำไล มักทำด้วยทอง ใช้สวมมือและเท้า

11. เล็บ เป็นเครื่องสวมนิ้ว เป็นต้น

ทำให้ขณะแสดงเส้นและรูปทรงที่ร้อยด้วยลูกปัดตามชิ้นส่วนต่างๆ ที่สวมทับมีความเป็นอิสระสามารถเคลื่อนไหวและพริ้วไปตามจังหวะของท่ารำในการแสดงของนักแสดง สีสันและความพริ้วไหวเหล่านี้ช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ที่ได้ชม เมื่อนำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานด้านจิตกรรมโดยใช้สีอะคริลิก กำหนดจุดเม็ดเล็กๆ จากการวิเคราะห์ของเครื่องแต่งกาย เรียงเป็นสี เป็นเส้น เป็นลวดลาย และรูปทรงต่างๆ ประกอบเป็นเรื่องราวของเครื่องแต่งกายในราเป็นผลงานสร้างสรรค์ทางด้านจิตกรรมโดยใช้จุดจากการวิเคราะห์ในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ภาพที่ 1 เครื่องแต่งกายโนรา
ที่มา : www.kroobank.com (16 กันยายน 2562)

ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ชุดนี้ได้บทหวานความเข้าใจเกี่ยวกับหลักทฤษฎี การสร้างสรรค์งานด้านจิตกรรม และการสร้างสรรค์ผลงานของลัทธิโพสต์อิมเพรสชันนิสม์ (Post-impressionist) เช่น ศิลปิน Georges Seurat และจากเอกสารศึกษาของนักวิชาการดังนี้

1. องค์ประกอบศิลป์

- 1.1 ความหมายขององค์ประกอบศิลป์
- 1.2 ทัศนรัต

2. ทฤษฎี

- 2.1 ความหมายของสี
- 2.2 ทฤษฎีแมสี
- 2.3 หลักการใช้สี

1. องค์ประกอบศิลป์ (Composition)

1.1 ความหมายขององค์ประกอบศิลป์

องค์ประกอบศิลป์ หมายถึง การนำสิ่งต่างๆ มาบูรณาการประกอบเข้าด้วยกันตามสัดส่วนที่เหมาะสม มาประสานกันอย่างสมบูรณ์ มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับกัน เพื่อให้เกิดผลงานที่มีรูปแบบที่มีเนื้อหา มีเรื่องราวที่สมบูรณ์ มีลักษณะพิเศษต่าง ๆ เฉพาะตัวนำมาประกอบเข้าด้วยกัน เช่น จุด, เส้น, รูปร่าง-รูปทรง, ลักษณะผิว, สี เปรียบเทียบกับร่างกายของเราประกอบด้วย ส่วนย่อยๆ คือ ศีรษะ จนถูกปาก ตา หู ลำตัว แขน ขา และอวัยวะ น้อยใหญ่มากมาย หากอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดมีความบกพร่อง หรือขาดหายไป เราก็จะกลایเป็นคนพิการ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก และไม่ได้รับความสุขเท่าที่ควร ในงานศิลปะก็เช่นกัน จำเป็นต้องมีส่วนประกอบต่าง ๆ ของศิลปะที่นำมาจัดประสานสัมพันธ์กัน ให้เกิดคุณค่าทางความงาม เราเรียกว่า องค์ประกอบศิลป์ (Composition)

1.2 ทัศนราศุต

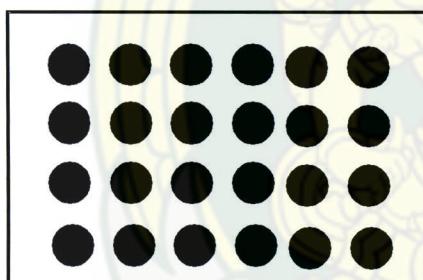
จะลุด นิมเมโน (2544:27) ทัศนราศุตเป็นสื่อสุนทรียภาพที่ศิลปินจะนำมาประกอบกันเข้าให้เป็นรูปทรง เพื่อสื่อความหมายตามแนวเรื่อง หรือแนวความคิดที่เป็นจุดหมายนั้น การประกอบกัน การจัดระเบียบ หรือการประสานกันเข้าของทัศนราศุต จึงเป็นปัญหาสำคัญที่สุดในอันดับต่อมา และจำเป็นต้องมีสิ่งหนึ่งที่จะยึดเหนี่ยวให้วัสดุเหล่านี้รวมตัวเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นสิ่งใหม่ ที่มีชีวิต มีความหมายในตัวเอง สิ่งยึดเหนี่ยวนี้ก็คือ กวญเเกณฑ์ของเอกภาพ

ในการศึกษาศิลปะให้เข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้ดีจำเป็นต้องศึกษาถึงทัศนราศุตที่เป็นฐานในการสร้างงานศิลปะก่อนถึงจะสามารถแยกประเภทขององค์ประกอบได้อย่างถูกต้อง

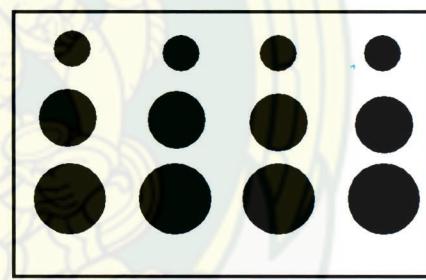
ทัศนราศุตที่เป็นพื้นฐานในการสร้างงานศิลปะ ประกอบด้วย

1. จุด (Point, Dot) คือ เป็นสิ่งที่ปรากฏพื้นฐานที่มีขนาดเล็กที่สุด ไม่มีความกว้าง ความยาว ความสูง ความหนา หรือความลึก (แต่บางครั้งการจุดด้วยอุปกรณ์ที่มีขนาดของหัวสัมผัสใหญ่ เช่น สีเมจิก พู่กัน ฯลฯ ก็ทำจุดมีขนาดใหญ่และเกิดความกว้างความยาวขึ้นได้) เรากำลังพบเห็นจุดได้โดยทั่วไปในธรรมชาติ เช่น ดวงดาวบนท้องฟ้า บนส่วนต่างๆ ของผิวพืชและสัตว์ บนก้อนหิน พื้นดิน ฯลฯ

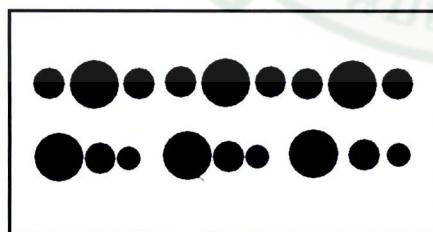
การใช้จุดในงานทัศนศิลป์และงานประยุกต์ศิลป์ นอกจากจุดจะเป็นพื้นฐานขององค์ประกอบอื่น ๆ แล้ว จุดยังเป็นองค์ประกอบที่ช่วยให้งานสร้างสรรค์ต่างๆ มีความสมบูรณ์มากขึ้น การนำจุดมาจัดให้เกิดรูปแบบใหม่อาจทำได้หลายลักษณะ ตัวอย่างเช่น

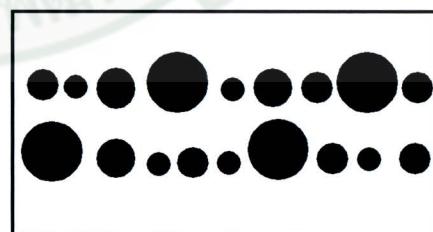
การจัดจุดขนาดเดียวกันให้เรียงข้ากัน

การจัดจุดขนาดต่างๆให้เรียงข้ากัน

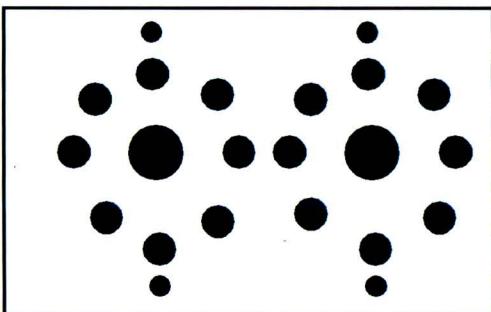
การจัดจุดให้เกิดขนาดต่อเนื่อง

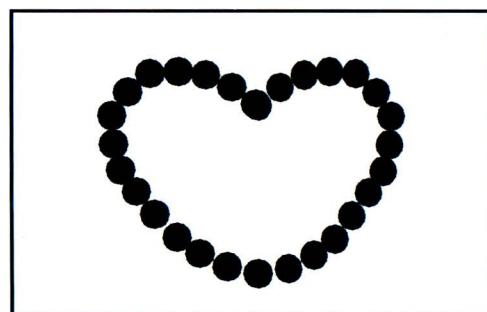
การจัดจุดให้เกิดการการสลับ

ภาพที่ 2 การจัดจุดในลักษณะต่าง ๆ
ที่มา : โสภิต เดชนะ

การจัดจุดให้เกิดลวดลาย

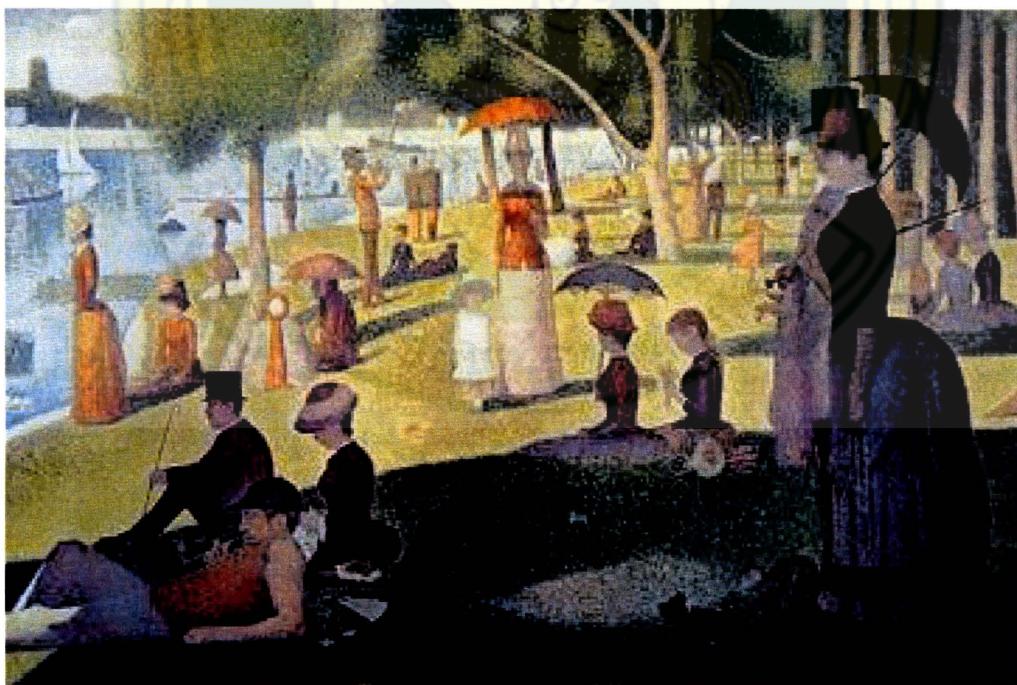
การจัดจุดให้เกิดรูปร่าง

ภาพที่ 3 การจัดจุดในลักษณะต่าง ๆ
ที่มา : โสภิต เดชนะ

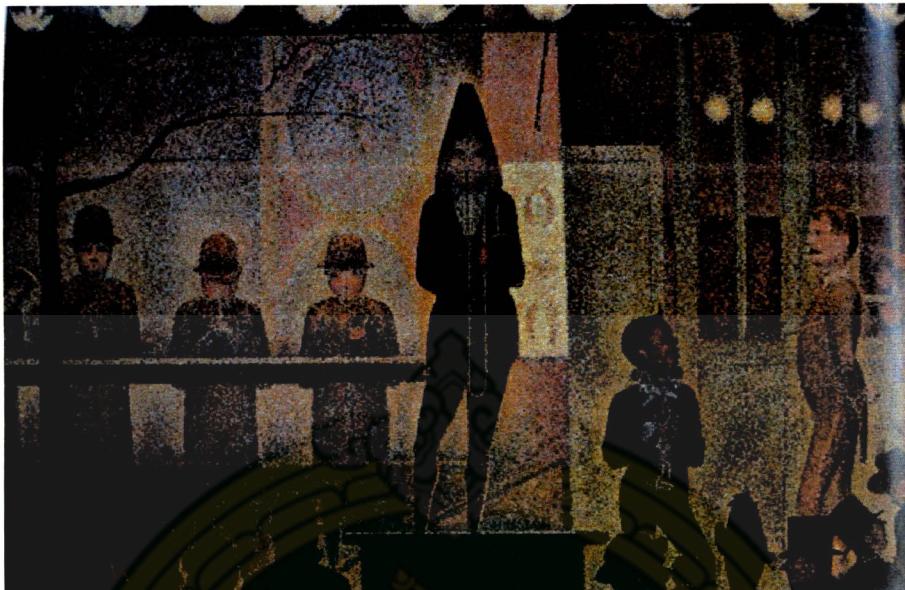
ศิลปินจะใช้จุดในการสร้างสรรค์ผลงาน อาจจะใช้จุดอย่างเดียวในการสร้างสรรค์ผลงาน หรืออาจใช้ร่วมกับองค์ประกอบอื่นๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานก็ได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตามความคิดและจินตนาการของศิลปิน

จุดสามารถทำให้เกิดค่าน้ำหนักความอ่อนแก่ในผลงานถ้าจุดนั้นมีจำนวนมากหรือน้อยหรือมีความหนาแน่นแตกต่างกัน นอกจากนี้การสร้างจุดให้เกิดค่าน้ำหนักที่ไม่เท่ากันยังสามารถทำให้เกิดความรู้สึกตื่นลึกความเป็นมิติให้เกิดขึ้นภายในภาพได้อีกด้วย

ภาพที่ 4 Seurat “Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte” (1884-86)
ที่มา : The Treasures of the Impressionist โดย Jon Kear, 47

จุดสามารถสร้างค่าน้ำหนักอ่อนแก่ให้มีความแตกต่างกันทำให้เกิดมิติและจุดจำนวนมาก ประกอบกับสร้างความรู้สึกเคลื่อนไหวให้เกิดขั้นภายในภาพได้

ภาพที่ 5 ผลงานของจอร์จ เซอราจ (Georges Seurat) การใช้จุดในการสร้างสรรค์ผลงาน
ที่มา : The Treasures of the Impressionist โดย Jon Kear, 354

ภาพที่ 6 ผลงานของจอร์จ เล็มเม่น (George Lemmen) การใช้จุดในการสร้างสรรค์ผลงานและ
การผสานกันของจุดสี
ที่มา : google.co.th. (2 กันยายน 2562)

2. เส้น (Line) หมายถึง รอยขีดเขียนด้วยวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สร้างให้ปรากฏบนพื้นราบ หรือการนำจุดมาเรียงต่อกันเป็นจำนวนมากทำให้เกิดเส้น โดยมีความยาวและทิศทาง และยังหมายถึง ส่วนของรอบนอกของวัตถุอีกด้วย หรือเกิดจากการลากเส้นไปยังทิศทางต่างๆ มีหลายลักษณะ เช่น เส้นตั้ง เส้นนอน เส้นเฉียง เส้นโค้ง ฯลฯ เส้น คือ ร่องรอยที่เกิดจากเคลื่อนที่ของจุด หรือถ้าเรานำจุดมาวาง เรียงต่อ ๆ กันไป ก็จะเกิดเป็นเส้นขึ้น เส้นมีมิติเดียว คือ ความยาว ไม่มีความกว้าง ทำหน้าที่เป็นขอบเขต ของที่ว่าง รูปร่าง รูปทรง น้ำหนัก สี ตลอดจนกลุ่มรูปทรงต่าง ๆ รวมทั้งเป็นแกนหรือ โครงสร้างของรูป ร่างรูปทรง

เส้นเป็นพื้นฐานที่สำคัญของงานศิลปะทุกชนิด เส้นสามารถให้ความหมาย แสดงความรู้สึก และ อารมณ์ได้ด้วยตัวเอง และด้วยการสร้างเป็นรูปทรงต่าง ๆ ขึ้น เส้นมี 2 ลักษณะคือ เส้นตรง (Straight Line) และ เส้นโค้ง (Curve Line) เส้นทั้งสองชนิดนี้เมื่อนำมาจัดวางในลักษณะต่าง ๆ กัน จะมีชื่อเรียก ต่าง ๆ และให้ความหมาย ความรู้สึก ที่แตกต่างกันอีกด้วย

ลักษณะของเส้น

1. เส้นตั้ง หรือ เส้นติง ให้ความรู้สึกทางความสวยงาม สูง สง่า มั่นคง แข็งแรง หนักแน่นเป็นสัญลักษณ์ ของความซื่อตรง
2. เส้นนอน ให้ความรู้สึกทางความกว้าง สงบ ราบรื่น นิ่ง ผ่อนคลาย
3. เส้นเฉียง หรือ เส้นทะแยงมุม ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว รวดเร็ว ไม่มั่นคง
4. เส้นหยัก หรือ เส้นซิกแซก แบบฟันปลา ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว อย่างเป็นจังหวะ มีระเบียบ ไม่ราบรื่น น่ากลัว อันตราย ขัดแย้ง ความรุนแรง
5. เส้นโค้ง แบบคลื่น ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ ลื่นไหล ต่อเนื่อง สุภาพอ่อนโยน นุ่มนวล
6. เส้นโค้งแบบก้นหอย ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว คลื่นคลาย หรือเติบโตในทิศทางที่ หมุนวนออก มา ถ้ามองเข้าไปจะเห็นพลังความเคลื่อนไหวที่ไม่เสื่อมสุด
7. เส้นโค้งงวงแคบ ให้ความรู้สึกถึงพลังความเคลื่อนไหวที่รุนแรง การเปลี่ยนทิศทางที่รวดเร็ว ไม่หยุดนิ่ง
8. เส้นประ ให้ความรู้สึกที่ไม่ต่อเนื่อง ขาด หาย ไม่ซัดเจน ทำให้เกิดความเครียด ประโภชน์ของเส้น

1. กำหนดส่วนของรอบนอกของรูปร่างทำให้เกิดพื้นที่
2. กำหนดส่วนของรอบของรูปทรงทำให้เกิดปริมาตร
3. ทำให้เกิดขอบเขตของที่ว่าง
4. ทำให้เกิดอารมณ์และความรู้สึก
5. แบ่งที่ว่างของภาพออกเป็นส่วนๆ
6. เส้นประแสดงส่วนที่มองไม่เห็นให้ปรากฏ
7. กำหนดขอบเขตของภาพในงานเขียนแบบ
8. ทำให้เกิดจุดลับสายตาหรือทัศนียภาพ (ฉัตร์ชัย อรรถปักษ์ : 2551:31)

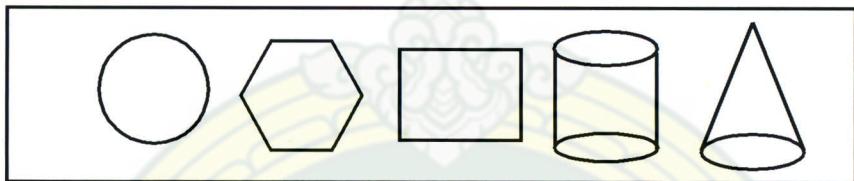
3. รูปร่างและรูปทรง (Shape and Form)

รูปร่าง คือ พื้นที่ ๆ ล้อมรอบด้วยเส้นที่แสดงความกว้าง และความยาว รูปร่างจะมีสองมิติ

รูปทรง คือ ภาพสามมิติที่ต่อเนื่องจากรูปร่าง โดยมีความหนา หรือความลึก ทำให้ภาพที่เห็นมีความชัดเจน และสมบูรณ์

รูปร่างและรูปทรงที่มีอยู่ในงานศิลปะมี 3 ลักษณะ คือ

รูปเรขาคณิต (Geometric Form) มีรูปที่แน่นอน มาตรฐาน สามารถวัดหรือคำนวณได้ง่าย มีกฎเกณฑ์ เกิดจากการสร้างของมนุษย์ เช่น รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี นอกจากนี้ยังรวมถึงรูปทรงของสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นอย่างมีแบบแผนแน่นอน เช่น รถยนต์ เครื่องจักรกล เครื่องบิน ของเล่น เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ผลิตโดยระบบอุตสาหกรรม ก็จัดเป็นรูปเรขาคณิต เช่นกัน รูปเรขาคณิตเป็นรูปที่ให้โครงสร้างพื้นฐานของรูปต่าง ๆ ดังนั้นการสร้างสรรค์รูปอื่น ๆ ควรศึกษารูปเรขาคณิตให้เข้าใจเสียก่อน

ภาพที่ 7 รูปร่างและรูปทรงเรขาคณิต

ที่มา : โสภิต เดชนะ

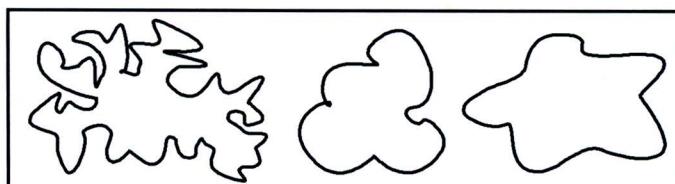
รูปอินทรีย์ (Organic Form) เป็นรูปของสิ่งที่มีชีวิต หรือ คล้ายกับสิ่งมีชีวิตที่สามารถเจริญเติบโต เคลื่อนไหว หรือเปลี่ยนแปลงรูปได้ เช่น รูปของคน สัตว์ พืช

ภาพที่ 8 ลักษณะรูปอินทรีย์

ที่มา : โสภิต เดชนะ

รูปทรงอิสระ (Free Form) เป็นรูปที่ไม่ใช่แบบเรขาคณิต หรือแบบอินทรีย์ เกิดขึ้นอย่างอิสระ ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอน ซึ่งเป็นไปตามอิทธิพล และการกระทำจากสิ่งแวดล้อม เช่น รูปก้อนเมฆ ก้อนหิน หยดน้ำ ควัน ซึ่งให้ความรู้สึกที่เคลื่อนไหว มีพลัง รูปอิสระจะมีลักษณะ ขัดแย้งกับรูปเรขาคณิต แต่กลมกลืนกับรูปอินทรีย์ รูปอิสระอาจเกิดจากรูปเรขาคณิตหรือรูปอินทรีย์ ที่ถูกกระทำจนมีรูปลักษณะเปลี่ยนไปจากเดิมจนไม่เหลือสภาพ เช่น รถยนต์ที่ถูกชนจนยับเยินทั้งคัน เครื่องบินตก ตัวไม้ที่ถูกเผาทำลาย หรือซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพัง

ภาพที่ 9 รูปทรงอิสระ

ที่มา : โสภิต เดชนะ

ความรู้สึกที่มีต่อรูปร่างและรูปทรง

ศิลปินและนักออกแบบใช้ความรู้สึกที่มีต่อรูปร่าง และรูปทรงมาออกแบบสร้างสรรค์งานหัศนศิลป์ทุกประเภทเพื่อให้ได้ผลงานตามความมุ่งหมายที่ตั้งใจไว้ โดยอาจใช้ประโยชน์เด็กมากน้อยแล้วแต่ลักษณะของงาน แต่ผลงานทุกชิ้นจะทำให้ผู้พบเห็นเกิดอารมณ์และความรู้สึกได้หลากหลายแตกต่างกันออกไป เช่น

รูปสีเหลี่ยมผืนผ้าแนวโนน ให้ความรู้สึกว่างขาว สงบ มั่นคง
 รูปสีเหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง ให้ความรู้สึกสูงเด่น สง่างาม
 รูปสีเหลี่ยมจัตุรัส ให้ความรู้สึกสมดุล แข็งแรง ไม่เออนเอียง
 รูปสีเหลี่ยมคงที่ ให้ความรู้สึกหนักแน่น มั่นคง ปลอดภัย
 รูปสามเหลี่ยม ให้ความรู้สึกสูงเด่น สง่างาม รุนแรง
 รูปทรงกลม ให้ความรู้สึกกลมกลืน ไม่มั่นคง
 รูปทรงอิฐระ ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว ไม่แน่นอน (ฉัตรชัย อรรถปักษ์ : 2551:43)

น้ำหนัก (Value) หมายถึงความอ่อนแก่ของสี หรือน้ำหนักแสงเงาที่นำมาใช้ในการเรียนภาพน้ำหนัก ทำให้รูปทรงมีปริมาตร และให้ระยะมิติแก่ภาพ ค่าน้ำหนัก คือ ค่าความอ่อนแก่ของบริเวณที่ถูกแสงสว่าง และบริเวณที่เป็นเงาของวัตถุหรือ ความอ่อน- ความเข้มของสีหนึ่ง ๆ หรือหลายสี เช่น สีแดง มีความเข้มกว่าสีชมพู หรือ สีแดงอ่อนกว่าสีน้ำเงิน เป็นต้น นอกจากนี้ยังหมายถึงระดับความเข้มของแสงและระดับ ความมืดของเงา ซึ่งໄลเรียงจากมืดที่สุด (สีดำ) ไปจนถึงสว่างที่สุด (สีขาว) น้ำหนักที่อยู่ระหว่างกลางจะเป็นสีเทา ซึ่งมีตั้งแต่เทาแก่ที่สุด จนถึงเทาอ่อนที่สุด การใช้ค่าน้ำหนักจะทำให้ภาพดูเหมือนจริง และมีความกลมกลืน ถ้าใช้ค่าน้ำหนักหลาย ๆ ระดับจะทำให้มีความกลมกลืนมากยิ่งขึ้น และถ้าใช้ค่าน้ำหนักจำนวนน้อยที่แตกต่างกันมากจะทำให้เกิด ความแตกต่าง ความขัดแย้ง

ภาพที่ 10 น้ำหนัก

ที่มา : สมพบ จิตตโยธा, 30

ประโยชน์ของน้ำหนัก

น้ำหนักสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะดังนี้

1. ให้ความเป็น 2 มิติแก่รูปทรง
2. ให้ความเป็น 3 มิติแก่รูปทรงซึ่งเกิดจากแสงเงา
3. ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างรูปร่าง กับพื้น หรือรูปทรงกับพื้นที่ว่าง
4. ให้ความเป็นมิติเต็มลึก
5. นำสายตาของผู้ดูไปตามลำดับอ่อนแก่ ทำให้เกิดความรู้สึกเคลื่อนไหว

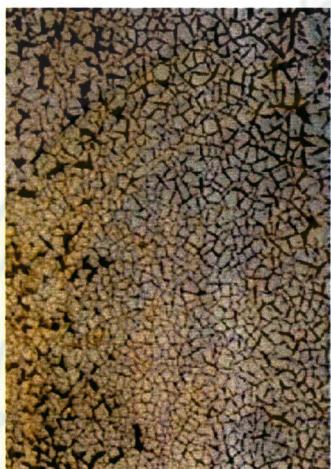
ลักษณะผิว (Texture)

ลักษณะผิว หมายถึง ลักษณะของบริเวณพื้นที่ของสิ่งต่างๆ ที่เมื่อสัมผัสจับต้องหรือเมื่อเห็นแล้ว มีความรู้สึกว่าเป็นลักษณะอย่างไร เช่น หยาบ ละเอียด มัน ด้าน ชุ่มชื้น เป็นเส้น เป็นจุด เป็นกำมะหยี่ เป็นต้น

ลักษณะผิวมี 2 ชนิดคือ

1. ลักษณะผิวที่เราสามารถสัมผัสจับต้องได้เป็นพื้นผิวที่มีอยู่จริงของผิววัสดุนั้นๆ เช่น ผิวของกระดาษทราย ผิวของส้ม ผิวของแก้ว ฯลฯ

2. ลักษณะผิวสัมผัสได้ด้วยตาที่ทำให้มีขึ้นเกิดจากการมองเห็น เมื่อมองดูจะรู้สึกว่าหยาบหรือละเอียด แต่เมื่อสัมผัสจับต้องเข้าจริงกลับเป็นผิวเรียบๆ เช่นวัสดุสังเคราะห์ที่ทำผิวเป็นลายไม้ ลายหินอ่อน หรือการวาดรูปลายหินเป็นก้อนให้ความรู้สึกเป็นก้อนหิน เมื่อเราสัมผัสเป็นผิวเรียบของกระดาษนั้นๆ ลักษณะรูปแบบนี้ เป็นการสร้างพื้นผิวภาพลวงตาให้สัมผัสได้ด้วยการมองเห็นเพียงเท่านั้น

ภาพที่ 11 พื้นผิว

ที่มา : <https://krittayakorn.woradress> (18 กุมภาพันธ์ 2562)

ความรู้สึกที่ได้รับจากลักษณะพื้นผิว

ลักษณะพื้นผิวให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปตามพื้นผิวนั้นๆ เช่น ผิวละเอียดให้ความรู้สึกนุ่มนวล เบา สบาย สุภาพ ผิวเรียบมั่นവัวให้ความรู้สึกลื่น หรูหรา มีราคา ส่วนผิวหยาบให้ความรู้สึกเข้มแข็ง หนักแน่น แข็งแรง กระด้าง น่ากลัว การนำพื้นผิวมาพسانกળกเลินได้อย่างเหมาะสมลงตัวจะเกิดความสวยงามน่าสนใจ ซึ่งจะพบเห็นโดยทั่วไปในสถาปัตยกรรม

การซ้ำ

การซ้ำ (repetition) เกิดจากองค์ประกอบที่มีลักษณะเหมือนกันตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป왕อยู่ในที่ว่าง โดยมีที่ว่างคั่นอยู่ระหว่างหน่วยขององค์ประกอบที่จะนำมาวางซ้ำ ได้แก่ จุด เส้น น้ำหนัก รูปร่าง รูปทรง สี ลักษณะพื้นผิวรูปแบบการซ้ำ การซ้ำสามารถแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ

1. การซ้ำแบบเหมือนกัน เป็นการซ้ำองค์ประกอบที่มีขนาด น้ำหนัก หรือลักษณะเดียวกันต่อเนื่อง

2. การซ้ำแบบลดหลั่น เป็นการซ้ำองค์ประกอบที่มีขนาด น้ำหนัก หรือลักษณะแตกต่างกัน เรียงจากมากไปน้อย หรือน้อยไปมาก
3. การซ้ำเป็นจังหวะ เป็นการซ้ำองค์ประกอบที่มีลักษณะเหมือนกันเรียงต่อเนื่องกันไปภายใน 1 ชุดนี้จะประกอบด้วยหน่วยอยู่ที่มีขนาด น้ำหนัก หรือลักษณะแตกต่างกัน
4. การซ้ำแบบไม่เป็นจังหวะ เป็นการซ้ำองค์ประกอบที่มีลักษณะหนึ่งอย่างมีอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยที่แน่นอน

ภาพที่ 12 การซ้ำแบบไม่เป็นจังหวะ
ที่มา : <https://kitsanabbcit58.wordpress.com>
(15 กุมภาพันธ์ 2562)

จังหวะ

จังหวะ (rhythm) เกิดจากการซ้ำกันอย่างต่อเนื่องและมีเอกภาพขององค์ประกอบพื้นฐานที่ มีลักษณะเหมือนกันตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป รูปแบบการซ้ำจังหวะ เราสามารถแบ่งจังหวะเป็น 3 รูปแบบ

1. จังหวะการซ้ำ เป็นจังหวะขององค์ประกอบที่มีลักษณะเหมือนกันเรียงต่อเนื่องกันไป
2. จังหวะสลับ เป็นจังหวะขององค์ประกอบที่มีลักษณะสลับกันไปมาอย่างเป็นระเบียบ
3. จังหวะแปร เป็นจังหวะขององค์ประกอบที่มีการเปลี่ยนแปลงของลักษณะไปทีละเล็กน้อย เช่น อ่อนกลาง แก้ เข้ม จังหวะแปรนี้เมื่อนำไปใช้งานทัศนศิลป์อย่างเหมาะสมสามารถชักนำให้ผู้ดูรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวได้

ลวดลาย

ลวดลาย (pattern) คือลักษณะการจัดวางองค์ประกอบเรียงต่อกันซ้ำๆ ต่อเนื่องอย่างเป็นจังหวะ เกิดเป็นลักษณะเฉพาะ และทำให้เกิดเอกภาพกลมกลืนขึ้นในผลงานนั้นๆ

ภาพที่ 13 การซ้ำแบบเป็นจังหวะ
ที่มา : <https://kitsanabbcit58.wordpress.com> (15 กุมภาพันธ์ 2562)

2. ทฤษฎีสี

ความหมายของสี

สี (Colour) ตาม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง ลักษณะของแสง ที่ปรากฏแก่สายตาเรา ให้เห็นเป็น สีขาว ดำ แดง เขียว ฯลฯ หรือการสะท้อนรัศมีของแสงมาสู่เรา สีที่ปรากฏในธรรมชาติ เกิดจากการสะท้อนของแสงสว่าง ผลกระทบกับวัตถุแล้ว เกิดการหักเหของแสง (Spectrum) สีเป็นคลื่นแสงชนิดหนึ่ง ซึ่งปรากฏให้เห็น เมื่อแสงผ่านละอองไอน้ำ ในอากาศ หรือ แห่งแก้วปริซึม ปรากฏเป็นสีต่างๆ รวม 7 สี ได้แก่ สีแดง ม่วง ส้ม เหลือง น้ำเงิน คราม และเขียว เรียกว่า สีรุ้ง ที่ปรากฏบนห้องฟ้า ตามธรรมชาติในแสงนั้น มีสีต่างๆรวมกัน อยู่อย่างสมดุลย์ เป็น แสงสีขาวใส เมื่อแสงกระทบ กับสีของวัตถุ ก็จะสะท้อนสีนั้น ออกมายังตาเรา วัตถุสีขาวจะสะท้อนได้ทุกสี ส่วนวัตถุสีเดียว จะดูคลื่นแสงไว้ ไม่สะท้อนสีใด ออกมายัง

อนันต์ ประภาโส (2558:6) ได้ให้ความหมายของสี ไว้ว่า สีหมายถึง ลักษณะของแสงสว่าง ปรากฏแก่ตาให้เห็นเป็นขาว ดำ แดง เขียว เป็นต้น เช่น สีทาก้าน สียอดผ้า สีวดาภพ สีของใบไม้ ผลไม้ สีของห้องฟ้า เป็นต้น

ฉัตรชัย อรรถปักษ์ (2554: 73) สี หมายถึง ปรากฏการณ์ที่แสงส่องกระทบวัตถุแล้วสะท้อน คลื่นแสงบางส่วนเข้าตา เมื่อระบบประสาทตาประมวลผลจึงรับรู้ว่าวัตถุนั้นมีขนาดรูปร่าง ลักษณะผิว และสีเป็นอย่างไร จากความหมายของสี

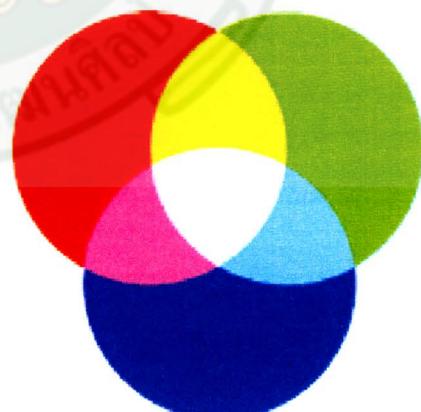
สรุปได้ว่า สี หมายถึง สิ่งที่ปรากฏอยู่บนโลก ทุกสิ่งที่เรามองเห็นรอบตัว ล้วนแต่มีสีสันหลาย หากมีทั้งสีสันที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และสีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สีมีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต มนุษย์ สีมีผลต่อความรู้สึกอารมณ์ จิตนาการ การสื่อความหมายและความสุขในชีวิตประจำวัน ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า สี มีอิทธิพลต่อมนุษย์เราเป็นอย่างสูง และมนุษย์ก็ใช้ประโยชน์จากสีในการสร้างสรรค์ สิ่งต่างๆ อย่างไม่มีที่ลิ้นสุด

ทฤษฎีแม่สี

แม่สี (Primary Color) แม่สี คือ สีที่นำมาผสมกันแล้วทำให้เกิดสีใหม่ ที่มีลักษณะแตกต่างไป จากสีเดิม แม่สี มีอยู่ 2 ชนิด คือ

1. แม่สีของแสง (Light Color)
2. แม่สีวัตถุรاثุ (Pigmentary Primary)

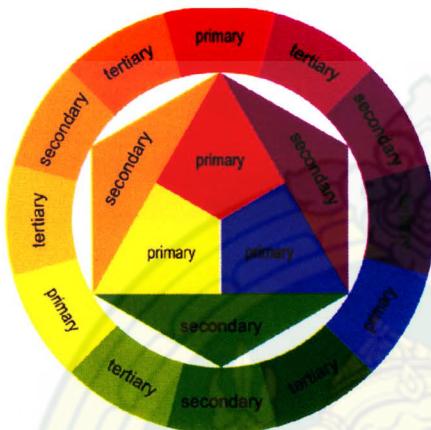
1. แม่สีของแสง (Light Color) หมายถึง แม่สี ที่เกิดจากแสงของดวงอาทิตย์ และแสงของไฟฟ้าซึ่งนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษชื่อ เซอร์ ไอแซก นิวตัน ได้ค้นพบทฤษฎีของแสงในอากาศ การหักเหของแสงผ่านแหล่งแก้วปริซึม โดยมีแม่สีแสงสว่าง 3 สี คือ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงินคราม และเมื่อนำเอาร่วมกันจะเกิดเป็นสีขาว

ภาพที่ 14 แม่สีของแสง

ที่มา : <https://th.m.wikipedia.org> (15 กุมภาพันธ์ 2562)

2. แม่สีวัตถุฐาน (Pigmentary Primary) หมายถึง “วัตถุที่มีสีอยู่ในตัว” สามารถนำมา.registry ท้า ย้อม และผสมได้ เพราะมีเนื้อสีและสีเหมือนตัวเอง เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า แม่สีของช่างเขียนสี ต่างๆ จะเกิดขึ้นมาอีกมากมาย ด้วยการผสมของแม่สี แม่สีวัตถุฐาน เป็นสีที่ได้มาจากการรมชาติ และจาก การสังเคราะห์โดยกระบวนการทางเคมี มี 3 สี คือ สีแดง สีเหลือง และสีน้ำเงิน แม่สีวัตถุฐานเป็นแม่สีที่นำมาใช้งานกันอย่างกว้างขวาง ในวงการศิลปะ วงการอุตสาหกรรม ฯลฯ แม่สีวัตถุฐาน เมื่อนำมาผสมกัน ตามหลักเกณฑ์ จะทำให้เกิด “วงจรสี” ซึ่งเป็นวงสีธรรมชาติ เกิดจากการผสมกันของแม่สีวัตถุฐาน เป็น สีหลักที่ใช้งานกันทั่วไป

ภาพที่ 15 แม่สี

ที่มา : ฉัตรชัย อรรถบากช์ องค์ประกอบศิลปะ, 74

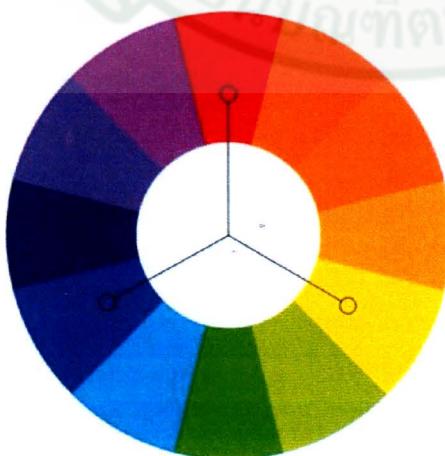
วงสีธรรมชาติ

สีที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ นั้นเกิดจากสีที่เรียกว่า สีวัตถุฐาน ซึ่งสามารถแสดง ความสัมพันธ์กันในวงสี แบ่งออกเป็น 3 ขั้นดังนี้

สีขั้นที่ 1 เรียกว่า แม่สี เป็นสีพื้นฐาน มีสี 3 สี คือ สีน้ำเงิน สีเหลือง สีแดง

สีขั้นที่ 2 เกิดจากการผสมกันของสีขั้นที่ 1 จำนวน 2 สี สีละเท่าๆ กัน ทำให้ได้สีใหม่ 3 สี คือ สีส้ม สีม่วง สีเขียว

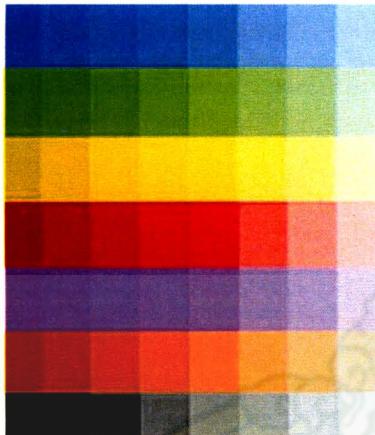
สีขั้นที่ 3 เกิดจากการผสมกันของสีขั้นที่ 1 กับสีขั้นที่ 2 ที่อยู่ในอัตราส่วนเท่ากันทำให้ได้สีใหม่อีก 6 สี คือ สีม่วงน้ำเงิน สีเขียวน้ำเงิน สีเขียวเหลือง สีส้มเหลือง สีส้มแดง และสีม่วง

ภาพที่ 16 วงจรสีธรรมชาติ

ที่มา : men.mthai.com (18 มีนาคม 2562)

น้ำหนักของสี (Value) หมายถึงความสว่างหรือความมืดของสี ถ้าสมสีขาวเข้าไปในสีอีกสีหนึ่ง สีนั้นจะสว่างขึ้น หรือมีน้ำหนักอ่อนลง และถ้าเราเพิ่มสีขาวเข้าไปทีละน้อยๆ เป็นลำดับ เราจะได้ค่าสีหรือน้ำหนักของสีที่เรียงลำดับจากเข้มที่สุดไปจนอ่อนที่สุด

ภาพที่ 17 น้ำหนักของสี

ที่มา : WWW.illustcourse.com (19 สิงหาคม 2562)

ความจัดของสี (Intensity) หมายถึงความสดหรือความบริสุทธิ์ของสีสีหนึ่ง สีที่ถูกผสมด้วยสีดำจะ晦นความจัดหรือความบริสุทธิ์จะลดลง ความจัดของสีจะเรียงลำดับจากจัดสุดไปจนหม่นที่สุด ได้หลายลำดับ ด้วยการค่อยๆ เพิ่มปริมาณของสีดำที่ผสมเข้าไปทีละน้อย จนถึงลำดับที่ความจัดของสีน้อยที่สุด คือเกือบดำ

หน้าที่ของสี

สีทำหน้าที่ เช่นเดียวกับน้ำหนักทุกประการ แต่เพิ่มหน้าที่ที่สำคัญที่สุดขึ้นอีกประการหนึ่งคือ ให้อารมณ์ความรู้สึกด้วยตัวเองโดยตรง

ความรู้สึกต่อสี

สีมีอิทธิพลต่อจิตใจมนุษย์ สามารถทำให้เกิดความรู้สึกต่างๆ มากมาย เช่น

ชื่อสี	ความรู้สึกที่มีต่อสี
แดง	ตื่นเต้น รุนแรง กล้าหาญ มีอำนาจ
เขียว	สดชื่น มีพลัง สบาย มีชีวิตชีวา
เหลือง	ร่าเริง สดใส กระชุ่มกระชวย
ส้ม	สนุกสนาน ร่าเริง อบอุ่น
ม่วง	เศร้า ผิดหวัง
ฟ้า	สดใส สะอาด เรียบร้อย
ชมพู	อ่อนหวาน นุ่มนวล น่ารัก
น้ำเงิน	สุขุม เยือกเย็น สงบ
น้ำตาล	เก่า แห้งแล้ง ทรุดโทรม
เทา	เศร้า สงบ สุขุม เรียบร้อย สุภาพ
ดำ	หลดหลี เศร้า ลึกลับ หนักแน่น
ขาว	บริสุทธิ์ ใหม่ สะอาด

(ฉัตร์ชัย อรรถปักษ์, 2551 : 85)

วรรณะของสี (Tones)

วรรณะของสี หมายถึง สภาพของสีส่วนรวมที่ให้ความรู้สึกไม่ซัดกับสายตาจากงสีธรรมชาติ เราสามารถแบ่งสีออกเป็นสองวรรณะ ดังนี้

1. วรรณะร้อน (Warm tones) หมายถึง กลุ่มสีที่ให้ความรู้สึกร้อนหรืออุ่น ประกอบด้วย สีเหลือง ส้ม-เหลือง ส้ม ส้ม-แดง แดง และม่วง-แดง สีฝ่ายร้อนอาจจะไม่ใช่สีสดๆ ดังเห็นในวงจรสีเสมอไป เพราะสีในธรรมชาติย่อมมีสีที่แตกต่างไปกว่านี้อีกมาก ถ้าหากสีใหม่มีอิทธิพลไปทางสีแดงหรือส้ม เช่น สีน้ำตาล ก็เป็นสีฝ่ายร้อน

2. วรรณะเย็น (Cool tones) หมายถึง กลุ่มสีที่ให้ความรู้สึกเยือกเย็น สงบ เรียบ ประกอบด้วยสีเขียว-เหลือง เขียว เขียวน้ำเงิน น้ำเงิน ม่วง และม่วง

ภาพที่ 18 สีวรรณะร้อน

ที่มา : นักเรียนวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช

ภาพที่ 19 สีวรรณะเย็น

ที่มา : นักเรียนวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช

3. การประسانสีต่างวรรณะ สีทุกสีสามารถทำให้ดูอบอุ่นขึ้นด้วยการผสมสีแดง สีส้ม หรือสีเหลือง ถ้าจะทำให้เย็นลงให้สีขาว สีฟ้า สีน้ำเงิน หรือสีเขียว เข้าไปผสมสีต่างๆ สีที่ถูกผสมก็จะเย็นลง สีวรรณะร้อนมีแนวโน้มที่จะอยู่ข้างหน้าของภาพ ในขณะที่วรรณะเย็นจะให้ความรู้สึกอยู่ด้านหลัง

การประسانสีต่างวรรณะคือ การนำสีวรรณะร้อนและสีวรรณะเย็นมา融合อยู่ด้วยกันในภาพเดียวกัน ถ้าปริมาณของสีวรรณะร้อนมีประมาณ 70% และปริมาณของสีวรรณะเย็น 30% ภาพนั้นก็จะเป็นวรรณะร้อน ในขณะเดียวกันถ้าปริมาณของสีวรรณะเย็น 70% ปริมาณของสีวรรณะเย็น 30% ภาพนั้นก็จะเป็นวรรณะเย็น

ภาพที่ 20 การประسانสีต่างวรรณะ

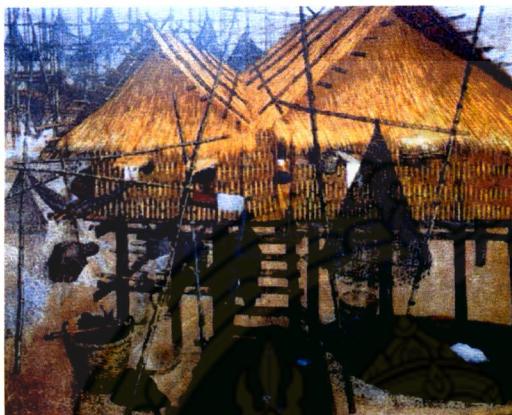
ที่มา : นักเรียนวิทยาลัยช่างศิลป์

นครศรีธรรมราช

การใช้สี

การใช้สีมีอยู่ 2 วิธีใหญ่ๆ คือ การใช้สีกลมกลืน กับการใช้สีตัดกัน แต่จะใช้ให้กลมกลืนหรือตัดกันเพียงไหนนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับจุดหมายของศิลปินแต่ละคนในงานแต่ละงาน การใช้สีก็เช่นเดียวกับการใช้ทัศนธาตุอื่นๆ ถ้ากลมกลืนจนเกินไปก็จีดชีดและน่าเบื่อ ถ้าตัดกันมากเกินไปก็เกิดความขัดแย้งสับสนจนทนไม่ได้ การใช้สีทั้งสองวิธีนี้ยังพอยกออกได้ดังนี้

สีเอกรงค์ (Monochrome) ได้แก่ การใช้สีเดียวที่มีน้ำหนักอ่อนแก่หลายลำดับเป็นการใช้สีกลมกลืนแบบสีเดียว

ภาพที่ 21 สีเอกรงค์

ที่มา : ดำรง วงศ์อุปราช ศิลปินแห่งชาติ

สีคู่ประกอบหรือสีปฏิปักษ์

สีทุกสีจะมีสีคู่หรือที่เรียกว่า สีตัดกันอย่างแท้จริง สีคู่คือสีตรงข้ามจากวงจรสีนั้นเอง

สีเหลือง	คู่กับ	สีม่วง
สีเขียวเหลือง	คู่กับ	สีม่วง-แดง
สีเขียว	คู่กับ	สีแดง
สีเขียวน้ำเงิน	คู่กับ	สีส้ม-แดง
สีน้ำเงิน	คู่กับ	สีส้ม
สีม่วงน้ำเงิน	คู่กับ	สีส้ม-เหลือง

ภาพที่ 22 สีคู่หรือสีปฏิปักษ์

ที่มา : นักเรียนวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช

สีกลมกลืน (Harmony Color) หมายถึง สีที่มีค่า้น้ำหนักความอ่อนเข้มใกล้เคียงกันในวงจรสี หรือสีที่อยู่ข้างเคียง ตามหลักของการประสานสีเรียงตามลำดับในวงจรสี ความกลมกลืนของสีทำได้หลายลักษณะ

1. กลมกลืนด้วยค่าของน้ำหนักของสีๆเดียว (Total Value Harmony) คือการใช้สีเพียงสีเดียวแต่มีค่าหลายน้ำหนัก หรือเป็นแบบเดียวกับ สีเอกสาร์ค อาจใช้การผสมสีขาวให้น้ำหนักอ่อนลง หรือผสมดำให้น้ำหนักเข้มขึ้น
2. กลมกลืนโดยใช้สีใกล้เคียง (Symple Harmony) เป็นการใช้สีข้างเคียงกันในวงจรสีซึ่งมีลักษณะสีใกล้เคียงกัน เช่น ม่วง - ม่วงน้ำเงิน - น้ำเงิน หรือ เขียวเหลือง - เขียว - เขียวน้ำเงิน ฯลฯ
3. สีกลมกลืนโดยใช้สีคู่ผสม (Two Colours Mixing) หมายถึง สีคู่ใดคู่หนึ่งที่ผสมกันแล้วได้สีที่ 3 เช่น สีน้ำเงิน ผสมกับสีเหลืองได้สีเขียว แล้วนำทั้ง 3 สี มาใช้ในงานเดียวกัน เป็นต้น
4. สีกลมกลืนโดยใช้รูรณะของสี (Tone) หมายถึง การนำสีในกลุ่มรูรณะเดียวกันมาจัดอยู่ด้วยกัน เช่น สีในรูรณะร้อนได้แก่ เหลือง เหลือง-ส้ม ลั่ม หรือสีในรูรณะเย็นได้แก่ ม่วง-น้ำเงิน น้ำเงิน เขียว-น้ำเงิน นำมาประกอบในภาพเดียวกัน เป็นต้น

ภาพที่ 23 สีกลมกลืน
ที่มา : นักเรียนวิทยาลัยช่างศิลป์ปัตตานี

ภาพที่ 24 สีกลมกลืน
ที่มา : นักเรียนวิทยาลัยช่างศิลป์ปัตตานี

สีเลื่อมพราย (Scintillation/Vibration)

เป็นการสร้างใช้สีให้เกิดปฏิกิริยาสั่นสะเทือนเคลื่อนไหวต่อสายตา โดยอาศัยสีตรงข้ามและสีส่วนประกอบเป็นตัวทำให้เกิดปฏิกิริยาทางสายตาในผลงานจิตรกรรม การใช้สีเลื่อมพรายคือการ จุด แต้ม ระยะ เป็นส่วนเล็กๆ หลากหลายสีสลับกันไปด้วยสีสดๆ

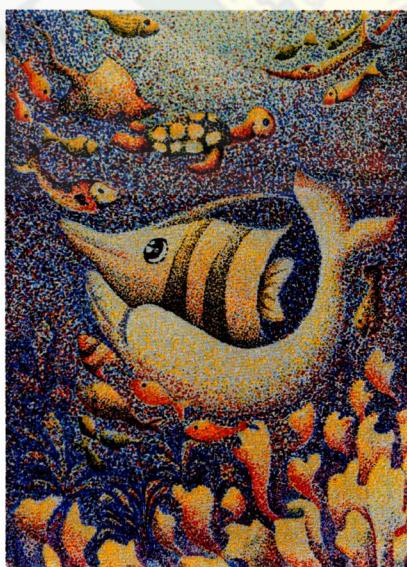
ศิลปินกลุ่มโนโ-อิเพรสชันนิสม์ได้ใช้เทคนิคการระบายสีด้วยการแต้มสีเป็นจุดๆ ลงบนภาพถูก วางแผนไว้เคียงข้างกัน เช่น ถ้าต้องการระบายสีส้มจะนำสีเหลืองกับสีแดงมาผสมกันแล้วจึงระบาย แต่กลับ นำเอาส่วนผสมของสีส้ม คือสีแดงและเหลืองมาจุดสลับกันๆ กัน เมื่อเราดูการสลับสีโดยรวม สีแดงกับ สีเหลืองจะกล้ายเป็นสีส้มตามต้องการ และลดความเข้มลงด้วยการนำสีคู่ของสีส้ม คือสีน้ำเงิน จุดลงไป ประปนด้วยทำให้สีส้มลดความสดใสลงผลที่ได้สีทึบลง และการเคลื่อนไหวและสั่นสะเทือนของ บรรยากาศภายในภาพให้มีความรู้สึกเคลื่อนไหว

ลักษณะวิธีการของสีเลื่อมพรายและวิธีการของศิลปินกลุ่มโนโ-อิเพรสชันนิสม์ดังกล่าว มีอิทธิ ผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานชุดสิรรค์เครื่องแต่งกายโนราเป็นอย่างมาก

ภาพที่ 25 สีเลื่อมพราย

ที่มา : นักเรียนวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

ภาพที่ 26 สีเลื่อมพราย

ที่มา : นักเรียนวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

สีเอกสาร์ค (Monochromes Color)

สีเอกสาร์ค คือ สีเดียวหรือสีที่แสดงออกมาเด่นเพียงสีเดียวซึ่งเหมือนว่าจะคล้ายกับสีส่วนรวม หรือสีครอบจำ แต่ที่จริงแล้วสีทั้งสองชนิดมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไป สีส่วนรวมนั้นสีที่ใช้อาจเป็นสีสด หรือสีที่ลดค่าลงไปแล้วคือ เมื่อเอาสีที่สดใสเป็นจุดเด่นของภาพแล้ว สีที่เป็นส่วนประกอบๆต้องลดค่าความสดลงแล้วนำเอาสีที่จุดเด่นนั้นไปสมด้วยบ้างทุกๆแห่งในภาพ ข้อสำคัญคือ สีที่จะนำมาประกอบนั้นจะใช้กีสีกีตาม แต่โดยส่วนใหญ่นิยมใช้มีเงิน 5 สี โดยนำมาจากจรัสวรรณะได้รับแรงหนึ่ง ไม่นิยมนำมาจากสองวรรณะ รวมทั้งสีที่ต้องการใช้เป็นสียืนพื้น(เอกสาร์ค)ด้วย เพราะสีที่อยู่ในวรรณะเดียวกันจะผสานกลมกลืนกันง่ายกว่า

ภาพที่ 27 สีเอกสาร์ค

ที่มา : นักเรียนวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

สีส่วนรวมหรือสีครอบจำ (Tonality)

สีส่วนรวมหรือสีครอบจำหมายถึงสีใดสีหนึ่งที่มีจำนวนมากกว่าสีอื่นในพื้นที่หรือภาพนั้นๆ เช่น ภาพต้นไม้ที่เรามองเห็นเป็นสีเขียว แต่ความจริงแล้วในสีเขียวของต้นไม้นั้นอาจมีสีอื่นประกอบอยู่ด้วย เช่น สีเขียวอ่อน สีเหลือง สีน้ำตาล เป็นต้น แบ่งได้สองประการคือ

1. ครอบจำโดยมีสีใดสีหนึ่งแฟกระยะเต็มภาพ เช่น ภาพทุ่งหญ้า ซึ่งแม้จะมีสีอื่นๆของพกดอกไม้ ลำต้น กีต้ามแต่สี ส่วนรวมก็ยังเป็นสีเขียวของหุ่งหญ้าอยู่นั่นเอง
2. การครอบจำของสีที่เกิดขึ้นระหว่างสี เช่น ถ้าเรานำเอาสีแดงและสีเหลืองมา融合เป็นจุดๆบนกระดาษลับกันเต็มไปหมด เมื่อดูโดยรวมเราจะเห็นสองสีผสมกันกลাযเป็น สีส้ม หรือ ตันไม้ ประกอบด้วยสีเหลือง น้ำตาล ดำเน เขียวแก่ เขียวอ่อน แต่มีดูโดยรวมก็กลับกลাযเป็นสีเขียว

ภาพที่ 28 สีส่วนรวมหรือสีครอบจำ

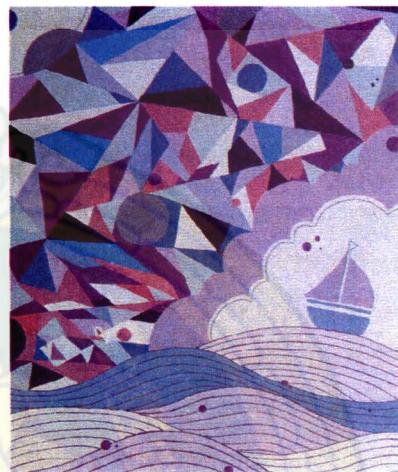
ที่มา : นักเรียนวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

สีขัดกัน (Discord)

สีขัดกันหมายถึง การที่ใช้สีผสานกลุ่มกันมากจนเกินไปอาจทำให้เกิดความเบื่อหน่ายจำเป็นต้องมีการขัดเพื่อแก้ความเลี่ยน ดังเช่นภาพเขียนถ้าใช้สีวรรณร้อนเต็มทั้งภาพจะชวนให้ดูเบื่อหน่ายได้ถ้ามีสีขัดประปนอยู่บ้าง จะช่วยทำให้สีที่รุนแรงนั้นมีความงามขึ้น เราจะเห็นความงามของสีขัดในธรรมชาติ เช่นท้องฟ้ายามพระอาทิตย์ตกเย็น สีของใบไม้โกลดหรือบนสีเราจะเห็นใบสีเขียวเข้มจะมีเส้นแดงขอบใบสีชมพู หรือสีแดง ประปนในรายละเอียดที่ผิวใบ บางครั้งเราจะพบสีขัดแทรกอยู่ในขันนก หรือดอกไม้มีข้อสำคัญของสีขัด จะให้ผลก็ต่อเมื่อใช้สีปริมาณเพียงเป็นจุดหรือปริมาณน้อย สีขัด เป็นสีเพื่อเน้นให้จุดเด่นไม่ให้จดชีดหรือลดความรุนแรงของสีลง

ภาพที่ 29 สีขัดที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ
ที่มา : โสภิต เดชนะ

ภาพที่ 30 สีขัดกัน
ที่มา : นักเรียนวิทยาลัยช่างศิลป์ปัตตานี ศรีธรรมราช

สีสว่างในทึม (Intensity)

หมายถึง ความสด หรือความบริสุทธิ์ของสีใดสีหนึ่ง สีที่ถูกผสมด้วย สีดำจนหม่นลง ความจัด หรือความบริสุทธิ์จะลดลง ความจัดของสีจะเรียงลำดับจากจัดที่สุด ไปจนหม่นที่สุด ได้หลายลำดับ ด้วยการค่อยๆ เพิ่มปริมาณของสีดำที่ผสมเข้าไปทีละน้อยจน ถึงลำดับที่ความจัดของสีมีน้อยที่สุดคือ เก็บเป็นสีดำ

ภาพที่ 31 สีสว่างในทึม
ที่มา : นักเรียนวิทยาลัยช่างศิลป์ปัตตานี ศรีธรรมราช

บทที่ 3

การดำเนินงานวิจัยสร้างสรรค์

การวิจัยสร้างสรรค์เรื่อง การสร้างสรรค์ผลงานจิตกรรมร่วมสมัยด้วยวิธีการจุดชุดสีสันและลวดลายจากเครื่องแต่งกายในรา ผู้วิจัยได้ดำเนินการแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้

1. ขั้นตอนการศึกษาข้อมูล
2. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน

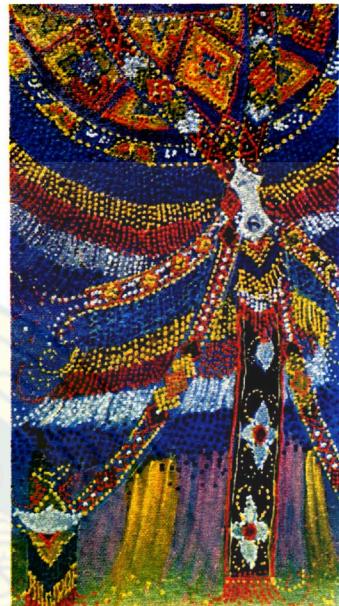
1. ขั้นตอนการศึกษาข้อมูล

การศึกษาข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงานมีดังต่อไปนี้

1.1 ศึกษาสีสันและลวดลายเพื่อกำหนดรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานจิตกรรมร่วมสมัยด้วยวิธีการจุดชุดสีสันและลวดลายจากเครื่องแต่งกายในรา ผู้วิจัยได้ศึกษาการใช้สีจากชุดแต่งกายในรา สีที่นำมาใช้ล้วนมีความสดใส มีความสดของสีโดยไม่ได้ลดค่าของสีลงมากนัก การประกอบกันของสีบนลวดลายและรูปทรงได้ใช้สีในวรรณร้อนและวรรณเย็น ประกอบอยู่ในลวดลายรูปทรงเดียวกัน เพื่อให้เกิดความงามที่เหมาะสมมีเกิดความเบื้องหน้ายในลวดลายนั้นๆ อีกทั้งยังทำให้สีมีพลังในลวดลายและรูปทรงนั้นๆ ความมีลักษณะเฉพาะของเครื่องแต่งกายอีกรูปแบบที่ขึ้นส่วนต่างๆ สามารถแยกออกจากกันได้ และนำมาระบบเป็นรูปทรงเครื่องแต่งกายบนกายวิภาคของนักแสดง ทำให้ขณะแสดงเส้นและรูปทรงที่ร้อยด้วยลูกปัดตามขึ้นส่วนต่างๆ มีความเป็นอิสระสามารถเคลื่อนไหวและพริวไปตามจังหวะของท่ารำในการแสดงของนักแสดง สีสันและความพริวไหวเหล่านี้ช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ที่ได้ชม เมื่อนำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานด้านจิตกรรมโดยใช้สีอะครีลิก กำหนดจุดเม็ดเล็กๆ ด้วยกรวยแทนลูกปัด เรียงเป็นสี เป็นเส้น เป็นลวดลาย และรูปทรงต่างๆ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ

ในการวิจัยเชิงสร้างสรรค์นี้ผู้วิจัยได้หาข้อมูลจากนักแสดงในราชสถานที่ต่างๆ เพื่อศึกษาเรื่องสีและลวดลายของเครื่องแต่งกายในรา ทั้งการแสดงของนักแสดงในจังหวัดนครศรีธรรมราช และการแสดงของนักแสดงจากจังหวัดพัทลุง โดยการดูจากสถานที่จริงและบันทึกเป็นภาพถ่ายเพื่อศึกษาสีและลวดลายของเครื่องแต่งกายในรา แล้วนำมาร่างภาพลายเส้นหารูปแบบและจังหวะที่จะสร้างสรรค์ผลงานโดยวิธีการจุดจากกรวย ประกอบด้วยดังนี้

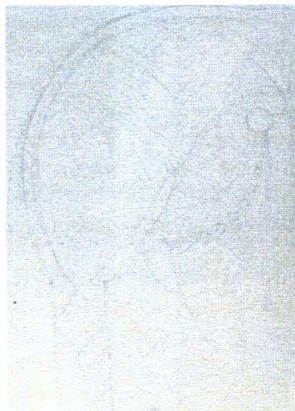
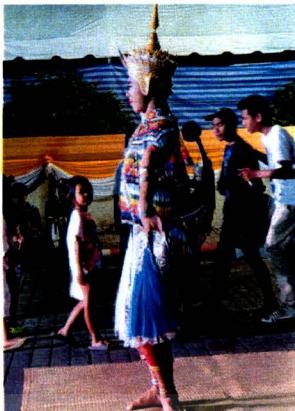
1.1.1 ข้อมูลและภาพต้นแบบของผลงานชิ้นที่ 1 เป็นการแสดงของนักแสดงของจังหวัดพัทลุง โดยสีสันของเครื่องแต่งกายในรามีสีสันที่สดใส มีโทนสีอยู่ในวรรณร้อนและวรรณเย็นประกอบผสม พسانเป็นเส้นและลวดลายต่างๆ รูปทรงและลวดลายไม่ได้แบ่งแยกว่าเป็นลักษณะของนักแสดงหญิง หรือชายแต่ในชุดเครื่องแต่งกายทุกชุดของนักแสดง จะประกอบกันของสีทึ้งสองวรรณประภาก្នอยู่บนรูปทรง

ภาพที่ 32 ข้อมูลและภาพต้นแบบของผลงานชิ้นที่ 1
ที่มา : โภวิต เดชนะ

ผลงานชิ้นที่ 1 เป็นการทำจังหวะลวดลาย ท่าทางในส่วนของการแต่งกายชุดโนรา รูปทรงทางด้านหน้า ในขณะที่นักแสดงเตรียมความพร้อมสำหรับการแสดงในรำของนักแสดงจากจังหวัดพัทลุง นำสีสัน ลวดลาย รูปทรงต่างๆ มาร่างภาพด้วยลายเส้น โดยใช้เส้นโค้งที่แสดงถึงความรู้สึกเคลื่อนไหว พริ้วไหว ร่าเริง เส้นตรงที่แสดงถึงความแข็งแรง ส่างามน่าเกรงขาม และลวดลายรูปทรงเรขาคณิตให้มีความผسانกันลงตัวก่อนที่จะสร้างต้นแบบสีเพื่อหาขั้นตอนการลงสีให้มีความสดใส และนำไปขยายบัน ngànสร้างสรรค์จริงตามขนาดที่กำหนดโดยใช้กรวยในการจุดสีในผลงานสร้างสรรค์ทั่วทั้งภาพ

1.1.2 ข้อมูลที่เก็บจากสถานที่จริงของการแสดงโนรา และภาพต้นแบบของผลงานชิ้นที่ 2

ภาพที่ 33 ข้อมูลและภาพต้นแบบลายเส้น และสี ของผลงานชิ้นที่ 2
ที่มา : โสภิต เดชนะ

ในผลงานชิ้นที่ 2 นี้ได้ห้ามห่วงการแสดงโนราขณะแสดงจริงในจังหวัดนครศรีธรรมราช ในรูปทรงด้านข้าง นำเอาเฉพาะส่วนของเครื่องแต่งกายมาเป็นต้นแบบ นำมาร่างภาพลายเส้นบนกระดาษเพื่อหารูปทรงและจังหวะของเส้น จากนั้นนำมาร่างบนผ้าใบขนาดเล็กเพื่อทดลองเรื่องสีการรองสีเพิ่มขึ้นที่ 1 เพื่อกำหนดความสดของสีในสีขั้นที่ 2 ที่เกิดจากการจุดด้วยกรวยที่เรียงต่อกัน และกำหนดสีที่เกิดจากการจุดด้วยกรวยให้มีความสดของสีตามที่ต้องการประกอบเป็นลวดลาย เป็นรูปทรงซึ่งส่วนใหญ่เป็นรูปทรงเรขาคณิตประกอบกัน จากนั้นนำมาย้ายเป็นผลงานสร้างสรรค์จริงตามขนาดที่กำหนด

1.1.3 ข้อมูลที่เก็บจากสถานที่จริงของการแสดงโนรา และภาพต้นแบบของผลงานชิ้นที่ 3

ภาพที่ 34 ข้อมูลและภาพต้นแบบลายเส้นของผลงานชิ้นที่ 3
ที่มา : โสภิต เดชนะ

ในผลงานชิ้นที่ 3 ได้นำท่าทางการแสดงโนราจากนักแสดงนครศรีธรรมราชในขณะแสดงจริง ทางด้านหลังมาเป็นต้นแบบ นำรี่องร้าว ลวดลาย รูปทรงต่างๆ มาร่างภาพลายเส้นบนกระดาษเฉพาะในส่วนของเครื่องแต่งกาย โดยใช้เส้นที่แสดงถึงความพริ้วไหว และลวดลายบนเครื่องแต่งกายที่แสดงถึงความมั่นคงแข็งแรง

1.1.4 ข้อมูลที่เก็บจากสถานที่จริงของการแสดงโนรา และภาพต้นแบบของผลงานชิ้นที่ 4

ภาพที่ 35 ภาพข้อมูลและภาพร่างต้นแบบของผลงานชิ้นที่ 4

ที่มา : โสภิต เดชนะ

ในผลงานชิ้นที่ 4 ได้หาจังหวะการแสดงโนราจากนักแสดงโนราในจังหวัดนครศรีธรรมราช ในขณะแสดงจริงด้านເນື່ອງຂະດຳລັ້າເປັນຕົ້ນແບບໃນผลงานสร้างสรรค์ ລັກຜະນະຂອງສີສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ໃນວຽກແຮງຢັ້ງ ແລະມີສິວຣະນະຮ້ອນມາພສມພານກັນໃນລວດລາຍ ຮ່າງກາພລາຍເສັ້ນບນກະດາຍເນັພາະໃນສ່ວນຂອງເຄື່ອງແຕ່ງກາຍ ນຳສ່ວນຂອງຜ້າມາປະກອບໂດຍໃຫ້ເສັ້ນທີ່ແສດງຄື່ງຄວາມພຣີ້ວໄຫວ ແລະລວດລາຍຕ່າງໆ ຂອງຮູປທຽບ ກ່ອນທີ່ຈະຂໍາຍາລົບນັບພລງຈາງຈິງ

1.1.5 ข้อมูลที่เก็บจากสถานที่จริงของการแสดงโนรา และภาพต้นแบบของผลงานชิ้นที่ 5

ภาพที่ 36 ข้อมูลของผลงานชิ้นที่ 5

ที่มา : โสภิต เดชนะ

ในผลงานชิ้นที่ 5 หารູປແບບຂອງນັກແສດງโนราຈາກຈັງຫວັດພັກລຸງ ຂະແໜງເຕີຍມຄວາມພຣັມຮອກຮາກ ແສດງ ມາເປັນຕົ້ນແບບໃນผลงานสร้างสรรค์ ຊຶ່ງເຄື່ອງແຕ່ງກາຍໂນຮາຊຸດນີ້ສີສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ໃນວຽກແຮງຢັ້ງ ແລະລັກຜະນະສີຂອງວຽກແຮງຢັ້ງໄດ້ລັດຄ່າຄວາມສົດຂອງສີລົງໃນບາງສ່ວນ ແຕ່ໂດຍຮົມສີສັ້ນຢັ້ງຄົງສົດໃສນ່າສົນໃຈ ຮ່າງກາພລາຍເສັ້ນບນກະດາຍເນັພາະໃນສ່ວນຂອງເຄື່ອງແຕ່ງກາຍໃນຮູປແບບຂອງໜຸ່ຄະນະ ຈາກແບບ ໂດຍໃຫ້ເສັ້ນທີ່ແສດງຄື່ງຄວາມພຣີ້ວໄຫວ ແລະລວດລາຍຕ່າງໆ ຂອງເຄື່ອງແຕ່ງກາຍໂນຮາໃຫ້ໄດ້ອົງຄໍປະກອບທີ່ລົງຕ່າງໆ ທີ່ຈະຂໍາຍາລົບນັບພລງຈາງໃຫຍ່ຕາມທີ່ຕ້ອງການ

1.1.6 ข้อมูลที่เก็บจากสถานที่จริงการแสดงโนรา และภาพต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 6

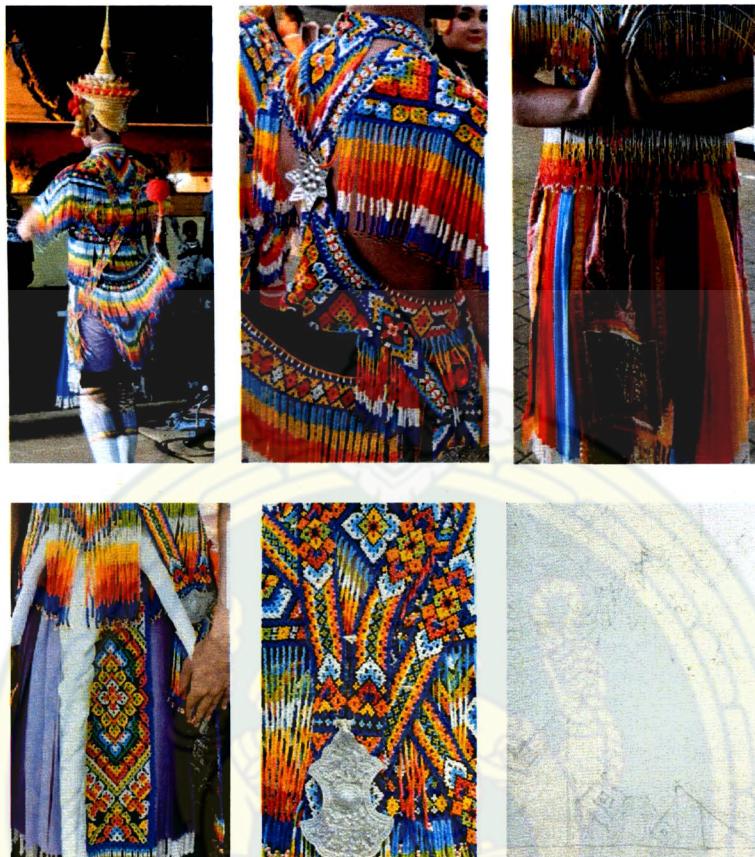

ภาพที่ 37 ภาพข้อมูลและภาพร่างต้นแบบของผลงานชิ้นที่ 6

ที่มา : โสภิต เดชนะ

การสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 6 ได้ทางจังหวัดการแสดงโนราจากนักแสดงในจังหวัดนครศรีธรรมราช ในขณะแสดงจริง หลากหลายท่าทางมาเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งลักษณะสีส่วนใหญ่อยู่ใน วรรณเย็น มีวรรณร้อนผสมผสานโดยสืบความสดใสไม่ได้ลดค่าของสี ผลงานชิ้นนี้ได้นำรูปทรงและ ลวดลายมาจัดวางในรูปแบบใหม่โดยไม่คำนึงถึงกายวิภาคของนักแสดง จัดวางรูปทรงอย่างอิสระตาม ต้องการ โดยการร่างภาพลายเส้นทางจังหวะของลวดลายและรูปทรงของเครื่องแต่งกายให้ลงตัวก่อนที่ นำไปขยายจริงในผลงานสร้างสรรค์ตามขนาดที่กำหนด

1.1.7 ข้อมูลที่เก็บจากสถานที่จริงของการแสดงโนรา และภาพลายเส้นต้นแบบของผลงานชิ้นที่ 7 และ 8

ภาพที่ 38 ข้อมูลของผลงานชิ้นที่ 7,8

ที่มา : สกุต เดชนะ

ในผลงานชิ้นที่ 7,8 ได้หาจังหวัดการแสดงโนราในมุนและส่วนต่างๆ ของเครื่องแต่งกายโนรา โดยลักษณะของสีมีทั้งวรรณร้อนและวรรณเย็นสีมีความสดใส ผสมผสานกันในลวดลายและรูปทรง นำมาเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน การจัดวางในรูปแบบใหม่อ่ายอิงอิสระไม่ได้คำนึงถึงภายวิภาคของ นักแสดงที่สวมใส่ และในผลงานสองชิ้นนี้ได้นำลูกปัดจริงมาห้อยเป็นเส้น และลวดลายมาผสานรวม กันกับลวดลาย รูปทรง จากเครื่องแต่งกายโนราที่เกิดจากจุดด้วยรายในผลงาน ร่างภาพลายเส้นหาง จังหวะทิศทาง และกำหนดตำแหน่งการวางรูปทรงลวดลายจากวัสดุลูกปัดจริงด้วยลายเส้นให้รูปแบบ ลงตัวก่อนที่จะขยายผลงานจริงบนเพรเมผ้าใบตามขนาดที่กำหนด

2. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน

2.1 สร้างสรรค์ผลงานจิตกรรมด้วยเทคนิคการจุดจากภายใน

2.1.1 การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน

การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสม เป็นส่วนที่มีความสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงาน การสร้าง เครื่องมือด้วยกรวยมีความสำคัญในการสร้างสรรค์งานชุดนี้ เพราะการสร้างสรรค์ผลงานประกอบด้วย การจุดสีซึ่งเกิดจากการจุดผู้จัดได้เตรียมอุปกรณ์ซึ่งทำจากพลาสติกหนาใส เพื่อกำหนดสีแต่ละสีลงไปใน กรวย และทดลองใช้เมื่อไม่รอยร้าวของสีขณะปฏิบัติงาน

ภาพที่ 39 จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ในการสร้างสรรค์ผลงาน
ที่มา : โสภิต เดชนะ

2.1.2 กำหนดรูปแบบของผลงานสร้างสรรค์

ผู้จัดได้สร้างสรรค์ผลงาน จำนวน 8 ชิ้น แบ่งระยะการทำงาน เป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 ผลงานชิ้นที่ 1-5

ระยะที่ 2 ผลงานชิ้นที่ 6-8

โดยกำหนดรูปแบบของผลงานในแต่ละชิ้นดังนี้

ผลงานชิ้นที่ 1 เป็นเรื่องราว รูปทรง ลวดลาย ของเครื่องแต่งกายโนรา ในส่วนของด้านหน้า

ผลงานชิ้นที่ 2 เป็นเรื่องราว รูปทรง ลวดลาย ของเครื่องแต่งกายโนรา ในส่วนของด้านข้าง

ผลงานชิ้นที่ 3 เป็นเรื่องราว รูปทรง ลวดลาย ของเครื่องแต่งกายโนราขณะแสดง ในส่วนของ ด้านหลัง

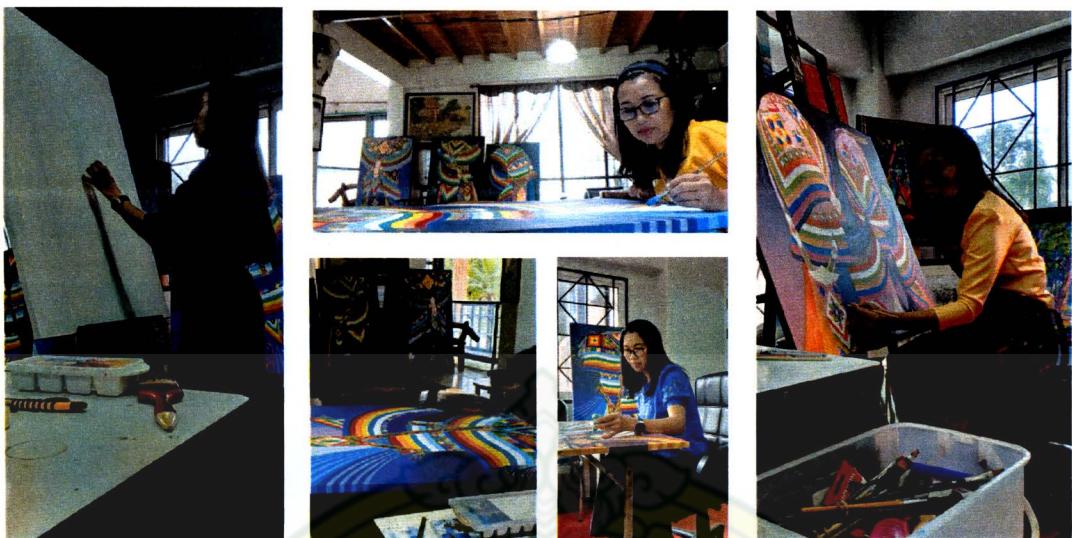
ผลงานชิ้นที่ 4 เป็นเรื่องราว รูปทรง ลวดลาย ของเครื่องแต่งกายโนราขณะแสดง ในส่วนของ ด้านเฉียง

ผลงานชิ้นที่ 5 เป็นเรื่องราว รูปทรง ลวดลาย ของเครื่องแต่งกายโนรา ในส่วนของด้านข้างใน ลักษณะเป็นกลุ่มที่รูปทรงซ้อนกัน

ผลงานชิ้นที่ 6 เป็นเรื่องราว รูปทรง ลวดลาย ของเครื่องแต่งกายโนราในส่วนต่างๆ ที่สนใจและ นำมาจัดวางเป็นรูปทรงใหม่อย่างอิสระ

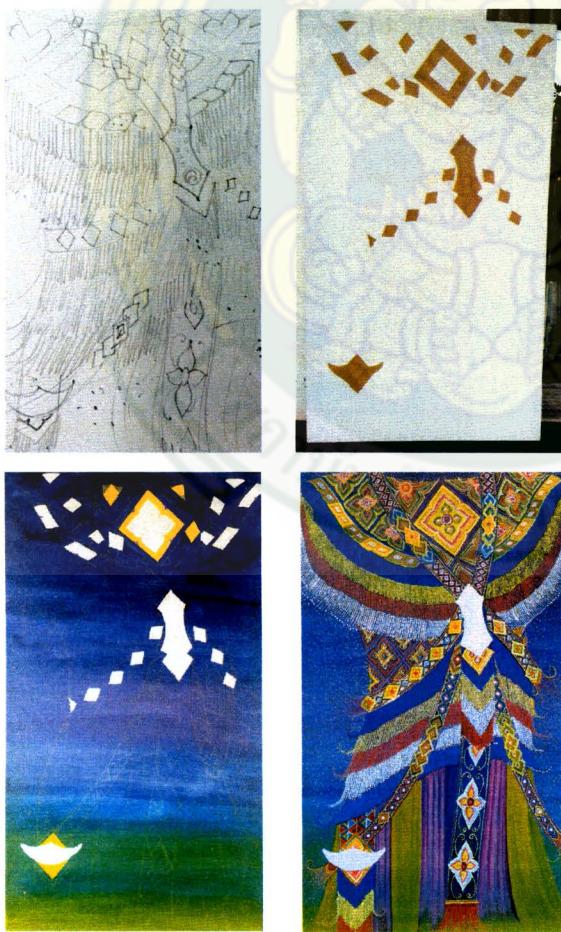
ผลงานชิ้นที่ 7-8 เป็นเรื่องราว รูปทรง ลวดลาย ของเครื่องแต่งกายโนรา ในส่วนต่างๆ ที่สนใจ และนำมาจัดวางในรูปแบบใหม่ และในลวดลายบางส่วนได้นำวัสดุลูกปัดจริงมาประกอบร่วมกับวัสดุทาง วิทยาศาสตร์ประเภทแวรવาวในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้

2.1.3 ลงมือปฏิบัติงาน สร้างสรรค์ผลงานจิตกรกรรมร่วมสมัยด้วยวิธีการจุด ชุดสีสันและลวดลาย จากเครื่องแต่งกายโบราณ

ภาพที่ 40 ปฏิบัติผลงานสร้างสรรค์
ที่มา : โสภิต เดชนะ

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ผลงานชิ้นที่ 1

ภาพที่ 41 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 1
ที่มา : โสภิต เดชนะ

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ พลางับชิ้นที่ 2

ภาพที่ 42 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 2

ที่มา : โสภิต เดชนะ

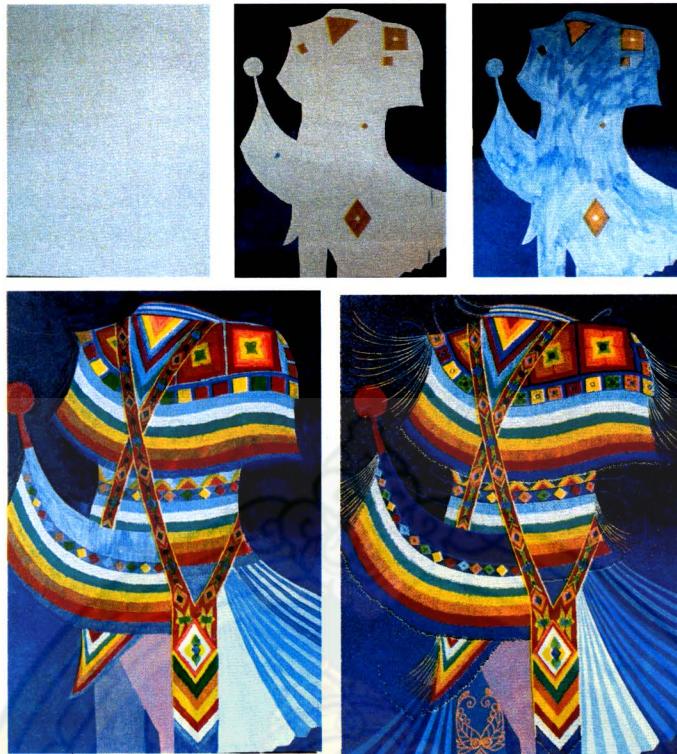
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ พลางับชิ้นที่ 3

ภาพที่ 43 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 3

ที่มา : โสภิต เดชนะ

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ พลางานชิ้นที่ 4

ภาพที่ 44 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 4

ที่มา : โสภิต เดชนะ

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ พลางานชิ้นที่ 5

ภาพที่ 45 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 5

ที่มา : โสภิต เดชนะ

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ พลงานชิ้นที่ 6

ภาพที่ 46 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 6

ที่มา : โสภิต เดชนะ

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ พลงานชิ้นที่ 7

ภาพที่ 47 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 7

ที่มา : โสภิต เดชนะ

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ พลงานชิ้นที่ 8

ภาพที่ 48 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 8
ที่มา : โสภิต เดชนะ

2.1.4 สรุปขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานดังนี้

1. ร่างภาพลายเส้น บนกระดาษขนาดเล็กเพื่อหาทิศทางจังหวะ การจัดวาง ลวดลาย และรูปทรงต่างๆ ของเครื่องแต่งกายในรายให้ลงตัวเหมาะสม และร่างภาพสีในผลงานระยะแรก เพื่อหาขั้นตอนการลงสีในแต่ละชั้นเพื่อให้สื่อความสดมากที่สุด
2. ขยายภาพร่างลงบนเฟรมผ้าใบตามขนาดที่กำหนด
3. ลงสีโดยรวม และสร้างน้ำหนักอ่อนแก่ความแตกต่างของสีแต่ละรูปทรง และสีพื้น ซึ่งสีประกอบด้วยวรรณยุกต์ ที่ให้ความรู้สึกสงบ ความสดชื่น ความคิดฝัน ความเรียบร้อย ผสมผสานกับสีวรรณร้อน ที่ให้ความรู้สึกร้อนแรง กระตุนประสาทตา ให้เกิดความกระปรี้กระเปร่า และอบอุ่นประกอบเรียงเข้าด้วยกันเป็นลวดลายรูปทรงในผลงานสร้างสรรค์
4. ติดสีพื้นเป็นจุดเล็กๆ ด้วยแปรงเพื่อให้จุดที่พื้นหลังเพื่อสร้างพื้นผิวให้สอดรับกับลวดลายของเครื่องแต่งกายโนราที่บีบจากกรวย
5. นำกรวยมาจุดสี ตามสีที่รองพื้นไว้ในขั้นที่ 1 สร้างเส้น ลวดลาย รูปทรง ด้วยการจุดสีเม็ดเล็กๆ จากกรวยจนเสร็จเรียบร้อย และนำไปเคลือบสีให้มันวาว ก่อนที่จะติดวัสดุทางวิทยาศาสตร์ประเภทแวร์วาวลงบนผลงานอีกครั้งเพื่อให้ผลงานมีความสดใสแวร์วาวเมื่อโดนแสงและมีความคลื่อนไหวในผลงานสร้างสรรค์

6. ผลงานสำเร็จ ที่สร้างสรรค์โดยใช้กรวยจุด สร้างน้ำหนักความอ่อนแก่ตามโครงสร้างของลวดลาย ต่างๆ กำหนดพื้นหลังให้มีความเข้ม เพื่อให้สี ลively และรูปทรงดูเด่นน่าสนใจ และนำสุดประগาท แหวววามประกอบเข้ากับงาน เพื่อสร้างความเคลื่อนไหว และประกายแสงในรูปทรง ยามต้องแสงหรือ เมื่อผู้ชมเดินผ่านไปมา

2.2 การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานในแต่ละชั้นผู้จัดได้ทำการวิเคราะห์ในแต่ละขั้นตอน ของการปฏิบัติงาน และกระบวนการต่างๆ เพื่อประเมินผลของการทำงาน และหาแนวทางในการพัฒนาผลงานชั้นต่อไป

2.3. การพัฒนาผลงาน

ผู้จัดได้แบ่งผลงานสร้างสรรค์เป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 ชั้นที่ 1-5 เป็นการสร้างสรรค์ผลงานจากเครื่องแต่งกายในรายเดือนต่างๆ

ระยะที่ 2 ชั้นที่ 6 -8 เป็นการสร้างสรรค์ผลงานจากเครื่องแต่งกายในราย การจัดวางในรูปแบบใหม่อย่างอิสระผสมผสานกับลูกปัดจากเครื่องแต่งกายในรายเดือนต่อไป

2.4 ปัญหาและการแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์

จากการสร้างสรรค์ผลงานจิตกรรมร่วมสมัยด้วยวิธีการจุด ชุดสีสันและลวดลายจากเครื่องแต่งกายในรายเดือน ที่มีปัญหาในขณะสร้างสรรค์ผลงาน 3 ประการคือ

ปัญหาที่ 1 พื้นที่ว่าง ในผลงานชั้นที่ 1 ผู้จัดกำหนดขนาดเป็นเฟรมขนาดใหญ่กว่าคนจริง ลวดลายและรูปทรงต่างๆ มีขนาดใหญ่เกินไป ทำให้เกิดพื้นที่ว่าง ผู้จัดได้ลดขนาดของเฟรมให้เล็กลง และเทาแบบคนจริงเพื่อปรับปรุงแก้ไขในชั้นงานต่อไป

ปัญหาที่ 2 ปัญหาซึ่งเกิดจากสี ด้วยสีของเครื่องแต่งกายในรายเดือนมีความสดใส ซึ่งผู้จัดได้เลือกสีอะครีลิกเป็นสีในการแสดงออกเพื่อความเหมาะสมและสวยงามในการจุดสีจากการสร้างสรรค์ผลงานต้องวางแผน ในการวางแผน โคงสีชั้นที่ 1 ไว้ให้ถูกต้อง ถึงจะทำให้สีที่จุดจากการจุดสีครั้งเดียว ไม่ลัดค่าของสีลงมากนัก เพราะจะทำให้สีดูไม่สด เช่น ในผลงานชั้นที่ 1 การวางแผนขั้นตอนการกำหนดสียังไม่ลงตัวทำให้ผลงานในชั้นนี้สียังดูไม่สดใสเท่าที่ต้องการ และได้ทำวิธีการแก้ไขในชั้นงานถัดมา

ปัญหาที่ 3 การเคลือบสี ผู้จัดต้องการให้สีมีความสดใส การเคลือบสีอีกครั้งเพื่อความมั่นคง จึงมีความจำเป็นในการสร้างสรรค์ผลงาน ผู้จัดต้องวิเคราะห์ขั้นตอนการเคลือบสี เนื่องจากผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้ได้ใช้วัสดุทางวิทยาศาสตร์ประเภทเรยาวาและลูกปัดจริงเข้ามาผสมผสานอีกครั้ง เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำงาน การเคลือบสีจึงต้องเคลือบในขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อไม่ไปลดค่าของวัสดุ ที่มีความมั่นคง

บทที่ 4

การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์

การวิจัยสร้างสรรค์ เรื่องการสร้างสรรค์ผลงานจิตกรรมร่วมสมัยด้วยวิธีการจุด ชุดสีสันและลวดลายจากเครื่องแต่งกายโบราณ ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง สร้างสรรค์ผลงานจากการเรื่องราว สีสัน ลวดลาย จากเครื่องแต่งกายโบราณ นำมาสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบทางทัศนศิลป์ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เรื่องทัศนธาตุ องค์ประกอบของศิลปะที่สำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ได้แก่ สี เส้น รูปร่าง รูปทรง และพื้นผิว ซึ่งได้นำทัศนธาตุมาประกอบใช้ในให้เหมาะสมกับผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้

การวิเคราะห์ผลงานชิ้นที่ 1

สี (Colour)

สีเป็นทัศนธาตุที่สำคัญมากที่สุดในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ โดยสีที่นำมาสร้างสรรค์ผลงานมาจากสีของเครื่องแต่งกายโบราณ จากการศึกษาข้อมูลเรื่องสีของเครื่องแต่งกายโบราณ พบว่าสีที่นำมาประกอบเป็นลวดลาย รูปทรง เครื่องทรงต่างๆ จะใช้สีที่มีความสดใส สว่าง ไม่มีการลดค่าของสีลง มีทั้งกลุ่มสีวรรณร้อน (Warm tones) ซึ่งให้ความรู้สึกร้อน หรืออบอุ่นประกอบด้วย สีเหลือง ส้ม ส้มแดง แดง และม่วงแดง ส่วนวรรณเย็น (Cool tones) ให้ความรู้สึกเยือกเย็น สงบประกอบด้วย สีเขียวเหลือง เขียว น้ำเงิน และม่วงน้ำเงิน นำมาผสมผสานออกแบบเป็นลวดลายรูปทรงต่างๆ การเลือกสีมาใช้ในผลงานสร้างสรรค์จึงเลือกใช้สีที่เป็นที่มีความสดมีความจัดของสีให้ลวดลายดูเด่น ผลงานชิ้นนี้ได้กำหนดพื้นหลังอยู่ในวรรณเย็นซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาพวงโถนสีเป็นสีน้ำเงินอมม่วงไلن้ำหนากจากน้ำหนักเข้มมาน้ำหนักอ่อน เพื่อให้โถนสีวรรณร้อนของลวดลายโนรามีความเด่นชัดขึ้น

ภาพที่ 49 การวิเคราะห์สีและเส้น จากผลงานชิ้นที่ 1

ที่มา : โสภิต เดชนะ

เส้น (Line)

ในผลงานสร้างสรรค์ชิ้นที่ 1 ผู้จัดได้กำหนดเส้นซึ่งเป็นทัศนราศีที่สำคัญ ซึ่งเกิดจากการจุดจากกรวยเม็ดเล็กๆ เรียงต่อกันเป็นเส้นโค้ง เส้นเฉียง เส้นหยัก ที่สร้างความรู้สึกพรี้ว่า เส้นตรงที่เกิดจากรอยยับของผ้าที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงที่ประกอบกันของเครื่องแต่งกายในงานสร้างสรรค์ชุดนี้โดยรวมทั้งภาพ

รูปร่าง-รูปทรง (Shape-Form)

รูปร่าง-รูปทรง (Shape-Form) ในผลงานชิ้นนี้ เกิดจาก ลวดลาย ของเครื่องแต่งกายในรา ซึ่งรูปทรงมีลักษณะเป็นรูปทรงเรขาคณิตเป็นส่วนใหญ่ เช่น รูปทรงสามเหลี่ยม รูปทรงสี่เหลี่ยม ที่แสดงถึงความแข็งแรงมั่นคงหนักแน่น และรูปทรงกลมมาพสมพานประกอบกันเป็นลวดลาย ซึ่งรูปทรงโดยรวมมาจากกายวิภาคของคนขณะสวมใส่ชุดเครื่องแต่งกายในรากทางด้านหน้า

ภาพที่ 50 รูปทรงเครื่องแต่งกายในราและภาพขยายลวดลาย
ของเครื่องแต่งกายในรากในมุมด้านหน้า ข้อมูลผลงานชิ้นที่ 1

ที่มา : โสวิต เดชนา

เทคนิค

ในผลงานชิ้นนี้ผู้จัดได้กำหนดเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้การจุดที่เกิดจากกรวย จุดสีเรียงต่อกันให้เกิดเส้น ลวดลาย และรูปทรงต่างๆ ภายในภาพ ในส่วนของพื้นหลังจุดเกิดจาก การดีดสีด้วยแปรง และผสมพานประกอบกับจุดที่เกิดจากกรวยในขั้นตอนการลงสีขั้นที่ 2

ภาพที่ 51 ภาพขยายลวดลายและจุดในผลงานสร้างสรรค์ชิ้นที่ 1

ที่มา : โสวิต เดชนา

การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ ชิ้นที่ 2

สี (Colour)

การใช้สีในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ ในส่วนของพื้นหลังได้ใช้สีน้ำเงินเข้มซึ่งระบบสีแบบเรียบทึบซึ่งการกำหนดสีเบรียบเทียบให้เป็นบรรยากาศในเวลากลางคืน และใช้การติดสีด้วยแปรอีกครั้งให้พื้นผิวของภาพสดรับกับลวดลายและการกระจายของสีไม่ให้พื้นหลังแข็งทึบจนเกินไป และกำหนดให้สีของรูปทรงและลวดลายที่มีสีสดมีความโดดเด่นอย่างมากในภาพ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มสีวรรณะร้อน (Warm tones) เช่น สีเหลือง สีส้ม สีชมพู สีแดง สีม่วง ส่วนวรรณะเย็น (Cool tones) ประกอบด้วยสีเขียว สีฟ้า และสีน้ำเงิน ความสดของสีในผลงานชิ้นนี้มีความสดตามที่ต้องการโดยการวางแผนการลงสีพื้นในขั้นตอนที่ 1 ไว้ได้เหมาะสมพอดี

ภาพที่ 52 การวิเคราะห์สี ผลงานชิ้นที่ 2

ที่มา : โสภิต เดชนะ

รูปร่าง-รูปทรง (Shape-Form)

รูปร่าง-รูปทรง (Shape-Form) ในผลงานชิ้นที่ 2 รูปทรงโดยรวมเกิดจากรูปร่างของกายวิภาคของนักแสดงที่สวมใส่ชุดในด้านข้าง ลวดลายของเครื่องแต่งกายในร่าง มีลักษณะเป็นรูปทรงเรขาคณิต เช่น รูปทรงสามเหลี่ยม รูปทรงสี่เหลี่ยม เป็นส่วนใหญ่ มีรูปทรงกลมแสดงอยู่ไม่มากนัก รูปทรงโดยรวมแสดงออกถึงความแข็งแรง มีความอ่อนช้อยและความพริ้วไหวอยู่บ้างในผลงานสร้างสรรค์ชิ้นนี้

เทคนิค

ในผลงานชิ้นที่ 2 นี้ผู้วิจัยได้กำหนดเทคนิคหรือการในการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้การจุดที่เกิดจากกรวยจุดสีเรียงต่อกันให้เกิดเส้น ลวดลาย รูปทรงต่างๆ และเกิดพื้นผิวที่เกิดจากกรวย และการติดสีภายในภาพ ในส่วนของพื้นหลังที่กำหนดเป็นสีพื้นเรียบได้ลดความทึบโดยการติดสีด้วยแปรและจุดจากกรวยผสมผสานลงไปภายในพื้นหลัง

การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ ชิ้นที่ 3

สี (Colour)

การใช้สีในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 3 นี้ได้กำหนดในส่วนของพื้นหลังให้เป็นสีน้ำเงินเข้มและมีน้ำหนักสีอ่อนสดใสเล่น้ำหนักทับในบางส่วนอีกริ้งเพื่อลดความเข้มและความทึบตันของพื้นหลัง และช่วยให้พื้นหลังมีเรื่องราวให้สอดรับกับเรื่องราวของลวดลายและรูปทรงของเครื่องแต่งกายโนรา และเมื่อเปรียบเทียบเป็นภาพขาวดำน้ำหนักสีจะลดลงกันตามลำดับตามค่าน้ำหนักสีในวงจรสี และในบางสีค่าน้ำหนักเท่ากัน สีเขียวอ่อนกับสีส้ม การสร้างน้ำหนักในผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้ได้กำหนดค่าน้ำหนักโดยรวมจากรูปทรง ลวดลายเป็นค่าน้ำหนักของสีหลาภายนอก มีความสว่าง มีสัดของสี ส่วนของพื้นหลังมีค่าน้ำหนักเข้มมีด เพื่อสร้างค่าความโดดเด่นของรูปทรงและลวดลายให้เกิดในผลงาน

ภาพที่ 53 การวิเคราะห์ค่าน้ำหนักของสี (Value of Color)
และค่าน้ำหนักขาวดำ จากผลงานชิ้นที่ 3
ที่มา : โสวิต เดือนะ

เส้น (Line)

ในผลงานสร้างสรรค์ชิ้นที่ 3 ผู้วิจัยได้กำหนดเส้น ซึ่งเกิดจากการจุดจากราย ประกอบด้วยเส้นโค้ง เส้นเฉียง เส้นหยัก เส้นที่เกิดจากจุดเรียงต่อกันที่แสดงถึงความเคลื่อนไหว และเส้นที่เกิดจากสีที่มีค่าน้ำหนักแตกต่างกันที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงมั่นคง

รูปร่าง-รูปทรง (Shape-Form)

รูปร่างรูปทรง (Shape-Form) ในผลงานชิ้นที่ 3 รูปทรงโดยรวมของภาพเกิดจากรูปร่างของกายวิภาคของนักแสดงที่สวมใส่ชุดในด้านหลัง ลวดลายของเครื่องแต่งกายโนราในด้านหลัง มีลักษณะเป็นรูปทรงเรขาคณิต เช่น รูปทรงสามเหลี่ยม รูปทรงสี่เหลี่ยมเป็นส่วนใหญ่ มีรูปทรงกลมประกอบอยู่บ้างบางส่วน

เทคนิค

ในผลงานชิ้นที่ 3 นี้ผู้จัดได้กำหนดส่วนของพื้นหลังเป็นสีเข้มเรียบโดยมีสีอ่อนทับในบางส่วน อีกครั้งใช้แปรรูปดีไซน์หน้าหักอ่อนเข้มลดความทึบตันและรองพื้นโดยรวมของภาพใช้จุดที่เกิดจากกรวยลงบนพื้นหลังผสมผสานกัน เทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้การจุดที่เกิดจากการยุ่งเรียงต่อกันให้เกิดเส้น ลายลาย รูปทรงต่างๆ ทำให้เกิดพื้นผิวใหม่ด้วยจุดจากรวย ในส่วนขอบของลายได้ใช้จุดเรียงต่อกันเป็นเส้นแยกส่วนอกมาให้มีความเป็นอิสระพริ้วไหว เพื่อลดความแข็งของรูปทรง และให้สีได้กระจายอย่างอิสระอกมา

การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ ชิ้นที่ 4

สี (Colour)

การใช้สีในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 4 นี้ได้กำหนดในส่วนของพื้นหลังให้เป็นสีน้ำเงินเข้มและไล่น้ำหนักสีอ่อนลงมาในส่วนของด้านล่างเพื่อให้พื้นมีอากาศและผ่อนคลายกำหนดพื้นหลังให้มีน้ำหนักที่เข้มกว่าสีจากลายของเครื่องแต่งกายในร่างเพื่อให้สีของพื้นหลังได้ส่งเสริมให้สีของรูปทรงมีความสดตามที่ต้องการ ผลงานชิ้นที่ 4 นี้ เมื่อเบรย์บเทียบกับสีของลูกปัดจากรูปทรงในราชริ่งและสีในผลงานสร้างสรรค์ เมื่อพิจารณาดูแล้วสามารถถ่ายทอดความเป็นสีสดออกมайдีดีที่สุด และในผลงานสร้างสรรค์ชิ้นที่ 4 นี้ ได้นำเอาส่วนของสีผ้าทางด้านข้างในขณะที่ทำการแสดงมาประกอบในผลงาน ให้ผลงานสร้างสรรค์มีความสนุกสนานจากสีและน้ำหนักของผ้าปรากฏออกมายังในผลงานอีกทางหนึ่งด้วย

ภาพที่ 54 การวิเคราะห์จุดและเส้น จากผลงานชิ้นที่ 4

ภาพขยายชิ้นที่ 4 และเครื่องแต่งกายในราชริ่ง

ที่มา : โสภิต เดชนะ

เส้น (Line)

ในผลงานสร้างสรรค์ชิ้นที่ 4 ผู้วิจัยได้กำหนดเส้น ซึ่งเกิดจากการจุดจากราย ประกอบด้วยเส้นโค้ง เส้นเฉียง เส้นหยัก เส้นที่เกิดจากจุดเรียงต่อกัน และเส้นที่เกิดจากเส้นที่มีค่าน้ำหนักแตกต่างกันที่แยกตัวจากรูปทรงมากขึ้นเพื่อเพิ่มความมีอิสระพริ้วไหวเหมือนเส้นของลูกปัดจริงที่มีความพริ้วไหวอกร้าวตามท่าทางของการแสดง ภายในภาพประกอบด้วยเส้นที่เกิดจากจุดเส้นที่เกิดจากน้ำหนักของสีในรูปทรงตลอดจนเส้นที่เกิดจากน้ำหนักที่ต่างกันของผ้าห้อยด้านข้างให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความสนุกสนานภายในภาพ

ภาพที่ 55 ภาพขยายชิ้นที่ 4 การวิเคราะห์เส้น จากผลงานชิ้นที่ 4

ที่มา : โสกิต เดชนะ

รูปร่าง-รูปทรง (Shape-Form)

รูปร่าง-รูปทรง (Shape-Form) ในผลงานชิ้นที่ 4 รูปทรงโดยรวมของภาพเกิดจากรูปร่างของกายวิภาคของนักแสดงที่สวมใส่ชุดในด้านเฉียง ลวดลายของเครื่องแต่งกายโนรainerain ด้านเฉียง รูปทรงและลวดลายมีลักษณะเป็นรูปทรงเรขาคณิต เช่น รูปทรงสามเหลี่ยม รูปทรงสี่เหลี่ยม เป็นส่วนใหญ่ผสมผสาน มีรูปทรงเล็กบ้างใหญ่บ้าง มีรูปทรงกลมประกอบอยู่เพียงเล็กน้อย

เทคนิค

ในผลงานชิ้นที่ 4 นี้ผู้วิจัยได้กำหนดส่วนของพื้นหลังเป็นสีน้ำเงินเข้มเรียบโดยไล่น้ำหนักสีอ่อนในส่วนของด้านล่างของภาพ เพื่อให้ส่วนของพื้นหลังมีอากาศดูแล้วไม่ทึบตัน ใช้ประดิษฐ์สีไล่น้ำหนักอ่อนเข้มตามพื้นสีที่รองไว้ในชิ้นที่ 1 ลดความทึบตันและรองพื้นโดยรวมของภาพใช้จุดที่เกิดจากรายลงบนพื้นหลังผสมผสานกันเพื่อให้พื้นผิวที่เกิดได้สอดรับกับจุดสีที่เกิดจากการจุดเรียงรายในลวดลายและรูปทรง เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานโดยรวมใช้การจุดที่เกิดจากการจุดเรียงรายในการสร้างเรื่องราวของภาพ

การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ ชิ้นที่ 5

สี (Colour)

การใช้สีในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 5 นี้ได้กำหนดสีให้ดูเปลกตาออกไป โดยลดค่าความสดของสีลงเล็กน้อยแต่มีอุดโดยรวมมีความสดของสีสีดภัยในภาพ ในส่วนของพื้นหลังให้เป็นสีม่วงเข้มและไล่น้ำหนักสีอ่อนลงมาในส่วนของด้านล่าง แสดงถึงบรรยากาศช่วงกลางคืน เพื่อให้ความเข้มของสีพื้นหลังยังคงทำหน้าที่ให้รูปทรงและลวดลายต่างๆ ในรูปทรงด้านหน้า มีสีที่ดูเด่นออกมาน การใช้สีของลวดลายยังคงใช้กลุ่มสีวรรณร้อน (Warm tones) ซึ่งให้ความรู้สึกร้อน และอบอุ่นประกอบด้วย สีเหลือง ส้ม ส้มแดง แดง และม่วงแดง ซึ่งเป็นสีส่วนใหญ่ของภาพ และนำกลุ่มสีส่วนวรรณเย็น (Cool tones) เข้ามาเป็นสีขัดภัยในผลงาน ประกอบด้วย สีเขียว สีฟ้า สีน้ำเงิน และสีเทาดำ เป็นต้น

ภาพที่ 56 การวิเคราะห์สี เส้น รูปร่าง-รูปทรง จากผลงานชิ้นที่ 5
ที่มา : โสกิต เดชนะ

เส้น (Line)

ในผลงานสร้างสรรค์ชิ้นที่ 5 ผู้วิจัยได้กำหนดเส้น ซึ่งเกิดจากการจุดจากกรวยและเส้นที่เกิดจากน้ำหนักของสีเล็กบ้างใหญ่บ้าง ประกอบด้วยเส้นโถง เส้นเฉียง เส้นหยัก ที่ให้ความรู้สึกสนุกสนาน อ่อนโยน นุ่มนวล เคลื่อนไหว ไม่หยุดนิ่ง และยังคงนำเสนอตรงเพื่อความรู้สึกที่แข็งแรง น่าเกรงขามประกอบเป็นรูปทรงภายในภาพ

รูปร่าง-รูปทรง (Shape-Form)

รูปร่าง-รูปทรง (Shape-Form) ในผลงานชิ้นที่ 5 นี้ รูปร่าง-รูปทรง เกิดจาก ลวดลาย ของเครื่องแต่งกายในรา ซึ่งรูปทรงมีลักษณะเป็นรูปทรงเรขาคณิต เช่น รูปทรงกลม รูปทรงสามเหลี่ยม รูปทรงสี่เหลี่ยม ฯลฯ ประกอบกันเป็นรูปร่าง-รูปทรง ของชุดเครื่องแต่งกายในรา ซึ่งมีลักษณะเป็นอิสรภาพ ให้สามารถแยกออกจากกันได้ชัดเจน ลวดลายต่างๆ ประกอบเป็นรูปร่าง-รูปทรง ถูกประค่าเป็นผลงานจิตรกรรม ถ่ายทอดโดยวิธีการจุดเล็กจากกรวยด้วยสีอะครีลิกเพียงอย่างเดียว ซึ่งรูปร่าง-รูปทรง โดยรวมมาจากการวิภาคของคนขณะสวมใส่ชุดเครื่องแต่งกายในราในลักษณะซ้อนรูปทรงกันทางด้านข้าง

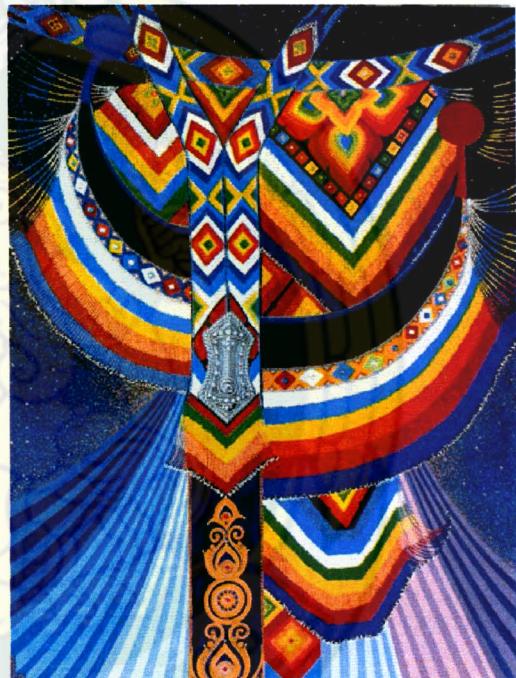
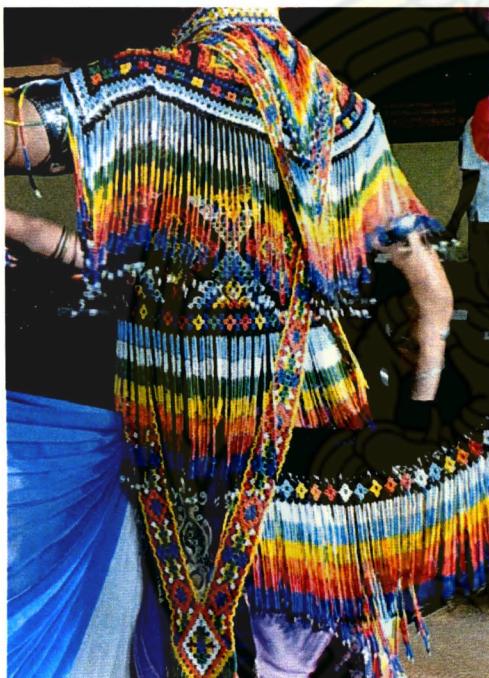
เทคนิค

ในผลงานชิ้นที่ 5 นี้ผู้วิจัยได้กำหนดส่วนของพื้นหลังเป็นสีม่วงเข้มเรียบโดยไล่น้ำหนักสีอ่อนในส่วนของด้านล่างของภาพ เพื่อให้ส่วนของพื้นหลังมีอากาศดูแล้วไม่ทึบตัน ใช้แปรงดีดสีไล่น้ำหนักสีอ่อนในเข้มตามพื้นสีที่รองไว้ในชั้นที่ 1 ใช้จุดที่เกิดจากกรวยจุดลงบนพื้นหลังผสมผสานกันเพื่อให้พื้นผิวที่เกิดเกิดเรื่องราวและให้สอดรับกับจุดสีที่เกิดจากกรวยในลวดลายของเครื่องแต่งกายในรา เทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานโดยรวมใช้การจุดที่เกิดจากกรวยในการสร้างเรื่องราวของภาพ

การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ ชิ้นที่ 6

สี (Colour)

สีเป็นหัตถศิลป์สำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 6 โดยสีที่นำมาสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ มาจากสีของเครื่องแต่งกายโบราณ โดยใช้สีมีความสดใส สว่าง ไม่ได้การลดค่าของสีลง ทั้งกลุ่มสีวรรณร้อน (Warm tones) ซึ่งประกอบด้วยสีเหลือง ส้ม ส้มแดง แดง และม่วงแดง ส่วนวรรณเย็น (Cool tones) ประกอบด้วย สีเขียวเหลือง เขียว น้ำเงิน และม่วงน้ำเงิน นำมาผสมผสานเป็นลวดลายรูปทรงต่างๆ สีที่นำมาใช้ในผลงานสร้างสรรค์จึงเลือกใช้สีที่เป็นที่มีความสดมีความจัดของสี ความสว่าง มาให้เป็นสีหลักในการสร้างสรรค์ชิ้นที่ 6 ซึ่งสีสามารถสร้างพลังในผลงาน ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาหลักทฤษฎีสี หลักการใช้สี การประสานสีต่างวรรณะ การนำสีวรรณร้อนและวรรณเย็นมาจัดระเบยาระบายน้ำในภาพเดียวกัน การใช้สีขัด (Discord) เพื่อให้ภาพดูไม่น่าเบื่อหน่ายได้ง่าย ใช้สีสว่างในที่มืด โดยการกำหนดสีของพื้นหลังให้มีความเข้มมืด เปรียบเสมือนการแสดงในช่วงเวลากลางคืน เพื่อกำหนดให้สีสันของรูปทรงและลวดลายต่างๆ ได้แสดงพลังของสีสด สว่างออกมานอกงานในผลงาน

ภาพที่ 57 การวิเคราะห์เรื่องสี จากเครื่องแต่งกายโบราณ แลกจากผลงานชิ้นที่ 6

ที่มา : โสมิกิต เดชนะ

ในสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 6 นี้ สีได้มาจากการสีของลูกปัดจากเครื่องแต่งกายโบราณแบบจริง เช่น สีเหลือง ส้ม แดง เขียว ขาว ฟ้า น้ำเงิน ม่วง และดำ ผสมผสานกันทั้งวรรณร้อน และวรรณเย็น ทำหน้าที่เป็นน้ำหนักและให้ความรู้สึกมีชีวิตชีวาในผลงาน ซึ่งกำหนดสีให้มีค่าความสว่าง สดใส มีความสด บริสุทธิ์เป็นสีหลักในผลงานชุดนี้

เส้น (Line)

ในผลงานสร้างสรรค์ชิ้นที่ 6 ผู้วิจัยได้กำหนดเส้นซึ่งเกิดจากการจุดเรียงต่อกันจากรวย เส้นที่เกิดจากค่าของสีที่แตกต่างกัน และเส้นที่เกิดจากน้ำหนักของผ้าที่มีน้ำหนักอ่อนเข้มที่ต่างกัน เป็นเส้นที่เล็กบ้างใหญ่บ้างในผลงานสร้างสรรค์ ซึ่งเส้นในผลงานสร้างสรรค์ชิ้นนี้ประกอบด้วยเส้นโค้ง เส้นเฉียง เส้นหยัก ที่ให้ความรู้สึกสนุกสนาน อ่อนโยน นุ่มนวล เคลื่อนไหว ไม่หยุดนิ่ง และยังคงเส้นตรงไว้เพื่อความรู้สึกที่แข็งแรง น่าเกรงขามประกอบเป็นรูปทรงภายในภาพ

รูปร่าง-รูปทรง (Shape-Form)

รูปร่าง-รูปทรง (Shape-Form) ในผลงานชิ้นที่ 6 นี้ รูปร่าง-รูปทรง มาจาก ลวดลาย ของเครื่องแต่งกายของเรา การจัดวางรูปทรงเป็นอย่างอิสระไม่ได้ยึดติดกับกายวิภาคของนักแสดง จัดวางรูปทรงอย่างอิสระ ซึ่งประกอบด้วยรูปทรงสี่เหลี่ยมในแนวตั้งและรูปทรงสามเหลี่ยม เพื่อที่ต้องการแสดงถึงความรู้สึกเด่นสง่างามแข็งแรง ของนักแสดงในเรา ซึ่งมีขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้างตามลวดลายและรูปทรงประกอบกันในชุดเครื่องแต่งกายของเรา

เทคนิค

ในผลงานชิ้นที่ 6 นี้ ถ่ายทอดวิธีการชุดเครื่องแต่งกายของเราเป็นผลงานจิตกรรมด้วยจุดเล็กจากกรวยด้วยสีอะครีลิกแทนลูกปัดเพียงอย่างเดียว ผู้วิจัยได้กำหนดส่วนของพื้นหลังเป็นน้ำเงินเข้มเรียบโดยไล่น้ำหนักสีอ่อนในส่วนของด้านล่างของภาพ เพื่อให้ส่วนของพื้นหลังมีอากาศดูแล้วไม่ทึบตันและให้สอดคล้องกับเรื่องราวของผ้าในช่วงด้านล่าง ใช้แปรรูปดีดสีไล่น้ำหนักอ่อนเข้มตามพื้นสีที่รองไว้ในชิ้นที่ 1 ใช้จุดที่เกิดจากกรวยจุดลงบนพื้นหลังผสมผสานกันเพื่อให้พื้นผิวที่เกิดเกิดเรื่องราวอีกครั้ง และให้สอดรับกับจุดสีที่เกิดจากกรวยในลวดลายของเครื่องแต่งกายของเรา เทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานโดยรวมใช้การจุดที่เกิดจากกรวยในการสร้างเส้นลวดลายและรูปทรงต่างๆ ภายในภาพ

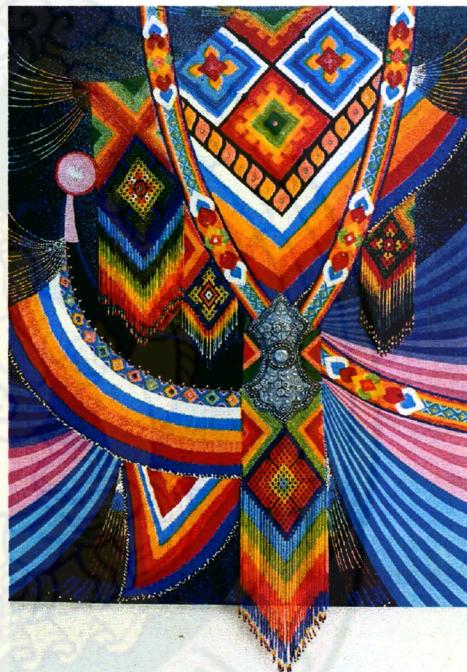
การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ ชิ้นที่ 7,8

สี (Colour)

สีเป็นหัวเรื่องที่สำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 7 และ 8 โดยสีที่นำมาสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ มาจากสีลวดลายของเครื่องแต่งกายโบราณ โดยใช้สีมีความสดใส สว่าง ไม่ได้การลดค่าของสีลง ซึ่งสีของลวดลายเป็นกลุ่มสีวารรณะร้อน (Warm tones) ซึ่งประกอบด้วยสีเหลือง ส้ม ส้มแดง แดง และม่วง แดง เป็นส่วนใหญ่และนำกลุ่มสีวารรณะเย็น (Cool tones) ประกอบด้วย สีเขียวเหลือง เขียว น้ำเงิน และม่วงน้ำเงิน การนำสีวารณะร้อนและวารณะเย็นมาจดราบายผสมผสานในภาพเดียวกัน การใช้สีขัด (Discord) เพื่อให้ภาพดูไม่น่าเบื่อหน่ายสร้างความสนุกสนานของสี ทำให้สีมีความสดใส ในส่วนของพื้นหลังกำหนดสีของพื้นให้มีความเข้มมืด เปรียบเสมือนการแสดงในช่วงเวลากลางคืนน้ำหนักสีของพื้นหลัง เสริมให้สีสันของรูปทรงและลวดลายต่างๆ ได้แสดงพลังของสีสด สวยงามมากในผลงานเป็นลวดลายที่สว่างในที่มืด

7

8

ภาพที่ 58 การวิเคราะห์ จากผลงานชิ้นที่ 7 และ 8
ที่มา : โสภิต เดชนะ

เส้น (Line)

ในผลงานสร้างสรรค์ชิ้นที่ 7 และ 8 นี้ โดยภาพรวมผู้วิจัยได้กำหนดเส้นซึ่งเกิดจากน้ำหนักของสีผ้าที่มีความแตกต่างกันทำให้เกิดเส้น ลักษณะของเส้นเป็นเส้นโค้ง ที่ให้ความรู้สึกสนุกสนาน อ่อนโยน นุ่มนวล เคลื่อนไหว และเส้นที่เกิดจากจุดเรียงต่อกันจากราย และประกอบกับเส้นที่เกิดจากเม็ดของลูกปัดจริงที่ร้อยต่อกันเป็นเส้นมีความเป็นอิสระสามารถเคลื่อนไหวไม่ยึดติดกับเฟรมผ้าใบในผลงานสร้างสรรค์ 2 ชิ้นนี้

รูปร่าง-รูปทรง (Shape-Form)

รูปร่าง-รูปทรง (Shape-Form) ในผลงานชิ้นที่ 7 และ 8 นี้ รูปร่าง-รูปทรง มาจาก ลวดลาย ของเครื่องแต่งกายของเรา การจัดวางรูปทรงยังคงเป็นอย่างอิสระไม่ได้ยึดติดกับภาษาภิภาคของนักแสดง ซึ่งประกอบด้วยรูปทรงสี่เหลี่ยมในแนวตั้ง และรูปทรงสามเหลี่ยม เพื่อที่ต้องการแสดงถึงความรู้สึกเด่น สร้างมามาซึ่งแรง ของนักแสดงของเรา ซึ่งมีขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้างตามลวดลายและรูปทรงประกอบกันใน ชุดเครื่องแต่งกายของเรา และในผลงานชิ้นที่ 7 และ 8 นี้ ลวดลายและรูปทรงบางรูปทรงประกอบด้วย ลูกปัดจริงในผลงานสร้างสรรค์ 2 ชิ้นนี้

เทคนิค

ในผลงานชิ้นที่ 7 และ 8 นี้ ได้นำเม็ดลูกปัดจริงร้อยเป็นลวดลายและรูปทรงมาผสมผสานกับ จุดลวดลายรูปทรงที่เกิดจากรายละเอียดลักษณะทางวิทยาศาสตร์เข้ามาประกอบในผลงานสร้างสรรค์ ซึ่ง การเพิ่มวัสดุจริงดังกล่าวเข้ามาประกอบในผลงานนี้ก่อให้เกิดมิติขึ้นภายในภาพทำให้ผลงานสร้างสรรค์ ให้ดูน่าสนใจต่างไปจากเดิม

สรุปการวิเคราะห์ผลงาน

ผลงานสร้างสรรค์ ชุดสีสันและลวดลายจากเครื่องแต่งกายของเรา ด้วยวิธีการจุดจากราย แบ่ง เป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 1-5 เป็นการสร้างสรรค์ผลงานจากเครื่องแต่งกายของเราในมุมด้านต่างๆ จัดวาง รูปแบบจริงตามภาษาภิภาคของคนผู้สวมใส่

ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 6-8 เป็นการสร้างสรรค์ผลงานจากเครื่องแต่งกายของเรา การจัดวางรูปแบบใหม่ โดยอิสระ และผสมผสานกับการร้อยลูกปัดจากเครื่องแต่งกายของเราจริง ผสมผสานกันในผลงาน

เป็นการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิธีการถ่ายทอดผลงานโดยการนำสีสัน ลวดลายของเครื่องแต่ง กายของเราแสดงออกเป็นผลงานทางจิตรกรรม

ผลงานระยะที่ 1 ชิ้นที่ 1-5 สร้างสรรค์ผลงานจากเครื่องแต่งกายของเราในมุมด้านต่างๆ จากแบบ จริง ตามภาษาภิภาคของคน ในผลงานระยะนี้ใช้วิธีการจุดจากรายประกอบกันเป็นสี เส้น ลวดลาย และ รูปร่าง รูปทรง ต่างๆ ประกอบกับวัสดุทางวิทยาศาสตร์ประเภทแวงวน้ำเพื่อสร้างความเคลื่อนไหวภายใน ภาพ ในผลงานระยะนี้จะมีปัญหาเรื่องสี ที่ถ่ายทอดความสดของสีออกมาไม่ชัดเจน และรูปทรง ที่น้ำ ท่าทางของเครื่องแต่งกายจากภาษาภิภาคของคนจริง ทำให้เกิดพื้นที่ว่างในบางส่วนของงาน

ผลงานระยะที่ 2 ชิ้นที่ 6-8 สร้างสรรค์ผลงานจากเครื่องแต่งกายของเราโดยจัดวางลวดลาย รูป ทรงต่างๆ ตามอิสระในรูปแบบใหม่โดยใช้วิธีการจุดจากรายสร้างลวดลายและเรื่องราว ผสมผสานกับ การร้อยลูกปัดเป็นสี เป็นเส้น ลวดลาย รูปทรงต่างๆ จากเครื่องแต่งกายของเราจริงในรูปทรงบางส่วน เพื่อ ให้จุดจากราย ลูกปัดจริงและวัสดุประเภทแวงวน้ำได้ทำหน้าที่สร้างความเคลื่อนไหว สร้างเอกภาพ ลักษณะพื้นผิวและมิติภายในภาพ

ผลงานสร้างสรรค์ เบ็ปกี 1

ภาพที่ 59 สีสันและลวดลายจากเครื่องแต่งกายโนรา 1
ขนาด 80X140
ที่มา : โสภิต เดชนะ

ผลงานสร้างสรรค์ เบ็ปกี 2

ภาพที่ 60 สีสันและลวดลายจากเครื่องแต่งกายโนรา 2
ขนาด 80X100
ที่มา : โสภิต เดชนะ

ผลงานสร้างสรรค์ ชิ้นที่ 3

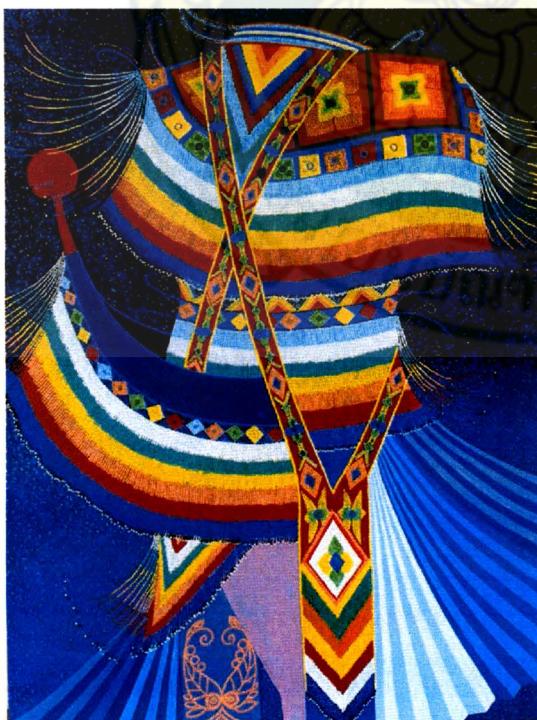

ภาพที่ 61 สีสันและลวดลายจากเครื่องแต่งกายโนรา 3

ขนาด 85X110

ที่มา : โสภิต เดชนะ

ผลงานสร้างสรรค์ ชิ้นที่ 4

ภาพที่ 62 สีสันและลวดลายจากเครื่องแต่งกายโนรา 4

ขนาด 85X115

ที่มา : โสภิต เดชนะ

ผลงานสร้างสรรค์ ชิ้นที่ 5

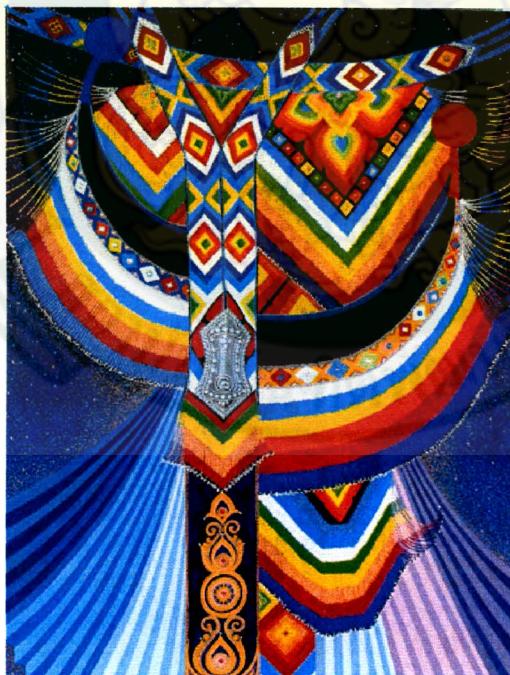

ภาพที่ 63 สีสันและลวดลายจากเครื่องแต่งกายโนรา 5

ขนาด 90X110

ที่มา : โสภิต เดชนะ

ผลงานสร้างสรรค์ ชิ้นที่ 6

ภาพที่ 64 สีสันและลวดลายจากเครื่องแต่งกายโนรา 6

ขนาด 85X115

ที่มา : โสภิต เดชนะ

ผลงานสร้างสรรค์ เซ็งกี่ 7

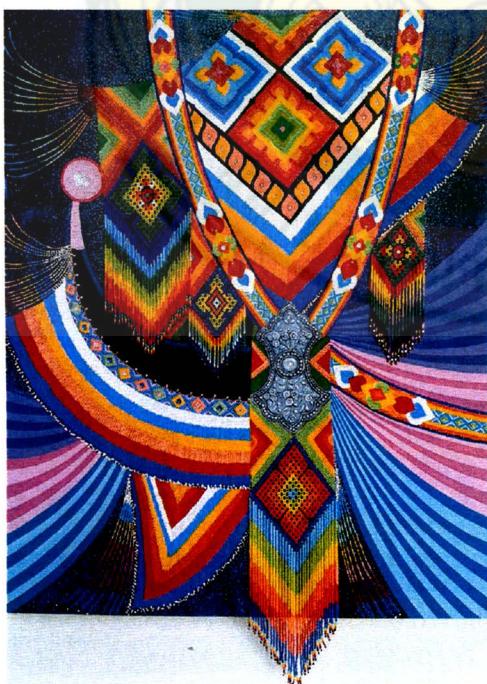

ภาพที่ 65 สีสันและลวดลายจากเครื่องแต่งกายโนรา 7

ขนาด 80X110

ที่มา : โสภิต เดชนะ

ผลงานสร้างสรรค์ เซ็งกี่ 8

ภาพที่ 66 สีสันและลวดลายจากเครื่องแต่งกายโนรา 8

ขนาด 85X110

ที่มา : โสภิต เดชนะ

บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ

การวิจัยผลงานสร้างสรรค์ เรื่องการสร้างสรรค์ผลงานจิตกรรมร่วมสมัยด้วยวิธีการจุด ชุดสีสัน และลวดลายจากเครื่องแต่งกายในรา กีดจากแรงบันดาลใจของเครื่องแต่งกายในรา ซึ่งทำด้วยลูกปัด หลากหลาย สี มีสีสันที่สดใส สวยงามโดยเด่น เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยลูกปัดเม็ดเล็กๆ เรียงต่อ กันเป็น เส้น เป็นลวดลาย และรูปทรงต่างๆ ที่มีความเป็นอิสระ สามารถเคลื่อนไหวได้ตามท่าทางและจังหวะ ของการแสดง ที่ถึงดูดความสนใจของผู้ชม จากแรงบันดาลใจตั้งกล่าวนำมานำสู่การสร้างสรรค์ผลงานทาง จิตกรรม โดยใช้เทคนิคการจุดจากรายในการถ่ายทอดผลงานและศึกษาหลักการสุนทรียศาสตร์ของ จิตกรรมอิมเพรสชันนิสม์ และผลงานชุดนี้ยังได้อิทธิพลในการแสดงออกด้วยเทคนิคการจุดสี จากศิลปิน จอร์จ เซอร์รา (Georges Seurat) อีกทางหนึ่งด้วย

การดำเนินงาน

การดำเนินงานสร้างสรรค์ชุดนี้เด็กษาข้อมูลจากทฤษฎี หลักการใช้สื่อ องค์ประกอบศิลป์ อิทธิพลทางศิลปกรรม ประกอบกับการทดลอง ค้นหาระบวนการขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานด้านจิตกรรมจากสีสันและความลายของเครื่องแต่งกายโนรา มาจัดวางในรูปแบบใหม่ แสดงออกด้วยเทคนิคการจุดจากรายบนผ้าใบโดยสีอะครีลิก แทนลูกปัดที่เป็นเม็ดเล็กๆ ร้อยเป็นเส้น และลาย ซึ่งทำให้เกิดลักษณะพื้นผิวใหม่บนผ้าใบ การนำกรวยมาจุดสีต่างๆ ตามลายที่รองพื้นไว้ สร้างเส้นด้วยการจุดสีเล็กๆ จากกรวยจนเสร็จเรียบร้อย และนำไปเคลือบสีให้มีความมันวาว ก่อนที่จะติดวัสดุทางวิทยาศาสตร์ประเภทแควร์วัลบนผลงานอีกรอบ เพื่อให้มีความสดใสสวยงามเมื่อโดนแสงและเกิดความเคลื่อนไหว ในผลงานจิตกรรมชุดนี้ ซึ่งได้แบ่งขั้นตอนการทำงานเป็น 3 ขั้นตอน

1. การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน

การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้ถูกต้องเหมาะสม เป็นส่วนที่มีความสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงาน การสร้างเครื่องมือด้วยกระดาษมีความสำคัญในการสร้างสรรค์งานชุดนี้

2. กำหนดรูปแบบของผลงานสร้างสรรค์

ผู้วิจัยได้สร้างสรรค์ผลงานจิตกรรมร่วมสมัยด้วยวิธีการจุดชุดสีสันและลายจากเครื่องแต่งกายในรากอนุวัติ จำนวน 8 ชิ้น แบ่งระยะเวลาทำงาน เป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 ผลงานชิ้นที่ 1-5 จัดรูปแบบในด้านต่างๆ

ระยะที่ 2 ผลงานขั้นที่ 6-8 จัดรูปแบบอย่างอิสระไม่ยึดก้ายวิภาคของนักแสดง

3. ทั้งหมดน่ากิจติงานสร้างสรรค์ผลงาน

ระยะแรกผลงานสร้างสรรค์โดยใช้กรวยจุดสร้างค่าน้ำหนักความอ่อนแก่ตามโครงสร้างของ漉漉ลาย และรูปทรงต่างๆ ที่ประกอบกันของเครื่องแต่งกายโบราณ กำหนดพื้นหลังผลงานสร้างสรรค์ให้มีน้ำหนักเข้ม เพื่อให้สี 漉漉ลาย และรูปทรงดูเด่นน่าสนใจ และนำวัสดุประเภทเดียวมาประกอบเข้ากับงาน เพื่อสร้างความเคลื่อนไหว และประกายแสงในรูปทรง ยามต้องแสงหรือเมื่อผู้ชมเดินผ่านไปมา ส่วนผลงานระยะที่ 2 ผลงานสร้างสรรค์สร้าง漉漉ลายรูปทรงต่างๆด้วยกรวยเช่นเดียวกับระยะที่ 1 แต่ได้นำลูกปัดจริงของเครื่องแต่งกายโบราณนำมาระบกเป็น漉漉ลายผสมผสานอยู่ในผลงานสร้างสรรค์ในระยะที่ 2 เพื่อสร้างรูปแบบและความเป็นอิสระของรูปทรงให้แตกต่างไปจากเดิม

ผลการสร้างสรรค์ผลงาน

ผลการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและการสร้างสรรค์ผลงาน พบร่วมกับการสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดจังหวะความเคลื่อนไหวภายในภาพด้วยเทคนิควิธีการจุดจักรายให้เกิดเส้น ลวดลาย รูปทรง และสีสัน มีความสดใส เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ของเครื่องแต่งกายใน ranin ต้องมีขั้นตอนดังนี้

1. ร่างภาพลายเส้น บนกระดาษขนาดเล็กเพื่อหาทิศทางจังหวะ การจัดวางลวดลาย และรูปทรงต่างๆ ของเครื่องแต่งกายในราให้ลงตัวเหมาะสม และร่างภาพสีขนาดเล็กเพื่อทดลองขั้นตอนการลงสีในแต่ละชั้น เนื้อจุดด้วยรายจะให้มีความสดใส่มากที่สุด

2. ขยายภาพร่างลงบนเฟรมผ้าใบตามขนาดที่กำหนดลงสีโดยรวม และสร้างค่าน้ำหนักอ่อนแก่ความแตกต่างของสีแต่ละลวดลายและรูปทรงรวมถึงกำหนดสีพื้นหลัง ซึ่งสีภายในภาพประกอบด้วยสีวรรณเย็น ที่ให้ความรู้สึกสงบ ความสดชื่น ความคิดฝัน ความเรียบร้อย ผสมผสานกับสีวรรณร้อน ที่ให้ความรู้สึกร้อนแรง กระตุนประสาทตา ให้เกิดความกระปรี้กระเปร่า และอบอุ่นประกอบเรียงเข้าด้วยกันในผลงานเพื่อให้สร้างค่าขั้นไม่ให้น่าเบื่อหน่ายในผลงานสร้างสรรค์

4. ติดสีพื้นเป็นจุดเล็กๆ ด้วยแปรงเพื่อให้จุดสร้างพื้นผิวในส่วนของพื้นหลังสอดรับกับลวดลายของเครื่องแต่งกายในราที่บีบจากรายอีกรั้งในผลงาน

5. นำรายมาจุดสี ตามสีที่รองพื้นไว้ในขั้นที่ 1 ซึ่งเป็นส่วนสำคัญมากเพื่อกำหนดสีให้มีความสด และการจุดจักรายในขั้นตอนที่ 2 เพื่อกำหนดเส้น ลวดลาย และรูปทรงช้าเรียงต่อ กัน ด้วยการจุดสีเม็ดเล็กๆ จากรายทั่วทั้งภาพจนเสร็จเรียบร้อย และนำไปเคลือบสีให้เกิดความมั่นคง ก่อนที่จะติดวัสดุทางวิทยาศาสตร์ประเภทแวรવาวลงบนผลงานอีกรั้งในบางลวดลายเพื่อให้ลวดลายในผลงานมีความสดใสแวรવาวเมื่อโดนแสงและมีความรู้สึกเคลื่อนไหวในผลงานสร้างสรรค์

6. ผลงานสร้างสรรค์ได้แบ่งเป็น 2 ระยะ ในระยะแรกผลงานสร้างสรรค์ใช้รายจุดสร้างค่าน้ำหนักความอ่อนแก่ตามโครงสร้างของลวดลายและรูปทรงต่างๆ ที่ประกอบกันของเครื่องแต่งกายในรา กำหนดพื้นหลังผลงานสร้างสรรค์ให้มีน้ำหนักเข้ม เพื่อให้สี ลวดลาย และรูปทรงดูเด่นน่าสนใจ และนำวัสดุประเภทแวรวาวมาประกอบเข้ากับงาน เพื่อสร้างความเคลื่อนไหว และประกายแสงในรูปทรง ยามต้องแสงหรือเมื่อผู้ชมเดินผ่านไปมา ส่วนผลงานระยะที่ 2 ผลงานสร้างสรรค์สร้างลวดลายรูปทรงต่างๆ ด้วยรายเช่นเดียวกับระยะที่ 1 แต่ได้นำลูกปัดจริงของเครื่องแต่งกายใน ranin มาประกอบเป็นลวดลาย ผสมผสานอยู่ในผลงานสร้างสรรค์ในระยะชุดหลังนี้ เพื่อสร้างรูปแบบและความเป็นอิสระของรูปทรงให้แตกต่างไปจากเดิม

สีสันที่มีความสดใสของเครื่องแต่งกายใน ranin สามารถดึงดูดความสนใจได้ในตัวเอง มีความเคลื่อนไหวอย่างอิสระของเส้นและรูปทรงขณะทำการแสดง ลักษณะการใช้สีประกอบด้วยสีวรรณร้อน เช่น สีเหลือง ส้ม-เหลือง ส้ม ส้ม-แดง แดง ม่วง-แดง และชมพู ส่วนวรรณเย็นประกอบด้วย สีเขียว-เหลือง เขียว น้ำเงิน ฟ้า ม่วง เรียงสลับสีผสมผสานกันรวมเป็นลวดลาย รูปทรง โดยส่วนใหญ่สีดังกล่าวไม่ได้ลดค่าของสีลง ยังคงสีสันที่สดใส การถ่ายทอดให้เป็นผลงานสร้างสรรค์ทางจิตกรรมนั้น ต้องทำความเข้าใจหลักการใช้สีของเครื่องแต่งกายในราให้เข้าใจ ลำดับขั้นตอนการทำงาน และยังคงยึดหลักรูปแบบของเครื่องแต่งกายในราชริม นำมาจัดวางเป็นรูปแบบใหม่ในผลงานจิตกรรม

สรุปผลการสร้างสรรค์

การวิจัยผลงานสร้างสรรค์ เรื่องการสร้างสรรค์ผลงานจิตกรรมร่วมสมัยด้วยวิธีการจุด ชุดสีสัน และลวดลายจากเครื่องแต่งกายในรา ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านเป็นของคนในภาคใต้ ในปัจจุบัน การแสดงโน้ตมีให้เห็นและได้รับความนิยมน้อยลงตามลำดับ โดยวิธีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไป มีวัฒนธรรม และสื่อสื่อที่ทันสมัย ที่นำสิ่งใหม่ๆ มาเข้ามาแทนที่ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนแบบจะไม่รู้จักการแสดงโน้ตมี สำหรับ เครื่องแต่งกายในราทำด้วยลูกปัดหลักสี่ มีสีสันที่สดใส สวยงามโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ตัวประกอบด้วยลูกปัดเม็ดเล็กๆ เรียงต่อกันเป็นเส้น เป็นลวดลาย และรูปทรงต่างๆ ที่มีความเป็นอิสระ สามารถเคลื่อนไหวได้ตามท่าทางและจังหวะของการแสดง ผู้วิจัยได้ตระหนักรถึงคุณค่าของความงามในการแสดงและเครื่องแต่งกายในรา จาสีสัน ลวดลาย รูปทรง ของเครื่องแต่งกายในราดังกล่าว นำมาสร้างสรรค์ผลงานทางด้านจิตกรรม จัดวางในรูปแบบใหม่ แสดงออกโดยใช้สีอะคริลิกโดยใช้เทคนิคการจุดจากรอยเทาบนลูกปัดที่เป็นเม็ดเล็กๆ ที่ร้อยเป็นเส้น และลวดลาย เป็นผลงานสร้างสรรค์ทางจิตกรรม มีลักษณะพื้นผิวใหม่บนผ้าใบ เพื่อเป็นการส่งเสริมและเป็นการกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ท้าวไป ได้ชื่นชมถึงความงามที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในศิลปะเครื่องแต่งกายของโน้ตมีในรูปแบบผลงานสร้างสรรค์ทางจิตกรรม ก่อให้เกิดการห่วงโซ่ และรักษาศิลปะการแสดงพื้นบ้านนี้ให้สืบทอดต่อไป

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

การสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้มีวิธีการสร้างสรรค์เฉพาะตัวที่แตกต่างจากการสร้างสรรค์โดยทั่วไป โดยนำลวดลายของเครื่องแต่งกายในราที่มีเอกลักษณ์นำมาแสดงออกในผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้ เพื่อ ให้นักเรียน นักศึกษา เด็กเยาวชน และประชาชนท้าวไป นำไปใช้เป็นสื่อแหล่งเรียนรู้ โดยเฉพาะวัฒนธรรม ในท้องถิ่น รวมทั้งสามารถสร้างสุนทรียภาพในรูปแบบผลงานทางจิตกรรม จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่สู่สาธารณะระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งรูปแบบเนื้อหาเกี่ยวกับสีสันลวดลายของโน้ตมี ซึ่ง เป็นการแสดงพื้นบ้านของคนในภาคใต้อาจจะเป็นประโยชน์กับชุมชนในท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยว ใช้ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงศิลปะการแสดงของท้องถิ่นภาคใต้ในรูปแบบผลงานสร้างสรรค์ด้านจิตกรรม จากการสร้างสรรค์ผลงานจิตกรรมร่วมสมัยด้วยวิธีการจุดชุดสีสันและลวดลายจากเครื่องแต่งกายในรา

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป

ในการวิจัย เรื่องการสร้างสรรค์ผลงานจิตกรรมร่วมสมัยด้วยวิธีการจุด ชุดสีสันและลวดลาย จากเครื่องแต่งกายในรา เป็นการค้นหาทดลองวิธีการถ่ายทอด ซึ่งได้ใช้กรวยในการจุดสีในการถ่ายทอด แสดงออกเพื่อให้สอดรับกับเนื้อหาเรื่องราที่นำมาแสดง ผลที่ได้เป็นที่น่าพอใจโดยเฉพาะในผลงานระยะที่ 1 ชิ้นที่ 3-5 ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานโดยกำหนดสีให้สดใสได้ตามต้องการ และผลงานระยะที่ 2 ชิ้นที่ 7-8 ซึ่งได้นำลูกปัดจริงเข้ามาผสมผสานร่วมกับจุดเล็กๆ ที่เกิดจากรอยทำให้ผลงานเกิดมิติใหม่ที่ น่าสนใจในผลงานสร้างสรรค์ด้านจิตกรรมชุดนี้ และยังสามารถนำผลที่ได้ไปพัฒนาผลงานทางด้านจิตกรรมเทคนิคสมดุลต่อไปได้อีก

บรรณานุกรม

- กุลนิดา เหลืองจำเริญ. (2555). องค์ประกอบศิลป์ (พิมพ์ครั้งที่ 2). ปทุมธานี : สายบุกส์ จำกัด.
- ฉัตรชัย อรรถปักษ์. (2554). องค์ประกอบศิลปะ (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ : พิมพ์ดีด จำกัด.
- ชลุด นิ่มเสมอ. (2559). องค์ประกอบของศิลปะ. (พิมพ์ครั้งที่ 10). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์อัมรินทร์.
- ชลุด นิ่มเสมอ. (2557). Composition of Art องค์ประกอบของศิลปะ. กรุงเทพฯ:บริษัทอมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชิ่ง จำกัด (มหาชน).
- ชาญณรงค์ พรธุ่งโรจน์. (2543). การวิจัยทางศิลปะ. กรุงเทพฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- สมภพ จิตต์โพรา. (2555). ทฤษฎี. กรุงเทพฯ : บริษัท แอ็ปป้า พринติ้ง กรุ๊ป จำกัด.
- สมเกียรติ ตั้งโน莫. (2554). ทฤษฎี. กรุงเทพฯ : โอดี้ียนสโตร์.
- ธวัช ชานนท์. (2555). หลักการศิลปะ. กรุงเทพฯ : บริษัท โรงพิมพ์มิตรสัมพันธ์กราฟฟิค จำกัด.
- อนันต์ ประภาโส. (2558). ทฤษฎี. ปทุมธานี : สิบประภา.
- เอกชัย ปราบปัญจะ. (2560). เทคนิคสีเม้มงานจิตรกรรม. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์.
- Daniel Wildensteinr. (2010). Monet Or the Triumph of Impressionism. South Korea.
Taschen GmbH.
- Jon Kear. (2008). The Treasure of The impressionists. London: A Civition of The Carlton Publishing Group.
- วิถีพีเดีย สารานุกรมเสรี (ออนไลน์) สืบค้นจาก <https://krittayakorm.woradress> พื้นผิว (18 กุมภาพันธ์ 2562).
- วิถีพีเดีย สารานุกรมเสรี (ออนไลน์) สืบค้นจาก <https://kitsanabbcit58.wordpress.com> การเข้า (18 กุมภาพันธ์ 2562).
- วิถีพีเดีย สารานุกรมเสรี (ออนไลน์) สืบค้นจาก <https://th.m.wikipedia.org> แม่สีของแสง (15 กุมภาพันธ์ 2562).
- วิถีพีเดีย สารานุกรมเสรี (ออนไลน์) สืบค้นจาก men.mthai.com วงศ์สีธรรมชาติ (18 มีนาคม 2562).
- วิถีพีเดีย สารานุกรมเสรี (ออนไลน์) สืบค้นจาก www.kroobank.com เครื่องแต่งกายในราช (16 กันยายน 2562).

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ-ชื่อสกุล นางโภสิติ เเดชนะ
ที่ทำงาน วิทยาลัยช่างศิลป์ปนนครศรีธรรมราช
อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2535 ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลรัตนบุรี

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2539 ตำแหน่ง อาจารย์ 1 วิทยาลัยช่างศิลป์สหกรณ์บรี

พ.ศ. 2544 ตำแหน่งครุ วิทยฐานะครุชำนาญการ วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน

ประวัติการແສດງงาน

พ.ศ. 2538-2541 การแสดงศิลปกรรมคณาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป ครั้งที่ 2-5

พ.ศ. 2538-2546 การแสดงศิลปกรรมคณาจารย์วิทยาลัยช่างศิลปนศรีธรรมราช ครั้งที่ 1-2

พ.ศ. 2549 ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการนิ่งในวาระทรงครอง
สิริราชย์สมบัติ ครบ 60 ปี

พ.ศ. 2549-2556 ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการ กลุ่มนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ ๒-๖

ร่วมแสดงผลงานศิลปกรรมศิลปินภาคใต้ ในหัวข้อสร้างสันติสุขชายแดนใต้ พ.ศ. 2555

ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมไทย-มาเลเซีย ณ โรงเรียนสอนศิลปะ เมืองยะโฮราห์ ประเทศมาเลเซีย

พ.ศ. 2555 ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมเนื่องในโอกาสเปิดห้องศิลป์ศรีธรรมราช

ร่วมแสดงผลงานศิลปกรรมไทย- อินโดเนเซีย ณ สถาบันศิลปะที่เมืองจ้า
การ์ต้า และเมืองยอคยาการ์ต้า

พ.ศ. 2556-2559 ร่วมแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยไทย- ญี่ปุ่น

พ.ศ. 2556 ร่วมแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยไทย-ลาว

พ.ศ. 2556 ร่วมแสดงผลงานศิลปกรรมคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

พ.ศ. 2560-2561 ร่วมแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยไทย-เวียดนาม

พ.ศ. 2562 ร่วมแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยเทิดไท้องค์ราชัน รัชกาลที่ 10
หอศิลป์หาดใหญ่

พ.ศ. 2562 ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมไทย- เวียดนาม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
หอศิลป์ กรุงเทพฯ

พ.ศ. 2562 ร่วมแสดงผลงานศิลปกรรมไทย- อินโดนีเซีย หอศิลป์วังหน้า กรุงเทพฯ

ภาคผนวก

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์

“การสร้างสรรค์ผลงานจิตกรรมร่วมสมัยด้วยวิธีการจุด
ชุดสีสันและลวดลายจากเครื่องแต่งกายโนรา”

โสภิต เเดชนะ
วิทยาลัยช่างศิลป์ปนกศรีธรรมราช
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ไทย-เวียดนาม

THE COOPERATION

EXHIBITION

2019

19 - 31 JULY 2019

AT WADDEA ARTS GALLERY

OF BUNDITPATTANASILPA INSTITUTE, THAILAND
AND THE COLLEGE OF ARTS,
HUE UNIVERSITY, VIETNAM

สัมมนาวิชาการศิลปะนิทรรศน์ เรื่องศิลปะกับสภาพแวดล้อม

(Environmental art) ในมิติของภูมิภาคอาเซียน

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ หอศิลป์วังหน้า

นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ไทย-เวียดนาม ๒๕๖๒

ตั้งแต่ ๑๙-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอศิลป์วังหน้า

พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น.

สีสันและลวดลายจากเครื่องแต่งกายในราชีนที่ 7

บรรยากาศนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ไทย-เวียดนาม
ณ หอศิลป์วังหน้า

ร่วมแสดงนิทรรศการกับศิลปินประเทศไทย เวียดนาม และ อินโดนีเซีย

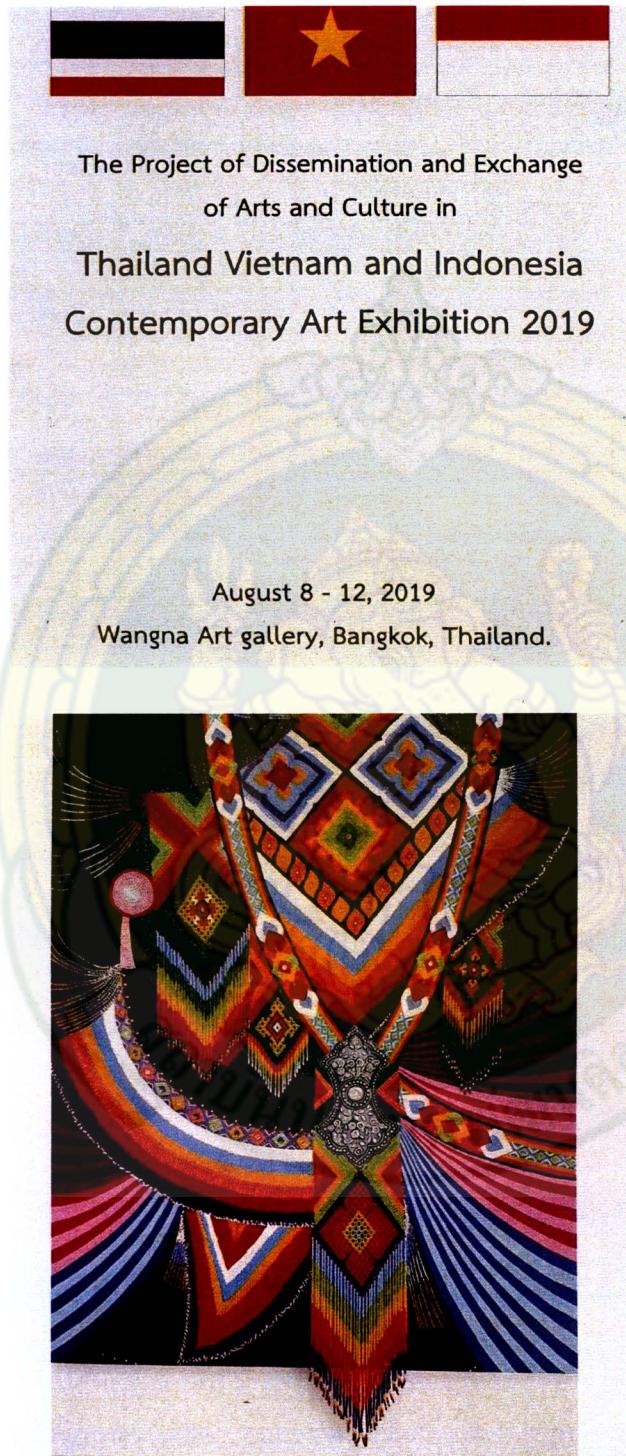
The Project of Dissemination and
Exchange of Arts and Culture in
Thailand Vietnam and Indonesia
Contemporary Art Exhibition
2019

August 8 - 12, 2019

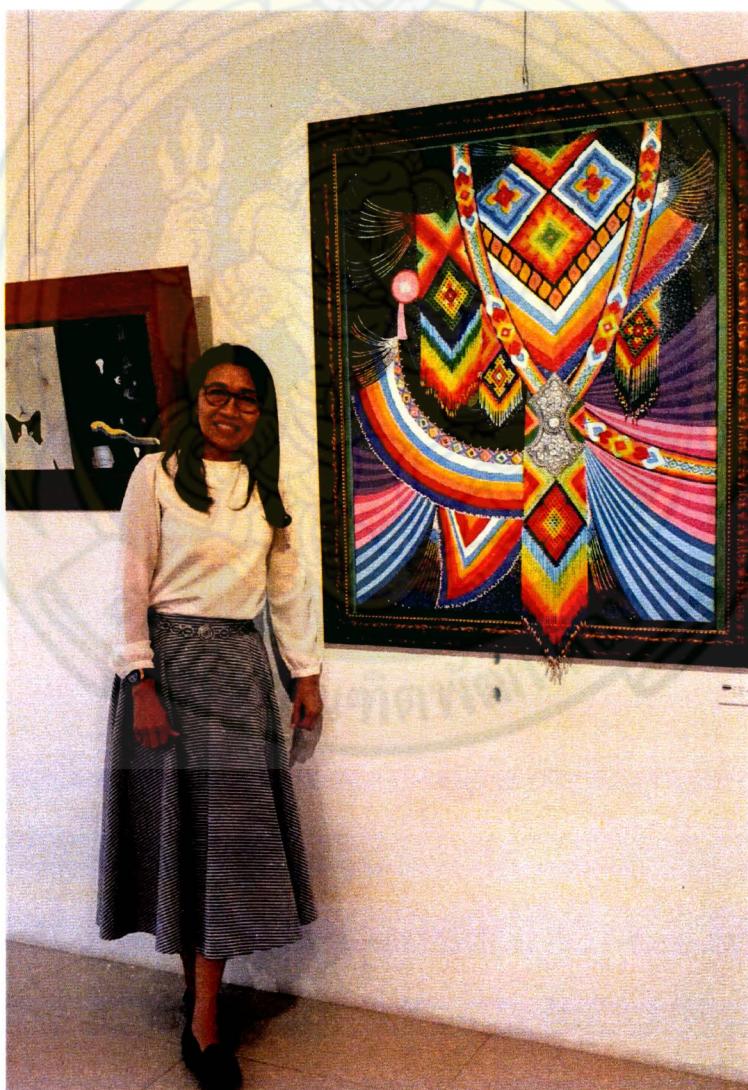
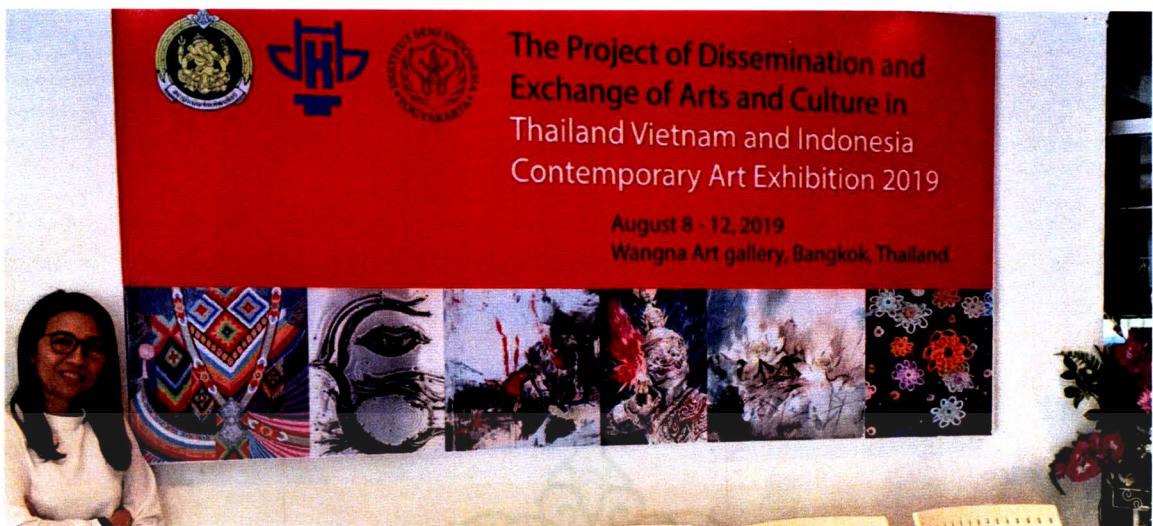
Wangna Art gallery, Bangkok, Thailand.

ร่วมแสดงนิทรรศการกับคิลปินประเทศไทย เวียดนาม และ อินโดนีเซีย

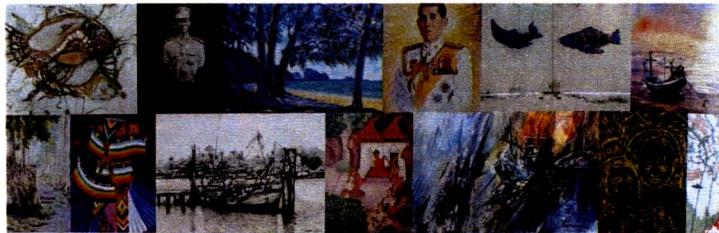

Sopit Dachana
Nora : Colorful and Patterns
Mixed media
110 x 85 cm.

สีสันและลวดลายจากเครื่องแต่งกายโนราชั้นที่ 8

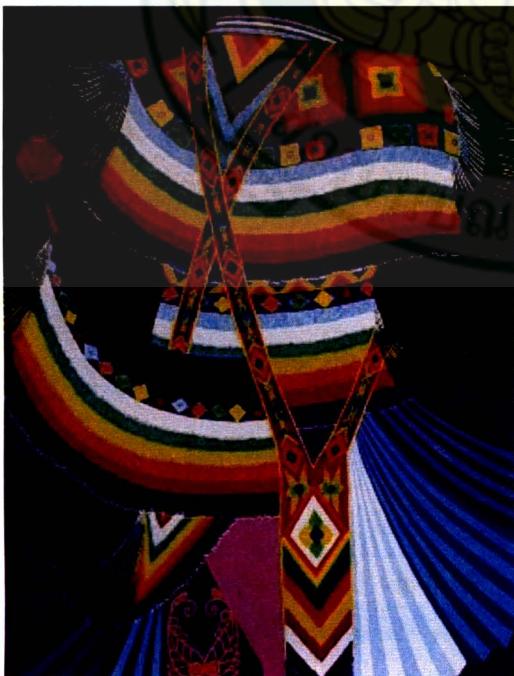
ร่วมแสดงนิทรรศการกับศิลปินและคณาจารย์
ณ หอศิลป์คริวชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ศิลปคณาจารย์ ART Exposition 2019

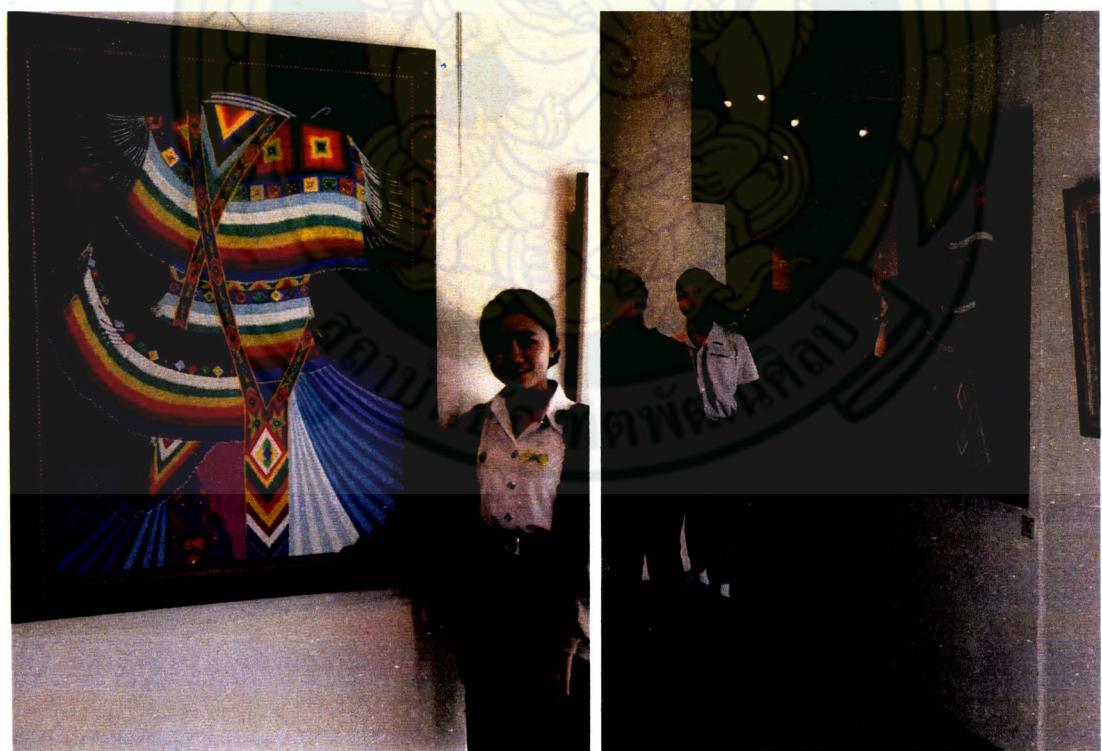
แสดงงาน 28 สิงหาคม - 28 กันยายน 2562

ณ หอศิลป์คริวชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๙ พระรา
ศนະมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อาจารย์โสภิต เดชนะ
ชื่อผลงาน : สีสันเครื่องแต่งกายโนรา
เทคนิค : สีอะคริลิก
ขนาด : 80x110 cm.
อาจารย์ประจำวิชาศิลปะไทย
วิทยาลัยช่างศิลปนគរศรีธรรมราช

สีสันและลวดลายจากเครื่องแต่งกายโนราชั้นที่ 4

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ และชื่นชมผลงานสร้างสรรค์
“สีสันและลวดลายจากเครื่องแต่งกายโนราชั้นที่ 4”

แบบประเมินผลงานสร้างสรรค์ฉบับสมบูรณ์

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ชื่อผู้วิจัยงานสร้างสรรค์ นางสาวอรุณรัตน์ ภู่พัฒนาศิลป์

สังกัด วิทยาลัยมนุษย์/นวัตกรรมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ชื่อเรื่อง การนำร่องฯ ลงมือปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณภาพ ด้านวิชาการ ๑ ของสถาบันฯ ภาคภาษาไทย

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องระดับคุณภาพ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ ดังนี้

๕	หมายถึง	มีระดับคุณภาพ ดีเด่น	(ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)
๔	หมายถึง	มีระดับคุณภาพ ดีมาก	(ร้อยละ ๖๐-๗๙)
๓	หมายถึง	มีระดับคุณภาพ ดี	(ร้อยละ ๔๐-๕๙)
๒	หมายถึง	มีระดับคุณภาพ พ่อใช้	(ร้อยละ ๒๐-๓๙)
๑	หมายถึง	มีระดับคุณภาพ ควรปรับปรุง	(ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐)

รายการประเมิน	ระดับคุณภาพ				
	มากที่สุด ๕	มาก ๔	ปานกลาง ๓	น้อย ๒	น้อยที่สุด ๑
๑. การเขียนบทนำ					
๑) นำเสนอให้เห็นถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน				✓	
๒) แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการสร้างสรรค์ผลงาน				✓	
๒. วรรณกรรม แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง					
๑) ความเกี่ยวข้องกับงานสร้างสรรค์				✓	
๒) ความสามารถในการสังเคราะห์วรรณกรรม แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง				✓	
๓) ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากการรับรู้ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง				✓	
๓. วิธีการดำเนินการงานสร้างสรรค์					
๑) ความเหมาะสมของกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน				✓	
๒) ความเหมาะสมของเครื่องมือ เทคนิค และวิธีการออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน				✓	
๔. การวิเคราะห์งานสร้างสรรค์					
๑) เป็นไปตามวัตถุประสงค์การสร้างสรรค์				✓	
๒) ความเหมาะสมของการนำเสนอผลการวิเคราะห์			✓		
๓) ความชัดเจนในการนำเสนอผลการวิเคราะห์				✓	

แบบประเมินผลงานสร้างสรรค์ฉบับสมบูรณ์

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ชื่อผู้วิจัยงานสร้างสรรค์ นพดล ศรีวิชัย ใจดีสังกัด วิทยาลัยมนุษยศาสตร์และมนุษยศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ชื่อเรื่อง การสำรวจภูมิปัญญาของชุมชนชาวไทยที่มีเชื้อชาติฯ ๑ ภาคกลาง ๑๘๘๗ ภาษาไทย

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องระดับคุณภาพ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ ดังนี้

๕	หมายถึง	มีระดับคุณภาพ ดีเด่น	(ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)
๔	หมายถึง	มีระดับคุณภาพ ดีมาก	(ร้อยละ ๖๐-๗๙)
๓	หมายถึง	มีระดับคุณภาพ ดี	(ร้อยละ ๔๐-๕๙)
๒	หมายถึง	มีระดับคุณภาพ พ่อใช้	(ร้อยละ ๒๐-๓๙)
๑	หมายถึง	มีระดับคุณภาพ ควรปรับปรุง	(ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐)

รายการประเมิน	ระดับคุณภาพ				
	มากที่สุด ๕	มาก ๔	ปานกลาง ๓	น้อย ๒	น้อยที่สุด ๑
๑. การเขียนบทนำ				✓	
๑) นำเสนอให้เห็นถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน				✓	
๒) แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการสร้างสรรค์ผลงาน			✓		
๒. วรรณกรรม แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง					
๑) ความเกี่ยวข้องกับงานสร้างสรรค์			✓		
๒) ความสามารถในการสังเคราะห์วรรณกรรม แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง			✓		
๓) ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากการวรรณกรรม แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง			✓		
๓. วิธีการดำเนินการงานสร้างสรรค์					
๑) ความเหมาะสมของกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน				✓	
๒) ความเหมาะสมของเครื่องมือ เทคนิค และวิธีการ ออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน				✓	
๔. การวิเคราะห์งานสร้างสรรค์					
๑) เป็นไปตามวัตถุประสงค์การสร้างสรรค์				✓	
๒) ความเหมาะสมของการนำเสนอผลการวิเคราะห์		✓			
๓) ความชัดเจนในการนำเสนอผลการวิเคราะห์				✓	