

อภินันทนาการ

บันทึกสายสัมพันธ์ของครอบครัว

ศิลปนิพนธ์เสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
หลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาออกแบบทัศนศิลป์
ธันวาคม ๒๕๕๗
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยนเรศวร

THE MEMO OF FAMILY'S RELATIONSHIP

AN Art Thesis Submitted in Partial Fulfillment
Of the Requirement
For the Degree in of bachelor of Fine and Applied Arts
Program in Visual Art Design
December 2014
Copyright 2014 by Naresuan University

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ เรื่อง "บันทึกสายสัมพันธ์ของครอบครัว"
ของ นางสาววันทนีย์ หวังปัด เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

.....ประธาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์)

.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีรัศมี พรหมรัตน์)

.....กรรมการ

(อาจารย์สมหมาย มาอ่อน)

.....กรรมการ

(อาจารย์ธีรวิทย์ บุญยศักดิ์เสรี)

.....กรรมการ

(อาจารย์อาคม ทองโปร่ง)

.....กรรมการ

(อาจารย์จิตติ สมบูรณ์เอนก)

.....กรรมการ

(อาจารย์ชญาณิศ ชิงช่วง)

อนุมัติ

.....

(ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ธันวาคม 2557

ชื่อเรื่อง	บันทึกสายสัมพันธ์ของครอบครัว
ผู้วิจัย	นางสาววันทนีย์ หวังปัด
สถานที่ปรึกษา	อาจารย์อาคม ทองโปร่ง
กรรมการที่ปรึกษา	อาจารย์ฐิติ สมบูรณ์เอนก
ประเภทสารนิพนธ์	ศิลปนิพนธ์ ศป.บ สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, พ.ศ.2557
คำสำคัญ	สายสัมพันธ์ครอบครัว

บทคัดย่อ

การสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ภายใต้หัวข้อเรื่อง บันทึกสายสัมพันธ์ของครอบครัว มีวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้สร้างสรรค์เกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงกระบวนการการทำงานทางภาพพิมพ์ที่เป็นระบบในการสร้างสรรค์ ตอบสนองความคิดและความรู้สึก แสดงออกถึงคุณค่าทางความงามความรู้สึกในรูปแบบงานภาพพิมพ์ ถ่ายทอดในเชิงสัญลักษณ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่เป็นแบบกึ่งนามธรรมที่มีรูปแบบเป็น อัตลักษณ์เฉพาะตน ตลอดจนนำไปสู่การบันทึกผลงานการสร้างสรรค์งานศิลปะ ให้อย่างเป็นระบบเพื่อถ่ายทอดการศึกษาในรูปแบบเอกสาร โดยมีการวางแผนดำเนินงาน คือ เริ่มจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทั้งในส่วนภาคเอกสารและภาพถ่าย รวมไปถึงองค์ประกอบศิลปะ งานทัศนศิลป์ มาวิเคราะห์และนำมาสู่ขั้นตอนการทำภาพร่าง และขยายสู่ผลงานจริง

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ได้แสดงความงามทางสุนทรีย์ภาพและแสดงออกถึงความรู้สึกภายในของผู้สร้างสรรค์ที่มีต่อครอบครัวผ่านรูปทรงเชิงสัญลักษณ์ ผู้สร้างสรรค์ได้รับแรงบันดาลใจจากความรักความผูกพันที่ครอบครัวมอบให้โดยแสดงความรักหลากหลายรูปแบบ แต่สิ่งที่ประทับใจที่สุดคือการจดบันทึกเล่าเรื่องราวผ่านตัวหนังสือและเก็บไว้เป็นความทรงจำที่มีคุณค่า จึงเป็นแรงบันดาลใจให้นำมาสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความความรู้สึกภายในจิตใจของผู้สร้างสรรค์เองผ่านผลงานศิลปะภาพพิมพ์ โดยใช้กลวิธีภาพพิมพ์สื่อผสม โดยกลวิธีการกัดกรวดบนแผ่นโลหะ(etching) และภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen Printing) และการปะติดกระดาษ (collage) แสดงออกมาในรูปแบบผลงานสองมิติ

Title	THE MEMO OF FAMILY'S RELATIONSHIP
Author	Wanthanee Wingpad
Advisor	Mr. Arkom Thongprong
Co-Advisor	Mr. Thiti Somboonanake
Academic Paper	Thesis, B.F.A. in Visual Art Design, Naresuan University, 2014
Keywords	Family's relationship, Memo

ABSTRACT

The creation of prints on the topic " The memo of family's relationship " is for create the initiative for the creation of good learning and good understanding of the process of working on a print creating system creatively. Respond an attitude and feelings. Convey the value of beauty and sense by styles of prints. Symbolically convey which looks at a semi-abstract by its specific identity. It also led to the creation of the artwork in a systematic manner for easily to study in paper form. The implementation plan is to start with the study and research in both the documents and photos including visual art elements. Then analyze it and brought into the process of making a sketch then expanding into real work.

This thesis has shown the beauty and aesthetics of the creative expression and inner feelings toward family through symbolic shapes. The author was inspired by the love of the family is given by showing love variety. But the most impressing is to write down a story through a letters and kept it is as a valuable memories. It became to the inspiration to crate the arts. To reflect the author's own inner feelings through art prints by using the techniques of printmaking and mixed media by etching, silkscreen, and collage. Express into a form of two-dimensional works

กิตติกรรมประกาศ

ผู้สร้างสรรค์ขอโน้มจิตระลึกถึงในพระคุณของบิดาและมารดาผู้ให้กำเนิด ผู้ซึ่งได้รับการอบรมสั่งสอนและให้ความรักความอบอุ่นปลูกฝังและเลี้ยงดูชี้แนะแต่สิ่งที่ดีงาม ซึ่งประกอบกับได้คอยส่งเสริมชี้แนะแนวทางให้เดินไปสู่ในวิถีทางที่ดีงาม ผนวกกับคอยเป็นกำลังใจคอยปลอบโยนทุกครั้งในยามที่ท้อแท้ต่ออุปสรรคต่างๆในชีวิตของผู้สร้างสรรค์เสมอ ขอขอบคุณที่ใจริ้นตั้งใจดีที่ช่วยในการจัดซื้ออุปกรณ์ในการทำงาน และผู้สร้างสรรค์ก็มีโอกาสที่จะขอกล่าวระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบันที่คอยอบรมสั่งสอนชี้แนะ และขัดเกลาบ่มเพาะภูมิปัญญาความรู้ในทุกช่วงเวลาขณะที่ศึกษาและในโอกาสแห่งความสำเร็จนี้ ผู้สร้างสรรค์ขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์ ที่ให้โอกาสผู้สร้างสรรค์อีกครั้ง ในการทำงานศิลปนิพนธ์และยังขอขอบคุณอาจารย์อาคม ทองโปร่ง อาจารย์อาจารย์ฐิติ สมบูรณ์เอนกและผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีรัศมี พรหมรัตน์ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสำคัญต่อผู้สร้างสรรค์เป็นอย่างมากในการควบคุมศิลปนิพนธ์ ที่ได้มอบความเมตตาและคอยช่วยเหลือชี้แนะในสิ่งต่างๆมากมายซึ่งท่านได้ให้คำปรึกษาแก่ผู้สร้างสรรค์ด้วยดีตลอดมา โดยเฉพาะในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้จวบจนสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

ท้ายนี้ขอขอบคุณผู้สนใจศึกษาศิลปะทุกท่านที่พิจารณาเห็นว่าเอกสารประกอบศิลปนิพนธ์ฉบับนี้จักสามารถสร้างแนวทางและจะเกิดประโยชน์ให้แก่ท่านๆได้ใช้ สำหรับเป็นการศึกษาและการสร้างสรรค์ศิลปะที่เป็นระบบในอนาคตต่อไป

วันทนีย์ หวังปัด

สารบัญ

บทที่

หน้า

1 บทนำ

1

ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างศิลปนิพนธ์..... 1

ความสำคัญของการศึกษา.....2

วัตถุประสงค์ประสงค์ในการสร้างสรรค์..... 2

ขอบเขตของการสร้างสรรค์..... 2

คำสำคัญหรือคำจำกัดความที่ใช้ในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์..... 3

ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์..... 3

วิธีดำเนินการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์..... 4

ผลที่คาดว่าจะได้รับ..... 4

2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างสรรค์..... 5

อิทธิพลความบันดาลใจจากภาพประกอบ..... 6

อิทธิพลความบันดาลใจจากการปะติดภาพ (Collage)..... 8

อิทธิพลความบันดาลใจจากลัทธิศิลปะ แบบคตินิยมเหนือจริง(Sur-realism).... 9

อิทธิพลความบันดาลใจจากภาพพิมพ์สื่อผสม..... 11

อิทธิพลความบันดาลใจจากศิลปินต่างประเทศ..... 12

อิทธิพลความบันดาลใจจากศิลปินไทย..... 14

กลวิธีเฉพาะของการทำกระดาษ Decupart..... 17

กลวิธีเฉพาะของผลงาน..... 19

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
3	ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์..... 21
	กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์..... 21
	หลักการและแผนผังแสดงทัศนธาตุสร้างเอกภาพของรูปทรง..... 26
	การกำหนดรูปแบบและขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์.....27
	ส่วนที่เป็นโครงสร้างทางวัตถุ..... 31
	กำหนดกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์..... 34
4	การรายงานผลการวิจัยแบบสร้างสรรค์และการวิเคราะห์คุณค่าศิลปะ.. 48
	ผลงานศิลปะช่วงระยะก่อนทำศิลปนิพนธ์..... 48
	การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์..... 50
	วิเคราะห์เนื้อหา..... 57
	การพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์..... 58
5	บทสรุป..... 63
	บทสรุปผลการวิจัยแบบสร้างสรรค์.....63
	ข้อเสนอแนะ..... 63
	บรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง..... 64
	ประวัติของผู้สร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....65

สารบัญภาพ

ภาพประกอบที่	หน้า
1 บันทึกจดหมาย 1.....	7
2 บันทึกจดหมาย 2.....	7
3 บันทึกจดหมาย 3.....	8
4 ผลงานสุนัข ฉีก ตัด ปะ" งาน collage เสมือนมีชีวิต.....	9
5 ตัวอย่างผลงาน Surrealism.....	10
6 ตัวอย่างผลงาน Surrealism.....	10
7 Self – Self Portrait ผลงานของ วารี แสงสุวอ.....	11
8 ภาพศิลปินชาวเยอรมัน.....	12
9 ภาพผลงานตัวอย่างของ Mari Emily Bohley ศิลปินชาวเยอรมัน.....	13
10 ภาพศิลปิน ริชาร์ดน์ งามเชื้อชิต.....	14
11 ภาพตัวอย่างผลงานของ ริชาร์ดน์ งามเชื้อชิต.....	15
12 ภาพตัวอย่างผลงานของ ริชาร์ดน์ งามเชื้อชิต.....	16
13 ตัวอย่างอุปกรณ์และวิธีการติดกระดาษเดคูพาจ.....	18
14 ตัวอย่างกระดาษเดคูพาจ.....	18
15 ตัวอย่างกระดาษเดคูพาจที่ติดลงบนวัสดุ.....	19

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพประกอบที่	หน้า
16 ฉายแสงบนตะแกรงใหม่.....	20
17 แผนผังแสดงทัศนธาตุและวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง.....	26
18 ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือบันทึกเก่า.....	28
19 ภาพข้อมูลที่ได้จากอินเทอร์เน็ตและภาพถ่ายแสดงถึงสีและคราบร่องรอยของบันทึก....	29
20 ภาพข้อมูลที่ได้จากอินเทอร์เน็ตและภาพถ่ายแสดงถึงสีและคราบร่องรอยของบันทึก....	30
21 ภาพวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ทำภาพแบบร่าง.....	31
22 ภาพวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปะติดกระดาษ.....	32
23 ภาพวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการพิมพ์.....	33
24 ภาพวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการพิมพ์.....	34
25 ภาพแบบร่างที่ 1.....	35
26 ภาพแบบร่างที่ 2.....	35
27 ภาพแบบร่างที่ 3.....	36
28 ภาพแบบร่างที่ 4.....	36
29 วัสดุกระดาษเดคูพาจ.....	37

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพประกอบที่	หน้า
30 การปะติดกระดาษจดหมายและกระดาษเดคูพาจรูปดอกไม้.....	37
31 การปะติดกระดาษจดหมายและกระดาษเดคูพาจรูปดอกไม้.....	38
32 การปะติดกระดาษจดหมายและกระดาษเดคูพาจรูปดอกไม้.....	39
33 การทำคราบกระดาษให้เกิดความเก่า.....	39
34 การทำร่องรอยบนแผ่นโลหะโดยการกัดกรด.....	39
35 การทำร่องรอยบนแผ่นโลหะโดยการกัดกรด.....	40
36 การแผ่นโลหะที่กัดกรดแล้ว และนำไปล้างวานิชออกด้วยน้ำมันสน.....	40
37 การชุดสีบนแผ่นโลหะเซ็ดและนำเข้าแท่นพิมพ์.....	41
38 ภาพที่ได้ทำการพิมพ์ทับลงบนกระดาษที่ติดกระดาษเดคูพาจแล้ว.....	42
39 ขั้นตอนการทำแม่แบบ silkscreen.....	43
40 ขั้นตอนการปาดสี silkscreen.....	43
41 ขั้นตอนการปาดสี silkscreen.....	44
42 ภาพแสดงการประกอบผลงานและตัวอย่างผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ชุดที่ 4.....	44
43 ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 1.....	45
44 ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 2.....	46
45 ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 3.....	47

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพประกอบที่	หน้า
46 ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 4.....	47
47 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์.....	49
48 ตัวอย่างภาพการวิเคราะห์ ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 3.....	51
49 ภาพแสดงจุดในผลงาน.....	51
50 ภาพแสดงสีในผลงาน.....	52
51 ภาพแสดงน้ำหนักกระยะใกล้ - ไกลของผลงานในผลงาน.....	53
52 ภาพแสดงลักษณะเป็นที่ว่างแบบปิด.....	54
53 ภาพแสดงลักษณะเป็นที่ว่างทั่วผลงาน.....	54
54 ภาพแสดงลักษณะพื้นผิว.....	55
55 ภาพแสดงลักษณะรูปร่าง.....	56
56 ภาพแสดงรูปร่างรูปทรงอิสระของกรอบกระดาษ.....	56
57 ผลงานศิลปนิพนธ์ เรื่องบันทึกสายสัมพันธ์ของครอบครัว ชุดที่ 1.....	59
58 ผลงานศิลปนิพนธ์ เรื่องบันทึกสายสัมพันธ์ของครอบครัว ชุดที่ 2.....	60
59 ผลงานศิลปนิพนธ์ เรื่องบันทึกสายสัมพันธ์ของครอบครัว ชุดที่ 3.....	61
60 ผลงานศิลปนิพนธ์ เรื่องบันทึกสายสัมพันธ์ของครอบครัว ชุดที่ 4.....	62

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างศิลปนิพนธ์

ครอบครัว เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในสังคมที่มีส่วนเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นกับบุคคล กล่าวคือ ถ้าสมาชิกในครอบครัวมีความรัก ความเข้าใจซึ่งกันและกัน เอื้ออาทร ห่วงใยดูแล ซึ่งกันและกันก็จะส่งผลให้ครอบครัวมีความสุขและปลูกฝังบุคลิกภาพที่ดีให้กับสมาชิกในครอบครัวได้ แต่ในขณะเดียวกันถ้าสมาชิกในครอบครัวทะเลาะวิวาทกัน มีความขัดแย้ง ไม่เข้าใจกัน ครอบครัวก็จะไม่มีความสุข และอาจส่งผลให้เด็กก้าวร้าวและไม่สามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นได้ นอกจากการอยู่ร่วมกันในครอบครัวแล้วการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีในครอบครัวยังเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งสร้างได้โดยการสื่อสารที่ดีต่อกัน มีเวลาอยู่ร่วมกันอย่างคุ้มค่าแบ่งปันใส่ใจกันและกัน

เมื่อครั้งยังวัยเยาว์พ่อแม่จำเป็นต้องห่างจากผู้สร้างสรรค์ เพราะหน้าที่การงานการเขียนบันทึกจดหมายจึงเป็นการสื่อสารหลักที่จำเป็นอย่างมาก เพื่อรักษาสายใยความสัมพันธ์ ความรัก การถ่ายทอดความรู้สึกต่างๆไว้ เพื่อเก็บรักษาข้อมูลหรือบันทึกผ่านการเขียนซึ่งผู้เขียนได้บรรยายหรือพรรณนา โดยใช้เฉพาะภาษาเขียนหรือใช้สื่ออย่างอื่นประกอบในบางครั้ง เพื่อความสะดวกรวดเร็วอาจใช้คำย่อหรือสัญลักษณ์อื่นๆ ที่แสดงถึงวันเวลาที่เกิดเหตุการณ์และวันเวลาที่บันทึกเหตุการณ์เหล่านั้น

จากข้อมูลข้างต้นและจากความประทับใจของสายสัมพันธ์ในครอบครัว ที่ติดตรึงภายในจิตใจ ทำให้ผู้สร้างสรรค์เกิดความบังคลาใจได้นำเนื้อหา มาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะในรูปแบบภาพพิมพ์ 2 มิติโดยนำเอาการเขียนบันทึกเรื่องราวที่พ่อแม่และข้าพเจ้าเขียนสื่อสารหากันในรูปแบบของจดหมาย เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกภายในใจที่มีมากมายท่วมท้น มีความรู้สึกต่างๆที่หลากหลาย เพื่อแสดงให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ของครอบครัว ที่แม้จะห่างกันแต่ยังคงมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดมาสร้างสรรค์ผลงาน ที่แสดงออกถึงคุณค่าทางจิตใจและความทรงจำที่ผู้สร้างสรรค์ประทับใจและมีความสุข เมื่อนึกถึงจดหมายหรือการเขียนบันทึกเรื่องราวที่พ่อแม่มีให้อยู่เสมอ

ความสำคัญของการศึกษา

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ เป็นการศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องขององค์ประกอบทางศิลปะที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน อีกทั้งเพื่อเป็นการทดลองกลวิธีใหม่ๆ ในการทำงานศิลปะ โดยมีกลวิธีภาพพิมพ์ที่มีลักษณะเฉพาะตัวในการทำงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเรื่องที่คุณสร้างสรรค์สนใจและให้คุณค่าความงามด้านจิตใจ เป็นผลงานสุนทรภาพกรรม ที่ยกระดับความคิด สติปัญญา และจิตใจ

วัตถุประสงค์ประสงค์ในการสร้างสรรค์

1. เพื่อตอบสนองความรู้สึของผู้สร้างสรรค์เอง ผ่านจินตภาพออกมาเป็นรูปแบบผลงานงานศิลปะภาพพิมพ์สื่อผสม 2 มิติแบบกึ่งนามธรรม ซึ่งผลงานชุดนี้เป็นแบบสุนทรภาพกรรม
2. เพื่อนำเสนอมุมมองการพรรณาเรื่องราวต่างๆของครอบครัว ผ่านออกมาในรูปแบบทางการเขียนบันทึกจดหมาย และนำบันทึกเหล่านั้นมาสร้างผลงานศิลปะ
3. เพื่อแสดงสายสัมพันธ์ของคนในครอบครัวที่มีให้กันอยู่เสมอ
4. เพื่อแสดงถึงสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจได้แก่ ความงาม ความดี และความจริง

ขอบเขตของการสร้างสรรค์

ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ 2 มิติ ซึ่งเป็นวิทยานิพนธ์ชุดนี้ได้กำหนดขอบเขตของการสร้างสรรค์ไว้ดังนี้

1. เป็นผลงานลักษณะเป็นภาพพิมพ์สื่อผสม 2 มิติ เป็นภาพพิมพ์ในลักษณะแบบกึ่งนามธรรม
2. ผลงานภาพพิมพ์แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับสายสัมพันธ์และการเขียนบันทึกของคนในครอบครัว
3. ผลงานภาพพิมพ์ที่แสดงรูปแบบเฉพาะตัว โดยใช้วิธีการนำบันทึกต่างๆที่พ่อและแม่เขียนให้มาเป็นองค์ประกอบหลักในผลงาน โดยใช้กลวิธีการปะติด กลวิธีแม่พิมพ์กระดาษ (paper block) และการพิมพ์ตระแกรงไหม (silk screen) การสร้างพื้นผิว

คำสำคัญหรือคำจำกัดความที่ใช้ในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

ครอบครัว เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในสังคมที่มีส่วนเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นกับบุคคล มีความรัก ความเข้าใจซึ่งกันละกัน เอื้ออาทร ห่วงใยดูแล ซึ่งกันและกันรวมถึงการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีในครอบครัวยังเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งสร้างได้โดยการสื่อสารที่ดีต่อกันมีเวลาอยู่ร่วมกันอย่างคุ้มค่าแบ่งปันใส่ใจกันและกัน

เขียนบันทึก การเขียนบันทึกเป็นการเก็บรักษาข้อมูลหรือบันทึกผ่านการเขียนซึ่งผู้เขียนอาจใช้การบรรยายหรือพรรณนา โดยใช้เฉพาะภาษาเขียนหรือใช้สื่ออย่างอื่นประกอบในบางครั้งเพื่อความสะดวกรวดเร็วอาจใช้คำย่อหรือสัญลักษณ์อื่นๆ

ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

แหล่งข้อมูล

1. ข้อมูลจากภาพถ่ายและข้อมูลของจดหมายการบันทึกเก่า
2. ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
3. ข้อมูลทางวิชาการจากหนังสือ
4. ประสพการณ์ในชีวิตประจำวัน

วิธีดำเนินการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

1. กำหนดหัวข้อเรื่อง, เนื้อหา, แนวคิด, รูปแบบ, กลวิธี โดยนำความรู้ ความประทับใจและความบันเทิงใจ เกี่ยวกับการเขียนบันทึกจดหมายของพ่อแม่และผู้สร้างสรรค์เป็นสำคัญ จากนั้นก็นำเสนอคณาจารย์และคณะกรรมการศิลปนิพนธ์

2. ศึกษาหาข้อมูลรวบรวมนำเอาบันทึกเก่าๆที่พอมีหลงเหลืออยู่ หาข้อมูลหนังสือ อินเทอร์เน็ต

3. ทำภาพแบบร่างหลายๆแบบและเลือกแบบที่ดีที่สุดโดยมีการปรึกษาอาจารย์ นำข้อเสนอมาปรับปรุงพัฒนาภาพแบบร่างผลงาน (Sketch)

4. ดำเนินการขยายผลงานจริง (ตามขั้นตอนในกระบวนการภาพพิมพ์) โดยการนำกระดาษหนังสือพิมพ์มาอัด เพื่อทำแทนพื้นกระดาษโดยต้องการทำเป็นกระดาษในรูปแบบเฉพาะของผู้สร้างสรรค์เอง โดยใช้การปะติดกระดาษและการทำพื้นผิว (texture) คราบกระดาษให้เก่าและใช้กลวิธีภาพพิมพ์ตระแกรงไหม (Silkscreen), แม่พิมพ์บล็อกกระดาษ (paper block) ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์

5. วิเคราะห์ผลงาน เพื่อหาแนวทางพัฒนาและแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

6. นำเสนอผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ ใส่กรอบ/จัดแสดงนิทรรศการศิลปะ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์สื่อผสมในรูปแบบเฉพาะตัว และสามารถให้สาธารณะชนเข้าใจถึงความรู้สึกที่มีต่อครอบครัว โดยการแสดงออกมาในรูปแบบการบันทึกเป็นจดหมาย

2. สามารถนำไปเป็นประโยชน์ในการใช้เป็นการเรียนการสอน เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้และการสร้างสรรค์ศิลปะต่อไป

บทที่ 2

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างสรรค์

คำว่า ครอบครัว ประกอบด้วยสมาชิกในครอบครัว พ่อ แม่ ลูก ญาติพี่น้องที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน บางครอบครัวก็เป็นครอบครัวใหญ่มีสมาชิกหลายคน บางครอบครัวก็เป็นครอบครัวเล็ก ภายในบ้านมีเพียงพ่อแม่และลูก แต่ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวใหญ่หรือครอบครัวเล็กไม่สายเกินไปที่เราจะให้ความรักและความอบอุ่นต่อกันซึ่งนั่นก็คือ การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดมีเวลาให้กันและกัน โดยไม่มองว่าเป็นหน้าที่ของพ่อแม่หรือของลูกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ต้องเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ ลูก ผสมผสานกันจนเรียกว่า ครอบครัว โดยมีการสานความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันภายในครอบครัว

ที่มา: (<http://www.dailynews.co.th/Content/Article>) สืบค้น: 20 สิงหาคม 2557 เวลา 20:16 น.

การสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์สื่อผสมในชุดศิลปนิพนธ์ ภายใต้หัวข้อเรื่องบันทึกสายสัมพันธ์ของครอบครัว มีวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์เพื่อให้ผู้สร้างสรรค์เกิดการเรียนรู้การศึกษาทำความเข้าใจถึงกระบวนการของการทำงานที่เป็นระบบ ในการสร้างสรรค์จะตอบสนองความคิดความรู้สึก โดยได้รับความบันดาลใจมาจากคนในครอบครัวซึ่งมีการนำเสนอการบันทึกที่มีการติดต่อสื่อสารกันของคนในครอบครัว เช่นพ่อแม่และผู้สร้างสรรค์เป็นต้น เพื่อแสดงออกถึงคุณค่าทางจิตใจในรูปแบบผลงานภาพพิมพ์สื่อผสม ซึ่งลักษณะงานเป็นรูปแบบกึ่งนามปธรรมแบบเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน ทั้งนี้ยังรวมไปถึงการนำไปสู่การบันทึกผลงานของผู้สร้างสรรค์ตามขั้นตอนไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาในรูปแบบเอกสารซึ่งมีระยะเวลาในการทำงานช่วงภาคเรียนที่1/2557 ผู้สร้างสรรค์ได้มีการวางแผนจัดดำเนินงาน โดยเริ่มจากการกำหนดหัวข้อเรื่องที่สนใจและนำเสนอ จากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลต่างๆทั้งในส่วนเอกสารและภาพถ่ายรวมไปถึงองค์ประกอบผลงานทัศนศิลป์มาวิเคราะห์นำมาสู่ขั้นตอนการทำภาพร่าง แก้ไขปรับปรุงและขยายสู่ผลงานจริง

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ได้แสดงออกถึงคุณค่าทางจิตใจและความประทับใจในสายสัมพันธ์ของครอบครัว จึงนำมาสู่การถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะที่แสดงออกให้เห็นถึงความรู้สึกคิดถึงปลาบปลื้ม ความรู้สึกตื่นเต้น ที่ผู้สร้างสรรค์สัมผัสได้ เมื่อนึกถึงเรื่องราวการติดต่อสื่อสารผ่านการบันทึกของคนในครอบครัว

อิทธิพลความบันเทิงจากภาพประกอบ

ภาพประกอบงานพิมพ์ หมายถึงเนื้อหาส่วนที่เป็นภาพซึ่งปรากฏในเอกสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ นอกเหนือจากเนื้อหาข้อความที่เป็นตัวอักษร ภาพเหล่านี้อาจเป็นภาพวาด หรือภาพถ่ายก็ได้ และยังนับรวมถึงภาพกราฟิกต่างๆ เช่น จุด เส้น สี แถบกราฟิกหรือ ภาพลายเส้นเรขาคณิตอื่นๆ ที่ใช้ในการตกแต่งงานพิมพ์อีกด้วย ภาพประกอบถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตกแต่ง อธิบาย และเป็นเอกสารอ้างอิง ความสำคัญของภาพประกอบคือสามารถแสดงสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นภาษาเขียนได้ นอกจากนี้ภาพประกอบงานพิมพ์ยังกลายมาเป็นส่วนหนึ่งใช้วัดประจำวันของผู้คนในปัจจุบัน เพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือทั่วไป บรรจุภัณฑ์ ปกเทพ แผ่นพับ แผ่นปลิว ฯลฯ ส่วนใหญ่ ล้วนต้องใช้ภาพประกอบทั้งสิ้น สิ่งที่จะกล่าวต่อไปในบทนี้คือ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมายของภาพประกอบงานพิมพ์ ความสำคัญของภาพประกอบ ประเภทของ ภาพประกอบ ตลอดจนการสร้างสรรค์ภาพประกอบงานพิมพ์การนำไปใช้

ที่มา: (<http://www.yuttapong.com/?p=387>) สืบค้น: 20 สิงหาคม 2557 เวลา 20:30 น.

ภาพประกอบที่ 1 ตัวอย่างภาพประกอบบันทึกจดหมาย 1

จากภาพแสดงถึงน้ำหนักของสีและมิติระยะใกล้ไกล จึงนำมาเป็นส่วนประกอบในผลงาน

(แหล่งที่มา: <https://www.tumblr.com/search/letter%20stamps>) สืบค้น: 25 สิงหาคม 2557 เวลา 18:13 น.

ภาพประกอบที่ 2 ตัวอย่างภาพประกอบบันทึกจดหมาย 2

จากภาพแสดงถึงสี พื้นผิวและการทับซ้อนระยะหน้าและระยะหลัง จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจนำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน

(แหล่งที่มา: <http://vasti-fernandes.blogspot.com/2012/09/damas-vintage-decoupage.html>)

(25 สิงหาคม 2557 เวลา 18:13 น.)

ภาพประกอบที่ 3 ตัวอย่างภาพประกอบบันทึกจดหมาย 3

จากภาพแสดงให้เห็นถึงความทรงจำของจดหมายที่เลือนลาง เกิดการทับซ้อนและยังแสดงถึงอารมณ์ระลึกถึง จึงเกิดความบันเทิงใจที่สามารถนำมาถ่ายทอดในผลงานได้

(แหล่งที่มา: <http://eminguyen.deviantart.com/art/Vintage-Letters-Mails-16-367158329>)

(สืบค้น: 25 สิงหาคม 2557 เวลา 18:13 น.)

อิทธิพลความบันเทิงใจจากการปะติดภาพ (Collage)

Collage เป็นศิลปะของการตัดปะโดยกลวิธีการใช้การตัดปะซึ่งก็จะใช้ส่วนของหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือเศษผ้า กระดาษ รูปภาพ สารพัดสิ่งที่ได้ ติดทั้งหมดลงไปบนกระดาษหรือผ้าใบและยังอาจผสมได้กับเทคนิคอื่น ๆ ของการเขียนภาพเช่น ภาพร่าง (sketch) หรือจิตรกรรม (painting) ลักษณะงาน Collage มีต้นกำเนิดมาตั้งแต่ก่อน ค.ศ. 200 ปี แต่เพิ่งมาเป็นที่ยอมรับในศตวรรษที่ 19 โดยรู้จักกันในรูปแบบของศิลปะสมัยใหม่ (Modern Art) กลวิธีการปะติด (Collage) นี้มีหลักฐานและที่มาย้อนไป ตั้งแต่เริ่มมีการใช้กระดาษที่ประเทศจีนและญี่ปุ่น มีการใช้การตัดกระดาษและปะลงไปในงานด้วยกาวแล้วเขียนบทกวีลงไป ส่วนในยุโรปก็มีการใช้กลวิธีนี้ในการตกแต่งโบสถ์โกธิค โดยใช้โลหะที่มีค่าปะลงไปในงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับศาสนา

ที่มา: (<http://mywattanawit.wordpress.com>) สืบค้น: 10 มิถุนายน 2557 เวลา 15:13 น.

ภาพประกอบที่ 4 ผลงานสุนัข ฉีก ตัด ปะ" งาน collage เสมือนมีชีวิต โดยศิลปิน Sam Price แสดงถึงน้ำหนักของสีที่เกิดจากการปะติดกระดาษทำให้เกิดการทับซ้อน เกิดเป็นแรงบันดาลใจในการนำมาสร้างสรรค์ผลงาน

(ที่มา : <http://www.portfolios.net/profiles/blogs/collage-art-sam-price#ixzz3CdF9HWWq>)

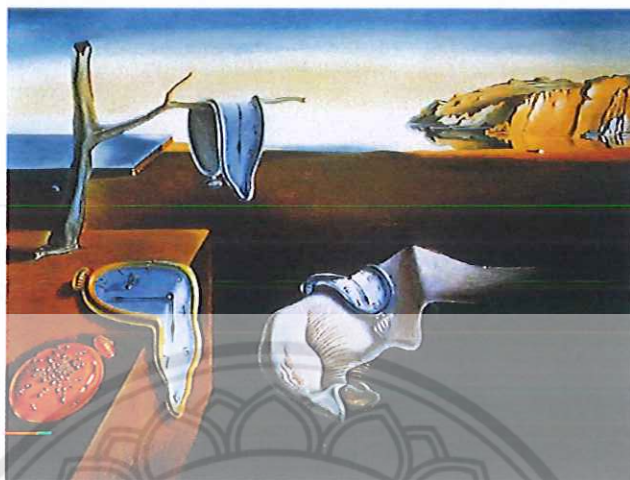
(สืบค้น: 1 ตุลาคม 2557 เวลา 18.12 น.)

อิทธิพลความบังนดาลใจจากลัทธิศิลปะ แบบคตินิยมเหนือจริง (Sur-realism)

Sur-realism มีความหมายว่า เหนือความจริง เพราะศิลปะแนวนี้ถ่ายทอดเรื่องราวเหนือธรรมชาติ ถ่ายทอดสิ่งที่อยู่ในความฝันออกมา งานเซอร์เรียลลิสม์มีความสำคัญอยู่ที่ การแสดงออกของจิตใต้สำนึกอย่างอิสระ-ปราศจากการควบคุมของเหตุผล มีความฝันและอารมณ์จินตนาการ หลักการของเซอร์เรียลลิสม์คือ จินตนาการเป็นส่วนสำคัญของการแสดงออกจินตนาการคือจิตไร้สำนึก และจิตไร้สำนึกเป็นภาวะของความฝัน ที่มีขบวนการต่อเนื่องกันซึ่งนำไปสู่การสร้างสรรค์งานศิลปะได้

(ที่มา <http://chaiyan2222.wordpress.com>) สืบค้น : 10 สิงหาคม 2557 เวลา 15.36 น.

ตัวอย่างผลงานศิลปะ แบบลัทธิจิตนิยมเหนือจริง (Sur-realism)

ภาพประกอบที่ 5

Artist: Salvador Dali

Artwork: The Persistence of Memory

Year: 1931

Location: The Museum of Modern Art, New York

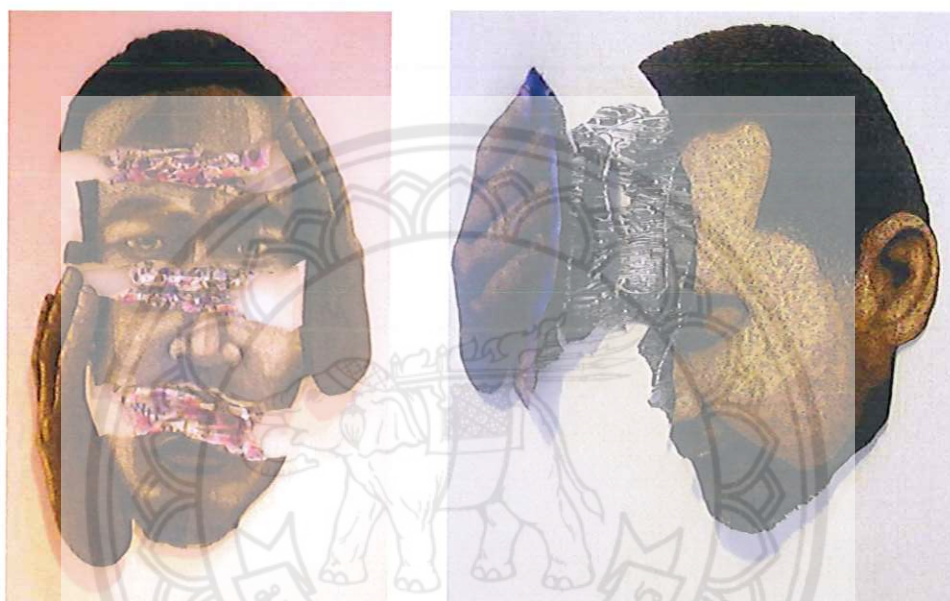
ภาพประกอบที่ 6

Artist: Salvador Dali

Artwork: Faces of War

อิทธิพลความบันเทิงจากภาพพิมพ์สื่อผสม (Mix Media in Printmaking)

ภาพพิมพ์ที่ถูกสร้างด้วยกลวิธีทางภาพพิมพ์หลายกลวิธีร่วมกัน เช่น การพิมพ์ซิลค์สกรีน ภาพพิมพ์หิน การพิมพ์รอยนูน วิธีการปะติด (Collage) ลงสีด้วยมือโดยตรง (hand-colouring) และการเย็บติด ภาพพิมพ์เทคนิคผสมนี้อาจพิมพ์เป็น edition หรือพิมพ์ขึ้นเพียงชิ้นเดียว

ภาพประกอบที่ 7 Self – Self Portrait ผลงานของ วารี แสงสูว
แสดงถึงพื้นผิวของกลวิธีภาพพิมพ์และการจัดองค์ประกอบ จึงเกิดความบันเทิงในการ
นำมาสร้างสรรค์ผลงาน

(แหล่งที่มา: <https://www.facebook.com/wari.saengsuwo>)

(สืบค้น : 15 สิงหาคม 2557 เวลา : 17.50 น.)

อิทธิพลความบันดาลใจจากศิลปินต่างประเทศ

ภาพประกอบที่ 8 ภาพศิลปินชาวเยอรมัน

(แหล่งที่มา: (<http://www.mari-emily-bohley.de/index.php/de/portrait-biografie/philosophie>)

(สืบค้น : 10 กันยายน 2557 เวลา 22:10น.)

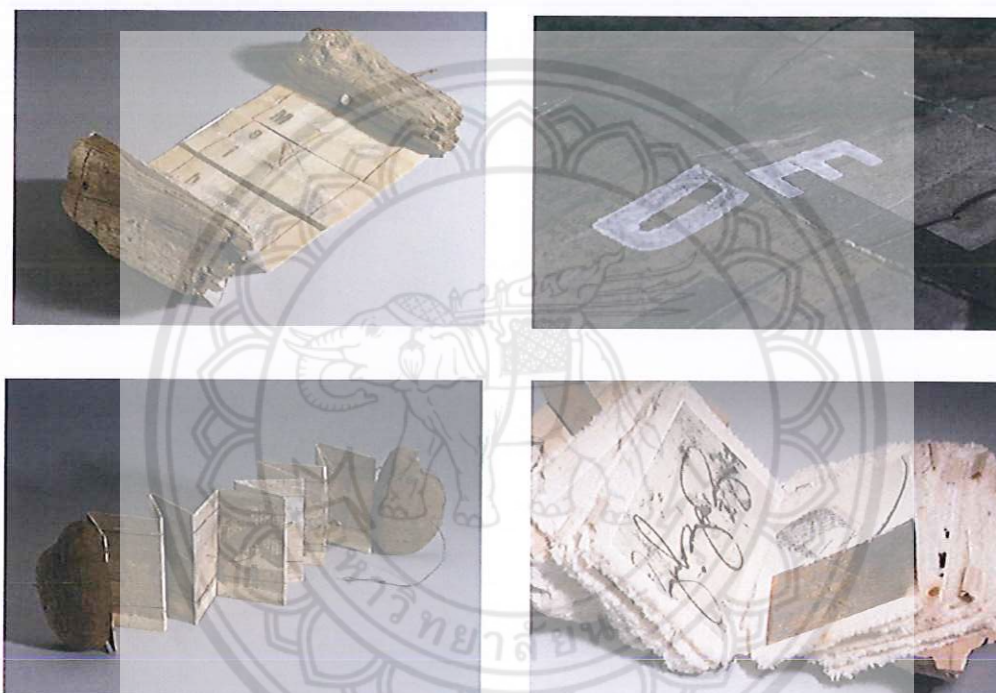
Mari Emily Bohley Calligrapher, designer (Dresden, Germany)

เกิดปี 1973 เกิดใน Görlitz และเติบโตใน Halle / Saale หลังจากปี 1989 เดินทางผ่านเนปาล ทิเบตและอเมริกาใต้ ในปี คศ 1996 – 1999 ได้ศึกษากับอ็อนา เคลย์ตัน , เจน Lindsay และคณะที่Roehampton สถาบันลอนดอนศิลปศาสตร์บัณฑิตในการเขียนพู่กันและการทำปกหนังสือ นับตั้งแต่ปี 1999 เปิดสตูดิโอสำหรับการเขียนและศิลปะในDresden –Neustadt และในปีคศ 1999- 2007 แกลเลอรีเด็กเล่นสีฟ้าใน Kunsthofpassag ตั้งแต่ธันวาคมปี 2000 เปิดการเรียนการสอนกราฟิกายางานทางเทคนิคที่โรงเรียนอาชีวศึกษาESB mediencollege ในDresden นับตั้งแต่ปี 1999 สมาชิก ของสมาคม ศิลปินทัศนศิลป์และในปี 2001- 2006 ได้เป็นสมาชิกของสมาคมระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริม วรรณกรรม และ การประดิษฐ์ตัวอักษร EV ARS sribendi

ใน การประดิษฐ์ตัวอักษร , ศิลปะการเขียนที่สวยงามมันเป็นสิ่งที่ฉันเป็นในชีวิต –เปลือกสวยอย่างเดียวไม่พอ สำหรับฉันทำงานช้อยฉันสนใจเฉพาะเมื่อมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่ เรื่องราวประสบการณ์หรือการแสดงออกที่ไม่ได้สัมผัสผ่านเนื้อหาข้อความแต่ โดย ductal , วัสดุที่ใช้ และไม่บอกพื้นที่สีขาวคำที่เขียน อย่างสวยงามเป็นที่ชื่นชอบแต่เส้นที่บอกของความสุข , มุ่งมั่น ความตื่นเต้น , ความปรารถนา , การค้นหาและความรู้สึกสับสนสามารถตรึงใจมากอีกต่อไป ความงามหมายถึง พลังสำหรับฉันมันยังคงลึกลับและมีเสมอสิ่งที่จะค้นพบสิ่งที่รวดเร็วไม่เป็นที่เปิดเผย

การทำงานของฉันคือเรื่องราวหรือประสบการณ์ ที่จะว่าด้วยเหตุผลที่ว่าบางครั้งไม่ใช่แค่เป็นคำพูดและสามารถแสดงออกผ่านงานศิลปะ เพื่อที่จะบอกเกี่ยวกับความรู้สึกของฉันและมันยังคงเป็นความลับเล็กๆ น้อยๆ แล้ว ฉันรู้สึกว่าการงานของฉันได้เป็นอย่างดี ออกัสตินกล่าว : "ความงามคือ ความงดงาม ของความเป็นจริง."

Mari Emily Bohley 2008

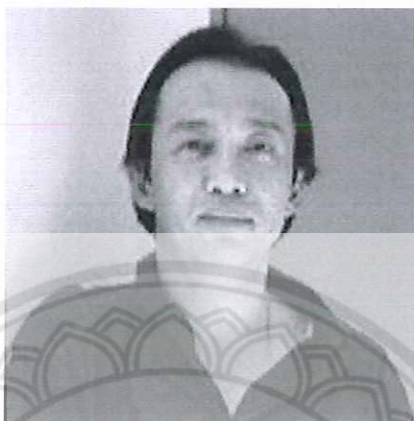
ภาพประกอบที่ 9 ภาพผลงานตัวอย่างของ Mari Emily Bohley ศิลปินชาวเยอรมัน จากภาพตัวอย่างเกิดความประทับใจจากสี พื้นผิว และรูปแบบการบันทึกจึงนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

แหล่งที่มา : (<http://www.mari-emily-bohley.de/index.php/de/galerie/buchkunst>)

(สืบค้น:30พฤศจิกายน 2557 เวลา 21.33น.)

อิทธิพลความบันดาลใจจากศิลปินไทย

ผศ. ธีรวัฒน์ งามเชื้อชิต

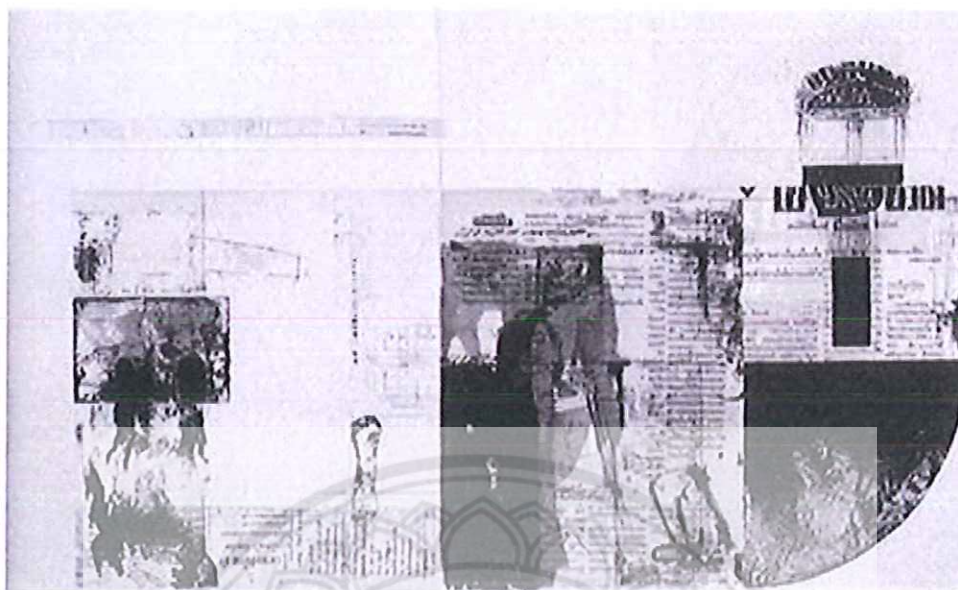
ภาพประกอบที่ 10 ภาพศิลปิน

แหล่งที่มา: (<http://www.rama9art.org/artisan/artdb/artists/profiles&name=Teerawat%20Ngarmchuachit>)

(สืบค้น:30พฤศจิกายน 2557 เวลา 21.33น.)

ผศ. ธีรวัฒน์ งามเชื้อชิต เกิดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2510 การศึกษาปริญญาตรีศิลปบัณฑิต สาขาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรและปริญญาระดับปริญญาโทศิลปมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานของ ผศ. ธีรวัฒน์ งามเชื้อชิต ส่งอิทธิพลให้แก่งานของผู้สร้างสรรค์ ในเรื่องของการใช้กลวิธีในกระบวนการภาพพิมพ์หลายๆวิธีมารวมไว้ด้วยกันภายในชิ้นงาน เช่น การใช้สีน้ำหนักและร่องรอยการขีดเขียน ซึ่งทำให้งานดูน่าสนใจและมีรายละเอียดมากกว่า ผู้สร้างสรรค์จึงเกิดความบันดาลใจที่จะใช้กลวิธีต่างๆในกระบวนการภาพพิมพ์มาสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้ได้รายละเอียดชัดเจนและทำให้ผลงานสมบูรณ์ขึ้น

ภาพประกอบที่ 11 ภาพตัวอย่างผลงานของ ธีรวัฒน์ งามเชือชิต

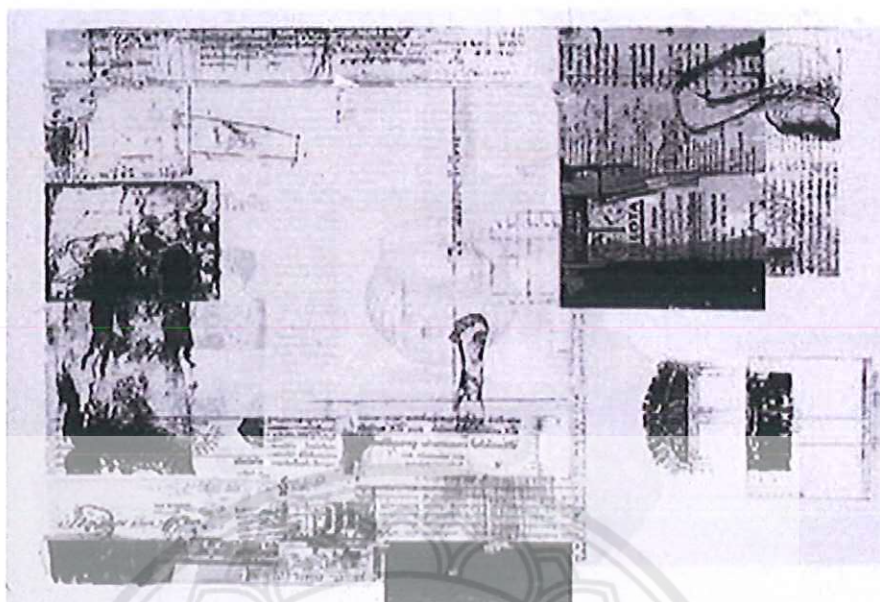
ชื่อผลงาน: Speaking Wall No. 1

กลวิธีทางภาพพิมพ์ : Lithograph

ขนาดเซนติเมตร(cm) : 81 x 109 cm

จากภาพผู้สร้างสรรค์เกิดความประทับใจจากการใช้สี น้ำหนัก ร่องรอยการขีดเขียน และ รายละเอียดของตัวหนังสือทำให้อุ่สนใจจึงเกิดความบันดาลใจในการนำมาสร้างสรรค์ผลงาน แหล่งที่มา:(<http://www.rama9art.org/artisan/artdb/artists/profiles&name=Teerawat%20Ngarmchuchit>)

(สืบค้น:30พฤศจิกายน 2557 เวลา 21.33น.)

ภาพประกอบที่ 12 ภาพตัวอย่างผลงานของ ธีรวัดนังามเชื้อชิต

ชื่อผลงาน: Speaking Wall No. 2

กลวิธีทางภาพพิมพ์ : Lithograph

ขนาด เซติเมตร (cm) : 81 x 109 cm

จากภาพผู้สร้างสรรค์เกิดความประทับใจจากการใช้สี น้ำหนัก ร่องรอยการขีดเขียน และ รายละเอียดของตัวหนังสือทำให้อุ้มน่าสนใจจึงเกิดความบันดาลใจในการนำมาสร้างสรรค์ผลงาน แหล่งที่มา:(<http://www.rama9art.org/artisan/artdb/artists/profiles&name=Teerawat%20Ngarmchuachit>)

(สืบค้น:30พฤศจิกายน 2557 เวลา 21.33น.)

กลวิธีเฉพาะของการทำกระดาษเดคูพาจ (Decupart)

กระดาษที่ใช้ในงานศิลปะนี้นั้นเรียกว่ากระดาษแนปกิ้น (Napkin) หรือที่หลายๆคนเรียกกันว่ากระดาษเช็ดปาก, กระดาษทิชชูหรือกระดาษรองจานนั้น ก็เป็นกระดาษอีกหนึ่งชนิดที่นิยมนำมาใช้งานประดิษฐ์เดคูพาจ เพราะว่าเนื้อกระดาษเหนียวนุ่มง่ายต่อการตัดแปะและมีสีสันลวดลายที่สวยงาม

ส่วนความยากง่ายนั้นขึ้นอยู่กับตัวชิ้นงานที่จะทำด้วยซึ่งมีอยู่มากมาย โดยที่ชิ้นงานส่วนใหญ่ที่ได้รับความนิยมนั้น มักจะเป็นของใช้ประจำวันเช่นเคลสไอโฟน, แก้ว, โตะ, กระถางต้นไม้, ถ้วย, กระเป๋าสาน และแก้วน้ำ เป็นต้น

ขั้นตอนในการทำงานเดคูพาจหลักนั้นมีอยู่ 3 ขั้นตอน

1. เริ่มจากการทากาว สำหรับงานเดคูพาจคือตัวที่จะทำให้กระดาษแนปกิ้นติดกับงานทากาวลงบนชิ้นงานแล้วรอให้แห้งหรือจะใช้ไดร์เป่าผมก็ได้
2. แปะกระดาษหรือกระดาษแนปกิ้นลงบนชิ้นงานเดคูพาจ โดยใช้ฟองน้ำหมาดๆค่อยๆกดเพื่อเป็นการละลายกาวให้ซึมเข้าเนื้อกระดาษแนปกิ้น และเป็นวิธีที่จะทำให้กระดาษแนปกิ้นไม่เคลือบที่
3. คือการเคลือบด้วย Decupart Vanish เรียกอีกอย่างว่าตัวเคลือบ โดยที่เราทาลงไปที่ชิ้นงานแล้วจะทำการเคลือบเป็นเฟลมใส เพื่อทำให้ชิ้นงานกระดาษแนปกิ้นที่แปะลงไปนั้นมีความทนทานและสามารถนำไปใช้งานได้

แหล่งที่มา: (<http://www.photoartcmu.com/sites/default/files.pdf>) (สืบค้น: 30 พฤศจิกายน 2557 เวลา 23.18น.)

ภาพประกอบที่ 13 ตัวอย่างอุปกรณ์และวิธีการติดกระดาษเดคูพาจ

แหล่งที่มา: (<http://webboard.ds-phathai.com/index.php?topic=977.0>)

(สืบค้น:30พฤศจิกายน 2557 เวลา 23.25น.)

ภาพประกอบที่ 14 ตัวอย่างกระดาษเดคูพาจ

แหล่งที่มา: (http://www.velamall.com/classifieds/img/l_130224034832.jpg)

(สืบค้น:30พฤศจิกายน 2557 เวลา 23.26น.)

ภาพประกอบที่ 15 ตัวอย่างกระดาษเดคูพาส์ที่ติดลงบนวัสดุ

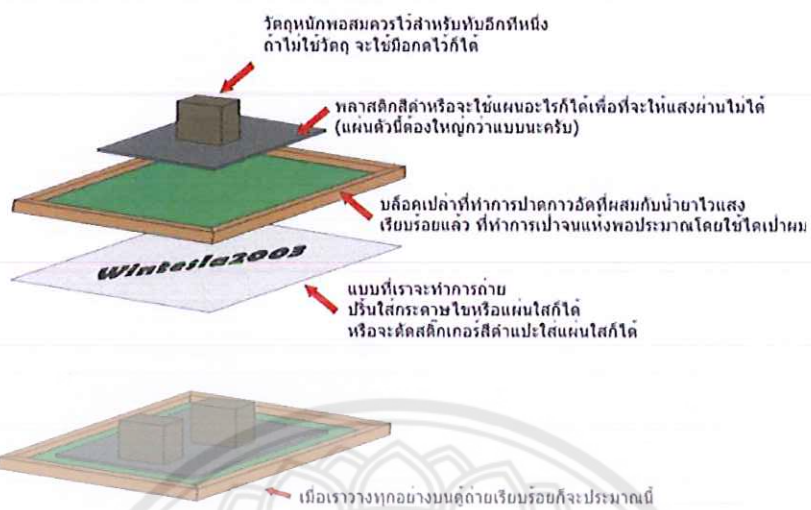
แหล่งที่มา: (<http://www.xn--42ci8a2b4fsb7b.com/?name=webboard&file=read&id=17>)

(สืบค้น:30พฤศจิกายน 2557 เวลา 23.35น.)

กลวิธีเฉพาะของผลงาน

ข้อมูลสนับสนุนด้านกลวิธีของผลงาน แม่พิมพ์ตะแกรงไหม (Silk-screen) เป็นกระบวนการทำภาพพิมพ์ ที่พัฒนามาจากวิธีการ Stencil ซึ่งเป็นวิธีสร้างรูปซ้ำๆ เหมือนๆ กันได้หลายรูป โดยการเจาะกระดาษหรือวัสดุอื่นให้เป็นรูปแล้วพ่นหรืออบสีให้ผ่านช่องว่างลงไปติดเป็นรูปที่ต้องการ สำหรับ Silk-screen แม่พิมพ์จะเป็นตะแกรงที่ละเอียดมาก ตะแกรงนี้จะช่วยยึดทั้งส่วนที่เป็นช่องว่างและส่วนที่ทึบตันให้ติดเป็นแผ่นระนาบเดียวกัน วิธีการนี้ช่วยให้การสร้างแม่พิมพ์มีความละเอียดประณีต และเมื่อพิมพ์ออกมารูปจะมีความคมชัดกว่ารวมทั้งพิมพ์ซ้ำๆ ได้ปริมาณมากกว่า ในการพิมพ์จะใช้ยางที่มีหน้าตัดเรียบคมปาดหมึกผ่านช่องว่างให้ลงไปติดบนแผ่นกระดาษ เกิดเป็นรูปที่ต้องการได้

การพิมพ์สกรีน (Screen printing) เป็นวิธีการพิมพ์ภาพชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้แม่พิมพ์จากผ้าสกรีน (screen fabric) ที่ถูกนำไปทำให้เกิดลวดลายต่างๆ ซึ่งอยู่บนกรอบสกรีนหรือเฟรม (screen frame) แล้วทาขาวัดผสมกับน้ำยาไวแสงลงบนผ้าสกรีน เพื่อทำให้หมึกหรือสีไหลผ่านได้เฉพาะในส่วนที่เป็นลวดลายที่ต้องการเท่านั้น วิธีพิมพ์ภาพจะใช้แผ่นยางเรียบปาดหมึกลงบนแม่พิมพ์ก็จะเกิดลวดลายของภาพบนวัสดุที่พิมพ์ ในอดีตวัสดุที่นิยมนำมาทำเป็นแม่พิมพ์แบบนี้คือ ไผ่ไหม เราจึงเรียกการพิมพ์บนตะแกรงไผ่ไหมนี้ว่า การพิมพ์ซิลค์สกรีน (Silk screen printing) ปัจจุบันมีการนำใยสังเคราะห์และเส้นใยโลหะซึ่งมีคุณภาพดี มีความสม่ำเสมอและราคาถูกกว่ามาใช้แทนไผ่ไหม จึงตัดคำว่า ไผ่หรือซิลค์ (silk) ออกไปและนิยมเรียกว่า การพิมพ์สกรีน

ภาพประกอบที่ 16 ตัวอย่างการฉายแสงบนตะแกรงไหม

ที่มา: (<http://122.155.162.144/nsm2009/>) (สืบค้น:30พฤศจิกายน 2557 เวลา 23.40น.)

บทที่ 3

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ของผู้สร้างสรรค์ในชุดนี้ ได้ใช้แนวความคิดและกลวิธีวิธีการที่มีความชำนาญคือ เทคนิคในกระบวนการภาพพิมพ์ผสมด้วยศิลปะการปะติดกระดาษ และแสดงออกมาโดยสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ ที่ระลึกรับทึบความผูกพันและสายสัมพันธ์ของครอบครัว โดยกระบวนการสร้างสรรค์ได้กำหนดเป็นลำดับขั้นตอน โดยการทำแบบร่างและขยายภาพผลงานจริง จนปฏิบัติงานให้เสร็จสมบูรณ์จากแนวคิดดังกล่าวจึงได้ลำดับกระบวนการและขั้นตอนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ไว้เป็นลำดับดังนี้

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

1. ขั้นตอนการศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูล

1.1 หลักการแสดงองค์ประกอบของศิลปะ

ศิลปะคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแสดงออกซึ่งอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด หรือความงาม ศิลปะนั้นมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 2 ส่วน ส่วนแรกคือ รูปทรง (Form) หรือองค์ประกอบทางรูปธรรม ส่วนหลังคือเนื้อหา (Content) หรือองค์ประกอบทางนามธรรม

1. รูปทรง

คือ สิ่งที่มีมองเห็นได้ในทัศนศิลป์ เป็นส่วนที่ผู้สร้างสรรค์สร้างขึ้นด้วยการประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุ ซึ่งได้แก่ เส้น นานหนักอ่อนแก่ของขาว-ดำ ที่ว่าง สี และลักษณะผิว รูปทรงมีองค์ประกอบสำคัญ 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นโครงสร้างรูป และส่วนที่เป็นโครงสร้างทางวัตถุ ส่วนที่เป็นโครงสร้างรูปทรง ได้แก่ ทัศนธาตุที่รวมตัวกันอย่างมีเอกภาพ ส่วนที่เป็นโครงสร้างทางวัตถุ ได้แก่ วัสดุที่ใช้ในการสร้างรูป เช่น สี ดินเหนียว ฯลฯ และกลวิธีที่ใช้กับวัสดุเหล่านั้น เช่น การระบาย การปั้น ฯลฯ

1.1 ส่วนที่เป็นโครงสร้างรูป

ทัศนธาตุ (Visual Elements) ในทางทัศนศิลป์หมายถึง ส่วนประกอบของศิลปะที่มีมองเห็นได้ ประกอบไปด้วย จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง นานหนักอ่อน-แก่ สี บริเวณว่างและพื้นผิว

1) จุด (Dot) หมายถึง สิ่งที่ปรากฏบนพื้นระนาบที่มีขนาดเล็กที่สุด จุดถือเป็นทัศนธาตุหรือพื้นฐานเบื้องต้นที่สุดในการสร้างงานทัศนศิลป์ จุดเป็นต้นกำเนิดของทัศนธาตุอื่นๆ เช่น เส้น รูปร่าง รูปทรงและพื้นผิว ค่าความอ่อนแก่ แสงเงา เป็นต้น

ในผลงานศิลปนิพนธ์ของผู้สร้างสรรค์ชุดนี้ จุดเป็นทัศนธาตุที่เกิดจากการรวมตัวกันของตัวอักษรและเกิดจากการเรียงตัวกันของสีและพื้นผิว ที่ทำให้เกิดร่องรอยขนาดเล็กจนกลายเป็นกลุ่มก้อนสีขนาดใหญ่

2) เส้น (Line) หมายถึง ร่องรอยที่เกิดจากเคลื่อนที่ของจุด หรือถ้าเรานำจุดมาวางเรียงต่อกันไป ก็จะเป็นเส้นขึ้น เส้นมีมิติเดียว คือ ความยาว ไม่มีความกว้าง ทาหน้าที่เป็นขอบเขตของที่ว่าง รูปร่าง รูปทรง นำหนัก สี ตลอดจนกลุ่มรูปทรงต่าง ๆ รวมทั้งเป็นแกนหรือ โครงสร้างของรูปร่างรูปทรง เส้นเป็นพื้นฐานที่สำคัญของงานศิลปะทุกชนิด เส้นสามารถให้ความหมาย แสดงความรู้สึก และอารมณ์ได้ด้วยตัวเอง และด้วยการสร้างเป็นรูปทรงต่าง ๆ ขึ้น เส้นมี 2 ลักษณะคือ เส้นตรง (Straight Line) และ เส้นโค้ง (Curve Line) เส้นทั้งสองชนิดนี้ เมื่อนามาจัดวางในลักษณะต่าง ๆ กัน จะมีชื่อเรียกต่าง ๆ และให้ความหมาย ความรู้สึก ที่แตกต่างกันอีกด้วย

ในผลงานศิลปนิพนธ์ของผู้สร้างสรรค์ชุดนี้ แบ่งเส้นออกได้เป็น 3 ประเภท คือ

1. เส้นแกน (Structural Line) มีเส้นตรงแนวตั้ง ตัดกับ เส้นตรงแนวนอน
2. เส้นโค้งให้ความรู้สึกถึงพลังความเคลื่อนไหว การเปลี่ยนทิศทางเกิดจากการปะติดดอกไม้กระดาษ ที่ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวของกิ่งก้านและรูปทรงของดอกไม้ที่นำมาปะติดลงบนชิ้นงาน

3. เส้นปะ ให้ความรู้สึกที่ไม่ต่อเนื่องขาดหาย ไม่ชัดเจน เกิดจากตัวหนังสือที่ผ่านกระบวนการทางภาพพิมพ์

3) นำหนักอ่อน-แก่ (Value) หมายถึง จำนวนความเข้ม ความอ่อนของสีต่าง ๆ และแสงเงาตามที่เราที่ประสาทตารับรู้ เมื่อเทียบกับน้ำหนักของสีขาว-ดำ ความอ่อนแก่ของแสงเงาทำให้เกิดมิติ เกิดระยะใกล้ไกลและสัมพันธ์กับเรื่องสีโดยตรง ทั้งนี้การสร้างสรรคงานทัศนศิลป์ถ้าหากออกแบบให้ภาพอยู่บนพื้นผิวระนาบเดียวกัน เมื่อใช้น้ำหนักที่ต่างกันของสีและแสงเงา จะทำให้เกิดเป็นรูปลักษณะต่าง ๆ บนระนาบนั้น ทำให้มองเห็นมิติต่างๆกันได้ เช่น เห็นเป็นภาพระยะใกล้ไกลซ้อนทับกันหรือมีความกลมกลืนหรือตัดกันก็ได้

ในผลงานศิลปนิพนธ์ของผู้สร้างสรรค์ชุดนี้ น้ำหนักเกิดจากน้ำหนักของสีที่มีการไล่ระดับความเข้มอ่อนจากกลุ่มสีเดียวกันแบ่งเป็นหลายระดับ เพื่อให้เกิดระยะการทับซ้อนและความใกล้

ไกลที่มีขนาดต่างกัน ทำให้เกิดมิติใกล้-ไกลและน้ำหนักของสีโทนร้อนโทนเย็นทำให้ผลงานมีความกลมกลืนกัน

4) ที่ว่าง (Space) หมายถึง บริเวณที่เป็นความว่างไม่ใช่ส่วนที่เป็นรูปทรงหรือเนื้อหา ในการจัดองค์ประกอบใดก็ตามถ้าปล่อยให้พื้นที่ว่างมากและให้มีรูปทรงน้อย การจัดนั้นจะให้ความรู้สึกอ้างว้าง โดดเดี่ยว ในทางตรงกันข้ามถ้าให้มีรูปทรงมากหรือเนื้อหา มาก โดยไม่ปล่อยให้พื้นที่ว่างเลยก็จะให้ความรู้สึกอัดอัด คับแคบ ดังนั้นการจัดวางในอัตราส่วนที่พอเหมาะก็จะให้ความรู้สึกที่พอดีทำให้ได้ภาพที่ได้สัดส่วนงดงาม

ในผลงานศิลปนิพนธ์ของผู้สร้างสรรค์ชุดนี้ มีที่ว่างแบบรูปปิด คือแบบรูปของที่ว่างที่มีเส้นรอบนอกล้อมรอบบรรจบกัน ในผลงานจะมีอากาศที่เป็นพื้นที่ว่างกระจายรอบในส่วนของพื้นหลัง

5) สี (Color) หมายถึง สีเป็นปรากฏการณ์ของแสงที่ส่องกระทบวัตถุสะท้อนเข้าสู่ตามนุษย์ ถ้าไม่มีแสงจะมองไม่เห็นสี สีแต่ละสีที่มีอยู่ในวัตถุต่าง ๆ มีผลต่อความรู้สึก นึกคิด ของมนุษย์

ในผลงานศิลปนิพนธ์ของผู้สร้างสรรค์ชุดนี้ มีการใช้สีวรรณะกลางในงานประมาณ 90% โดยวรรณะสีกลางประกอบด้วยสีขาว ดำ น้ำตาล และสีเทา ซึ่งสีในกลุ่มนี้ไม่จัดอยู่ในกลุ่มวรรณะของสี แต่สามารถคู่กับทุกสีได้ซึ่งในผลงานของผู้สร้างสรรค์ ใช้สีน้ำตาลเป็นหลักแต่แบ่งค่าน้ำหนักลดความเข้มลงตามลำดับ 5 ลำดับประกอบด้วย สีน้ำตาลดำ น้ำตาลเข้ม น้ำตาลแดงกลาง น้ำตาลเหลืองและน้ำตาลอ่อน เป็นต้น

6) รูปร่าง, รูปทรง (Shape, Form) หมายถึงการนำเส้นมาประกอบกันให้เกิดความกว้างและความยาวไม่มีความหนาหรือความลึก มีลักษณะ 2 มิติ ซึ่งมีลักษณะแบนราบไม่แสดงน้ำหนักแสงเงารูปร่างในทางศิลปะอาจแบ่งได้ 3 ประเภท คือ

รูปธรรมชาติ ได้แก่ สิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ พบเห็นอยู่ทั่วไป เช่น รูปร่างคน สัตว์ แมลง ต้นไม้ ใบไม้ ดอกไม้ เป็นต้น

รูปเรขาคณิต ได้แก่ รูปร่างที่แสดงออกมาเป็นแบบเรขาคณิตเช่นรูปร่างสี่เหลี่ยมด้านเท่า รูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปร่างสามเหลี่ยม รูปร่างวงกลม เป็นต้น

รูปอิสระหรือรูปร่างดัดแปลง ได้แก่ รูปร่างที่เกิดจากการดัดแปลง ตัดทอนจากรูปร่างธรรมชาติ หรือรูปร่างเรขาคณิตที่แสดงถึงความเป็นอิสระตามอารมณ์ในการสร้างสรรค์ของแต่ละคน

ในผลงานศิลปนิพนธ์ของผู้สร้างสรรค์ชุดนี้ เป็นลักษณะรูปอิสระหรือรูปดัดแปลง (Free Form) ที่เกิดการปะติดของกระดาษที่เป็นจดหมายและสร้างให้เกิดร่องรอยเหมือนบันทึกของกระดาษ และยังมีรูปทรงที่เป็นรูปทรงธรรมชาติ (Organic) ของการปะติดดอกไม้ มารวมตัวกันทำให้เกิดเป็นกลุ่มก้อน หรือ Mass

7) พื้นผิว (Texture) หมายถึง ลักษณะภายนอกของวัตถุที่เรามองเห็นและสัมผัสได้ ภาพที่มีลักษณะพื้นผิวที่แตกต่างกันจะให้ความรู้สึกสนุกสนาน ตื่นเต้น และมีชีวิตชีวา พื้นผิวสามารถก่อให้เกิดความรู้สึกในลักษณะต่าง ๆ กันเช่น หยาบ ละเอียด มันวาว ด้าน และขรุขระ เป็นต้น

ในผลงานศิลปนิพนธ์ของผู้สร้างสรรค์ชุดนี้ พื้นผิวเกิดจากการปะติดของกระดาษ และร่องรอยการกัดกรวดลงบนแผ่นโลหะ เพื่อให้เกิดพื้นผิวที่ลึกและนำไปพิมพ์ลงบนกระดาษ เพื่อให้เกิดร่องรอยเหมือนรอยคราบกระดาษเก่า

การเกิดของพื้นผิว พื้นผิวที่สัมผัสได้ มีแหล่งกำเนิด 3 แหล่ง คือ

1. เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ได้แก่พื้นผิวของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิต เช่น เปลือกไม้ ก้อนกรวด ก้อนหิน กิ่งไม้ ใบไม้ ผิวหนังสัตว์ ฯลฯ
2. เกิดขึ้นโดยมนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ การขูด ขีด ระบาย ฯลฯ ให้เกิดเป็นร่องรอยพื้นผิวในลักษณะต่าง ๆ เช่น การเขียนเส้นด้วยปากกา ดินสอ การเขียนสีด้วยแปรงแห้ง ๆ การใช้ฟองน้ำ ตะแถมสีบนกระดาษ ในงานจิตรกรรมการสร้างพื้นผิวหยาบและละเอียด ในงานประติมากรรม และสถาปัตยกรรม
3. เกิดขึ้นโดยกระบวนการผลิตของเครื่องจักร การเกิดของพื้นผิวลักษณะนี้ถือว่าเกิดขึ้นโดยมนุษย์เช่นเดียวกัน แต่ผ่านทางเครื่องจักรไม่ใช่โดยนำมือมนุษย์โดยตรง ซึ่งทำให้ได้พื้นผิวที่หลากหลายและพื้นผิวที่เกิดขึ้นนี้ มีทั้งล้อเลียนจากธรรมชาติและพื้นผิวที่สร้างขึ้นมาใหม่ เพื่อประโยชน์ ทางใดทางหนึ่ง
 - 1). พื้นผิวละเอียดเรียบลักษณะทางกายภาพของพื้นผิวแบบนี้จะสะท้อนแสง และถ้ามีน้ำหนักแสงเงาเกิดขึ้น ก็จะเป็นน้ำหนักแสงเงาที่นุ่มนวล ซึ่งจะให้ความรู้สึกนุ่มนวลอบบางเบา สุภาพและถ้าพื้นผิวเรียบมีความมันวาวก็จะให้ความรู้สึกหรูหรามีราคา
 - 2). พื้นผิวหยาบไม่เรียบลักษณะทางกายภาพของพื้นผิวแบบนี้จะดูดซับแสง และทำให้น้ำหนักของแสงเงาที่เกิดขึ้นมีน้ำหนักที่รุนแรง จะให้ความรู้สึกเข้มแข็ง หนักแน่น มั่นคง น่ากลัว กระด้าง.

25

สำนักหอสมุด

๕ - มี.ค. ๒๕๕๘

1.6723962

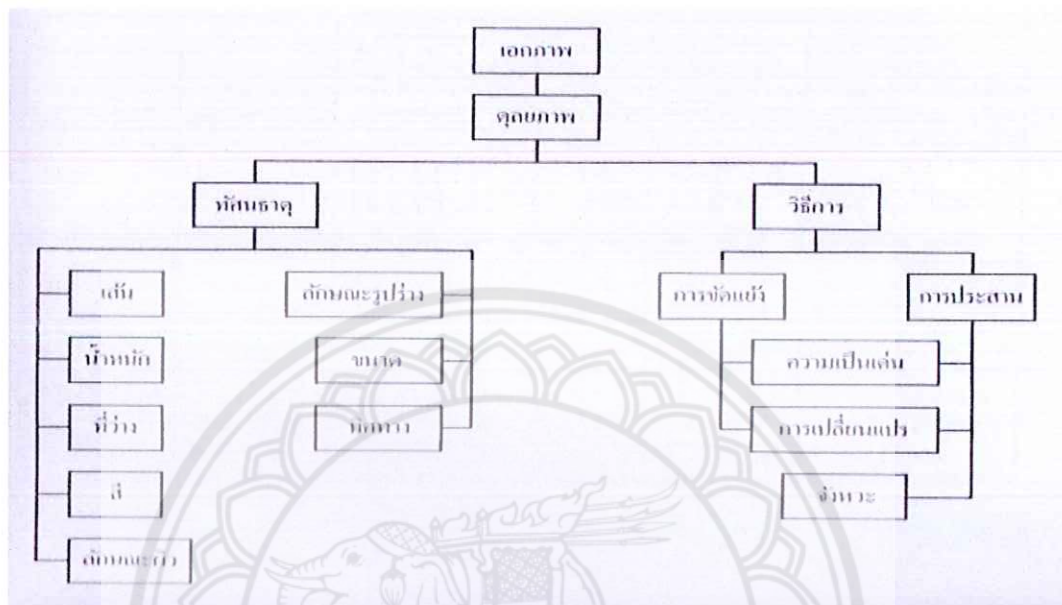
เนื้อหา คือ องค์ประกอบที่เป็นนามธรรม หรือ โครงสร้างจิต ตรงข้ามกับส่วนที่เป็นรูปทรงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ เรื่อง แนวเรื่อง เนื้อหา

1) เรื่อง หมายถึง สิ่งที่ผู้สร้างสรรค์สรรหามาเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างงานศิลปะแบบรูปธรรม เช่น คน สัตว์ สิ่งของ ในผลงานศิลปนิพนธ์ของผู้สร้างสรรค์ชุดนี้ ผลงานเป็นเรื่องของการบันทึกเป็นตัวหนังสือในรูปแบบจดหมายและสมุดเก่า

2) แนวเรื่อง แนวเรื่องเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบทางนามธรรมของงานศิลปะ ที่เน้นความคิด (Concept) ของผู้สร้างสรรค์ที่มีต่อเรื่องหรือต่อรูปทรง ในผลงานศิลปนิพนธ์ของผู้สร้างสรรค์ชุดนี้ แนวเรื่อง เป็นเรื่องของการบันทึกสายสัมพันธ์ของครอบครัว เพื่อเป็นการระลึกถึงความรักสายสัมพันธ์ที่คนในครอบครัวมีให้แก่กันผ่านการบันทึกเป็นจดหมาย

3) เนื้อหา คือ ความหมายของงานศิลปะที่แสดงออกผ่านรูปทรงทางศิลปะ เนื้อหาอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ เนื้อหาภายใน หรือเนื้อหาทางรูปทรงกับเนื้อหายานนอก หรือ เนื้อหาเรื่องราวหรือทางสัญลักษณ์ ในผลงานศิลปนิพนธ์ของผู้สร้างสรรค์ชุดนี้ เนื้อหาภายในจะเป็นเนื้อหาที่แสดงถึงองค์ประกอบของศิลปะประกอบการทับซ้อนของพื้นผิว การเกิดระยะใกล้ไกล เกิดจังหวะการเคลื่อนไหวของน้ำหนักสี เนื้อหาภายนอก หรือ เนื้อหาทางสัญลักษณ์จะเป็นเรื่องของความสุข สายสัมพันธ์ ความคิดถึงระลึกถึง

หลักการและแผนผังแสดงทัศนธาตุและวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

ภาพประกอบที่ 17 แผนผังแสดงทัศนธาตุและวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง
ที่มา : หนังสือองค์ประกอบของศิลปะ, ชลูด นิมเสมอ (2530:208)

1) เอกภาพ (Unity) หมายถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์ประกอบศิลป์ทั้งด้านรูปลักษณะและด้านเนื้อหา เรื่องราวเป็นการประสานหรือจัดระเบียบของส่วนต่างๆทำให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียว เพื่อผลรวมอันไม่อาจแบ่งแยกส่วนใด

2) ดุลยภาพ (Balance) หมายถึงน้ำหนักที่เท่ากันขององค์ประกอบไม่เอนเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง ในทางศิลปะยังรวมถึงความประสานกลมกลืน ความพอเหมาะพอดีของส่วนต่างๆ ในรูปทรงหนึ่งหรืองานศิลปะชิ้นหนึ่ง การจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ลงในงานศิลปกรรมนั้นจะต้องคำนึงถึงจุดศูนย์ถ่วงในธรรมชาตินั้นทุกสิ่งสิ่งของที่ทรงตัวอยู่ได้ โดยไม่ล้มเพราะมีน้ำหนักเฉลี่ยเท่ากันทุกด้าน

ในผลงานศิลปนิพนธ์ของผู้สร้างสรรค์ชุดนี้ เป็นดุลยภาพแบบดุลยภาพแบบสมมาตร (Symmetry Balance) หรือ ความสมดุลแบบซ้ายขวาเท่ากัน

3) การขัดแย้ง (Opposition) มีอยู่ 4 ลักษณะ คือ 1.การขัดแย้งขององค์ประกอบทางศิลปะแต่ละชนิดและรวมถึงการขัดแย้งกันขององค์ประกอบต่างชนิดกันด้วย 2.การขัดแย้งของขนาด 3. การขัดแย้งทิศทาง 4.การขัดแย้งของที่ว่างหรือจังหวะ

ในผลงานศิลปนิพนธ์ของผู้สร้างสรรค์ชุดนี้ มีการขัดแย้งกันของรูปทรงธรรมชาติหลายรูปทรงที่มีรูปร่างที่แตกต่างกัน ได้แก่ลักษณะสีส้มของดอกไม้ที่ปะติดทับลงบนผลงาน

4) การประสาน (Transition) คือ การทำให้เกิดความกลมกลืนให้สิ่งต่าง ๆ เข้ากันได้อย่างสนิท เป็นการสร้างเอกภาพจากการรวมตัวของสิ่งๆที่เหมือนกันเข้าด้วยกัน การประสานมีอยู่ 2 วิธี คือ 1. การเป็นตัวกลาง (Transition) คือ การทำสิ่งๆที่ขัดแย้งกันให้กลมกลืนกันด้วยการใช้ตัวกลางเข้าไปประสาน 2.การซ้ำ (Repetition) คือการจัดวางหน่วยที่เหมือนกันตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไปเป็นการสร้างเอกภาพที่ง่ายที่สุด

ในผลงานศิลปนิพนธ์ของผู้สร้างสรรค์ชุดนี้ มีการประสานกันของสีโทนกลางเช่น น้ำตาล สีเทา สีดำ สีขาวกับสีส้มของดอกไม้จากการติดกระดาษเดคูพาจ และมีการประสานกันของการซ้ำของรูปทรงอิสระของร่องรอยการฉีกขาดหรือผุกร่อนของกระดาษ

5) การเปลี่ยนแปลง (Variation) คือ การเพิ่มความขัดแย้งลงในหน่วยที่ซ้ำกัน เพื่อป้องกันความจืดชืด น่าเบื่อ ซึ่งจะช่วยให้มีความน่าสนใจมากขึ้น

ในผลงานศิลปนิพนธ์ของผู้สร้างสรรค์ชุดนี้ เกิดจากสีของกระดาษเดคูพาจโดยนำสีของกระดาษมาขัดแย้งทำให้งานไม่จืดชืด เป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ

6) จังหวะ (Rhythm) คือ การซ้ำที่เป็นระเบียบ จากระเบียบธรรมดาที่มีช่วงห่างเท่าๆกันมาเป็นระเบียบที่สูงขึ้น ซับซ้อนขึ้น จนถึงขั้นเป็นรูปทรงของศิลปะ

ในผลงานศิลปนิพนธ์ของผู้สร้างสรรค์ชุดนี้ การแปรเปลี่ยนของรูปร่าง รูปทรง ของพื้นผิวคราบเก่าๆและตัวหนังสือภายในผลงาน ทำให้เกิดจังหวะซึ่งแสดงถึงมิติระยะความถี่ห่างทำให้เกิดจังหวะ

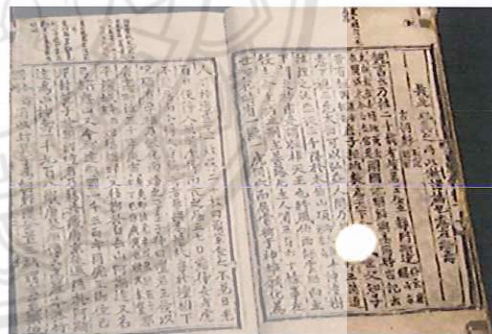
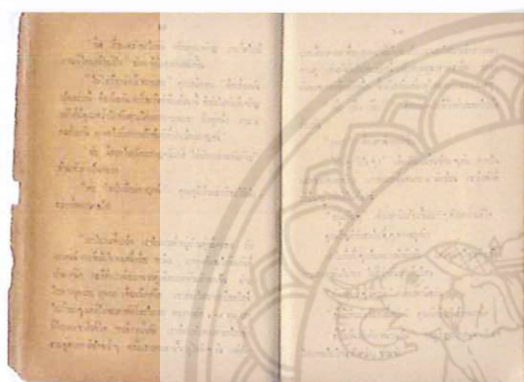
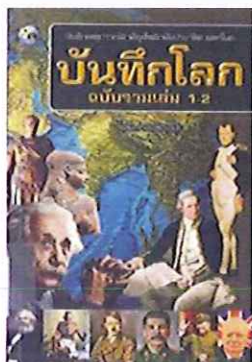
7) ความเป็นเด่น (Dominance) ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ 1.ความเป็นเด่นที่เกิดจากการขัดแย้งด้วยการเพิ่มหรือลดความสำคัญ ความน่าสนใจในหน่วยใดหน่วยหนึ่งของคู่ที่ขัดแย้งกัน 2. ความเป็นเด่นที่เกิดจากการประสาน ในผลงานศิลปนิพนธ์ของผู้สร้างสรรค์ชุดนี้ ความเป็นเด่นเป็นแบบเด่นทั้งภาพ เนื่องจากงานเป็นกลุ่มก้อน หรือเป็นภาพโดยรวมของมวล (Mass)

2. การกำหนดรูปแบบและขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

2.1 การศึกษาค้นคว้า ข้อมูล เอกสาร และภาพถ่าย

2.1.1 ข้อมูลภาคเอกสารหนังสือ ได้แก่หนังสือภาพถ่าย หนังสือบันทึกประวัติเก่าๆ

2.1.2 ข้อมูลภาพถ่ายจดหมายเก่า อินเทอร์เน็ต และผลงานศิลปะลัทธิ ศิลปินต่างๆ

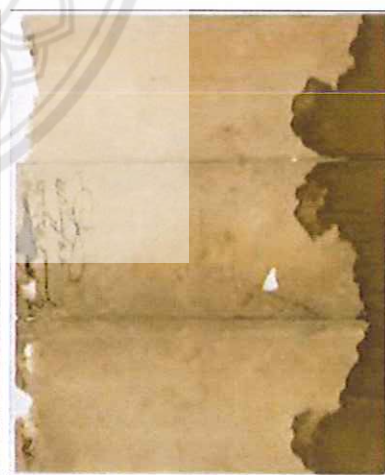
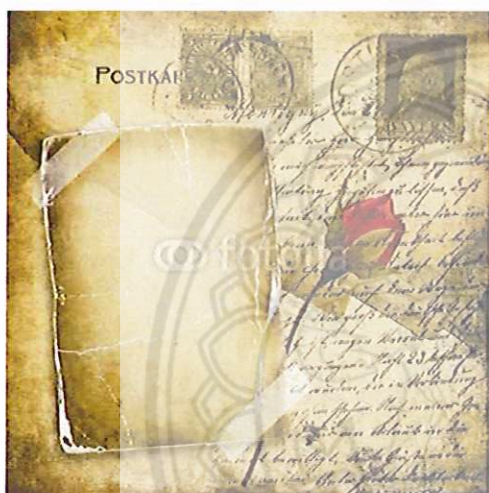
ภาพประกอบที่ 18 ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือบันทึกเก่า

(แหล่งที่มา : <http://www.saisawankhayanying.com/s-highlights/oooi-heels/>)

(สืบค้น:23พฤศจิกายน 2557 เวลา 23.18น.)

www.shutterstock.com · 18614233

ภาพประกอบที่ 19 ภาพข้อมูลที่ได้จากอินเทอร์เน็ตและภาพถ่ายแสดงถึงสี่และคราบร่องรอยของ
บันทึก

(แหล่งที่มา: <http://www.wallpaperscastle.com/> / <https://canvasprintnow.com/product-category/vintage>)

(สืบค้น:30พฤศจิกายน 2557 เวลา 23.35น.)

ภาพประกอบที่ 20 ภาพข้อมูลที่ได้จากอินเทอร์เน็ตและภาพถ่ายแสดงถึงสี่และคราบร่องรอยของ
 บ้านที่ก
 (แหล่งที่มา: <http://www.wallpaperscastle.com/> / <https://canvasprintnow.com/product-category/vintage>)
 (สืบค้น:30พฤศจิกายน 2557 เวลา 23.45น.)

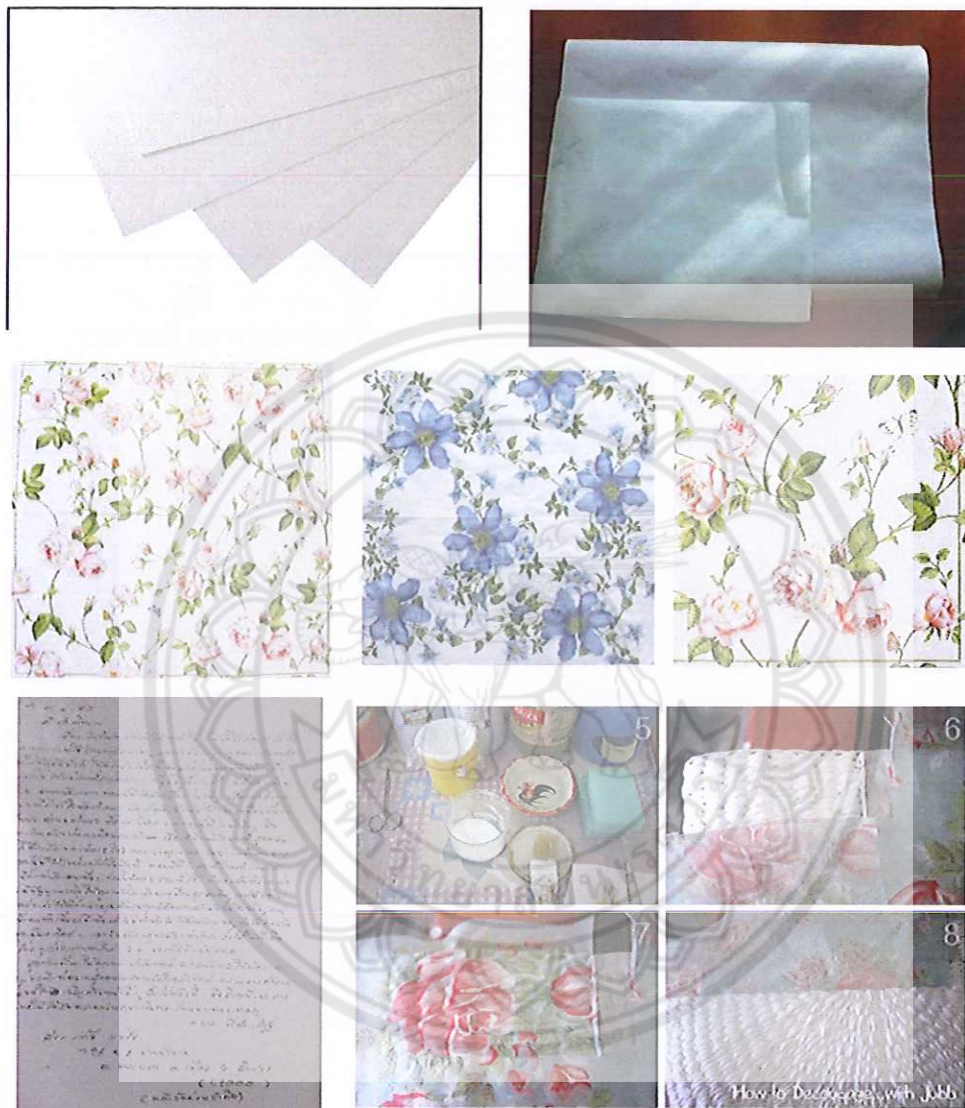
1.2 ส่วนที่เป็นโครงสร้างทางวัตถุ ส่วนประกอบทางด้านวัสดุและกลวิธี ในผลงานของผู้
สร้างสรรค์ใช้วัสดุคือ

1. อุปกรณ์ถ่ายภาพแบบร่าง

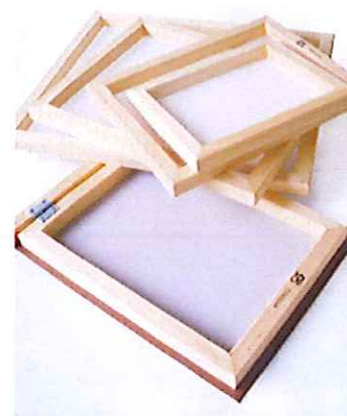
ภาพประกอบที่ 21 ภาพวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ทำภาพแบบร่าง ประกอบด้วย สมุดสเกต
ดินสอ สีไม้ต่างๆ และกล้องถ่ายรูป

2. วัสดุในการปะติดกระดาษสาและกระดาษเดคูพาจ

- ภาพประกอบที่ 22 ภาพวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปะติดกระดาษ
1. กระดาษ 100 ปอนด์ ที่เลือกใช้เพราะมีพื้นผิวเรียบง่ายต่อการปะติดกระดาษ
 2. กระดาษเดคูพาจลายดอกไม้และจดหมายที่ถ่ายเอกสาร
 3. การและน้ำยาในการปะติด

3.วัสดุในกระบวนการภาพพิมพ์

ภาพประกอบที่ 23 ภาพวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการพิมพ์ ประกอบด้วย แผ่นโลหะ วาณิช เหล็กแหลม ตะไบ สีน้ำมัน น้ำมันสน ทินเนอร์ แพนพิมพ์ บล็อกสกรีน กาวอัด/น้ำยาไวแสง คลอริน รางปาด ผงซักฟอก ฯลฯ

2.2 กำหนดกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ 2 ขั้นตอนดังนี้

2.2.1 กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง (sketch) การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

2.2.2 รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

2.2.1 กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง (sketch) การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง (sketch) การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ การทำภาพแบบร่างและการพัฒนาภาพแบบร่าง ผู้สร้างสรรค์ได้ทำภาพแบบร่าง 2 มิติ จำนวน 4 แบบร่าง และได้นำไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ให้คำแนะนำโดยให้เพิ่มรายละเอียดของผลงาน รวมถึงการคิดรูปแบบใหม่ๆ ให้มีความน่าสนใจ โดยสามารถเลือกทำศิลปนิพนธ์ได้ 4 ชั้น คือ ภาพแบบร่างที่ 1,2,3,4

รูปแสดงภาพแบบร่าง(sketch)ที่ลงสีด้วยคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม photoshop เพื่อให้
เห็นน้ำหนักและสีสันทองงาน

ภาพประกอบที่ 24 ภาพแบบร่างที่ 1

จัดองค์ประกอบเป็นรูปทรงอิสระ ใช้รูปทรงของตัวหนังสือ และเส้นทแยงเพื่อให้องค์ประกอบน่าสนใจ

ภาพประกอบที่ 25 ภาพแบบร่างที่ 2

จัดองค์ประกอบเป็นรูปทรงอิสระเช่นเดิม โดยใช้การใส่พื้นผิวทำให้ผลงานเกิดร่องรอยและคราบ
สมุดบันทึกเก่าแต่เพียงความเข้มอ่อนให้เกิดน้ำหนักมากขึ้น

ภาพประกอบที่ 26 ภาพแบบร่างที่ 3 จัดองค์ประกอบเป็นรูปทรงอิสระ โดยใช้การใส่พื้นผิวทำให้ผลงานเกิดร่องรอยและคราบสมุดบันทึกเก่าและเพิ่มดอกไม้เพิ่มเพื่อไม่ให้เกิดความจืดชืดในภาพนี้

ภาพประกอบที่ 27 ภาพแบบร่างที่ 4 จัดองค์ประกอบส่วนของพื้นหลังและเพิ่มเติมโดยใส่ภาพของคนในครอบครัวได้แก่ พ่อ,แม่ เพื่อความน่าสนใจและเพิ่มดอกไม้เพื่อแสดงถึงความรักและเพิ่มสีสันลงในผลงานน่าสนใจยิ่งขึ้น

2.2.2 รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

การขยายผลงานจริง มีกระบวนการทำ ดังนี้

1. การทำคราบกระดาษ และการปะติดจดหมายและกระดาษเดคูพาจ

ภาพประกอบที่ 28 วัสดุกระดาษเดคูพาจ

ภาพประกอบที่ 29 การปะติดกระดาษจดหมายและกระดาษเดคูพาจรูปดอกไม้

2. ขั้นตอนการทอานเฟอร์ภาพ portrait พ่อ-แม่ โดยนำภาพพ่อแม่ปริ้นออกมา และนำมาทาบบนกระดาษพื้น จากนั้นนำผ้าชุบทินเนอร์และนำมาถูลงบนภาพที่เตรียมไว้

ภาพประกอบที่ 30 การปะติดกระดาษจดหมายและกระดาษเดคูพาจรูปดอกไม้

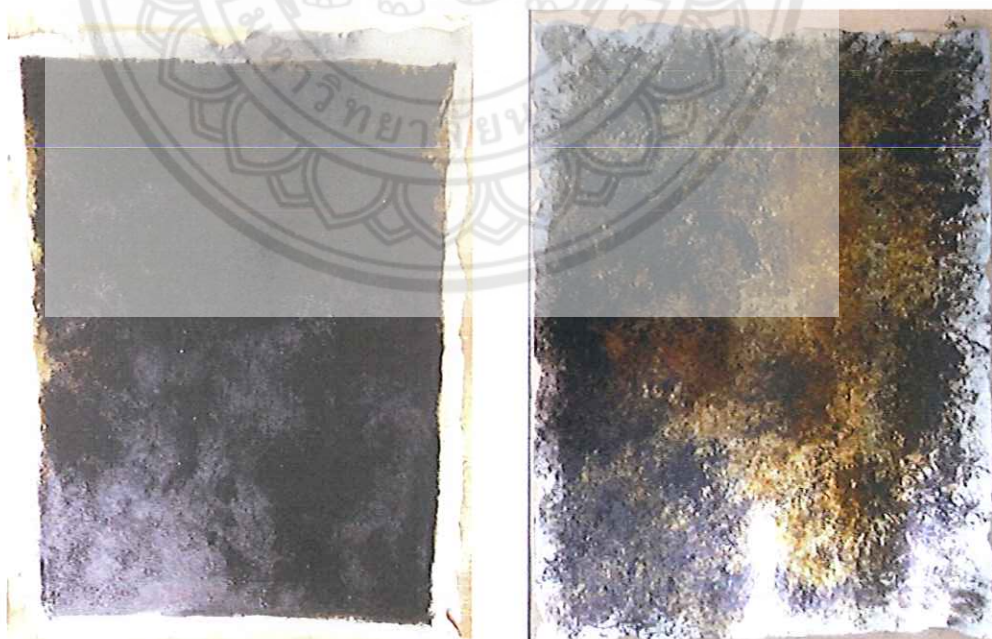
2. นำน้ำชาและกาแฟเทราดลงไปบนกระดาษเพื่อทำคราบความเก่า

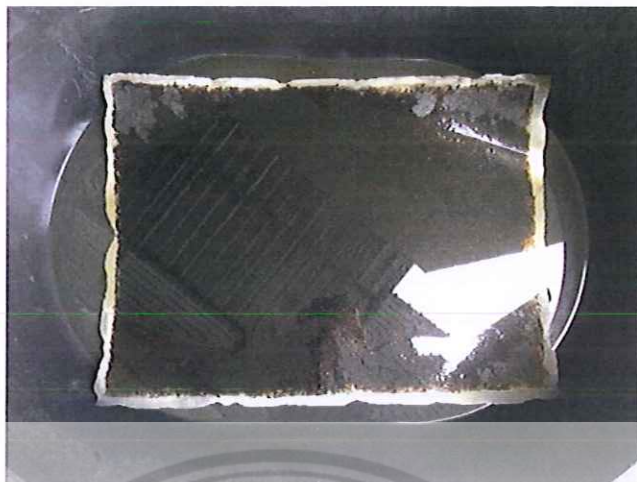

ภาพประกอบที่ 31 การทำคราบกระดาษให้เกิดความเก่า

3. นำแผ่นโลหะทาวาณิชเพื่อสร้างร่องรอยการผุกร่อน และนำไปกัดกรด จากนั้นนำแผ่นโลหะที่กัดกรดเสร็จเรียบร้อยแล้ว มาอุดสี และนำไปพิมพ์ลงบนกระดาษที่เปะกระดาษไว้

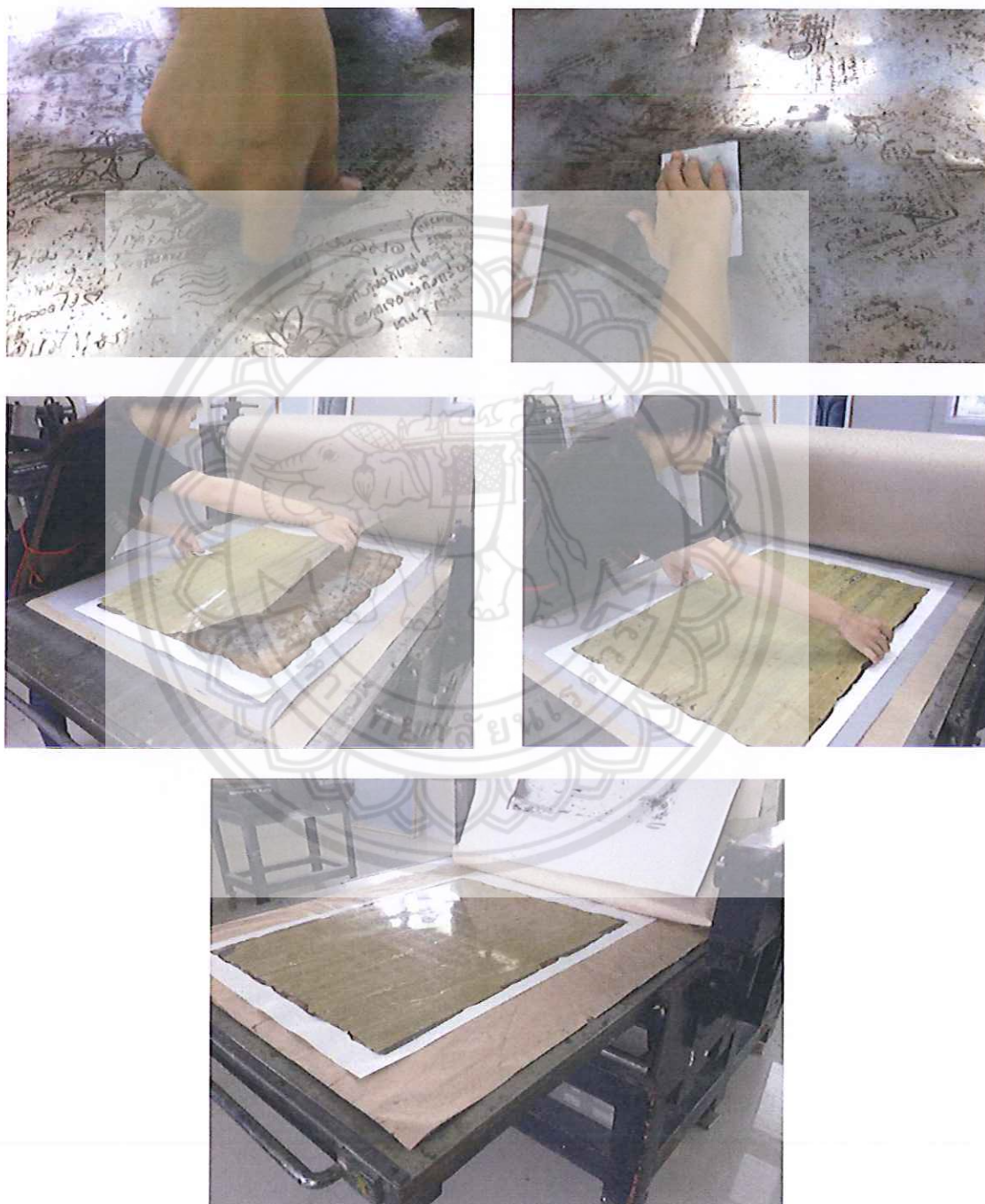

ภาพประกอบที่ 32 การทำร่องรอยบนแผ่นโลหะโดยการกัดกรด

ภาพประกอบที่ 33 แผ่นโลหะที่กัดกรดแล้ว และนำไปล้างวานิชออกด้วยน้ำมันสน

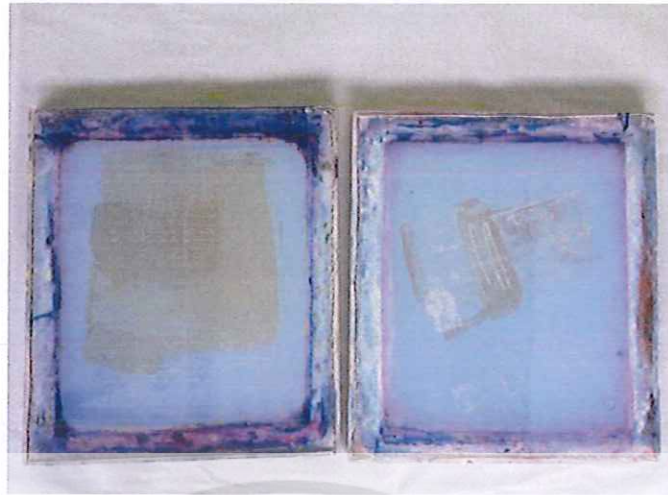
4. นำแผ่นโลหะมาอุดสีพิมพ์โลหะลงไปให้เต็มร่องรอยบนแม่พิมพ์นั้นและเช็ดออกดูค่าน้ำหนักและนำแบบพิมพ์ไปเข้าแทนพิมพ์เพื่ออัดพิมพ์ลงบนกระดาษที่จัดเตรียมไว้

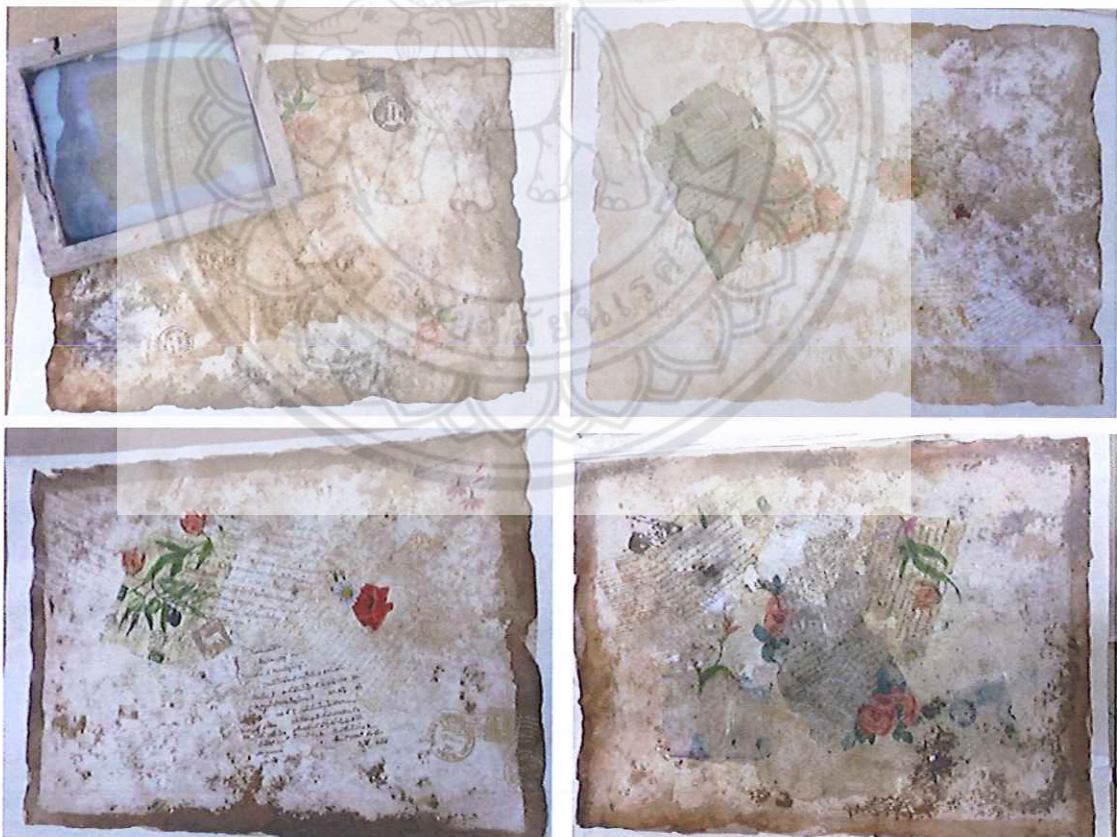
ภาพประกอบที่ 34 ขั้นตอนและกระบวนการอุดสีพิมพ์โลหะบนแผ่นโลหะเช็ดและนำเข้าแทนพิมพ์

ภาพประกอบที่ 35 ภาพที่ได้ทำการพิมพ์ทับลงบนกระดาษที่ติดกระดาษเดคูพาจแล้ว

ภาพประกอบที่ 36 ขั้นตอนการทำแม่แบบตัวอักษรที่จะใช้ทำการพิมพ์ตระแกรงไหม (silkscreen)

ภาพประกอบที่ 37 ขั้นตอนการปาดสีแบบการพิมพ์ตระแกรงไหม (silkscreen) ลงในผลงาน

ภาพประกอบที่ 38 ขั้นตอนการปาดสีแบบพิมพ์ตระแกรงไหม (silkscreen) ลงในผลงาน

ภาพประกอบที่ 39 ภาพแสดงการประกอบผลงานและตัวอย่างผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ชุดที่ 4

ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์

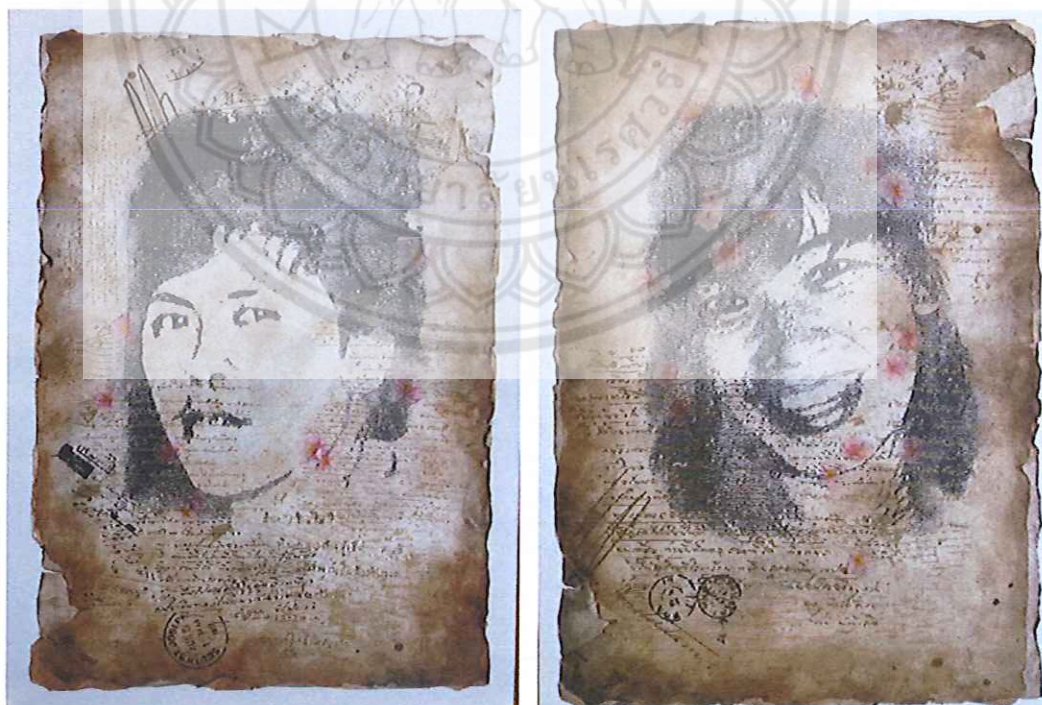
ภาพประกอบที่ 40 ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดที่ 1

ภาพประกอบที่ 41 ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 2

ภาพประกอบที่ 42 ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดที่ 3

ภาพประกอบที่ 43 ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดที่ 4

บทที่ 4

การรายงานผลการวิจัยแบบสร้างสรรค์และการวิเคราะห์คุณค่าศิลปะ

จากการศึกษาค้นคว้าและทดลอง ในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด บันทึกลายสัมพันธ์ของครอบครัว ซึ่งก่อให้เกิดทั้งส่วนดีและส่วนที่บกพร่อง เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา ดังนั้นเมื่อผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ได้เป็นที่น่าพึงพอใจจึงนำมาสู่กระบวนการวิเคราะห์ โดยการวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

1.) ช่วงระยะก่อนทำศิลปนิพนธ์

2.) ช่วงผลงานศิลปนิพนธ์

ช่วงระยะก่อนทำศิลปนิพนธ์

1. การพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์

การสร้างสรรค์ผลงานในช่วงก่อนทำศิลปนิพนธ์ ผู้สร้างสรรค์ได้พยายามค้นหารูปแบบกลวิธีต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์การทำศิลปนิพนธ์ต่อไป ในการสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ผู้สร้างสรรค์ได้ยึดการทำเทคนิคภาพพิมพ์ โดยการสร้างพื้นผิว (texture) ด้วยกลวิธีทางภาพพิมพ์ โดยยึดแนวคิดเป็นแบบการบันทึกเก่าๆมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์

ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้กลวิธีทางภาพพิมพ์คือ Soft Ground แม่พิมพ์โลหะที่ผ่านกระบวนการกัดกรด (etching) โดยสร้างพื้นผิวดูด้วยการนำวัสดุจากธรรมชาติมาจัดวางและนำไปกัดกรดให้เกิดร่องรอย จากนั้นในส่วนของสีพื้นก็ได้ทำกลวิธีแม่พิมพ์กระดาษ (paper block) และกลวิธีภาพพิมพ์ตระแกรงไหม (silk screen) เพื่อสร้างน้ำหนักการทับซ้อนขึ้นมาอีกชั้น เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และแสดงถึงอารมณ์ของบันทึกที่มีเรื่องราวมากมายที่ทับซ้อนกันอยู่

การจัดองค์ประกอบของภาพผู้สร้างสรรค์ได้ทำพื้นผิวที่เป็นรูปทรงอิสระ (free form) เพื่อสร้างจินตนาการให้ดูมีเรื่องราวและได้ใส่ตัวอักษรเป็นองค์ประกอบรอง เพื่อเป็นตัวสื่อความหมายโดยการพิมพ์ภาพพิมพ์ตระแกรงไหม (silk screen) พิมพ์ทับซ้ำไปมาทำให้เกิดจังหวะการทับซ้อนหน้าหลัง โดยการทับซ้อนนั้นจะมีเรื่องราวมากมาย แต่ไม่ได้ระบุเรื่องราวที่มีอะไรบ้างแต่เพียงแค่ว่าจะสื่อความหมายให้เห็นเหมือนบันทึกเก่าๆที่มีหลายหลายเรื่องราวต่างๆทับซ้อนอยู่

ภาพประกอบที่ 44 ภาพผลงานก่อนศิลปินนิพนธ์

ผลงานก่อนศิลปินนิพนธ์ชุดนี้แสดงถึงเรื่องราวบันทึกการเดินทาง โดยใช้ตัวอักษรเพื่อแสดงถึงการจดบันทึกและใช้เส้นกับรูปทรงอิสระ เพื่อเพิ่มเนื้อหากำหนดการเดินทางให้ดูมีมิติและเกิดความน่าสนใจ โดยใช้กลวิธีภาพพิมพ์ตระแกรงไหมและแม่พิมพ์กระดาษผสมกับการปะติดกระดาษ

ชื่อภาพ บันทึกเก่าของการเดินทาง

กลวิธี ภาพพิมพ์สื่อผสม

ขนาด 30x40 ,100x70 เซนติเมตร

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์

1. ทักษะทางศิลปะเพื่อการสร้างสรรค์

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ เป็นกระบวนการที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ เนื่องด้วยเป็นการอธิบายให้บุคคลอื่นเกิดการเรียนรู้ทำความเข้าใจถึงความหมายและขั้นตอนกระบวนการกลวิธีและคุณค่าด้านสุนทรียภาพผลงานการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ตั้งแต่ขั้นแรกตามลำดับจนถึงสิ้นสุด การสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

สำหรับการวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานการสร้างสรรค์ดังกล่าวนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดแนวทางหลักการวิเคราะห์ โดยยึดกระบวนการของการสร้างสรรค์ศิลปะของชูด นิมเสมอ ที่กล่าวว่า กระบวนการสร้างสรรค์มีจุดเริ่มต้น มีการพัฒนา และมีที่สิ้นสุด เป็นขั้นตอนสอดคล้องต่อเนื่องกัน (ชูด นิมเสมอ.2531: 324) โดยกำหนดเป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ได้ดังนี้

1. การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

1.1 การวิเคราะห์รูปทรงได้แก่ ส่วนประกอบทางรูป คือ ทักษะส่วนประกอบทาง วัสดุ คือ วัสดุ และวิธีการ หรือกลวิธี รวมทั้งส่วนวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง และทัศนธาตุ

1.2 การวิเคราะห์เนื้อหา

1.2.1 เรื่อง แนวเรื่อง

1.2.2 เนื้อหาภายนอก

1.2.3 เนื้อหาภายใน

ในผลงานศิลปนิพนธ์เป็นกระบวนการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์ชุด บันทึกสายสัมพันธ์ของครอบครัวเป็นการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์สื่อผสม โดยผู้สร้างสรรค์ได้นำแนวคิดมาพัฒนา เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้น และแสดงออกถึงความรู้สึกที่ต้องการสร้างสรรค์แสดงออกมาในรูปของสัญลักษณ์ ที่ต้องการสื่อถึงความคิดถึงและความสุขความผูกพันของผู้สร้างสรรค์ที่มีต่อครอบครัวเพื่อระลึกถึงคุณค่าของความรักที่ครอบครัวมอบให้ผู้สร้างสรรค์เอง แสดงออกในรูปแบบกึ่งนามธรรม โดยรูปทรงที่ผู้สร้างสรรค์นำมาใช้ในงานศิลปะส่วนใหญ่เป็นรูปทรงอินทรีย์รูป (Organic Form) และรูปทรงอิสระ (free form) นำมาประกอบกันเป็นกลุ่มก้อน หรือมวล (Mass) ที่มีทัศนธาตุประกอบไปด้วย จุด สี น้ำหนัก ที่ว่าง ลักษณะผิวและรูปร่าง

ภาพประกอบที่ 45 ตัวอย่างภาพการวิเคราะห์ ภาพผลงานศิลปะปะนิพนธ์ชุดที่ 3 จุด (Dot) จุดในผลงานของผู้สร้างสรรค์เกิดจากกลุ่มของสีและพื้นผิวต่างๆที่กระจายอยู่ทั่วทั้งผลงาน

ภาพประกอบที่ 46 ภาพแสดงจุดในผลงาน

แสดงถึงทิศทางการกระจายตัวของจุด ในกลุ่มรูปร่างต่างๆทั้งทั้งภาพ

สี (Color) ผู้สร้างสรรค์สี ใช้เป็นสีกลาง คือ สีที่เข้าได้กับสีทุกสี สีกลางในวงจรสี มี 2 สี คือ สีน้ำตาล กับ สีเทาสีน้ำตาล เกิดจากสีตรงข้ามกันในวงจรสีผสมกัน ถ้าผสมมาก ๆ เข้าก็จะ

กลายเป็นสีน้ำตาล สีเทา เกิดจากสีทุกสี ๆ สีในวงจรสีผสมกันในอัตราส่วนเท่ากัน สีเทา มีคุณสมบัติที่สำคัญ คือ ใช้ผสมกับสีอื่น ๆ แล้วจะทำให้ มีด หน่น

- สีน้ำตาลแบ่งเป็น 5 ระดับ ประกอบด้วย สีน้ำตาลดำ น้ำตาลเข้ม น้ำตาลแดงกลาง น้ำตาลเหลืองและน้ำตาลอ่อน ให้ความรู้สึกความเป็นมิตร ความซื่อสัตย์ การไว้ใจ แข็งแกร่ง เป็นสีแห่งธรรมชาติ สามารถกระตุ้นความรู้สึกแข็งแรง มีพลัง และความน่าเชื่อถือ

- สีเทา ให้ความรู้สึกสม่ำเสมอ ผู้ที่มีอำนาจ บุคลิกที่แข็งแกร่ง ความคลาสสิก ความตกต่ำ ความรู้สึกหดหู่ มัวหมอง

- สีวรรณะเย็นได้แก่ สีเขียว ทนทาน, สดชื่น, ธรรมชาติ, สิ่งแวดล้อม, เยียบสงบ

- สีวรรณะร้อนได้แก่ สีชมพูอ่อน วัยแรกรุ่ง, บอบบาง

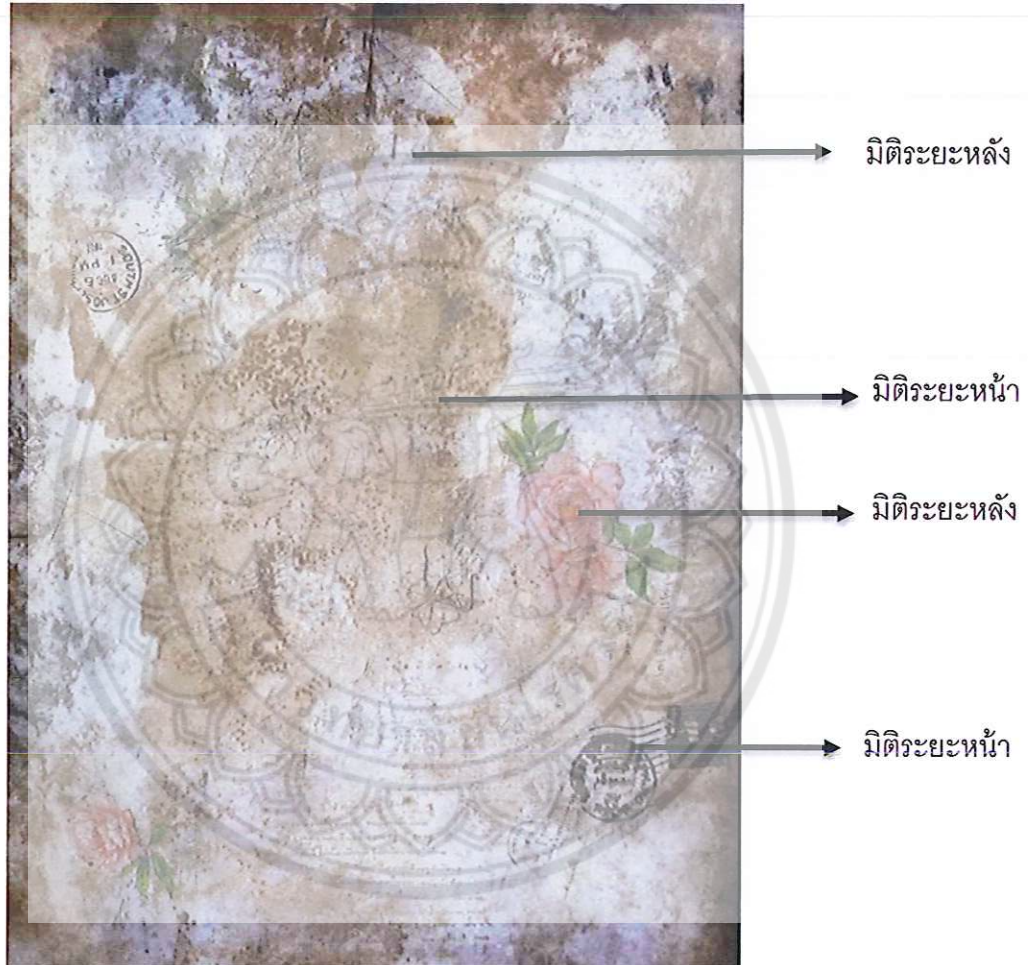
ลักษณะของสีที่ผู้สร้างสรรค์ใช้โดยสีวรรณะกลางเป็นส่วนใหญ่ประมาณ 90% และมีทั้งสีวรรณะเย็นและวรรณะร้อน 10 % นำเข้ามาเป็นการประสานให้เกิดเอกภาพและการขัดแย้งแต่มีความกลมกลืนในของผลงาน

ภาพประกอบที่ 47 ภาพแสดงสีในผลงาน

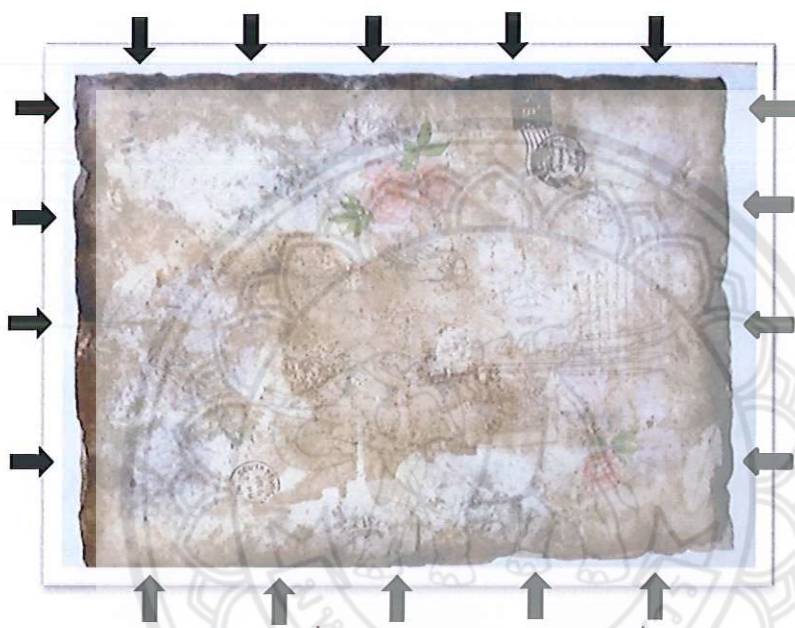
น้ำหนัก (Tone) ลักษณะของน้ำหนักแสงเงา เกิดจากการซ้อนทับกันของสี และพื้นผิว และเกิดจากน้ำหนักของรูปทรงอิสระ (free form) รูปกรอบของกระดาษบนแผ่นโลหะที่มีขนาดและรูปทรงแตกต่างกัน

ผู้สร้างสรรคมีจุดหมายให้การซ้อนทับกันของรูปทรง เพื่อให้เกิดมิติระยะใกล้-ไกลแก่ผลงาน

ภาพประกอบที่ 48 ภาพแสดงน้ำหนักระยะใกล้ - ไกลของผลงานในผลงาน

ที่ว่าง (Space) ในผลงานผู้สร้างสรรค์ที่ว่างเกิดจากพื้นที่โดยรอบของคราบสีที่เป็นพื้นผิวกระจายอยู่ทั่วภาพผลงาน มีลักษณะเป็นที่ว่างแบบปิด คือแบบรูปของที่ว่างที่มีเส้นรอบนอกล้อมรอบบรรจบกัน ในผลงานจะมีอากาศที่เป็นพื้นที่ว่างกระจายรอบในส่วนของพื้นหลัง ประกอบกันเป็นกลุ่มก้อน หรือมวล (Mass) โดยเกิดจากกลุ่มสีและกลุ่มของพื้นผิวทำให้งานมีมิติ

ภาพประกอบที่ 49 ภาพแสดงลักษณะเป็นที่ว่างแบบปิด

ภาพประกอบที่ 50 ภาพแสดงลักษณะเป็นที่ว่างกระจายตัวไปทั่วผลงาน

ลักษณะผิว (Texture) ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างพื้นผิวด้วยลวดลายต่างๆ จากการกดทับลงไปและการเขียนลงบนแผ่นโลหะและกัณฑ์กรวด ให้มีลักษณะของความลึกและร่องรอยความเก่าของบันทึกพิมพ์ลงบนกระดาษ เพื่อสื่อถึงความรู้สึกของการบันทึกที่มีทั้งลวดลายรูปทรงอินทรีย์รูป (Organic) และ ลวดลายรูปทรงอิสระ (free form)

ผู้สร้างสรรค์มีจุดหมายในการใช้ลักษณะผิวให้เป็นร่องรอยคราบต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ของการบันทึกเก่า

ภาพประกอบที่ 51 ภาพแสดงลักษณะพื้นผิว
แสดงให้เห็นถึงสีและร่องรอยของตัวหนังสือที่ถูกกดทับ ทำให้เกิดน้ำหนักการทับซ้อนที่
น่าสนใจในงาน

รูปร่าง ในผลงานของผู้สร้างสรรค์มีทั้งรูปทรงอินทรีย์รูปและรูปทรงอิสระในการสร้างสรรค์ ให้เกิดการประสานกลมกลืนเกิดเป็นเอกภาพ รูปทรงอินทรีย์รูปได้แก่ ดอกไม้ ใบไม้ รูปทรงอิสระ (free form) ได้แก่ร่องรอยที่เกิดจากการสร้างคราบสีบนพื้นผิว

ภาพประกอบที่ 52 ภาพแสดงลักษณะรูปร่าง

ภาพประกอบที่ 53 ภาพแสดงรูปร่างรูปทรงอิสระ (free form) ของกรอบกระดาษ

วิเคราะห์เนื้อหา

เรื่อง (subject) หมายถึงสิ่งที่ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะนำมาเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสรรค์รูปทรงทางสัญลักษณ์ทางศิลปะ เพื่อแสดงถึงความรู้สึกนึกคิด ความซาบซึ้ง ความละเอียดอ่อนใจอันเป็นจินตภาพภายใน

ในการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความประทับใจในความทรงจำเมื่อนึกถึงการบันทึกสายสัมพันธ์ความรักของคนในครอบครัว จึงเกิดเป็นแนวคิดและแรงบันดาลใจในการนำมาทดลองและสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์สื่อผสม ที่มีเอกลักษณ์และลักษณะเฉพาะตน

แนวเรื่อง (theme) หมายถึงส่วนหนึ่งขององค์ประกอบด้านนามปธรรม ที่เน้นความคิด (concept) ที่มีต่อเรื่องหรือรูปทรงเป็นเนื้อหาสาระหรือแนวทางในการสร้างสรรค์มากกว่าเนื้อเรื่อง เช่น ความรักความศรัทธาในรูปแบบเชิงบวกหรือสุนทรียภาพ

ในการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ชุดนี้มีแนวเรื่องคือเพื่อแสดงถึง ความซาบซึ้ง ตื้นตันประทับใจในความผูกพันของครอบครัว

เนื้อหา (content) คือความหมายของงานศิลปะที่แสดงออกมาผ่านรูปทรงทางศิลปะ (artistic form) เนื้อหาของศิลปะแบบนามปธรรม เกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพของเรื่อง แนวเรื่องและรูปทรง ซึ่งเนื้อหาแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

- เนื้อหาภายใน หรือเนื้อหาทางรูปทรงการประสานกันของทัศนธาตุ ได้แก่ เส้น สี น้ำหนัก ที่ว่าง ลักษณะผิว และรูปร่างทำให้เกิดเอกภาพ

- เนื้อหาภายนอก คือ เรื่องเกี่ยวกับบันทึกความรักความผูกพันของครอบครัว เป็นผลงานภาพพิมพ์สื่อผสมในลักษณะรูปแบบกึ่งนามธรรมซึ่งเป็นเนื้อหาที่เป็นผลสืบจากเนื้อหาภายใน โดยใช้สัญลักษณ์ในการสื่อความหมาย กล่าวคือรูปทรงที่ปรากฏบนผลงานสร้างสรรค์ยังคงมีเรื่องและแนวเรื่องที่บ่งบอกให้เข้าใจได้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความผูกพัน ความรักในสายสัมพันธ์ของครอบครัว

2. หลักการจัดองค์ประกอบศิลปะ

ในผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างเอกภาพด้วยการใช้รูปทรงอิสระเปรียบเสมือนหน้ากระดาษบันทึก มีการจัดองค์ประกอบของภาพโดยมีความเป็นเด่นทั้งภาพ แต่มีการแปรเปลี่ยนด้วยน้ำหนักของสีและระยะใกล้ไกลของพื้นผิว และการซ้ำกันของตัวหนังสือแต่มีที่

ว่างให้เกิดอากาศไม่ทำให้งานดูอึดอัด โดยใช้สีวรรณะกลางประมาณ90%และใช้สีวรรณะเย็นและวรรณะร้อน เพื่อให้เกิดความขัดแย้ง 10%เพื่อให้เกิดการประสานกลมกลืนภายในผลงาน

3. หลักการวิเคราะห์รูปทรง

ในผลงานศิลปะนิพนธ์ชื่อ บันทึกสายสัมพันธ์ของครอบครัวใช้รูปทรงเหมือนหน้ากระดาษที่เขียนบันทึกเรื่องราวของความรักของพ่อแม่โดยใช้รูปทรงของพื้นผิวที่ บ่งบอกร่องรอยความเก่าของการบันทึก

4. หลักการวิเคราะห์เนื้อหา

4.1 แนวความคิด ความตื่นตันซาบซึ้งในความรักความผูกพันของครอบครัวที่มีให้เสมอตลอดมา

4.2 แนวเรื่อง ความรักสายสัมพันธ์ ความผูกพัน

4.3 สัญลักษณ์ บันทึก จดหมายเป็นสัญลักษณ์สื่อความหมายในความรักความผูกพันของครอบครัว

การพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์

ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ ผู้สร้างสรรค์พัฒนามาจากผลงานก่อนช่วงศิลปะนิพนธ์ โดยการนำกลวิธี ในกระบวนการภาพพิมพ์สื่อผสมมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้มีด้วยกันทั้งหมด 4 ชิ้น เป็นผลงานชื่อ บันทึกสายสัมพันธ์ของครอบครัว โดยผลงานทั้ง 4 ชิ้นใช้เทคนิคในกระบวนการภาพพิมพ์ คือ ภาพพิมพ์ตระแกรงไหม(Silkscreen) และ ภาพพิมพ์กัดกรอบบนแผ่นโลหะ(etching) ผสมการปะติดกระดาษสา กระดาษเดคูพาจ แต่ในผลงานชุดนี้มีการปรับแนวความคิดให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องมากขึ้น โดยการนำเสนอความผูกพันความรัก ที่ได้รับจากพ่อแม่และคนในครอบครัวผ่านความทรงจำในอดีต ในวันที่ผู้สร้างสรรค์ต้องแยกจากพ่อแม่ ซึ่งมีเพียงจดหมายเป็นสัญลักษณ์ในการสื่อสารและสื่อความหมายในการบอกเล่าเรื่องราวในชีวิตประจำวัน โดยเขียนบอกเล่าผ่านบันทึกในยามที่ห่างไกลกัน

ภาพประกอบที่ 54 ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 1

ชื่อภาพ บ้านที่กสายสัมพันธ์ของครอบครัว 1

กลวิธี ภาพพิมพ์สื่อผสม

ขนาด 72x59 เซนติเมตร

ผลงานศิลปนิพนธ์ เรื่องบ้านที่กสายสัมพันธ์ของครอบครัว ชุดที่ 1

ในผลงานศิลปนิพนธ์เรื่อง บ้านที่กสายสัมพันธ์ของครอบครัว 1 ผู้สร้างสรรคได้กำหนดรูปร่างรูปทรงให้อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม แต่ในกรอบนั้นได้มีการตัดทอนให้เป็นรูปทรงอิสระเพื่อลดความแข็งของขอบกระดาษและเพื่อสื่อความหมายของบ้านที่เก่าที่มีการผุขาดตามกาลเวลา โดยลักษณะการแสดงออกถึงอารมณ์ที่เห็นได้ชัดคือ ผู้สร้างสรรคใช้การสร้างพื้นผิวด้วยกลวิธีทางภาพพิมพ์ที่เป็นคราบหรือร่องรอยความผุของกระดาษนำมาทำเป็นจุดเด่น เพื่อให้ผลงานสื่ออารมณ์ของสายสัมพันธ์มากขึ้น ทว่าทั้งผลงานมีการจัดองค์ประกอบที่มีความเป็นเด่นทั้งภาพ แต่บางจังหวะได้มีการนำรูปทรงของดอกไม้มาปะติด เพื่อทำให้ผลงานดูมีความน่าสนใจวรรณะสีที่ใช้เป็นวรรณะสีกลางสีน้ำตาลเป็นหลักโดยสร้างค่าน้ำหนักให้เข้ม-อ่อนให้ขัดแย้งกับสีวรรณะร้อยและสีวรรณะเย็นจึงเกิดการประสานที่กลมกลืน

ภาพประกอบที่ 55 ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 2
ชื่อภาพ บ้านทึกสายสัมพันธ์ของครอบครัว 2
กลวิธี ภาพพิมพ์สื่อผสม
ขนาด 72x59 เซนติเมตร

ผลงานศิลปนิพนธ์ เรื่องบ้านทึกสายสัมพันธ์ของครอบครัว ชุดที่ 2

ในผลงานศิลปนิพนธ์เรื่อง บ้านทึกสายสัมพันธ์ของครอบครัว 2 ผู้สร้างสรรค์ได้ตัดทอนการติดกระดาษให้ลดน้อยลง แต่ก็ได้เพิ่มรูปทรงของดอกไม้เพื่อใช้แสดงความรู้สึกถึงความรักความผูกพันระหว่างกัน โดยลักษณะเด่นยังคงเป็นร่องรอยต่างๆทั่วทั้งภาพ แต่เพิ่มน้ำหนักให้มากขึ้น โดยการใช้สีน้ำตาลแต่เพิ่มค่าระดับความเข้มอ่อน จนกระทั่งทำให้ภายในผลงานเกิดจังหวะระยะใกล้-ไกลอย่างน่าสนใจ

ภาพประกอบที่ 56 ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 3
ชื่อภาพ บ้านที่กสายสัมพันธ์ของครอบครัว 3
กลวิธี ภาพพิมพ์สื่อผสม
ขนาด 72x59 เซนติเมตร

ผลงานศิลปนิพนธ์ เรื่องบ้านที่กสายสัมพันธ์ของครอบครัว ชุดที่ 3

ในผลงานศิลปนิพนธ์เรื่อง บ้านที่กสายสัมพันธ์ของครอบครัว 3 ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดทิศทางของพื้นผิวให้เป็นกลุ่มก่อนมากขึ้น เพื่อให้เกิดมิติการทับซ้อนที่ต่างกันและเพิ่มการพิมพ์ตระแกรงไหม(silk screen)ใส่ในบางจังหวะ เพื่อต้องการให้เกิดความเด่นที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการเห็นให้ชัดเจนมากขึ้นเช่น การพิมพ์รูปแสดมภ์และการใส่ตัวหนังสือซึ่งสีที่ใช้เป็นสีวรรณะกลางคือสีน้ำตาล 90%แบ่งค่าน้ำหนักได้ถึง 5ระดับ สีวรรณะเย็นและสีวรรณะร้อน10%นำมาเป็นส่วนขัดแย้งเพื่อให้ผลงานไม่จืดชืดจนเกินไป

ภาพประกอบที่ 57 ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 4
ชื่อภาพ บ้านที่กสายสัมพันธ์ของครอบครัว(พ่อ-แม่) 4
กลวิธี ภาพพิมพ์สื่อผสม
ขนาด 72x59 เซนติเมตร

ผลงานศิลปนิพนธ์ เรื่องบ้านที่กสายสัมพันธ์ของครอบครัว ชุดที่ 4

ในผลงานศิลปนิพนธ์เรื่อง บ้านที่กสายสัมพันธ์ของครอบครัว(พ่อ-แม่) 4 ผู้สร้างสรรค์ได้เพิ่มการใส่รูปหน้าพ่อ-แม่ วางองค์ประกอบศิลปะให้อยู่ตรงกลางเพื่อให้ภาพเกิดความน่าสนใจและดึงดูด แสดงถึงความรู้สึกถึงความผูกพันความรักออกมาได้มากยิ่งขึ้น และจัดวางตำแหน่งดอกไม้ เพื่อให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นของความรักความผูกพัน ส่วนพื้นผิวมีการใส่รายละเอียดของตัวหนังสือและร่องรอยให้มากขึ้นอีกด้วย วรรณะสีที่ใช้ยังคงเป็นสีวรรณะกลาง เช่นเดิมโดยใช้น้ำหนักของสีน้ำตาล 5 ลำดับ เพื่อให้เกิดความเข้ม-อ่อน และเกิดมิติ ลักษณะของหน้ากระดาษก็มีร่องรอย ปรุ ขาด กร่อนขอบของกระดาษขาดเป็นเส้นแบบอิสระทำให้ผลงานแสดงความรู้สึกของบ้านที่เก่าแลดูมีลักษณะน่าสนใจยิ่งขึ้น

บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

การสร้างสรรคศิลป์นิพนธ์ภายใต้หัวข้อ บันทึกสายสัมพันธ์ของครอบครัว ในชุดนี้เป็นผลงานทัศนศิลป์ ที่มีเนื้อหา แนวคิดเกี่ยวกับความซาบซึ้ง ความรักและระลึกนึกถึงคุณค่าของครอบครัว ก็จะทำให้ผู้สร้างสรรค์ตระหนักถึงความรักความผูกพันของสายสัมพันธ์ ที่บุคคลในครอบครัวมีให้แก่กัน เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ แม้ว่าบางที่จะต้องห่างกันไกล แต่ก็ยังมีความรู้สึกที่ถ่ายทอดให้กันผ่านการบันทึกผ่านตัวหนังสือ เพราะเมื่อเรากลับมาอ่านอีกครั้งสิ่งเหล่านี้ จะเป็นความทรงจำที่ประทับใจและทำให้มีความสุขทุกครั้ง โดยถ่ายทอดออกมาผ่านผลงานภาพพิมพ์สื่อผสม ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อต้องการแสดง ถึงความคิด ทัศนคติในแง่บวก(สุนิยม) และให้คุณค่าความงามด้านจิตใจ เป็นผลงานสุนทรภาพกรรม ที่ยกระดับความคิด สติปัญญา และจิตใจ

จากแนวความคิดที่กล่าวมา ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ผลงานที่ผ่านกระบวนการคิดการทดลอง และการเรียนรู้เป็นบทเรียนที่เพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานศิลปะอย่างมาก ก่อให้เกิดการพัฒนา และทำให้ได้บรรลุตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ได้มาเป็นผลงานศิลปะชิ้น เริ่มตั้งแต่การค้นคว้าหาข้อมูล การทำภาพแบบร่าง การขยายผลงานจริง และจากลำดับขั้นตอนดังกล่าว ทำให้ผู้สร้างสรรค์ได้รู้ถึงกระบวนการทำงานที่มีขั้นตอนและเข้าใจกระบวนการทำงานและวิธีคิดงานสร้างสรรค์ โดยผลงานที่ได้ก็นำมาเป็นการบันทึกลงใจในการสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะที่ลักษณะเฉพาะตัวอย่างชัดเจน

ผลที่ได้รับจากการสร้างสรรค์ศิลป์นิพนธ์ชุดนี้ ทำให้ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาค้นคว้ากระบวนการสร้างผลงานศิลปะเป็นบทสรุปที่ได้ตรงตามจุดประสงค์ของผู้สร้างสรรค์ โดยผู้สร้างสรรค์คาดหวังว่าสิ่งที่แสดงออกไปจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงแนวความคิดที่แสดงออกมาผ่านผลงานศิลปะและที่สำคัญเพื่อเป็นการทดลองกลวิธีใหม่ๆในการพัฒนาผลงานต่อไปในภายภาคหน้า

ข้อเสนอแนะ

1. การจัดองค์ประกอบควรมีลักษณะรูปทรงที่หลากหลาย เพื่อทำให้เกิดความน่าสนใจและสีที่ใช้ควรเลือกสีที่แสดงอารมณ์ของความรู้สึกเพื่อให้ผลงานเกิดความชัดเจน
2. ร่องรอยที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทดลองด้วยกลวิธีทางภาพพิมพ์มีความอันตรายมาก เช่น น้ำกรด ความคมของโลหะ ดังนั้นในการทดลองผู้สร้างสรรค์ได้มีการระมัดระวังและจัดเก็บอย่างปลอดภัย

บรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง

ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์. (2547). ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ:
วาดศิลป์ จำกัด.

ชลูด นิมเสมอ.(2539). องค์ประกอบของศิลปะ.(พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด.

Napkin Decoupage : แอปกินเดคูพาจ. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บ้านและสวน.

อ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต

<http://www.mari-emily-bohley.de/index.php/de/portrait-biografie/philosophie>

<http://www.oknation.net/blog/webmasterbangkok/2010/12/12/entry-1>

http://www.era.su.ac.th/ArtDB/tha/result_exhibition.asp?exhibition=0000073&offset=220

<http://piyadacolortheory.blogspot.com/2014/01/tone-of-color.html>

ประวัติของผู้สร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

ชื่อ-สกุล	นางสาววันทนีย์ หวังปัด
วันเดือนปีเกิด	30 ธันวาคม 2535
ที่อยู่ปัจจุบัน	168/4 หมู่ 3 ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทรศัพท์	083-5699619
E-mail	wingpad_3035@hotmail.com
ประวัติการศึกษา	
พ.ศ 2547-2552	มัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย โรงเรียนโพธิสารศึกษา ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
พ.ศ2553	ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต เอกภาพพิมพ์ สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร