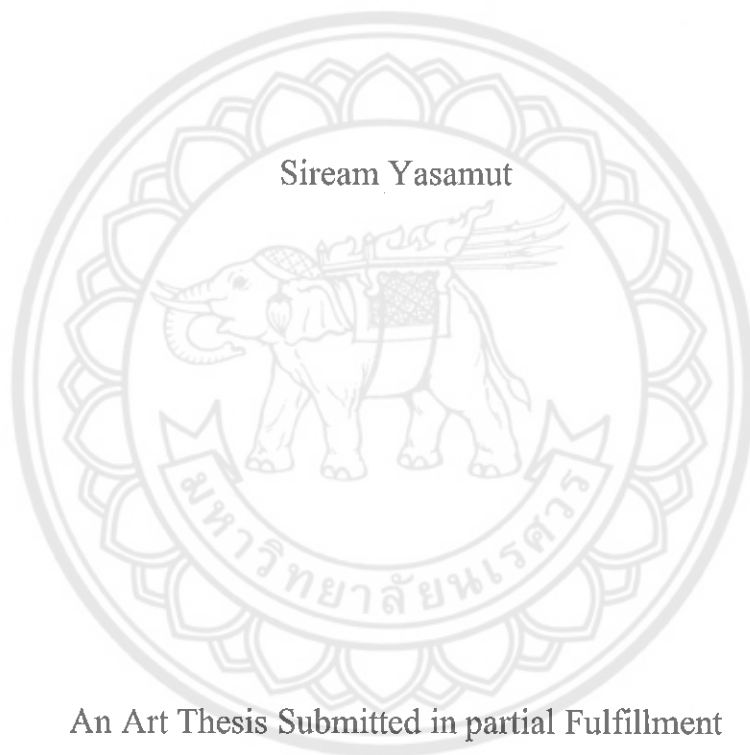

จินตนาการจากความทรงจำ

ศิลปนิพนธ์เสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
หลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์
พฤษภาคม 2560
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยย่นเรศวร

Imagination from memory

An Art Thesis Submitted in partial Fulfillment

Of the Requirements

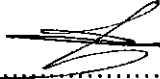
For the Degree in of Bachelor of Fine and Applied Arts

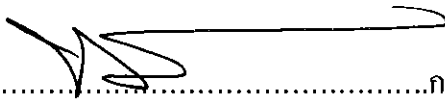
Program in Visual Art Design

May 2017

Copyright 2016 by Naresuan University

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ เรื่อง“จินตนาการจากความทรงจำ”
ของนางสาว สิริเรียม ยาสุมุทฺรเห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

.....ประธาน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์)

.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทวีร์ศม์ พรหมรัตน์)

อนุมัติ

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

พฤษภาคม 2560

ชื่อเรื่อง	จินตนาการจากความทรงจำ
ผู้วิจัย	นางสาวสิริยม ยาสมุทร
ประธานที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรชาติ เกษประสิทธิ์
กรรมการที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีรัตน์ พรหมรัตน์
ประเภทสารนิพนธ์	ศิลปนิพนธ์ สป.บ. สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559
คำสำคัญ	ความทรงจำ, จินตนาการ

บทคัดย่อ

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “จินตนาการจากความทรงจำ” เป็นกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานด้านทัศนศิลป์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สร้างสรรค์เกิดการศึกษาเรียนรู้ และเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เป็นการสะท้อนเรื่องจินตนาการ ความประทับใจในความทรงจำของผู้สร้างสรรค์ ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้หยิบเรื่องราวในนวนิยายเรื่องหนึ่ง ชื่อเรื่อง เจ้าชายน้อย (the little prince) มาถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะ เป็นเรื่องราวที่ผู้สร้างสรรค์ได้อ่านแล้วเกิดความประทับใจในเนื้อเรื่อง ที่แฝงไปด้วยข้อคิดต่าง ๆ เรื่องราวที่มีจินตนาการที่ไร้ซึ่งขีดจำกัดจึงเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวผู้สร้างสรรค์ ได้คิดต่อยอดสร้างสรรค์ให้เกิดผลงานชุดนี้ขึ้นมา ตลอดจนได้นำไปสู่การบันทึกไว้ในรูปแบบศิลปนิพนธ์ โดยมีการวางแผนดำเนินงาน เริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูลทั้งในส่วนภาคเอกสาร และทางโครงสร้างองค์ประกอบศิลป์ รวบรวมข้อมูลและหาแบบภาพตัวอย่างรูปแบบงานศิลปะที่ได้มาจากศิลปินที่เป็นแรงบันดาลใจ รวบรวมและนำมาวิเคราะห์ สู่การประมวลความรู้นำมาสู่ขั้นตอนการร่างภาพ และขยายภาพผลงานสู่ขนาดจริง

TRANSLATION

Title: Imagine from Memory

Author: Miss Siream Yasamut

Chairman of Advisor: Assistant Professor Surachart Kesprisit

Advisory Committee: Assistant Professor Taveerat Phromrat

Type of Thesis Art Thesis, Bachelor of Fine and Applied Arts (Visual Art Design), Naresuan University

Keywords: memory, imagine

Abstract

This thesis "Imagine from Memory" is the creation of visual arts. The purpose of this study is for the creator to study, learn and understand the creative processes of art which reflects imagination and impression from the creator's memory. The creator has brought up the story of *The Little Prince*, a novella, to convey through an artwork. It is a story which embedded in the creator's mind after reading its various hidden ideas. The unlimited imagination-story has inspired the creator to reach the creative thinking in order to build this artwork as well as to save them in a format of Arts thesis. The methodology started with examining both on documents and structural elements of art, then collecting data and finding the preview art from inspiring artists. After gathering and analyzing information, it came to the stage of creating the artwork draft and finally, enlarging the contribution to the actual size.

ประกาศคุณประการ

การปฏิบัติงานศิลปนิพนธ์ที่สามารถดำเนินไปจนแล้วเสร็จนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมรำลึกถึงพระคุณ บิดา มารดา คุณพ่อนิรันดร์ ยาสมุทร และคุณแม่ บุญชู สายหยุด ผู้ที่ให้กำเนิด และได้อบรมสั่งสอน เปรียบเสมือนครูคนแรก ได้เลี้ยงดูข้าพเจ้ามาจนเติบโต ด้วยความอดทน แม้จะยากลำบาก ก็เลี้ยงดู ข้าพเจ้าอย่างดีมาโดยตลอด สอนให้ข้าพเจ้าได้รู้จักหน้าที่ สิ่งที่ต้องทำ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ รู้จักผิดชอบชั่วดี ตลอดจนให้การสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา เป็นกำลังใจ เป็นแรงผลักดันให้ข้าพเจ้า มีความเจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน

ข้าพเจ้าขอกราบพระคุณ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรชาติ เกษประสิทธิ์ ประธาน ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีรัสมิ์ พรหมรัตน์ ประธานกรรมการที่ปรึกษาศิลป นิพนธ์ ทั้งสองท่าน ได้กรุณาให้คำแนะนำช่วยเหลือ ให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษา ให้กำลังใจในการ ทำงานมาโดยตลอด อีกทั้งอาจารย์ออกแบบทัศนศิลป์ทุกท่าน

และขอขอบคุณเพื่อน ญาติสาขากออกแบบทัศนศิลป์ ที่คอยช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ ให้กำลังใจในการ ทำงานมาตลอด

ข้าพเจ้าขอน้อมรำลึกถึงพระคุณทุกท่านรวมถึงสรรพสิ่งที่ทำให้เกิดประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนความชำนาญทางศิลปะแก่ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอให้ ความดี คุณค่าและคุณประโยชน์พียงมาจากศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ และอุทิศแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานศิลปนิพนธ์นี้ จะเป็นประโยชน์ ต่อ การศึกษาในระดับบัณฑิตสืบไป

สิริเรียม ยาสมุทร

สารบัญ

บทที่		หน้า
1	บทนำ	1
	ความเป็นมาของปัญหา	1
	ความสำคัญของการศึกษาค้นคว้าในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์	1
	วัตถุประสงค์ของการวิจัย	3
	กรอบแนวคิดในการวิจัย	4
	ขอบเขตของการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์	5
	คำสำคัญหรือคำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย	6
2	ที่มาของแนวความคิดการสร้างสรรคและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	7
	ความเป็นมาของเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	7
	ทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์	7
	อิทธิพลและความมั่นคงใจจากประสบการณ์	8
	อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะ	9
	อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานของศิลปิน	13
	แนวความคิดในการสร้างสรรค์	18
	คำนิยามของศิลปะ	19
	ศิลปะตามจุดมุ่งหมายของผู้สร้างสรรค์	21
	ความหมายของศิลปะในทัศนคติของผู้สร้างสรรค์	22
	สรุปการค้นคว้ารวบรวมข้อมูล	22

สารบัญ(ต่อ)

บทที่	หน้า	
3	ขั้นตอนและการพัฒนาและวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน	23
	กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์	24
	ขั้นตอนการศึกษาข้อมูลผลงานศิลปนิพนธ์	24
	ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล ความคิด การวิเคราะห์ ประมวลความคิด	29
	อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์	32
	กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะก่อนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์	33
	การจัดทำภาพร่างก่อนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ชั้นที่ 1	35
	รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 1	35
	การจัดทำภาพร่างก่อนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ชั้นที่ 2	41
	รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 2	41
	การจัดทำภาพร่างก่อนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ชั้นที่ 3	48
	รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3	48
	การจัดทำภาพร่างก่อนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ชั้นที่ 4	55
	รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 4	55
4	การรายงานผล และการวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์	61
	การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1	63
	การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2	75
	การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3	87
	การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 4	100

5	บทสรุปการสร้างสรรค์	114
	อภิปรายผลการสร้างรรค์งานศิลปนิพนธ์	115
	บรรณานุกรม	117
	ประวัติผู้สร้างสรรค์	118

สารบัญภาพ

ภาพ	หน้า
1 ภาพหนังสือวรรณกรรมเจ้าชายน้อย	8
2 ภาพ ผลงาน The Stone Breakers. 1849. ศิลปิน Gustave Courbet	9
3 ภาพ ผลงาน The Gleaners. 1857. ศิลปิน Jean-François Millet	10
4 ภาพประกอบที่ ชื่อผลงาน The snake charmer , ค.ศ. 1907 , ศิลปิน อองรี รูสโซ	12
5 ภาพศิลปินออเดรย์ กาวาซากิ (Audrey Kawasaki)	13
6 ภาพผลงาน 'Repose', ศิลปิน Audrey Kawasaki	14
7 ภาพผลงาน 'Hiding Place' , ศิลปิน Audrey Kawasaki	15
8 ภาพผลงาน 'Fragile Thoughts', ศิลปิน Audrey Kawasaki,	16
9 ภาพศิลปิน สุรเดช แก้วท่าไม้	17
10 ภาพผลงาน บัวสายปลายทุ่ง	18
11 ภาพผลงาน คำคืนปลาคิมหันต์	18
12 ภาพตัวอย่างผลงานที่ผู้สร้างสรรค์นำมาใช้เป็นแรงบันดาลใจ	23
13 ภาพความสำคัญที่ก่อให้เกิดสุนทรียชาติที่มีสุนทรียภาพทั้ง 3 ประการ	24
14 ภาพข้อมูลจากรูปภาพที่ใช้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์	30
15 ข้อมูลจากภาพถ่ายตัวผู้สร้างสรรค์เอง	31
16 ภาพวัสดุอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์	32
17 ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะก่อนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 1	33
18 ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะก่อนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 2	34

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพ	หน้า
19 รวมภาพแบบร่างก่อนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 1	35
20 ข้อมูลภาพถ่ายก่อนพัฒนามาเป็นแบบร่างชั้นที่ 1	36
21 ข้อมูลรูปภาพที่นำมาเป็นแรงบันดาลใจก่อนพัฒนามาเป็นแบบร่างชั้นที่ 1	36
22 ภาพร่างก่อนทำศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 1	37
23 ภาพการร่างภาพลงบนแผ่นไม้ของผลงานชั้นที่ 1	38
24 ภาพประกอบการวาดระบายสีภาพพื้นหลังของผลงานชั้นที่ 1	38
25 ภาพประกอบการวาดภาพคนคร่ำ ๆ ก่อนเก็บรายละเอียดของผลงานชั้นที่ 1	39
26 ภาพประกอบการเก็บรายละเอียดส่วนต่างๆแล้ว พื้นสีสเปย์เคลือบที่ผลงานชั้นที่ 1	39
27 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ “จินตนาการจากความทรงจำ No.1 ”	40
28 ภาพรวมภาพแบบร่างก่อนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 2	41
29 ภาพข้อมูลภาพถ่ายก่อนพัฒนามาเป็นแบบร่างของผลงานชั้นที่ 2	42
30 ภาพรูปภาพที่นำมาเป็นแรงบันดาลใจก่อนพัฒนามาเป็นแบบร่างของผลงานชั้นที่ 2	42
31 ภาพตัวอักษรที่นำมาเป็นแรงบันดาลใจก่อนพัฒนามาเป็นแบบร่างของผลงานชั้นที่ 2	43
32 ภาพร่างก่อนทำศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 2	44
33 ภาพการร่างภาพลงบนแผ่นไม้ของผลงานชั้นที่ 2	45
34 ภาพการปัดตัวอักษรลง ไปบนแผ่นไม้ของผลงานชั้นที่ 2	45
35 ภาพคนเต็มตัว และภาพวาดตัวการ์ตูนเจ้าชายน้อยลงไปของผลงานชั้นที่ 2	46
36 ภาพประกอบการเก็บรายละเอียดส่วนต่างๆแล้ว พื้นสีสเปย์เคลือบที่ผลงานชั้นที่ 2	46

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพ	หน้า
38 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ “จินตนาการจากความทรงจำ No.2 ”	47
39 ภาพรวมภาพแบบร่างก่อนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3	48
40 ภาพข้อมูลภาพถ่ายก่อนพัฒนามาเป็นแบบร่างของผลงานชั้นที่ 3	49
41 ภาพข้อมูลรูปภาพที่นำมาเป็นแรงบันดาลใจก่อนพัฒนามาเป็นแบบร่างของผลงานชั้นที่ 3	49
42 ภาพข้อมูลรูปภาพและเนื้อหาในหนังสือเรื่อง The little price	50
43 ภาพร่างก่อนทำศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3	51
44 ภาพคน โดยใช้ฟูก้นเบอร์เล็กและใช้หัวแร้งสานเส้นลงไปทีภาพของผลงานชั้นที่ 3	52
45 ภาพคน โดยใช้ฟูก้นเบอร์เล็กและใช้หัวแร้งสานเส้นลงไปทีภาพของผลงานชั้นที่ 3	53
46 ภาพประกอบการเก็บรายละเอียดส่วนต่างๆแล้ว ทาน้ำยาเคลือบที่ผลงานชั้นที่ 3	53
47 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ “จินตนาการจากความทรงจำ No.3 ”	54
48 ภาพรวมภาพแบบร่างก่อนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 4	55
49 ภาพข้อมูลภาพถ่ายก่อนพัฒนามาเป็นแบบร่างของผลงานชั้นที่ 4	55
50 ภาพข้อมูลภาพการ์ตูนที่ร่างก่อนพัฒนามาเป็นแบบร่างจริงของผลงานชั้นที่ 4	56
51 ข้อมูลเนื้อหาในหนังสือเรื่อง The little price ของผลงานชั้นที่ 4	56
52 ภาพลายเส้นก่อนที่จะนำไปร่างบนแผ่นไม้ ของผลงานชั้นที่ 4	57
53 ภาพตัวหนังสือและภาพการ์ตูนที่เขียนด้วยหัวแร้งของผลงานชั้นที่ 4	57
54 ภาพคนที่เขียนด้วยหัวแร้ง	58
55 ภาพเขียนคนข้างขวาที่มีน้ำหนักเบาบางของผลงานชั้นที่ 4	58

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพ	หน้า
56 ภาพคนข้างซ้ายที่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นทำให้เกิดมิติของผลงานชั้นที่ 4	59
57 ภาพประกอบการเก็บรายละเอียดส่วนต่างๆแล้ว ทาน้ำยาเคลือบที่ผลงานชั้นที่ 4	59
58 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ “ จินตนาการจากความทรงจำ No.4 ”	60
59 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ “ จินตนาการจากความทรงจำ No.1 ”	63
60 ภาพแสดงภาพผลงานในลักษณะการกำหนดเส้น โครงสร้างสีของผลงานชั้นที่ 1	64
61 ภาพแสดงภาพผลงานในลักษณะการกำหนดเส้น โครงสร้างของผลงานชั้นที่ 1	69
62 ภาพแสดงภาพผลงานในลักษณะการกำหนดเป็นภาพขาวดำของผลงานชั้นที่ 1	70
63 ภาพแสดงภาพผลงานในลักษณะพื้นผิวที่มีความแตกต่างกันของผลงานชั้นที่ 1	71
64 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ “ จินตนาการจากความทรงจำ No.2 ”	75
65 ภาพ แสดงภาพผลงานในลักษณะการกำหนดเส้น โครงสร้างสีของผลงานชั้นที่ 2	76
66 ภาพแสดงภาพผลงานในลักษณะการกำหนดเส้น โครงสร้างของผลงานชั้นที่ 2	81
67 ภาพแสดงภาพผลงานในลักษณะการกำหนดเป็นภาพขาวดำของผลงานชั้นที่ 2	82
68 ภาพแสดงภาพผลงานในลักษณะพื้นผิวที่มีความแตกต่างกันของผลงานชั้นที่ 2	83
69 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ “ จินตนาการจากความทรงจำ No.3 ”	87
70 ภาพแสดงภาพผลงานในลักษณะการกำหนดเส้น โครงสร้างสีของผลงานชั้นที่ 3	88
71 ภาพแสดงภาพผลงานในลักษณะการกำหนดเส้น โครงสร้างของผลงานชั้นที่ 3	94
72 ภาพแสดงภาพผลงานในลักษณะการกำหนดเป็นภาพขาวดำของผลงานชั้นที่ 3	95

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพ	หน้า
73 ภาพแสดงภาพผลงานในลักษณะพื้นผิวที่มีความแตกต่างกันของผลงานชั้นที่ 3	96
74 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ “ จินตนาการจากความทรงจำ No.4 ”	100
75 ภาพแสดงภาพผลงานในลักษณะการกำหนดเส้น โครงสร้างสีของผลงานชั้นที่ 4	101
76 ภาพแสดงภาพผลงานในลักษณะการกำหนดเส้น โครงสร้างของผลงานชั้นที่ 4	107
77 ภาพแสดงภาพผลงานในลักษณะการกำหนดเป็นภาพขาวดำของผลงานชั้นที่ 4	108
78 ภาพแสดงภาพผลงานในลักษณะพื้นผิวที่มีความแตกต่างกันของผลงานชั้นที่ 4	109

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

การที่เราโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยกรอบความรับผิดชอบ ด้วยภาระหน้าที่ ด้วยเหตุผลต่าง ๆ ทั้งปวงทำให้สังคมในปัจจุบัน การที่ยังโตเป็นผู้ใหญ่ทำให้เรตกอยู่ในสภาวะความเครียด ความกดดันที่เพิ่มขึ้น จากสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความวุ่นวาย ความรีบเร่งในทุก ๆ เรื่อง การแข่งขันกัน ในสังคมเพื่อความอยู่รอด เราต้องใช้ชีวิตที่เร่งความเร็วในการเป็นผู้ใหญ่ ที่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามแบบแผนที่วางไว้

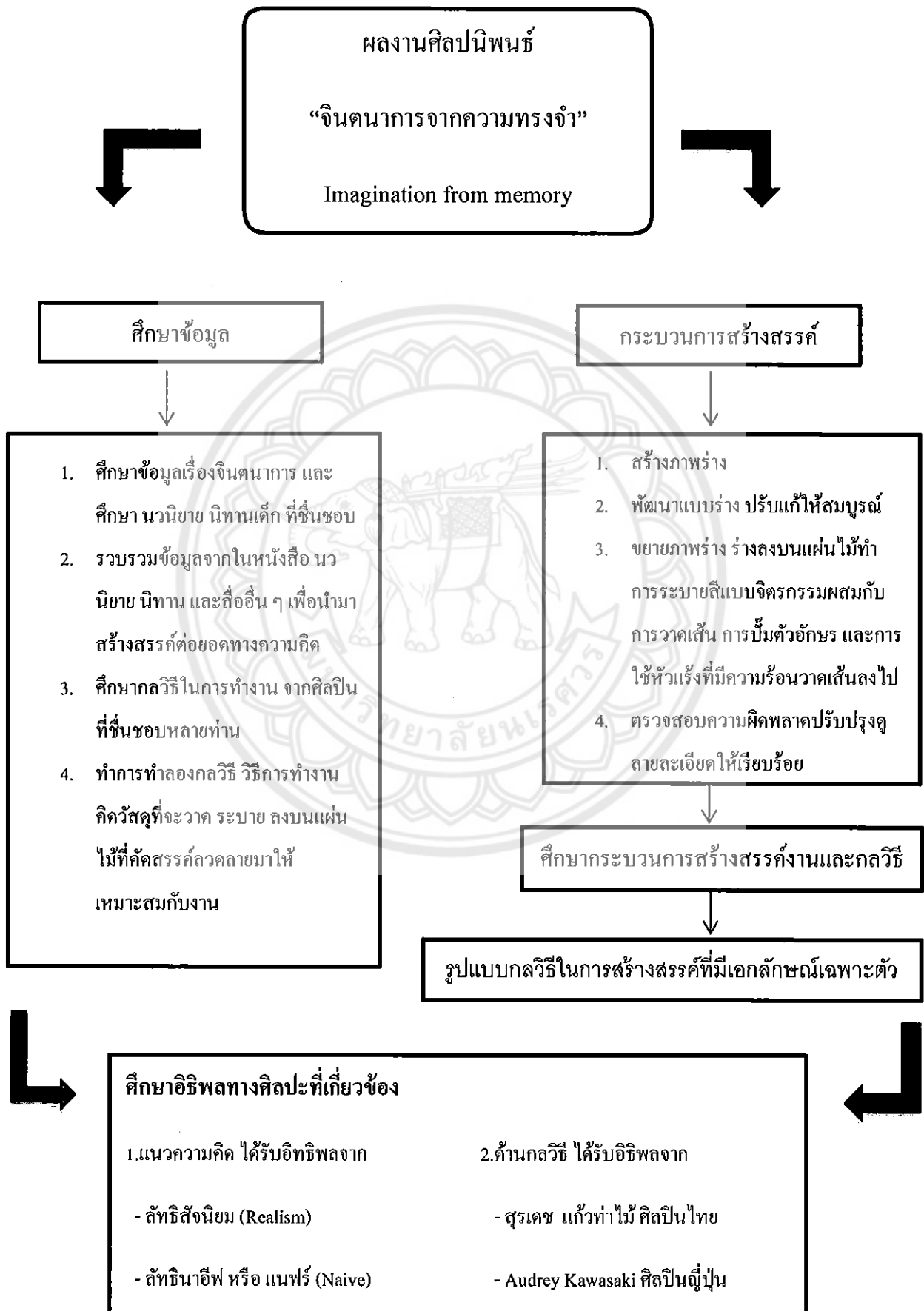
จากสิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้ทำให้เราจำเป็นต้องมองดูตัวเองภายใต้การดำเนินชีวิตแบบนี้ ว่า การที่เราเหนื่อย มีความเครียดสะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันมันทำให้ตัวเราเองรู้สึกเคืองในบางที พอคนเรารู้สึกแย่ ๆ เช่นนี้เรามักจะคิดถึง นึกถึงความทรงจำที่มีความสุข เป็นความทรงจำที่เราหยิบขึ้นมาเปิดอ่านแล้วทำให้เรารู้สึกมีกำลังใจมากขึ้น ในช่วงเวลาที่บ่งชี้ว่าชีวิตเราตอนนี้มันไม่มีความสุข ท้อแท้ และขาดกำลังใจ สำหรับผู้สร้างสรรค์ ผู้สร้างสรรค์ได้คิดถึงสมัยที่ยังเป็นเด็ก เด็กที่ไม่ต้องมีเรื่องให้คิดมาก ไม่ต้องแบกรับภาระหน้าที่ต่าง ๆ เล่นสนุก ปลดปล่อยจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ออกมาได้อย่างไร้ขีดจำกัด และทำให้ผู้สร้างสรรค์ได้นึกถึง นวนิยายฝรั่งเศสเรื่องหนึ่ง เรื่อง "The Little Prince" (เจ้าชายน้อย) ประพันธ์โดย อองตวน เดอ แซงเตก-ซูเปรี ที่กล่าวถึง เด็กชายคนหนึ่งที่มาจากดวงดาว B612 ท่องไปยังดาวดวงต่างๆ ที่มีทั้งพระราชานักธุรกิจ ชายขี้เมา นักภูมิศาสตร์ คนจุดตะเกียง จนกระทั่งเขาได้เดินทางมายังโลกและได้รู้จักกับสุนัขจิ้งจอกที่สอนให้เขารู้จักกับการสร้างความสัมพันธ์บนความรับผิดชอบ รวมถึงความลับของชีวิตที่ง่ายนิดเดียวเกี่ยวกับประโยชน์ของหนังสือที่บอกว่า " สิ่งที่ซึ่งมองเห็นเป็นเพียงเปลือกนอกเท่านั้น สิ่งสำคัญไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตา " ถ้าอ่านด้วยธรรมดาจะรู้สึกว่าเป็นหนังสือที่มีจินตนาการ เพื่อฝัน แต่ถ้าลองอ่านให้ลึกซึ้งมากกว่านั้น เราจะได้ระลึกถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่

ด้วยเหตุที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น สรุปได้ว่าผลงานของผู้สร้างสรรค์ชุดนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้นำเรื่องราวชีวิต และความคิดของตนเอง ที่คิดว่าเราต้องอยู่ในสังคมที่มีความวุ่นวาย กับปัญหาต่าง ๆ ที่เข้ามาในแต่ละวันไม่จบสิ้น เวลาที่เรารู้สึกแย่ มันทำให้ได้คิดถึงช่วงเวลาที่เรายังสามารถปลดปล่อยจินตนาการ ความคิด ความฝัน ได้อย่างเต็มที่ และผู้สร้างสรรค์ได้มีความประทับใจในนวนิยายเรื่อง “The little prince” (เจ้าชายน้อย) เป็นนวนิยายที่พูดถึงสภาวะการเจริญเติบโต ความเป็นผู้ใหญ่ของมนุษย์ทุกคนสมัยยังเด็ก เรามีจินตนาการ ความหวัง ความฝัน แต่พอมาถึงวัยหนึ่ง ด้วยภาระหน้าที่การงานหลายๆอย่างในชีวิต ทำให้เราหลงลืมสิ่งที่เคยมีไป นวนิยายเรื่องนี้ทำให้ผู้สร้างสรรค์นึกถึงวัยเด็ก ทำให้เกิดจินตนาการ มีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตมากขึ้น จึงนำนวนิยายเรื่องนี้ มาถ่ายทอด ผ่านผลงานศิลปะ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ผู้ที่ได้รับชมผลงาน ได้เห็นสิ่งที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการสื่อออกไปว่า การรักษาความเป็นเด็กของ ตัวเรานั้นสำคัญอย่างไร เพราะเมื่อใดที่เราขาดมุมมองเหล่านี้ไป เราอาจเป็นผู้ใหญ่ที่มีความเย็นชา ขาดความร่าเริง สดใส ขาดจินตนาการความฝัน จึงอยากให้ผู้ที่ได้รับชมผลงานศิลปะชุดจินตนาการจากความทรงจำนี้ได้คงรักษาความเป็นเด็กในตัวเราเองไว้ตลอดไป หนังสือเล่มนี้ผ่านงานศิลปะ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ผลงานได้รับรู้ ได้ระลึกเห็น และนำไปสู่การต่อยอดทางด้านความคิด และจินตนาการที่เกิดจากความทรงจำ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อเป็นการศึกษาค้นคว้ากระบวนการ กลวิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะรูปแบบศิลปะร่วมสมัย ต่อยอดกลวิธี แนวความคิดแปลกใหม่ให้กับงานศิลปะที่แตกต่างออกไป เช่น จิตรกรรม ระบายสีที่ผสมกับการวาดเส้น และการปัมตัวอักษร ลงไปในแผ่นไม้ การใช้หัวแร้งที่มีความร้อนวาดเส้นลงไปบนแผ่นไม้ เป็นต้น กลวิธีเหล่านี้ได้นำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงาน ตามกระบวนการที่บันทึกไว้ในรูป เอกสารศิลปนิพนธ์
2. เพื่อเป็นการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความรู้สึก ความคิด จินตนาการ ของผู้สร้างสรรค์ผ่านผลงานศิลปะ สะท้อนให้ผู้ดูผลงาน ได้นำไปต่อยอดทางความคิด
3. เพื่อเป็นการสรุป รวบรวม วิเคราะห์ ใจความสำคัญ ความหมายของเนื้อหา ความคิดสร้างสรรค์จนนำไปสู่ผลการสร้างสรรค์งานศิลป์
4. เพื่อตอบสนองทางด้านความคิด จินตนาการของตัวเองและการให้ความหมายแสดงออกให้เห็นถึงคุณค่าทางด้านความงามต่อยอดจินตนาการให้กับผู้ดูผ่านผลงานศิลปะ

กรอบแนวความคิดที่ใช้ในการวิจัย

ขอบเขตของการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์เรื่อง จินตนาการในความทรงจำ ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดขอบเขตการสร้างสรรค์เป็น 2 ช่วงดังนี้

ช่วงที่ 1 ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสร้างเนื้อหาเรื่องราว

1. ศึกษาข้อมูล รวบรวมข้อมูล โดยผู้สร้างสรรค์ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ นวนิยายฝรั่งเศส เรื่อง Le Petit Prince “เจ้าชายน้อย” เป็น นวนิยายที่ผู้สร้างสรรค์นำมาใช้เพื่อความบันเทิงใจ
2. วิเคราะห์ข้อมูล โดยนำข้อมูลจากในหนังสือนวนิยาย มาคิดสร้างสรรค์ ใส่จินตนาการ ให้ออกมาเป็นรูปทรง ลายเส้น และสีสันทัน เกิดเป็นเรื่องราวที่มีคุณค่าทางความงามตามสุนทรียของผู้สร้างสรรค์
3. เนื้อหาเรื่องราว มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอจินตนาการในความทรงจำที่มีความเป็นเด็ก มีความสุข ความสนุกสนานในโลกอุดมคติที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างและต้องการถ่ายทอดออกมา เนื้อหาที่มาจากโครงเรื่อง Le Petit Prince “เจ้าชายน้อย” ผสมผสานกับจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ที่ถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะรูปแบบจิตรกรรม

ช่วงที่ 2 กระบวนการสร้างสรรค์

1. การพัฒนาภาพร่าง องค์ประกอบ เทคนิคการสร้างสรรค์

เป็นผลงานทัศนศิลป์ประเภทจิตรกรรม ผสมผสานกับการวาดเส้น โดยสร้างบนระนาบ 2 มิติแต่ทำรูปแบบบรรทัด 3 มิติ รูปแบบผลงานมีลักษณะเหมือนจริง (Realism) ผสมผสานกับศิลปะ naive art) แสดงให้เห็นความเหมือนจริง และภาพจินตนาการ ที่ถูกตัดทอน ดัดแปลงให้เป็นไปตามความต้องการของผู้สร้างสรรค์ มีแนวคิดเนื้อหาที่ถ่ายทอดออกมาให้เห็นเป็นภาพจินตนาการของตนเอง เป็นความรู้สึกภายในหรือ อัจฉริยะ (Subjective) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรู้สึก จินตนาการในทางบวก มีความงามในการสร้างสรรค์องค์ประกอบเน้นสุนทรียภาพตามความงามทางศิลปะกับกลวิธี ที่สื่อออกมาในรูปแบบนิยม (Formalism) ผสมกับรูปแบบความคิดหรือ ความหมายนิยม (Instrumentalism) คือภาษาแห่งความงาม กับภาษาแห่งความคิด ที่แสดงออกมาในรูปแบบเนื้อหาและกลวิธีเฉพาะตัว ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้กลวิธีระบายสีจิตรกรรมบนแผ่น

ไม้ และให้เห็นกลวิธี ที่แตกต่างออกไป เช่น จิตรกรรมระบายสีที่ผสมกับการวาดเส้น การปับตัวอักษร ลงไปในแผ่นไม้ การใช้หัวแร้งที่มีความร้อนวาดเส้นลงไปบนแผ่นไม้ เพื่อเพิ่มความพิเศษให้กับงานศิลปะชุดนี้ มีลักษณะรูปแบบเฉพาะตนถ่ายทอดสื่อให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์

2. การพัฒนาผลงานจิตรกรรมสร้างสรรค์

ผลงานแสดงถึงคุณค่าความงามที่แสดงออกให้เห็นรูปทรง ลายเส้น และสีสันทัน กลวิธีที่หลากหลาย อีกทั้งพื้นผิวที่รองรับใช้เป็นแผ่นไม้ตามธรรมชาติ มีคุณค่าทางความงามที่เป็นเอกลักษณ์ สามารถนำมาพัฒนาสร้างกลวิธี ต่อยอดจินตนาการ เพิ่มความน่าสนใจให้กับงานศิลป์

คำสำคัญหรือคำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย

จินตนาการ คือความสามารถในการสร้างภาพด้วยจิตตามความคิดที่ปรารถนาจะให้เกิดขึ้น
ความทรงจำ เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ความทรงจำจะเกิดขึ้นกับความจริง แต่ว่าความทรงจำหาใช่ความจริงไม่เราคัดเลือกบางส่วนจากความจริง คลุกเคล้าเข้ากับความรู้สึก บ้างสุข บ้างเศร้า ทุกความทรงจำมีการเสกสรรปั้นแต่ง ของเจ้าของความทรงจำอยู่ในนั้นเสมอ

ที่มาของแนวความคิดการสร้างสรรค์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ เรื่อง จินตนาการจากความทรงจำ(imagination from memory) ชุดนี้ เป็นกระบวนการวิจัยแบบสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์ มีกระบวนการแบบในประเภทจิตรกรรม(painting) ฉะนั้น เอกสาร ข้อมูล จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่ผู้สร้างสรรค์ต้องค้นคว้าและศึกษาทำความเข้าใจ รวบรวมข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ที่ เป็นความบังคาลใจ ให้อิทธิพล ต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

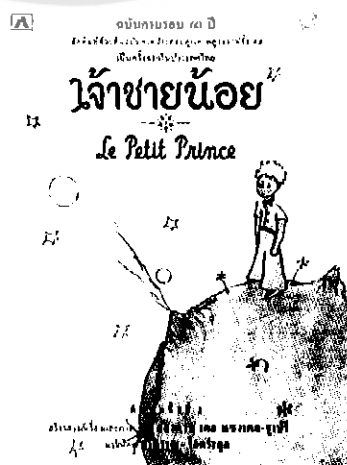
ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวจินตนาการ ที่มาจากความทรงจำที่ทำให้ตัวผู้สร้างสรรค์เกิดความประทับใจ ในนวนิยายเรื่องหนึ่งชื่อเรื่อง เจ้าชายน้อย (the little prince) เป็นนวนิยายหนึ่งในหนังสือที่ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดในโลก ผลงานของของ อ็องตวน เดอ แซ็งแต็กซูว์เปรี นักประพันธ์ชาวฝรั่งเศส ซึ่งความโด่งดังของหนังสือเล่มนี้ถูกจัดแปลกว่า 190 ภาษาและมียอดขายกว่า 80 ล้านเล่มทั่วโลก ซึ่งฉากหน้าของเจ้าชายน้อย มันอาจจะดูเหมือนเป็นเพียงวรรณกรรมสำหรับเด็ก แต่ในความจริงหนังสือเล่มนี้มีความล้ำลึกและปรัชญาแห่งชีวิตซ่อนไว้อย่างมากมาย ทำให้ผู้คนหลายล้านถึงกับให้มันเป็นหนังสือในดวงใจและอ่านซ้ำหลายรอบ เรื่องราวของเจ้าชายน้อยเกี่ยวกับเด็กชายคนหนึ่งที่มาจากดวงดาว B612 ท่องไปยังดาวดวงต่างๆ ที่มีทั้งพระราชานักธุรกิจ ชายขี้เมา นักภูมิศาสตร์คนจุกตะเกียง จนกระทั่งเขาได้เดินทางมายัง โลกและได้รู้จักกับสุนัขจิ้งจอกที่สอนให้เขารู้จักกับการสร้างความสัมพันธ์บนความรับผิดชอบ รวมถึงความลับของชีวิตที่ง่ายนิดเดียวเกี่ยวกับประโยชน์อมตะของหนังสือที่บอกว่า "สิ่งสำคัญไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตา"

ความมหัศจรรย์ของหนังสือเจ้าชายน้อย ที่ทำให้ใครหลายคนตกหลุมรักเป็นเพราะว่าเรื่องราวระหว่างบรรทัด ระหว่างบท ต่างซ่อนความหมายและพัฒนาไปตามวุฒิภาวะทางอารมณ์และประสบการณ์ของคนอ่าน เหมือนที่เราอ่านในวันนี้จบแล้วจะพบแง่มุมอย่างหนึ่ง แต่ผ่านไปสัก3 ปี เรากลับมาอ่านอีกครั้งเราจะรู้สึกที่เราพบมุมใหม่ที่เปลี่ยนไป บทนั้นอาจจะโดนใจเรา บทนี้อาจจะมีความหมายสำหรับเราในวันที่โตขึ้น แกร่งขึ้น บางครั้งเจ้าชายยังเป็นหนังสือที่ปลอบประโลมใจให้กับผู้อ่านที่เหนื่อยล้ากับชีวิต ในวัยผู้ใหญ่ หวนให้คิดถึงจินตนาการที่ขาดหายไป ในวัยเด็ก รวมถึงให้เรามองเห็น โลกมุมมองของเด็กอีกครั้ง ล้างทัศนคติความจริงจังของชีวิตออกไปได้

สิ่งเหล่านี้เองที่ทำให้ผู้สร้างสรรค์ได้รับความบันดาลใจจากการที่ได้อ่านนวนิยายเรื่องนี้ เนื่องจากเป็นแรงผลักดันให้เกิดจินตนาการความทรงจำในวัยเด็ก ผู้สร้างสรรค์ได้นึกถึงความสุข ความสนุกสนาน ทำให้มองโลกในแง่ดี ปรับทัศนคติให้เป็นไปในเชิงบวกมากยิ่งขึ้น ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “จินตนาการจากความทรงจำ” โดยผลงานแต่ละชิ้นจะใช้เส้น และสีเป็นทัศนธาตุที่สำคัญในการแสดงออกเพื่อตอบสนองความรู้สึกรับงานจิตรกรรม มาถ่ายทอดอัตลักษณ์เฉพาะตนของผู้สร้างสรรค์ ประกอบกับภาพความประทับใจ จินตนาการ ในเชิงสัญลักษณ์ ที่แฝงความหมายมีคุณค่าทางสุนทรียภาพ

อิทธิพลและความบันดาลใจจากประสบการณ์

หลักการของจินตนาการ ความหมาย จินตนาการหมายถึง การคิดสร้างภาพในจิตใจหรือพลังของจิตที่สร้างภาพขึ้นใหม่ภายในใจให้น่าพอใจกว่า สวยกว่า เป็นระเบียบกว่าหรือร้ายกาจกว่าสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติทั่วไป จินตนาการทำให้เกิดภาพขึ้นในสำนึกเรียกว่า “จินตภาพ” จินตภาพเหล่านี้เชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่ได้สัมผัสสมอยู่ภายใน จินตนาการเป็นผลมาจากอวัยวะสัมผัสของมนุษย์ปะทะกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว เกิดเป็นประสบการณ์สั่งสมแล้วจึงประยุกต์โดยการเพิ่มเติม ตัดทอนหรือผสมผสานประสบการณ์ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะหรือเกิดจินตภาพนึกคิดไปเอง อาจจะมีหรือไม่มีในโลกนี้ก็ได้ เช่น บทกวี นวนิยาย ใต้ท้องทะเลลึก ใต้ดินคนป่า โลกในอนาคต ความฝันหรือการเขียนภาพ หลักการเขียนภาพตามจินตนาการ การเขียนภาพตามจินตนาการ จะทำได้ดีก็ต่อเมื่อผู้เขียนภาพนั้นเป็นคนช่างสังเกต รู้จักวิเคราะห์ แยกแยะสิ่งต่างๆ ที่ต้องการนำเสนอ โดยนำมาเชื่อมโยงกับประสบการณ์ทางศิลปะซึ่งหมายถึงประสบการณ์ในทางฝึกปฏิบัติและประสบการณ์จากการได้ศึกษาผลงานศิลปะต่างๆ ไป ซึ่งจะสามารถสร้างผลงานศิลปะ

ภาพประกอบที่ 1 นวนิยายเรื่อง เจ้าชายน้อย (the little prince)

อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิทางศิลปะ

1. ศิลปะแบบเรียลลิสม์(Realism)

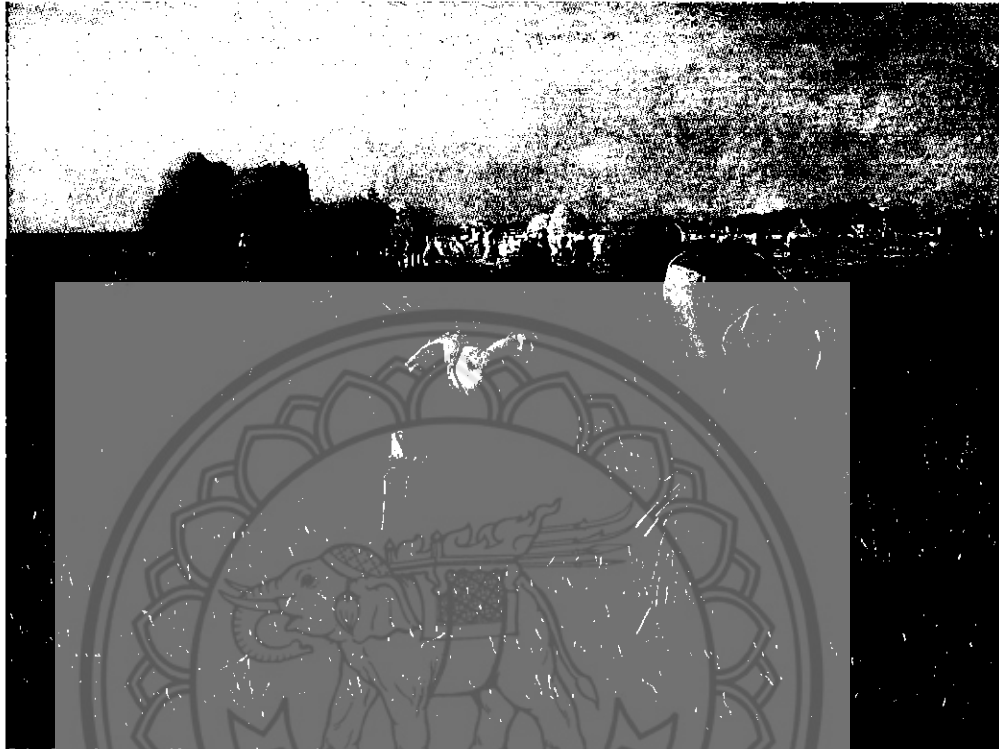
ศิลปะเรียลลิสม์(Realism) หรือ ศิลปะสังคมนิยม โดยทั่วไป หมายถึง การสร้างงานที่เหมือนจริงดังที่ปรากฏอยู่ในธรรมชาติ รวมถึง การสร้างสรรค์ภาพงานในเชิงวิพากษ์วิจารณ์สังคม(socially critical images) ภาพเกี่ยวกับชีวิตของคนเมืองและชนบท พวกเขาไร้ชวาวนาในช่วงยุคสมัย ปฏิเสธเนื้อหาเรื่องราวในแบบคลาสสิกและเชิงเปรียบเทียบที่แฝงความหมาย ในทางสุนทรียศาสตร์ หมายถึง คตินิยมทางศิลปะที่ยึดถือหลักการสร้างงานให้เหมือนจริงและเป็นจริงดังที่สายตาเห็นอยู่ บางครั้งมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า ธรรมชาตินิยม จะแตกต่างกันบ้างตรงที่ธรรมชาตินิยมเน้นไปที่ธรรมชาติทั่วไป แต่ศิลปะสังคมนิยมจะเน้นชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ โดยเห็นว่าในความจริงนั้นมีความงามอย่างสมบูรณ์อยู่แล้ว ซึ่งมีความหมายตรงข้ามกับศิลปะอุดมคติ ศิลปินกลุ่มเรียลลิสม์มีความเชื่อว่าความจริงทั้งหลายคือความเป็นอยู่จริง ๆ ของชีวิตมนุษย์ ดังนั้น ศิลปินกลุ่มนี้จึงเขียนภาพที่เป็นประสบการณ์ตรงของชีวิต เช่น ความยากจน การปฏิบัติความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยการเน้นรายละเอียดเหมือนจริงมากที่สุด ศิลปินสำคัญในกลุ่มนี้ ได้แก่ โดเมียร์(Daumier), คูร์เบต์(Courbet), มิลเลต์(Jean-Francois Millet)

ภาพประกอบที่ 2 ชื่อผลงาน The Stone Breakers. 1849. ศิลปิน Gustave Courbet

ด้วยความเห็นว่า ศิลปะควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงตามธรรมชาติ ปฏิเสธเรื่องราวเกี่ยวกับความกล้าหาญ ความรุนแรงแบบโรแมนติกิสม์ มาแสดงออกในรูปแบบง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน การใส่

อารมณ์ตนเองถูกสลัดทิ้งออกไป เป็นลักษณะของการยึดวัตถุและการรู้จักสังเกตธรรมชาติ สร้างงานตามสภาพความเป็นจริง ซึ่งศิลปินเชื่อว่าความงามอยู่ในทุกหนทุกแห่ง ไม่ว่าจะในพระราชวังหรือที่ตามชนบท

ภาพประกอบที่ 3 ชื่อผลงาน The Gleaners. 1857. ศิลปิน Jean-François Millet

อีกทั้งยังเชื่อกันว่าศิลปะนั้นสอนกันไม่ได้ เป็นเรื่องเฉพาะตัวที่แต่ละคนมีความสามารถต่างกัน ศิลปะคือการเขียนแบบตามตาเห็น ศิลปินควรบันทึกเหตุการณ์ที่เป็นความจริงในยุคสมัยของตนเอาไว้ ไม่ใช่สร้างงานแบบโบราณนิยม เป็นการปฏิเสธแนวคลาสสิกและโรแมนติคอย่างสิ้นเชิง ทั้งนี้ ศิลปะเรียลลิสม์ในเวลาต่อมาได้ให้แนวทางกับศิลปะอิมเพรสชันนิสม์ กล่าวคือ ศิลปินเริ่มเรียนรู้แสงสีประกอบในวัตถุ รู้จักสังเกตแสงสีตามบรรยากาศต่างๆ ศิลปะเรียลลิสม์ ยังได้รับแรงผลักดันจากสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในขณะนั้น ผลพวงจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมได้สร้างปัญหาแก่สังคมและเศรษฐกิจมากมาย มีคนจน ขนชั้นกรรมาชีพเพิ่มขึ้น ศิลปินเรียลลิสม์ต้องการนำเสนอปัญหาในงานศิลปะ เพื่อนำความจริงตีแผ่ให้เพื่อนมนุษย์ได้รับรู้ โดยมักปฏิเสธเรื่องราวเกี่ยวกับคนชั้นสูงหรือคนรวย แต่เลือกสะท้อนภาพความลำบากของชนชั้นล่าง แสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำในสังคมตามพันธกิจซึ่งพวกเขาเห็นว่าภาระหน้าที่ของศิลปินคือการถ่ายทอดเรื่องราวที่สอดคล้องกับสภาพสังคม และสอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ร่วมสมัย

2. ศิลปะนาอีฟ หรือ ไร่มารยาท หรือ ไร่จริต (Naïve Art) คำนี้มีความหมายใกล้เคียงกับศิลปะพื้นบ้าน คือ ผู้สร้างงานไม่ได้ศึกษาจากสถาบันศิลปะโดยตรง ต่างกับศิลปินพื้นบ้าน อาจสร้างงานเป็นอาชีพ ส่วนพวกศิลปะไร่จริตหรือนาอีฟนั้น ส่วนใหญ่ในวงวิชาการ ศิลปะหมายถึงศิลปินสมัครเล่น หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าจิตรกรวันอาทิตย์(Sunday Painter) หรือจิตรกรวันหยุด พวกเขาสร้างงานด้วยใจรัก ไม่ยึดเป็นอาชีพ มีลักษณะกระบวนแบบ คล้ายกันทั่วโลก มีลักษณะแข็งทื่อ มักสร้างงานที่เป็นเรื่องราวของชีวิตประจำวัน ภาพทิวทัศน์ และจินตนาการความฝันของตน แสดงความพยายามสร้างสิ่งต่างๆ ให้เหมือนจริงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ยิ่งกว่าที่ตาเห็น แต่ไม่มีกลวิธีในการสร้างด้วยกลเม็ดพลิกแพลงแบบมืออาชีพซึ่งถ้าเปรียบกับการพัฒนาการของศิลปะกรีกโบราณ ได้จัดไว้ดังนี้ คือระยะแรกเริ่มเรียก พริมิทีฟ (primitive) เปรียบเสมือนวัยเด็ก จากนั้นพัฒนาเป็นวัยรุ่น เรียกอาร์เคอิก (archaic) ซึ่งยังมีรูปลักษณะแข็งทื่อ ครั้นสู่วัยหนุ่มสาว เป็นวัยที่บรรลุสมบูรณ์ทั้งสติปัญญาและประสบการณ์จากทั้งสองวัยที่ผ่านมา ผลงานจึงถึงจุดสูงสุดที่เรียกว่า คลาสสิก(classic) ครั้นเมื่อเข้าสู่วัยชราที่ร่วงเข้าสู่ลักษณะที่มากขึ้นไป ทั้งวัยและสติปัญญา เรียกว่า เฮลเลนีสติก(hellenistic) คือทุกสิ่งทุกอย่างเกินความพอดีเช่นสมัยคลาสสิกเคยมี เช่น ผลงานอยู่ยงเหยียง สนใจในแง่ความสวยงามมากกว่าความสุนทรีย์

ลักษณะของศิลปินนาอีฟ ค่อนข้างเป็นแบบระยะแรกเริ่ม หรือสูงขึ้นไปมากเป็นแบบอาร์เคอิกและหยุดอยู่เพียงระดับนี้ ซึ่งภาพรวมในผลงานของพวกเขา มีบางสิ่งบางอย่างคล้ายศิลปะเด็กแตกต่างตรงที่วัยมีประสบการณ์ชีวิตมากกว่า มีความคิดความอ่านดีกว่า และมีจินตนาการกว้างไกลกว่าด้วย ในทางทัศนศิลป์สาขาจิตรกรรม จิตรกรแนวนี้มีอยู่มากมายกันทั่วโลก มีชื่อน่าสังเกตก็คือ กระบวนแบบและกลวิธีจะมีความคล้ายคลึงกัน แม้มิได้พบเห็นแต่คงมีชื่อยกเว้นสำหรับผู้อยู่ในบริบทศิลปะเจริญรุ่งเรือง เช่น ในยุโรป ที่มีพิพิธภัณฑ์และสถานที่ศึกษาด้วยตนเอง อาจได้เปรียบกว่าผู้ที่อยู่ในบริบทศิลปะที่ไม่เฟื่องฟู

อนึ่ง คำว่าจิตรกรสมัครเล่นในจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีอาจแตกต่างกัน เพราะมีความหมายกว้างไปถึงจิตรกรบัณฑิต หรือปัญญาชนที่สนใจการวาดภาพเป็นงานอดิเรก ไม่ได้ยึดเป็นอาชีพ บุคคลเหล่านี้ส่วนมากเป็นผู้มีความรู้สูง ผลงานจึงได้รับการยกย่องให้ทัดเทียมหรืออาจเหนือกว่าจิตรกรอาชีพเสียอีก

อองรี รูสโซ (H.J. Rousseau, ค.ศ. 1844-1910) เป็นจิตรกรชาวฝรั่งเศสแนวอิมเพรสชันนิสม์ที่เสียชีวิตในวัยหนุ่ม จิตรกรในระบอบบาศวรรษที่สองของสหรัฐอเมริกาหลายคนเช่น จอร์จ บิงแฮม (G.C. Bingham , ค.ศ. 1811-1879) โรเบิร์ต เฟลค, เซสเตอร์ ฮาร์ตลิ่ง ฯลฯ พวกเขาเหล่านี้ทำงานด้วยใจรัก จนทำให้กลายเป็นลักษณะพิเศษของจิตรกรรมอเมริกันระยะแรกที่สำคัญของชาติ

ภาพประกอบที่ 4 ชื่อผลงาน The snake charmer , ค.ศ. 1907 , ศิลปิน อองรี รูสโซ สีน้ำมันบนผ้าใบ

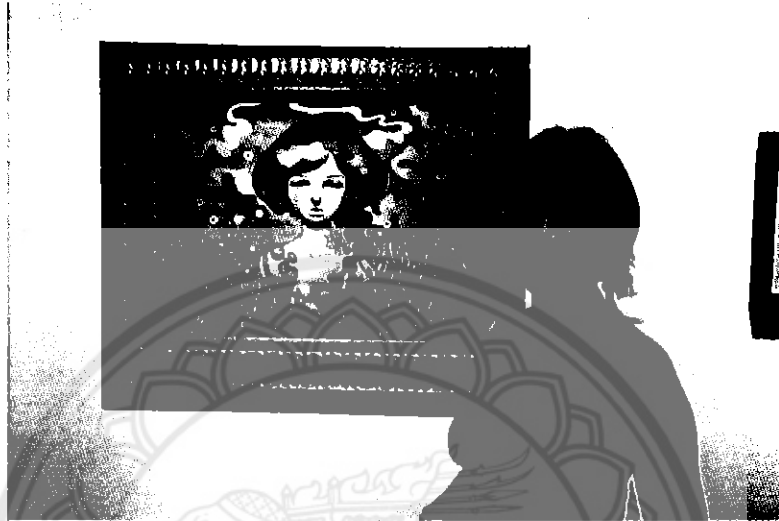
ขนาด 169 x 189 เซนติเมตร อยู่ที่พิพิธภัณฑสถานลูฟวร์, ปารีส

จิตรกรผู้นี้ได้รับการยกย่องอย่างสูงในแนวศิลปะอิมเพรสชันนิสม์ หรือผลงานจิตรกรรมสมัครเล่น เนื่องจากมีแนวคิดและจินตนาการที่เต็มไปด้วยความลึกลับของจิตวิญญาณแห่งป่า

ที่มา : หนังสือ สุทธิยศาสตร์, ผู้แต่ง กำจร สุนพงษ์ศรี

ผลงานที่ได้รับจากศิลปิน

ออเดรย์ คาวาซากิ (Audrey Kawasaki)

Audrey Kawasaki ออเดรย์ คาวาซากิ

ออเดรย์ อาศัยอยู่ที่ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา เธอเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่น งานของเธอส่วนใหญ่มีธีมเป็นผู้หญิงอีโรติก(แนวกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ ดูซึ่กซึ่กแบบไม่ลามก) จะเป็นภาพที่เน้นการแสดงอารมณ์ทางสีหน้า ซึ่งจุดเด่นของงานออเดรย์ จะเป็นการผสมแนวอาร์ทนูโว เข้ากับการ์ตูนญี่ปุ่นหรือมังงะ ออเดรย์ถือว่าเป็นดาวรุ่งของวงการศิลปะของลอสแอนเจลิส หลายคนนำภาพของเธอไปสักเป็นรอยสักบนลำตัว นักวิจารณ์ต่างๆ ได้จัดงานของออเดรย์อยู่ในหมวดโลว์โบว์อาร์ท (เป็นไฮอาร์ทที่ผสมกับงานอาร์ทที่ดูคอมเมอร์เชียลมากๆหรืองานที่มีความเป็นเพียวอาร์ทหรือศิลปะแท้จริงน้อย สักเกตได้จาก การที่คนทั่วไปสามารถเสพยาและเข้าถึงงานศิลปะประเภทนี้ได้ง่ายกว่า)

ซึ่งจุดเด่นของงานออเดรย์ก็คงจะเป็นวัสดุที่เธอเลือกใช้ในการทำงานศิลปะ นั่นก็คือแผ่นไม้ เธอจะนำแผ่นไม้ มาขัดและลงอะคริลิกมีเดียม เพื่อเป็นรองพื้น ทำให้สีติดบนแผ่นไม้ และหลังจากนั้นก็ใช้สีน้ำมันค่อยๆไล่แสงเงาเข้าไป จนผลงานเสร็จ เหตุผลที่เธอเลือกไม้เพราะว่าพื้นผิวของไม้นั้นมีความน่าสนใจ เธอเคยลองเพนท์บนผ้าใบแล้วพบว่ามันขาวและพื้นผิวไม่เรียบเท่าไร ไม่เหมาะกับงานที่เน้นลายเส้นมากๆอย่างของออเดรย์

นอกจากนี้งานของเธอยังมีความคมชัดของลายเส้น และมีการผสมผสานกราฟฟิคต่างๆเข้าไปได้อย่างลงตัว คล้ายกับงานดิจิทัลอาร์ต แต่เป็นการเพนท์ด้วยมือ จุดเด่นของงานเธอนี้อาจจะเป็นเรื่องของการใช้สี ที่มีความสดไม่มากนักและสีออกแนวอาร์ทนูโวคือเป็นสีที่ดูแล้วสบายตา

ภาพประกอบที่ 5 ชื่อผลงาน 'Repose', ศิลปิน Audrey Kawasaki กลวิธี oil on wood panel

ภาพประกอบที่ 6 ชื่อผลงาน 'Hiding Place' , ศิลปิน Audrey Kawasaki กลวิธี oil and graphite on wood

ภาพประกอบที่ 7 ชื่อผลงาน 'Fragile Thoughts', ศิลปิน

Audrey Kawasaki,

กลวิธี oil and graphite on wood.

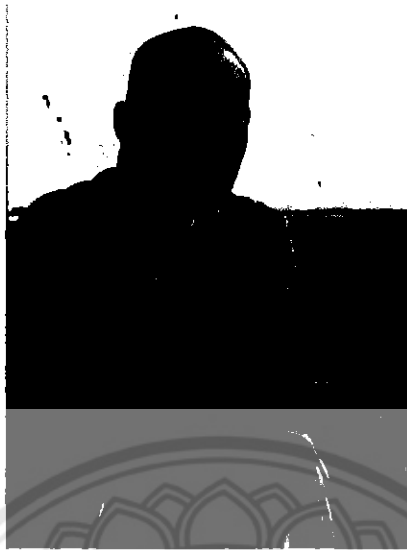

สรุปความบันดาลใจที่ได้รับจากศิลปิน

Audrey Kawasaki (ออเดรย์ คาวาซากิ)

จากการสร้างสรรค์ผลงานของ Audrey Kawasaki ออเดรย์ คาวาซากิ ทำให้ผู้สร้างสรรค์เกิดความประทับใจในแนวความคิด ผลงานของศิลปินมีความน่าสนใจทางกลวิธีในการทำงานและทัศนธาตุที่ใช้ โดยเฉพาะการทำงานจิตรกรรมลงบนแผ่นไม้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ และวิธีการเขียนรูปที่มีความคมชัดของลายเส้น ผสมผสานกราฟฟิก การการใช้โทนสีที่สบายตาไม่โดดเด่นไป กลวิธีที่น่าสนใจเหล่านี้ทำให้ผู้สร้างสรรค์ได้เป็นแรงบันดาลใจ กิดค้น ต่อยอดค้นหากลวิธีเพื่อสร้างให้เป็นผลงานที่เป็นแบบเฉพาะให้กับตัวเอง

สุรเดช แก้วท่าไม้

สุรเดช แก้วท่าไม้ เป็นชาวจังหวัดสมุทรสาคร เกิด 1 พฤษภาคม พ.ศ.2506 ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพเขียนนางในวรรณคดีของอาจารย์จักรพันธ์ุ โปษยกฤต จนทำให้ก้าวเข้าสู่โลกแห่งศิลปะอย่างเต็มตัว จบการศึกษาที่คณะจิตรกรรมประติกรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทำงาน / ผลงาน

หลังจากจบการศึกษาได้เริ่มเป็นศิลปินอิสระและร่วมแสดงผลงานภาพเขียนทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ เป็นศิลปินที่มีความสามารถในการเขียนจิตรกรรมภาพเหมือนคนหนึ่งของประเทศไทย ที่สามารถสะท้อนอารมณ์และความรู้สึกของผู้เป็นแบบได้อย่างดีเยี่ยม งานสำคัญที่ทำให้เขามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก คืองานเขียนภาพประกอบในนิตยสารพลอยแอมเพชร และในหนังสือนวนิยายชื่อดัง อาทิ ดอกแก้วกระบุหนิง รอยไหม และชีวิตนอกวง เป็นต้น ปัจจุบันนอกจากเป็นศิลปินอิสระที่มีผลงานอย่างต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว ยังเป็นอาจารย์พิเศษประจำภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และทำงานภาพประกอบนิตยสารอีกด้วย

ภาพประกอบที่ 8 ชื่อผลงาน บัวสายปลายทุ่ง

ภาพประกอบที่ 9 ชื่อผลงาน คำคืนปลาติมหันต์

ศิลปิน สุรเดช แก้วท่าไม้

ศิลปิน สุรเดช แก้วท่าไม้

กลวิธี pastel on paper, 75x55 ซม.

กลวิธี pastel on paper, 75x50 ซม.

สรุปความบันดาลใจที่ได้รับจากศิลปิน

สุรเดช แก้วท่าไม้

จากการสร้างสรรค์ผลงานของอาจารย์ สุรเดช แก้วท่าไม้ ทำให้ผู้สร้างสรรค์มีความประทับใจในการเขียนภาพจิตรกรรมคนเหมือนที่อาจารย์สามารถส่งผ่านความรู้สึก ที่สะท้อนมาจากตัวงานทำให้รู้สึกได้ถึงอารมณ์ ความรู้สึกของแบบ ได้อย่างดีทั้งการเขียนสีหน้าและดวงตา อีกทั้งกลวิธีในการวาดเส้นการเน้นแสง สิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้สร้างสรรค์นำมาเป็นความบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

แนวความคิดในการสร้างสรรค์

ความหมายและคำนิยามของศิลปะ

ศิลปะ เป็นคำที่มีความหมายทั้งกว้างและจำเพาะเจาะจง ทั้งนี้ย่อมแล้วแต่ ทักษะของนัก ปราชญ์แต่ละคน รวมทั้งความเชื่อแนวคิด ในแต่ละยุค แต่ละสมัย มีความแตกต่างกัน หรือแล้วแต่ว่า จะนำศิลปะไปใช้ใน แวดวงที่กว้างขวาง หรือจำกัดอย่างไร แต่จากทักษะของนักปราชญ์ทั้งหลายจะ เห็นว่าศิลปะมี คุณลักษณะ ที่เป็นตัวร่วม สำคัญที่สุด

ประการหนึ่ง คือ การแสดงออก ไม่ว่าจะ เป็น อารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ประสบการณ์ ความงามการ เห็นแจ้ง สัญลักษณ์ ความเป็นเรื่องราวหรือ เหตุการณ์ ก็ล้วนแต่เป็น การแสดงออกโดยมนุษย์เป็นผู้ เลือกสรร หรือสร้างสรรค์ ขึ้นทั้งสิ้น ดังนั้น จึงพอจะให้ความหมายของศิลปะในแนวกว้าง ๆ ได้ดังนี้

ศิลปะ คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแสดงออกซึ่งอารมณ์ ความรู้สึก ปัญญา ความคิดและหรือ ความงาม ทั้งนี้จะกล่าว โดยรวม ก็คือ ศิลปะ จะประกอบไปด้วย ส่วนประกอบ 3 ประการ คือ

1. มีความงาม
2. มีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน
3. มีความคิดสร้างสรรค์

เหตุที่จำกัดวงอยู่เฉพาะผลิตผลของมนุษย์ อาจเป็นเพราะว่า ในบรรดา สัตว์โลกด้วยกัน มนุษย์เป็นสัตว์ ประเภทเดียวที่สามารถ สร้างสื่อ ในการ ทำความเข้าใจร่วมกัน ดีที่สุด และการดำเนิน ชีวิตก็มีการพัฒนา ไปเป็นระบบ สิ่งเหล่านี้ นับเป็นสาเหตุหนึ่งที่มนุษย์ ยกย่องความเป็นสัตว์โลกของตน ว่าเป็นประเภทที่ เหนือกว่า สัตว์โลกประเภทใด

ดังนั้น รูปร่างลักษณะหรือ ผลงาน สร้างสรรค์ จากสิ่งต่าง ๆ ที่มีใช้ผลงานของมนุษย์ รวมทั้งปรากฏการณ์ ธรรมชาติ ที่มี ความ สลับซับซ้อน มีความสวยงาม มีรูปทรงแปลกตา แม้ มนุษย์ จะมีความชื่นชม แต่ก็ไม่ ยอมรับว่าเป็นผลงานศิลปะ แต่หากมนุษย์ ใช้ความบังดาลใจ จากสิ่งเหล่านั้น มาสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ถือว่าเป็นศิลปะ แต่จะเป็น ศิลปะบริสุทธิ์ (Fine Art) หรือศิลปะประยุกต์ (Applied Art) หรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับ กับจุดมุ่งหมาย ในการสร้าง

คำนิยามของศิลปะ

1. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 ให้นิยามของศิลปะว่า ศิลปะ คือ ฝีมือ ฝีมือทางการช่าง การแสดงซึ่งอารมณ์ สะเทือนใจ ให้ประจักษ์เห็น
2. พจนานุกรมศัพท์ศิลปะ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2530 นิยามความหมายของศิลปะว่า ศิลปะ คือ ผลแห่งพลังความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ที่แสดงออก ในรูปลักษณะ ต่างๆ ให้ปรากฏซึ่ง สุนทรียภาพความประทับใจ หรือ ความสะเทือนอารมณ์ ตามอัจฉริยภาพ พุทธิปัญญา ประสบการณ์ รสนิยม และทักษะของแต่ละคน เพื่อความพอใจ ความรื่นรมย์ ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี หรือความเชื่อในลัทธิศาสนา และกล่าวว่า ศิลปะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ วิชาศิลปะ (Fine Art) กับประยุกต์ศิลปะ (Applied Art)
3. อริสโตเติล (Aristotle) ปราชญ์ในยุคกรีกโบราณ นิยามความหมาย ของศิลปะว่า ศิลปะคือการเลียนแบบธรรมชาติ
4. ตอลสตอย (Leo Tolstoi) นักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงชาวรัสเซีย นิยาม ความหมาย ของศิลปะ ว่า ศิลปะคือการถ่ายทอดความรู้สึกของมนุษย์ออกมา
5. ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี (C. Feroci) ศิลปินชาวอิตาลีผู้มาวางรากฐาน การศึกษาศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย ให้นิยามความหมายของศิลปะว่า ศิลปะคืองาน อันเป็น ความพากเพียรของมนุษย์ ซึ่งจะต้องใช้ความพยายาม ด้วยมือและความคิด และยังมีคำนิยามของศิลปะที่น่าสนใจและถูกใช้อ้างอิง อย่างแพร่หลาย ในปัจจุบัน ที่ปรากฏตามหนังสือ และเอกสารต่าง ๆ ดังจะยกตัวอย่าง พอเป็นสังเขป ดังนี้
6. ศิลปะ คือ การเลียนแบบธรรมชาติ (Art is the imitation of nature) การตีความจากคำนิยามนี้ ธรรมชาติ ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิด แรงบันดาลใจ ให้แก่ ศิลปินในการสร้างงาน คำนิยามนี้ว่า ศิลปะคือ การเลียนแบบธรรมชาติ เป็น คำนิยาม ที่ถือกันว่าเก่าแก่ที่สุดซึ่ง อริสโตเติล (Aristotle 384- 322 B.C.) นักปราชญ์ชาวกรีก เป็นผู้ตั้งขึ้น เป็นการชี้ให้เห็นว่า ธรรมชาติอาจเปรียบได้ดั่งแม่บทสำคัญ ที่มีต่อศิลปะ ด้วยศิลปะ เป็นสิ่งสร้างโดยมนุษย์ และมนุษย์ก็ ถือกำเนิดมาท่ามกลาง ธรรมชาติ อีกทั้งบนเส้นทาง การดำเนินชีวิตรมนุษย์ก็ผูกพัน รั้งอยู่กับธรรมชาติ จนไม่สามารถ แยกออกจากกันได้ ในทางศิลปะ มิใช่เป็นการบันทึกเลียนแบบเหมือนกระจกเงาหรือภาพถ่าย ซึ่งบันทึกสะท้อนทุกส่วน ที่อยู่ตรงหน้า แต่อาจจะเพิ่มเติม ตัดทอน หรืออาจจะใส่

อารมณ์ความรู้สึกเข้าไปด้วย ธรรมชาติเป็นแหล่งบันดาลใจที่สำคัญในการสร้างงานศิลปะของมนุษย์

7. ศิลปะ คือ การถ่ายทอดความรู้สึกหรือแสดง ความรู้สึก เป็นรูปทรง (Art is the transformation of Feeling into form) รูปทรง ในที่นี้ คือว่าเป็นรูปธรรมที่สามารถสัมผัสได้ และตีความหมายได้ ซึ่ง หมายถึง ผลงานศิลปะที่เริ่มมาจาก ความคิดที่เป็นลักษณะ นามธรรมภายในตัวศิลปินเอง ที่คนทั่วไปไม่สามารถสัมผัสได้โดยตรง นอกจากเจ้าของ ความรู้สึกนั้น จะถ่ายทอดหรือสะท้อนออกมาเป็นรูปทรง ที่สัมผัส ได้ ตามความหมายของนิยามนี้ ศิลปะอาจเปรียบ เสมือน สื่อหรือเครื่องมือ ที่ผู้ถ่ายทอดใช้เป็น ตัวกลาง เพื่อ โยง ความรู้สึกของตน แสดงให้ผู้อื่นได้รับรู้ หรือเข้าใจ ในสิ่งที่ ต้องการแสดง หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นการแปลลักษณะ นามธรรมมาเป็นรูปธรรมนั่นเอง แต่รูปธรรมที่แสดงออกนี้ อาจจะมี ลักษณะเป็นรูปทรงที่ระบุเป็นตัวตน ได้ว่าเป็นรูปอะไร ที่เรียกว่า ศิลปะกึ่งนามธรรมหรือระบุเป็นตัวตน ไม่ได้ที่เรียกว่า ศิลปะนามธรรม

8. ศิลปะ คือ สื่อภาษาชนิดหนึ่ง (Art is The Language) สื่อ เป็นตัวกลางที่สามารถชักนำเชื่อมโยงให้ถึงกัน หรือสามารถทำการ ติดต่อกันได้ ภาษา หมายถึง เสียงหรือสื่อที่สามารถเข้าใจซึ่งกันและกันได้ สรุป รวม แล้ว ทั้งสื่อและภาษาเป็นพฤติกรรม ที่แสดงออก เพื่อชักนำ เพื่อติดต่อให้ถึงกัน และเมื่อ ตีความหมายของคำนิยามที่ว่า ศิลปะ เป็นสิ่งหรือภาษาได้อย่างไร โดยนำศิลปะไปเปรียบเทียบกับสื่อที่เป็นภาษาพูด และภาษาเขียน ใน ภาษาพูด เป็นลักษณะถ่ายทอดโดยใช้สื่อประเภทเสียง เปล่งออกมาเป็นคำ หรือประโยค เพื่อสื่อความหมายในสิ่งที่ผู้พูดต้องการ ถ่ายทอดให้ผู้ฟังได้รับรู้ ส่วนภาษาเขียนเป็นลักษณะการ สื่อความหมาย โดยอาศัยสระ พยัญชนะวรรณยุกต์ ฯลฯ เพื่อ โยง ให้เกิดความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่าน

การสื่อความหมายโดยใช้ภาษาเขียน และ ภาษาภาพ เป็นลักษณะ การถ่ายทอดสิ่งที่ต้องการ ให้ผู้อื่นรับรู้ ให้ปรากฏในรูปแบบศิลปะอันอาจเป็นลักษณะ เส้น รูปร่าง รูปทรง ทิศทาง แสงเงา สี และอื่น ๆ ทั้งในลักษณะที่เป็น รูปธรรมและนามธรรม ตัวอย่างเช่น ในภาษาพูดสื่อความหมาย โดยกล่าวคำว่า ฝืนสื่อ ผู้ฟัง ย่อมสามารถ รู้ความหมาย ด้วยการระลึกถึงลักษณะรูปร่าง สี สันทรายละเอียดของฝืนสื่อ จากประสบการณ์เดิม ส่วนในภาษาเขียนก็ เช่นเดียวกันเขียนคำว่า ฝืนสื่อ ผู้อ่านก็ต้องระลึกถึง ประสบการณ์เดิม มาประกอบในการ แปลความ เหมือนกัน และในทางศิลปะ อาจถ่ายทอด โดยการ วาดภาพฝืนสื่อขึ้น ผู้ดูสามารถรับรู้และตีความ ได้ทันที โดยมีต้องใช้ความคิดจินตนาการในรูปแบบมาประกอบการตีความ ย่อมแสดง ได้ว่า ศิลปะสามารถจัดเข้า

ลักษณะสื่อ หรือภาษา ได้เช่นเดียวกัน และสื่อภาษา ที่ชัดเจน กว่าสื่อตัวอักษร หรือคำพูด ดังคำกล่าว ของนักปรัชญาจีนที่เคยกล่าวว่า รูปภาพ รูปสามารถใช้แทนคำพูด ได้นับพันคำ

การที่จะเข้าใจการสื่อความหมาย ไม่ว่าจะสื่อภาษา ชนิดใดก็ตาม ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน หรือภาษาภาพ ผู้ที่สามารถตีความหมาย หรือทำความเข้าใจได้ย่อม ต้องอาศัย การศึกษาเรียนรู้ในหลักการ ของภาษานั้น รวมทั้งการ ฝึกฝน หาประสบการณ์เกี่ยวกับสื่อภาษา ชนิดนั้น ๆ มาเป็นพื้นฐาน ใฝ่ใญ่ตีความหมาย ยังมีพื้นฐานประสบการณ์มากเท่าไร ก็ยังสามารถเข้าใจในสื่อภาษานั้นเป็น อย่างดี

9. ศิลปะ คือ การแสดงบุคลิกลักษณะของศิลปิน (Art is the The Expression of Great Personallity) บุคลิกภาพเป็นลักษณะคงที่ของบุคคล หรือแนว โน้มที่แสดงให้เห็นถึง ลักษณะที่เหมือน หรือแตกต่าง กันของพฤติกรรมทางจิตวิทยา เช่น ความนึกคิด ความรู้สึก และการกระทำ ในช่วงเวลาหนึ่ง และ บุคลิกภาพ เป็นแบบแผนที่เป็นเอกลักษณ์ (Unique) ที่ประกอบกันขึ้นของบุคคล เป็น เอกลักษณ์ประจำตัวของมนุษย์ทุกคน และไม่มีใคร เหมือนใคร ได้เลย เป็นความแตกต่างระหว่างบุคคลจากคำจำกัดความของนักจิตวิทยา ที่ให้ ความหมายเกี่ยวกับบุคลิกภาพนั้น พอที่จะสรุป กล่าวได้ว่า บุคลิกภาพ เป็นลักษณะเฉพาะหรือเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล ดังนั้น พฤติกรรมที่ ปรากฏในแต่ละบุคคลย่อมไม่ เหมือนกัน ศิลปะอาจนับ ได้ว่า เป็นเครื่องมือ หรือสื่อที่ใช้ถ่ายทอดและ บันทึกพฤติกรรมของศิลปิน ดังนั้น ผลงานศิลปะ ก็คือ เครื่องบันทึก พฤติกรรมอันเป็นบุคลิกภาพ เฉพาะของศิลปินนั่นเอง

ศิลปะตามจุดมุ่งหมายของผู้สร้างสรรค์

ศิลปะเป็นภาษาแห่งความงาม เป็นศิลปะที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์ผลงานที่มี “ความงาม” หรือสุนทรียภาพทางรูปทรง เป็นหลักการสำคัญ “แก่นแท้” ของศิลปะก็คือ “ความงาม” จุดเดียวกับ “ความไพเราะ” ในคีตศิลป์ เมื่อพิจารณาย้อนกลับไปในอดีต “มาตรฐานของความงาม” เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทุกยุคทุกสมัย ดังเห็นได้ประจักษ์ชัดจากยุคสมัยและลัทธิของศิลปะที่เปลี่ยนไป ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งนอกเหนือจาก “เวลา” และก็คือ “สถานที่” ประเทศแต่ละประเทศในแต่ละสมัยล้วนแต่มีมาตรฐานของความงามที่แตกต่างกัน อาจกล่าวสรุปได้ว่ามาตรฐานของความงามนั้นขึ้นอยู่กับ “กาลและเทศะ”

ความหมายของศิลปะในทัศนคติของผู้สร้างสรรค์

ศิลปะคือภาษาที่ใช้สื่อสารชนิดหนึ่ง ที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการสื่อออกมา ให้สะท้อนอารมณ์ ความรู้สึก ผ่านการแสดงออกทางความงามและการสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด ที่ผู้สร้างสรรค์ได้ ถ่ายทอดออกมาผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ที่มีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน

สรุปการค้นคว้ารวบรวมข้อมูล

จากการศึกษา ค้นคว้ารวบรวมข้อมูล เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความเข้าใจทำให้เกิดการสร้างสรรค้งานศิลปะ การศึกษาข้อมูลทำให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากขึ้นรูปแบบงานที่เป็นแบบรูปธรรม (Realistic) และ รูปแบบงาน ศิลปะนาอิว หรือไร้มารยาท หรือไร้จริต (Naïve Art) สามารถสัมผัสและเข้าใจได้ ส่วนใหญ่มักเลียนรูปทรงจากธรรมชาติ และ ภาพวาดที่มาจากจินตนาการความฝันของตน แสดงความพยายามสร้างสิ่งต่างๆ ให้เหมือนจริงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ยิ่งกว่าที่ตาเห็น ที่มีจุดมุ่งหมายในการนำเสนอสุนทรียะของรูปทรงและสีสันทที่แฝงความหมาย กลวิธีการเขียนลายเส้นให้เห็นมีลักษณะเป็นรูปทรงนำเสนอเนื้อหาที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน เพื่อให้เกิด อิทธิพลและแนวคิดในการสร้างสรรค์ จากการศึกษาค้นคว้าทำให้ได้แนวทางของรูปแบบ ที่มีลักษณะเฉพาะหรือเอกลักษณ์ของงานจิตรกรรม ได้แก่ โครงสร้างต่างๆ เช่น โครงสร้างทางทัศนธาตุ องค์ประกอบทางศิลปะเช่น ลายเส้น สี รูปทรง ที่จัดรวมเป็นเอกภาพในการปฏิบัติการสร้างสรรค์งานของผู้สร้างสรรค์ศิลปินพันธุ์ชุด “จินตนาการจากความทรงจำ”

ขั้นตอนและการพัฒนาการดำเนินงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

การสร้างสรรคศิลปปะนิพนธ์ชุด “จินตนาการจากความทรงจำ” ความมุ่งหมายเพื่อถ่ายทอดจินตนาการของตัวผู้สร้างสรรค์ ความคิด ความฝัน ที่มีอยู่ในความทรงจำ และความประทับใจในโลกแห่งจินตนาการ เพื่อจะสนองความต้องการของตัวผู้สร้างสรรค์เองที่ต้องการจะให้ผู้ชมผลงานศิลป์ได้เกิดความรู้สึก ความคิด จินตนาการ เห็นถึงความสุขที่มีอยู่ในจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ และกระตุ้นให้ผู้ชมได้นึกถึงจินตนาการที่อยู่ในความทรงจำของตัวเอง สิ่งที่นึกถึงแล้วเกิดความสุขภายในจิตใจ ผู้สร้างสรรค์ได้ถ่ายทอดเรื่องราวจากความทรงจำ ผ่านกลวิธีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตัวผู้สร้างสรรค์ นั่นคือการใช้แผ่นไม้แทนแคนวาส เป็นการทำงานจิตรกรรมผสมผสานการวาดเส้นลงบนแผ่นไม้ และกลวิธีอื่น ๆ เช่น การปั้มตัวอักษร การใช้หัวแร้ง เป็นต้น ผู้สร้างสรรค์ได้เห็นว่าแผ่นไม้นั้นมีความน่าสนใจที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในตัวของมันเอง ผู้สร้างสรรค์ได้จัดทำขั้นตอนกระบวนการของการสร้างสรรค์ผลงานไว้เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่แจ่มชัดขึ้น จึงขอเสนอหัวข้อขั้นตอนสำคัญไว้ 6 ขั้นตอนดังนี้

1. ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
2. ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล ความคิด การวิเคราะห์ ประมวลความคิด
3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์
4. กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ก่อนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์
5. การจัดทำภาพร่างก่อนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปปะนิพนธ์
6. รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

ภาพประกอบที่ 10 ภาพตัวอย่างผลงานที่ผู้สร้างสรรค์นำมาใช้เป็นแรงบันดาลใจ

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

ขั้นตอนการศึกษาและการค้นคว้าหาข้อมูล

1. หลักการและทฤษฎีองค์ประกอบของงานทัศนศิลป์ มีองค์ประกอบหลักอยู่ 2 ประการ คือ

1. แบบหรือรูปแบบ (Form)

- โครงสร้างทางทัศนศิลปธาตุ เช่น เส้น สี แสงเงา ฯลฯ ที่จัดรวมกันเป็นเอกภาพ
- โครงสร้างทางคุณลักษณะเป็นเรื่องของ สี และงาน 2 มิติ ส่วนในงานประติมากรรม เช่น รูปร่าง รูปทรง ปริมาตร (3มิติ)

2. เนื้อหา เนื้อเรื่อง มโนภาพ หรือ แนวคิด

- รูปธรรม เช่น ทิวทัศน์ คน สัตว์ สิ่งของ
- นามธรรม หากต้องการให้ดูแล้วใช้ความรู้สึก ไม่ใช่รู้เรื่อง เช่น เนื้อหาแนวนามธรรม หรือเชิง

สัญลักษณ์

องค์ประกอบทั้ง 2 ต้องจัดรวมเป็นเอกภาพทั้งในงานจิตรกรรม และประติมากรรมส่วนองค์ประกอบ อีกความหมายหนึ่งคือ วิธีจัดการองค์ประกอบ เป็นเหตุของความงาม ทางทัศนศิลป์ หรือ ทัศนศิลปธาตุ (visual art elements) มีความหมายเดียวกัน ทัศนธาตุ ที่มีสุนทรียภาพ จากการมองเห็นที่มีความสำคัญก่อให้เกิดสุนทรียธาตุ หรือส่วนสำคัญทั้ง 3 ดังนี้

สุนทรียธาตุ (aesthetic elements)	ศิลปะธาตุ (art elements)	ที่ศิลปธาตุ (visual art elements)
คือสิ่งที่สุนทรียภาพ สำคัญที่ได้จากธรรมชาติและ งานศิลปะ	คือวิธีการหรือแนวทางที่ งานศิลปะ-ทุกสาขานำมาใช้ ร่วมกัน	คือมูลฐานหรือสิ่งสำคัญที่ งานศิลปะศิลป์ต้องนำมาใช้ สร้างงาน
- ความงามหรือสุนทรียะ (beauty)	- ความประสานกลมกลืน (harmony)	- เส้น (line)
- ความแปลกประหลาด (ugliness)	- จังหวะ-ลีลา (rhythm, rhythmic)	- สี (colour)
- ความหลากหลาย (meristic)	- นดึงดูด (attractive)	- แสง (light)
- ความแปลกประหลาด (bizarre)	- ทำนอง (melody)	- เงา (shade and shadow)
- ความน่าพิศวง (picturesqueness)	- การเน้นให้เห็น (emphasizing)	- ปริมาตร (volume)
- ความประหลาด (bizarre)	- การเพิ่มพูน (embellish)	- มวล (mass)
- ความแฟนตาซี (fantasy, fantastic)	- หน้าที่ (function)	- เนื้อ (texture)
- ลักษณะแปลก (diversity)	- มีระบบแบบแผน (order)	- ชั้นระนาบ (plane)
- ความบริสุทธิ์ (pure, purity)	- การเคลื่อนไหว (flow)	- ค่าแสงเงา (chiaroscuro)
- ความเรียบง่าย (simplicity)	- เคลื่อนไหว (movement)	- โทน (tone)
- ความบริสุทธิ์ (chaste)	- นดึงดูด (dynamic)	- รูปร่าง (shape)
- ความน่าพิศ (sublime)	- การสมมาตร-อสมมาตร (symmetrical-asymmetrical)	- รูปทรง (form)
- สว่าง (luminous)	- ดุลยภาพ-ขาดดุลยภาพ (balance-ubalance)	
- งานชดช้อย (elegance)	- มวล (mass)	ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นปัจจัย สำคัญทางศิลปะธาตุ
- สูงตระหง่าน (lofty)	- เหนือ (nobility)	สำหรับการสร้างงาน โดย มีการนำหลักของสุนทรีย- ธาตุและศิลปะธาตุมาใช้ร่วม ประกอบเป็นแนวทางด้วย

ภาพประกอบที่ 11 ภาพความสำคัญที่ก่อให้เกิดสุนทรียธาตุที่มีสุนทรียภาพทั้ง 3 ประการ
ที่มา : หนังสือสุนทรียศาสตร์ หลักปรัชญา ทฤษฎีทัศนศิลป์ ศิลปวิจารณ์, กำจร สุนพงษ์ศรี(2555)

วิธีการจัดองค์ประกอบศิลป์

คือ การจัดวางด้วยการนำทัศนศิลป์ธาตุต่างๆเข้าประสานกับเนื้อเรื่อง จุดมุ่งประสงค์ และเจตนารมณ์ เพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อาจนำทัศนศิลป์ธาตุมาใช้ร่วมกันหลายอย่างหรือเพียงไม่กี่ชนิดก็ได้ มีวิธีการจัดองค์ประกอบดังนี้

ดุลยภาพ (balance) ในทฤษฎีทัศนศิลป์ธาตุ หมายถึง นำธาตุแห่งความงามทั้งหลายมาจัดสร้างขึ้น

มีอยู่ด้วยกัน 2 ลักษณะคือ

1. ดุลยภาพเชิงกายภาพ (Physical balance or Physical weight) การสมดุลของที่เชิงธรรมชาติ ไม่เอนเอียงหนักไปด้านใดด้านหนึ่งจนเกินไป
2. ดุลยภาพเชิงการเห็น (Visual balance or Visual weight) การสมดุลมั่นคงทางความรู้สึก โดยใช้ความรู้สึกไม่ขัดตาเป็นสิ่งที่กำหนด แม้ว่าจะเอนเอียงแต่ก็รู้สึกถึงความสมดุลได้

วิธีการสร้างดุลยภาพ มีด้วยกัน 2 วิธี คือ

1. ดุลยภาพแบบสมมาตร (Symmetry) ดุลยภาพเชิงกายภาพ เป็นการจัดวางทั้งสองข้างให้เท่ากัน ทำให้เกิดความรู้สึกสถิตอยู่คงที่ (Static)
3. ดุลยภาพแบบอสมมาตร (Asymmetry) ความไม่เท่ากันบังเกิดดุลภาพในการมองเห็น เป็นความรู้สึกเรียกว่า สมดุลยภาพ (Equilibrium) หรือ ความสมดุลแฝงพลัง (Dynamic Symmetry) และให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว (Dynamic) คือไม่ซ้ำซาก ชวนมอง น่าสนใจ

นอกจากนี้ ยังมีวิธีการจัดองค์ประกอบอีกแบบหนึ่ง คือ

- องค์ประกอบแบบปิด (Closed Composition) วิธีการจัดให้อยู่ในกรอบกำหนด ทุกส่วนของภาพไม่สามารถหลุดออกนอกกรอบ วิธีเช่นนี้เห็นได้ทั่วไป
- องค์ประกอบแบบเปิด (Opened Composition) เป็นวิธีการที่นิยมจัดให้ส่วนต่างๆแผ่ขยายออกไป อาจตัดแยกออกจากกันได้ หรือการออกแบบลายผ้า นิยมจัดด้วยแบบนี้กันในศิลปะร่วมสมัย

จังหวะลีลา (Rhythm , Rhythmic, Rhythmical)

คือการนำทัศนศิลป์ธาตุและวิธีการจัดวางเข้ามารวมกันเป็นเอกภาพ มีทั้งจังหวะที่ซ้ำซากและเคลื่อนไหว เพื่อบังเกิดความแปลกใหม่ เรามักได้ยินถึงกวีนิพนธ์นี้มีจังหวะลีลาราวกับงานจิตรกรรม หรือดนตรีที่มีลีลาของกวีนิพนธ์ ในทางทัศนศิลป์นับเป็นมูลฐานสำคัญในวิธีการจัดองค์ประกอบศิลป์ให้บังเกิดสุนทรียภาพ เช่น ให้เกิดจังหวะซ้ำกัน (Re-peatitive Rhythm) มีส่วนสัดเท่ากันรับกันเป็นจังหวะจะโคนซ้ำๆ ด้วยช่องว่างหรือช่องไฟ เพื่อให้บังเกิดความน่าเบื่อหน่ายในความซ้ำอาจเส้นด้วยเส้น สี รูปทรง รูปร่าง อีกวิธีหนึ่งคือการจัดจังหวะลีลาให้เปลี่ยนไปตามวิธีอสมมาตร (Asymmetry) ให้ความรู้สึกตื่นเต้น เร้าใจในความเคลื่อนไหวที่เคลื่อนไหว

ค่าต่างแสงเงา (Chiaroscure อ่านว่า กิอาโรสคูโร)

เป็นวิธีการจัดองค์ประกอบทัศนศิลป์โดยนำเอาแสง สี และเงามาใช้ให้บังเกิดสุนทรียภาพ ดังภาพพิมพ์กิอาโรสคูโร เกิดขึ้นจากการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มของแสง เพื่อให้เกิดความลึกตื้นเป็น 3 มิติ (Dimension) และบรรยากาศ (Atmosphere) ผลงานบังเกิดถึงจังหวะลีลาและความประสานกลมกลืนด้วย อย่างไรก็ดี ในทางประติมากรรมและสถาปัตยกรรมมีการนำมาใช้ โดย ให้แสงและเงาเกิดค่าแสงเงาด้วยการให้มีดและเงาลึกไม่โดนแสง

ความประสานกลมกลืน (Harmony)

ในทางวิชาปรัชญาให้ความหมายถึงการบรรสาน ภาวะบรรสาน เป็นการกลมกลืนของสิ่งที่ปรากฏอยู่ด้วยกัน 2 สิ่งขึ้นไป เป็นสัมฤทธิ์ของผลงานมากกว่าเป็นวิธีการ

ท่านศาสตราจารย์ พิระศรี ได้อธิบายถึงคำนี้ในศิลปะสงเคราะห์ พจนานุกรมศัพท์ศิลปะตะวันตกไว้ดังนี้

“เมื่อวัตถุที่ดี ดอกไม้ บุคคล บทกวีนิพนธ์ หรือสิ่งใดๆ ก็ดี กระทำให้เราพอใจและยินดี เกิดขึ้นในความรู้สึกทางสุนทรียภาพของเรา ก็เป็นเพราะภาคส่วนประกอบของสิ่งนั้นมีลักษณะเหมาะสมพอดีกัน เส้น สี หรือเสียง เป็นต้น ของภาคส่วนเหล่านั้นงามวิจิตร ทั้งที่รวมเข้ากันเป็นอันหนึ่งอันเดียว กลมกลืนกัน ซึ่งเรียกว่าเอกภาพ (Unity)

...คำว่า “ความประสานกัน” หมายความว่าเอกภาพซึ่งประกอบด้วยสิ่งอันเป็นมูลธาตุต่าง ๆ...”

การเน้น (Emphasize)

เป็นวิธีการช่วยให้บางส่วนของข้อความ เส้น สี เสียง มโนทัศน์ และอื่นๆ เด่นเป็นพิเศษกว่าปกติ กระทำให้ผลงานนั้น ๆ บังเกิดความรู้สึกวิตติว่า ไม่จี๊ดจ๊าดจนเกินไป นับเป็นวิธีการหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดสุนทรีย์ะในงาน

วิธีการตัดทอนหรือเพิ่ม (Distortion)

การกระทำให้นามารูปปร่างรูปทรงขาดหรือเกินจากความเป็นจริง มุ่งเร้าให้ผู้ชมบังเกิดความรู้สึกคล้อยตาม หรืออาจทำด้วยวิธีการตัดทอนสิ่งที่ไม่ต้องการของวัตถุหรือทิวทัศน์ กระทำให้ดูกระจ่างขึ้น เรียบขึ้น ดูบริสุทธิ์ขึ้น นับเป็นวิธีที่สำคัญยิ่งในการสร้างผลงานศิลปะร่วมสมัยนำมาใช้กันมาก

เอกภาพ (Unity)

ความหมายทั่วไปหมายถึง ทำให้เป็นหนึ่ง เข้ากัน รวมกัน ผูกพันกัน ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในทางศิลปะมีความหมายคล้ายกับคำประสารกลมกลืน เป็นผลสรุปทางสุนทรีย์ภาพในผลงานศิลปะ นอกจากนี้คำว่า เอกภาพ ยังมีคามหมายถึงการนำสิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะไม่เหมือนกัน หรือขัดแย้งกันมารวมเข้าด้วยกัน ให้เกิดเอกภาพของสิ่งที่แตกต่างกันอยู่ด้วยกัน ได้

การแสดงออก (expression)

หมายถึงการแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึก เป็นภาพหรือรูปของบุคคลที่แสดงออกปฏิกิริยาต่าง ๆ อัลแบร์ (Alberti) นักทฤษฎีศิลปะคนสำคัญสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาได้ให้ข้อสังเกตว่า การแสดงออกมีส่วนสำคัญของความรอบรู้ ของผู้สร้างงาน เป็นผลสรุปของความสำเร็งของศิลปิน ส่วนในทางปรัชญาศิลปะอื่น นั้น โดยเฉพาะ โกรเซ่ และ คอลลิจงูด นักทฤษฎีศิลป์ ได้เขียนเกี่ยวกับการแสดงออกในงานศิลปะหมายถึงการแสดงออกของอารมณ์ ความรู้สึก ต้องมีการแสดงออกถึง ความกระจ่างชัดในงานรับรู้ได้ว่าศิลปินต้องการจะแสดงออกอย่างไร และจะต้องจากสามารถในจิตใจของศิลปิน ต้องมีอารมณ์ร่วมสามารถในการรับรู้ถึงการแสดงออกนั้นด้วย

เนื้อเรื่อง (subject)

เนื้อหา สาร และแนวคิด ลัทธิต่าง ๆ ในทัศนศิลป์มีหลายแนว หลายอุดมคติแสดงออกถึงเนื้อเรื่อง หรือเนื้อหาสาระ ที่มีหลายแนวคิด หลากอุดมคติ ซึ่งต่างก็มีท่วงทีที่แสดงออกถึงเนื้อเรื่อง หรือเนื้อหาสาระให้เป็นกระบวนแบบต่าง ๆ มีการนำเอาสารัตถ์สำคัญ ความมุ่งประสงค์ ทั้งหมดล้วนเป็นส่วนประกอบสำคัญในการจัดองค์ประกอบศิลป์

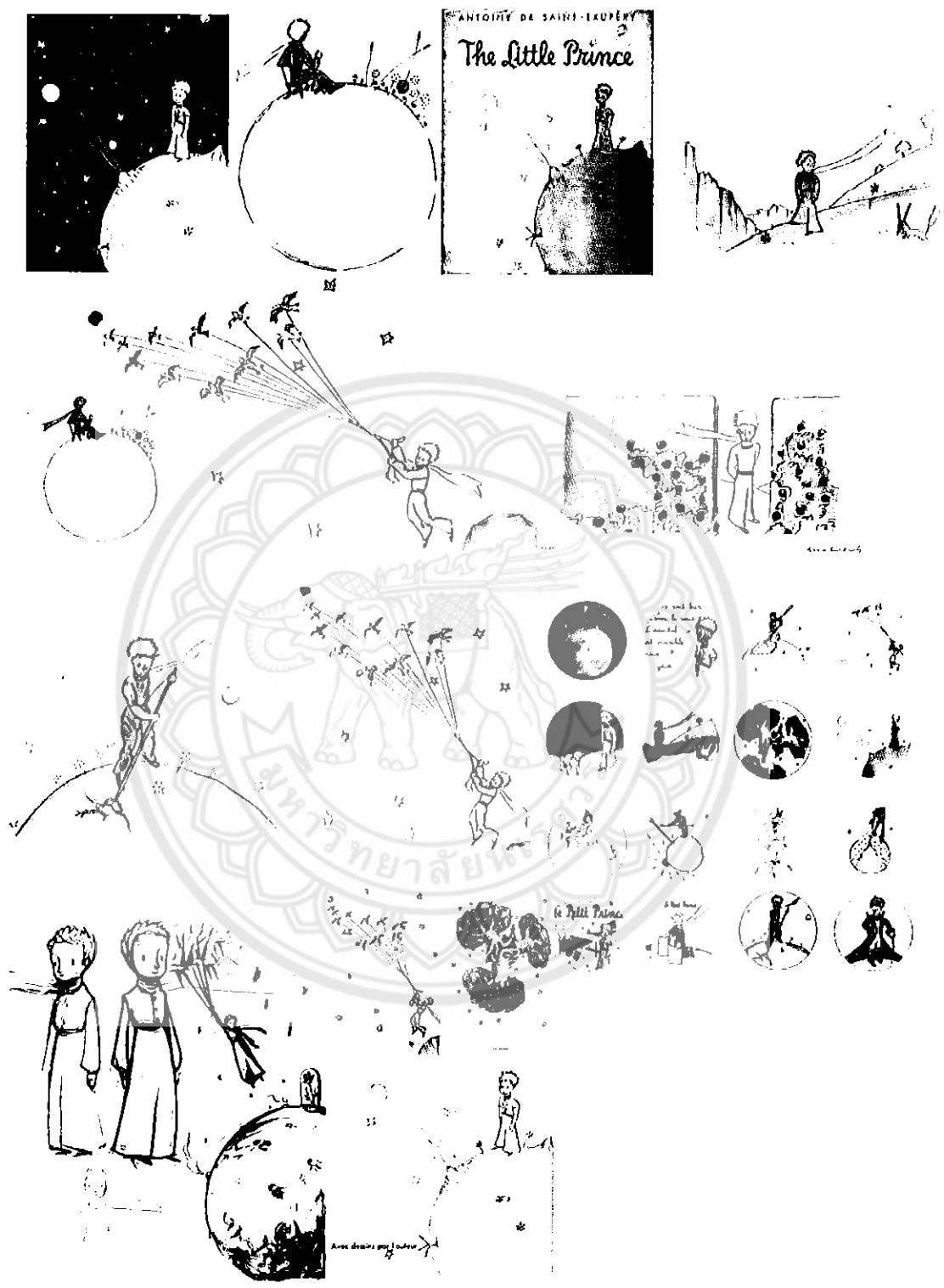
ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล ความคิด การวิเคราะห์ ประมวลความคิด

1 การศึกษาค้นคว้าข้อมูล เอกสาร และภาพถ่าย

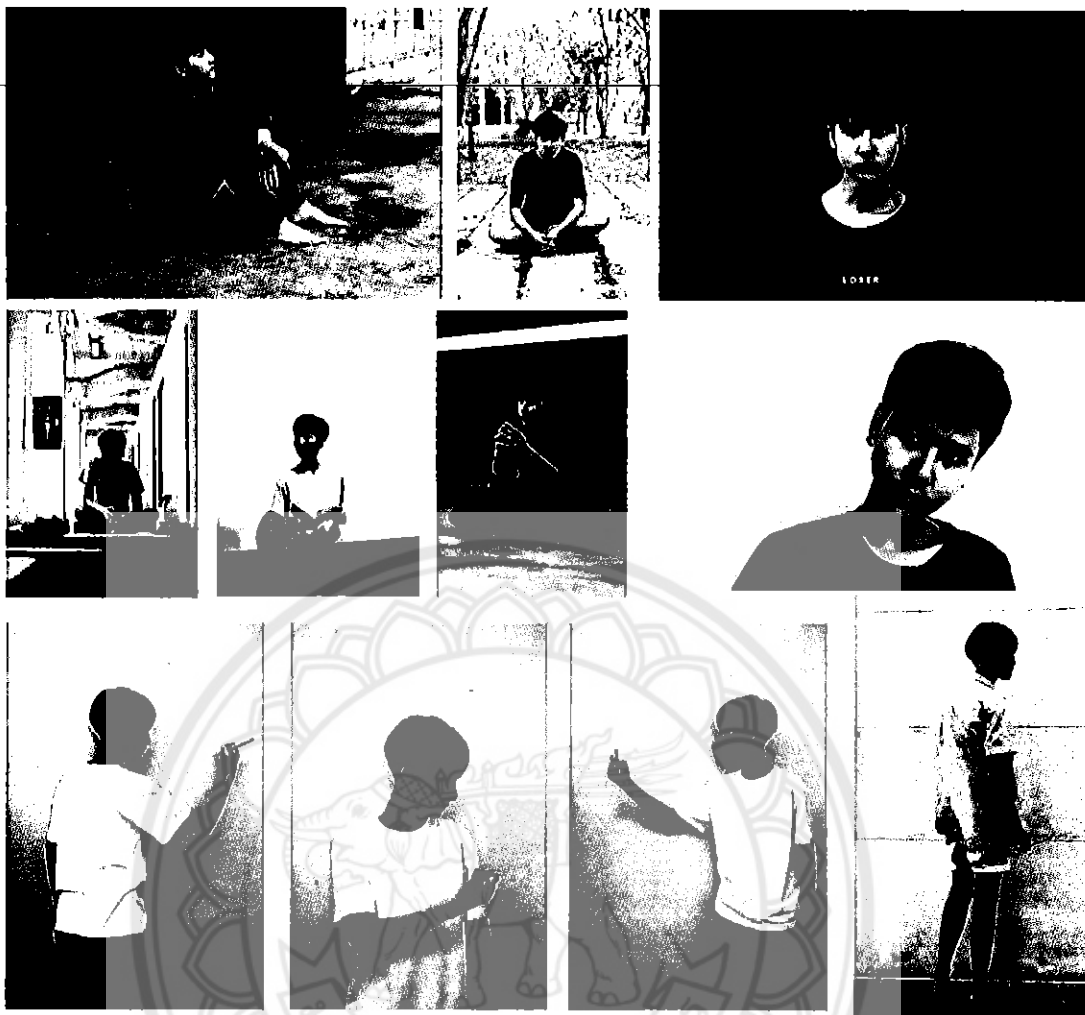
1.1 ข้อมูลภาคเอกสาร

- หนังสือสุนทรียศาสตร์ หลักปรัชญา ทฤษฎีทัศนศิลป์ ศิลปวิจารณ์ ผู้แต่ง กำจร สุนพงษ์ศรี
- หนังสือ "The Little Prince" เจ้าชายน้อย ผู้แต่ง อ็องตวน เดอ แซ็งแตงซูว์เปรี
- เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 707122 พื้นฐานองค์ประกอบศิลป์ผู้แต่ง สุรชาติ เกษ ประสิทธิ์

1.2 ข้อมูลรูปภาพ

ภาพประกอบที่ 12 ข้อมูลจากรูปภาพที่ใช้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์

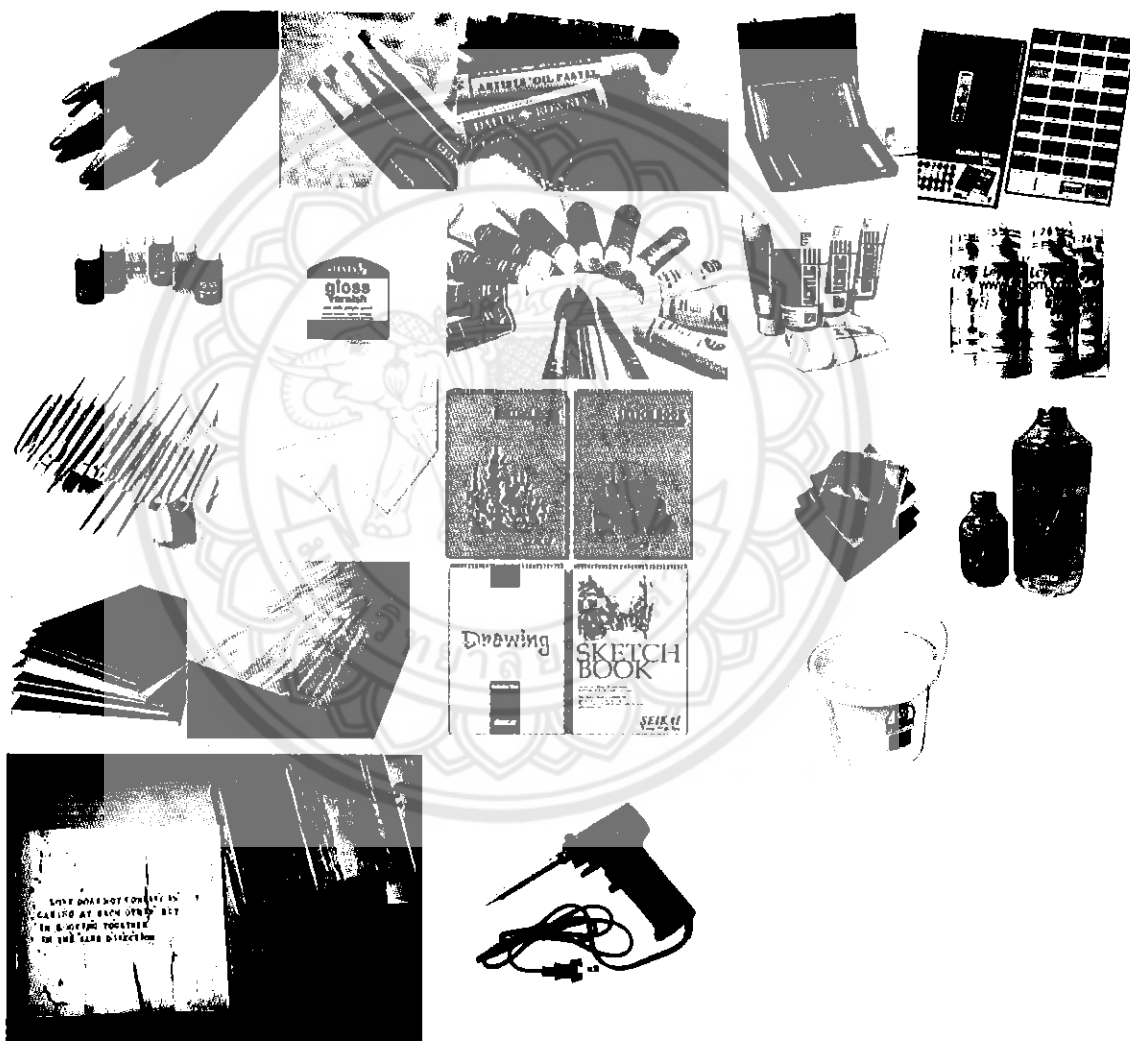

ภาพประกอบที่ 13 ข้อมูลจากภาพถ่ายตัวผู้สร้างสรรค์เอง

การดำเนินการหาข้อมูลรูปภาพ และเก็บข้อมูลภาพถ่าย ผู้สร้างสรรค์ต้องการที่จะถ่ายทอดเรื่องราวที่เกี่ยวกับจินตนาการ ภาพความประทับใจของตัวเอง โดยมีเรื่อง The little price นวนิยายฝรั่งเศส ที่มีเจ้าชายน้อยเป็นตัวดำเนินเรื่องมาช่วยสะท้อนภาพในจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ สื่อให้เห็นถึงอารมณ์ ความรู้สึก ผ่านทางสีหน้า แววตา และภาพในจินตนาการให้ชวนคิดฝัน ผู้สร้างสรรค์ สื่อให้เห็นถึงภาพจินตนาการที่ไร้ซึ่งขอบเขตใดๆ ผู้สร้างสรรค์นำมาถ่ายทอดผ่านงานจิตรกรรม ผสมผสานกับการวาดเส้น

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์

ในการสร้างสรรค์งานศิลปะนิพนธ์ชุด จินตนาการจากความทรงจำวัสดุที่ผู้สร้างสรรค์ได้
เลือกใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานได้แก่ อุปกรณ์เครื่องเขียน ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ดินสอไขสี
ต่าง ๆ สมุดร่างภาพ พู่กันขนาดต่าง ๆ สีอะคริลิก ตัวปั๊มอักษร หัวแร้ง แผ่นไม้ชนิดต่าง ๆ และขนาด
ตามที่เหมาะสมกับงาน สเปรย์เคลือบงาน น้ำยาเคลือบงาน ถาดผสมสี ภาชนะใส่น้ำสำหรับล้างพู่กัน
ผ้าเช็ดสี

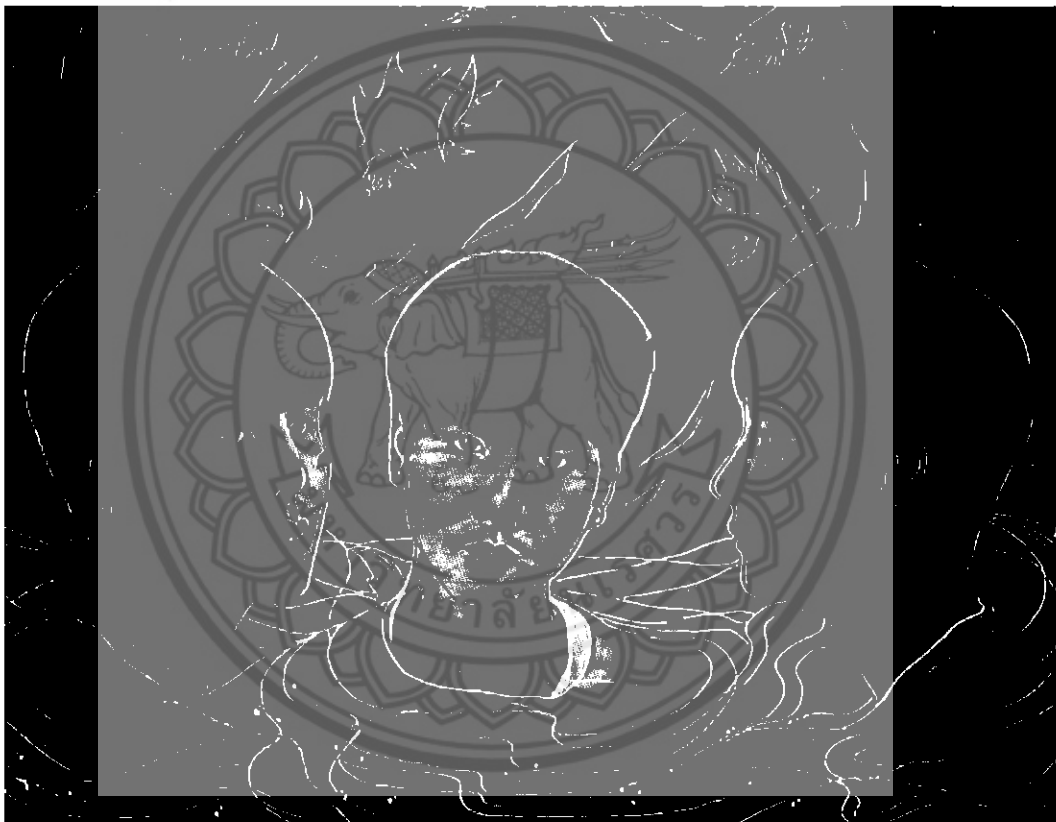

ภาพประกอบที่ 14 วัสดุอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ก่อนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

ผู้สร้างสรรค์นำผลงานศิลปะก่อน ผลงานศิลปนิพนธ์ที่ทำขึ้นในภาคเรียนที่ 1/2558 โดยอธิบายขั้นตอนการสร้างสรรค์ พร้อมนำเสนอกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยสังเขป เพื่อความชัดเจน และเข้าใจอย่างแจ่มชัดมากยิ่งขึ้น

ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะก่อนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

ชื่อผลงาน “ ภาพประทับใจจากความคิด ในความทรงจำ No.1 ”

กลวิธี สีอะคริลิกบนแผ่นไม้ขนาด 150 x 100 ซม.

แนวความบันดาลใจ : ผู้สร้างสรรค์ต้องการสะท้อนภาพความคิด ความรู้สึกของตัวเองผ่านภาพที่อยู่ในจินตนาการ ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกผ่านสีหน้า ท่าทาง และแววตา ทำให้เห็นภาพความคิดของมนุษย์ ที่มีความเคลื่อนไหว เลื่อนไหล อย่างไม่หยุดนิ่ง ไร้ซึ่งขอบเขต ไม่มีจุดสิ้นสุด

ภาพประกอบที่ 16 ผลงานการสร้างสรรคศิลปะก่อนสร้างสรรคศิลปะนิพนธ์ภาพที่ 2

ชื่อผลงาน “ ภาพประทับใจจากความคิด ในความทรงจำ No.2 ”

กลวิธี สีอะคริลิกบนแผ่นไม้ขนาด 160 x 90 ซม.

แนวความบันดาลใจ : ผู้สร้างสรรค์ต้องการสะท้อนภาพความประทับใจของตัวเองที่มีต่อสัตว์เลี้ยงที่ตนเองรักภาพที่อยู่ในความทรงจำนี้สื่อให้เห็นถึงอารมณ์ ความรู้สึก ณ.ขณะนั้น แสดงออกได้อย่างชัดเจนว่าตัวผู้สร้างสรรค์มีความรู้สึกอย่างไร ผ่านอากัปกริยา ผ่านทางสีหน้าและสายตา

การจัดทำภาพร่างก่อนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์

กระบวนการ การจัดทำภาพร่าง (sketch) โดยทำแบบร่างจากข้อมูลรูปภาพที่ใช้เป็นแรงบันดาลใจ และภาพถ่ายด้วยกลวิธี วาดเส้นร่างแบบลงในโปรแกรม Adobe Photoshop แล้วนำมาปริ้นท์ออกมาแล้ววาดเส้นทับด้วยดินสอสีซ้ำอีกที เพื่อความแม่นยำในโครงร่าง และให้ได้รับรูการจัดองค์ประกอบ ทำให้มีความสอดคล้องกันกับเนื้อหาก่อนที่จะเริ่มงานศิลปะนิพนธ์ บนแผ่นไม้จริง

ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ขั้นที่ 1

ภาพประกอบที่ 17 รวมภาพแบบร่างก่อนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ขั้นที่ 1

กระบวนการทำภาพแบบร่าง (sketch) ชั้นที่ 1

1. นำข้อมูลภาพถ่าย และรูปภาพมาคัดเลือกก่อนนำไปทำภาพร่าง

ภาพประกอบที่ 18 ข้อมูลภาพถ่ายก่อนพัฒนามาเป็นแบบร่าง

ภาพประกอบที่ 19 ข้อมูลรูปภาพที่นำมาเป็นแรงบันดาลใจก่อนพัฒนามาเป็นแบบร่าง

2. นำข้อมูลจากรูปภาพและภาพถ่าย เลือกมาทำแบบร่าง โดยผู้สร้างสรรค์ใช้กลวิธีวาดเส้นร่างใน Adobe Photoshop เสร็จแล้วปริ้นท์ออกมา วาดเส้นทับด้วยดินสอสีแล้วนำภาพร่างที่ทำเสร็จแล้ว ไปส่งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับคำแนะนำจากอาจารย์ และคัดเลือกแบบร่างเพื่อที่จะให้เหลือเพียงภาพเดียว

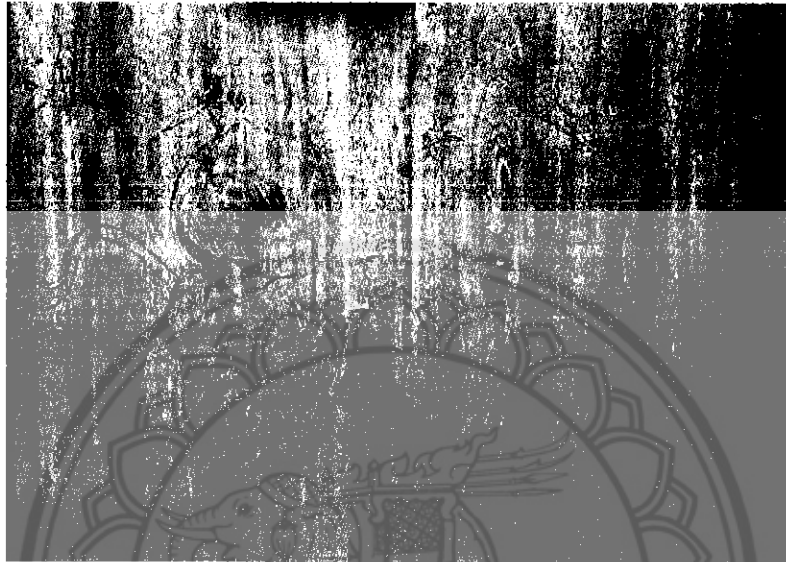
ภาพประกอบที่ 20 ภาพร่างก่อนทำศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1

ภาพร่างที่ได้ทำการพัฒนา การศึกษา โครงสร้าง และรายละเอียดของการจัดองค์ประกอบภาพร่าง

รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะขั้นที่ 1

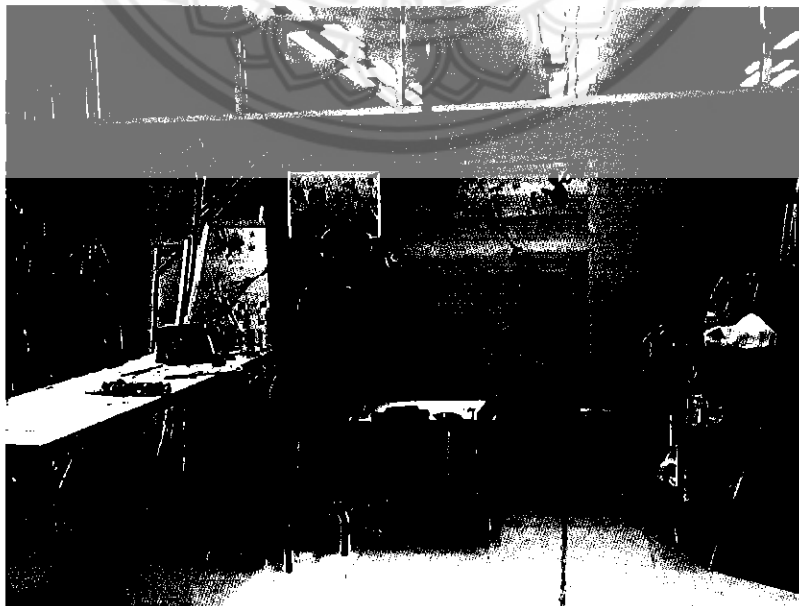
ขั้นตอนที่ 1 จัดเตรียมแผ่นไม้สำหรับทำงานก่อนที่จะร่างภาพลงไป

ขั้นตอนที่ 2 ร่างภาพลงบนแผ่นไม้ตามแบบร่าง

ภาพประกอบที่ 21 ร่างภาพลงบนแผ่นไม้ที่จัดเตรียมไว้

ขั้นตอนที่ 3 วาดระบายสีพื้นหลังแบบคร่าว ๆ จากนั้นค่อยวาดภาพคนเต็มตัว โดยใช้พู่กันเบอร์เล็ก
สานเส้น ไปที่ภาพคน

ภาพประกอบที่ 22 วาดระบายสีภาพพื้นหลัง

ขั้นตอนที่ 4 เขียน โครงสีโดยภาพรวมก่อน แล้วค่อยมาเก็บรายละเอียดในภายหลัง

ภาพประกอบที่ 23 วาดภาพคนคร่าว ๆ ก่อนเก็บรายละเอียด

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อได้ระบายสี เขียน วาดเส้น เก็บรายละเอียดส่วนต่างๆแล้ว จึงกระทำการพัน สีสเปย์เคลือบ ผลงาน ทำให้งานมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

ภาพประกอบที่ 24 เก็บรายละเอียดส่วนต่างๆแล้ว พันสีสเปย์เคลือบที่ผลงาน

ภาพประกอบ 25 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์จิตรกรรมบนแผ่นไม้ที่สมบูรณ

ผลงานศิลปนิพนธ์ชื่อ “จินตนาการจากความทรงจำ No.1 ”

กลวิธี สีอะคริลิกบนแผ่นไม้

ขนาด 140 x 110 ซม.

ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ชั้นที่ 2

ภาพประกอบที่ 26 รวมภาพแบบร่างก่อนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ชั้นที่ 2

กระบวนการทำภาพแบบร่าง (sketch) ชั้นที่ 2

1. นำข้อมูลภาพถ่าย และรูปภาพมาคัดเลือกก่อนนำไปทำภาพร่าง

ภาพประกอบที่ 27 ข้อมูลภาพถ่ายก่อนพัฒนามาเป็นแบบร่าง

ภาพประกอบที่ 28 ข้อมูลรูปภาพที่นำมาเป็นแรงบันดาลใจก่อนพัฒนามาเป็นแบบร่าง

Hi, for example, you come at four o'clock in the afternoon, then at three o'clock I shall begin to be happy. I shall feel happier and happier as the hour advances. At four o'clock, I shall already be worrying and just say time I shall never know at what hour my heart is to be ready to greet you . . . One must observe the proper rites . . ."

You are the little prince himself extraordinary, mysterious, philosophical, and with a passion for just the right sort of sleep. Remember: "The eyes my blind One must look with the heart . . ."

You are the pilot, *maker of the story*. You are the one who creates and tells the stories for those who could not be there. There is a great something missing in your life. Do not forget that you are much loved. Let your narrative be cherished . . .

"You are so careful, but you are empty," he went on. "One could not do for you."

"Of course I'll hurt you. Of course you'll hurt me. Of course we will hurt each other. But this is the very condition of existence. To become presence, means accepting the risk of absence." The Little Prince

Every day not consist in gazing at each other but in looking together in the same direction.

amaine de nuit Esquary

"You are the fox. You once, you wild, but you allowed your friend to tame you, and now that your friend has gone, you miss him with all you have. You are very sorry to look at me; you find the sight of me to be kind and disturbing. You have many lessons of great importance to give to those who can tame you. You are unique in all the world . . ."

"It is lonely when you're among people, fox," said the snake.

Of course I'll hurt you. Of course you'll hurt me. Of course we will hurt each other. But this is the very condition of existence. To become presence, means accepting the risk of absence."

The Little Prince

In one of those stars I shall be lying. In one of them I shall be laughing. And so it will be as if all the stars were laughing, just because I am laughing. (time another all serious) you will be content that you have known me. You will always be my friend. I shall not leave you.

amaine de nuit Esquary

I was waiting for the longest time, she said. I thought you forgot.

It is hard to forget, I said, when there is such an empty space where you are gone.

But since you wanted to touch me, you made me feel very important.

"The fox. The Little Prince

"I shall have to put up with a few complications if I want to see her often."

And at night I love to listen to the stars. It is like five hundred million little bells."

amaine de nuit Esquary The Little Prince

I imagine the answer of amaine de nuit Esquary the Little Prince

"You are alone with him the stars as no one else has done. In some of the stars I shall be lying. And so it will be as if all the stars were laughing when you look at the sky at night . . . Yes - only you will have stars that can laugh."

amaine de nuit Esquary The Little Prince

"Of course you'll hurt me. Of course we will hurt each other. But this is the very condition of existence. To become presence, means accepting the risk of absence."

The Little Prince

"Even a fox has figures . . . When your fox friend you're made a new friend they never ask you any questions about essential matters. They never say to you: What does this white mean? What's that black speck does he have here? Does he collect 'bust' objects? Instead they demand: "How old is he? How much does he weigh? How much money does his father make? Only from these figures do they think they learned something about him."

amaine de nuit Esquary. The Little Prince

Here is my secret. A very simple secret. It is only with the heart that one can see rightly. What is essential is invisible to the eye.

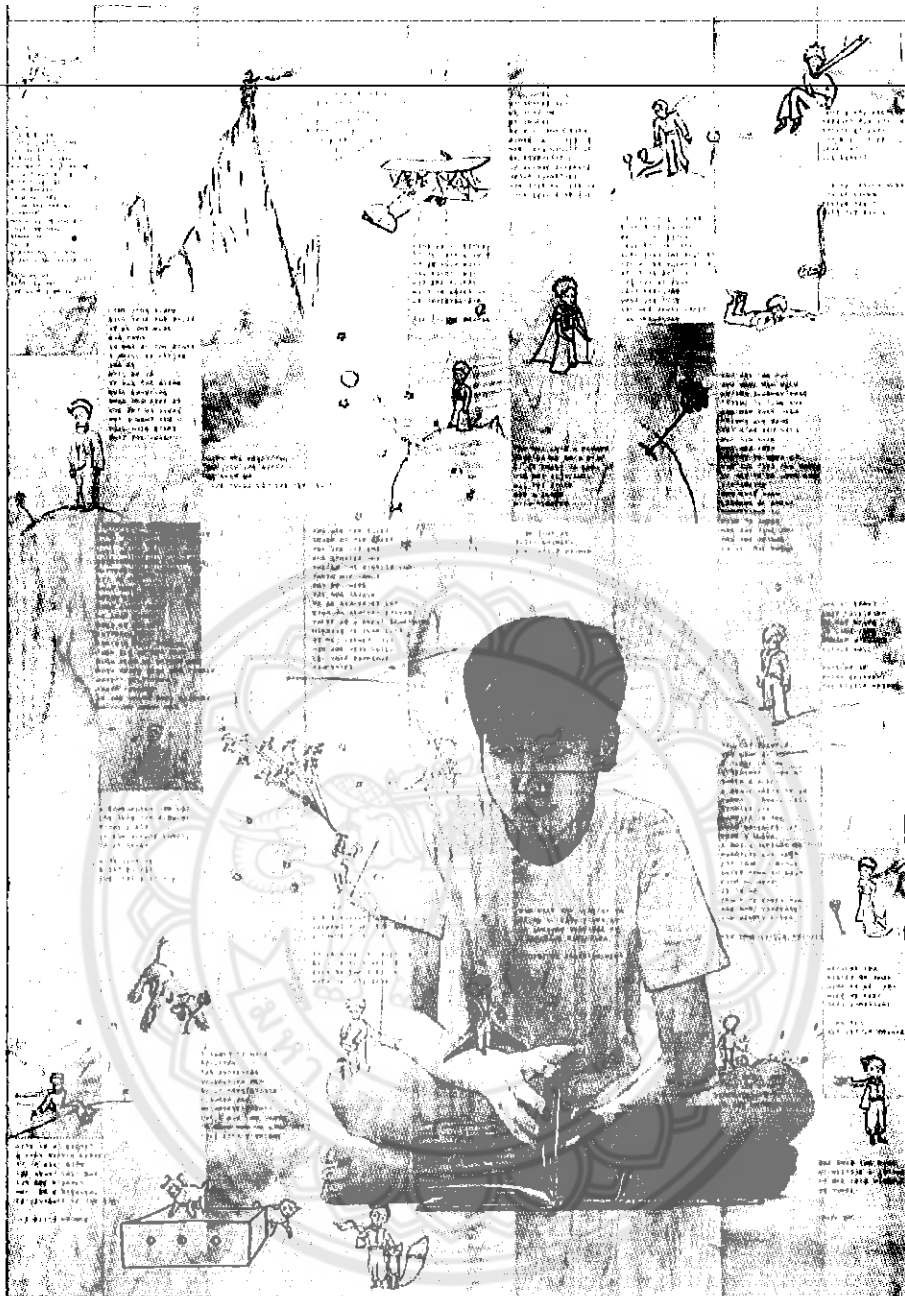
Le Petit prince

One runs the risk of worrying a fox, if one lets himself be tamed.

Esquary

ภาพประกอบที่ 29 ข้อมูลตัวอักษรที่นำมาเป็นแรงบันดาลใจก่อนพัฒนาเป็นแบบร่าง

2. นำข้อมูลจากรูปภาพ ภาพถ่าย และ ข้อมูลตัวอักษร เลือกมาทำแบบร่าง โดยผู้สร้างสรรค้ใช้กลวิธีวาดเส้นร่างใน Adobe Photoshop เสร้งแล้วปริ้นท์ออกมา วาดเส้นทับด้วยดินสอสีแล้วนำภาพร่างที่ทำเสร็จแล้วไปส่งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับคำแนะนำจากอาจารย์ และคัดลอกแบบร่างเพื่อที่จะให้เหลือเพียงภาพเดียว

ภาพประกอบที่ 30 ภาพร่างก่อนทำศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2

ภาพร่างที่ได้ทำการพัฒนา การศึกษาโครงสร้าง และรายละเอียดของการจัดองค์ประกอบภาพร่าง

รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 2

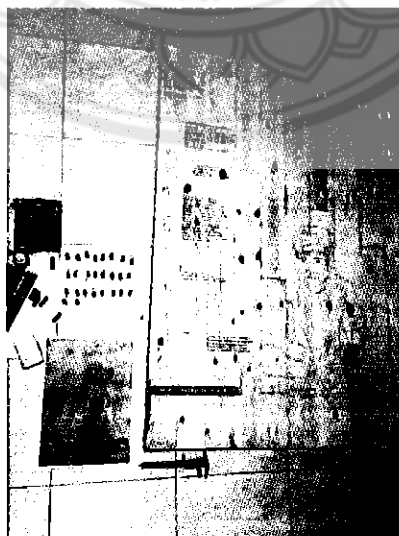
ขั้นตอนที่ 1 จัดเตรียมแผ่นไม้สำหรับทำงานก่อนที่จะร่างภาพลงไป

ขั้นตอนที่ 2 ร่างภาพลงบนแผ่นไม้ตามแบบร่าง

ภาพประกอบที่ 31 ร่างภาพลงบนแผ่นไม้ที่จัดเตรียมไว้

ขั้นตอนที่ 3 ปั้นตัวอักษรลงบนแผ่นไม้จากนั้นคือวาดภาพคนเต็มตัว โดยใช้ฟู่กันเบอร์เล็กสานเส้น

ภาพประกอบที่ 32 ร่างภาพเสร็จ และปั้นตัวอักษรลงไปในแผ่นไม้

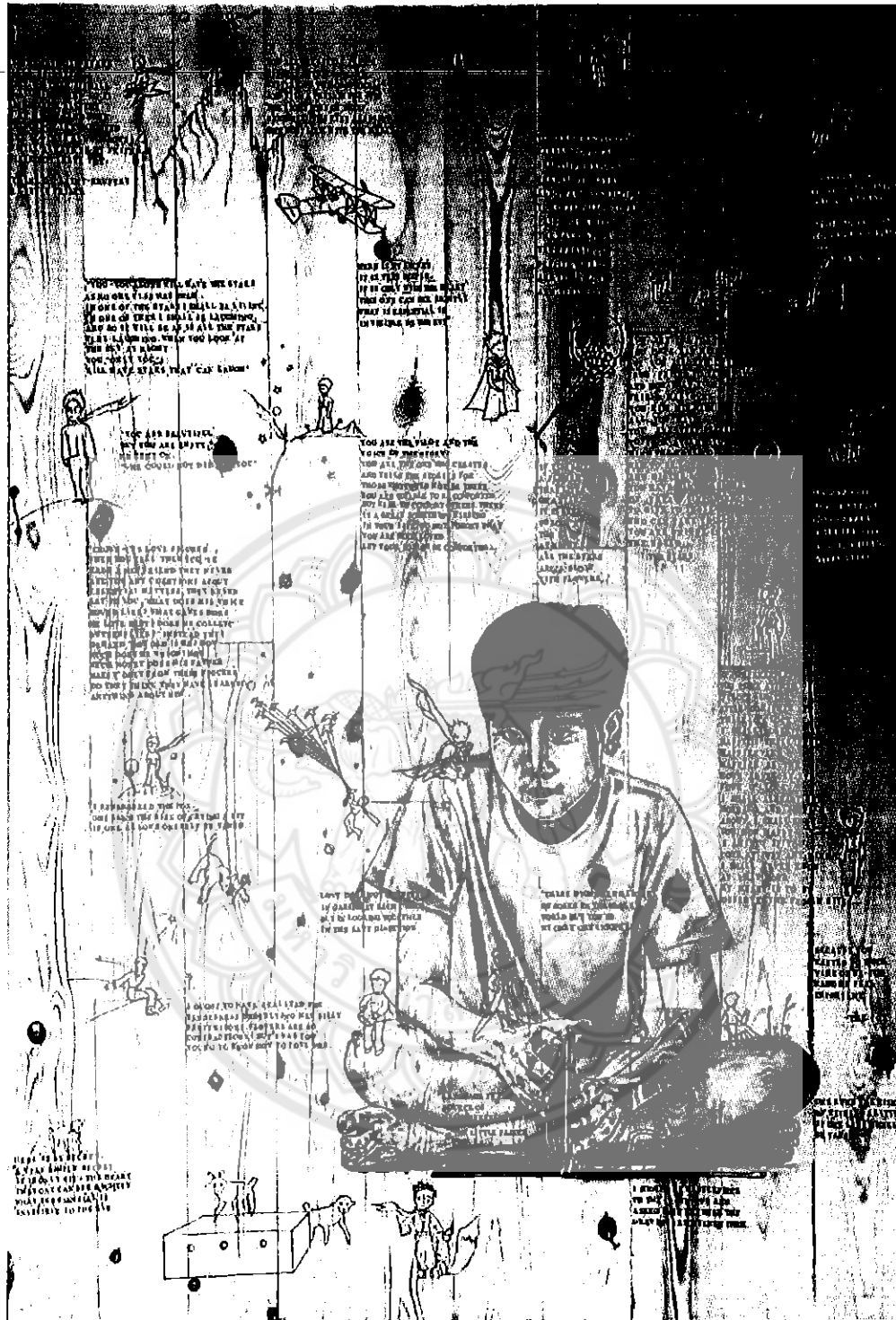
ขั้นตอนที่ 4 เมื่อได้ระบายสี เขียน วาดเส้น เก็บรายละเอียดส่วนต่างๆของภาพคนเสร็จแล้ว
จากนั้นจึงวาดตัวการ์ตูนเจ้าชายน้อยลงไปบนแผ่นไม้ ทำการพันสีสเปรย์เคลือบผลงานทำให้งานมี
ความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

ภาพประกอบที่ 33 วาดภาพคนเต็มตัว โดยใช้พู่กันเบอร์เล็กวาดเส้นแบบลักษณะการสานเส้นไปที่
ภาพคน และวาดตัวการ์ตูนเจ้าชายน้อยลงไป

ภาพประกอบที่ 34 เก็บรายละเอียดส่วนต่างๆแล้ว พันสีแลคเกอร์สเปรย์เคลือบที่ผลงาน

ภาพประกอบ 35 ภาพผลงานศิลปะนิพนธ์จิตรกรรมบนแผ่นไม้ที่สมบูรณ

ผลงานศิลปะนิพนธ์ชื่อ “จินตนาการจากความทรงจำ No.2”

กลวิธี สีอะคริลิกบนแผ่นไม้

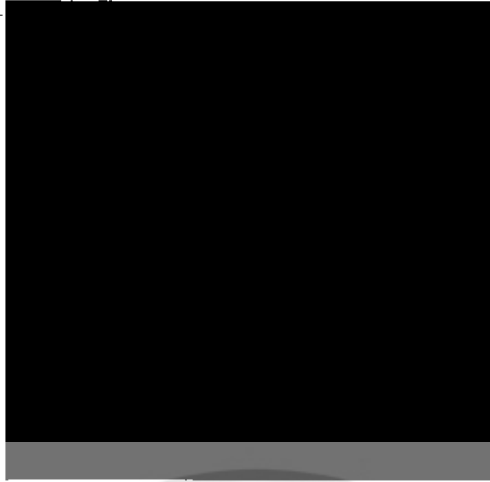
ขนาด 150 x 100 ซม.

ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3

ภาพประกอบที่ 36 รวมภาพแบบร่างก่อนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3
กระบวนการทำภาพแบบร่าง (sketch) ชั้นที่ 3

1. นำข้อมูลภาพถ่าย และรูปภาพมาคัดเลือกก่อนนำไปทำภาพร่าง

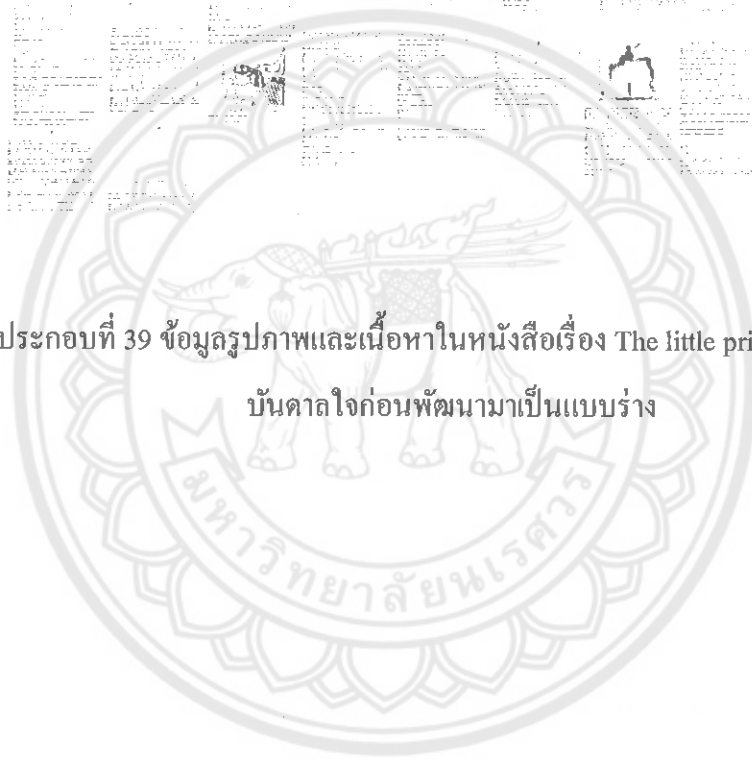
ภาพประกอบที่ 37 ข้อมูลภาพถ่ายก่อนพัฒนามาเป็นแบบร่าง

ภาพประกอบที่ 38 ข้อมูลรูปภาพที่นำมาเป็นแรงบันดาลใจก่อนพัฒนามาเป็นแบบร่าง

ภาพประกอบที่ 39 ข้อมูลรูปภาพและเนื้อหาในหนังสือเรื่อง The little price ที่นำมาเป็นแรงบันดาลใจก่อนพัฒนามาเป็นแบบร่าง

ภาพประกอบที่ 40 ภาพร่างก่อนทำศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3

ภาพร่างที่ได้ทำการพัฒนา การศึกษา โครงสร้าง และรายละเอียดของการจัดองค์ประกอบภาพร่าง

รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 3

ขั้นตอนที่ 1 จัดเตรียมแผ่นไม้สำหรับทำงานก่อนที่จะร่างภาพลงไป

ขั้นตอนที่ 2 ร่างภาพลงบนแผ่นไม้ตามแบบร่าง

ภาพประกอบที่ 41 ร่างภาพลงบนแผ่นไม้ที่จัดเตรียมไว้

ขั้นตอนที่ 3 วาดภาพคน โดยใช้ฟู่กันเบอร์เล็ก และใช้หัวแรงเป็นอุปกรณ์การวาดเส้นลักษณะการสานเส้นลงไปทีภาพ

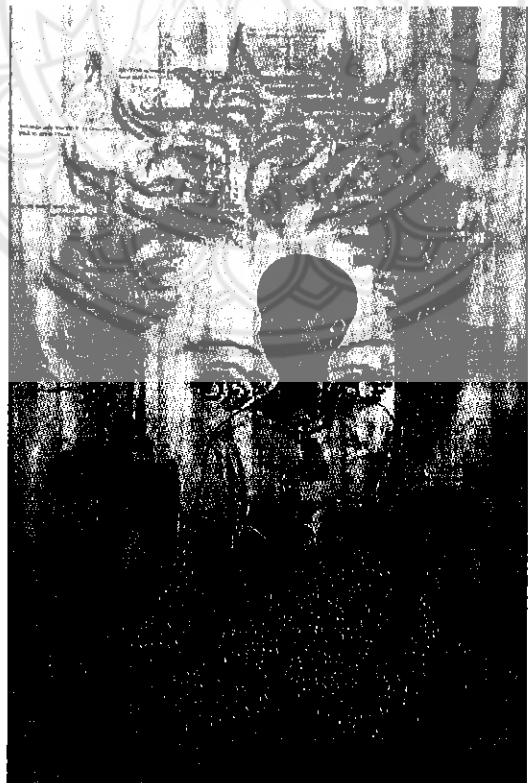

ภาพประกอบที่ 42 วาดภาพคน โดยใช้ฟู่กันเบอร์เล็ก และใช้หัวแรงเป็นอุปกรณ์การวาดเส้นลักษณะการสานเส้นลงไปทีภาพ

ขั้นตอนที่ 4 วาดภาพการ์ตูนที่เป็นองค์ประกอบและค่อย ๆ ป้อนตัวอักษรให้เป็นภาพ

ภาพประกอบที่ 43 วาดภาพคน โดยใช้พู่กันเบอร์เล็กและใช้หัวแร้งสานเส้นลงไปทีละภาพ

ภาพประกอบที่ 44 วาดภาพเสร็จเก็บรายละเอียดส่วนต่าง ๆ แล้วทาน้ำยาเคลือบที่ผลงาน

ภาพประกอบ 45 ภาพผลงานศิลปะนิพนธ์จิตรกรรมบนแผ่นไม้ที่สมบูรณ

ผลงานศิลปะนิพนธ์ชื่อ “จินตนาการจากความทรงจำ No.3”

กลวิธิ สีอะคริลิคและการใช้หัวแร้งบนแผ่นไม้

ขนาด 150 x 100 ซม.

ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 4

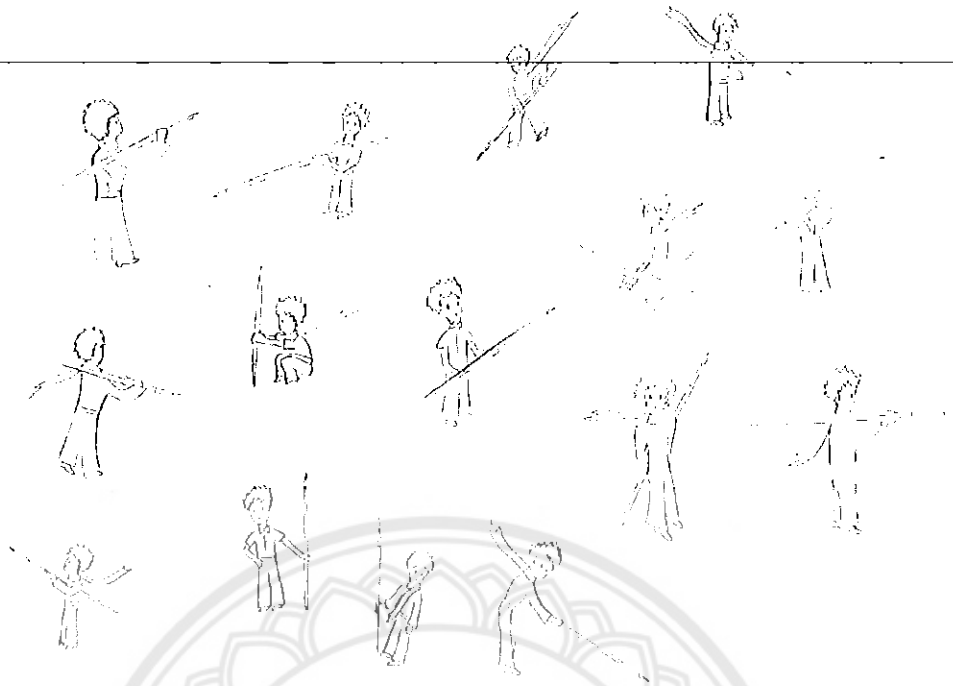
ภาพประกอบที่ 46 รวมภาพแบบร่างก่อนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 4

กระบวนการทำภาพแบบร่าง (sketch) ขั้นที่ 4

1. นำข้อมูลภาพถ่าย และรูปภาพมาคัดเลือกก่อนนำไปทำภาพร่าง

ภาพประกอบที่ 47 ข้อมูลภาพถ่ายก่อนพัฒนามาเป็นแบบร่าง

ภาพประกอบที่ 48 ข้อมูลภาพการ์ตูนที่ร่างก่อนพัฒนามาเป็นแบบร่างจริง

ANTOINE DE SAINT EXUPERY

Over the past century, the thrill of flying has inspired some to perform remarkable feats of daring. For others, their desire to soar into the skies led to dramatic leaps in technology. For Antoine de Saint-Exupery, his love of aviation inspired stories, which have touched the hearts of millions around the world.

Born in 1900 in Lyons, France, young Antoine was filled with a passion for adventure. When he failed an entrance exam for the Naval Academy, his interest in aviation took hold. He joined the French Army Air Force in 1921, where he first learned to fly a plane. Five years later, he would leave the military in order to begin flying air mail between remote settlements in the Sahara desert.

For Saint-Exupery, it was a grand adventure - one with dangers lurking at every corner. Flying his open cockpit biplane, Saint-Exupery had to fight the desert's sweltering sandstorms. Worse, still, he ran the risk of being shot at by unfriendly tribesmen below. Saint-Exupery couldn't have been more thrilled. Soaring across the high flying.

When World War II broke out, Saint-Exupery rejoined the French Air Force. After Nazi troops overtook France in 1940, Saint-Exupery fled to the United States. He had hoped to join the U.S. war effort himself, he drew upon his experiences over the Sahara desert to write and illustrate what would become his most famous book, *The Little Prince* (1943). Mystical and enchanting, this small book has fascinated both children and adults for decades. In the book, a pilot is stranded in the midst of the Sahara where he meets a tiny prince from another world traveling the universe in order to understand life. In the book, the little prince discovers the true meaning of life. At the end of his conversation with the Little Prince, the aviator manages to fix his plane and both he and the Little Prince continue on their journeys.

Shortly after completing the book, Saint-Exupery finally got his wish. He returned to North Africa to fly a warplane for his country. On July 31, 1944, Saint-Exupery took off on a mission. Sadly, he was never heard from again.

TO LEON WERTH

I ask the indulgence of the children who may read this book for dedicating it to a grown-up. I have a serious reason: he is the best friend I have in the world. I have another reason: this grown-up understands everything, even books about children. I have a third reason: he lives in France where he is hungry and cold. He needs cheering up. If all these reasons are not enough, I will dedicate the book to the child from whom this grown-up grew. All grown-ups were once children - although few of them remember it. And so I correct my dedication:

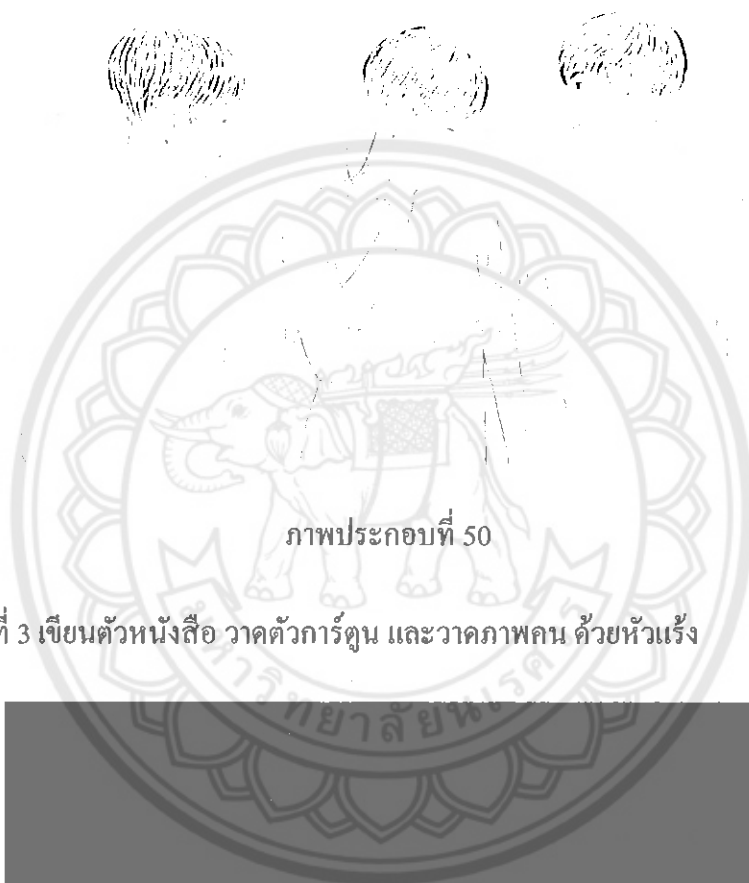
TO LEON WERTH
WHEN HE WAS A LITTLE BOY

ภาพประกอบที่ 49 ข้อมูลเนื้อหาในหนังสือเรื่อง The little price ที่นำมาเป็นแรงบันดาลใจก่อนพัฒนามาเป็นแบบร่าง

รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 4

ขั้นตอนที่ 1 จัดเตรียมแผ่นไม้สำหรับทำงานก่อนที่จะร่างภาพลงไป

ขั้นตอนที่ 2 ร่างภาพลงบนแผ่นไม้ตามแบบร่าง

ภาพประกอบที่ 50

ขั้นตอนที่ 3 เขียนตัวหนังสือ วาดตัวการ์ตูน และวาดภาพคน ด้วยหัวแร้ง

ภาพประกอบที่ 51 ตัวหนังสือและภาพการ์ตูนที่เขียนด้วยหัวแร้ง

ภาพประกอบที่ 52 ภาพคนที่เขียนด้วยหัวเร้ง

ขั้นตอนที่ 4 วาดภาพคนด้วยสีอะคริลิก โดยที่คนข้างขวามีน้ำหนักอ่อนกว่าคนข้างซ้าย ระบายสีให้
เกิดมิติขึ้นมา

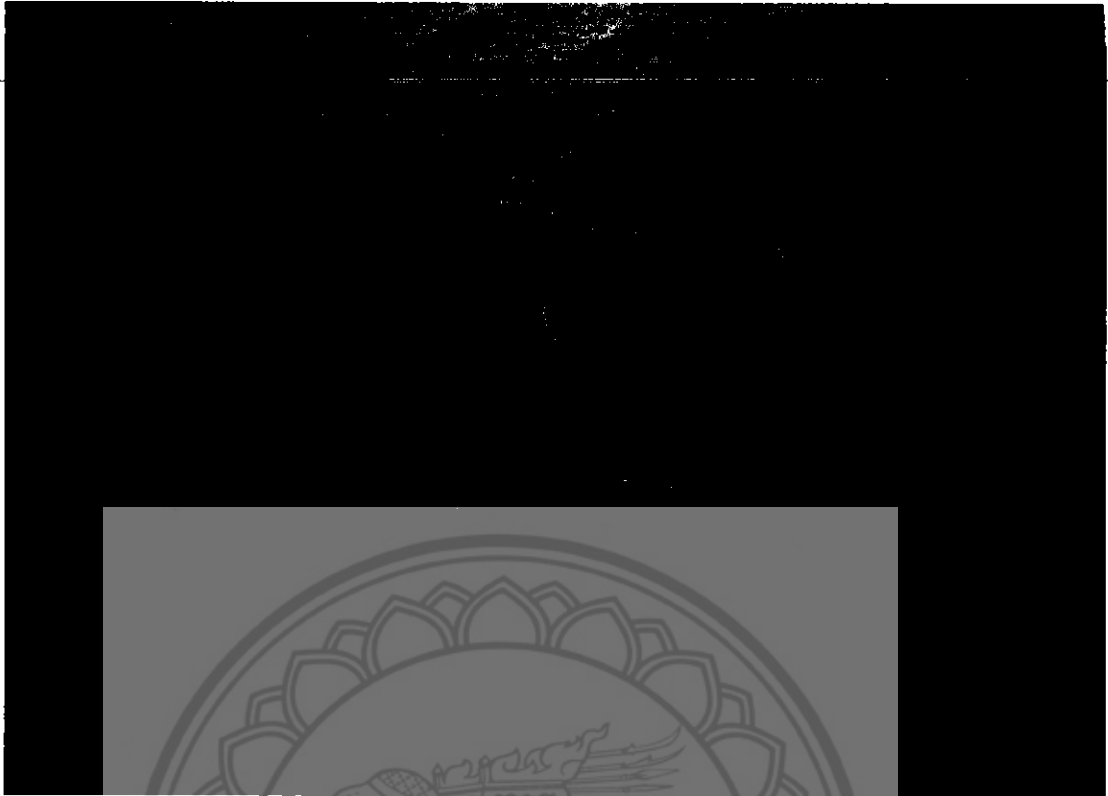
ภาพประกอบที่ 53 ภาพคนข้างขวาที่มีน้ำหนักเบาบาง

ภาพประกอบที่ 54 ภาพคนข้างซ้ายที่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นทำให้เกิดมิติ

ภาพประกอบที่ 54 วาดภาพเสร็จเก็บรายละเอียดส่วนต่าง ๆ แล้วทาล้ำยาเคลือบที่ผลงาน

ภาพประกอบ ๕๕ ภาพผลงานศิลปนิพนธ์จิตรกรรมบนแผ่นไม้ที่สมบูรณ์

ผลงานศิลปนิพนธ์ชื่อ “จินตนาการจากความทรงจำ No.4”

กมลวิทย์ สีอะคริลิกและการใช้หัวเร้งบนแผ่นไม้

ขนาด 165 x 122 ซม.

การรายงานผล และการวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “จินตนาการจากความทรงจำ” มีอีกหนึ่งขั้นตอนที่มีความจำเป็นในการสร้างสรรค์ผลงาน แนวความคิด นั่นคือการรายงานผล และการวิเคราะห์คุณค่าของงานศิลปะ เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ของงาน ถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งในการทำงานศิลปนิพนธ์ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับชมผลงาน ได้รับรู้ และเข้าใจในงานศิลปะ แสดงออกผ่านตัวอักษร เป็นภาษาที่เรียบง่าย กล่าวถึงการวิเคราะห์องค์ประกอบ ทั้งภายนอก และภายใน ซึ่งให้เห็นถึงคุณค่าทางด้านสุนทรียะ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด ตามลำดับให้ครบถ้วนสมบูรณ์ การวิเคราะห์ วิจัยผลงานศิลปนิพนธ์ของผู้สร้างสรรค์ชุดนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดหลักการวิเคราะห์ตามหลักองค์ประกอบศิลป์ และการสร้างสรรค์ตามหลักการทัศนศิลป์ ที่มีกระบวนการเริ่มต้น การพัฒนาจนถึงสิ้นสุด โดยกำหนดเป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ได้ดังนี้

การวิเคราะห์คุณค่าทางศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์

1. การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

1.1 การวิเคราะห์รูปทรง (form)

1.1.1 โครงสร้างทางรูป

- สี
- เส้น
- น้ำหนักแสงเงา
- พื้นผิว

1.1.2 โครงสร้างทางวัตถุ

1.2 การวิเคราะห์เนื้อหา (content)

1.2.1 เรื่อง

1.2.2 แนวเรื่อง

1.2.3 เนื้อหาภายนอก

2. การวิเคราะห์ทางกลวิธี

3. การวิเคราะห์ทางสัญลักษณ์

การวิเคราะห์องค์ประกอบศิลปะในศิลปนิพนธ์ชุดนี้ เพื่อเป็นการประเมินคุณค่าของงานศิลปะ โดยเป็นไปตามหลักวิชาการพิจารณาองค์ประกอบภาพรวม และลงลึกไปยังรายละเอียดของงานศิลปะแบ่งออกเป็นทีละประเด็นทั้งในทัศนธาตุองค์ประกอบศิลป์ ความสัมพันธ์ต่าง ๆ ทั้งในด้านกลวิธี การแสดงออก นำข้อมูลที่ได้มาประเมินผลงานว่ามีคุณค่าด้าน ความงาม สาระ ความรู้ และด้านอารมณ์ความรู้สึกที่มีอย่างไรต่อผลงานศิลปะ

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 1

ภาพประกอบที่ 56 ภาพผลงานศิลปะนิพนธ์

ชื่อผลงานศิลปะนิพนธ์ “จินตนาการจากความทรงจำ No.1 ”

กมลวิธี จิตรกรรมสีอะคริลิกบนแผ่นไม้

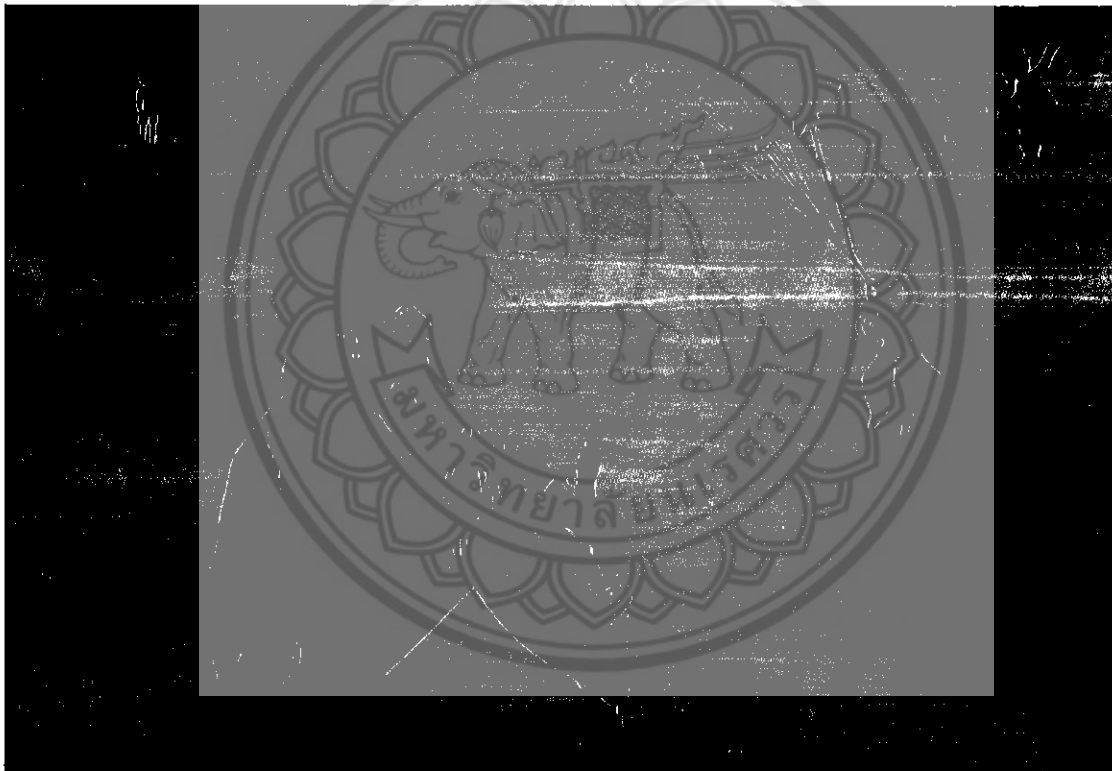
ขนาด 140x100 ซม.

1. การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

1.1 การวิเคราะห์รูปทรง (form)

1.1.1 โครงสร้างทางรูป

สี (color) เป็นทัศนศิลปธาตุที่สำคัญ สามารถเร้าอารมณ์เชิงสุนทรียภาพทางจักษุประสาท ผู้สร้างสรรค์จึงเลือกใช้สีทั้งสองวรรณะ ทั้งวรรณะร้อนและวรรณะเย็น เพื่อเป็นการแสดงออก ถึงภาพจินตนาการความประทับใจความเพ้อฝันที่มีสีสันที่หลากหลาย อาทิเช่น สีม่วง สีฟ้า สี น้ำเงิน สีเขียว สีเหลือง สีส้ม สีแดง สีน้ำตาล เป็นต้น เพื่อสะท้อนจินตนาการ ความสนุกสนาน ทำให้ภาพงานศิลปะกระตุ้นความรู้สึกทางสุนทรียภาพของผู้ที่รับชมผลงาน

ภาพประกอบที่ 57 แสดงภาพผลงานในลักษณะการกำหนดเส้น โครงสร้างสี

อารมณ์ และความหมายของแต่ละสี

สีเขียว (Green) เป็นสีของพฤษชาติและฤดูใบไม้ผลิ ใช้เป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะ ความอุดมสมบูรณ์ การเกิดใหม่ การเจริญเติบโตของเงิน – การกลับมาของมิตรภาพ เป็นสีที่แสดงถึงความสดชื่น ความหนุ่มสาว สิ่งแวดล้อม การผ่อนคลาย ความเป็นธรรมชาติ และสีเขียวยังเป็นสีประจำชาติของประเทศไอร์แลนด์

Light Green ความกลมกลืน – ความสงบ – สันติภาพ

Dark Green ความทะเยอทะยาน – ความโลภ – ความริษยา

สีเขียว (Sae Green) ตัวแทนของธรณี มีผลการวิจัยระบุว่า คนที่ทำงานท่ามกลางสิ่งแวดล้อมจะมีโอกาสปวดท้องน้อยลง

สีเหลือง (Yellow) เป็นสัญลักษณ์ของสองสิ่งตรงข้ามกันแล้วแต่ว่าจะใช้อย่างไร
ความสุข – พลังงาน – ความเจริญ – การเรียนรู้ – การสร้างสรรค์

สีทอง หรือ สีเหลือง (Gold) เป็นสีที่แสดงถึงความมั่งคั่ง มั่งมี อบอุน เป็นมิตร สร้างสรรค์ หรือ นักคิดค้น ประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ อิศระ ความเมตตา การมองโลกในแง่ดี เป็นต้น แต่ในบางครั้งอาจใช้ในความหมายทางด้านลบ เช่น ความหึงหวง ขี้อิจฉา ความพิรุณ ความขี้สงสัย หรือ การหลอกลวง ก็ได้ในวงการวารสาร สีเหลืองยังหมายถึง ความไม่รับผิดชอบอีกด้วย สติปัญญา – ความร่ำรวย – ความสว่าง – ความสำเร็จ – โชคลาภ สีเหลืองทอง เป็นสัญลักษณ์ของพระอาทิตย์และพระผู้เป็นเจ้า เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์ของสิ่งที่ปรากฏ สัญลักษณ์ของจักรกรรมที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเผยให้มนุษย์รู้ ในทางตรงกันข้าม

Light Yellow ปัญญา – ความฉลาด

Yellow-Green การเจ็บป่วย – ความอิจฉา – ขี้ขลาด – การแตกแยก สัญลักษณ์ของไฟนรก ความเสื่อมทราม ความริษยา ความทรยศและความหลอกลวงเป็น สัญลักษณ์ของโรคระบาดด้วย

Dark Yellow: การตักเตือน – การเจ็บป่วย – ความเสื่อม – ความอิจฉา

สีส้ม (Orange) กำลัง – ความมีโชค – พลังชีวิต – การให้กำลังใจ – ความสุข เป็นสีที่แสดงถึง แรงแบบดาลใจเต็มเปี่ยม พลัง ความสำคัญ ความอบอุ่น ความกรุณา หยิ่งยโส จงหอง มีทิจู...

สีม่วง (Purple) ความหยิ่งรู้ – ความทะเยอทะยาน – ความก้าวหน้า – ความสง่างาม – อำนาจ เป็นสีที่แสดงถึง ความเป็นเจ้านาย กษัตริย์ ความสูงศักดิ์ ลึกลับ และอารมณ์ความรู้สึก

การพูด แฟชั่น เกย์ ในสหรัฐจะใช้สีม่วงสำหรับทหารที่ถูกฆ่า ในขณะที่สีโอนาโด นาวิน ซี จิตกรชื่อดัง กล่าวว่าสีม่วงอ่อนจะทำให้เขามีพลังทางความคิดมากขึ้น และหากนำสีม่วง เป็นสีห้องสำหรับเด็ก จะทำให้เด็กเกิดจินตนาการ ถ้าอยากให้มีวงหุรหราชันสมัยให้ แมตซ์กับสีเปลือกตา เช่น สีตระกูลเมทัลลิก

Light Purple เรื่องรักใคร่ – ความสงบ

สีม่วงแดง (Purple) เป็นสีที่ใช้กับกษัตริย์และแสดงให้เห็นถึงอำนาจของจักรพรรดิ นอกจากนี้สีม่วงแดงยังเป็นสีของความ โศกเศร้าและความสำนึกบาป เป็นสีที่ใช้ใน เทศกาลรำลึกถึงการเสด็จลงมาประสูติในโลกมนุษย์ของพระคริสต์ และฤดูถือบวช

Dark Purple ความสูงส่ง – ความปรารถนาอันแรงกล้า – ความหุรหราช

สีม่วงคราม (Violet) เป็นสัญลักษณ์ของความรักและสังขรณ์หรือความทุกข์เวทนาและความเจ็บปวด จึงใช้เป็นสีเครื่องแต่งกายของผู้สำนึกบาป เป็นสีเสื้อผ้าของพระนางมารีย์ผู้ พิสุทธิ์หลังการตรึงกางเขนพระคริสต์ด้วย

สีแดง (Red) สีแดงเป็นสีของไฟ ความร้อนแรงสีแดง ให้พลังงานสูงสุด สื่อถึงความรัก ความปรารถนา ความเร็วและพลังกำลัง อัศจรรย์ – สงคราม – อำนาจ เป็นสีของโลหิตซึ่งมีความสัมพันธ์กับอารมณ์จึงเป็นสัญลักษณ์ของทั้งความรักและความเกลียดชัง เป็นสีที่แสดงถึง ความร้อนแรง อัศจรรย์ เรื่องเร่ร่อน ถูกเงิน ความตื่นเต้น ความรัก โรแมนติก ความเจ็บปวด ความเผด็จรอน ความทรงจำ ความกล้าหาญ ความเป็นเจ้าของความ ทะเยอทะยาน พลังแห่ง Sex... การต่อสู้รบราฆ่าฟัน เป็นสีที่ใช้กับบรรดานักบุญผู้ยอมรับ ท้าทายทรมาณ ประเทศแอฟริกาใต้ จะหมายถึง ความเศร้าโศก..

Light Red ความรู้สึกดีใจ – เรื่องทางเพศรส – ความรู้สึกของความรัก

Dark Red ความโกรธ – ความรุนแรง – ความกล้าหาญ – กำลังใจ

สีชมพู (Pink) เป็นมิตร – ความรัก – ความโรแมนติก – ความเคารพ เป็นสีที่แสดงถึง ความเป็นผู้หญิง อ่อนไหว ความรัก ความนุ่มนวล น่ารัก วิหหวานสุภาพอ่อนโยน ทะนุ ถนอม ชี้ชาย สีชมพู รู้จักกันในนามสีปลอบประโลมผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ ขณะที่สี

แดงแสดงถึงความลุ่มหลงเข้ายวน สีมชมพูจะสื่อถึงเรื่องรักใคร่ถ้อยรักให้ชมพูดูนุ่มลึกและ
กร้าวแกร่ง ให้จับคู่กับสีดำหรือกรมท่า

สีน้ำตาล (Brown) ความอดทน – ความมั่นคง เป็นสีที่แสดงถึง ความสมบุกสมบัน ดิน
สนิม ความแห้งแล้ง ความเป็นมิตร ความซื่อสัตย์ การไว้วางใจ น่ารำคาญ ทรมาน เห็นแก่ตัว
แข็งแรงแรง... สีน้ำตาล (Brown) เป็นสีของความตายแห่งจิตวิญญาณและความเสื่อมทราม
รวมทั้งการสละโลก ด้วยเหตุนี้ภิกษุฟรานซิสกัน และภิกษุคาปูชิน (Capuchin Order) จึง
ใช้สีน้ำตาลเป็นสีเครื่องแต่งกาย สีน้ำตาล เป็นสีแห่งธรรมชาติ สามารถกระตุ้นความรู้สึก
แข็งแรง มีพลัง และความน่าเชื่อถือ ลองให้สีน้ำตาลกับสีม่วงเข้ม ไปงานหรือเดทกับหนุ่ม
ที่คุณหมายปองดูสิรับรองมีเฮ! Brown ความอดทน – ความมั่นคง

น้ำเงิน (Blue) สุขภาพ – ความเชื่อถือ – ไหวพริบ – จงรักภักดี – ความเลื่อมใส - ความ
ถูกต้อง เป็นสีของท้องฟ้าจึงใช้เป็นสัญลักษณ์ของสวรรค์และความรักแห่งสรวงสวรรค์
นอกจากนี้สีน้ำเงินยังใช้เป็นสีแห่งจักรวรรดด้วย เพราะเป็นสีที่ปรากฏบนท้องฟ้าเมื่อเมฆ
หมอกหมดไปทางศาสนาจักรถือว่สีน้ำเงินเป็นสีประจำตัวพระนางมารีย์ จึงใช้สีนี้ในวัน
สำคัญทางศาสนาที่จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ในชีวิตของพระนาง สีน้ำเงิน เป็นสีที่
แสดงถึง ความมั่นคง ความสม่ำเสมอ เสถียรภาพ ความแน่นอน ความแข็งแรง ความเป็น
ผู้นำ น้ำ ความเย็น ความสะอาดสะอาดอัน ความสบาย ความไว้วางใจ คลาสสิก...

ความรู้สึกอ่อนไหว ห่วงอารมณ์ ในประเทศจีน สีน้ำเงิน หมายถึง เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ ใน
อิหร่าน จะหมายถึง การไว้วางใจ

Light Blue การหยั่งรู้ – โอกาส – ความเข้าใจ – ความอดทน – ความอ่อนโยน

สีฟ้า (Sky blue) สีแห่งสันติ ความน่าเชื่อถือ ความซื่อสัตย์ ความสุขสงบ และความเย็น
ช่วยผ่อนคลายและลดระดับความอยากอาหาร ความร้อนในร่างกายและจิตใจ ถ้าแต่งชุดสี
ฟ้าหน้าทะเลแล้วทาปากสีแดง จะให้ลูกสาวร้อนแรงที่น่าเชื่อถือ

Aqua BLUE การป้องกัน – สุขภาพ

Dark Blue ความจริง – จักรวรรพ – อำนาจ – ความรู้ – ความซื่อสัตย์ – การป้องกัน

สีเทา (Gray) เป็นสีที่แสดงถึง ความมั่นคง ปลอดภัย สม่่าเสมอ ผู้ที่มีอำนาจ บุคลิกที่ แข็งแกร่ง ความคลาสสิก ความตกต่ำ ความรู้สึกหดหู่ มัวหมอง เป็นสีของเจ้าถ่านซึ่งเป็น เครื่องหมายแห่งความเศร้าโศกและความถ่อมตน สีนี้เป็นสัญลักษณ์ของความตายทางเนื้อ หนัง และความเป็นอมตะแห่งจิตวิญญาณ ศิลปินจึงเขียนภาพพระคริสต์ทรงฉลอง พระองค์สีเทาในวันตัดสินโลก เป็นสีของนิกายวอลลอมโบรเซียน(Vollombrosian Order) และนิกายเบเนดิกติน

สีดำ (Black) เป็นสีแห่ง ความลึกลับ – ความตาย – อำนาจ – พลัง – ความแรง - สิ่งชั่วร้าย – ความปราณีตความมืด ความน่ากลัว ความผิด พลังแห่งปีศาจ สิ่งเร้นลับอำนาจ.... ความข้ม เป็นต้น

สีดำ แสดงถึงพลังอำนาจ กามารมณ์ และความเจนนัด ลดคิกริความดำให้น่าจับต้องยิ่งขึ้น ด้วยการจับคู่กับสีเหลือง

สีขาว (White) เป็นสีของแสงสว่าง ความบริสุทธิ์สะอาด ผ่องใส ความหวัง ความถูกต้อง ความจริงการไว้ทุกข์ ความช่วยเหลือ ความเรียบง่าย ความเรียบง่าย - ความดี – ความดี พร้อม – ความเรียบง่าย – ความยุติธรรม เป็นสีที่แสดงถึงความบริสุทธิ์ สะอาด ผ่องใส ความหวัง ความถูกต้อง ความจริงการไว้ทุกข์ ความช่วยเหลือ ความเรียบง่าย ความ เรียบร้อย เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์แห่งจิตวิญญาณ พรหมจารีย์ และความ ศักดิ์สิทธิ์แห่งชีวิต บรรดาสาว พรหมจารีย์ของเทวีเวสตา (Vestal virgins) สีขาว สื่อถึง ความบริสุทธิ์ สะอาด เรียบง่าย และความนอบน้อม นิยมใช้ ถ้าจะลดคิกริความแข็งกร้าว ของสีเข้ม เช่น สีแดงและสีดำ ให้อ่อนโยนลง ควรคู่กับสีขาว

สีดำ (Black) เป็นสัญลักษณ์ของความโศกเศร้า ความเจ็บป่วย ความลึกลับ – ความตาย – อำนาจ – พลัง – ความแรง - สิ่งชั่วร้าย – ความปราณีต เป็นสัญลักษณ์ของความตายและ ยมโลกมาตั้งแต่ก่อนยุคของคริสตศาสนา ในสัญลักษณ์ศาสนาคริสต์สีดำเป็นสีของเจ้าชาย แห่งความมืดหรือซาตาน ในยุคกลางสีดำมีความสัมพันธ์กับศาสตร์ของพวกเขาแม่แมด ซึ่ง เรียกกันว่า “ศาสตร์แห่งความดำมืด” (Black art)

สีดำและสีขาว (Black and White) เมื่ออยู่ด้วยกันเป็นสัญลักษณ์ของความถ่อมตน และ ความบริสุทธิ์แห่งชีวิต

ภาพประกอบที่ 58 แสดงภาพผลงานในลักษณะการกำหนดเส้น โครงสร้าง ส่งผลให้ผู้เกิด
จินตนาการ รู้สึกได้ถึงเส้นนำสายตา ที่มองออกไปอย่างอิสระ ไปสู่ภาพจินตนาการ

ความรู้สึที่เกิดจากทิศทางของเส้น

เส้นตั้ง ให้ความสมดุล มั่นคง แข็งแรง พุ่งขึ้น จริงจัง และเงิบขริม เป็นสัญลักษณ์ของความ
ถูกต้อง ซื่อสัตย์ มีความสมบูรณ์ในตัว เป็นผู้ดี สง่า ทะเยอทะยาน และรุ่งเรือง

เส้นเฉียง เป็นเส้นที่อยู่ระหว่างเส้นนอนกับเส้นตั้ง ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว ไม่สมบูรณ์ ไม่มั่นคง

เส้นพินปลา หรือเส้นที่หักเหกะทันหัน เปลี่ยนทิศทางเร็วมาก ทำให้ประสาทกระตุ้น ให้จังหวะ
กระแทก เกร็ง ให้นึกถึงพลังงาน ไฟฟ้า พายุฟ้า กิจกรรมที่ขัดแย้ง ความรุนแรง และสงคราม

เส้นโค้งของวงกลม เป็นการเปลี่ยนแปลงทิศทางที่ตายตัว ให้ความรู้สึกเป็นเรื่องซ้ำๆ เป็นเส้นโค้ง
ที่มีระเบียบมากที่สุด แต่ก็ไม่น่าสนใจมากที่สุด เพราะขาดความเปลี่ยนแปลง

เส้นโค้งที่ต่อเนื่องอย่างนุ่มนวล เป็นสัญลักษณ์ของความสนุกสนาน ความกลมกลืน ความนุ่มสวา

ภาพประกอบที่ 59 แสดงภาพผลงานในลักษณะการกำหนดเป็นภาพขาวดำ เพื่อแสดงค่าน้ำหนัก
อ่อน กลาง เข้ม

น้ำหนักอ่อนแก่ของแสงและเงา (tone)

น้ำหนัก คือ ความอ่อนแก่ของบริเวณที่ถูกแสงสว่าง และบริเวณที่เป็นเงาของวัตถุ หรือการระบาย
สีให้มีผล เป็นความอ่อนแก่ของสีหนึ่ง หรือหลายสี หรือบริเวณที่มีสีขาว เทา ดำ ในความเข้ม
ระดับต่าง ๆ ในงานชิ้นหนึ่ง หน้าที่ของน้ำหนักคือ ให้ความแตกต่างระหว่างรูปกับพื้น หรือ
รูปทรง กับที่ว่าง และให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวด้วยการนำสายตาของผู้ดูบริเวณที่น้ำหนักตัดกัน
เพื่อที่จะดึงดูดความสนใจ

การสร้างค่าน้ำหนักในผลงานศิลปนิพนธ์ ชุด “จินตนาการจากความทรงจำ” ชุดนี้มีโครงสร้าง
น้ำหนัก ของสีที่มีความกลมกลืนเป็นเอกภาพ ค่าน้ำหนักที่เกิดขึ้นในผลงาน จะมีสีเป็นตัวช่วยให้

ค่าน้ำหนักที่แตกต่างกันไปที่ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดให้คนที่เป็นประธานหลักของงานมีค่าน้ำหนักที่เด่นชัดที่สุด ส่วนองค์ประกอบพื้นหลังก็จะมีค่าน้ำหนักอ่อนลง ไล่ระดับลงไปตามลำดับ เพื่อให้ผลงานได้เกิดความมีมิติ ตื้น ลึก สลับกันไป เคลื่อนไหวไปตามความรู้สึกของภาพที่เป็นจินตนาการของตัวผู้สร้างสรรค์เอง

พื้นผิว

ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้การวาดเส้นทำให้เกิดพื้นผิวต่าง ๆ เช่น ภาพคน เสื้อผ้า จินตนาการที่มีสีสัน ทำให้มีความ เข้ม จาง แตกต่างกันไป ให้เห็นอย่างชัดเจน

ภาพประกอบที่ 60 แสดงภาพผลงานในลักษณะพื้นผิวที่มีความแตกต่างกัน

1.1.2 โครงสร้างวัตถุ

เป็นผลงานจิตรกรรมลักษณะเหมือนจริง ตามธรรมชาติ (realistic) ผสมผสานกับ จิตรกรรมที่มีลักษณะ ชื่อบริสุทธิ์ ตรงไปตรงมา ไร้อารมณ์ เป็นลักษณะหนึ่งของการสร้างสรรค์งานศิลปะ เช่น ศิลปะนาอีฟ (naive art) บนระนาบแผ่นไม้ แสดงรายละเอียด ทั้งทางด้านรูปทรง และด้านเนื้อหาในการสร้างสรรค์

1.2 การวิเคราะห์เนื้อหา (content)

1.2.1 เรื่อง จินตนาการจากความทรงจำ

1.2.2 แนวเรื่อง เป็นการแสดงออกให้เห็นถึงจินตนาการของมนุษย์เป็นจินตนาการที่มีความคิด ความเพ้อฝัน ที่ได้ความบันดาลใจมาจาก ความทรงจำในวัยเด็ก ที่

ชอบอ่านนวนิยาย และดูการ์ตูน ตัวผู้สร้างสรรคได้หยิบเรื่อง เจ้าชายน้อย(the little prince) มาแสดงออกผ่านผลงานศิลปะ เป็นความประทับใจในเนื้อหาของเรื่องที่ทำให้แนวคิด ข้อคิดต่าง ๆ อ่านแล้วทำให้เกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนาน

1.2.3 เนื้อหาภายนอก เป็นลักษณะของตัวผู้สร้างสรรคที่กำลั้งนั่งเหม่อมอง และมีภาพของจินตนาการที่อยู่ในความคิดของตนเองเป็นภาพเจ้าชายน้อยในนวนิยายได้ถูกแสดงออกม
1.2.4 เนื้อหาภายใน ผลงานชุดนี้มีเนื้อหาที่เกิดจากการจินตนาการมีความเป็นเอกภาพประสานกัน ตัวผลงานจะให้อารมณ์ ความรู้สึกทางสุนทรียภาพของตัวผู้สร้างสรรคแสดงออกถึง

ความเป็นเอกภาพ (unity) คือภาพจินตนาการในความทรงจำภาพความประทับใจของผู้สร้างสรรคที่มีความเป็นเอกภาพ กับภาพคนที่แสดงออกทางอารมณ์ ความคิด เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งรูปแบบ เนื้อหาของผลงาน

ความขัดแย้ง (contrast) ผู้สร้างสรรคใช้ค่าน้ำหนัก ความเข้มจาง และใช้สีที่ตัดกันในการสร้างความขัดแย้งในผลงาน

จุดเด่น (dominance) เป็นภาพเสมือนตัวผู้สร้างสรรคที่ทำให้เป็นจุดเด่นในผลงานชุดนี้ รองถัดลงมาคือภาพจินตนาการที่ทำให้เกิดระยะที่ไกลออกไป

ความกลมกลืน (harmony) มีความกลมกลืน โดยใช้เส้น และค่าน้ำหนัก มาประสานกันทำให้เกิดความเป็นเอกภาพ มีความเหมาะสมกับแผ่นไม้ที่เป็นพื้นผิวที่ทำงานจิตรกรรมลงไป

ความสมดุล (balance) เป็นการจัดวางองค์ประกอบให้ทั้งสองข้างไม่เท่ากัน แต่ให้ความรู้สึก เกิดดุลยภาพในการมองเห็นเป็นความรู้สึก เรียก ดุลยภาพแบบอสมมาตร(asymmetry)

ผลงานศิลปะภาพนี้ มีเนื้อหาศิลปะที่เป็นภาพแห่งความงาม มีจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรคให้เกิด ความงามทางสุนทรียภาพทางรูปทรง เป็นสำคัญทัศนคติ และเจตนาของศิลปิน ปรารถนาให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีงามต่อจิตใจ และอารมณ์ ปัญญาของผู้ที่ได้รับชมผลงาน

1. การวิเคราะห์ทางกลวิธี

การสร้างผลงานภาพนี้ เป็นผลงานจิตรกรรม คือภาพวาดระบายสีเป็นงานศิลปะหลัก (major art) เป็นงานศิลปะที่สำคัญ ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานให้ขึ้นถึงระดับวิจิตรศิลป์ (fine art) โดยทั่วไปมีลักษณะ 2 มิติปัจจัยในคุณสมบัติของงานจิตรกรรมของผู้สร้างสรรค์ มีดังต่อไปนี้

พื้นภาพสำหรับวาดภาพ โดยใช้แผ่นไม้ที่มีความหลากหลายชนิดแตกต่างกันไป ภายใต้นี้ ก็ที่จะมีความหลากหลายไม่ซ้ำกันตามไปด้วย

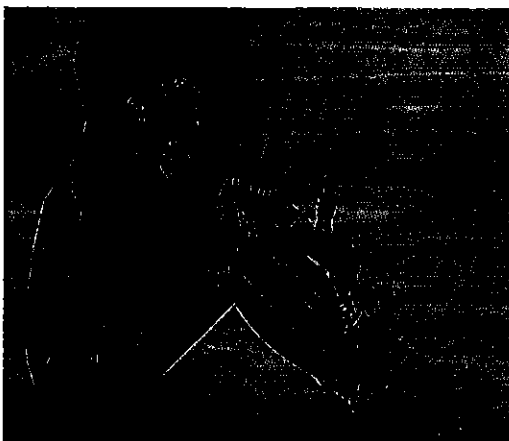
สี ซึ่งมีมากมายหลายชนิดด้วยกัน สีที่ใช้ก็จะมีสีไม้ สีชอล์ก สีอะคริลิก ที่ใช้แตกต่างกันไป ตามกลวิธี และความเหมาะสมกับวัสดุพื้นภาพ

พู่กัน เป็นเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการสร้างงาน โดยผู้สร้างสรรค์ได้ใช้พู่กันที่ใช้สำหรับสี อะคริลิก

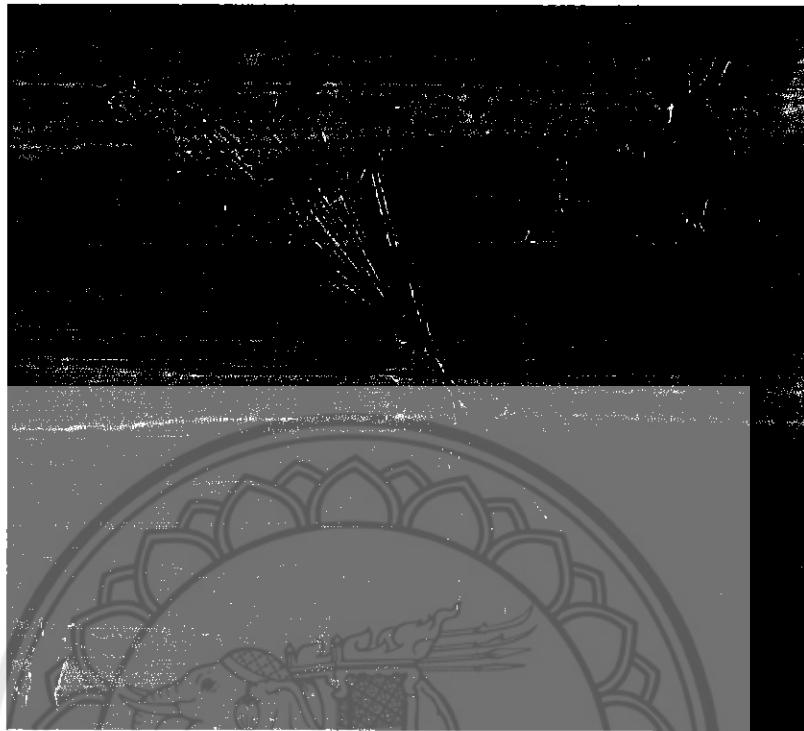
สารสังเคราะห์เคลือบผลงาน หรือน้ำมันเคลือบ (protectivecoat) ที่ช่วยเคลือบให้ผลงาน สวยงาม ทนทานถาวรยิ่งขึ้น ไม่นับเป็นองค์ประกอบเพียงช่วยรักษาผลงานให้อยู่ยาวนานยิ่งขึ้นไป

2. การวิเคราะห์สัญลักษณ์

ศิลปินพินิจชุด จินตนาการจากความทรงจำ มีการกำหนดใช้สัญลักษณ์เพื่อแทน ความหมายในการสร้างสรรค์ สื่อความคิดให้เข้าใจความไปในทางเดียวกันดังนี้

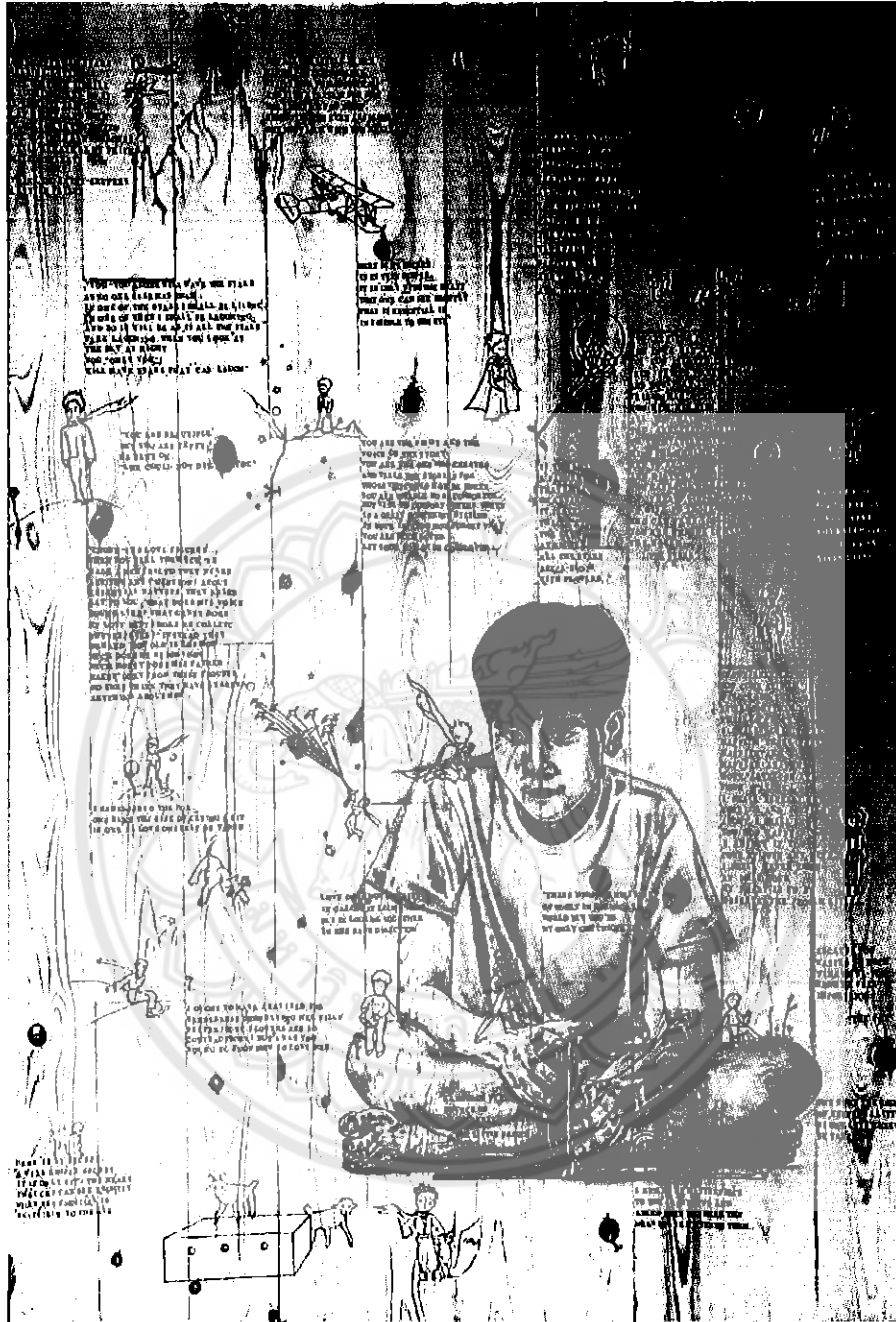

ภาพคนที่มีลักษณะทางท่วงท่าที่แสดงออก ให้เห็นว่ากำลังนั่งเหม่อ นั่น คือตัวผู้สร้างสรรค์เอง เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึง คนที่กำลังมีความคิด
จินตนาการ ความเพ้อฝัน ส่งผ่านทางสีหน้า และท่าทาง

ภาพประกอบที่อยู่ในนิยายเรื่อง เจ้าชายน้อย (the little prince) เป็นสัญลักษณ์แห่งจินตนาการ ความสำเร็จของผู้สร้างสรรค์ทำให้มีสีสัน แสดงจินตนาการที่มีสีสัน ดูแล้วสนุกสนานทำให้ชวนฝัน

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 2

ภาพประกอบ 61 ภาพผลงานศิลปะนิพนธ์จิตรกรรมบนแผ่นไม้ที่สมบูรณ์

ผลงานศิลปะนิพนธ์ชื่อ “จินตนาการจากความทรงจำ No.2”

กลวิธี สีอะคริลิกบนแผ่นไม้

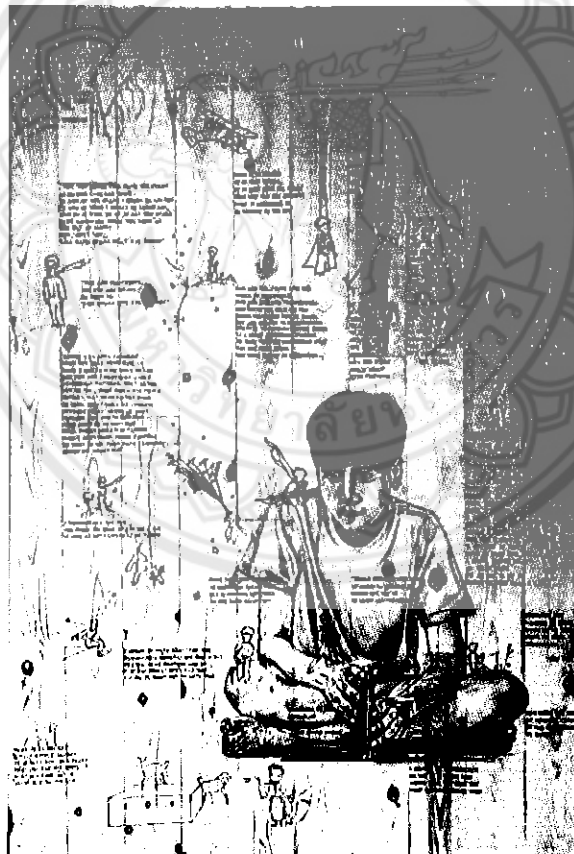
ขนาด 150 x 100 ซม.

1. การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

1.1 การวิเคราะห์รูปทรง (form)

1.1.1 โครงสร้างทางรูป

สี (color) เป็นทัศนศิลป์ธาตุที่สำคัญ สามารถเรียอารมณ์เชิงสุนทรียภาพทางจักขุประสาท ผู้สร้างสรรค์เลือกใช้สีวรรณะร้อนและวรรณะเย็น แต่ผลงานชิ้นนี้จะใช้สีวรรณะร้อนมากกว่า โดยใช้สีวรรณะร้อน 80 % ใช้สีวรรณะเย็นเพียงแค่ 20 % เพื่อเป็นการแสดงออกถึงภาพจินตนาการความประทับใจความเพ้อฝัน และให้ความรู้สึกอบอุ่นอาทิเช่น คำน้ำตาลเข้ม น้ำตาลอ่อน เทา ม่วง ส้ม ครีမ် ขาว เป็นต้น เพื่อสะท้อนจินตนาการ ความประทับใจ ทำให้ภาพงานศิลปะกระตุ้นความรู้สึกทางสุนทรียภาพของผู้ที่รับชมผลงาน

ภาพประกอบที่ 62 แสดงภาพผลงานในลักษณะการกำหนดเส้นโครงสร้างสี

อารมณ์ และความหมายของแต่ละสี

สีเขียว (Green) เป็นสีของพฤษชาติและฤดูใบไม้ผลิ ใช้เป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะ ความอุดมสมบูรณ์ การเกิดใหม่ การเจริญเติบโตของเงิน – การกลับมาของมิตรภาพ เป็นสีที่แสดงถึงความสดชื่น ความหนุ่มสาว สิ่งแวดล้อม การผ่อนคลาย ความเป็นธรรมชาติ และสีเขียวยังเป็นสีประจำชาติของประเทศไอร์แลนด์

Light Green ความกลมกลืน – ความสงบ – สันติภาพ

Dark Green ความทะเยอทะยาน – ความโลภ – ความริษยา

สีเขียว (Sae Green) ตัวแทนของธรรมชาติ มีผลการวิจัยระบุว่า คนที่ทำงานท่ามกลางสิ่งแวดล้อมจะมีโอกาสปวดท้องน้อยลง

สีเหลือง (Yellow) เป็นสัญลักษณ์ของสองสิ่งตรงข้ามกันแล้วแต่ว่าจะใช้อย่างไร ความสุข – พลังงาน – ความเจริญ – การเรียนรู้ - การสร้างสรรค์

สีทอง หรือ สีเหลือง (Gold) เป็นสีที่แสดงถึงความมั่งคั่ง มั่งมี อบอุน เป็นมิตร สร้างสรรค์ หรือ นักคิดค้น ประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ อิศระ ความเมตตา การมองโลกในแง่ดี เป็นต้น แต่ในบางครั้งอาจใช้ในความหมายทางด้านลบ เช่น ความหึงหวง ขี้อิจฉา ความพิรุณ ความขี้สงสัย หรือ การหลอกลวง ก็ได้ในวงการวารสาร สีเหลืองยังหมายถึง ความไม่รับผิดชอบอีกด้วย สติปัญญา – ความร่ำรวย – ความสว่าง – ความสำเร็จ – โชคลาภ สีเหลืองทองเป็นสัญลักษณ์ของพระอาทิตย์และพระผู้เป็นเจ้า เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์ของสิ่งที่ปรากฏ สัญลักษณ์ของสังฆกรรมที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเผยให้นุชนุษย์ ในทางตรงกันข้าม

Light Yellow ปัญญา – ความฉลาด

Yellow-Green การเจ็บป่วย – ความอิจฉา – ขี้ขลาด – การแตกแยก สัญลักษณ์ของไฟนรก ความเสื่อมทราม ความริษยา ความทรยศและความหลอกลวงเป็น สัญลักษณ์ของโรคระบาดด้วย

Dark Yellow: การตักเตือน – การเจ็บป่วย – ความเสื่อม – ความอิจฉา

สีส้ม (Orange) กำลัง – ความมีโชค – พลังชีวิต – การให้กำลังใจ – ความสุข เป็นสีที่แสดงถึง แรงแบบตาลใจเต็มเปี่ยม พลัง ความสำคัญ ความอบอุ่น ความกรุณา หยิ่งยโส จองหอง มีพิธี...

สีม่วง (Purple) ความหยิ่งรู้ – ความทะเยอทะยาน – ความก้าวหน้า – ความสง่างาม – อำนาจ เป็นสีที่แสดงถึง ความเป็นเจ้านาย กษัตริย์ ความสูงศักดิ์ ลึกลับ และอารมณ์ความรู้สึก การพูด แฝงชั้น เกย์ ในสหรัฐจะใช้สีม่วงสำหรับทหารที่ถูกฆ่า ในขณะที่ลีโอนาโด นาวิน ซึ่ จิตรกรชื่อดัง กล่าวว่าสีม่วงอ่อนจะทำให้เขามีพลังทางความคิดมากขึ้น และหากนำสีม่วง เป็นสีห้องสำหรับเด็ก จะทำให้เด็กเกิดจินตนาการ ถ้าอยากให้มีม่วงหรรษาทันสมัยให้ แมตซ์กับสีแปลกตา เช่น สีตระกูลเมทัลลิก

Light Purple เรื่องรักใคร่ – ความสงบ

สีม่วงแดง (Purple) เป็นสีที่ใช้กับกษัตริย์และแสดงให้เห็นถึงอำนาจของจักรพรรดิ นอกจากนี้สีม่วงแดงยังเป็นสีของความ โศกเศร้าและความสำนึกบาป เป็นสีที่ใช้ใน เทศกาลรำลึกถึงการเสด็จลงมาประสูติในโลกมนุษย์ของพระคริสต์ และฤดูถือบวช

Dark Purple ความสูงส่ง – ความปรารถนาอันแรงกล้า – ความหรรษา

สีม่วงคราม (Violet) เป็นสัญลักษณ์ของความรักและสังขรณ์หรือความทุกข์เวทนาและความเจ็บปวด จึงใช้เป็นสีเครื่องแต่งกายของผู้สำนึกบาป เป็นสีเสื้อผ้าของพระนางมารีย์ผู้ พิสุทธิหลังการตรึงกางเขนพระคริสต์ด้วย

สีแดง (Red) สีแดงเป็นสีของไฟ ความร้อนแรงสีแดง ให้พลังงานสูงสุด สื่อถึงความรัก ความปรารถนา ความเร็วและพลังกำลัง อัตราย – สงคราม – อำนาจ เป็นสีของโลหิตซึ่งมีความสัมพันธ์กับอารมณ์จึงเป็นสัญลักษณ์ของทั้งความรักและความเกลียดชัง เป็นสีที่แสดงถึง ความร้อนแรง อัตราย เรื่องเร่ร่อน ฉุนเฉียว ความตื่นเต้น ความรัก โรแมนติก ความเจ็บปวด ความเผ็ดร้อน ความทรงจำ ความกล้าหาญ ความเป็นเจ้าของความ ทะเยอทะยาน พลังแห่ง Sex... การต่อสู้รบราฆ่าฟัน เป็นสีที่ใช้กับบรรดานักบุญผู้ยอมรับ ทักษ์ทรมาน ประเทศแอฟริกาใต้ จะหมายถึง ความเศร้าโศก..

Light Red ความรู้สึกดีใจ – เรื่องทางเพศ – ความรู้สึกของความรัก

Dark Red ความโกรธ – ความรุนแรง – ความกล้าหาญ – กำลังใจ

สีชมพู (Pink) เป็นมิตร – ความรัก – ความโรแมนติก – ความเคารพ เป็นสีที่แสดงถึงความเป็นผู้หญิง อ่อนไหว ความรัก ความนุ่มนวล น่ารัก ้วยหวานสุภาพอ่อนโยน ทะนุถนอม ซื่อสัตย์ สีชมพู รู้จักกันในนามสีปลอบประโลมผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ ขณะที่สีแดงแสดงถึงความลุ่มหลงเข้ายวน สีชมพูจะสื่อถึงเรื่องรักใคร่ถ้าอยากให้มีชมพูลุ่มลึกและกร้าวแกร่ง ให้จับคู่กับสีดำหรือกรมท่า

สีน้ำตาล (Brown) ความอดทน – ความมั่นคง เป็นสีที่แสดงถึงความสงบสุขสงบ ดินสนิม ความแห้งแล้ง เป็นสีที่เป็นมิตร ความซื่อสัตย์ การไว้ใจ นำราชาฎุ ทรมาน เห็นแก่ตัว แข็งแกร่ง... สีน้ำตาล (Brown) เป็นสีของความตายแห่งจิตวิญญาณและความเลื่อมทราวมรณะทั้งการสละโลก ด้วยเหตุนี้ภิกษุฟรานซิสกัน และภิกษุคาปูชิน (Capuchin Order) จึงใช้สีน้ำตาลเป็นสีเครื่องแต่งกาย สีน้ำตาล เป็นสีแห่งธรรมชาติ สามารถกระตุ้นความรู้สึกแข็งแรง มีพลัง และความน่าเชื่อถือ ลองให้สีน้ำตาลกับสีม่วงเข้ม ไปงานหรือเด็ดกับหนุ่มที่คุณหมายปองดูสิรับรองมีเฮ! Brown ความอดทน – ความมั่นคง

น้ำเงิน (Blue) สุขภาพ – ความเชื่อถือ – ใฝ่พรีย – จงรักภักดี – ความเลื่อมใส - ความถูกต้อง เป็นสีของท้องฟ้าจึงใช้เป็นสัญลักษณ์ของสวรรค์และความรักแห่งสรวงสวรรค์ นอกจากนี้สีน้ำเงินยังใช้เป็นสีแห่งสังฆกรรมด้วย เพราะเป็นสีที่ปรากฏบนท้องฟ้าเมื่อเมฆหมอกหมดไปทางศาสนาจักรถือว่าสีน้ำเงินเป็นสีประจำตัวพระนางมารีย์ จึงใช้สีนี้ในวันสำคัญทางศาสนาที่จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ในชีวิตของพระนาง สีน้ำเงิน เป็นสีที่แสดงถึงความมั่นคง ความสม่ำเสมอ เสถียรภาพ ความแน่นอน ความแข็งแรง ความเป็นผู้มีผู้นำ น้ำ ความเย็น ความสะอาดสะอาด ความสบาย ความไว้วางใจ คลาสสิก...

ความรู้สึกอ่อนไหว หวังอารมณ์ ในประเทศจีน สีน้ำเงิน หมายถึง เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ ในอิหร่าน จะหมายถึง การไว้ทุกข์

Light Blue การหยั่งรู้ – โอกาส – ความเข้าใจ – ความอดทน – ความอ่อนโยน

สีฟ้า (Sky blue) สีแห่งสันติ ความน่าเชื่อถือ ความซื่อสัตย์ ความสุขสงบ และความเย็น
ช่วยผ่อนคลายและลดระดับความอยากอาหาร ความร้อนในร่างกายและจิตใจ ถ้าแต่งชุดสี
ฟ้าน้ำทะเลแล้วทาปากสีแดง จะให้ลูกสาวร้อนแรงที่น่าเชื่อถือ

Aqua BLUE การป้องกัน – สุขภาพ

Dark Blue ความจริง – สัจธรรม – อำนาจ – ความรู้ – ความซื่อสัตย์ – การป้องกัน

สีเทา (Gray) เป็นสีที่แสดงถึง ความมั่นคง ปลอดภัย สม่าเสมอ ผู้ที่มีอำนาจ บุคลิกที่
แข็งแกร่ง ความคลาสสิก ความตกต่ำ ความรู้สึกลึกซึ้ง มัวหมอง เป็นสีของเจ้าถ่านซึ่งเป็น
เครื่องหมายแห่งความเศร้าโศกและความด้อมคน สีนี้เป็นสัญลักษณ์ของความตายทางเนื้อ
หนัง และความเป็นอมตะแห่งจิตวิญญาณ ศิลปินจึงเขียนภาพพระคริสต์ทรงฉลอง
พระองค์สีเทาในวันตัดสินโลก เป็นสีของนิกายวอลลอมโบรเชียน (Vollombrosian
Order) และนิกายเบเนดิกติน

สีดำ (Black) เป็นสีแห่ง ความถึกลับ – ความตาย – อำนาจ – พลัง – ความแรง - สิ่งชั่วร้าย
– ความปราณีตความมืด ความน่ากลัว ความผิด พลังแห่งปีศาจ สิ่งเร้นลับอำนาจ....
ความข้ม เป็นต้น

สีดำ แสดงถึงพลังอำนาจ กามารมณ์ และความเงินจัด ลดคิกริความคำให้น่าจับต้องยิ่งขึ้น
ด้วยการจับคู่กับสีเหลือง

สีขาว (White) เป็นสีของแสงสว่าง ความบริสุทธิ์สะอาด ผ่องใส ความหวัง ความถูกต้อง
ความจริงการไว้ทุกข์ ความช่วยเหลือ ความเรียบง่าย ความเรียบง่าย - ความดี – ความดี
พร้อม – ความเงียบสงบ – ความยุติธรรม เป็นสีที่แสดงถึงความบริสุทธิ์ สะอาด ผ่องใส
ความหวัง ความถูกต้อง ความจริงการไว้ทุกข์ ความช่วยเหลือ ความเรียบง่าย ความ
เรียบง่าย เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์แห่งจิตวิญญาณ พรหมจารีย์ และความ
ศักดิ์สิทธิ์แห่งชีวิต บรรดาสาว พรหมจารีย์ของเทวีเวสตา (Vestal virgins) สีขาว ลือถึง
ความบริสุทธิ์ สะอาด เรียบง่าย และความนอบน้อม นิยมใช้ ถ้าจะลดคิกริความแข็งกร้าว
ของสีเข้ม เช่น สีแดงและสีดำ ให้อ่อนโยนลง ควรคู่กับสีขาว

สีดำ (Black) เป็นสัญลักษณ์ของความโศกเศร้า ความเจ็บป่วย ความลึกลับ – ความตาย – อำนาจ – พลัง – ความแรง - สิ่งชั่วร้าย – ความปรารถนา เป็นสัญลักษณ์ของความตายและยมโลกมาตั้งแต่ก่อนยุคของคริสตศาสนา ในสัญลักษณ์ศาสนาคริสต์สีดำเป็นสีของเจ้าชายแห่งความมืดหรือซาตาน ในยุคกลางสีดำมีความสัมพันธ์กับศาสตร์ของพวกแม่มด ซึ่งเรียกกันว่า “ศาสตร์แห่งความดำมืด” (Black art)

สีดำและสีขาว (Black and White) เมื่ออยู่ด้วยกันเป็นสัญลักษณ์ของความถ่อมตน และความบริสุทธิ์แห่งชีวิต

ภาพประกอบที่ 63 แสดงภาพผลงานในลักษณะการกำหนดเส้น โครงสร้าง ส่งผลให้ผู้ดูเกิดจินตนาการ รู้สึกได้ถึงเส้นนำสายตา ที่มองออกไปอย่างอิสระ ไปสู่ภาพจินตนาการ

ความรู้สึกที่เกิดจากทิศทางของเส้น

เส้นตั้ง ให้ความสมดุล มั่นคง แข็งแรง พุ่งขึ้น จริงจัง และเจียบขริม เป็นสัญลักษณ์ของความถูกต้อง ซื่อสัตย์ มีความสมบูรณ์ในตัว เป็นผู้ดี สง่า ทะเยอทะยาน และรุ่งเรือง

เส้นเฉียง เป็นเส้นที่อยู่ระหว่างเส้นนอนกับเส้นตั้ง ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว ไม่สมบูรณ์ ไม่มั่นคง

เส้นพินปลา หรือเส้นที่หักเหกะทันหัน เปลี่ยนทิศทางเร็วมาก ทำให้ประสาทกระตุ้น ให้จังหวะกระแทก เกร็ง ให้นึกถึงพลังงาน ไฟฟ้า ฟ้าผ่า กิจกรรมที่ขัดแย้ง ความรุนแรง และสงคราม

เส้นโค้งของวงกลม เป็นการเปลี่ยนแปลงทิศทางที่ตายตัว ให้ความรู้สึกเป็นเรื่องซ้ำๆ เป็นเส้นโค้งที่มีระเบียบมากที่สุด แต่ก็ไม่น่าสนใจมากที่สุด เพราะขาดความเปลี่ยนแปลง

เส้นโค้งที่ต่อเนื่องอย่างนุ่มนวล เป็นสัญลักษณ์ของความสนุกสนาน ความกลมกลืน ความนุ่มนวล

ภาพประกอบที่ 64 แสดงภาพผลงานในลักษณะการกำหนดเป็นภาพขาวดำ เพื่อแสดงค่าน้ำหนัก
อ่อน กลาง เข้ม

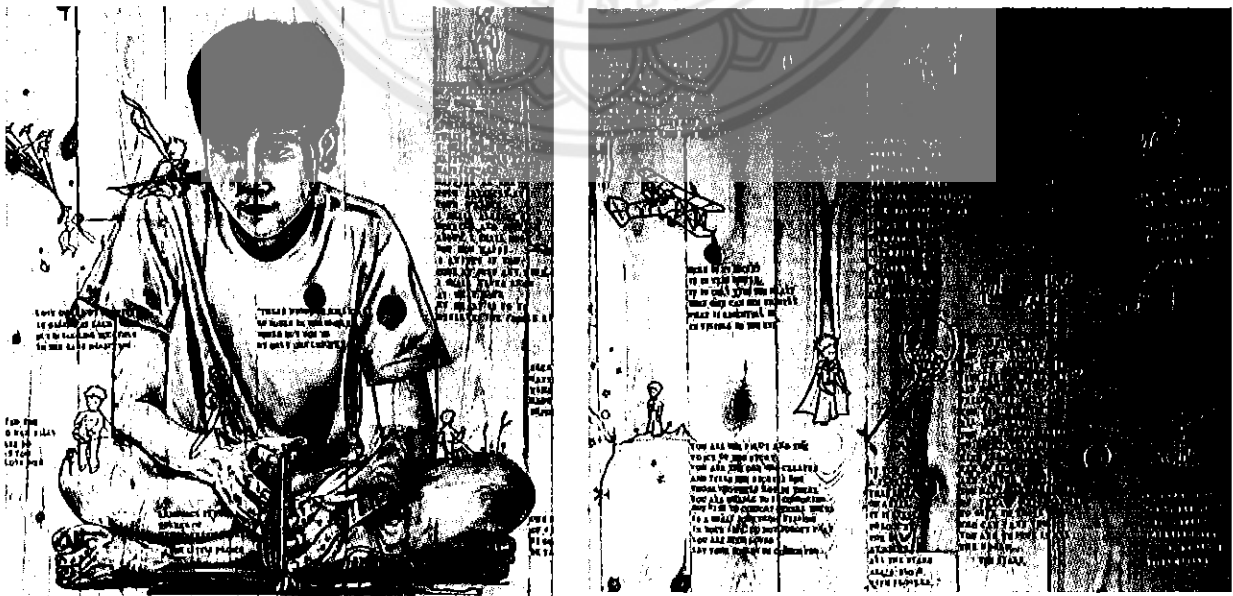
น้ำหนักอ่อนแก่ของแสงและเงา (tone)

น้ำหนัก คือ ความอ่อนแก่ของบริเวณที่ถูกแสงสว่าง และบริเวณที่เป็นเงาของวัตถุ หรือการระบายสีให้มีผล เป็นความอ่อนแก่ของสีหนึ่ง หรือหลายสี หรือบริเวณที่มีสีขาว เทา ดำ ในความเข้มระดับต่าง ๆ ในงานชิ้นหนึ่ง น้ำหนักของน้ำหนักคือ ให้ความแตกต่างระหว่างรูปกับพื้น หรือรูปทรง กับที่ว่าง และให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวด้วยการนำสายตาของผู้ดู

การสร้างค่าน้ำหนักในผลงานศิลปนิพนธ์ ชุด “จินตนาการจากความทรงจำ” ชุดนี้มีโครงสร้างน้ำหนัก ของสีที่มีความกลมกลืนเป็นเอกภาพ ค่าน้ำหนักที่เกิดขึ้นในผลงาน จะมีสีเป็นตัวช่วยให้ค่าน้ำหนักที่แตกต่างกัน ไปที่ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดให้คนที่เป็นประธานหลักของงานมีค่าน้ำหนักที่เด่นชัดที่สุด ส่วนองค์ประกอบพื้นหลังก็จะมีค่าน้ำหนักอ่อนลง ไล่ระดับลงไปตามลำดับ เพื่อให้ผลงาน ได้เกิดความมีชีวิต ตื่น ลึก สลับกันไป เคลื่อนไหวไปตามความรู้สึกของภาพที่เป็นจินตนาการของตัวผู้สร้างสรรค์เอง

พื้นผิว

ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้การวาดเส้นทำให้เกิดพื้นผิวต่าง ๆ เช่น ภาพคนที่ถือหนังสือ ภาพลายเส้นตัวการ์ตูน และใช้การบีบตัวอักษรเป็นองค์ประกอบรอบข้าง ทำให้เกิดพื้นผิวความ เข้ม จาง แตกต่างกันไป ให้เห็นอย่างชัดเจน

ภาพประกอบที่ 65 แสดงภาพผลงานในลักษณะพื้นผิวที่มีความแตกต่างกัน

1.1.2 โครงสร้างวัตถุ

เป็นผลงานจิตรกรรมลักษณะเหมือนจริง ตามธรรมชาติ (realistic) ผสมผสานกับจิตรกรรมที่มีลักษณะ ชื่อบริสุทธิ์ ตรงไปตรงมา ไร้จริต เป็นลักษณะหนึ่งของการสร้างสรรค์งานศิลปะ เช่น ศิลปะนาอีฟ (naive art) บนระนาบแผ่นไม้ แสดงรายละเอียด ทั้งทางด้านรูปทรง และด้านเนื้อหาในการสร้างสรรค์

1.2 การวิเคราะห์เนื้อหา (content)

1.2.1 เรื่อง จินตนาการจากความทรงจำ

1.2.2 แนวเรื่อง เป็นการแสดงออกให้เห็นถึงจินตนาการของมนุษย์เป็นจินตนาการที่มีความคิด ความเพ้อฝัน ที่ได้ความบันดาลใจมาจาก ความทรงจำในวัยเด็ก ที่ชอบอ่านนวนิยาย และดูการ์ตูน ตัวผู้สร้างสรรค์ได้หยิบเรื่อง เจ้าชายน้อย (the little prince) มาแสดงออกผ่านผลงานศิลปะ เป็นความประทับใจในเนื้อหาของเรื่องที่ทำให้แนวคิด ข้อคิดต่าง ๆ อ่านแล้วทำให้เกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนาน

1.2.3 เนื้อหาภายนอก เป็นลักษณะของตัวผู้สร้างสรรค์ที่กำลังนั่งเหม่อมอง และมีภาพของจินตนาการที่อยู่ในความคิดของตนเองเป็นภาพเจ้าชายน้อย และเนื้อหาที่ประทับใจที่ให้ข้อคิดในนวนิยาย ได้ถูกแสดงออกมา

1.2.4 เนื้อหาภายใน ผลงานชุดนี้มีเนื้อหาที่เกิดจากการจินตนาการที่มีความเป็นเอกภาพประสานกัน ตัวผลงานจะให้อารมณ์ ความรู้สึกทางสุนทรียภาพของตัวผู้สร้างสรรค์แสดงออกถึง ความเป็น

เอกภาพ (unity) คือภาพจินตนาการในความทรงจำภาพความประทับใจของผู้สร้างสรรค์ที่มีความเป็นเอกภาพ กับภาพคนที่แสดงออกทางอารมณ์ ความคิด เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้ง รูปแบบ เนื้อหาของผลงาน

ความขัดแย้ง (contrast) ผู้สร้างสรรค์ใช้ค่าน้ำหนัก ความเข้มจาง ในการสร้างความขัดแย้งในผลงาน

จุดเด่น (dominance) เป็นภาพเสมือนตัวผู้สร้างสรรค์ที่ทำให้เป็นจุดเด่นในผลงาน
จุดนี้ รองถัดลงมาคือภาพเข้าชายน้อยกับจินตนาการต่างๆ และตัวอักษรที่ปัดลงไป
เป็นเนื้อหาที่สร้างความ ประทับใจ ที่ทำให้เกิดระยะที่ไกลออกไปตามลำดับ

ความกลมกลืน (harmony) มีความกลมกลืน โดยใช้เส้น ค่าน้ำหนัก และการจัดวาง
ตัวอักษร มา ประสานกันทำให้เกิดความเป็นเอกภาพ มีความเหมาะสมกับแผ่นไม้
ที่เป็นพื้นผิวที่ทำงานจิตรกรรมลงไป

ความสมดุล (balance) เป็นการจัดวางองค์ประกอบให้ทั้งสองข้างไม่เท่ากัน แต่ให้
ความรู้สึก เกิดดุลยภาพในการมองเห็นเป็นความรู้สึก เรียก ดุลยภาพแบบ
อสมมาตร(asymmetry)ผลงานศิลปะภาพนี้ มีเนื้อหาศิลปะที่เป็นภาพแห่งความงาม
มีจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์ให้ เกิด ความงามทางสุนทรียภาพทางรูปทรง เป็น
สำคัญทัศนคติ และเจตนาของศิลปิน ปรารถนา
ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดึงดูดต่อจิตใจ และอารมณ์ ปัญญาของผู้ที่ได้รับชมผลงาน

2.การวิเคราะห์ทางกลวิธี

การสร้างผลงานภาพนี้ เป็นผลงานจิตรกรรม คือภาพวาดระบายสีเป็นงานศิลปะหลัก
(major art) เป็นงานศิลปะที่สำคัญ ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานให้ขึ้นถึงระดับวิจิตรศิลป์
(fine art) โดยทั่วไปมีลักษณะ 2 มิติปัจจัยในคุณสมบัติของงานจิตรกรรมของผู้สร้างสรรค์
มีดังต่อไปนี้

พื้นภาพสำหรับวาดภาพ โดยใช้แผ่นไม้ที่มีความหลากหลายชนิดแตกต่างกันไป ไล่ไม่ที่มี
มีก็จะมีหลายหลายไม่ซ้ำกันตามไปด้วย

สี ซึ่งมีมากมายหลายชนิดด้วยกัน สีที่ใซ้จะมีสีไม้ สีชอล์ก สีอะคริลิก ที่ใซ้แตกต่างกัน
ไป ตามกลวิธี และความเหมาะสมกับวัสดุพื้นภาพ

พู่กัน เป็นเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการสร้างงาน โดยผู้สร้างสรรค์ใซ้พู่กันที่ใซ้สำหรับ
สีอะคริลิก

ตรายางปั๊มตัวอักษรภาษาอังกฤษ ใซ้สำหรับปั๊มข้อความภาษาอังกฤษลงบนแผ่นไม้

สารสังเคราะห์เคลือบผลงาน หรือน้ำมันเคลือบ (protectivecoat) ที่ช่วยเคลือบให้ผลงาน
สวยงาม ทนทานถาวรยิ่งขึ้น ไม่นับเป็นองค์ประกอบเพียงช่วยรักษาสภาพงานให้อยู่นาน
ยิ่งขึ้นไป

1. การวิเคราะห์สัญลักษณ์

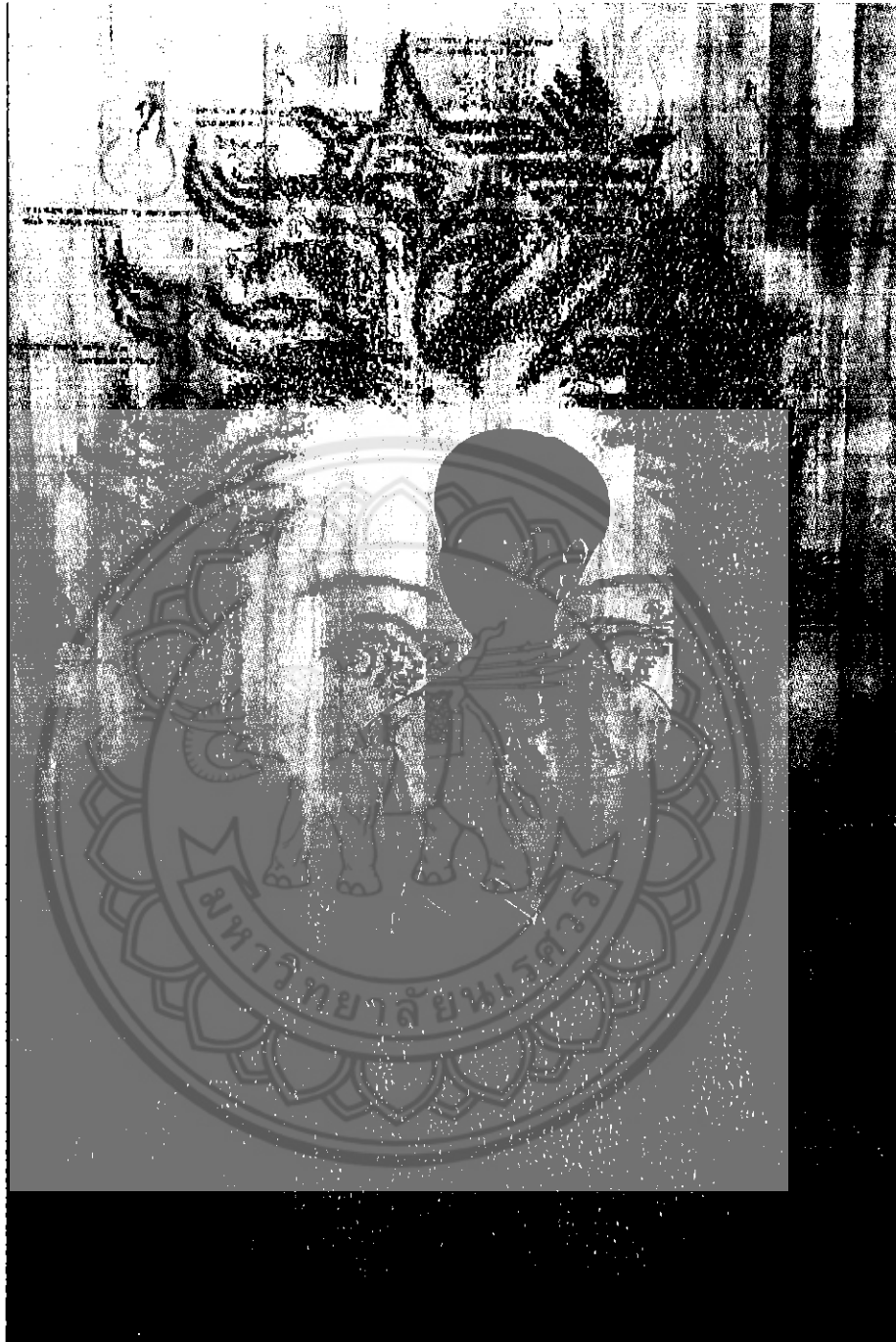
ศิลปินพินซ์ชุด จินตนาการจากความทรงจำ มีการกำหนดใช้สัญลักษณ์เพื่อแทนความหมายใน
การสร้างสรรค์ สื่อความคิดให้เข้าใจความไปในทางเดียวกันดังนี้

ภาพคนที่มีลักษณะท่าทางที่แสดงออก ให้เห็น
ว่ากำลังนั่งเหม่อลอย คือตัวผู้สร้างสรรค์เอง เพื่อ
เป็นสัญลักษณ์ถึง คนที่กำลังมีความคิด
จินตนาการ ความเพ้อฝัน ส่งผ่านทางสีหน้า
และท่าทาง

ภาพประกอบที่อยู่ในนวนิยาย และข้อความ
ภาษาอังกฤษเรื่อง เจ้าชายน้อย (the little prince)
เป็นสัญลักษณ์แห่งจินตนาการ ความ
สร้างสรรค์ ของผู้สร้างสรรค์ทำให้เกิดความ
เป็นเอกภาพ ด้วยสีที่ใช้จึงทำให้เกิดความ
กลมกลืนดูแล้วสบายตาไม่มีสีสันที่โดดออกมา
แสดงจินตนาการที่มีความอบอุ่นเต็มไปด้วย
ความประทับใจ ทำให้ชวนฝัน

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 3

ภาพประกอบ 66 ภาพผลงานศิลปะนิพนธ์จิตรกรรมบนแผ่นไม้ที่สมบูรณ์

ผลงานศิลปะนิพนธ์ชื่อ “จินตนาการจากความทรงจำ No.3 ”

กลวิธี สีอะคริลิกและการใช้หัวแร้งบนแผ่นไม้

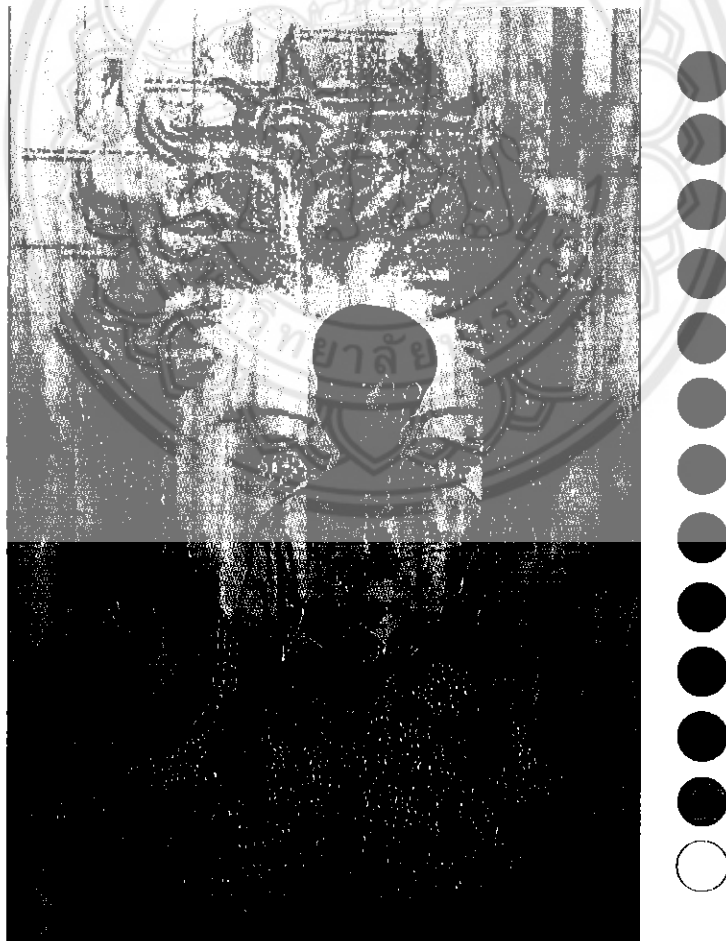
ขนาด 160 x 120 ซม.

1. การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

1.1 การวิเคราะห์รูปทรง (form)

1.1.1 โครงสร้างทางรูป

สี (color) เป็นทัศนศิลป์ที่สำคัญ สามารถเร้าอารมณ์เชิงสุนทรียภาพทางจักษุประสาท ผู้สร้างสรรค์จึงเลือกใช้สีทั้งสองวรรณะ ทั้งวรรณะร้อนและวรรณะเย็น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงภาพจินตนาการความประทับใจความเพ้อฝันที่มีสีสันที่หลากหลาย อาทิเช่น สีม่วง สีฟ้า สีน้ำเงิน สีเขียว สีเหลือง สีส้ม สีแดง สีนํ้าตาล เป็นต้น เพื่อสะท้อนจินตนาการ ความสนุกสนาน ทำให้ภาพงานศิลปะกระตุ้นความรู้สึกทางสุนทรียภาพของผู้ที่รับชมผลงาน

ภาพประกอบที่ 67 แสดงภาพผลงานในลักษณะการกำหนดเส้น โครงสร้างสี

อารมณ์ และความหมายของแต่ละสี

สีเขียว (Green) เป็นสีของพฤษชาติและฤดูใบไม้ผลิ ใช้เป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะ ความอุดมสมบูรณ์ การเกิดใหม่ การเจริญเติบโตของเงิน – การกลับมาของมิตรภาพ เป็นสีที่แสดงถึงความสดชื่น ความหนุ่มสาว สิ่งแวดล้อม การผ่อนคลาย ความเป็นธรรมชาติ และสีเขียวยังเป็นสีประจำชาติของประเทศไอร์แลนด์

Light Green ความกลมกลืน – ความสงบ – สันติภาพ

Dark Green ความทะเยอทะยาน – ความโลภ – ความริษยา

สีเขียว (Sae Green) ตัวแทนของธรณี มีผลการวิจัยระบุว่า คนที่ทำงานท่ามกลางสิ่งแวดล้อมจะมีโอกาสปวดท้องน้อยลง

สีเหลือง (Yellow) เป็นสัญลักษณ์ของสองสิ่งตรงข้ามกันแล้วแต่ว่าจะใช้อย่างไร ความสุข – พลังงาน – ความเจริญ – การเรียนรู้ - การสร้างสรรค์

สีทอง หรือ สีเหลือง (Gold) เป็นสีที่แสดงถึงความมั่งคั่ง มั่งมี อบอุ่น เป็นมิตร สร้างสรรค์ หรือ นักคิดค้น ประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ อิสระ ความเมตตา การมองโลกในแง่ดี เป็นต้น แต่ในบางครั้งอาจใช้ในความหมายทางด้านลบ เช่น ความหึงหวง ขี้อิจฉา ความพิรุณ ความขี้สงสัย หรือ การหลอกลวง ก็ได้ในวงการวารสาร สีเหลืองยังหมายถึง ความไม่รับผิดชอบอีกด้วย สติปัญญา – ความร่ำรวย – ความสว่าง – ความสำเร็จ – โชคลาภ สีเหลืองทองเป็นสัญลักษณ์ของพระอาทิตย์และพระผู้เป็นเจ้า เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์ของสิ่งที่ปรากฏ สัญลักษณ์ของสังฆกรรมที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเผยให้นุชนูสาว ในทางตรงกันข้าม

Light Yellow ปัญญา – ความฉลาด

Yellow-Green การเจ็บป่วย – ความอิจฉา – ขี้ขลาด – การแตกแยก สัญลักษณ์ของไฟนรก ความเสื่อมทราม ความริษยา ความทรยศและความหลอกลวงเป็น สัญลักษณ์ของโรคระบาดด้วย

Dark Yellow: การดักเตือน – การเจ็บป่วย – ความเสื่อม – ความอิจฉา

สีส้ม (Orange) กำลัง – ความมีโชค – พลังชีวิต – การให้กำลังใจ – ความสุข เป็นสีที่แสดงถึง แรงบันดาลใจเต็มเปี่ยม พลัง ความสำคัญ ความอบอุ่น ความกรุณา หยิ่งยโส จงหอง มีทิว...

สีม่วง (Purple) ความหยิ่งรู้ – ความทะเยอทะยาน – ความก้าวหน้า – ความสง่างาม – อำนาจ เป็นสีที่แสดงถึง ความเป็นเจ้านาย กษัตริย์ ความสูงศักดิ์ ลึกลับ และอารมณ์ความรู้สึก การพูด แฝงชั้น เกย์ ในสหรัฐจะใช้สีม่วงสำหรับทหารที่ถูกฆ่า ในขณะที่ลีโอนาโด นาวิน ซี จิตรกรชื่อดัง กล่าวว่าสีม่วงอ่อนจะทำให้เขามีพลังทางความคิดมากขึ้น และหากนำสีม่วง เป็นสีห้องสำหรับเด็ก จะทำให้เด็กเกิดจินตนาการ ถ้าอยากให้มีม่วงหรรษาทันสมัยให้ แมตซ์กับสีแปลกตา เช่น สีตระกูลเมทัลลิก

Light Purple เรื่องรักใคร่ – ความสงบ

สีม่วงแดง (Purple) เป็นสีที่ใช้กับกษัตริย์และแสดงให้เห็นถึงอำนาจของจักรพรรดินอกจากนี้สีม่วงแดงยังเป็นสีของความ โศกเศร้าและความสำนึกบาป เป็นสีที่ใช้ในเทศกาลรำลึกถึงการเสด็จลงมาประสูติใน โลกมนุษย์ของพระคริสต์ และฤดูถือบวช

Dark Purple ความสูงส่ง – ความปรารถนาอันแรงกล้า – ความหรรษา

สีม่วงคราม (Violet) เป็นสัญลักษณ์ของความรักและสังขรณ์หรือความทุกขเวทนาและความเจ็บปวด จึงใช้เป็นสีเครื่องแต่งกายของผู้สำนึกบาป เป็นสีเสื้อผ้าของพระนางมารีย์ผู้ พิสุทธิ์หลังการตรึงกางเขนพระคริสต์ด้วย

สีแดง (Red) สีแดงเป็นสีของไฟ ความร้อนแรงสีแดง ให้พลังงานสูงสุด สื่อถึงความรัก ความปรารถนา ความเร็วและพลังกำลัง อัตราย – สงคราม – อำนาจ เป็นสีของโลหิตซึ่งมีความสัมพันธ์กับอารมณ์จึงเป็นสัญลักษณ์ของทั้งความรักและความเกลียดชัง เป็นสีที่แสดงถึง ความร้อนแรง อัตราย เรื่องเร่ร่อน ฉุกเฉิน ความตื่นเต้น ความรัก โรแมนติก ความเจ็บปวด ความเผ็ดร้อน ความทรงจำ ความกล้าหาญ ความเป็นเจ้าของความ ทะเยอทะยาน พลังแห่ง Sex... การต่อสู้รบราฆ่าฟัน เป็นสีที่ใช้กับบรรดานักบุญผู้ยอมรับ ทัณฑ์ทรมาน ประเทศแอฟริกาใต้ จะหมายถึง ความเศร้าโศก..

Light Red ความรู้สึกดีใจ – เรื่องทางเพศรส – ความรู้สึกของความรัก

Dark Red ความโกรธ – ความรุนแรง – ความกล้าหาญ – กำลังใจ

สีชมพู (Pink) เป็นมิตร – ความรัก – ความโรแมนติก – ความเคารพ เป็นสีที่แสดงถึงความเป็นผู้หญิง อ่อนไหว ความรัก ความนุ่มนวล น่ารัก ้วยหวานสุภาพอ่อนโยน ทะนุถนอม ซื่อสัตย์ สีชมพู รู้จักกันในนามสีปลอบประโลมผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ ขณะที่สีแดงแสดงถึงความลุ่มหลงเข้ายวน สีชมพูจะสื่อถึงเรื่องรักใคร่ถ้าอยากให้มีชมพูคู่รักและกร้าวแกร่ง ให้จับคู่กับสีดำหรือกรมท่า

สีน้ำตาล (Brown) ความอดทน – ความมั่นคง เป็นสีที่แสดงถึงความสงบสุขสงบ ดิน สนิม ความแห้งแล้งความเป็นมิตร ความซื่อสัตย์ การไว้ใจ น่ารำคาญ ทรมาน เห็นแก่ตัว แข็งแกร่ง... สีน้ำตาล (Brown) เป็นสีของความตายแห่งจิตวิญญาณและความเสื่อมทราม รวมทั้งการสละโลก ด้วยเหตุนี้ภิกษุสงฆ์ฟรานซิสกัน และภิกษุคาปูชิน (Capuchin Order) จึงใช้สีน้ำตาลเป็นสีเครื่องแต่งกาย สีน้ำตาล เป็นสีแห่งธรรมชาติ สามารถกระตุ้นความรู้สึก แข็งแรง มีพลัง และความน่าเชื่อถือ ลองให้สีน้ำตาลกับสีม่วงเข้ม ไปงานหรือเด็ดกับหนุ่มที่คุณหมายปองดูสิรับรองมีเฮ! Brown ความอดทน – ความมั่นคง

น้ำเงิน (Blue) สุขภาพ – ความเชื่อ – ไหวพริบ – จงรักภักดี – ความเลื่อมใส - ความถูกต้อง เป็นสีของท้องฟ้าจึงใช้เป็นสัญลักษณ์ของสวรรค์และความรักแห่งสรวงสวรรค์ นอกจากนี้สีน้ำเงินยังใช้เป็นสีแห่งสังฆกรรมด้วย เพราะเป็นสีที่ปรากฏบนท้องฟ้าเมื่อเมฆหมอกหมดไปทางศาสนาจักรถือว่าสีน้ำเงินเป็นสีประจำตัวพระนางมารีย์ จึงใช้สีนี้ในวันสำคัญทางศาสนาที่จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ในชีวิตของพระนาง สีน้ำเงิน เป็นสีที่แสดงถึงความมั่นคง ความสม่ำเสมอ เสถียรภาพ ความแน่นอน ความแข็งแรง ความเป็นผู้มีผู้นำ น้ำ ความเย็น ความสะอาดสะอาด ความสบาย ความไว้วางใจ คลาสสิก...

ความรู้สึกอ่อนไหว ห่วงอารมณ์ ในประเทศจีน สีน้ำเงิน หมายถึง เด็กผู้หญิงตัวเล็ก ๆ ในอิหร่าน จะหมายถึง การไว้ทุกข์

Light Blue การหยั่งรู้ – โอกาส – ความเข้าใจ – ความอดทน – ความอ่อนโยน

สีฟ้า (Sky blue) สีนั่งสันติ ความน่าเชื่อถือ ความซื่อสัตย์ ความสุขสงบ และความเย็น
ช่วยผ่อนคลายและลดระดับความอยากอาหาร ความร้อนในร่างกายและจิตใจ ถ้าแต่งชุดสี
ฟ้า น้ำทะเลแล้วทาปากสีแดง จะให้ดูสาวร้อนแรงที่น่าเชื่อถือ

Aqua BLUE การป้องกัน – สุขภาพ

Dark Blue ความจริง – สัจธรรม – อำนาจ – ความรู้ – ความซื่อสัตย์ – การป้องกัน

สีเทา (Gray) เป็นสีที่แสดงถึง ความมั่นคง ปลอดภัย สม่าเสมอ ผู้ที่มีอำนาจ บุคลิกที่
แข็งแกร่ง ความคลาสสิก ความตกต่ำ ความรู้สึกหดหู่ มัวหมอง เป็นสีของเจ้าถ่านซึ่งเป็น
เครื่องหมายแห่งความเศร้าโศกและความถ่อมตน สีนี้เป็นสัญลักษณ์ของความตายทางเนื้อ
หนัง และความเป็นอมตะแห่งจิตวิญญาณ ศิลปินจึงเขียนภาพพระคริสต์ทรงฉลอง
พระองค์สีเทาในวันตัดสินโลก เป็นสีของนิกายวอลลอมโบรเชียน (Vollombrosian
Order) และนิกายเบเนดิกติน

สีดำ (Black) เป็นสีแห่ง ความถึกลับ – ความตาย – อำนาจ – พลัง – ความแรง - สิ่งชั่วร้าย
– ความปราณีตความมืด ความน่ากลัว ความผิด พลังแห่งปีศาจ สิ่งร้ายลับอำนาจ....
ความข้ม เป็นต้น

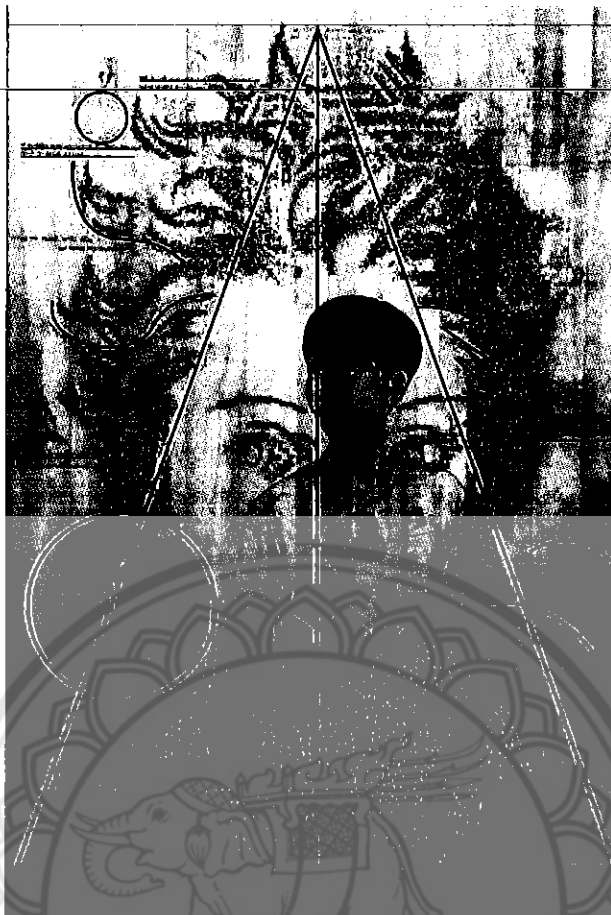
สีดำ แสดงถึงพลังอำนาจ กามารมณ์ และความเงินจัด ลดคิกริความดำให้หน้าจับต้องยิ่งขึ้น
ด้วยการจับคู่กับสีเหลือง

สีขาว (White) เป็นสีของแสงสว่าง ความบริสุทธิ์สะอาด ผ่องใส ความหวัง ความถูกต้อง
ความจริงการไว้ทุกข์ ความช่วยเหลือ ความเรียบง่าย ความเรียบง่าย - ความดี – ความดี
พร้อม – ความเรียบง่าย – ความยุติธรรม เป็นสีที่แสดงถึงความบริสุทธิ์ สะอาด ผ่องใส
ความหวัง ความถูกต้อง ความจริงการไว้ทุกข์ ความช่วยเหลือ ความเรียบง่าย ความ
เรียบง่าย เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์แห่งจิตวิญญาณ พรหมจารี และความ
ศักดิ์สิทธิ์แห่งชีวิต บรรดาสาว พรหมจารีของเทวีเวสตา (Vestal virgins) สีขาว ถือถึง
ความบริสุทธิ์ สะอาด เรียบง่าย และความนอบน้อม นิยมใช้ ถ้าจะลดคิกริความแข็งกร้าว
ของสีเข้ม เช่น สีแดงและสีดำ ให้อ่อนโยนลง ควรคู่กับสีขาว

สีดำ (Black) เป็นสัญลักษณ์ของความโศกเศร้า ความเจ็บป่วย ความลึกลับ – ความตาย – อำนาจ – พลัง – ความแรง - สิ่งชั่วร้าย – ความปราณีต เป็นสัญลักษณ์ของความตายและยมโลกมาตั้งแต่ก่อนยุคของคริสตศาสนา ในสัญลักษณ์ศาสนาคริสต์สีดำเป็นสีของเจ้าชายแห่งความมืดหรือซาตาน ในยุคกลางสีดำมีความสัมพันธ์กับศาสตร์ของพวกแม่มด ซึ่งเรียกกันว่า “ศาสตร์แห่งความดำมืด” (Black art)

สีดำและสีขาว (Black and White) เมื่ออยู่ด้วยกันเป็นสัญลักษณ์ของความถ่อมตน และความบริสุทธิ์แห่งชีวิต

ภาพประกอบที่ 68 แสดงภาพผลงานในลักษณะการกำหนดเส้นโครงสร้าง ส่งผลให้ผู้เกิดจินตนาการ รู้สึกได้ถึงเส้นนำสายตา ที่มองออกไปอย่างอิสระ ไปสู่ภาพจินตนาการ

ความรู้สึที่เกิดจากทิศทางของเส้น

เส้นตั้ง ให้ความสมดุล มั่นคง แข็งแรง พุ่งขึ้น จริงจัง และเจียบขริม เป็นสัญลักษณ์ของความถูกต้อง ซื่อสัตย์ มีความสมบูรณ์ในตัว เป็นผู้ดี สง่า ทะเยอทะยาน และรุ่งเรือง

เส้นเฉียง เป็นเส้นที่อยู่ระหว่างเส้นนอนกับเส้นตั้ง ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว ไม่สมบูรณ์ ไม่มั่นคง

เส้นพินปลา หรือเส้นที่หักเหกะทันหัน เปลี่ยนทิศทางเร็วมาก ทำให้ประสาทกระตุ้น ให้จังหวะกระแทก เกร็ง ให้นึกถึงพลังงานไฟฟ้า ไฟฟ้า กิจกรรมที่ขัดแย้ง ความรุนแรง และสงคราม

เส้นโค้งของวงกลม เป็นการเปลี่ยนแปลงทิศทางที่ตายตัว ให้ความรู้สึกเป็นเรื่องซ้ำๆ เป็นเส้นโค้งที่มีระเบียบมากที่สุด แต่ก็ไม่น่าสนใจมากที่สุด เพราะขาดความเปลี่ยนแปลง

เส้นโค้งที่ต่อเนื่องอย่างนุ่มนวล เป็นสัญลักษณ์ของความสนุกสนาน ความกลมกลืน ความนุ่มนวล

ภาพประกอบที่ 69 แสดงภาพผลงานในลักษณะการกำหนดเป็นภาพขาวดำ เพื่อแสดงค่าน้ำหนัก
อ่อน กลาง เข้ม

น้ำหนักอ่อนแก่ของแสงและเงา (tone)

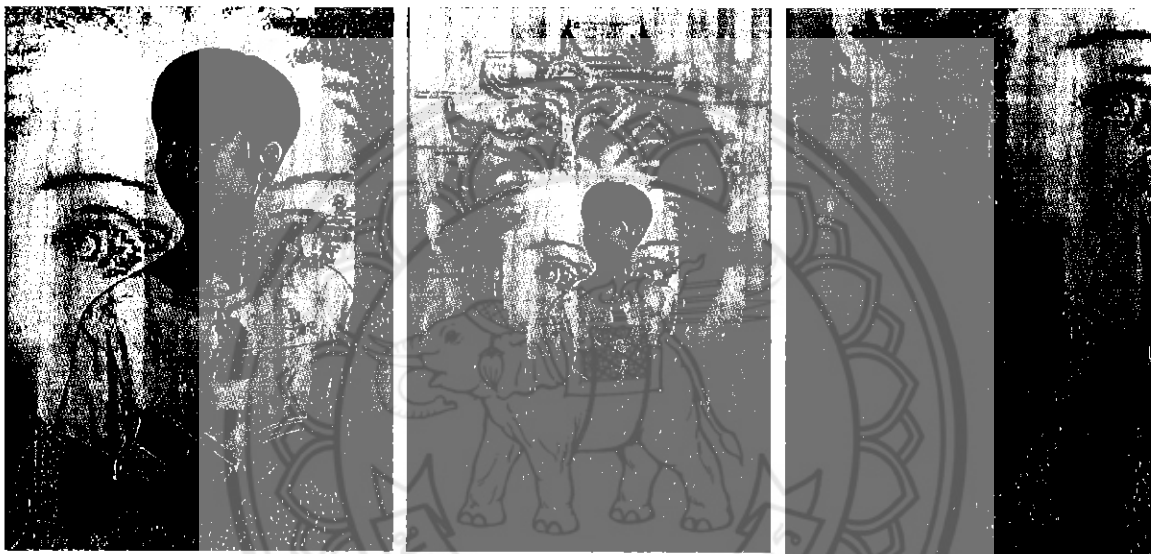
น้ำหนัก คือ ความอ่อนแก่ของบริเวณที่ถูกแสงสว่าง และบริเวณที่เป็นเงาของวัตถุ หรือการระบาย
สีให้มีผล เป็นความอ่อนแก่ของสีหนึ่ง หรือหลายสี หรือบริเวณที่มีสีขาว เทา ดำ ในความเข้ม
ระดับต่าง ๆ ในงานชิ้นหนึ่ง หน้าที่ของน้ำหนักคือ ให้ความแตกต่างระหว่างรูปกับพื้น หรือ
รูปทรง กับที่ว่าง และให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวด้วยการนำสายตาของผู้ดู

การสร้างค่าน้ำหนักในผลงานศิลปนิพนธ์ ชุด “จินตนาการจากความทรงจำ” ชุดนี้มีโครงสร้าง
น้ำหนัก ของสีที่มีความกลมกลืนเป็นเอกภาพ ค่าน้ำหนักที่เกิดขึ้นในผลงาน จะมีสีเป็นตัวช่วยให้
ค่าน้ำหนักที่แตกต่างกันไปที่ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดให้คนที่เป็นประธานหลักของงานมีค่า
น้ำหนักที่เด่นชัดที่สุด ส่วนองค์ประกอบพื้นหลังก็จะมีค่าน้ำหนักอ่อนลง ไล่ระดับลงไปตามลำดับ

เพื่อให้ผลงานได้เกิดความมีมิติ ตื้น ลึก สลับกันไป เคลื่อนไหวไปตามความรู้สึกของภาพที่เป็นจินตนาการของตัวผู้สร้างสรรค์เอง

พื้นผิว

ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้การวาดเส้นด้วยสื่อครีติกและหัวแร้งผสมผสานกันเพื่อทำให้เกิดพื้นผิวต่าง ๆ เช่น ภาพคนที่ถือหนังสือ ภาพลายเส้นตัวการ์ตูน และใช้การปัดตัวอักษรให้เป็นรูปภาพเจ้าชายน้อย ทำให้เกิดพื้นผิวความ เข้ม จาง แดกต่างกันไปให้เกิดมิติ

ภาพประกอบที่ 70 แสดงภาพผลงานในลักษณะพื้นผิวที่มีความแตกต่างกัน

1.1.2 โครงสร้างวัตถุ

เป็นผลงานจิตรกรรมลักษณะเหมือนจริง ตามธรรมชาติ (realistic) ผสมผสานกับจิตรกรรมที่มีลักษณะ ชื่อบริสุทธิ์ ตรงไปตรงมา ไร้จริต เป็นลักษณะหนึ่งของการสร้างสรรค์งานศิลปะ เช่น ศิลปะนาอิว์ (naive art) บนระนาบแผ่นไม้ แสดงรายละเอียด ทั้งทางด้านรูปทรง และด้านเนื้อหาในการสร้างสรรค์

1.2 การวิเคราะห์เนื้อหา (content)

1.2.1 เรื่อง จินตนาการจากความทรงจำ

1.2.2 แนวเรื่อง เป็นการแสดงออกให้เห็นถึงจินตนาการของมนุษย์เป็นจินตนาการที่มีความคิด ความเพ้อฝัน ที่ได้ความบันเทิงใจมาจาก ความทรงจำในวัยเด็ก ที่อ่านนวนิยายและดูการ์ตูน ตัวผู้สร้างสรรค์ได้หยิบเรื่อง เจ้าชายน้อย(the little prince) มาแสดงออกผ่านผลงานศิลปะ เป็นความประทับใจในเนื้อหาของเรื่องที่ทำให้แนวคิด ข้อคิดต่าง ๆ อ่านแล้วทำให้เกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนาน

1.2.3 เนื้อหาภายนอก เป็นลักษณะของตัวผู้สร้างสรรค์ที่กำลังถือหนังสือมองไปยังภาพของจินตนาการที่อยู่ในความคิดของตนเองเป็นภาพในเรื่องเจ้าชายน้อยและข้อความสั้น ๆ ภาษาอังกฤษที่ผู้สร้างสรรค์ประทับใจที่ให้ข้อคิดในนวนิยายได้ถูกสื่อออกมา

1.2.4 เนื้อหาภายใน ผลงานชุดนี้มีเนื้อหาที่เกิดจากการจินตนาการที่มีความเป็นเอกภาพประสานกัน ตัวผลงานจะให้อารมณ์ ความรู้สึกทางสุนทรียภาพของผู้สร้างสรรค์แสดงออกถึง

ความเป็นเอกภาพ (unity) คือภาพจินตนาการในความทรงจำภาพความประทับใจของผู้สร้างสรรค์ที่มีความเป็นเอกภาพ กับภาพคนที่แสดงออกทางอารมณ์ ความคิด เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งรูปแบบ เนื้อหาของผลงาน

ความขัดแย้ง (contrast) ผู้สร้างสรรค์ใช้คำนำหน้า รูปทรง ความเข้มจาง ในการสร้างความขัดแย้งในผลงาน

จุดเด่น (dominance) เป็นภาพเสมือนตัวผู้สร้างสรรค์ที่ทำให้เป็นจุดเด่นในผลงานชุดนี้ ถัดลงมาคือภาพเจ้าชายน้อยที่ทำโดยการปั๊มตัวอักษรลงบนแผ่นไม้ ภาพเรื่องราวในนวนิยาย และตัวอักษรที่ปั๊มลงไปเป็นเนื้อหาที่สร้างความประทับใจที่ทำให้เกิดระยะที่ไกลออกไปตามลำดับ

ความกลมกลืน (harmony) มีความกลมกลืน โดยใช้เส้น คำนำหน้า การปั๊มตัวอักษร และการจัดวางตัวอักษร มาประสานกันทำให้เกิดความเป็นเอกภาพ มีความเหมาะสมกับแผ่นไม้ที่เป็นพื้นผิวที่ทำงานจิตรกรรมลงไป

ความสมดุล (balance) เป็นการจัดวางองค์ประกอบให้ทั้งสองข้างไม่เท่ากัน แต่ให้ความรู้สึก เกิดดุลยภาพในการมองเห็นเป็นความรู้สึก เรียก ดุลยภาพแบบอสมมาตร(asymmetry)

ผลงานศิลปะภาพนี้ มีเนื้อหาศิลปะที่เป็นภาพแห่งความงาม มีจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์ให้เกิด ความงามทางสุนทรียภาพทางรูปทรง เป็นสำคัญทัศนคติ และเจตนาของศิลปิน ปรารถนาให้เกิดผลลัพธ์ที่ดึงดูดต่อจิตใจ และอารมณ์ ปัญญาของผู้ที่เข้าชมผลงาน

2.การวิเคราะห์ทางกลวิธี

การสร้างผลงานภาพนี้ เป็นผลงานจิตรกรรม คือภาพวาดระบายสีเป็นงานศิลปะหลัก (major art) เป็นงานศิลปะที่สำคัญ ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานให้ขึ้นถึงระดับจิตรศิลป์ (fine art) โดยทั่วไปมีลักษณะ 2 มิติปัจจัยในคุณสมบัติของงานจิตรกรรมของผู้สร้างสรรค์มีดังต่อไปนี้

พื้นภาพสำหรับวาดภาพ โดยใช้แผ่นไม้ที่มีความหลากหลายชนิดแตกต่างกันไป ไม้ที่มียังมีความหลากหลายไม่ซ้ำกันตามไปด้วย

สี ซึ่งมีมากมายหลายชนิดด้วยกัน สีที่ใซ้ก็จะมีสี ไม้ สีชอล์ก สีอะคริลิก ที่ใซ้แตกต่างกันไป ตามกลวิธี และความเหมาะสมกับวัสดุพื้นภาพ

พู่กัน เป็นเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการสร้างงาน โดยผู้สร้างสรรค์ใซ้พู่กันที่ใซ้สำหรับ สีอะคริลิก

ตรายางปั้มตัวอักษรภาษาอังกฤษ ใซ้สำหรับปั้มข้อความภาษาอังกฤษลงบนแผ่นไม้

หัวแร้ง ใซ้ในการเผาไหม้ไม้ทำให้เกิดร่องรอยเป็นลายเส้นสีน้ำตาลเข้ม

สารสังเคราะห์เคลือบผลงาน หรือน้ำมันเคลือบ (protectivecoat) ที่ช่วยเคลือบใ้ผลงานสวยงาม ทนทานถาวรยิ่งขึ้น ไม่นับเป็นองค์ประกอบเพียงช่วยรักษาผลงานใ้ยาวนานยิ่งขึ้นไป

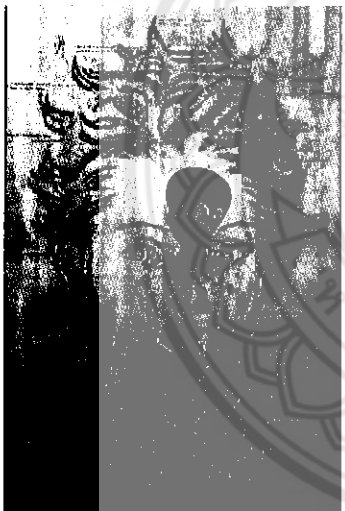
1. การวิเคราะห์สัญลักษณ์

ศิลปินพินิจ จินตนาการจากความทรงจำ มีการกำหนดใช้สัญลักษณ์เพื่อแทนความหมายในการสร้างสรรค์ สื่อความคิดให้เข้าใจความไปในทางเดียวกันดังนี้

ภาพคนที่มีลักษณะท่าทางที่แสดงออก ให้เห็นว่ากำลังถือหนังสือเหมือนนั้น คือตัวผู้สร้างสรรค์เอง เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึง คนที่อ่านหนังสือที่ตนเองประทับใจแล้วกำลังเกิดความคิด

จินตนาการ ความเพ้อฝัน ส่งผ่านทางสีหน้า สายตา และท่าทาง

ภาพเจ้าชายน้อยที่ทำโดยการบีบตัวอักษรให้เกิดรูปภาพแสดงออก ให้เห็นว่ากำลังมองไปในทิศทางเดียวกับผู้สร้างสรรค์ คือเป็นสัญลักษณ์แสดงถึง การมองไปในทิศทางเดียวกันทำให้เห็น

จินตนาการ ความคิด ในทางเดียวกัน ส่งผ่านทางสีหน้า และสายตา

ภาพประกอบที่อยู่ในหนังสือนวนิยาย และข้อความภาษาอังกฤษเรื่อง เจ้าชายน้อย (the little prince) เป็นสัญลักษณ์แห่งจินตนาการ ความสร้างสรรค์ ของผู้สร้างสรรค์ทำให้เกิดความเป็นเอกภาพ ด้วยสีที่ใช้จึงทำให้เกิดความกลมกลืนดูเบาบาง สบายตาไม่มีสีตันที่โดดเด่นออกมา แสดงจินตนาการที่มีความอบอุ่นเต็มไปด้วยความประทับใจ ทำให้ชวนฝัน

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 4

ภาพประกอบ 71 ภาพผลงานศิลปะนิพนธ์จิตรกรรมบนแผ่นไม้ที่สมบูรณ์

ผลงานศิลปะนิพนธ์ชื่อ “จินตนาการจากความทรงจำ No.4”

กลวิธี สีอะคริลิกและการใช้หัวแร้งบนแผ่นไม้

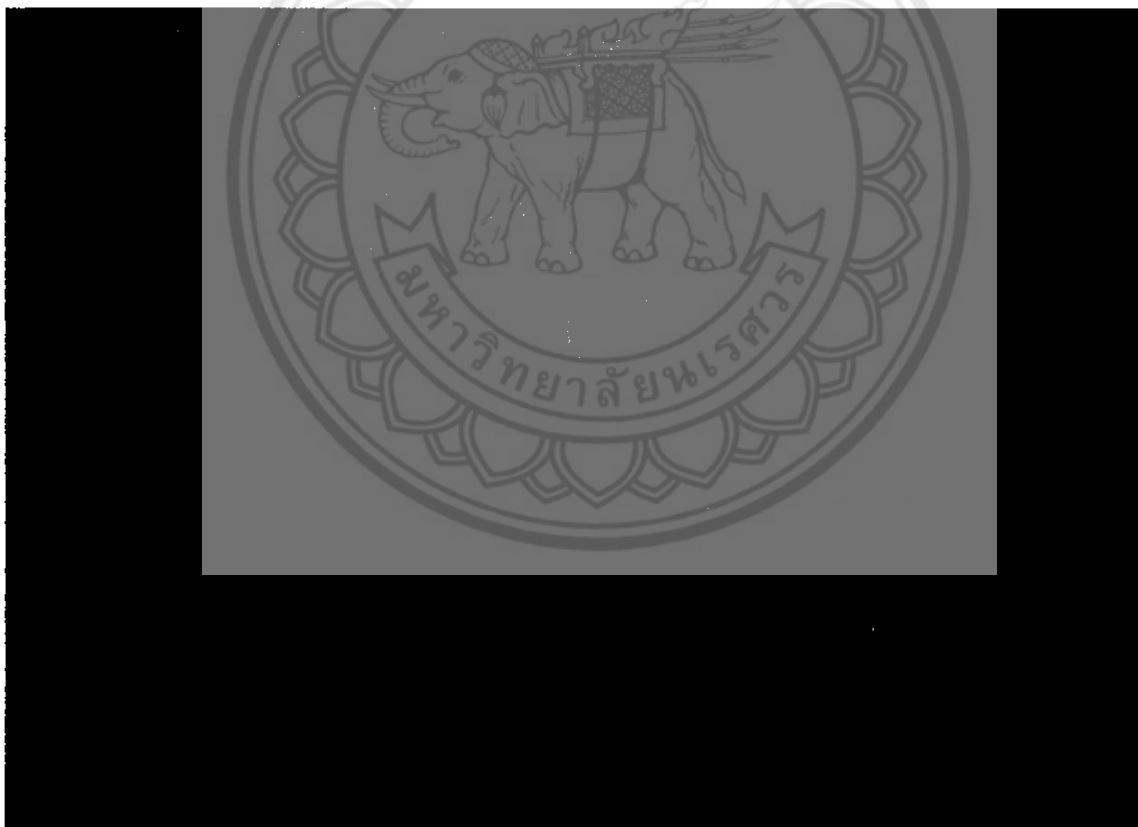
ขนาด 165 x 122 ซม.

1. การวิเคราะห์ห้องประกอบของศิลปะ

1.1 การวิเคราะห์รูปทรง (form)

1.1.1 โครงสร้างทางรูป

สี (color) เป็นทัศนศิลปธาตุที่สำคัญ สามารถเร้าอารมณ์เชิงสุนทรีย์ภาพทางจักษุประสาท ผู้สร้างสรรค์เลือกใช้สีวรรณะร้อนและวรรณะเย็น แต่ผลงานชิ้นนี้จะใช้สีวรรณะร้อนมากกว่า โดยใช้สีวรรณะร้อน 80 % ใช้สีวรรณะเย็นเพียงแค่ 20 % เพื่อเป็นการแสดงออกถึงภาพจินตนาการความประทับใจความเพื่อฝัน และให้ความรู้สึกอบอุ่นอาทิเช่น ดำ น้ำเงิน น้ำตาลเข้ม น้ำตาลอ่อน เทา ม่วง ส้ม แดง ครีม ขาว เป็นต้น เพื่อสะท้อนจินตนาการ ความประทับใจ ทำให้ภาพงานศิลปะกระตุ้นความรู้สึกทางสุนทรีย์ภาพของผู้ที่รับชมผลงาน

ภาพประกอบที่ 72 แสดงภาพผลงานในลักษณะการกำหนดเส้น โครงสร้างสี

อารมณ์ และความหมายของแต่ละสี

สีเขียว (Green) เป็นสีของพฤกษชาติและฤดูใบไม้ผลิ ใช้เป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะ ความอุดมสมบูรณ์ การเกิดใหม่ การเจริญเติบโตของเงิน – การกลับมาของมิตรภาพ เป็นสีที่แสดงถึงความสดชื่น ความหนุ่มสาว สิ่งแวดล้อม การผ่อนคลาย ความเป็นธรรมชาติ และสีเขียวยังเป็นสีประจำชาติของประเทศไอร์แลนด์

Light Green ความกลมกลืน – ความสงบ – สันติภาพ

Dark Green ความทะเยอทะยาน – ความโลภ – ความริษยา

สีเขียว (Sae Green) ตัวแทนของธรณี มีผลการวิจัยระบุว่า คนที่ทำงานท่ามกลางสิ่งแวดล้อมจะมีโอกาสปวดท้องน้อยลง

สีเหลือง (Yellow) เป็นสัญลักษณ์ของสองสิ่งตรงข้ามกันแล้วแต่ว่าจะใช้อย่างไร ความสุข – พลังงาน – ความเจริญ – การเรียนรู้ - การสร้างสรรค์

สีทอง หรือ สีเหลือง (Gold) เป็นสีที่แสดงถึงความมั่งคั่ง มั่งมี อ่อนนุ่ม เป็นมิตร สร้างสรรค์ หรือ นักคิดค้น ประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ อิศระ ความเมตตา การมองโลกในแง่ดี เป็นต้น แต่ในบางครั้งอาจใช้ในความหมายทางด้านลบ เช่น ความหึงหวง ขี้อิจฉา ความพิรุณ ความขี้สงสัย หรือ การหลอกลวง ก็ได้ในวงการวารสาร สีเหลืองยังหมายถึง ความไม่รับผิดชอบอีกด้วย สติปัญญา – ความร่ำรวย – ความสว่าง – ความสำเร็จ – โชคลาภ สีเหลืองทองเป็นสัญลักษณ์ของพระอาทิตย์และพระผู้เป็นเจ้า เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์ของสิ่งที่ปรากฏ สัญลักษณ์ของสังฆกรรมที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเผยให้มนุษย์รู้ ในทางตรงกันข้าม

Light Yellow ปัญญา – ความฉลาด

Yellow-Green การเจ็บป่วย – ความอิจฉา – ขี้ขลาด – การแตกแยก สัญลักษณ์ของไฟนรก ความเสื่อมทราม ความริษยา ความทรยศและความหลอกลวงเป็น สัญลักษณ์ของโรคร้ายด้วย

Dark Yellow: การตัดเตือน – การเจ็บป่วย – ความเสื่อม – ความอิจฉา

สีส้ม (Orange) กำลัง – ความมีโชค – พลังชีวิต – การให้กำลังใจ – ความสุข เป็นสีที่แสดงถึงแรงบันดาลใจเต็มเปี่ยม พลัง ความสำคัญ ความอบอุ่น ความกรุณา หยิ่งยโส จงหอง มีทิว...

สีม่วง (Purple) ความหยิ่งฐู – ความทะเยอทะยาน – ความก้าวหน้า – ความสง่างาม – อำนาจ เป็นสีที่แสดงถึง ความเป็นเจ้านาย กษัตริย์ ความสูงศักดิ์ ลึกลับ และอารมณ์ความรู้สึก การพูด แพนชั่น เกย์ ในสหรัฐจะใช้สีม่วงสำหรับทหารที่ถูกฆ่า ในขณะที่ลีโอนาโด นาวิน ซี จิตรกรชื่อดัง กล่าวว่าสีม่วงอ่อนจะทำให้เขามีพลังทางความคิดมากขึ้น และหากนำสีม่วง เป็นสีห้องสำหรับเด็ก จะทำให้เด็กเกิดจินตนาการ ถ้าอยากให้มีม่วงหรรษาทันสมัยให้ แมตซ์กับสีแปลกตา เช่น สีตระกูลเมทัลลิก

Light Purple เรื่องรักใคร่ – ความสงบ

สีม่วงแดง (Purple) เป็นสีที่ใช้กับกษัตริย์และแสดงให้เห็นถึงอำนาจของจักรพรรดี นอกจากนี้สีม่วงแดงยังเป็นสีของความ โศกเศร้าและความสำนึกบาป เป็นสีที่ใช้ใน เทศกาลรำลึกถึงการเสด็จลงมาประสูติในโลกมนุษย์ของพระคริสต์ และฤดูถือบวช

Dark Purple ความสูงส่ง – ความปรารถนาอันแรงกล้า – ความหรรษา

สีม่วงคราม (Violet) เป็นสัญลักษณ์ของความรักและสังขรณ์หรือความทุกขเวทนาและความเจ็บปวด จึงใช้เป็นสีเครื่องแต่งกายของผู้สำนึกบาป เป็นสีเสื้อผ้าของพระนางมารีย์ผู้ พิศุทธิ์หลังการตรึงกางเขนพระคริสต์ด้วย

สีแดง (Red) สีแดงเป็นสีของไฟ ความร้อนแรงสีแดง ให้พลังงานสูงสุด สื่อถึงความรัก ความปรารถนา ความเร็วและพลังกำลัง อัตราย – สงคราม – อำนาจ เป็นสีของโลหิตซึ่งมีความสัมพันธ์กับอารมณ์จึงเป็นสัญลักษณ์ของทั้งความรักและความเกลียดชัง เป็นสีที่แสดงถึง ความร้อนแรง อัตราย เรื่องเร่ร่อน ฉุกเฉิน ความตื้นตัน ความรัก โรแมนติก ความเจ็บปวด ความเผ็ดร้อน ความทรงจำ ความกล้าหาญ ความเป็นเจ้าของความ ทะเยอทะยาน พลังแห่ง Sex... การต่อสู้รบราฆ่าฟัน เป็นสีที่ใช้กับบรรดานักบุญผู้ยอมรับ ทัณฑ์ทรมาน ประเทศแอฟริกาใต้ จะหมายถึง ความเศร้าโศก..

Light Red ความรู้ที่ติดใจ – เรื่องทางเพศรส – ความรู้สึกของความรัก

Dark Red ความโกรธ – ความรุนแรง – ความกล้าหาญ – กำลังใจ

สีชมพู (Pink) เป็นมิตร – ความรัก – ความโรแมนติก – ความเคารพ เป็นสีที่แสดงถึง
 ความเป็นผู้หญิง อ่อนไหว ความรัก ความนุ่มนวล น่ารัก ้วยหวานสุภาพอ่อนโยน ทะนุ
 ถนอม ให้อภัย สีชมพู รู้จักกันในนามสีปดอบประโลมผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ ขณะที่สี
 แดงแสดงถึงความลุ่มหลงเข้ายวน สีชมพูจะสื่อถึงเรื่องรักใคร่ถ้าอยากให้ผู้ชมพุดูรู้สึกและ
 กร้าวแกร่ง ให้จับคู่กับสีดำหรือกรมท่า

สีน้ำตาล (Brown) ความอดทน – ความมั่นคง เป็นสีที่แสดงถึง ความสงบสุขสงบ ดิน
 สนิม ความแห้งแล้ง ความเป็นมิตร ความซื่อสัตย์ การไว้ใจ น่ารำคาญ ทรมาน เห็นแก่ตัว
 แข็งแกร่ง... สีน้ำตาล (Brown) เป็นสีของความตายแห่งจิตวิญญาณและความเลื่อมทรา
 มรวมทั้งการสละโลก ด้วยเหตุนี้ภิกษุฟรานซิสกัน และภิกษุคาปูชิน (Capuchin Order) จึง
 ใช้สีน้ำตาลเป็นสีเครื่องแต่งกาย สีน้ำตาล เป็นสีแห่งธรรมชาติ สามารถกระตุ้นความรู้สึก
 แข็งแรง มีพลัง และความน่าเชื่อถือ ลองให้สีน้ำตาลกับสีม่วงเข้มไปงานหรือเด็ดกับหนุ่ม
 ที่คุณหมายปองดูสิรับรองมีเฮ! Brown ความอดทน – ความมั่นคง

น้ำเงิน (Blue) สุขภาพ – ความเชื่อถือ – ใหว่พริบ – จงรักภักดี – ความเลื่อมใส - ความ
 ถูกต้อง เป็นสีของท้องฟ้าจึงใช้เป็นสัญลักษณ์ของสวรรค์และความรักแห่งสรวงสวรรค์
 นอกจากนี้สีน้ำเงินยังใช้เป็นสีแห่งสัจธรรมด้วย เพราะเป็นสีที่ปรากฏบนท้องฟ้าเมื่อเมฆ
 หมอกหมดไปทางศาสนจักรถือว่าสีน้ำเงินเป็นสีประจำตัวพระนางมารีย์ จึงใช้สีนี้ในวัน
 สำคัญทางศาสนาที่จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ในชีวิตของพระนาง สีน้ำเงิน เป็นสีที่
 แสดงถึง ความมั่นคง ความสม่ำเสมอ เสถียรภาพ ความแน่นอน ความแข็งแรง ความเป็น
 ผู้นำ น้ำ ความเย็น ความสะอาดสะอาด ความสบาย ความไว้วางใจ คลาสสิก...

ความรู้สึกอ่อนไหว หวังอารมณ์ ในประเทศจีน สีน้ำเงิน หมายถึง เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ ใน
 อิหร่าน จะหมายถึง การไว้ทุกข์

Light Blue การหยั่งรู้ – โอกาส – ความเข้าใจ – ความอดทน – ความอ่อนโยน

สีฟ้า (Sky blue) สีแห่งสันติ ความน่าเชื่อถือ ความซื่อสัตย์ ความสุขสงบ และความเย็น
ช่วยผ่อนคลายและลดระดับความอยากอาหาร ความร้อนในร่างกายและจิตใจ ถ้าแต่งชุดสี
ฟ้าน้ำทะเลแล้วทาปากสีแดง จะให้ลูกสาวร้อนแรงที่น่าเชื่อถือ

Aqua BLUE การป้องกัน – สุขภาพ

Dark Blue ความจริง – สัจธรรม – อำนาจ – ความรู้ – ความซื่อสัตย์ – การป้องกัน

สีเทา (Gray) เป็นสีที่แสดงถึง ความมั่นคง ปลอดภัย สม่าเสมอ ผู้ที่มีอำนาจ บุคลิกที่
แข็งแกร่ง ความคลาสสิก ความตกต่ำ ความรู้สึกหดหู่ มัวหมอง เป็นสีของเจ้าถ่านซึ่งเป็น
เครื่องหมายแห่งความเศร้าโศกและความถ่อมตน สีนี้เป็นสัญลักษณ์ของความตายทางเนื้อ
หนัง และความเป็นอมตะแห่งจิตวิญญาณ ศิลปินจึงเขียนภาพพระคริสต์ทรงฉลอง
พระองค์สีเทาในวันตัดสินโลก เป็นสีของนิกายวอลลอมโบรเซียน(Vollombrosian
Order) และนิกายเบเนดิกติน

สีดำ (Black) เป็นสีแห่ง ความลึกลับ – ความตาย – อำนาจ – พลัง – ความแรง - สิ่งชั่วร้าย
– ความปรารถนาความมืด ความน่ากลัว ความผิด พลังแห่งปีศาจ สิ่งเร้นลับอำนาจ....
ความข้ม เป็นต้น

สีดำ แสดงถึงพลังอำนาจ กามารมณ์ และความเงินจัด ลดคิกริความดำให้น่าจับต้องยิ่งขึ้น
ด้วยการจับคู่กับสีเหลือง

สีขาว (White) เป็นสีของแสงสว่าง ความบริสุทธิ์สะอาด ผ่องใส ความหวัง ความถูกต้อง
ความจริงการไว้ทุกข์ ความช่วยเหลือ ความเรียบง่าย ความเรียบง่าย - ความดี – ความดี
พร้อม – ความเรียบง่าย – ความยุติธรรม เป็นสีที่แสดงถึงความบริสุทธิ์ สะอาด ผ่องใส
ความหวัง ความถูกต้อง ความจริงการไว้ทุกข์ ความช่วยเหลือ ความเรียบง่าย ความ
เรียบง่าย เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์แห่งจิตวิญญาณ พรหมจารี และความ
ศักดิ์สิทธิ์แห่งชีวิต บรรดาสาว พรหมจารีของเทวีเวสตา (Vestal virgins) สีขาว สื่อถึง
ความบริสุทธิ์ สะอาด เรียบง่าย และความนอบน้อม นิยมใช้ ถ้าจะลดคิกริความแข็งกร้าว
ของสีเข้ม เช่น สีแดงและสีดำ ให้อ่อนโยนลง ควรคู่กับสีขาว

สีดำ (Black) เป็นสัญลักษณ์ของความโศกเศร้า ความเจ็บป่วย ความตึกลับ – ความตาย – อำนาจ – พลัง – ความแรง - สิ่งชั่วร้าย – ความปรารถนา เป็นสัญลักษณ์ของความตายและยมโลกมาตั้งแต่ก่อนยุคของคริสตศาสนา ในสัญลักษณ์ศาสนาคริสต์สีดำเป็นสีของเจ้าชายแห่งความมืดหรือซาตาน ในยุคกลางสีดำมีความสัมพันธ์กับศาสตร์ของพวกแม่มด ซึ่งเรียกกันว่า “ศาสตร์แห่งความดำมืด” (Black art)

สีดำและสีขาว (Black and White) เมื่ออยู่ด้วยกันเป็นสัญลักษณ์ของความถ่อมตน และความบริสุทธิ์แห่งชีวิต

ภาพประกอบที่ 73 แสดงภาพผลงานในลักษณะการกำหนดเส้น โครงสร้าง ส่งผลให้ผู้เกิด
จินตนาการ รู้สึกได้ถึงเส้นนำสายตา ที่มองออกไปอย่างอิสระ ไปสู่ภาพจินตนาการ

ความรู้สึกที่เกิดจากทิศทางของเส้น

เส้นตั้ง ให้ความสมดุล มั่นคง แข็งแรง พุ่งขึ้น จริงจัง และเจียบขริม เป็นสัญลักษณ์ของความ
ถูกต้อง ชื่อศักดิ์ มีความสมบูรณ์ในตัว เป็นผู้ดี สง่า ทะเยอทะยาน และรุ่งเรือง

เส้นเฉียง เป็นเส้นที่อยู่ระหว่างเส้นนอนกับเส้นตั้ง ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว ไม่สมบูรณ์ ไม่มั่นคง

เส้นพินปลา หรือเส้นที่หักทกะทันหัน เปลี่ยนทิศทางเร็วมาก ทำให้ประสาทกระตุ้น ให้จังหวะ
กระแทก เกร็ง ให้นึกถึงพลังงาน ไฟฟ้า ฟ้าผ่า กิจกรรมที่ขัดแย้ง ความรุนแรง และสงคราม

เส้นโค้งของวงกลม เป็นการเปลี่ยนแปลงทิศทางที่ตายตัว ให้ความรู้สึกเป็นเรื่องซ้ำๆ เป็นเส้นโค้ง
ที่มีระเบียบมากที่สุด แต่ก็ไม่น่าสนใจมากที่สุด เพราะขาดความเปลี่ยนแปลง

เส้นโค้งที่ต่อเนื่องอย่างนุ่มนวล เป็นสัญลักษณ์ของความสนุกสนาน ความกลมกลืน ความนุ่มนวล

ภาพประกอบที่ 74 แสดงภาพผลงานในลักษณะการกำหนดเป็นภาพขาวดำ เพื่อแสดงค่าน้ำหนัก
อ่อน กลาง เข้ม

น้ำหนักอ่อนแก่ของแสงและเงา (tone)

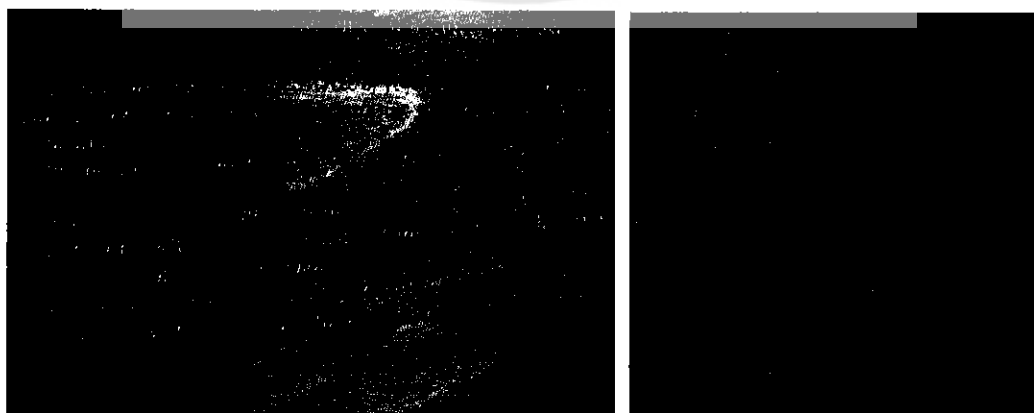
น้ำหนัก คือ ความอ่อนแก่ของบริเวณที่ถูกแสงสว่าง และบริเวณที่เป็นเงาของวัตถุ หรือ การระบายสีให้มีผล เป็นความอ่อนแก่ของสีหนึ่ง หรือหลายสี หรือบริเวณที่มีสีขาว เทา ดำ ในความเข้มระดับต่าง ๆ ในงานชิ้นหนึ่ง หน้าที่ของน้ำหนักคือ ให้ความแตกต่างระหว่างรูปกับพื้น หรือรูปทรง กับที่ว่าง และให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวด้วยการนำสายตาของผู้ดู

การสร้างค่าน้ำหนักในผลงานศิลปนิพนธ์ ชุด “จินตนาการจากความทรงจำ” ชุดนี้มี
โครงสร้างน้ำหนัก ของสีที่มีความกลมกลืนเป็นเอกภาพ ค่าน้ำหนักที่เกิดขึ้นในผลงาน จะ

มีสีเป็นตัวช่วยให้ค่าน้ำหนักที่แตกต่างกันไปที่ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดให้คนที่เห็น
 ประธานหลักของงานคือคนซ้ายมีค่าน้ำหนักที่เด่นชัดที่สุดลดลงมาคือคนขวาและคน
 กลางตามลำดับ ส่วนองค์ประกอบพื้นหลังก็จะมีค่าน้ำหนักอ่อนลง ไล่ระดับลงไป
 ตามลำดับ เพื่อให้ผลงานได้เกิดความมีชีวิต คืบ ลึก สลับกันไป เคลื่อนไหวไปตาม
 ความรู้สึกของภาพที่เป็นจินตนาการของผู้สร้างสรรค์เอง

พื้นผิว

ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้การวาดเส้นด้วยสื่อครีติกและหัวแร้งผสมผสานกันเพื่อทำให้เกิดพื้นผิวต่าง ๆ
 เช่น ภาพคน ภาพลายเส้นตัวการ์ตูนทำให้เกิดพื้นผิวความ เข้ม จาง แตกต่างกันไปให้เกิดมิติ

ภาพประกอบที่ 75 แสดงภาพผลงานในลักษณะพื้นผิวที่มีความแตกต่างกัน

1.1.2 โครงสร้างวัตถุ

ผสมผสานกับจิตรกรรมที่มีลักษณะ ชื่อบริสุทธิ์ ตรงไปตรงมา ไร้อจริต เป็นลักษณะหนึ่งของการสร้างสรรค์งานศิลปะเช่น ศิลปะ นาอีฟ (naive art) บนระนาบแผ่นไม้ แสดงรายละเอียด ทั้งทางด้านรูปทรง และด้านเนื้อหาในการสร้างสรรค์

1.2 การวิเคราะห์เนื้อหา (content)

1.2.1 เรื่อง จินตนาการจากความทรงจำ

1.2.2 แนวเรื่อง เป็นการแสดงออกให้เห็นถึงจินตนาการของมนุษย์เป็นจินตนาการที่มีความคิด ความเพ้อฝัน ที่ได้รับความบันดาลใจมาจาก ความทรงจำในวัยเด็ก ที่ชอบอ่านนวนิยาย และดูการ์ตูน ตัวผู้สร้างสรรค์ได้หยิบเรื่อง เจ้าชายน้อย(the little prince) มาแสดงออกผ่านผลงาน ศิลปะ เป็นความประทับใจในเนื้อหาของเรื่องที่ทำให้แนวคิด ข้อคิดต่าง ๆ อ่านแล้วทำให้เกิด ความเพลิดเพลิน สนุกสนาน

1.2.3 เนื้อหาภายนอก เป็นลักษณะของผู้สร้างสรรค์ที่กำลังวาดภาพตนเองเพื่อแสดงให้เห็นการ เติมจินตนาการให้กับตนเอง ประกอบไปด้วยภาพของจินตนาการที่อยู่ในความคิดของตนเองเป็นภาพในเรื่องเจ้าชายน้อยและข้อความ ภาษาอังกฤษที่เป็นประวัติของผู้แต่งที่ผู้สร้างสรรค์ประทับใจที่ให้ข้อคิดสื่อออกมา

1.2.4 เนื้อหาภายใน ผลงานชุดนี้มีเนื้อหาที่เกิดจากการจินตนาการมีความเป็นเอกภาพประสานกัน ตัวผลงานจะให้อารมณ์ ความรู้สึกทางสุนทรียภาพของผู้สร้างสรรค์แสดงออกถึง

ความเป็นเอกภาพ (unity) คือภาพจินตนาการในความทรงจำภาพความประทับใจของผู้สร้างสรรค์ที่มีความเป็นเอกภาพ กับภาพคนที่แสดงออกทางอารมณ์ ความคิด การแสดงออกท่าทาง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งรูปแบบ เนื้อหาของผลงาน

ความขัดแย้ง (contrast) ผู้สร้างสรรค์ใช้ค่าน้ำหนัก รูปทรง ความเข้มจาง ในการสร้างความขัดแย้งในผลงาน

จุดเด่น (dominance) เป็นภาพเสมือนตัวผู้สร้างสรรค์คนซ้ายที่ทำให้เป็นจุดเด่นที่สุดรองลงมา คือคนขวาและคนกลางตามลำดับ ถัดลงมาคือภาพเจ้าชายน้อย และตัวอักษรที่ทำโดยการการใช้หัวแรงเขียนเส้นลงบนแผ่นเป็นเนื้อหาที่สร้างความประทับใจ ที่ทำให้เกิดระยะที่ไกล ออกไปตามลำดับ

ความกลมกลืน (harmony) มีความกลมกลืน โดยใช้เส้น ค่าน้ำหนัก การใช้หัวแรง และการจัดวางตัวอักษร มาประสานกันทำให้เกิดความเป็นเอกภาพ มีความเหมาะสมกับแผ่นไม้ที่เป็นพื้นผิวที่ทำงานจิตรกรรมลงไป

ความสมดุล (balance) เป็นการจัดวางองค์ประกอบให้ทั้งสองข้างไม่เท่ากัน แต่ให้ความรู้สึก เกิดดุลยภาพในการมองเห็นเป็นความรู้สึก เรียก ดุลยภาพแบบอสมมาตร (asymmetry)

ผลงานศิลปะภาพนี้ มีเนื้อหาศิลปะที่เป็นภาพแห่งความงาม มีจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์ให้

เกิด ความงามทางสุนทรียภาพทางรูปทรง เป็นสำคัญทัศนคติ และเจตนาของศิลปินปรารถนาให้เกิดผลลัพธ์ที่ดึงดูดใจ และอารมณ์ ปัญญาของผู้ที่ได้รับชมผลงาน

2. การวิเคราะห์ทางกลวิธี

การสร้างผลงานภาพนี้ เป็นผลงานจิตรกรรม คือภาพวาดระบายสีเป็นงานศิลปะหลัก (major art) เป็นงานศิลปะที่สำคัญ ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานให้ขึ้นถึงระดับวิจิตรศิลป์ (fine art)

โดยทั่วไปมีลักษณะ 2 มิติปัจจัยในคุณสมบัติของงานจิตรกรรมของผู้สร้างสรรค์มีดังต่อไปนี้

พื้นภาพสำหรับวาดภาพ โดยใช้แผ่นไม้ที่มีความหลากหลายชนิดแตกต่างกัน ไป ปลายไม้ที่มีก็จะมี ความหลายหลายไม่ซ้ำกันตามไปด้วย

สี ซึ่งมีมากมายหลายชนิดด้วยกัน สีที่ใช้ก็จะมีสีไม้ สีชอล์ก สีอะคริลิก ที่ใช้แตกต่างกันไป ตามกลวิธี และความเหมาะสมกับวัสดุพื้นภาพ

พู่กัน เป็นเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการสร้างงาน โดยผู้สร้างสรรค์ได้ใช้พู่กันที่ใช้สำหรับสี อะคริลิก

หัวแรง ใช้ในการเผาไหม้ไม่ทำให้เกิดร่องรอยเป็นลายเส้นสีน้ำตาลเข้ม

สารสังเคราะห์เคลือบผลงาน หรือน้ำมันเคลือบ (protectivecoat) ที่ช่วยเคลือบให้ผลงาน

สวยงาม ทนทานถาวรยิ่งขึ้น ไม่นับเป็นองค์ประกอบเพียงช่วยรักษาผลงานให้อยู่ยาวนานยิ่งขึ้นไป

1. การวิเคราะห์สัญลักษณ์

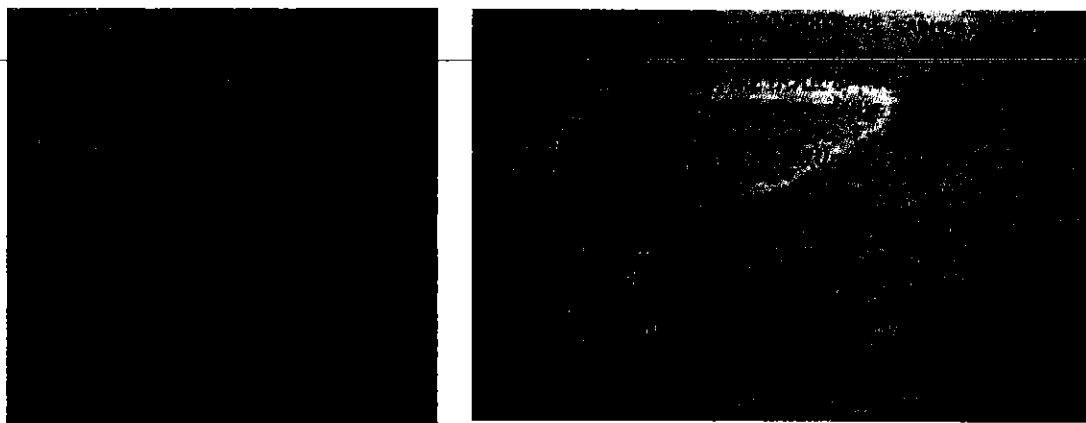
ศิลปินพินิจชุด จินตนาการจากความทรงจำ มีการกำหนดใช้สัญลักษณ์เพื่อแทนความหมายในการ สร้างสรรค์ สื่อความคิดให้เข้าใจความไปในทางเดียวกันดังนี้

ภาพคนที่มีลักษณะทางทางที่แสดงออก ให้เห็น ว่ากำลังถือพู่กันวาดคนที่เป็นคนเองอีกคน คือ ตัวผู้สร้างสรรค์เอง เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึง คนที่สร้างตนเองขึ้นมาจากความคิด จินตนาการ

ภาพเจ้าชายน้อยที่อยู่ในหนังสือนวนิยายที่ แสดงท่าทางกำลังจับพู่กันวาดคนที่ เป็นผู้ สร้างสรรค์นั้น เป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นว่า จินตนาการกำลังสร้างตัวตนของผู้สร้างสรรค์ เองขึ้นมา และทำให้เกิดความเป็นเอกภาพความ เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งภาพ

ภาษาอังกฤษเรื่อง เจ้าชายน้อย (the little prince) เป็นสัญลักษณ์แห่งความประทับใจในตัวผู้แต่งหนังสือเล่มนี้คืออ็องตวน เดอ แซ็งแตกซูว์เปรี (ฝรั่งเศส: Antoine de Saint-Exupéry) จึงได้นำประวัติของผู้แต่งมาถ่ายทอดเรื่องราวผ่านผลงานศิลปะชิ้นนี้

สรุปผลการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

การศึกษาและสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุด จินตนาการจากความทรงจำ ตามขั้นตอนกลวิธี กระบวนการสร้างสรรค์ ทำให้เข้าใจความหมายของคนทำงานศิลปะเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์อย่างยิ่งในการทำงาน ทั้ง แนวความคิด กลวิธีเพื่องานที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และมีการพัฒนางานต่อไปในอนาคตได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ดังนี้

1. เพื่อเป็นการศึกษาค้นคว้ากระบวนการ กลวิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะรูปแบบศิลปะร่วมสมัย ต่อยอดกลวิธี แนวความคิดที่แปลกใหม่ให้กับงานศิลปะ ไปสู่การสร้างสรรค์ผลงาน ตามกระบวนการที่บันทึกไว้ในรูป เอกสารศิลปนิพนธ์
2. เพื่อเป็นการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความรู้สึก ความคิด จินตนาการ ของผู้สร้างสรรค์ผ่านผลงานศิลปะ สะท้อนให้ผู้ดูผลงานได้นำไปต่อยอดทางความคิด
3. เพื่อเป็นการสรุป รวบรวม วิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์จนนำไปสู่ผลการสร้างสรรค์งานศิลป์
4. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจในกระบวนการคิด การสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นระบบ และตอบสนองทางด้านความคิด จินตนาการของตนเองแสดงออกให้เห็นถึงคุณค่าทางด้านความงามต่อยอด จินตนาการให้กับผู้ดูผ่านผลงานศิลปะ

ผลที่ได้รับจากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ทำให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาค้นคว้ากระบวนการ กลวิธีในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และนำมาบันทึกผลการศึกษา สร้างสรรค์งานศิลปะไว้ในรูปแบบเอกสารภาคศิลปนิพนธ์ ผลงานศิลปนิพนธ์ในหัวข้อเรื่อง จินตนาการจากความทรงจำ จำนวน 4 ผลงาน ได้นำผลงานดังกล่าวมาวิเคราะห์ รวบรวม สรุป ผลของการสร้างสรรค์ทำให้เกิด การเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการ กลวิธีในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อตอบสนองในความคิด ความรู้สึก แสดงออกให้เห็นคุณค่าความงามตามสุนทรียภาพ ของผลงานจิตรกรรมบนแผ่น ไม้ อีกทั้งกลวิธีที่มีความหลากหลาย แสดงให้เห็นเรื่องราวของ จินตนาการ ความคิด ความประทับใจ ให้อารมณ์ ความรู้สึก

อบอุ่นใจไปในเชิงบวก ถ่ายทอดงานในรูปแบบเหมือนจริง (realistic) ผสมผสานกับศิลปะนาอีฟอาร์ต (naive art)

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ ได้พบปัญหาในการทำงานในเรื่องกลวิธี และทักษะฝีมือที่ยังมีความชำนาญไม่มากพอ ผู้สร้างสรรค์จึงต้องฝึกฝน พัฒนากลวิธี และ ทักษะฝีมือให้มากกว่าเดิม เพื่อให้เกิดความชำนาญ ทำให้ผลงานออกมาสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ผู้สร้างสรรค์หวังว่าผลงานการสร้างสรรค์ชุด “จินตนาการจากความทรงจำ” จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นกระบวนการรับรู้ทางสุนทรียะ ในเรื่องที่น่าเสนอออกไปเกี่ยวกับ จินตนาการในความทรงจำของผู้ที่เข้ามารับชมผลงาน ถ้าแม้ว่าประสบการณ์ของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกัน แต่ผลงานชุดนี้สามารถทำให้ความเข้าใจไปในทางเดียวกันที่เป็นไปในทางบวก และกระบวนการเรียนรู้สร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์นี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในระดับบัณฑิตต่อไปอีกในอนาคตได้

บรรณานุกรม

บรรณานุกรมประเภทหนังสือ

กำจร สุนพงษ์ศรี. (2556). หนังสือสุนทรียศาสตร์ หลักปรัชญาศิลปะ ทฤษฎีทัศนศิลป์ ศิลปะวิจารณ์. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ ฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ศาสตราจารย์เกียรติคุณชะลูด นิ่มเสมอ. (2553). องค์ประกอบศิลปะ Composition of Art. (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ ฯ : สำนักพิมพ์อมรินทร์.

อาจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์. (2555). เอกสารประกอบการเรียนการสอนพื้นฐานองค์ประกอบศิลป์
ของทวน เดอ แซงเตก-ซูเปรี. (2556). หนังสือเจ้าชายน้อย The little prince. (พิมพ์ครั้งแรก :
มีนาคม 2556). จังหวัดเชียงใหม่ : สำนักพิมพ์จินต์

แหล่งอ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต

<http://pronthipa.blogspot.com/2012/05/realism-1.html> เข้าถึงเมื่อ: 25 มกราคม 2560

<http://pronthipa.blogspot.com/2012/05/realism-1.html> เข้าถึงเมื่อ: 25 มกราคม 2560

<http://www.illustcourse.com/2012/11/26/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B4-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2/> เข้าถึงเมื่อ: 30 มกราคม 2560

<http://www.posttoday.com/ent/thai/460857> เข้าถึงเมื่อ: 3 กุมภาพันธ์ 2560

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100000710546461> เข้าถึงเมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2560