

ตัวตนในอุดมคติ

สุริยศักดิ์ ศรีไกรไทย

ศิลปนิพนธ์เสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา

หลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์

พฤษภาคม 2561

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยนเรศวร

IDEALISTIC SUBSTANCE

SURIYASAK SEKITHAI

An Art Thesis Submitted in Partial Fulfilment of the Requirements

for the Degree in of Bachelor of Fine and Applied Arts

Program in Visual Art Design

May 2018

Copyright 2018 by Naresuan University

คณะกรรมการสอบศิลปนิพนธ์ ได้พิจารณาศิลปนิพนธ์ เรื่อง "ตัวตนในอุดมคติ"
ของ นายสุริยศักดิ์ ศรีไกรไทย เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

.....ประธาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มาอ่อน)

.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์)

.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิรัชต์ พิษนรัตน์)

.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ทองโปร่ง)

.....กรรมการ

(อาจารย์จิติ สมบูรณ์เอนก)

.....กรรมการ

(อาจารย์ลัคนา วงศ์สวัสดิ์)

อนุมัติ

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

พฤษภาคม 2561

ชื่อเรื่อง ตัวตนในอุดมคติ

ผู้วิจัย นายสุริยศักดิ์ ศรีไกรไทย

ประธานที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรชาติ เกษประสิทธิ์

กรรมการที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .ดร. ทวีวัฒน์ พรหมรัตน์

ประเภทสารนิพนธ์ ศิลปะนิพนธ์ ศป.บ สาขาออกแบบทัศนศิลป์,

มหาวิทยาลัยนเรศวร,2561

คำสำคัญ จินตนาการ

บทคัดย่อ

การสร้างสรรค์ผลงานจิตกรรมศิลปะนิพนธ์ ภายใต้หัวข้อ "ตัวตนในอุดมคติ" นี้มีวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์เพื่อให้ผู้สร้างสรรค์เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการการสร้างสรรค์ ตอบสนองความคิดและความรู้สึก แสดงออกถึงความงามและสุนทรีย์ภาพในรูปแบบงานจิตกรรม ถ่ายทอดผลงานในรูปแบบเหมือนจริง ซึ่งมีลักษณะงานแบบรูปธรรมการถ่ายทอดเรื่องราวสะท้อนความเป็นจริง ตลอดจนนำไปสู่การบันทึกผลการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบเอกสารศิลปะนิพนธ์ โดยมีการวางแผนดำเนินงาน คือ เริ่มจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทั้งในส่วนของภาคเอกสารทางโครงสร้างศิลปะรวมถึงองค์ประกอบศิลปะ งานทัศนศิลป์ และรูปถ่าย มาวิเคราะห์และประมวลความรู้ นำมาสู่ขั้นตอนการทำภาพร่าง และขยายภาพผลงานขนาดจริง

ผลงานศิลปะชุดนี้ แสดงความงามทางสุนทรีย์ภาพผ่านรูปทรงเชิงสัญลักษณ์คือรูปร่างรูปทรงของคน ในขณะที่แสดงอากัปกริยาต่างๆ นำเสนอในเรื่องราวของจินตนาการของตัวผู้สร้างสรรค์ กริยาท่าทางและอารมณ์ความรู้สึก โดยบันทึกและถ่ายทอดผ่านงานจิตกรรม สร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์อาศัยกลวิธีการวาดเส้นบนผ้าใบ จำนวนผลงานทั้งหมดมี 6 ภาพ โดยใช้ทัศนธาตุรูปทรง และสีเป็นหลัก ในการสื่ออารมณ์ความประทับใจผ่านผลงานศิลปะ

Title IDEALISTIC SUBSTANCE

Author Suriyasak sekithai

Advisor Assis.Prof. Surachart Kesprasit

Co – Advisor Assis.Prof. Thaveerat Phromrat

Academic Paper thesis B.F.A. in visual art design,
Naresuan University,2561

Keywords Imagination

ABSTRACT

The creation of painting thesis, the topic " IDEALISTIC SUBSTANCE " aims to provide a creative learning and understanding of the creative process, meet the thoughts and feeling, Expression of beauty or aesthetic value in the form of painting work in a job which looks like realism. The story reflects reality as well as leading to record the creation of art in a systematic documentation in the thesis. The planned operation is started by studying both the document and structural elements of art including visual art and photo processing, analysis and knowledge to bring to the process of making sketches and enlarge to actual size.

This thesis shows the aesthetic beauty through the symbolic shape of a shape ethic. Posture verbs and mood by recording and broadcast work, mental karma. The creative arts thesis relies on strategies for drawing on the canvas. The number of works, all 6 images using Visual element shapes and colors as the primary. In expression over impression art.

สารบัญ

บทที่	หน้า
1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
แนวความคิดในการสร้างสรรค์.....	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัยสร้างสรรค์.....	2
ขอบเขตของการสร้างสรรค์.....	2
คำจำกัดความ.....	2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง.....	3
วิธีการดำเนินการวิจัยแบบสร้างสรรค์.....	3
แผนการดำเนินงาน.....	4
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	5
2 แนวความคิดและเอกสารที่เกี่ยวข้อง.....	6
อิทธิพลและความบันเทิงจากประสบการณ์.....	6
อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิทางศิลปะ.....	7
อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน.....	10
สรุปการค้นคว้ารวบรวมข้อมูล.....	12
3 กระบวนการและวิธีดำเนินงานวิจัย.....	13
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์.....	13
การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์.....	13
ขั้นตอนการศึกษาข้อมูลการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์.....	15
ขั้นตอนและวิธีดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์.....	18
วิธีดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์.....	20

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
4 ผลการวิจัย.....	38
การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปะนิพนธ์.....	38
การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ.....	39
5 สรุปผลการสร้างสรรค์.....	71
ประโยชน์ที่ได้รับ.....	72
ข้อเสนอแนะ.....	72
บรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง.....	73
ประวัติผู้วิจัย.....	74

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ด้วยประสบการณ์ของผู้สร้างสรรค์ที่ได้พบเห็นสิ่งต่างๆ มาตั้งแต่อดีตและความรู้สึกต่างๆ ที่ได้เคยประสบมา ซึ่งมีทั้ง ความสุข ความทุกข์ ความรักความผูกพันและการที่ได้พบเจอกับปัญหาต่างๆ มากมายทั้งที่แก้ไขเองได้และที่ไม่สามารถแก้ไขเองได้ จนกลายมาเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เกิดจินตนาการเกิดการเรียนรู้จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

คำว่าจินตนาการ ในพจนานุกรมศัพท์ปรัชญาอังกฤษ-ไทยฉบับเดียวกันนี้ ราชบัณฑิตยสถาน (2540 : 47) แปลว่า จินตนาการ และให้ความหมายว่า "การสร้างจินตภาพ การมีจินตภาพ จินตภาพ"

ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 313) ให้ความหมายของคำว่า จินตภาพ ไว้ว่า "น. ภาพที่เกิดจากความนึกคิดหรือที่คิดว่าควรจะเป็นเช่นนั้น" ส่วนคำว่า จินตนาการนั้น ในพจนานุกรมฉบับเดียวกันนี้ ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 313) ให้ความหมายว่า "น. การสร้างภาพขึ้นในจิตใจ" จะเห็นได้ว่า คำว่า จินตภาพและจินตนาการต่างก็เป็นคำประเภทเดียวกัน คือ คำนาม แตกต่างกันว่า "จินตภาพ" เป็นสามารถนิยาม คือ คำนามทั่วไป หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นในใจ ซึ่งอาจจะมีประสบการณ์ในการเห็นภาพนั้นมาก่อน สิ่งที่จะเห็นนั้นจะมีอยู่จริง หรือเป็นภาพที่จิตสร้างขึ้นเอง โดยที่สิ่งนั้นไม่เคยมีอยู่เลยก็ได้ แต่ในทางปรัชญา มนุษย์ไม่สามารถจินตนาการสิ่งที่มนุษย์ไม่เคยพบเห็นมาก่อนได้ หากแต่เกิดจากการพบเห็นสิ่งต่างๆ

ทฤษฎีนิยมจินตนาการ Imaginationalism Theory เน้นคุณค่างานศิลปะทางด้านจินตนาการ (fantasy) มีลักษณะตรงกันข้ามกับทฤษฎีเลียนแบบ ทฤษฎีนี้ให้ค่าของความเป็นศิลปะที่การแสดงของมนุษย์โดยตรง ศิลปะไม่ได้เป็นการลอกเลียนแบบสิ่งใดทั้งสิ้น มันเป็นผลที่เกิดจากจินตนาการของมนุษย์โดยตรงเกณฑ์ของทฤษฎีนี้อยู่ที่ การแสดงออกและจินตนาการ (Creative & Imagination) ทฤษฎีนิยมจินตนาการ เป็นการแสดงแนวคิดในการสร้างสรรค์ศิลปะโดยเน้นความคิดหรือจินตนาการ งานศิลปะแนวนี้เน้นในเรื่องของการจินตนาการหรือบางทีก็เป็นลักษณะของโลกของจิตได้สำนึก ที่บ่อยครั้งที่ศิลปินอธิบายผลงานด้วยวัตถุที่มีลักษณะเหมือนจริง แต่สร้างความไม่ปกติของความสัมพันธ์กันทางวัตถุ

ดังนั้นผู้สร้างสรรค์จึงมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ที่เกิดจากประสบการณ์อารมณ์ความรู้สึกต่างๆผ่านงานทัศนະแนวความคิดที่ว่าศิลปะเป็นภาษาแห่งความคิดจินตนาการและการแสดงออกของอารมณ์ความรู้สึก

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัยสร้างสรรค์

1.2.1 เพื่อเป็นการศึกษาค้นคว้ากระบวนการ ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน ผลงานทัศนศิลป์: (จิตรกรรม) นำไปสู่การบันทึกผลการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบเอกสารรายงานภาคศิลปะนิพนธ์

1.2.2 เพื่อแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกและจินตนาการอัน เป็นสื่อสะท้อนถึงรูปแบบ เนื้อหา แนวความคิด ออกมาเป็นรูปธรรม งานทัศนศิลป์: (จิตรกรรม) มีอัตลักษณ์/มีสัญลักษณ์เฉพาะตัว

1.2.3 เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และเข้าใจถึงขั้นตอนแนวทางการการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์: (จิตรกรรม) ที่มุ่งการตอบสนองของความคิดและความรู้สึก แสดงออกถึงคุณค่าทางความงามหรือสุนทรีย์ภาพในรูปแบบผลงานทัศนศิลป์ : (จิตรกรรม) เป็นสำคัญ

1.3 ขอบเขตของการสร้างสรรค์

ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ศิลปะนิพนธ์เรื่อง สก๊อตในจินตนาการ

1.3.1 เป็นผลงานทัศนศิลป์:(จิตรกรรม) แบบลวงตาในลักษณะ 3 มิติ โดยรูปแบบผลงานมีลักษณะแบบรูปธรรมแนว เนื้อจริง/จินตนิยม เป็นต้น

1.3.2 เป็นผลงานทัศนศิลป์ : (จิตรกรรม) ที่กำหนดแนวคิด เนื้อหามาจาก สุนทรีย์ภาพหรือคุณค่าความงาม อารมณ์ ความรู้สึกการสำแดงออก

1.3.3 จำนวนผลงาน 2ภาพ

1.4 คำสำคัญหรือคำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย

จินตนาการ หมายถึง การสร้างภาพขึ้นในจิตใจ

1.5 เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

1.5.1 ข้อมูลจากตำราหนังสือเอกสารทางวิชาการอันเป็นข้อมูลเบื้องต้นและที่มาของกลวิธีในการสร้างสรรค์ดังต่อไปนี้

- 1) หนังสือองค์ประกอบศิลปะ ผู้แต่ง ชลูด นิ่มเสมอ
- 2) หนังสือประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก ผู้แต่ง ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
- 3) หนังสือภาพปลาและสัตว์น้ำ ของไทย ผู้แต่ง สมพร ภูริพงศ์ และสมโภชน์

อัคคะทวีวัฒน์

4) เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 707122 พื้นฐานองค์ประกอบศิลปะ ผู้แต่ง สุรชาติ เกษประสิทธิ์

1.6 วิธีดำเนินการวิจัยแบบสร้างสรรค์

1.6.1 กำหนดหัวข้อที่ตนเองสนใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

1.6.2 ดำเนินรวบรวมข้อมูลและภาพต่างๆที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะและเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ที่เป็นข้อมูลจริง และจากหนังสือสิ่งพิมพ์วารสาร รวมทั้งสื่ออินเทอร์เน็ต

1.6.3 จัดทำภาพแบบร่าง(sketch)ผลงานศิลปะ เพื่อศึกษาและค้นหารูปร่างรูปทรงและพัฒนา องค์ประกอบของศิลปะที่เหมาะสม

1.6.4 ทดลองกระบวนการกลวิธี(Technique) ในการสร้างสรรค์ภาพผลงานเพื่อหาอัตลักษณ์รูปแบบเฉพาะให้แก่ตนเอง

1.6.5 นำภาพแบบร่างและกลวิธีที่ได้ทดลองทำขึ้นมาไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับคำแนะนำ วิพากษ์วิจารณ์

1.6.6 นำคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาภาพแบบร่าง (sketch)ผลงานศิลปะนั้น ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

1.6.7 เตรียมอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ (ได้แก่ เฟรมผ้าใบ สีน้ำมัน ดินสอ จานสี ผ้าเช็ดสี ฯลฯ

1.6.8 ขยายภาพแบบร่าง (sketch)ผลงานศิลปะ ลงบนเฟรมผ้าใบและเขียน ระบายสีตามที่ได้ ทำภาพแบบร่างเอาไว้

1.6.9 นำเสนอผลงานที่สำเร็จให้คณาจารย์ประเมินคุณค่า วิพากษ์วิจารณ์และนำคำแนะนำมาแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้ผลงานให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ร.1	กิจกรรมการดำเนินงาน	ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561																	
		กุมภาพันธ์			มีนาคม				เมษายน			พฤษภาคม				มิถุนายน			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	การเขียนโครงร่าง																		
2	ศึกษารายรวมข้อมูล																		
3	ทำแบบร่างและพัฒนา																		
4	ปฏิบัติงาน																		
5	การประเมินความก้าวหน้าของผลงาน ผลงานช่วงที่1 ผลงานช่วงที่2 ผลงานช่วงที่3																		
6	เรียบเรียงศิลปนิพนธ์																		
7	พิมพ์และเข้าเล่มศิลปนิพนธ์																		
8	จัดนิทรรศการแสดงผลงาน																		

1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.8.1 ทราบกระบวนการ ขั้นตอนของการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์ ที่นำไปสู่การบันทึกข้อมูลผลของการสร้างสรรค์งานอย่างเป็นระบบในรูปแบบเอกสารภาคศิลปนิพนธ์

1.8.2 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในรูปแบบและเนื้อหาของการทำงานทางทัศนศิลป์ในรูปแบบงานจิตรกรรม

1.8.3 สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนถึงจินตนาการที่เกยข้องกับตนเองของตัวผู้สร้างสรรค์

บทที่ 2

ที่มาของแนวความคิดการสร้างสรรคและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

การสร้างสรรคผลงานศิลปนิพนธ์ เรื่อง ตัวตนในจินตนาการ ชุดนี้ เป็นกระบวนการวิจัยแบบสร้างสรรคด้านทัศนศิลป์ที่มีกระบวนการแบบในประเภทจิตรกรรม (painting) ฉะนั้นเอกสาร ข้อมูล จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่ผู้สร้างสรรคต้องค้นคว้าและศึกษาทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นพื้นฐาน เป็นความบันดาลใจ ส่งเสริมและให้อิทธิพลต่อการสร้างสรรคผลงานศิลปนิพนธ์

ในการสร้างสรรคผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของจินตนาการ ที่มีการแสดงอัตลักษณ์ที่สะท้อนมาจากความคิดในรูปแบบเฉพาะตน เนื่องจากมนุษย์มีความคิด จินตนาการ และอารมณ์ความรู้สึกได้หลากหลาย และจินตนาการทุกรูปแบบนี้ล้วนได้มาจากประสบการณ์ต่างๆที่มนุษย์ได้มีการประสบมา ไม่ว่าจะเป็นการที่ได้เห็นสิ่งต่างๆหรือสถานการณ์ รวมไปถึงอารมณ์ความรู้สึกที่เคยได้ประสบมาเช่นกัน จินตนาการนั้นเกิดขึ้นจากประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆ ของมนุษย์ที่ต้องการที่จะสร้างสรรคสิ่งใหม่ๆ สิ่งที่ไม่ได้อยู่จริงหรือสิ่งที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นภาพวาดมังกรของประเทศจีนหรือของประเทศทางตะวันตก สัตว์ในเทพนิยายต่างๆล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นมาจากจินตนาการที่มีต้นแบบมาจากสัตว์ชนิดต่างๆทั้งสิ้น หรือไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้าของกรีกที่มีรูปร่างงดงามก็แล้วแต่เกิดมาจากจินตนาการในอุดมคติของผู้สร้างทั้งสิ้น

ด้วยสิ่งเหล่านี้เองทำให้ผู้สร้างสรรคได้รับความบันดาลใจเนื่องจากตัวผู้สร้างสรรคเองต้องการที่จะสร้างจินตนาการที่เกี่ยวข้องกับตัวของผู้สร้างสรรคเองในเรื่องต่างๆและสิ่งต่างๆที่บางครั้งตัวผู้สร้างสรรคไม่อาจจะทำให้เป็นจริงขึ้นได้ โดยผลงานแต่ละชิ้นใช้สีเป็นทัศนธาตุที่สำคัญในการแสดงออกเพื่อตอบสนองของความรู้สึกบนงานจิตรกรรม และมีทัศนธาตุอื่นๆเช่น รูปทรง มาถ่ายทอดอัตลักษณ์เฉพาะตนของตัวผู้สร้างสรรคเองประกอบกับรูปทรงเชิงสัญลักษณ์ ที่แฝงความหมายซ่อนเร้นอันมีนัยเชิงบวก

2.1 อิทธิพลและความบันดาลใจจากประสบการณ์

จากสภาพจิตใจของตนเองที่ต้องประสบกับปัญหาอุปสรรค อารมณ์ความรู้สึกในรูปแบบต่างๆ ปัญหาจากความเครียด ความวิตกกังวล ความสุข ความพึงพอใจ ความโกรธ

ความเจ็บปวด ความผิดหวัง และได้พยายามที่จะต่อสู้กับปัญหาต่างๆ เพื่อที่จะหาทางออกและผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นมาได้

2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิทางศิลปะ

ศิลปะแบบลัทธิเซอร์เรียลลิสม์ (Surrealism) หรือศิลปะแบบเหนือจริง หมายถึง ศิลปะที่เกิดจากการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ที่ไม่มีอยู่จริงในธรรมชาติให้เกิดขึ้นที่จะแฝงเนื้อหาและนัยที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการจะสื่อออกไป ศิลปินกลุ่มนี้กล่าวว่า ความรู้สึกของมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญมาก ถ้าท่านรู้สึกอย่างไร จงแสดงออกทันที อย่าสกดกั้นเอาไว้ เพราะมันจะฝังอยู่ได้จิตสำนึก และจะเป็นอันตรายต่อตัวท่านเอง จากคำกล่าวของลัทธินี้ ทำให้ทราบว่าลัทธินี้เกี่ยวข้องกับจิตไร้สำนึก ซึ่งเป็นระยะพอดีกับที่นายแพทย์ ซิกมันด์ ฟรอยด์ (1856-1934) ประกาศทฤษฎีด้านจิตวิทยาอยู่ในยุโรปพอดี นับว่า ซิกมันด์ ฟรอยด์ มีส่วนช่วยให้ลัทธิเซอร์เรียลลิสม์ มีอิทธิพลต่อวงการมาก

ศิลปะแนวเซอร์เรียลลิสม์ มีความหมายว่า เหนือความจริง เพราะศิลปะแนวนี้ถ่ายทอดเรื่องราวเหนือธรรมชาติ ถ่ายทอดสิ่งที่อยู่ในความฝันออกมา ว่ากันว่า ความฝันนั้นเป็นสิ่งที่จริงแท้เสียยิ่งกว่าความจริง เป็นสุดยอดของความเป็นจริง เซอร์เรียลลิสม์ได้วิวัฒนาการมาจากพวกดาตาอิลมิในเรื่องราวของการมองความจริงอันพิสดาร ศิลปินมองเห็นว่าโลกความเป็นจริงที่เห็นอยู่เป็นภาพมายาทั้งหมด (แต่กลับเห็นความฝันเป็นเรื่องจริง ออกจะสับสนอย่างไรไม่รู้) นี่เป็นการเคลื่อนไหวของศิลปะแบบหนึ่ง ที่มีความคิดพ้องตามทฤษฎีของซิกมันด์ ฟรอยด์ ที่ว่ามนุษย์ทุกคนอยู่ภายใต้อิทธิพลของจิตไร้สำนึก ซึ่งเราฝังความอยากอันมิได้ชัดเจนเอาไว้ จนเกิดทำให้รู้สึกว่าการป่าเถื่อนยังมีได้หายไปจากมนุษย์ หากแต่หลบอยู่ในส่วนลึกของจิตใจ ลัทธิเซอร์เรียลลิสม์ มีลักษณะในการแสดงออกทางศิลปะสองด้าน คือ

1. ด้านเรื่องราว

- 1.1 เป็นเรื่องราวในอดีตที่มีความหมายต่อศิลปิน เช่น ความผิดหวัง ความรัก ความหยิ่งผยอง ความกลัว
- 1.2 เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคนอื่น การแนะนำสั่งสอนในทางลบ คล้ายกับกลุ่มดาตา

2. ด้านรูปทรงและวิธีการ

- 2.1 ศิลปินแสดงออกด้วยสีที่มีความเข้มปานกลาง ให้ความรู้สึกนุ่มนวลบนผิวหน้า ด้วยการเกลี่ยให้กลมกลืน

2.2 ศิลปินแสดงออกด้วยวัสดุอื่น ปนกับวัสดุที่ศิลปินผู้นั้นถนัด เช่น ทราวย ปนกับสีน้ำมัน กระจกสีปนกับสีน้ำมัน

2.3 ศิลปินพยายามจะซ่อนสิ่งที่ต้องการแสดงออกด้วยเทคนิคของการเขียน เช่น เขียนวัตถุบนกระจกใส หรือเขียนความชัดเจนของสิ่งของคลุมเรื่องที่ต้องการแสดง

2.4 ศิลปินพยายามสร้างสรรค์ แสง เงา และสีขึ้นเอง

งานเซอร์เรียลลิสม์มีความสำคัญอยู่ที่ การแสดงออกของจิตใต้สำนึกอย่างอิสระ-ปราศจากการควบคุมของเหตุผล มีความฝันและอารมณ์ จินตนาการ ค่อนข้างโน้มเอียงไปในทางกามวิสัย หลักการของเซอร์เรียลลิสม์คือ จินตนาการเป็นส่วนสำคัญของการแสดงออก จินตนาการคือจิตไร้สำนึก และจิตไร้สำนึกเป็นภาวะของความฝัน ที่มีขบวนการต่อเนื่องกันซึ่งนำไปสู่การสร้างสรรค์งานศิลปะได้ สิ่งที่เราเห็นจากโลกภายนอกขณะตื่น เป็นเพียงปรากฏการณ์ทางการแทรกแซงความงามของพวกเขาคือความมหัศจรรย์ ความมหัศจรรย์เพียงอย่างเดียวที่สามารถสร้างศิลปะให้สมบูรณ์ได้ และยังให้ความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความหมายต่อความรู้สึกของมนุษย์ ในลัทธิเซอร์เรียลลิสม์มีศิลปินที่สำคัญในกลุ่มนี้คือ ซันวาตอ ดาลี (Salvador Dali), มาร์ค ชากัลป์ (Marc Chagall), เซอร์ริโก (Giorgio de Chirico), พอล คลี (Paul Klee), มาเซล ดูชามป์ (Marcel Duchamp) จุดเริ่มต้นของเซอร์เรียลลิซึม ก่อตั้งขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2459 ซึ่งพัฒนาต่อเนื่องมาจากกลุ่มดาดา โดยในปี พ.ศ. 2465 สมาชิกในกลุ่มดาดาได้แยกตัวออกไปและรวมกันใหม่อีกครั้งที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส จากการแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรชื่อว่า แถลงการณ์เซอร์เรียลลิซึม (Manifeste du Surrealisme) โดยเบรอตง ได้รับการเผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2467 โดยนับเอาจากการรวมตัวกันของบรรดาผู้จัดทำวรรณกรรมที่พวกเซอร์เรียลลิสต์เป็นกองบรรณาธิการ ซึ่งตอนนั้นวารสารฉบับนี้ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของดาดาในฝรั่งเศสอันเป็นที่สนะเดียวกับที่วอลเทอร์ เบนจามิน ได้เสนอไว้ในบทความ Surrealism: The Last Snapshot of the European Intelligentsia ซึ่งเนื้อหาสำคัญในแถลงการณ์ คือ การขบถต่อค่านิยมของชนชั้นกลางตลอดจนขนบและกฎเกณฑ์ทุกชนิดเพื่อให้ได้มาซึ่งเสรีภาพในการแสดงออกซึ่ง "ตัวตนภายใน" หรือ "ความคิดบริสุทธิ์"

ชื่อผลงาน the son of man .1964.ศิลปิน เรอเน มากริต
(<https://board.postjung.com/943140.html>)

"จิตไร้สำนึก" ที่ถูกเก็บกดไว้ต้องการแสวงหรือบรรลุดังความจริงสูงสุดอันเกิดจากการผสมรวมของความฝันกับความจริงแห่งโลกภายนอก กล่าวคือ ต้องการแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิดภายในออกมาอย่างเสรีในทุกรูปแบบ โดยปราศจากการควบคุมใดๆทั้งสิ้น อ็องเดร เบรอตง เป็นผู้ริเริ่มเผยแพร่แนวคิดของกลุ่มเซอร์เรียลลิซึม เขาเคยเป็นนักเรียนแพทย์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ซึ่งทำให้ได้มีโอกาสศึกษาแนวคิดของซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ที่เซอร์เรียลลิซึมต่างเห็นว่า ทฤษฎีเกี่ยวกับจิตไร้สำนึกของฟรอยด์มีความสำคัญยิ่งต่อชีวิตและการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของมนุษย์ เบรอตงและพรรคพวกได้นำเอาวิธีการเชื่อมโยงเสรี (Free association) ของฟรอยด์มาประยุกต์ใช้กับศิลปะ โดยให้ศิลปินวาดรูปหรือเขียนสิ่งที่ลอยเข้ามาในความคิดโดยไม่ต้องสนใจเหตุผลตรรกะใดๆ งานศิลปะของเซอร์เรียลลิซึมจึงเป็นทั้งเนื้อหาและสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ผุดบังเกิดจากจิตไร้สำนึก (หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็นการสร้างสรรค์จากโลกภายในของศิลปินและโลกที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์ของโลกกายภาพ)

ด้วยความชอบของตัวผู้สร้างสรรค์ ในรูปแบบของการสร้างสรรค์ผลงานของ ลัทธิเซอร์เรียลลิซึม จึงมีอิทธิพลต่อการสร้างศิลปนิพนธ์ชุดนี้อย่างมากไม่ว่าจะเป็นแนวความคิดรวมไปถึงการจัดองค์ประกอบและการนำเสนอเรื่องราว กลวิธีการสร้างสรรค์ที่จะช่วยให้ผู้สร้างสรรค์สามารถนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาตนเองและผลงานได้ดียิ่งขึ้น

2.3 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน

2.3.1 เรอเน่ ฟร็องซัว กีแลน มากิริต (René François Ghislain Magritte)

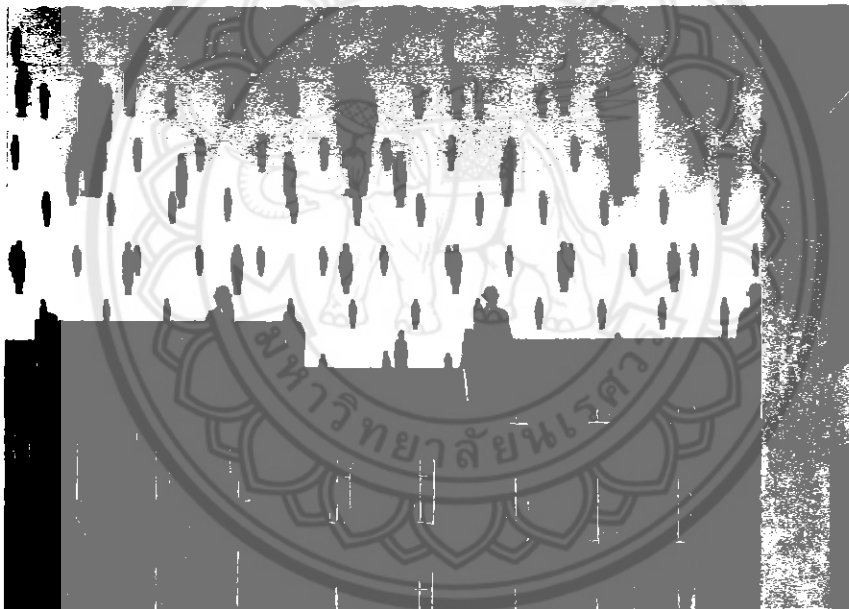

เรอเน่ ฟร็องซัว กีแลน มากิริต (René François Ghislain Magritte) หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อเรอเน่ มากิริต (21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2441 - 15 สิงหาคม พ.ศ. 2510) เป็นจิตรกรสัญชาติเบลเยียม มีชื่อเสียงจากการวาดภาพแนวเหนือจริง หรือ เซอร์เรียลลิซึม เขาเริ่มเป็นที่รู้จักจากผลงานที่ดูเฉลียวฉลาดและภาพวาดเหนือจริงที่ชวนกระตุ่นให้คิดผลงานของเขาเป็นที่ท้าทายต่อผู้เข้าชมที่ดูถูกความเป็นจริงตีกรอบไว้

ผลงานของมากิริตนั้นอยู่ในรูปแบบของเซอร์เรียลลิซึม ดังนั้นภาพวาดของมากิริตจึงมักจะขัดแย้งกับความเป็นจริง รวมไปถึงทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ด้วย โดย A.M.Hammacher ได้ยกตัวอย่างจากผลงานของมากิริต อย่างเช่นภาพ The False Mirror ที่แสดงให้เห็นถึงความจางใจที่จะลดทอนการทำงานตามธรรมชาติของลูกตา จุดที่น่าสังเกตก็คือ ลูกตานั้นไม่ได้มองมาที่ผู้ชม แต่นี่เป็นเพราะมากิริตหลีกเลี่ยงการทำงานที่แท้จริงของลูกตา ซึ่งก็คือ การมองเห็น แต่กลับแสดงแค่การสะท้อนกลับของมันเท่านั้น คือการสะท้อนกลับของท้องฟ้าและก้อนเมฆที่อยู่ในส่วนกระจกตา หรืออย่างภาพ The Castle in the Pyrenees ที่มากิริตพยายามจะหักล้างทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลก โดยสร้างสรรค์ออกมาเป็นปราสาทที่อยู่บนก้อนหินยักษ์ที่ลอยได้อย่างเหนือธรรมชาติ ซึ่งการวาดภาพของมากิริตนั้น เป็นเหมือนกับการแสดงออกทางปรัชญาของขบวนการที่เขาเข้าร่วมอย่างเซอร์เรียลลิซึม

ศิลปิน: เรอเน มากิริต. 1928 ชื่อผลงาน. the lovers
 (<https://board.postjung.com/943140.html>)

ศิลปิน: เรอเน มากิริต. 1953 ชื่อผลงาน. Golconda
 (<http://www.rene-magritte.com/golconde/>)

ตัวผู้สร้างสรรค์มีความประทับใจในเรื่องขององค์ประกอบที่มีความแปลกตา นอกจากผลงานของศิลปินจะมีคุณค่าทางสุนทรียภาพแล้ว ยังเป็นเครื่องมือที่แสดงออกถึงจินตนาการของตัวศิลปินเองที่อยู่เหนือจากความเป็นจริงอีกด้วย จึงทำให้ผู้สร้างสรรค์เกิดความบันเทิงใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดจากจินตนาการของตัวผู้สร้างสรรค์เอง

2.4 สรุปการค้นคว้ารวบรวมข้อมูล

จากประสบการณ์การค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความเข้าใจทำให้เกิดการสร้างสรรคงานศิลปะที่มีคุณค่ายิ่งขึ้น ในการศึกษาและรวบรวมข้อมูลทำให้เกิดความรู้และความเข้าใจในรูปแบบของงาน(Surrealism) ส่วนมากจะมีรูปแบบที่ไม่มีอยู่จริงในธรรมชาติและมีจุดมุ่งหมายในการนำเสนอสุนทรีย์ของรูปทรงและสีสันทที่แฝงความหมายและแนวคิดบางอย่างโดยการนำเสนอผ่านทาง รูปทรง แสงเงาที่ไม่มีอยู่จริงตามธรรมชาติแต่เกิดจากการใช้จินตนาการของตัวผู้สร้างสรรค์เอง เพื่อให้เกิดจินตภาพและความงามจนเกิดความน่าทึ่ง ทั้งนี้ อิทธิพลและแนวคิดในการสร้างสรรค์ จากการศึกษาค้นคว้าให้ได้แนวทางของรูปแบบ(Form) ที่มีลักษณะเฉพาะหรือเอกลักษณ์ของงานจิตรกรรม ได้แก่โครงสร้างต่างๆ เช่น โครงสร้างทางทัศนธาตุที่ประกอบไปด้วยเส้น สี รูปทรง แสงเงา ฯลฯ ที่จัดรวมเป็นเอกภาพในการปฏิบัติการสร้างสรรค์งานของผู้สร้างสรรค์ศิลป์นิพนธ์ชุด ตัวตนในจินตนาการ

บทที่ 3

กระบวนการและวิธีดำเนินการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์

การสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ชุด ภาพร่างในจินตนาการ มีจุดมุ่งหมายในการนำเสนอเรื่องราวของจินตนาการของตัวผู้สร้างสรรค์เองที่เกี่ยวข้องกับความปรารถนาต่างๆ ของตัวผู้สร้างสรรค์ อันเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความต้องการของตัวผู้สร้างสรรค์เองที่อยากให้เกิดขึ้นจริง ผ่านรูปแบบกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะ โดยใช้กระบวนการทางจิตกรรมบนผ้าใบ ที่มีทัศนธาตุเป็นสิ่งที่แสดงความรู้สึกลงและใช้หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ ประกอบกับมุมมอง กลวิธี และทัศนคติของผู้สร้างสรรค์ที่ใช้ในการดำเนินการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์

ศิลปะนิพนธ์ชุดนี้เป็นการวิจัยแบบสร้างสรรค์ อาศัยกระบวนการและวิธีดำเนินการสร้างสรรค์ดังนี้

1. การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์
2. ขั้นตอนการศึกษาข้อมูลการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์
3. ขั้นตอนและวิธีดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์

การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์

ในการดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานก่อนที่จะพัฒนามาเป็นผลงานในศิลปะนิพนธ์ชุดภาพร่างในจินตนาการ ได้มีการสร้างผลงานที่มีแนวความคิดเพื่อสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของตัวผู้สร้างสรรค์เองที่ไม่สามารถแสดงออกโดยการใช้สี

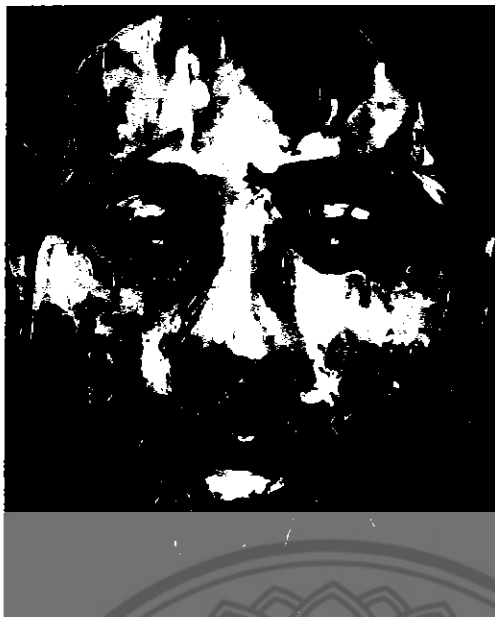
การดำเนินงานในระยะแรกมีความสับสนต่อการถ่ายทอดเพื่อแสดงออกทางอารมณ์ลงในผลงาน ทำให้ยังไม่เป็นที่พอใจต่อผู้สร้างสรรค์มากนัก จึงเป็นเหตุให้ปรับแก้ไขเนื้อหาภายในงานในระต่อมาได้มีการพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบของผลงานให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งมีการปรับแนวเรื่องจากในเชิงลบให้เป็นการนำเสนอองค์ประกอบที่แสดงเรื่องราวอันแฝงความหมายที่เป็นนามธรรมของสภาวะทางจิตใจมนุษย์ในการแสดงออกของอารมณ์ความรู้สึกภายในจิตใจ

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์
ชื่อผลงาน ความรู้สึกภายใน 1
ขนาด 110 × 120 เซนติเมตร
กลวิธี สีน้ำมันบนผ้าใบ

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์
ชื่อผลงาน ความรู้สึกภายใน 2
ขนาด 100 × 110 เซนติเมตร
กลวิธี สีพาสเทลบนผ้าใบ

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์
ชื่อผลงาน ความรู้สึกภายใน 3
ขนาด 100 × 110 เซนติเมตร
กลวิธี สีนํ้ามันบนผ้าใบ

ขั้นการศึกษาข้อมูลการสร้างสรรคผลงานศิลปนิพนธ์

1.การประมวลความคิด

การวิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึกของตนเองและทำความเข้าใจ ประกอบกับการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทำให้ความคิดของผู้สร้างสรรคตรงกับความต้องการที่จะสื่อสารลงบนผลงาน เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดในการสร้างภาษาแบบเฉพาะทางทัศนศิลป์ที่ผ่านการเห็นกับการสื่อความหมาย คือค่าของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างทัศนธาตุกับกฎเกณฑ์ทางการเห็น การรับรู้ทำหน้าที่เป็นตัวแปลความหรือสื่อข้อมูลจากการเห็นให้เป็นความหมายที่เข้าใจได้ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับศักยภาพในการรับรู้ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ทางการมองเห็นด้วย ศิลปนิพนธ์ชุดนี้จึงสร้างสรรคเพื่อสะท้อนสภาวะทางอารมณ์ความรู้สึก ที่มีการแสดงออกทางสีสันและผีแปรงผ่านอัตลักษณ์ของตนให้บุคคลอื่นเห็นด้วยสภาพการณ์ต่างๆ การสร้างผลงานยังต้องอาศัยส่วนประกอบทางศิลปะที่มีความสัมพันธ์กันทั้งรูปแบบและเนื้อหานำไปสู่การสร้างสรรคงานที่มีคุณค่าทางสุนทรียภาพ คือ องค์ประกอบศิลป์ หมายถึงศิลปะที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึกความคิดหรือความงามซึ่งประกอบด้วย ส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้นและส่วนที่เป็นการแสดงออกอันเป็นผลที่เกิดจากโครงสร้างทางวัตถุการสร้างสรรคงานศิลปะให้ได้ดีนั้น ผู้สร้างสรรคจะต้องทำความเข้าใจกับ

องค์ประกอบศิลป์เป็นพื้นฐานเสียก่อนไม่เช่นนั้นแล้วผลงานที่ออกมาจะไม่สมบูรณ์เท่าไรนักซึ่งองค์ประกอบหลักของศิลปะก็คือรูปทรงกับเนื้อหา (ชลุต นิม์เสมอ : องค์ประกอบของศิลปะ, 2541)

2. การศึกษาข้อมูลด้านรูปทรง(FORM)

รูปทรง คือ สิ่งที่มองเห็นได้ในงานทัศนศิลป์ เป็นส่วนที่สร้างขึ้นด้วยกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้นำ สี เส้น น้ำหนัก และ พื้นผิว โดยใช้สีน้ำมันในการสร้างงานจิตรกรรม รูปทรงให้ความพอใจต่อความรู้สึกสัมผัส โดยถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งมีชีวิต รูปทรงคือส่วนที่เป็นกายที่สามารถรับรู้เห็นสัมผัสได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือโครงสร้างทางรูปและโครงสร้างทางวัตถุ

2.1. โครงสร้างทางรูป

โครงสร้างทางรูป ได้แก่ ส่วนที่เป็นเรื่องของทัศนธาตุ(Visual Element) ที่รวมกันเป็นรูปร่างรูปทรงของสิ่งทั้งหลายตามสิ่งที่ตาเห็น เป็นเอกภาพประกอบด้วย

2.1.1. ผู้สร้างสรรค์ใช้สีทั้งวรรณะเย็นและร้อน ที่มีความหลากหลาย เช่น สีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน สีส้มสีม่วงสีเขียวสีส้มแดงสีม่วงแดงสีเขียวเหลืองสีเขียวน้ำเงินสีม่วงน้ำเงินสีส้มเหลือง ฯลฯ เพื่อให้สะดุดตา เกิดความน่าสนใจงานศิลปะ อันเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึก

2.1.2. เส้น ผู้สร้างสรรค์นำเส้นมานำเสนอผ่านรูปทรงเพื่อสร้างความขัดแย้ง และความประสานกลมกลืนให้เกิดขึ้นในผลงาน

2.1.3. ค่าน้ำหนักแสงเงา ผู้สร้างสรรค์นำ ความอ่อน กลาง แก่ของน้ำหนัก มาสร้างมิติให้เกิดความรู้สึก สูง ต่ำ หนา บาง แก่ วัตถุในภาพและใช้สร้างมิติแห่งความรู้สึกด้านระยะใกล้ไกลของวัตถุในภาพให้เกิดความแตกต่างระหว่างรูปและพื้น หรือรูปทรงกับที่ว่าง มีความรู้สึกเคลื่อนไหวด้วยแสงเงา ทำให้เกิดความกลมกลืนประสานกันของภาพ

2.2. โครงสร้างทางวัตถุ

โครงสร้างทางวัตถุ ได้แก่ วัสดุที่ใช้ในการสร้างรูป เช่น สี ดิน หิน ไม้ กระดาษ โลหะรวมถึงกลวิธีที่ใช้กับวัสดุเหล่านั้นด้วย เช่น การระบาย การปั้น การแกะสลัก การทอ ฯลฯ ในสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ เป็นการสร้างผลงานทางทัศนศิลป์ประเภทจิตรกรรมแบบแสดงความรู้สึก ในลักษณะแบบรูปธรรม ที่ใช้สีน้ำมันในการระบายลงบนผ้าใบ

3. การศึกษาข้อมูลด้านเนื้อหา(CONTENT)

เนื้อหา คือ องค์ประกอบที่เป็นนามธรรม หรือโครงสร้างทางจิต ตรงกันข้ามกับส่วนที่เป็นรูปทรง หมายถึงผลที่ได้รับจากงานศิลปะ โดยเนื้อหาให้ความพอใจต่อความรู้สึกทางจิตใจและอารมณ์โดยถ้า

เปรียบเทียบกับสิ่งมีชีวิต เนื้อหาคือส่วนที่รับรู้ในเรื่องของความหมาย อารมณ์ และความรู้สึกที่แสดงออกผ่านรูปทรงโดยมีองค์ประกอบหลักอยู่ 3 ส่วน คือ

3.1. เรื่อง สิ่งที่ผู้สร้างสรรค์สรรหามาเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างงานศิลปะในรูปแบบที่เป็น "รูปธรรม" คือเรื่อง อารมณ์ความรู้สึกอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน

3.2. แนวเรื่อง เป็นการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ในลักษณะต่างๆ ของตัวผู้สร้างสรรค์เอง ที่มีบุคลิกภาพและอัตลักษณ์ภายนอกสะท้อนมาจากจิตไร้สำนึกภายใน มีความรู้สึกและความปรารถนาต่างๆ เช่น ความเสียใจ ความรัก ความกดดัน ซึ่งบางครั้งไม่สามารถที่จะแสดงออกมาได้

3.3. เนื้อหา คือส่วนที่แสดงออกผ่านรูปทรงทางศิลปะ(Artistic Form) เป็นการนำเสนอองค์ประกอบที่แสดงเรื่องราวอันแฝงความหมายที่เป็นนามธรรมของสภาวะความต้องการ ผ่านสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความปรารถนาต่างๆ ในจิตใจที่คิดว่ามีคุณค่าสำหรับการดำรงชีวิตของตนในสังคมผ่านอัตลักษณ์ด้วยสภาพการณ์

ต่างๆ อย่างเป็นเอกภาพในเชิงบวกสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ

1. เนื้อหาภายใน หรือเนื้อหาทางรูปทรง
2. เนื้อหาภายนอก หรือเนื้อหาทางเรื่องราว สัญลักษณ์

เนื้อหาภายใน เป็นเนื้อหาที่เกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุในรูปทรงเป็นเนื้อหาของรูปทรงโดยตรง เนื้อหาประเภทนี้จะให้อารมณ์สุนทรีย์ภาพแก่ผู้ดู เป็นอารมณ์ทางศิลปะที่บริสุทธิ์ เป็นลักษณะจิตวิสัย เป็นพลัง ความรู้สึกส่วนตัวเป็นบุคลิกภาพการแสดงออกของผู้สร้างสรรค์ ประกอบด้วย

1. เอกภาพ(Unity) เป็นเรื่องชีวิตประจำวันของผู้สร้างสรรค์ที่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งรูปแบบและเนื้อหา
2. ความสมดุล(Balance) เป็นความสมดุลแบบสองข้างไม่เท่ากัน (Asymmetrical Balance) คือ การจัดองค์ประกอบของศิลปะทั้งสองข้างแกนสมมติมีขนาดสัดส่วนไม่เหมือนกัน ไม่เท่ากัน แต่สมดุลกันในความรู้สึก
3. จุดเด่น(Dominance) ผู้สร้างสรรค์ใช้ภาพเหมือนตัวเองเป็นจุดเด่นในงาน และสร้างจุดรองโดยใช้วัตถุขนาดต่างๆ มาผลักระยะให้มีความใกล้เคียง
4. ความกลมกลืน(Harmony) ผู้สร้างสรรค์สร้างความกลมกลืนโดยใช้ค่าน้ำหนักแสงเงาและวาดสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงรสนิยมให้มีความสอดคล้องกับเรื่องราว
5. ความขัดแย้ง(Contrast) ผู้สร้างสรรค์ใช้วรรณะสีร้อนและวรรณะสีเย็นในการสร้างความขัดแย้งในผลงานให้เกิดความน่าสนใจ

เนื้อหาภายนอก เป็นเรื่องของตัวผู้สร้างสรรค์เองที่เป็นผู้ศึกษาทำงานศิลปะ มีความชอบในการจินตนาการเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นและอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเอง และมีการนำสิ่งเหล่านี้มาเป็นต้นแบบในการวาดรูปตนเองชีวิตประจำวันโดยทั้งนี้ลักษณะของงานและเจตนาในการแสดงออกของผู้สร้างสรรค์โดยต้องการเน้นเนื้อหาด้วยเรื่อง

การเน้นเนื้อหาด้วยเรื่อง คือ การใช้เรื่องที่ตรงกับเนื้อหา และเป็นตัวแสดงเนื้อหาของงานโดยตรง ผู้สร้างสรรค์ใช้จินตนาการที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตนเป็นเนื้อหาของงาน จึงนำตนเองที่มีรสนิยมและความปรารถนาในแบบเฉพาะตน และสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์มาสร้างให้เกิดความงามขึ้นในผลงานเป็นความงามที่มีอยู่ในเรื่อง

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

ในการดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์มีการรวบรวมจดบันทึกข้อมูล และรายละเอียดระหว่างการท า เพื่อให้อธิบายขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน ดังนี้

1. ส่วนประกอบในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์
2. วิธีดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

1. ส่วนประกอบในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

1.1. วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์

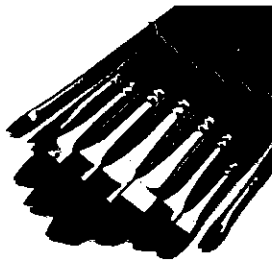
ประกอบด้วย เฟรมผ้าใบแคนวาส, ภาตรองสี, พู่กัน, ถังใส่น้ำ, ผ้าสำหรับเช็ดพู่กัน, สีอคริลิก, ปากกา, ดินสอสี และเกรียงผสมสี

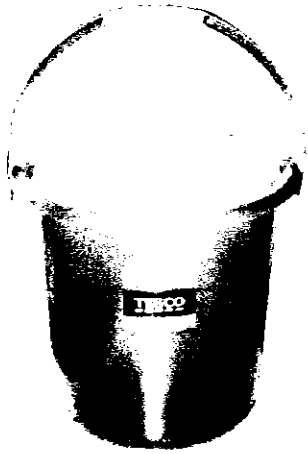
เฟรมผ้าใบแคนวาส

ภาตผสมสี

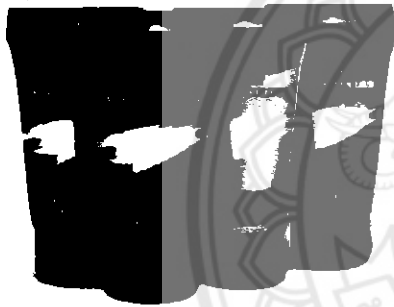
พู่กัน

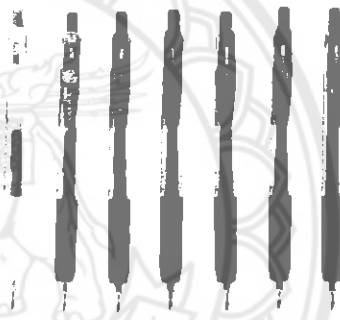
ถังใส่น้ำ

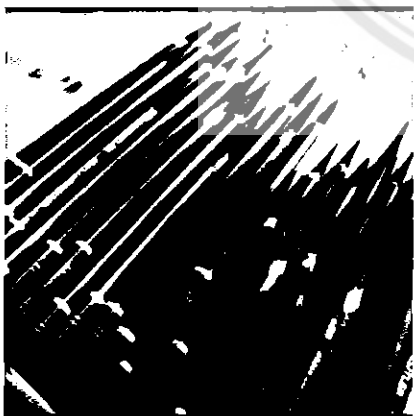
ผ้าสำหรับเช็ดฟูกกัน

สื่อดีลิค

ปากกา

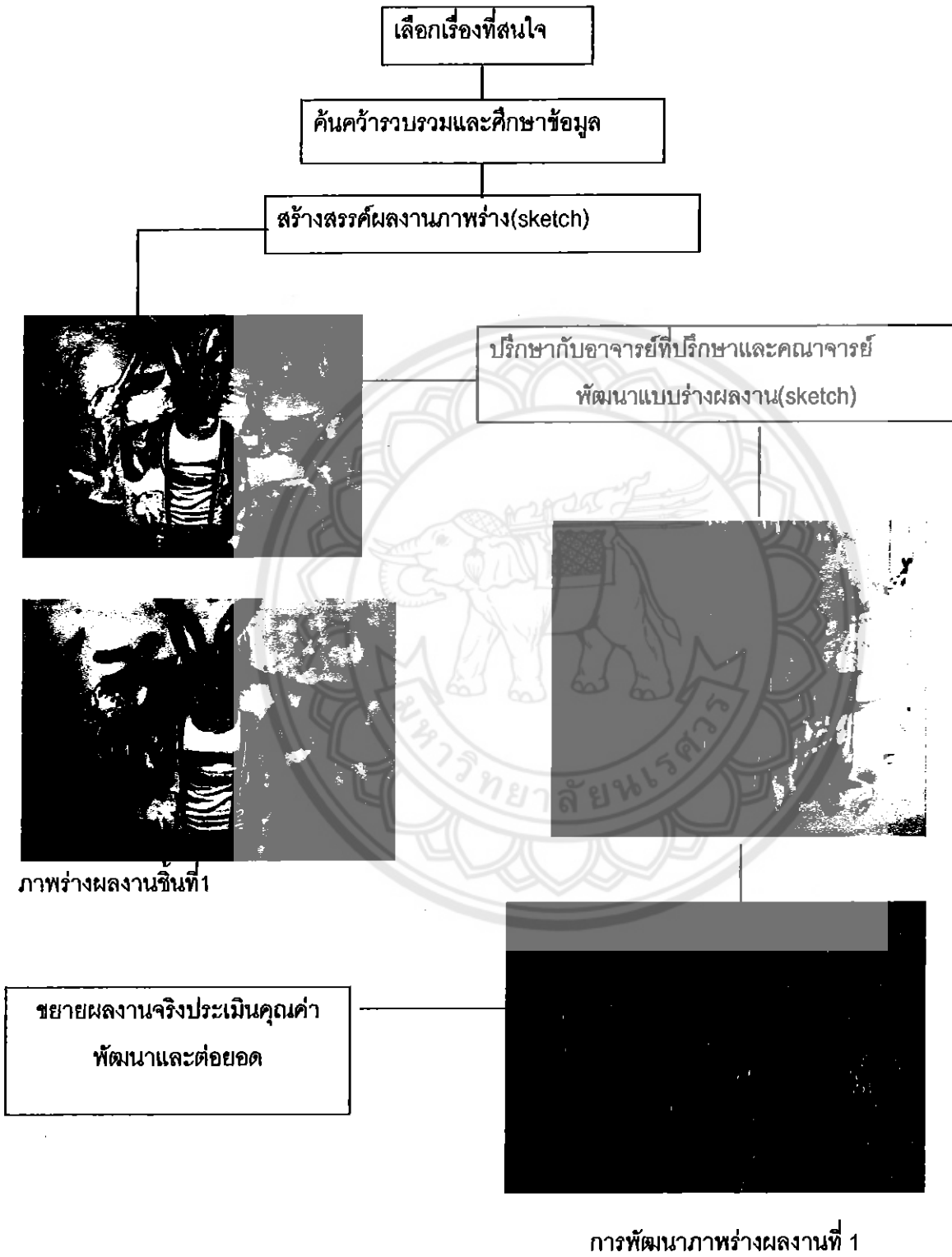
ดินสอEE

เกรียงผสมสี

2.วิธีดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์

ผู้สร้างสรรค์มีวิธีในการดำเนินการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

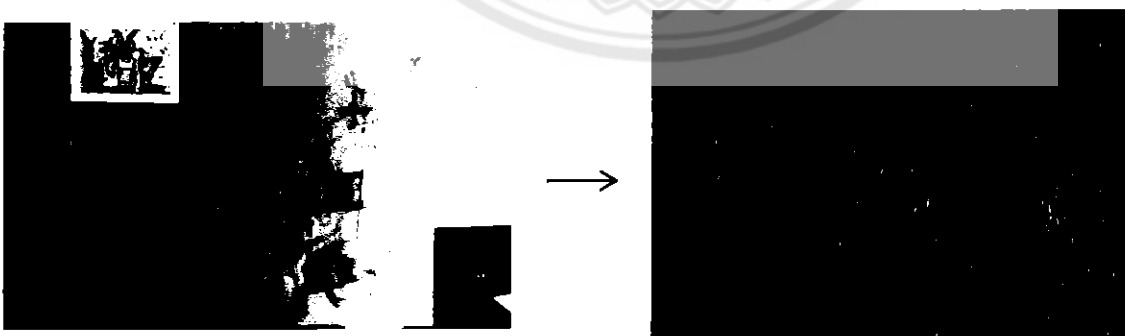
ขั้นตอนการทำภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์แต่ละชิ้น อาศัยการถ่ายภาพและการวาดเส้นแล้วนำมาปรับแก้ไขในโปรแกรม Photoshop เป็นหลักในการสร้างภาพร่าง(sketch)

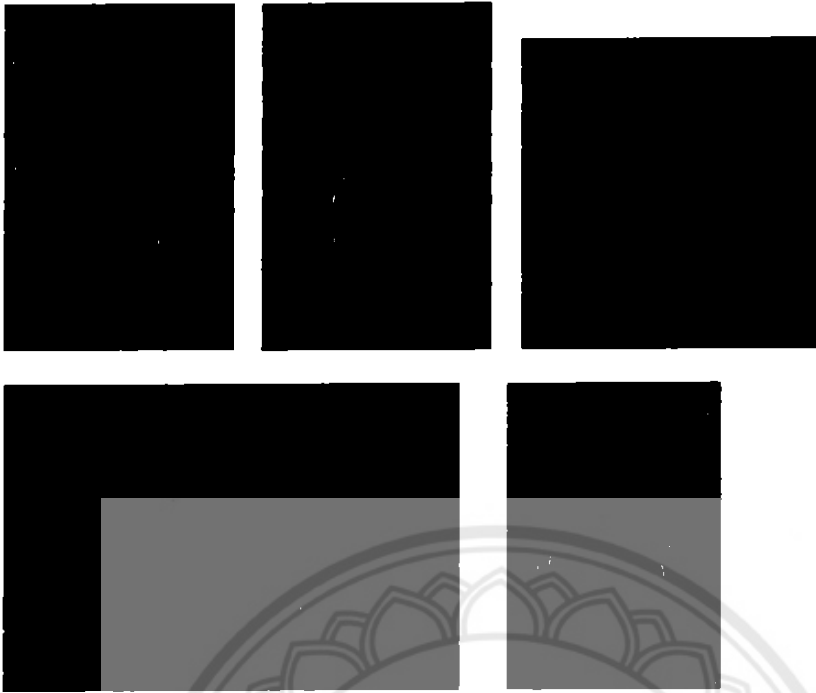
ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ สำหรับการขยายภาพร่างเป็นผลงานจริง จำเป็นต้องมีการเตรียมเฟรมผ้าใบเพื่อให้ง่ายต่อการสร้างสรรค์ จึงจะร่างภาพได้แล้วลงสีและแกะรายละเอียดในลำดับต่อไป

ขั้นตอนการร่างและเริ่มdrawingภาพรวมแบบคร่าวๆเพื่อให้เห็นแสงเงาที่จะใช้

ขั้นตอนการแกะรายละเอียดในผลงานที่ละส่วนตามภาพร่างผลงาน(sketch)

ขั้นตอนการเก็บรายละเอียดในผลงานที่ละส่วนตามภาพร่างผลงาน(sketch)

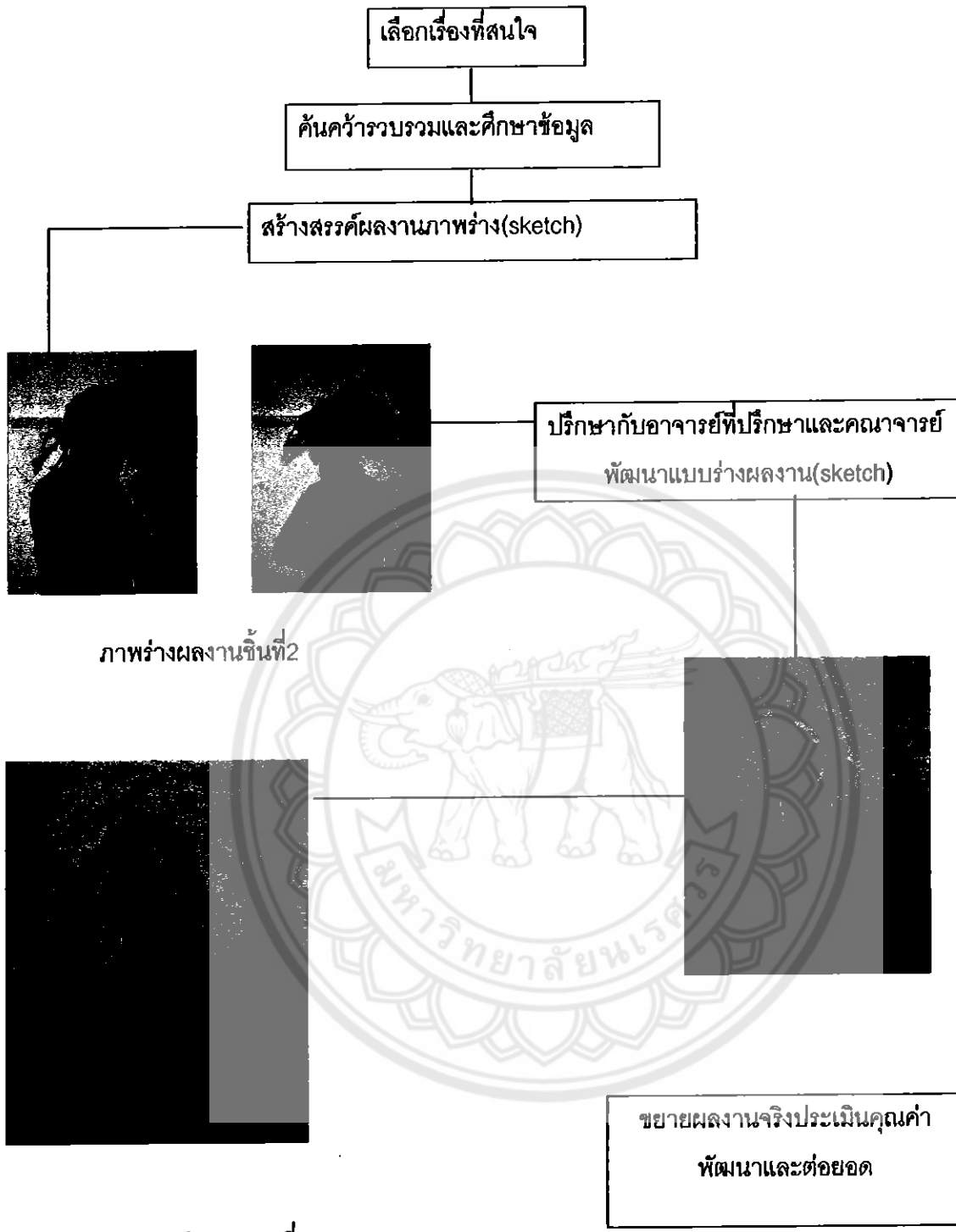

ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ในศิลปนิพนธ์ชุด ภาพร่างในจินตนาการ

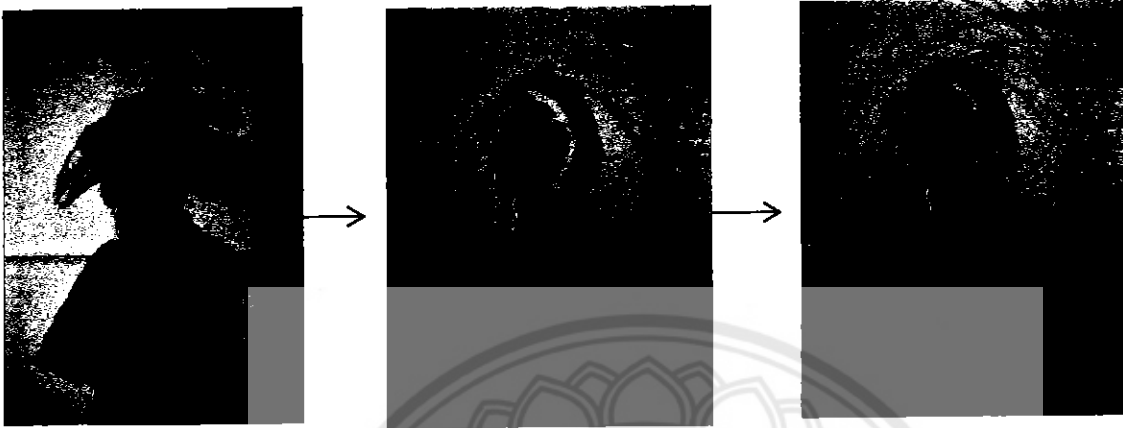
ชื่อภาพ ตัวตนในอุดมคติ

กลวิธี การวาดเส้น

ขนาด 100 × 110 เซนติเมตร

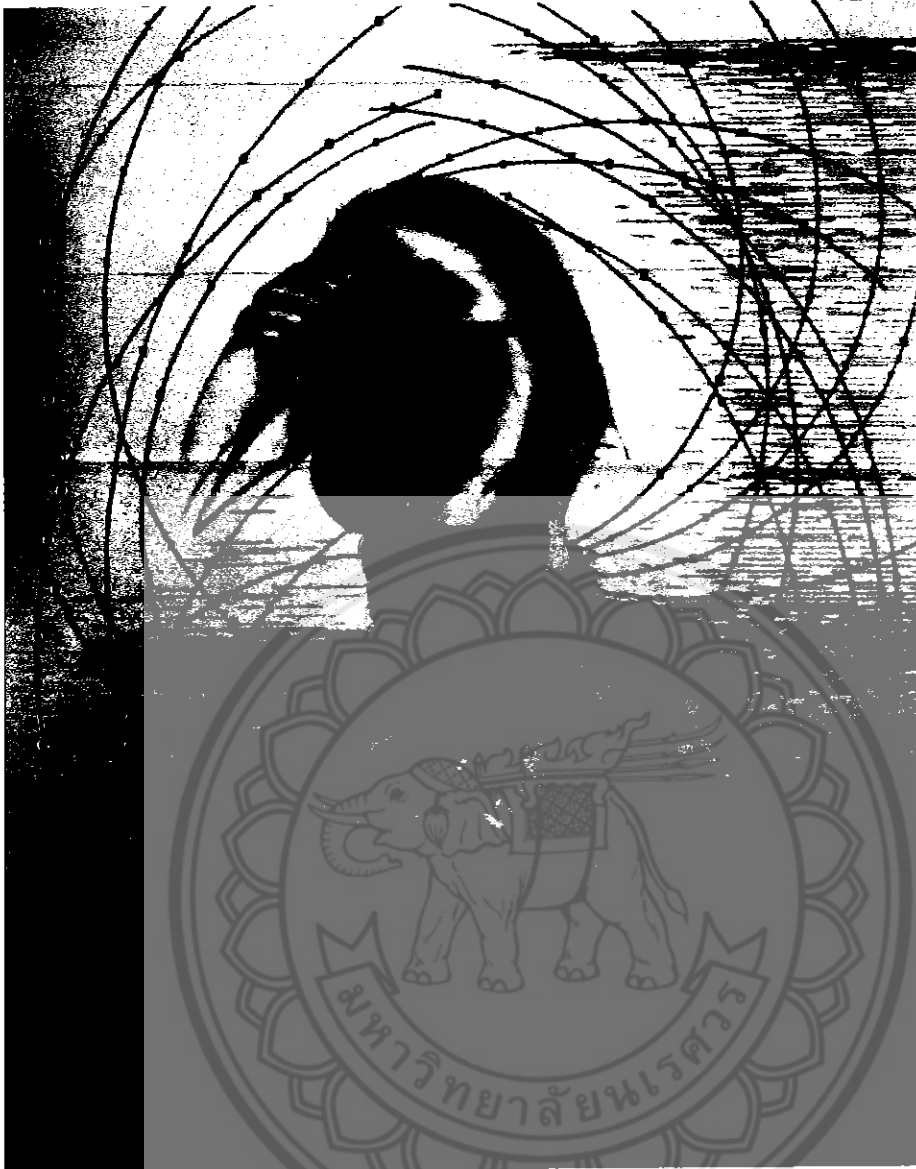
ขั้นตอนการทำภาพร่างผลงานศิลปะขั้นต้น อาศัยการถ่ายภาพและการวาดเส้นแล้วนำมาปรับแก้ไขในโปรแกรม Photoshop เป็นหลักในการสร้างภาพร่าง(sketch)

ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ศิลปะขั้นต้น สำหรับการขยายภาพร่างเป็นผลงานจริง จำเป็นต้องมีการเตรียมเฟรมผ้าใบเพื่อให้ง่ายต่อการสร้างสรรค์ จึงจะร่างภาพได้แล้วลงสีและแกะรายละเอียดในลำดับต่อไป

ขั้นตอนการร่างและเริ่มdrawingภาพรวมแบบคร่าวๆเพื่อให้เห็นแสงเงาที่จะใช้และแกะรายละเอียดในผลงานที่ละส่วนตามภาพร่างผลงาน(sketch)และขั้นตอนการแกะรายละเอียดในผลงานที่ละส่วนตามภาพร่างผลงาน(sketch)

ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ในศิลปนิพนธ์ชุด ภาพร่างในจินตนาการ

ชื่อภาพ ตัวตนในอุดมคติ2

กลวิธี การวาดเส้น

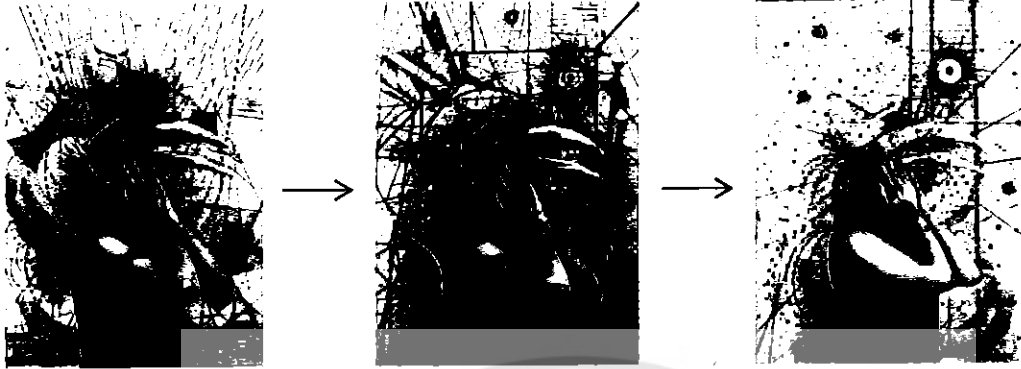
ขนาด 140x110 เซนติเมตร

ภาพร่างผลงานชิ้นที่3

การพัฒนาภาพร่างผลงานที่ 3

ขั้นตอนการทำภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์แต่ละชิ้น อาศัยการถ่ายภาพและการวาดเส้นแล้วนำมาปรับแก้ไขในโปรแกรม Photoshop เป็นหลักในการสร้างภาพร่าง(sketch)

ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ สำหรับการขยายภาพร่างเป็นผลงานจริง จำเป็นต้องมีการเตรียมเฟรมผ้าใบเพื่อให้ง่ายต่อการสร้างสรรค์ จึงจะร่างภาพได้แล้วลงสีและแกะเก็บรายละเอียดในลำดับต่อไป

ขั้นตอนการร่างและเริ่มdrawingภาพรวมแบบคร่าวๆเพื่อให้เห็นแสงเงาที่จะใช้และเก็บรายละเอียดในผลงานที่ละส่วนตามภาพร่างผลงาน(sketch)และขั้นตอนการเก็บรายละเอียดในผลงานที่ละส่วนตามภาพร่างผลงาน(sketch)

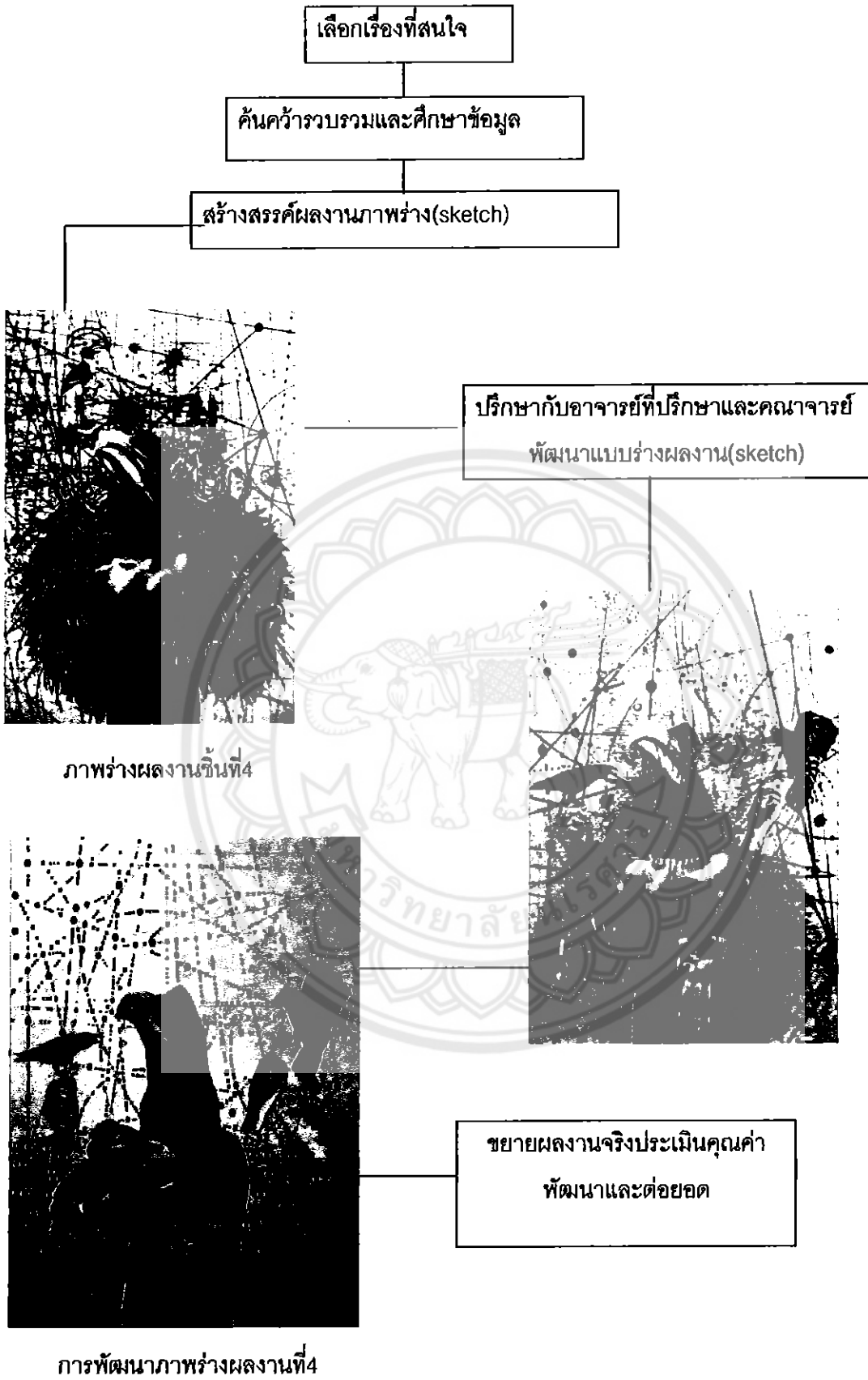

ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ในศิลปนิพนธ์ชุด ภาพร่างในจินตนาการ

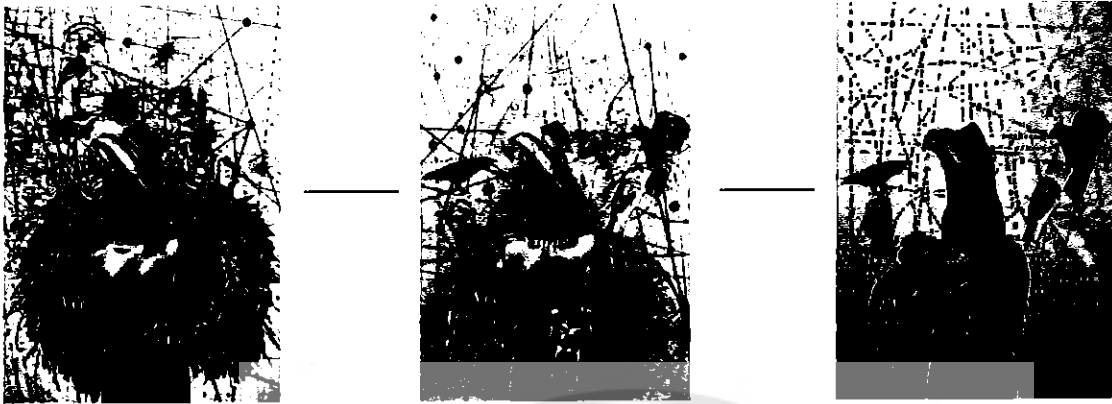
ชื่อภาพ ตัวตนในอุดมคติ3

กลวิธี การวาดเส้น

ขนาด 140x110 เซนติเมตร

ขั้นตอนการทำภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์แต่ละชิ้น อาศัยการถ่ายภาพและการวาดเส้นแล้วนำมาปรับแก้ไขในโปรแกรม Photoshop เป็นหลักในการสร้างภาพร่าง(sketch)

ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ สำหรับการขยายภาพร่างเป็นผลงานจริง จำเป็นต้องมีการเตรียมเฟรมผ้าใบเพื่อให้ง่ายต่อการสร้างสรรค์ จึงจะร่างภาพได้แล้วลงสีและแกะเก็บรายละเอียดในลำดับต่อไป

ขั้นตอนการร่างและเริ่มdrawingภาพรวมแบบคร่าวๆเพื่อให้เห็นแสงเงาที่จะใช้และเก็บรายละเอียดในผลงานที่ละส่วนตามภาพร่างผลงาน(sketch)และขั้นตอนการเก็บรายละเอียดในผลงานที่ละส่วนตามภาพร่างผลงาน(sketch)

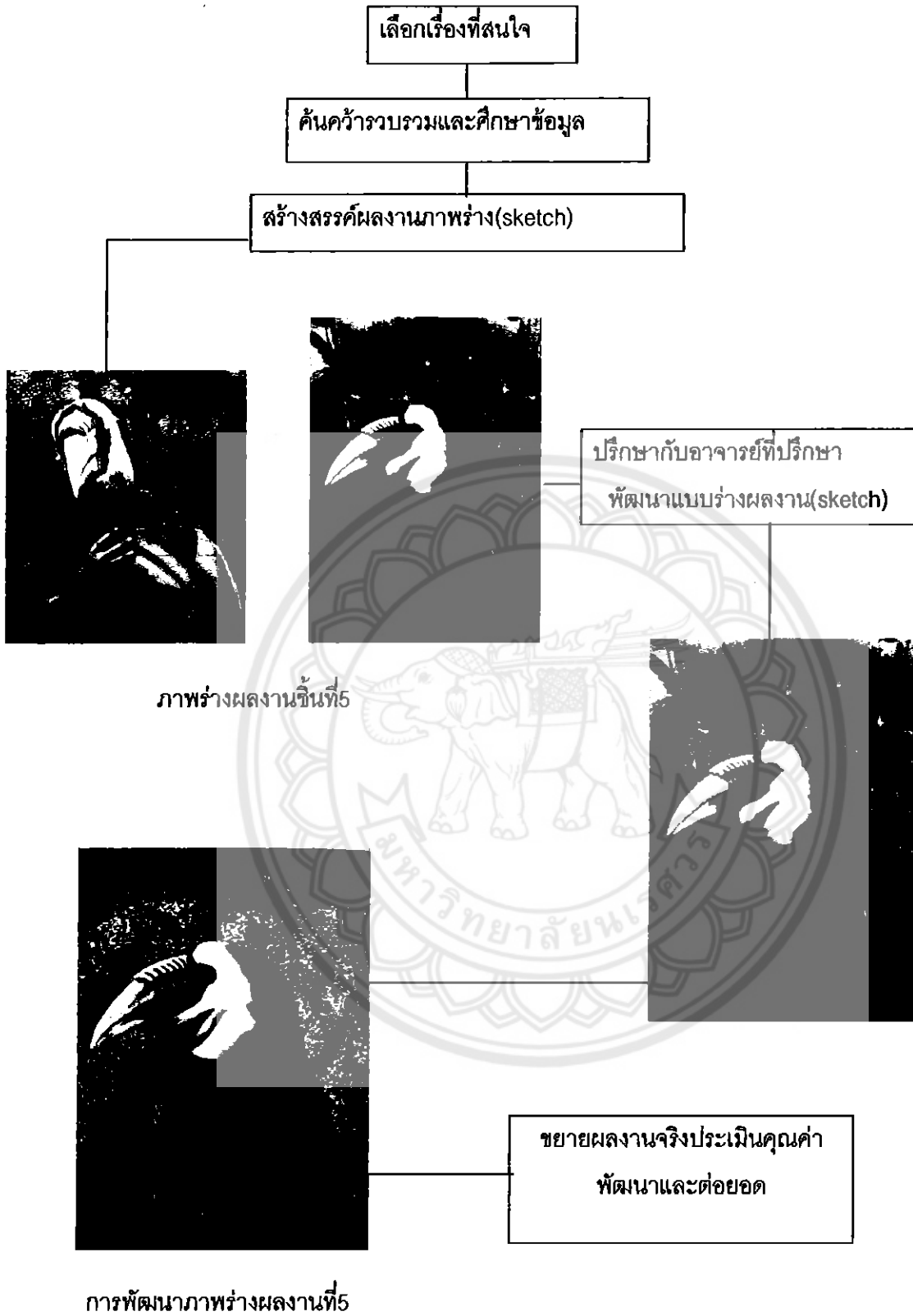

ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ในศิลปนิพนธ์ชุด ภาพร่างในจินตนาการ

ชื่อภาพ ตัวตนในอุดมคติ4

กลวิธี การวาดเส้น

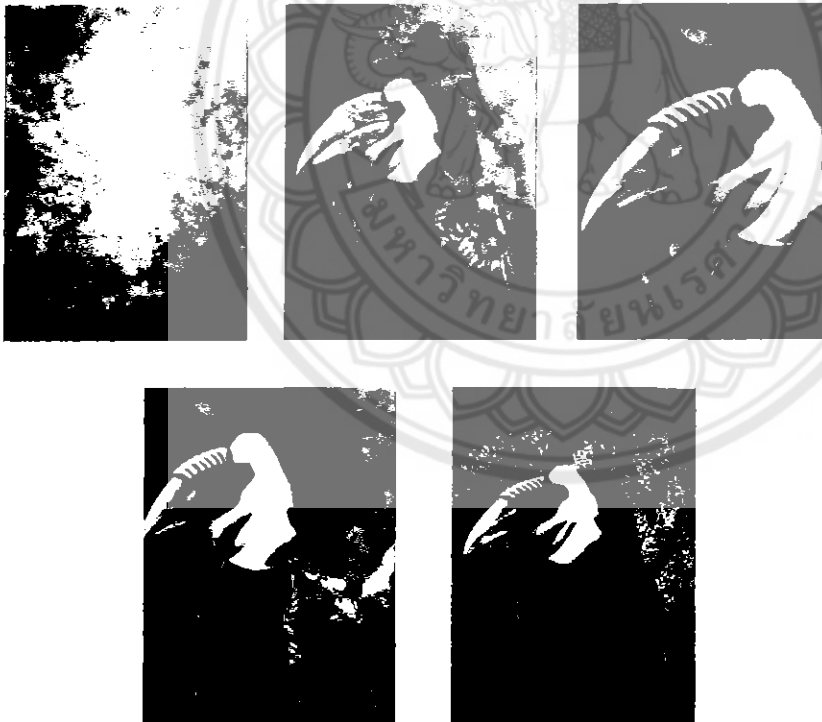
ขนาด 130x180 เซนติเมตร

ขั้นตอนการทำภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์แต่ละชิ้น อาศัยการถ่ายภาพและการวาดเส้นแล้วนำมาปรับแก้ไขในโปรแกรม Photoshop เป็นหลักในการสร้างภาพร่าง(sketch)

ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ สำหรับการขยายภาพร่างเป็นผลงานจริง จำเป็นต้องมีการเตรียมเฟรมผ้าใบเพื่อให้ง่ายต่อการสร้างสรรค์ จึงจะร่างภาพได้แล้วลงสีและแกะเก็บรายละเอียดในลำดับต่อไป

ขั้นตอนการร่างและเริ่มdrawingภาพรวมแบบคร่าวๆเพื่อให้เห็นแสงเงาที่จะใช้และเก็บรายละเอียดในผลงานที่ละส่วนตามภาพร่างผลงาน(sketch)และขั้นตอนการเก็บรายละเอียดในผลงานที่ละส่วนตามภาพร่างผลงาน(sketch)

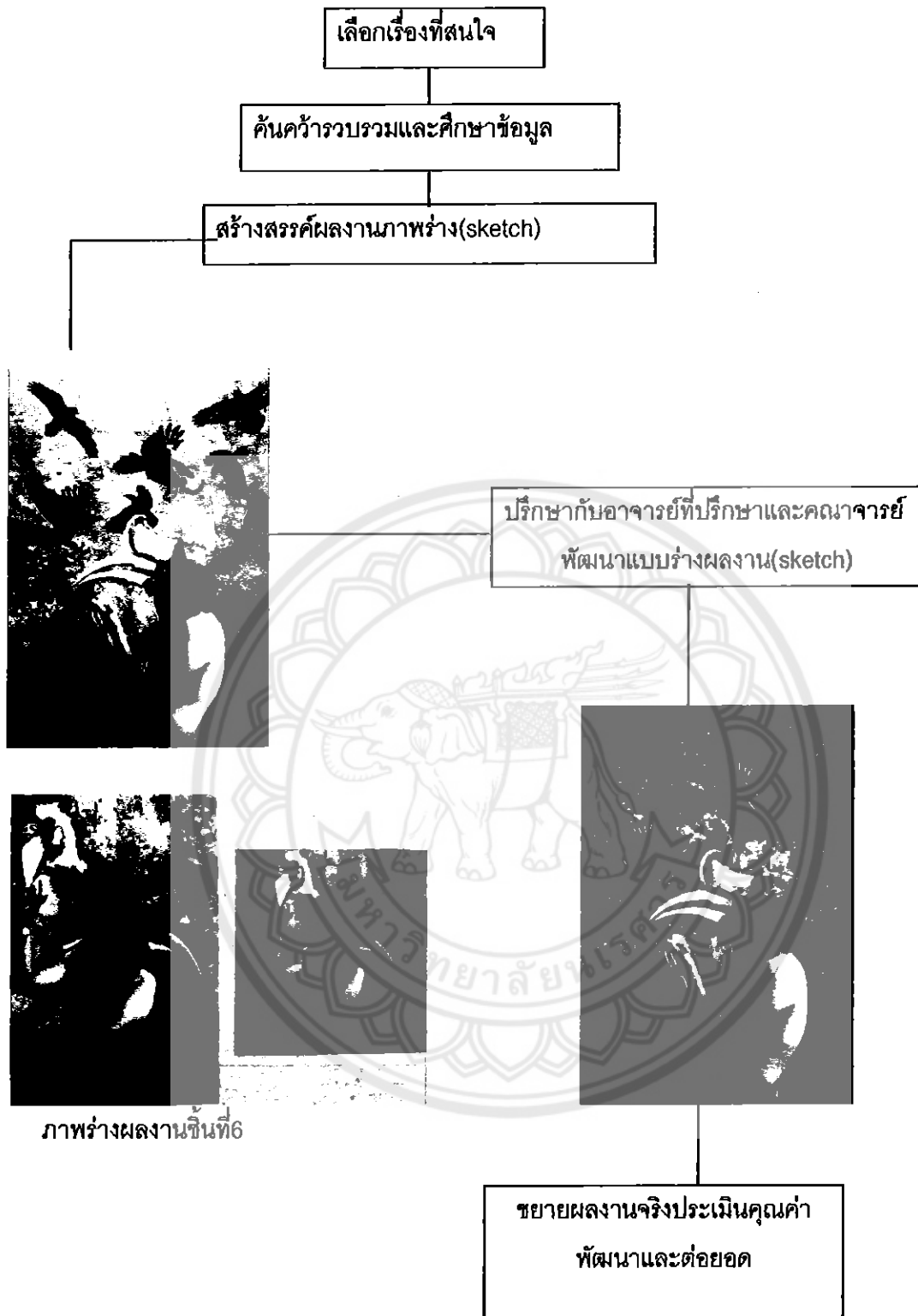

ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ในศิลปนิพนธ์ชุด ภาพร่างในจินตนาการ

ชื่อภาพ ตัวตนในอุดมคติ5

กลวิธี การวาดเส้น

ขนาด 150x110 เซนติเมตร

ขั้นตอนการทำภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์แต่ละชิ้น อาศัยการถ่ายภาพและการวาดเส้นแล้วนำมาปรับแก้ไขในโปรแกรม Photoshop เป็นหลักในการสร้างภาพร่าง(sketch)

ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ สำหรับการขยายภาพร่างเป็นผลงานจริง จำเป็นต้องมีการเตรียมเฟรมผ้าใบเพื่อให้ง่ายต่อการสร้างสรรค์ จึงจะร่างภาพได้แล้วลงสีและแกะเก็บรายละเอียดในลำดับต่อไป

ขั้นตอนการร่างและเริ่มdrawingภาพรวมแบบคร่าวๆเพื่อให้เห็นแสงเงาที่จะใช้และเก็บรายละเอียดในผลงานที่ละส่วนตามภาพร่างผลงาน(sketch)และขั้นตอนการเก็บรายละเอียดในผลงานที่ละส่วนตามภาพร่างผลงาน(sketch)

ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ในศิลปนิพนธ์ชุด ภาพร่างในจินตนาการ

ชื่อภาพ ตัวตนในอุดมคติ6

กลวิธี การวาดเส้น

ขนาด 175x135 เซนติเมตร

บทที่ 4

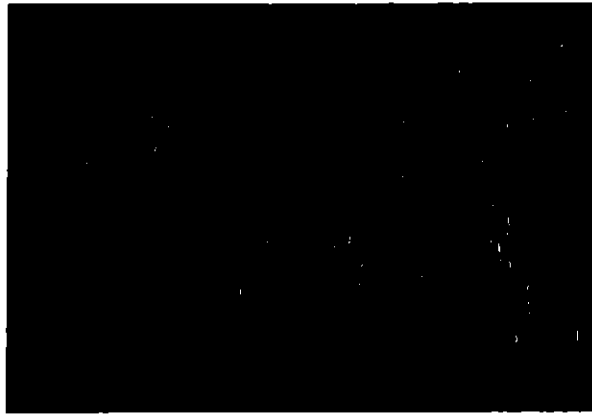
การรายงานผลและการวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์

จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด ตัวตนในจินตนาการนั้น จำเป็นต้อง มีการวิเคราะห์คุณค่าศิลปะในการสร้างผลงาน เพื่อรายงานผลและอธิบายผลการดำเนินงาน ซึ่งจะทำให้ เกิดความเข้าใจในแนวความคิด ขั้นตอนกระบวนการทำงานทางกลวิธีของผู้สร้างสรรค์ อย่างเป็นระบบและมีแบบแผนในการดำเนินงาน อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจความหมายที่เป็นสัญลักษณ์เฉพาะในผลงาน อันเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นจากองค์ความรู้ของผู้สร้างสรรค์ และถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานทางศิลปะ ที่มีคุณค่าทางสุนทรียภาพ มีประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้ การวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ดังกล่าวนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้มีการกำหนดแนวทางที่เป็นหลักการวิเคราะห์ โดยมีกระบวนการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ การสร้างสรรคงานศิลปะอย่างมีจินตนาการทางความคิด กระบวนการสร้างสรรค์จึงมีจุดเริ่มต้น มีการพัฒนา และมีที่สิ้นสุดเป็นขั้นตอนที่สอดคล้องต่อเนื่องกันโดยกำหนดเป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ได้ ดังนี้

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์

ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างผลงานศิลปนิพนธ์จำนวน 5 รูป โดยทำการวิเคราะห์ประเด็นจำนวน 4 ประเด็น ดังนี้

1. องค์ประกอบของศิลปะ
2. เนื้อหา(Content)
3. การวิเคราะห์ทางกลวิธี
4. สัญลักษณ์

ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ในศิลปนิพนธ์ชุด ภาพร่างในจินตนาการ

ชื่อภาพ ตัวตนในอุดมคติ

กลวิธี drawing

ขนาด 100 × 110 เซนติเมตร

1. การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

1.1 การวิเคราะห์รูปทรง(Form)

1.1.1 โครงสร้างทางรูป

1) สี เป็นสิ่งที่ปรากฏในงานที่ผู้สร้างสรรค์ใช้สีทั้งวรรณะเย็นและร้อน ที่มีความหลากหลาย เช่น สีแดง สีส้ม สีเหลือง สีนํ้าเงิน สีม่วง สีส้มแดง สีม่วงแดง สีส้มเหลือง ฯลฯ เพื่อให้สะดุดตา เกิดความน่าสนใจงานศิลปะอันเป็นทัศนธาตุสำคัญอย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึก

สีเหลือง เป็นสีแห่งความเบิกบาน เริงอารมณ์ และเรียกร้องความสนใจ ให้ความรู้สึกแจ่มใส ความร่าเริง ความสนุกสนาน การแผ่กระจาย อำนาจบารมี รู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้น

สีแดง ● เป็นสีที่สร้างความตื่นเต้น และกระตุ้นสมอง สีแดงปานกลางแสดงถึงความรู้สึก
ดี ความมีชีวิต ความรัก ความสำคัญ สร้างความรู้สึกที่รุนแรง ให้ความรู้สึกที่ร้อน กระตุ้น
ท้าทาย เคลื่อนไหว ตื่นเต้น ไร้ใจ มีพลัง

สีม่วง ● ให้ความรู้สึก มีเสน่ห์ น่าติดตาม ไร้ลับ ซ่อนเร้น มีอำนาจ มีพลังแฝงอยู่ ความรัก
ความสงบ ความสูงศักดิ์ เป็นสีที่ปลอดภัย และช่วยลดความเครียด

สีเทา ● เป็นผู้สร้างสรรค์นำมาสร้างให้ความรู้สึก สงบ ความเงียบ สุขภาพ สุขุม ถ่อมตน

สีขาว ให้ความรู้สึก บริสุทธิ์ สะอาด สดใส เบาบาง อ่อนโยน เปิดเผย การเกิดความรัก
ความหวัง ความจริง ความเมตตา ความศรัทธา ความดีงาม

สีชมพู ● ความนุ่มนวล ความอ่อนโยน ความไร้เดียงสา ความอ่อนเยาว์ การดูแลเอาใจใส่ การ
ทะนุถนอม ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จิตใจดี ความหวาน ความบอบบาง ความรัก
มิตรภาพ เสน่ห์ สุขภาพที่ดี ความอ่อนไหวทางอารมณ์

2) เส้น ผู้สร้างสรรค์นำเส้นมานำเสนอผ่านรูปทรงเพื่อสร้างความขัดแย้ง และ

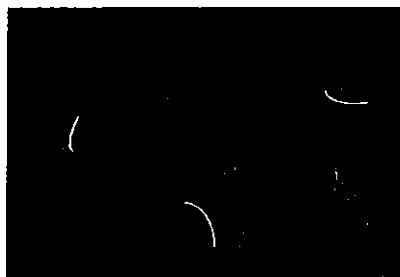
ความ

ประสานกลมกลืนให้เกิดขึ้นในผลงานประกอบด้วย

เส้นแนวตั้งหรือตั้ง ให้ความรู้สึก
ทางความสูง สง่า มั่นคง แข็งแรง
หนักแน่น เป็นสัญลักษณ์ของความ
ที่ตรง

เส้นนอน ให้ความรู้สึกทางความ
กว้าง สงบ ราบเรียบ ผ่อนคลาย
เส้นเฉียงหรือเส้นทแยงมุม ให้
ความรู้สึก เคลื่อนไหว รวดเร็ว ไม่
มั่นคง

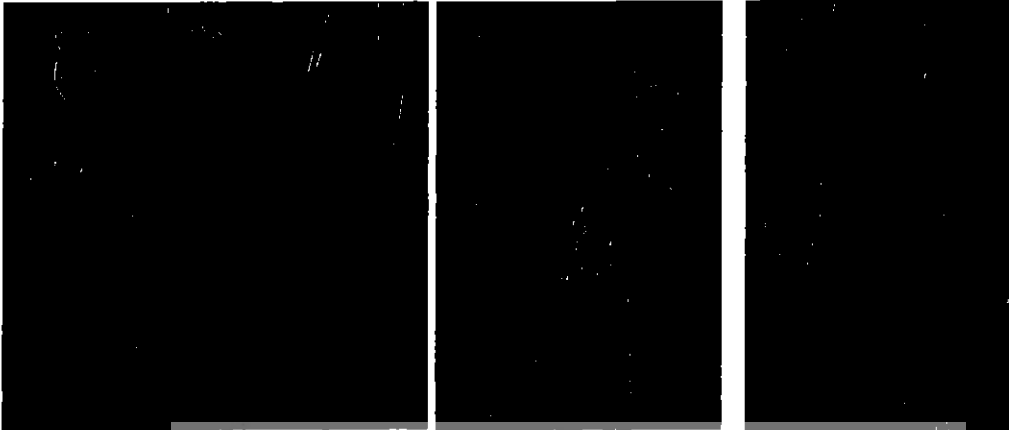
เส้นโค้งให้ความรู้สึกมีการเคลื่อนไหว สบาย
เปลี่ยนแปลงได้เคลื่อนไหวสร้างความ กลมกลืนใน

การเปลี่ยนทิศทางโดยเส้นต่างๆแทรกผสมจนกลมกลืนไปกับรูปร่างรูปทรง

3) ค่าน้ำหนักแสงเงา ผู้สร้างสรรค์นำ ความอ่อนกลาง แก่ของน้ำหนัก มาสร้างมิติให้เกิดความรู้สึก สูง ต่ำ หนา บาง แก่ วัตถุในภาพและใช้สร้างมิติแห่งความรู้สึกด้านระยะใกล้ไกลของวัตถุในภาพให้เกิดความแตกต่างระหว่างรูปและพื้น หรือรูปทรงกับที่ว่าง มีความรู้สึกเคลื่อนไหวด้วยแสงเงา ทำให้เกิดความกลมกลืนประสานกันของภาพ

4) พื้นผิว ผู้สร้างสรรค์ใช้การ วาดเส้น ด้วยปากกา ที่ทำให้เกิดพื้นผิวของสิ่งต่างๆเช่น ผิวหนังของมนุษย์ พื้นผิวเครื่องประดับ ผ้า พื้นผิววัตถุที่มีความมันวาวและด้าน ให้มีความแตกต่างอย่างชัดเจนเพื่อสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในงานศิลปนิพนธ์โดยอาศัยการเลียนแบบจากภาพถ่ายวัตถุ

2. การวิเคราะห์เนื้อหา(Content)

เรื่อง ตัวตนในจินตนาการ

แนวเรื่อง การนำเสนอเรื่องราวของจินตนาการของตัวผู้สร้างสรรค์เองที่เกี่ยวข้องกับความปรารถนาต่างๆ ของตัวผู้สร้างสรรค์ อันเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความต้องการของตัวผู้สร้างสรรค์เองที่อยากให้เกิดขึ้นจริง ผ่านรูปแบบ บกระบวนกรสร้างสรรค์งานศิลปะ

เนื้อหาภายนอก เป็นเรื่องของตัวผู้สร้างสรรค์เองที่เป็นผู้ศึกษาทำงานศิลปะ มีความชอบในการจินตนาการเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นและอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเอง และมีการนำสิ่งเหล่านี้มาเป็นต้นแบบในการวาดรูปตนเองชีวิตประจำวันโดยทั้งนี้ลักษณะของงานและเจตนาในการแสดงออกของผู้สร้างสรรค์โดยต้องการเน้นเนื้อหาด้วยเรื่อง

เนื้อหาภายใน เป็นเนื้อหาที่เกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุในรูปทรงเป็นเนื้อหาของรูปทรงโดยตรง เนื้อหาประเภทนี้จะให้อารมณ์สุนทรียภาพแก่ผู้ดู เป็นอารมณ์ทางศิลปะที่บริสุทธิ์ เป็นลักษณะจิตวิสัย เป็นพลัง ความรู้สึกส่วนตัวเป็นบุคลิกภาพการแสดงออกของผู้สร้างสรรค์

ความเป็นเอกภาพ(Unity) เป็นเรื่องของจินตนาการของผู้สร้างสรรคที่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งรูปแบบและเนื้อหา

ความขัดแย้ง(Contrast)ผู้สร้างสรรคใช้วรรณะสีร้อนและวรรณะสีเย็นในการสร้างความขัดแย้งในผลงานให้เกิดความน่าสนใจ

จุดเด่น(Dominance)ผู้สร้างสรรคใช้คนเป็นจุดเด่นในงาน และสร้างจุดรองโดยใช้สัตว์ขนาดต่างๆ มาผลักระยะให้มีความใกล้เคียง

ความสมดุล(Balance) เป็นความสมดุลแบบสองข้างเท่ากัน (Symmetry Balance) หรือ

ความสมดุลแบบซ้ายขวาเหมือนกัน คือ การวางรูปทั้งสองข้างของแกนสมดุล

ความกลมกลืน(Harmony)ผู้สร้างสรรคสร้างความกลมกลืนโดยใช้ค่าน้ำหนักแสงเงา และวาดสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงจินตนาการให้มีความสอดคล้องกับเรื่องราว

ผลงานภาพนี้ มีเนื้อหาศิลปะเป็นภาษาแห่งความงาม เป็นศิลปะที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรคผลงานที่มี "ความงาม" หรือสุนทรีย์ภาพทางรูปทรง เป็น หลักการสำคัญ "แก่นแท้" ของศิลปะก็คือ "ความงาม"อันมาจากการเลียนแบบธรรมชาติ โดยที่ผู้สร้างสรรคจะสอดแทรกความคิดเห็น ความรู้สึก ประสบการณ์ความรู้ความชำนาญในการใช้สื่อเครื่องมือ วิธีการ ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญในตัวศิลปินในการสร้างสรรค โดยให้ผู้ดูอาศัยประสบการณ์ที่มีมาประกอบในการตีความ เพื่อประเมินคุณค่า โดยเอาธรรมชาติมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ และศึกษาวิธีการ ซึ่งเป็นผลสะท้อนให้เกิดการเรียนรู้ในผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดตัวตนในจินตนาการ

3. การวิเคราะห์ทางกลวิธี

การสร้างผลงานภาพนี้ เป็นผลงานจิตรกรรม(Painting) คือ ศิลปะที่แสดงออกด้วยการขีดเขียนการวาด และระบายสี เพื่อให้เกิดภาพ เป็นงานศิลปะที่มี 2 มิติ เป็นรูปแบบไม่มีความลึกหรือหนาแต่สามารถเขียนลวงตาให้เห็นว่ามีความลึกหรือหนได้ ความงามของผลงานจิตรกรรมนี้เกิดจากการใช้ทัศนธาตุที่เกิดจากการวาดเส้น เป็นการวาดภาพโดยการใช้ปากกามาวาดเส้นให้เกิดเป็นภาพ ผู้สร้างสรรคใช้ทักษะการควบคุมสีและเครื่องมือ ผลงานการวาดเส้นปากกาสี่สีจึงมีความงาม เหมือนจริง และสมบูรณ์

4. การวิเคราะห์สัญลักษณ์

ศิลปินหรือชุด ภาพร่างในจินตนาการ มีการกำหนดสิ่งที่ใช้เพื่อแทนความหมาย อีกสิ่งหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานคือ สัญลักษณ์ในงานศิลปะ ซึ่งใช้ในการสื่อความหมายหรือแนวความคิดให้เข้าใจไปในทางเดียวกัน ดังนี้

สัญลักษณ์	ความหมาย
	กระต่าย เป็นสัตว์ที่มีความเชื่อว่าเป็นสัตว์ที่นำโชคเรื่องความรัก

การสร้างสรรค์ผลงาน เป็นสิ่งที่เกิดจากการแสดงออกทางความคิด ปัญญา และทัศนคติรวมทั้งทักษะ ของผู้สร้างสรรค์เป็นงานที่สื่อให้ผู้ชมเกิดความคิดและจินตนาการ มีคุณค่าทางความงามซึ่งเกิด จากการใช้องค์ประกอบของสุนทรียภาพ ผ่านกระบวนการถ่ายทอดผลงานทางศิลปะ โดยสร้างผลงาน ศิลปะอย่างมีจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีระบบระเบียบอย่างเป็นขั้นตอน เป็นการ สร้างสรรค์งานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความงาม มีการปฏิบัติงานตามแผนและมีการพัฒนาผลงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยสีสันและวิธีการ ทำให้เกิดความน่าสนใจของงาน จึงนำมา พัฒนาเพิ่มเติมในขั้นต่อไป

ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ในศิลปนิพนธ์ชุด ภาพร่างในจินตนาการ
ชื่อภาพ ตัวตนในอุดมคติ หมายเลข2
กลวิธี การวาดเส้น ขนาด140x110

1. การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

1.1. การวิเคราะห์รูปทรง(Form)

1.1.1 โครงสร้างทางรูป

1) สีเป็นสิ่งที่ปรากฏในงานที่ผู้สร้างสรรค์ใช้สีทั้งวรรณะเย็นและร้อน ที่มีความหลากหลาย เช่น สีแดง สีนํ้าเงิน สีม่วง สีส้มแดง สีม่วงแดง เพื่อให้สะดุดตา เกิดความน่าสนใจงานศิลปะอันเป็นทัศนธาตุสำคัญอย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึก

สีแดง ● เป็นสีที่สร้างความตื่นเต้น และกระตุ้นสมอง สีแดงปานกลางแสดงถึงความสุขภาพดี ความมีชีวิต ความรัก ความสำคัญ สร้างความรู้สึกรุนแรง ให้ความรู้สึก ร้อน กระตุ้น ทำท่าย เคลื่อนไหว ตื่นเต้น ไร่ใจ มีพลัง

สีม่วง ● ให้ความรู้สึก มีเส้นที่ นำติดตาม เส้นลับ ซ่อนเร้น มีอำนาจ มีพลังแฝงอยู่ ความรัก
ความสงบ ความสูงศักดิ์ เป็นสีที่ปลอบโยน และช่วยลดความเครียด

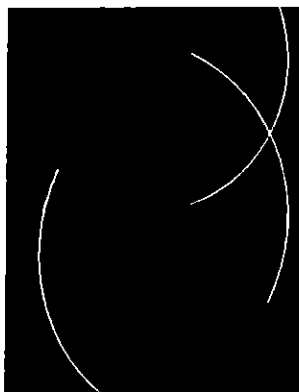
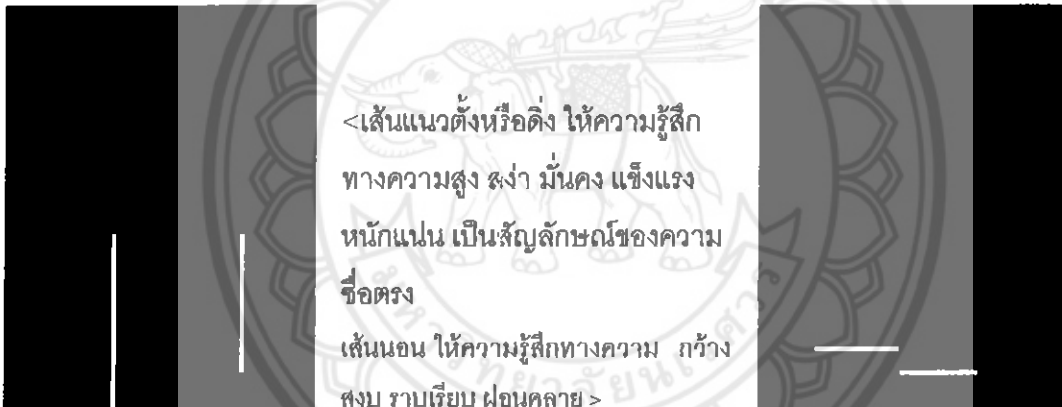
สีเทา ● เป็นผู้สร้างสรรค์นำมาสร้างให้ความรู้สึก สงบ ความเงียบ สุขภาพ สุขุม ถ่อมตน
สีขาว ให้ความรู้สึก บริสุทธิ์ สะอาด สดใส เบบาง อ่อนโยน เปิดเผย การเกิดความรัก
ความหวัง ความจริง ความเมตตา ความศรัทธา ความดีงาม

สีชมพู ● ความนุ่มนวล ความอ่อนโยน ความไร้เดียงสา ความอ่อนเยาว์ การดูแลเอาใจใส่ การ
ทะนุถนอม ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จิตใจดี ความหวาน ความบอบบาง ความรัก
มิตรภาพ เส้น สีสุขภาพที่ดี ความอ่อนไหวทางอารมณ์

2) เส้น ผู้สร้างสรรค์นำเส้นมานำเสนอผ่านรูปทรงเพื่อสร้างความขัดแย้ง และ

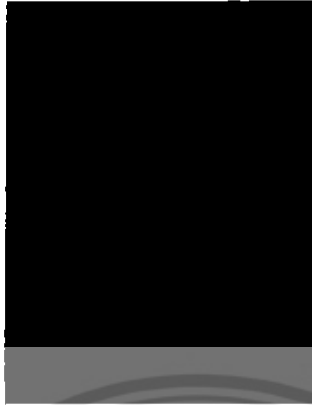
ความ

ประสานกลมกลืนให้เกิดขึ้นในผลงานประกอบด้วย

<เส้นโค้ง ให้ความรู้สึกกลมกลืน
สบาย เคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงได้
สร้างความเคลื่อนไหวในการเปลี่ยน
ทิศทาง โดยเส้นต่างๆกลมกลืน
ผสานแทรกไปกับรูปร่าง รูปทรง >

3) คำน้่านักแสงเงา ผู้สร้างสรรค์นำ ความอ่อนกลาง แก่ของน้ำหนัก มาสร้างมิติให้เกิดความรู้สึก สูง ต่ำ หนา บาง แก่ วัตถุในภาพและใช้สร้างมิติแห่งความรู้สึกด้านระยะใกล้ไกลของวัตถุในภาพให้เกิดความแตกต่างระหว่างรูปและพื้น หรือรูปทรงกับที่ว่าง มีความรู้สึกเคลื่อนไหวด้วยแสงเงา ทำให้เกิดความกลมกลืนประสานกันของภาพ

4) พื้นผิว ผู้สร้างสรรค์ใช้การ วาดเส้น ด้วยปากกา ที่ทำให้เกิดพื้นผิวของสิ่งต่างๆเช่น ผิวหนังของมนุษย์ พื้นผิวเครื่องประดับ ผ้า พื้นผิววัตถุที่มีความมันวาวและด้าน ให้มีความแตกต่างอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในงานศิลปนิพนธ์ โดยอาศัยการเลียนแบบจากภาพถ่ายวัตถุจริง

2. การวิเคราะห์เนื้อหา(Content)

เรื่อง ตัวตนในจินตนาการ

แนวเรื่องการนำเสนอเรื่องราวของจินตนาการของผู้สร้างสรรค์เองที่เกี่ยวข้องกับความปรารถนาต่างๆ ของตัวผู้สร้างสรรค์ อันเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความต้องการของตัวผู้สร้างสรรค์เองที่อยากให้เกิดขึ้นจริง ผ่านรูปแบบ กระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะ

เนื้อหาภายนอก เป็นเรื่องของผู้สร้างสรรค์เองที่เป็นผู้ศึกษาทำงานศิลปะ มีความชอบในการจินตนาการเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นและอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเอง และมีการนำสิ่งเหล่านี้มาเป็นต้นแบบในการวาดรูปตนเองที่วาดประจำวันโดยทั้งนี้ลักษณะของงานและเจตนาในการแสดงออกของผู้สร้างสรรค์โดยต้องการเน้นเนื้อหาด้วยเรื่อง

เนื้อหาภายใน เป็นเนื้อหาที่เกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุในรูปทรงเป็นเนื้อหาของรูปทรงโดยตรง เนื้อหาประเภทนี้จะให้อารมณ์สุนทรียภาพแก่ผู้ดู เป็นอารมณ์ทางศิลปะที่บริสุทธิ์ เป็นลักษณะจิตวิสัย เป็นพลัง ความรู้สึกส่วนตัวเป็นบุคลิกภาพการแสดงออกของผู้สร้างสรรค์

ความเป็นเอกภาพ(Unity) เป็นเรื่องของจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ที่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งรูปแบบและเนื้อหา

ความขัดแย้ง(Contrast)ผู้สร้างสรรค์ใช้วรรณะสีร้อนและวรรณะสีเย็นในการสร้างความขัดแย้งในผลงานให้เกิดความน่าสนใจ

จุดเด่น(Dominance)ผู้สร้างสรรค์ใช้คนเป็นจุดเด่นในงาน และสร้างจุดรองโดยใช้สัตว์ขนาดต่างๆ มาลึกระยะให้มีความใกล้ไกล

ความสมดุล(Balance) เป็นความสมดุลแบบสองข้างเท่ากัน (Symmetry Balance) หรือ ความสมดุลแบบซ้ายขวาเหมือนกัน คือ การวางรูปทั้งสองข้างของแกนสมดุล

ความกลมกลืน(Harmony)ผู้สร้างสรรค์สร้างความกลมกลืนโดยใช้ค่าน้ำหนักแสงเงาและวาดสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงจินตนาการให้มีความสอดคล้องกับเรื่องราว

ผลงานภาพนี้ มีเนื้อหาศิลปะเป็นภาษาแห่งความงาม เป็นศิลปะที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์ผลงานที่มี "ความงาม" หรือสุนทรียภาพทางรูปทรง เป็น หลักการสำคัญ "แก่นแท้" ของศิลปะก็คือ "ความงาม"อันมาจากการเลียนแบบธรรมชาติ โดยที่ผู้สร้างสรรค์จะสอดแทรกความคิดเห็น ความรู้สึก ประสบการณ์ความรู้ความชำนาญในการใช้สื่อเครื่องมือ วิธีการ ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญในตัวศิลปินในการสร้างสรรค์ โดยให้ผู้ดูอาศัยประสบการณ์ที่มีมาประกอบ

ในการตีความ เพื่อประเมินคุณค่า โดยเอาธรรมชาติมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ และศึกษาวิธีการ ซึ่งเป็นผลสะท้อนให้เกิดการเรียนรู้ในผลงานศิลปนิพนธ์ชุดตัวตนในจินตนาการ

3. การวิเคราะห์ทางกลวิธี

การสร้างผลงานภาพนี้ เป็นผลงานจิตรกรรม(Painting) คือ ศิลปะที่แสดงออกด้วยการขีดเขียนการวาด และระบายสี เพื่อให้เกิดภาพ เป็นงานศิลปะที่มี 2 มิติ เป็นรูปแบบไม่มีความลึกหรือขนานหน้าแต่สามารถเขียนลวงตาให้เห็นว่ามีความลึกหรือขนานได้ ความงามของผลงานจิตรกรรมนี้เกิดจากการใช้ทัศนธาตุที่เกิดจากการวาดเส้น เป็นการวาดภาพโดยการให้ปากกามาวาดเส้นให้เกิดเป็นภาพ ผู้สร้างสรรค์ใช้ทักษะการควบคุมสีและเครื่องมือ ผลงานการวาดเส้นปากกาสีจึงมีความงาม เหมือนจริง และสมบูรณ์

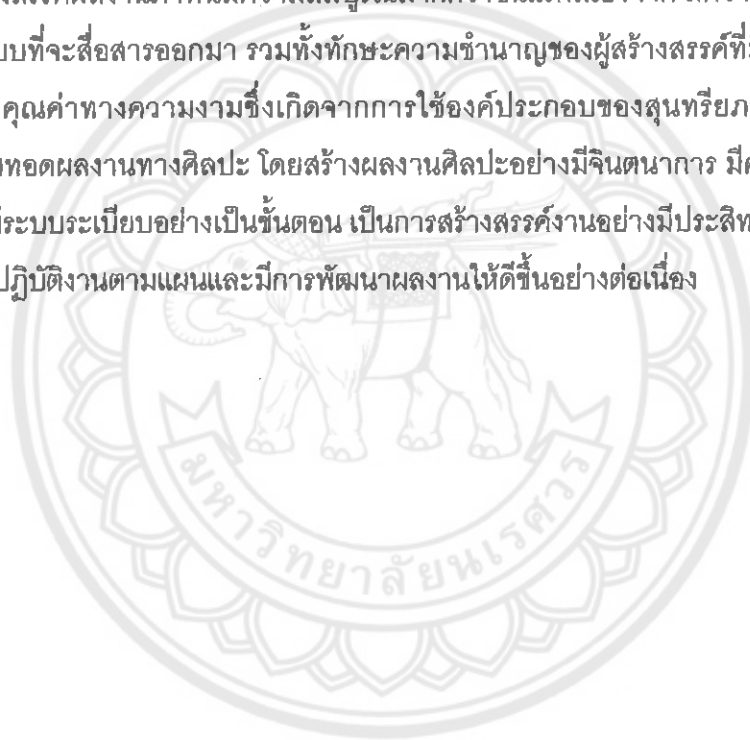
4. การวิเคราะห์สัญลักษณ์

ศิลปนิพนธ์ชุด ภาพร่างในจินตนาการ มีการกำหนดสิ่งที่ใช้เพื่อแทนความหมายอีกสิ่งหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานคือ สัญลักษณ์ในงานศิลปะ ซึ่งใช้ในการสื่อความหมายหรือแนวความคิดให้เข้าใจไปในทางเดียวกัน ดังนี้

สัญลักษณ์	ความหมาย
	นกเงือก เป็นสัตว์ที่มีอุปนิสัยที่มีการจับคู่เพียงคู่เดียวทั้งช่วงชีวิตของมัน จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของการมีความรักที่มั่นคง ไม่นอกใจ
	เส้นโค้งและจุด แสดงถึงการโคจรหรือการเดินทางที่บ้างเส้นก็มาตัดกันหรือบางเส้นก็มาจับกัน เหมือนกับการที่ค้นหาความรักที่เราไม่รู้ได้เลยว่าจะไปพบหรือเจอกับอะไร

	ลักษณะการกอดอก แสดงถึงความแน่วแน่มั่นคง อันเป็นสิ่งที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการที่จะสื่อถึงความรักที่ มั่นคง

การสร้างสรรค์ผลงานภาพนี้มีความสมบูรณ์มากกว่าชิ้นแรกเนื่องจาก มีความชัดเจน
ในเรื่องของรูปแบบที่จะสื่อสารออกมา รวมทั้งทักษะความชำนาญของผู้สร้างสรรค์ที่มีเพิ่มขึ้น
ผลงานชิ้นนี้จึงมีคุณค่าทางความงามซึ่งเกิดจากการใช้องค์ประกอบของสุนทรียภาพ ผ่าน
กระบวนการถ่ายทอดผลงานทางศิลปะ โดยสร้างผลงานศิลปะอย่างมีจินตนาการ มีความคิด
สร้างสรรค์ และมีระบบระเบียบอย่างเป็นขั้นตอน เป็นการสร้างสรรค์งานอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความงาม มีการปฏิบัติงานตามแผนและมีการพัฒนาผลงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ในศิลปะนิพนธ์ชุด ภาพร่างในจินตนาการ
ชื่อภาพ ตัวตนในอุดมคติ หมายเลข3
กลวิธี การวาดเส้น ขนาด140x110

1.การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

1.1. การวิเคราะห์รูปทรง(Form)

1.1.1 โครงสร้างทางรูป

1) สีเป็นสิ่งที่ปรากฏในงานที่ผู้สร้างสรรค์ใช้สีขาวดำ เพื่อให้สะดุดตา เกิดความน่าสนใจงานศิลปะอันเป็นทัศนธาตุสำคัญอย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึก

สีเทา● เป็นผู้สร้างสรรค์นำมาสร้างให้ความรู้สึก สงบ
ความเงียบ สุภาพ สุขุม ถ่อมตน

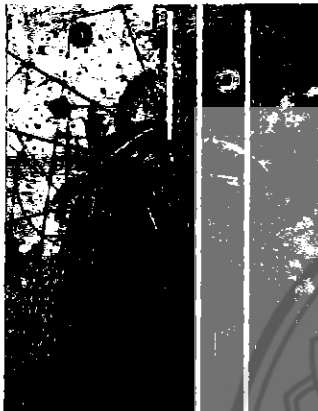
สีขาว○ ให้ความรู้สึก บริสุทธิ์ สะอาด สดใส เบาบาง
อ่อนโยน เปิดเผย การเกิด ความรัก ความหวัง ความจริง
ความเมตตา ความศรัทธา ความดีงาม

สีดำ ● ให้ความรู้สึก ว่างเปล่า มีดมน น่าค้นหา เป็นสีแห่งความลึกลับ

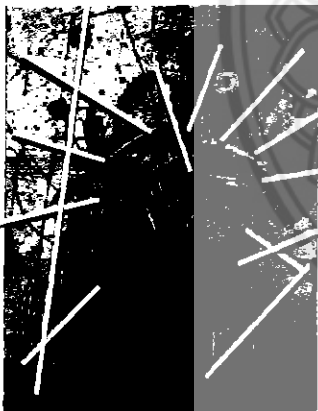
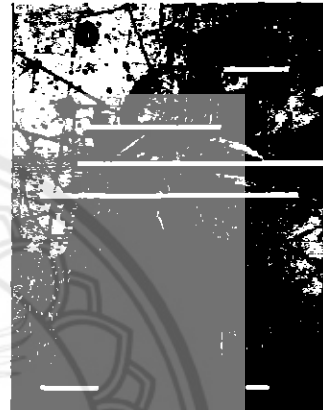
สีม่วง ● ให้ความรู้สึก มีเสน่ห์ น่าติดตาม เร้นลับ ซ่อนเร้น มีอำนาจ มีพลังแฝงอยู่ ความรัก

ความสงบ ความสูงศักดิ์ เป็นสีที่ปลอบโยน และช่วยลดความเครียด

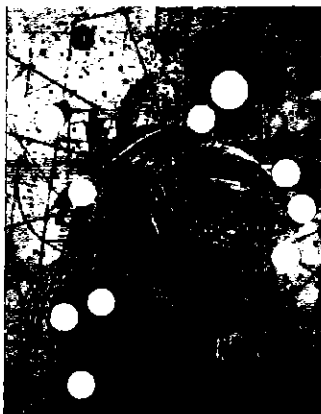
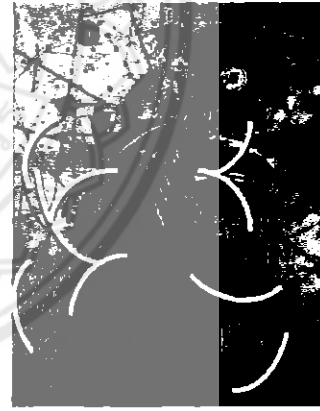
2) เส้น ผู้สร้างสรรค์นำเส้นมานำเสนอฟานรูปทรงเพื่อสร้างความขัดแย้ง และ
ความประสานกลมกลืนให้เกิดขึ้นในผลงานประกอบด้วย

<เส้นแนวตั้งหรือตั้ง ให้ความรู้สึก
ทางความสูง สง่า มั่นคง แข็งแรง
หนักแน่น เป็นสัญลักษณ์ของความ
ซื่อตรง
เส้นนอน ให้ความรู้สึกทางความ กว้าง
สงบ รียบเรียบ ผ่อนคลาย >

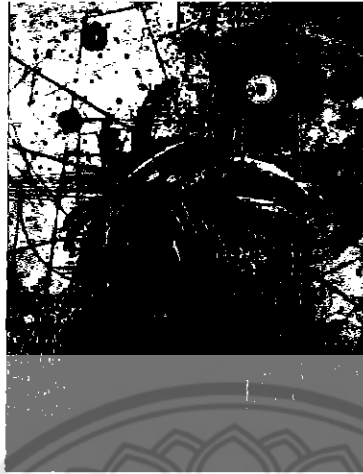

<เส้นเฉียงหรือเส้นทแยงมุม ให้
ความรู้สึก เคลื่อนไหว รวดเร็ว ไม่
มั่นคง
เส้นโค้ง ให้ความรู้สึกให้ความรู้สึก
กลมกลืน สบายเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงได้ สร้างความเคลื่อนไหว
ผสมผสานรูปทรงให้กลมกลืน>

จุดเป็นส่วนประกอบที่เล็กที่สุดแต่เป็น
ส่วนประกอบที่เป็นจุดเริ่มต้นของ
ทุกอย่าง โดยเส้นและจุดต่างๆจะ
ผสมผสานและทำให้ภาพกลมกลืน>

3) คำน้่านักแสงเงา ผู้สร้างสรรค์นำ ความอ่อนกลาง แก่ของน้ำหนัก มาสร้างมิติให้เกิดความรู้สึก สูง ต่ำ หนา บาง แก่ วัตถุในภาพและใช้สร้างมิติแห่งความรู้สึกด้านระยะใกล้ไกลของวัตถุในภาพให้เกิดความแตกต่างระหว่างรูปและพื้น หรือรูปทรงกับที่ว่าง มีความรู้สึกเคลื่อนไหวด้วยแสงเงา ทำให้เกิดความกลมกลืนประสานกันของภาพ

4) พื้นผิว ผู้สร้างสรรค์ใช้การวาดเส้น ด้วยปากกา ที่ทำให้เกิดพื้นผิวของสิ่งต่างๆ เช่น ผิวหนังของมนุษย์ พื้นผิวเครื่องประดับ ผ้า พื้นผิววัตถุที่มีความมันวาวและด้าน ให้มีความแตกต่างอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในงานศิลปนิพนธ์ โดยอาศัยการเลียนแบบจากภาพถ่ายวัตถุจริง

2. การวิเคราะห์เนื้อหา(Content)

เรื่อง ตัวตนในจินตนาการ

แนวเรื่อง การนำเสนอเรื่องราวของจินตนาการของผู้สร้างสรรค์เองที่เกี่ยวข้องกับความปรารถนาต่างๆ ของตัวผู้สร้างสรรค์ อันเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความต้องการของตัวผู้สร้างสรรค์เองที่อยากให้เกิดขึ้นจริง ผ่านรูปแบบ กระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะ

เนื้อหาภายนอก เป็นเรื่องของผู้สร้างสรรค์เองที่เป็นผู้ศึกษาทำงานศิลปะ มีความชอบในการจินตนาการเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นและอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเอง และมีการนำสิ่งเหล่านี้มาเป็นต้นแบบในการวาดรูปตนเองชีวิตประจำวันโดยทั้งนี้ลักษณะของงานและเจตนาในการแสดงออกของผู้สร้างสรรค์โดยต้องการเน้นเนื้อหาด้วยเรื่อง

เนื้อหาภายใน เป็นเนื้อหาที่เกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุในรูปทรงเป็นเนื้อหาของรูปทรงโดยตรง เนื้อหาประเภทนี้จะให้อารมณ์สุนทรีย์ภาพแก่ผู้ดู เป็นอารมณ์ทางศิลปะที่บริสุทธิ์ เป็นลักษณะจิตวิสัย เป็นพลัง ความรู้สึกส่วนตัวเป็นบุคลิกภาพการแสดงออกของผู้สร้างสรรค์

3.การวิเคราะห์สัญลักษณ์

ศิลปนิพนธ์ชุด ภาพร่างในจินตนาการ มีการกำหนดสิ่งที่ใช้เพื่อแทนความหมาย อีกสิ่งหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานคือ สัญลักษณ์ในงานศิลปะ ซึ่งใช้ในการสื่อความหมายหรือแนวความคิดให้เข้าใจไปในทางเดียวกัน ดังนี้

สัญลักษณ์	ความหมาย
	นกเงือก เป็นสัตว์ที่มีอุปนิสัยที่มีการจับคู่เพียงคู่เดียวทั้งช่วงชีวิตของมัน จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของ การมีความรักที่มั่นคง ไม่นอกใจ

	เส้นโค้งและจุด แสดงถึงการโคจรหรือการเดินทางที่บ้างเส้นก็มาตัดกันหรือบางเส้นก็มาจับกันเหมือนกับการที่ค้นหาความรักที่เราไม่รู้ได้เลยว่าจะไปพบหรือเจอกับอะไร
	ลักษณะท่าทาง แสดงถึงความปรารถนา ความต้องการและโหยหา

การสร้างสรรคผลงานภาพนี้มีความสมบูรณ์มากกว่าชิ้นแรกเนื่องจาก มีความชัดเจนในเรื่องของรูปแบบที่จะสื่อสารออกมา รวมทั้งทักษะความชำนาญของผู้สร้างสรรคที่มีเพิ่มขึ้น ผลงานชิ้นนี้จึงมีคุณค่าทางความงามซึ่งเกิดจากการใช้องค์ประกอบของสุนทรียภาพ ผ่านกระบวนการถ่ายทอดผลงานทางศิลปะ โดยสร้างผลงานศิลปะอย่างมีจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีระบบระเบียบอย่างเป็นขั้นตอน เป็นการสร้างสรรคงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความงาม มีการปฏิบัติงานตามแผนและมีการพัฒนาผลงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ในศิลปนิพนธ์ชุด ภาพร่างในจินตนาการ
ชื่อภาพ ตัวตนในอุดมคติ หมายเลข4
กลวิธี การวาดเส้น ขนาด130x180

1.การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

1.1. การวิเคราะห์รูปทรง(Form)

1.1.1 โครงสร้างทางรูป

1)สีเป็นสิ่งที่ปรากฏในงานที่ผู้สร้างสรรค์ใช้สีทั้งวรรณะเย็นและร้อน ที่มีความหลากหลาย เช่น สีน้ำตาล สีเทา สีขาว สีดำ เพื่อให้สะดุดตา เกิดความน่าสนใจงานศิลปะอันเป็นทัศนธาตุสำคัญอย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึก

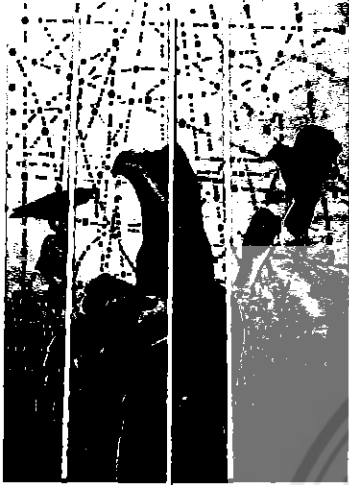
สีเทา● เป็นผู้สร้างสรรค์นำมาสร้างให้ความรู้สึก สงบ ความ
เงียบ สุขภาพ สุขุม ถ่อมตน

สีส้ม ● เป็นผู้สร้างสรรค์นำมาสร้างให้ความรู้สึกเกิดพลัง ตื่นเต้น
เร้าใจ สนุกสนาน กระปี้กระเป่า

สีขาว○ ให้ความรู้สึก บริสุทธิ์ สะอาด สดใส เบาบาง ช่อนโยน
เปิดเผย การเกิด ความรัก ความหวัง ความจริง ความเมตตา
ความศรัทธา ความดีงาม

สีดำ ● ให้ความรู้สึก ว่างเปล่า มีดมน นำค้นหา เป็นสีแห่งความลึกลับ

2) เส้น ผู้สร้างสรรค์นำเส้นมานำเสนอผ่านรูปทรงเพื่อสร้างความขัดแย้ง และความประสานกลมกลืนให้เกิดขึ้นในผลงานประกอบด้วย

<เส้นแนวตั้งหรือตั้ง ให้ความรู้สึก
ทางความสูง สง่า มั่นคง แข็งแรง
หนักแน่น เป็นสัญลักษณ์ของความ
ซื่อตรง
เส้นนอน ให้ความรู้สึกทางความ กว้าง
สงบ รามเรียบ ผ่อนคลาย >

<เส้นเอียงหรือเส้นทแยงมุม ให้
ความรู้สึก เคลื่อนไหว รวดเร็ว ไม่
มั่นคง
เส้นโค้ง ให้ความรู้สึก ให้ความรู้สึก
กลมกลืน สบายเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงได้ สร้างความเลื่อน
ไหล ผสานรูปทรงให้กลมกลืน >

<จุดเป็นส่วนประกอบที่เล็กที่สุด
แต่เป็นส่วนประกอบที่เป็นจุดเริ่มต้น
ของ ทุกอย่าง โดยเส้นและจุดต่างๆ
จะผสานและทำให้ภาพกลมกลืน >

3) คำน้าหนักแสงเงา ผู้สร้างสรรค์นำ ความอ่อนกลาง แก่ของน้ำหนัก มาสร้างมิติให้เกิดความรู้สึก สูง ต่ำ หนา บาง แก่ วัตถุในภาพและใช้สร้างมิติแห่งความรู้สึกด้านระยะใกล้ไกลของวัตถุในภาพให้เกิดความแตกต่างระหว่างรูปและพื้น หรือรูปทรงกับที่ว่าง มีความรู้สึกเคลื่อนไหวด้วยแสงเงา ทำให้เกิดความกลมกลืนประสานกันของภาพ

4) พื้นผิว ผู้สร้างสรรค์ใช้การ วาดเส้น ด้วยปากกา ที่ทำให้เกิดพื้นผิวของสิ่งต่างๆ เช่น ผิวหนังของมนุษย์ พื้นผิวเครื่องประดับ ผ้า พื้นผิววัตถุที่มีความมันวาวและด้าน ให้มีความแตกต่างอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในงานศิลปะนิพนธ์ โดยอาศัยการเลียนแบบจากภาพถ่ายวัตถุจริง

2. การวิเคราะห์เนื้อหา(Content)

เรื่อง ตัวตนในจินตนาการ

แนวเรื่อง การนำเสนอเรื่องราวของจินตนาการของตัวผู้สร้างสรรค์เองที่เกี่ยวข้องกับความปรารถนา ต่างๆ ของตัวผู้สร้างสรรค์ อันเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความต้องการของตัวผู้สร้างสรรค์เองที่อยากให้เกิดขึ้นจริง ผ่านรูปแบบ บกระบวนกรสร้างสรรคงานศิลปะ

เนื้อหาภายนอก เป็นเรื่องของตัวผู้สร้างสรรค์เองที่เป็นผู้ศึกษาทำงานศิลปะ มีความชอบในการจินตนาการเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นและอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเอง และมีการนำสิ่งเหล่านี้

มาเป็นต้นแบบในการวาดรูปตนเองที่วัดประจำวันโดยทั้งนี้ลักษณะของงานและเจตนาในการแสดงออกของผู้สร้างสรรค์โดยต้องการเน้นเนื้อหาด้วยเรื่อง

เนื้อหาภายใน เป็นเนื้อหาที่เกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุในรูปทรงเป็นเนื้อหาของรูปทรงโดยตรง เนื้อหาประเภทนี้จะให้อารมณ์สุนทรีย์ภาพแก่ผู้ดู เป็นอารมณ์ทางศิลปะที่บริสุทธิ์ เป็นลักษณะจิตวิสัย เป็นพลัง ความรู้สึกส่วนตัวเป็นบุคลิกภาพการแสดงออกของผู้สร้างสรรค์

3.การวิเคราะห์สัญลักษณ์

ศิลปินหนึ่งชุด ภาพร่างในจินตนาการ มีการกำหนดสิ่งที่ใช้เพื่อแทนความหมาย อีกสิ่งหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานคือ สัญลักษณ์ในงานศิลปะ ซึ่งใช้ในการสื่อความหมายหรือแนวความคิดให้เข้าใจไปในทางเดียวกัน ดังนี้

สัญลักษณ์	ความหมาย
	นกเงือก เป็นสัตว์ที่มีอุปนิสัยที่มีการจับคู่เพียงคู่เดียวทั้งช่วงชีวิตของมัน จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของ การมีความรักที่มั่นคง ไม่นอกใจ
	เส้นโค้งและจุด แสดงถึงการโคจรหรือการเดินทางที่บ้างเส้นก็มาตัดกันหรือบางเส้นก็มาบั้นจบกันเหมือนกับการที่ค้นหาความรักที่เราไม่รู้ได้เลยว่าจะไปพบหรือเจอกับอะไร
	ลักษณะท่าทาง แสดงถึงความปรารถนา ความต้องการและโหยหา

การสร้างสรรคผลงานภาพนี้มีความสมบูรณ์มากกว่าชิ้นแรกเนื่องจาก มีความชัดเจนในเรื่องของรูปแบบที่จะสื่อสารออกมา รวมทั้งทักษะความชำนาญของผู้สร้างสรรคที่มีเพิ่มขึ้น ผลงานชิ้นนี้จึงมีคุณค่าทางความงามซึ่งเกิดจากการใช้องค์ประกอบของสุนทรียภาพ ผ่านกระบวนการถ่ายทอดผลงานทางศิลปะ โดยสร้างผลงานศิลปะอย่างมีจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีระบบระเบียบอย่างเป็นขั้นตอน เป็นการสร้างสรรคงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความงาม มีการปฏิบัติงานตามแผนและมีการพัฒนาผลงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ในศิลปนิพนธ์ชุด ภาพร่างในจินตนาการ

ชื่อภาพ ตัวตนในอุดมคติ หมายเลข5

กลวิธี วาดเส้น

ขนาด110x150

1.การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

1.1. การวิเคราะห์รูปทรง(Form)

1.1.1 โครงสร้างทางรูป

1) สีเป็นสิ่งที่ปรากฏในงานที่ผู้สร้างสรรค์ใช้สีขาวดำ เพื่อให้สะดุดตา เกิดความน่าสนใจงานศิลปะอันเป็นทัศนธาตุสำคัญอย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึก

สีเทา ● เป็นผู้สร้างสรรค์นำมาสร้างให้ความรู้สึก สงบ ความเงียบ
สุขภาพ สุขุม ถ่อมตน

สีขาว ○ ให้ความรู้สึก บริสุทธิ์ สะอาด สดใส เบาบาง ช่อนโยน
เปิดเผย การเกิด ความรัก ความหวัง ความจริง ความเมตตา ความ
ศรัทธา ความดีงาม

สีดำ ● ให้ความรู้สึก ว่างเปล่า มีดมน น่าค้นหา เป็นสีแห่งความลึกลับ

สีม่วง ● ให้ความรู้สึก มีเสน่ห์ น่าติดตาม เร้นลับ ช่อนเร้น มีอำนาจ มี

พลังแฝงอยู่ ความรัก ความสงบ ความสูงศักดิ์ เป็นสีที่ปลอบโยน และช่วยลดความเครียด

2) เส้น ผู้สร้างสรรค์นำเส้นมานำเสนอผ่านรูปทรงเพื่อสร้างความขัดแย้ง และ
ความประสานกลมกลืนให้เกิดขึ้นในผลงานประกอบด้วย

<เส้นแนวตั้งหรือตั้ง ให้ความรู้สึก
ทางความสูง สง่า มั่นคง แข็งแรง
หนักแน่น เป็นสัญลักษณ์ของ
ความ
ซื่อตรง
เส้นนอน ให้ความรู้สึกทางความ กว้าง
สงบ รามเรียบ ผ่อนคลาย>

<เส้นโค้งให้ความรู้สึกให้
ความรู้สึก กลมกลืน สบาย
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้ สร้าง
ความเคลื่อนไหว
ไหล ผสานรูปทรงให้กลมกลืน
เส้นเฉียงหรือเส้นทแยงมุม ให้
ความรู้สึก เคลื่อนไหว รวดเร็ว ไม่
มั่นคง>

<จุดเป็นส่วนประกอบที่เล็กที่สุดแต่เป็นส่วนประกอบที่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่าง โดยเส้นและจุดต่างๆจะผสมกันและทำให้ภาพกลมกลืน>

3) คำน้่านักแสงเงา ผู้สร้างสรรค้นำ ความอ่อนกลาง แก่ของน้ำหนัก มาสร้างมิติให้เกิดความรู้สึก สูง ต่ำ หนา บาง แก่ วัตถุในภาพและใช้สร้างมิติแห่งความรู้สึกด้านระยะใกล้ไกลของวัตถุในภาพให้เกิดความแตกต่างระหว่างรูปและพื้น หรือรูปทรงกับที่ว่าง มีความรู้สึกเคลื่อนไหวด้วยแสงเงา ทำให้เกิดความกลมกลืนประสานกันของภาพ

4) พื้นผิว ผู้สร้างสรรคใช้การ วาดเส้น ด้วยปากกา ที่ทำให้เกิดพื้นผิวของสิ่งต่างๆเช่น ผิวหนังของมนุษย์ พื้นผิวเครื่องประดับ ผ้า พื้นผิววัตถุที่มีความมันวาวและด้าน ให้มีความแตกต่างอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในงานศิลปนิพนธ์ โดยอาศัยการเลียนแบบจากภาพถ่ายวัตถุจริง

2.

การวิเคราะห์เนื้อหา(Content)

เรื่อง ตัวตนในจินตนาการ

แนวเรื่อง การนำเสนอเรื่องราวของจินตนาการของตัวผู้สร้างสรรค์เองที่เกี่ยวข้องกับความปรารถนา ต่างๆ ของตัวผู้สร้างสรรค์ อันเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความต้องการของตัวผู้สร้างสรรค์เองที่อยากให้เกิดขึ้นจริง ผ่านรูปแบบ บกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะ

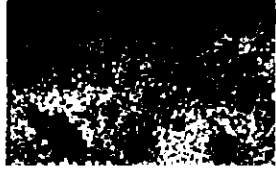

เนื้อหาภายนอก เป็นเรื่องของตัวผู้สร้างสรรค์เองที่เป็นผู้ศึกษาทำงานศิลปะ มีความชอบในการจินตนาการเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นและอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเอง และมีการนำสิ่งเหล่านี้มาเป็นต้นแบบในการวาดรูปตนเองชีวิตประจำวันโดยทั้งนี้ลักษณะของงานและเจตนาในการแสดงออกของผู้สร้างสรรค์โดยต้องการเน้นเนื้อหาด้วยเรื่อง

เนื้อหาภายใน เป็นเนื้อหาที่เกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุในรูปทรงเป็นเนื้อหาของรูปทรงโดยตรง เนื้อหาประเภทนี้จะให้อารมณ์สุนทรีย์ภาพแก่ผู้ดู เป็นอารมณ์ทางศิลปะที่บริสุทธิ์ เป็นลักษณะจิตวิสัย เป็นพลัง ความรู้สึกส่วนตัวเป็นบุคลิกภาพการแสดงออกของผู้สร้างสรรค์

3.การวิเคราะห์สัญลักษณ์

ศิลปินหนึ่งชุด ภาพร่างในจินตนาการ มีการกำหนดสิ่งที่ใช้เพื่อแทนความหมายอีกสิ่งหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานคือ สัญลักษณ์ในงานศิลปะ ซึ่งใช้ในการสื่อความหมายหรือแนวความคิดให้เข้าใจไปในทางเดียวกัน ดังนี้

สัญลักษณ์	ความหมาย
	นกเงือก เป็นสัตว์ที่มีอุปนิสัยที่มีการจับคู่เพียงคู่เดียวทั้งช่วงชีวิตของมัน จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของ การมีความรักที่มั่นคง ไม่นอกใจ

	เส้นโค้งและจุด แสดงถึงการโคจรหรือการเดินทางที่บ้างเส้นก็มาตัดกันหรือบางเส้นก็มาจับกันเหมือนกับการที่ค้นหาความรักที่เราไม่รู้ได้เลยว่าจะไปพบหรือเจอกับอะไร
	ลักษณะท่าทาง แสดงถึงความมั่นคง ความสงบ

การสร้างสรรคผลงานภาพนี้มีความสมบูรณ์มากกว่าชิ้นแรกเนื่องจาก มีความชัดเจนในเรื่องของรูปแบบที่จะสื่อสารออกมา รวมทั้งทักษะความชำนาญของผู้สร้างสรรคที่มีเพิ่มขึ้น ผลงานชิ้นนี้จึงมีคุณค่าทางความงามซึ่งเกิดจากการใช้องค์ประกอบของสุนทรียภาพ ผ่านกระบวนการถ่ายทอดผลงานทางศิลปะ โดยสร้างผลงานศิลปะอย่างมีจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีระบบระเบียบอย่างเป็นขั้นตอน เป็นการสร้างสรรคงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความงาม มีการปฏิบัติงานตามแผนและมีการพัฒนาผลงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ในศิลปนิพนธ์ชุด ภาพร่างในจินตนาการ
ชื่อภาพ ตัวตนในอุดมคติ หมายเลข6

กลวิธี วาดเส้น

ขนาด135x175

1.การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

1.1. การวิเคราะห์รูปทรง(Form)

1.1.1 โครงสร้างทางรูป

1) สีเป็นสิ่งที่ปรากฏในงานที่ผู้สร้างสรรค์ใช้สีขาวดำ เพื่อให้สะดุดตา เกิดความน่าสนใจงานศิลปะอันเป็นทัศนธาตุสำคัญอย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึก

สีเทา ● เป็นผู้สร้างสรรค์นำมาสร้างให้ความรู้สึก สงบ ความเงียบ
สุขภาพ สุขุม ถ่อมตน

สีขาว ○ ให้ความรู้สึก บริสุทธิ์ สะอาด สดใส เบาบาง อ่อนโยน
เปิดเผย การเกิด ความรัก ความหวัง ความจริง ความเมตตา ความ
ศรัทธา ความดีงาม

สีดำ ● ให้ความรู้สึก ว่างเปล่า มีดมน น่าค้นหา เป็นสีแห่งความลึ

ลับ

สีม่วง ● ให้ความรู้สึก มีเสน่ห์ น่าติดตาม เร้นลับ ซ่อนเร้น มีอำนาจ มีพลังแฝงอยู่ ความรัก
ความสงบ ความสูงศักดิ์ เป็นสีที่ปลอบโยน และช่วยลดความเครียด

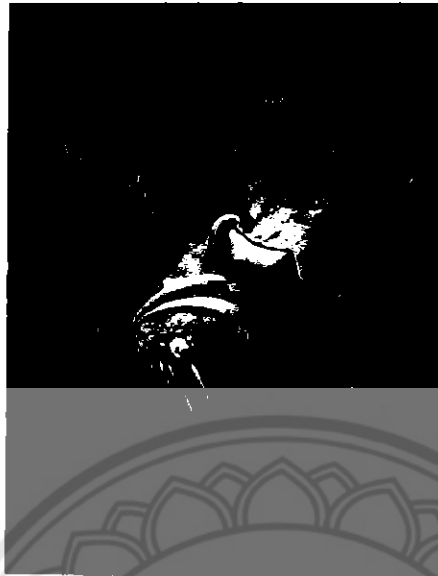
สีชมพู ● ความนุ่มนวล ความอ่อนโยน ความไร้เดียงสา ความอ่อนเยาว์ การดูแลเอาใจใส่ การ
ทะนุถนอม ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จิตใจดี ความหวาน ความบอบบาง ความรัก
มิตรภาพ เสน่ห์ สุขภาพที่ดี ความอ่อนไหวทางอารมณ์

2) เส้น ผู้สร้างสรรค์นำเส้นมานำเสนอผ่านรูปทรงเพื่อสร้างความขัดแย้ง และความ
ประสานกลมกลืนให้เกิดขึ้นในผลงานประกอบด้วย

<เส้นเฉียงหรือเส้นทแยงมุม ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว รวดเร็ว ไม่
มั่นคงเส้นโค้งให้ความรู้สึกให้
ความรู้สึก กลมกลืน สบาย
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้ สร้าง
ความเลื่อน
ไหล ผสานรูปทรงให้กลมกลืน >

3) คำน้าหนักแสงเงา ผู้สร้างสรรค์นำ ความอ่อนกลาง แก่ของน้ำหนัก มาสร้างมิติให้เกิดความรู้สึก สูง ต่ำ หนา บาง แก่ วัตถุในภาพและใช้สร้างมิติแห่งความรู้สึกด้านระยะใกล้ไกลของวัตถุในภาพให้เกิดความแตกต่างระหว่างรูปและพื้น หรือรูปทรงกับที่ว่าง มีความรู้สึกเคลื่อนไหวด้วยแสงเงา ทำให้เกิดความกลมกลืนประสานกันของภาพ

4) พื้นผิว ผู้สร้างสรรค์ใช้การ วาดเส้น ด้วยปากกา ที่ทำให้เกิดพื้นผิวของสิ่งต่างๆ เช่น ผิวหนังของมนุษย์ พื้นผิวเครื่องประดับ ผ้า พื้นผิววัตถุที่มีความมันวาวและด้าน ให้มีความแตกต่างอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในงานศิลปนิพนธ์ โดยอาศัยการเลียนแบบจากภาพถ่ายวัตถุจริง

2. การวิเคราะห์เนื้อหา(Content)

เรื่อง ตัวตนในจินตนาการ

แนวเรื่อง การนำเสนอเรื่องราวของจินตนาการของผู้สร้างสรรค์เองที่เกี่ยวข้องกับความปรารถนา ต่างๆ ของตัวผู้สร้างสรรค์ อันเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความต้องการของตัวผู้สร้างสรรค์เองที่อยากให้เกิดขึ้นจริง ผ่านรูปแบบ บกระบวนกรสร้างสรรค์งานศิลปะ

เนื้อหาภายนอก เป็นเรื่องของผู้สร้างสรรค์เองที่เป็นผู้ศึกษาทำงานศิลปะ มีความชอบในการจินตนาการเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นและอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเอง และมีการนำสิ่งเหล่านี้มาเป็นต้นแบบในการวาดรูปตนเองชีวิตประจำวันโดยทั้งนี้ลักษณะของงานและเจตนาในการแสดงออกของผู้สร้างสรรค์โดยต้องการเน้นเนื้อหาด้วยเรื่อง

เนื้อหาภายใน เป็นเนื้อหาที่เกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุในรูปทรงเป็นเนื้อหาของรูปทรงโดยตรง เนื้อหาประเภทนี้จะให้อารมณ์สุนทรียภาพแก่ผู้ดู เป็นอารมณ์ทางศิลปะที่บริสุทธิ์ เป็นลักษณะจิตวิสัย เป็นพลัง ความรู้สึกส่วนตัวเป็นนุคลิกภาพการแสดงออกของผู้สร้างสรรค์

3.การวิเคราะห์สัญลักษณ์

ศิลปนิพนธ์ชุด ภาพร่างในจินตนาการ มีการกำหนดสิ่งที่ใช้เพื่อแทนความหมายอีกสิ่งหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานคือ สัญลักษณ์ในงานศิลปะ ซึ่งใช้ในการสื่อความหมายหรือแนวความคิดให้เข้าใจไปในทางเดียวกัน ดังนี้

สัญลักษณ์	ความหมาย
	นกเงือก เป็นสัตว์ที่มีอุปนิสัยที่มีการจับคู่เพียงคู่เดียวทั้งช่วงชีวิตของมัน จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของ การมีความรักที่มั่นคง ไม่นอกใจ

	อีกา แสดงถึงความโชคร้ายการแย่งชิง
	ลักษณะท่าทาง แสดงถึงลักษณะของ การปกป้อง

การสร้างสรรคผลงานภาพนี้มีความสมบูรณ์มากกว่าชิ้นแรกเนื่องจาก มีความชัดเจน
ในเรื่องของรูปแบบที่จะสื่อสารออกมา รวมทั้งทักษะความชำนาญของผู้สร้างสรรคที่มีเพิ่มขึ้น
ผลงานชิ้นนี้จึงมีคุณค่าทางความงามซึ่งเกิดจากการใช้องค์ประกอบของสุนทรียภาพ ผ่าน
กระบวนการถ่ายทอดผลงานทางศิลปะ โดยสร้างผลงานศิลปะอย่างมีจินตนาการ มีความคิด
สร้างสรรค และมีระบบระเบียบอย่างเป็นขั้นตอน เป็นการสร้างสรรคงานอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความงาม มีการปฏิบัติงานตามแผนและมีการพัฒนาผลงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บทที่ 5 สรุปผลการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุด ตัวตนในจินตนาการ เป็นการสร้างผลงานศิลปะ ทางทัศนศิลป์ ตามขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์และการศึกษาค้นคว้าผ่านการคิด วิเคราะห์และทำความเข้าใจ จึงทำให้เกิดการเรียนรู้ การสร้างผลงานที่มีคุณค่าทางสุนทรียภาพ และเกิดการพัฒนาก้าวด้าน ประสบการณ์ในการทำงาน ที่ได้รับบรรลุสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ดังนี้

1. เพื่อศึกษาค้นคว้าในกระบวนการ ขั้นตอน ของการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์ และนำไปสู่การบันทึกข้อมูลผลของการสร้างสรรค์งานอย่างเป็นระบบในรูปแบบเอกสารภาคศิลปนิพนธ์
2. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในรูปแบบและเนื้อหาของการสร้างสรรค์งานทางทัศนศิลป์ใน รูปแบบงานจิตรกรรม
3. เพื่อแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกและจินตนาการอัน เป็นสื่อสะท้อนถึง รูปแบบเนื้อหา แนวความคิด ออกมาเป็นรูปธรรม โดยผ่านงานจิตรกรรมอัน มีอัตลักษณ์/มีสัญลักษณ์เฉพาะตัว

จากการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ผลที่ได้รับนั้น อาศัยกระบวนการวิจัยแบบสร้างสรรค์ ในการ บันทึกผลการสร้างสรรค์งาน โดยการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุด ตัวตนในจินตนาการ มี การสร้างสรรค์ผลงานที่มีกระบวนการแบบในประเภทจิตรกรรม จำนวน 6 ผลงาน ซึ่งเป็นผลงานจิตรกรรม ในลักษณะรูปธรรม บนระนาบ 2 มิติ แบบลวงตา 3 มิติที่แสดงเรื่องราวของจินตนาการ ของตัวผู้สร้างสรรค์เองที่มีต่อความรัก ผ่านสัญลักษณ์รูปแบบต่างๆ ที่ ตัวของผู้สร้างสรรค์คิดว่ามีความหมายที่จะสามารถถ่ายทอดเอาความคิดความรู้สึกในแบบต่างๆ อย่างเป็น เอกภาพในเชิงบวก อันเป็นผลที่แสดงคุณค่าทางความงามทางด้านรูปแบบและด้านเนื้อหาจากทัศนธาตุ ที่ปรากฏ ประกอบกับเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์กันด้วยกลวิธีวาดเส้นบนผ้าใบ ที่เกิดจากความตระหนัก หนักในการทำงานของผู้สร้างสรรค์

ในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ได้ดำเนินการจนสำเร็จลุล่วงนั้น ทำให้เห็นพัฒนาการในการสร้าง ผลงานของผู้สร้างสรรค์ แม้จะมีการศึกษาข้อมูลและวางแผนแล้วก็ยังประสบกับปัญหาในการ ดำเนินการสร้างสรรค์ เนื่องจากการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ มีระยะเวลาการทดลองการสร้างสรรค์ ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์น้อย ทำให้รูปแบบงานและการนำกลวิธีมาใช้ในการสร้างสรรค์ นั้น ยังไม่สมบูรณ์ เท่าที่ควร จึงต้องมีการพัฒนาผลงานศิลปนิพนธ์ให้ดีขึ้นด้วยศักยภาพของผู้สร้างสรรค์ในขั้นต่อไป

ผู้สร้างสรรค์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ จะช่วยสร้างความเข้าใจ ในกระบวนการสร้างสรรค์ที่นำเสนอแนวความคิด และเข้าใจการจัดวางองค์ประกอบและทัศนธาตุทาง ศิลปะที่จัดสร้างให้เกิดเป็นผลงานทางศิลปะ อันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาศิลปะ

5.1 ประโยชน์ที่ได้รับ

5.1.1. เข้าใจกระบวนการ ขั้นตอนของการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์ ที่นำไปสู่การบันทึกข้อมูล ผลของการสร้างสรรค์งานอย่างเป็นระบบในรูปแบบเอกสารภาคศิลปนิพนธ์

5.1.2. เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในรูปแบบและเนื้อหาของการสร้างสรรค์งานทางทัศนศิลป์ ใน รูปแบบงานจิตรกรรม

5.1.3. สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงออกถึงความคิดและจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ได้

5.2 ข้อเสนอแนะ

การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้มีข้อมูลครบถ้วน แต่อาจจะไม่สมบูรณ์เพียงพอในทางด้าน กลวิธี เนื่องจากผู้สร้างสรรค์อาศัยประสบการณ์การทำงานแบบเฉพาะตนสำหรับการดำเนินงานใน ระยะเวลาที่จำกัดที่ทำให้ผู้สร้างสรรค์ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการสร้างสรรค์ผู้สนใจควรศึกษา การสร้างสรรค์งานในลักษณะจิตรกรรมสีน้ำมันและการวาดเส้นเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการ สร้างสรรค์งานศิลปะอย่างครบถ้วน

บรรณานุกรม

ดร.มนัสโกมลทา.ความหมายของจินตภาพ.[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก.

<https://www.gotoknow.org/posts/264967>(วันที่ค้นข้อมูล : 26 พฤศจิกายน 2558)

ทัศนธาตุ.[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก :

http://ruksinrspa.blogspot.com/2010/09/blogpost_4703.html.(วันที่ค้นข้อมูล:26

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน.พ.ศ. 2542 ราชบัณฑิตยสถาน .(2546 : 313)

พฤศจิกายน 2558)

ลัทธิเซอร์เรียลลิสม์(Surrealism)[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก.

<https://www.clipmass.com/story/32704> (วันที่ค้นข้อมูล : 27 พฤศจิกายน 2558)

ลัทธิเหนือจริง.[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก.<https://th.wikipedia.org/wiki/> (วันที่ค้นข้อมูล : 26

พฤศจิกายน 2558)

สุรชาติ เกษประสิทธิ์.เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 707122 พื้นฐานองค์ประกอบ

ศิลป์

