

โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึก

ศิลปนิพนธ์เสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา

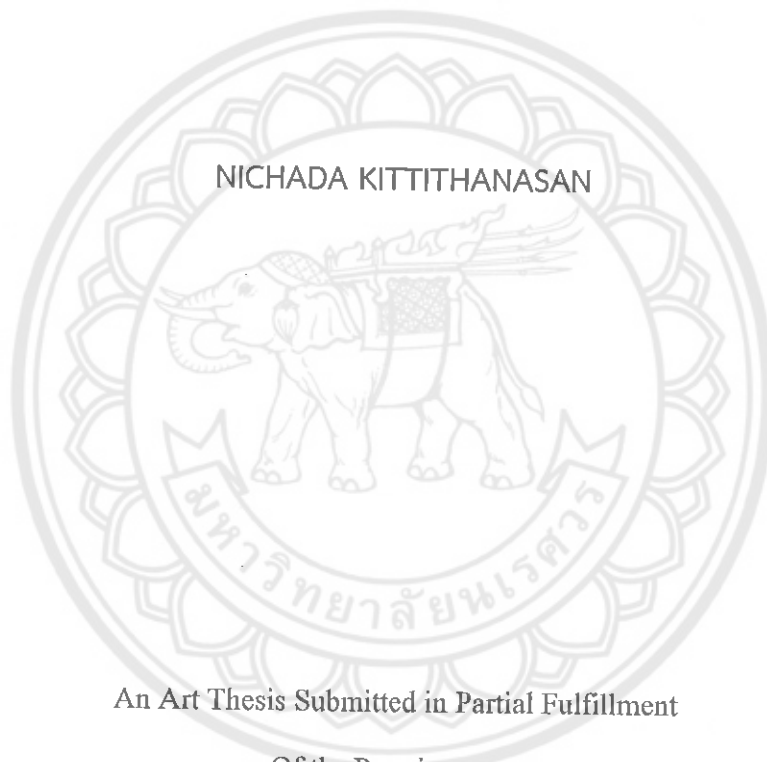
หลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาออกแบบทัศนศิลป์

พฤษภาคม 2560

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยนเรศวร

The word's imagination of emotion

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 2017 by Naresuan University

คณะกรรมการสอบศิลปนิพนธ์ได้พิจารณาศิลปนิพนธ์ เรื่อง “โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึก” ของ
นางสาวณิชาดา กิตติธนสาร เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตร์
บัณฑิตสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประธานกรรมการ

(อาจารย์อาคม ทองโปร่ง)

อนุมัติ

(ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

พฤษภาคม 2560

ชื่อเรื่อง	โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึก
ผู้วิจัย	ณิชาดา กิตติธนสาร
ประธานที่ปรึกษา	อาจารย์อาคม ทองโปร่ง
ประเภทสารนิพนธ์	ศิลปนิพนธ์ ศป.บ สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559
คำสำคัญ	จินตนาการ,ความรู้สึก

บทคัดย่อ

สภาวะสังคมไทยในปัจจุบันตลอดจนสังคมทุกสังคมที่อยู่บนโลกใบนี้ ผู้คนส่วนใหญ่นั้นมักจะพบเจอกับปัญหาต่างๆ ซึ่งปัญหาเหล่านั้นล้วนสร้างความทุกข์มากกว่าความสุขที่ทุกคนจะต้องเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้ายแรงจากผู้คนที่ไม่หวังดี แม้กระทั่งการเมืองที่แบ่งฝักกัน หรือเรื่องราวที่หดหู่ ภาพที่สะท้อนอารมณ์ไม่เหมาะสมปรากฏให้เห็นกันอยู่บ่อยครั้ง สิ่งเหล่านั้นล้วนต้องเผชิญกับชีวิตประจำวันเกือบจะทุกๆ วันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งทำให้ทุกๆ คนต่างที่ต้องแสวงหาความสุขมาเพื่อชดเชยกับสิ่งที่ขาดหายไป หรือเพิ่มเติมความสุขให้แก่ตนเองไม่มากนักน้อย ซึ่งผู้คนต่างๆ ในสังคมก็จะมีวิธีแสวงหาความสุขนั้น แตกต่างกันไป เพื่อมาตอบสนองความต้องการของตนเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งแน่นอน ทุกคนในโลกนี้ ล้วนต้องการความสุขมากกว่าสิ่งอื่นใด เพื่อให้การดำรงชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่น และประสบความสำเร็จตามที่ตนเองต้องการ เนื่องจากได้รับความสุขที่เป็นแรงบันดาลใจที่ก่อให้เกิดกำลังใจ จนสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้ตามที่วางเป้าหมายไว้ ซึ่งวิธีแสวงหาความสุขของผู้สร้างสรรค์นั้น คือ การหวนนึกถึงเรื่องราวในชีวิตที่ผ่านมาของผู้สร้างสรรค์ ของเรื่องราวในชีวิตประจำวันที่ผ่านมาในแต่ละวันตั้งแต่ในวัยเด็กจนถึงปัจจุบัน และกลั่นกรองออกมาแคในเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องของความสุขและเรื่องราวในแง่บวก และเรื่องราวดีๆ ในโลกของผู้สร้างสรรค์จากครอบครัว สัตว์เลี้ยง และของเล่น ซึ่งเมื่อผู้สร้างสรรค์คิดถึงช่วงเวลาเหล่านั้น จะรู้สึกถึงความสบายใจและผ่อนคลายจากความทุกข์ ซึ่งความสุขนี้เป็นแรงพลังขับเคลื่อนชีวิตของผู้สร้างสรรค์ได้ ซึ่ง เปรียบเสมือนน้ำมันหล่อลื่นที่ทำให้ชีวิตสามารถที่จะดำเนินต่อไปอย่างราบรื่น แต่ถ้าวันใดเกิดสะดุดก็จะหวนคิดถึงโลกใบนี้ของผู้สร้างสรรค์ขึ้นมา เพราะสิ่งเหล่านั้นมันจะไม่ทำให้เบื่อหน่าย จะสร้างความสุขได้ซ้ำๆ เรื่อยไป

ดังนั้นผู้สร้างสรรค์ได้นำประสบการณ์นี้มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์ ประเภท ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม(silk screen) ในลักษณะกึ่งนามธรรม(semi abstract) เพื่อแสดงออกถึงโลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ และสะท้อนถึงความเชื่อ และทัศนคติแนวความคิดที่ว่า ศิลปะเป็นภาษาแห่งความงาม ที่มีเอกลักษณ์และสุนทรีย์ภาพการแสดงออกแบบของตัวผู้สร้างสรรค์เอง

จุดมุ่งหมายของการศึกษา

1. เพื่อเป็นการศึกษาค้นคว้ากระบวนการ ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน ภาพพิมพ์ ในลักษณะกึ่งนามธรรม และนำไปสู่การบันทึกผลงานทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบเอกสารการรายงานภาคศิลปนิพนธ์
2. เพื่อแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึก สุข ร่าเริง เบิกบาน และสื่อสะท้อนถึงโลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์เองออกมาเป็นผลงานภาพพิมพ์ ในเชิงภาพสัญลักษณ์เฉพาะตัว
3. เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และเข้าใจถึงขั้นตอนแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ ที่มุ่งการตอบสนองความคิดและความรู้สึก แสดงออกถึงคุณค่าทางความงามหรือสุนทรียภาพในรูปแบบผลงานภาพพิมพ์เป็นสำคัญ
4. สรุป รวบรวม วิเคราะห์ และการสร้างสรรค์ศิลปะ

โดยการวิจัยแบบสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์เรื่องนี้ มีขั้นตอนกระบวนการและกลวิธีสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ในรูปแบบ ภาพพิมพ์ นำเสนอออกมาในรูปแบบ 2 มิติ ภาพพิมพ์บนกระดาษและแผ่นใสอะซิเตท ลักษณะผลงานเป็นกระบวนการแบบ กึ่งนามธรรม(Semi-abstract) ซึ่งมีกระบวนการสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการปฏิบัติงาน ภาพพิมพ์กลวิธี ภาพพิมพ์ตระแกรงไหม(Silkscreen) ขนาด 84X60 เซนติเมตร, 65x59 เซนติเมตร, 90x70 เซนติเมตร และ 55x45 เซนติเมตร(1ชุด 2 ชิ้น) จำนวนผลงาน 5 ชิ้น

จากการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ ผลที่ได้รับนั้น อาศัยกระบวนการวิจัยแบบสร้างสรรค์ในการ บันทึกผลการสร้างสรรค์งาน โดยการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ชุด โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึก มีการสร้างสรรค์ผลงานที่มีกระบวนการแบบในประเภทภาพพิมพ์ตระแกรงไหม จำนวน 5 ผลงาน ซึ่งเป็นผลงานภาพพิมพ์ ในลักษณะกึ่งนามธรรม บนกระดาษ 2 มิติ ที่แสดงเรื่องราวของโลกในจินตนาการทางความรู้สึก ผ่านสัญลักษณ์ที่แสดงถึงสิ่งต่างๆ ในจิตใจ ผ่านอัตลักษณ์ต่างๆ อย่างเป็น เอกภาพในเชิงบวก อันเป็นผลที่แสดงคุณค่าทางความงามทางด้านรูปแบบและด้านเนื้อหาจากทัศนธาตุ ที่ปรากฏ ประกอบกับเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์กันด้วยกลวิธีภาพพิมพ์ตระแกรงไหมบนกระดาษ ที่เกิดจากความตระหนัก หนักในการทำงานของผู้สร้างสรรค์

ในการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ได้ดำเนินการจนสำเร็จลุล่วงนั้น ทำให้เห็นพัฒนาการในการสร้างผลงานของผู้สร้างสรรค์ แม้จะมีการศึกษาข้อมูลและวางแผนแล้วก็ยังประสบกับปัญหาในการ ดำเนินการสร้างสรรค์ เนื่องจากการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ มีระยะเวลาการทดลองการสร้างสรรค์ ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์น้อย ทำให้รูปแบบงานและการนำกลวิธีมาใช้ในการสร้างสรรค์นั้น ยังไม่สมบูรณ์ เท่าที่ควร จึงต้องมีการพัฒนาผลงานศิลปะนิพนธ์ให้ดีขึ้นด้วยศักยภาพของผู้สร้างสรรค์ในขั้นต่อไป

Project	The word's imagination of emotion
Author	Miss. Nichada Kittithanasan
Chief Advisor	Mr. Arkom Thongprong
Thesis Category	Art Thesis, Bachelor of Fine Arts (Visual Art Design), Naresuan University, 2016
Keywords	Imagination, Emotion

Abstract

In Thai society as well as other societies in this world, most of the people nowadays are facing various problems leading us to grief rather than happiness such as violence from malicious people, political segregation, depressive stories, and poignant photos that are often shown to us. Those things are unavoidably happening in our lives almost every day, which causes us to seek for happiness in order to compensate the missing piece or to more or less add up our happiness. The ways that we seek for our own happiness to respond to our unlimited wants vary. For sure, happiness is what everyone in this planet wants most in order that we can live our lives smoothly and successfully as wanted. Since having happiness inspires such spirit that we can achieve what we have set as a goal. The creator's way to seek for that happiness is to recall the creator's own memory about life in the past since at young age until today. Then, those memories are filtered for only happy and positive stories from the creator's family, pets, and toys. When the creator thinks of those moments, there comes comfortable feeling and sufferings were relieved. This joy could drive the creator's life. It is like a lubricant for life to be able to run smoothly. If a stumble happens, the creator would recur to that world which helps get rid of boredom and repeatedly generate happiness continuously.

Therefore, the creator has taken these experiences as inspiration to create Visual Arts artwork as the semi-abstract silk screen prints to demonstrate the creator's world of

imagination and reflect the beliefs and perceptions of the concept that art is a language of beauty that is unique and aesthetic in the expression of creativity of the creator.

Purposes of the Study

1. To study the process and procedure of creation in semi-abstract prints, and record of the creative artwork in the form of systematic document, the art thesis. 2. To express emotions, happiness, enjoyment, joyfulness and convey the creator's world of the imagination as a print reflecting as individual identity symbol. 3. To maximize the learning process and understand the procedure of guidelines for creative printmaking which aims to respond to thoughts and feelings and to bring out of aesthetics value and aesthetics mainly in graphic arts. 4. Summary, Collection, Analysis, and Arts Creation

In this creative art thesis, there are procedure and strategies of creative art in the print format, presented in 2D, on paper and transparent acetate in semi-abstract style with the creative and operational process of the silkscreen, size 84X60 cm, 65x59 cm, 90x70 cm and 55x45 cm (1 set, 2 pieces) in the total amount of five pieces of work.

The result of the creation of this art thesis is based on creative research process to record the creative work by creating "The World of Imagination in the Senses" in five 2D silkscreen prints in the style of semi-abstract that exhibits the story in the fantasy world of the senses through symbols representing things in mind through various unique positive identities. They show aesthetics value in design and content from elements of arts collaborating with related context with silkscreen prints on paper due to the awareness of the work of the creator.

The achievement of the art thesis shows a development of artwork creation of the creator. Despite the information analyzing and planning process, there were also problems in creative process due to the short trial period prior to the creative arts thesis resulting in incomplete procedure and strategy. A better development of arts thesis with the potential of the creator in the subsequent studies is needed.

Since happiness is an inspiration that boosts a spirit to reach our goals. The pursuit of happiness of the creator is to recall the daily life stories in the past from childhood until the present, and to pick up only some of happy and positive ones including the good stories of family, pets and toys in the world of the creator.

When the creator recollects those moments, comfortable feelings occur and sufferings were relieved. This joy could drive this creator's life. It is like a lubricant for life to be able to run smoothly. If a stumble happens, the creator will recall that world which will help get rid of boredom and repeatedly generate happiness continuously.

ประกาศคุณูปการ

ศิลปินนิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณา ช่วยเหลือ และให้แนะนำในปรึกษาได้อย่างดีเยี่ยม จากบุคคลผู้เปี่ยมด้วยความอนุเคราะห์ต่อผู้สร้างสรรค์ดังต่อไปนี้

ขอกราบขอบพระคุณ คุณประสิทธิ์ กิตติธนสาร และคุณแม่เบญญาภา กิตติธนสาร บิดา มารดาของผู้สร้างสรรค์ สนับสนุนในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ ตลอดระยะเวลา 4 ปี ผู้เปรียบเป็นแรงผลักดันสำคัญในการศึกษา คอยสนับสนุนการดำเนินงาน ทั้งให้ค่าปรึกษา และดูแลงบประมาณให้เพียงพอต่อการทำ ศิลปินนิพนธ์ได้อย่างราบรื่น และยังเป็นกำลังใจให้ผู้สร้างสรรค์อย่างดีที่สุดเสมอมา

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาของ อาจารย์อาคม ทองโปรง ประธานที่ปรึกษา ศิลปินนิพนธ์ ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ามาเป็นทีปรึกษา พร้อมทั้งให้คำแนะนำอันเป็นความรู้และเข้มงวดใน กระบวนการเพื่อให้ผลงานของผู้สร้างสรรค์ออกมาสมบูรณ์ที่เป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์งาน ตลอด ระยะเวลาในการทำศิลปนิพนธ์ฉบับ มีความครบถ้วนสมบูรณ์อย่างมีคุณค่า

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ชฎานิศ ชิงช่วง ที่ปรึกษาชั้นเรียนสาขาทัศนศิลป์ตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่คอยให้ค่าปรึกษาแนะนำความรู้ประสบการณ์การใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยนเรศวร และเอาใจใส่ตลอดมาขอ กราบพระคุณอย่างยิ่ง

ขอบพระคุณ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เจริญณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นอย่าง สูง และ ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์สถานที่ของ มหาวิทยาลัยนเรศวรในการดำเนินการสร้างสรรค์ผลงาน และเอื้อเพื่อแหล่งการเรียนรู้ห้องสมุดให้ผู้สร้างสรรค์ ได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาข้อมูลทางด้านเนื้อหา สำหรับการสรรค์สรรค์ศิลปนิพนธ์ในครั้งนี้

และขอขอบคุณเพื่อนๆ นิสิตสาขาออกแบบทัศนศิลป์ ที่คอยช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะ แบ่งปันสิ่งของต่างๆ และแวะเวียนมาหาที่ทำงานและคำแนะนำในการทำงานและคำวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ ใน การสร้างสรรค์ผลงาน ตลอดระยะเวลาการดำเนินการสร้างสรรค์ผลงาน

คุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงจะมีจากศิลปินนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้สร้างสรรค์ขอมอบและอุทิศแด่ผู้มี พระคุณทุกๆ ท่าน ผู้สร้างสรรค์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานศิลปนิพนธ์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาที่จะช่วย สร้างความเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม และเข้าใจในเรื่องความศรัทธาต่อไป

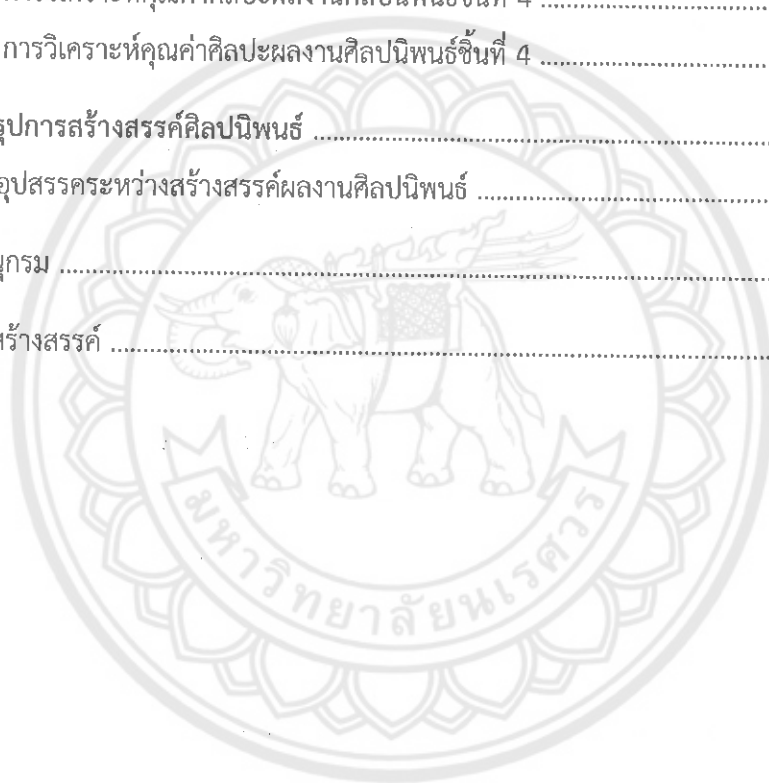
ณิชาดา กิตติธนสาร

สารบัญ

บทที่	หน้า
1 บทนำ	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	2
จุดมุ่งหมายของการศึกษา	3
ขอบเขตของการสร้างสรรค์	3
นิยามศัพท์เฉพาะ	3 - 4
กรอบแนวความคิดในการวิจัย	4
แผนการดำเนินงาน	5
2 เอกสารข้อมูลและศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง	6 - 7
ทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์	7
อิทธิพลหรือลัทธิศิลปะที่ให้แนวทางและความบันดาลใจ	8
ข้อมูลด้านเนื้อหา	8 - 9
ข้อมูลด้านรูปแบบและกลวิธีการสร้างสรรค์	9
อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะ	9 - 11
อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน	12 - 16
อิทธิพลที่ได้รับจากปรัชญา	17
ข้อมูลองค์ประกอบศิลป์	17 - 19
ข้อมูลเกี่ยวกับภาพพิมพ์ตะแกรงไหม	19
3. การพัฒนาและวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน	20
กระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์	20
การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์	20 - 23
ขั้นตอนการศึกษาข้อมูลการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์	24 - 26
ขั้นตอนและวิธีดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์	27 - 34
สรุปปัญหาและอุปสรรคจากการทำงาน	35

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
4. การวิเคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์	36
การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 1	36 – 44
การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 2	45 – 52
การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3	53 – 60
การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 4	61 – 68
การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 4	69 – 76
5. การสรุปการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์	77 – 78
อุปสรรคระหว่างสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์	78
บรรณานุกรม	80
ประวัติผู้สร้างสรรค์	82

สารบัญภาพ

ภาพ	หน้า
1 ตัวอย่างผลงานจากลัทธิศิลปะที่ได้รับอิทธิพล	10
2 ตัวอย่างผลงานจากลัทธิศิลปะที่ได้รับอิทธิพล	10
3 ตัวอย่างผลงานจากลัทธิศิลปะที่ได้รับอิทธิพล	11
4 ตัวอย่างผลงานจากลัทธิศิลปะที่ได้รับอิทธิพล	11
5 ศิลปิน René Magritte	12
6 ตัวอย่างผลงานจากศิลปินที่ได้รับอิทธิพล	12
7 ตัวอย่างผลงานจากศิลปินที่ได้รับอิทธิพล	12
8 ตัวอย่างผลงานจากศิลปินที่ได้รับอิทธิพล	13
9 ตัวอย่างผลงานจากศิลปินที่ได้รับอิทธิพล	13
10 ศิลปิน . Mark Ryden	14
11 ตัวอย่างผลงานจากศิลปินที่ได้รับอิทธิพล	14
12 ตัวอย่างผลงานจากศิลปินที่ได้รับอิทธิพล	15
13 ตัวอย่างผลงานจากศิลปินที่ได้รับอิทธิพล	15
14 ตัวอย่างผลงานจากศิลปินที่ได้รับอิทธิพล	16
15 ตัวอย่างผลงานจากศิลปินที่ได้รับอิทธิพล	16
16 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์	21
17 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์	21
18 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์	22
19 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์	22
20 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์	21
21 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์	23
22 แผนผังโครงสร้างองค์ประกอบของศิลปะ	24
23 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์	27
24 ภาพแบบร่าง (sketch) ชั้นที่ 1	29

สารบัญภาพ (ต่อ)

25 ภาพแบบร่าง (sketch) ชั้นที่ 4	29
26 ตัดแผ่นใสอะซิเตทให้เป็นขนาดที่ต้องการ	30
27 แบบร่างที่จะนำไปฉายแสง	30
28 ล้างบล็อกสกรีนด้วยน้ำเปล่าให้ออกตามรอยที่ฉายแสงไว้	31
29 ขั้นตอนการปาดสีลงบนแผ่นใสอะซิเตท	31
30 ปาดสีและนำแผ่นอะซิเตทมาซ้อนกันแล้ว	32
31 โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึก หมายเลข 1	32
32 โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึก หมายเลข 2	33
33 โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึก หมายเลข 3	33
34 โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึก หมายเลข 4	34
35 โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึก หมายเลข 4	34
36 ภาพการวิเคราะห์พื้นที่ว่าง	36
37 ภาพการวิเคราะห์เส้น	37
38 ภาพการวิเคราะห์เส้น	37
39 ภาพการวิเคราะห์เส้น	38
40 ภาพการวิเคราะห์เส้น	38
41 ภาพการวิเคราะห์สี	39
42 วงจรสี	39
43 ภาพการวิเคราะห์พื้นที่ว่าง	45
44 ภาพการวิเคราะห์เส้น	46
45 ภาพการวิเคราะห์เส้น	46
46 ภาพการวิเคราะห์สี	47
47 วงจรสี	48

สารบัญภาพ (ต่อ)

48 ภาพการวิเคราะห์พื้นที่ว่าง	53
49 ภาพการวิเคราะห์เส้น	54
50 ภาพการวิเคราะห์เส้น	54
51 ภาพการวิเคราะห์เส้น	54
52 ภาพการวิเคราะห์สี	55
53 วงจรสี	56
54 ภาพการวิเคราะห์พื้นที่ว่าง	61
55 ภาพการวิเคราะห์เส้น	62
56 ภาพการวิเคราะห์เส้น	62
57 ภาพการวิเคราะห์สี	63
58 วงจรสี	64
59 ภาพการวิเคราะห์พื้นที่ว่าง	69
60 ภาพการวิเคราะห์เส้น	70
61 ภาพการวิเคราะห์เส้น	70
62 ภาพการวิเคราะห์เส้น	70
63 ภาพการวิเคราะห์สี	71
64 วงจรสี	72

บทที่ 1

บทนำ

จินตนาการ (imagine) การคิดสร้างภาพขึ้นในจิตใจหรือพลังงานของจิตที่สร้างภาพขึ้นใหม่ภายในใจ จินตนาการทำให้เกิดภาพขึ้นในสำนึกเรียกว่า “ จินตภาพ ” จินตภาพเหล่านี้เชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่ได้สะสมอยู่ในจินตนาการเป็นผลมาจากอวัยวะสัมผัสของมนุษย์ที่เจอกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว ซึ่งส่วนใหญ่ มักจะคิดไปในแง่บวก คือ แง่ในการมองโลกในแง่ที่ดี ตัดทอนหรือผสมผสานประสบการณ์ถ่ายทอดออกมาเป็น ผลงานศิลปะ ซึ่งในผลงานศิลปะก็มีผลสืบเนื่องจากประสบการณ์ของชีวิตที่เราได้รับในสมัยอดีต แนวทางการ ใช้ชีวิต ปรัชญาชาติ ก็แตกต่างกันไปแต่บางครั้งก็ไม่เข้าใจเหตุผล แต่ทุกคนย่อมมีความฝัน จินตนาการ ผู้ สร้างสรรค์ชอบมองย้อนเวลาที่ผ่านมา ที่หวนรำลึกนึกถึงขึ้นมา ทำให้เห็นอะไรบางอย่างในวัยเด็กได้ก็จะทำให้ รู้สึกอมยิ้มขึ้นมาทุกครั้งที่เกิดถึงและเหมือนกับว่าไม่อยากจะโตเลย เพราะในวัยเด็กมีเพียง ขนม ของเล่น สัตว์ เลี้ยง ของขวัญ และจินตนาการ ความน่ารักบริสุทธิ์ในสังคมเด็กเป็นความน่ารักอย่างใสซื่อ มุมมองต่อโลกที่ สวยสดงดงามจึงเป็นมุมมองแรกของเด็ก สิ่งแวดล้อมที่ดีและการเลี้ยงดูอย่างดี การหยิบยื่นให้แต่สิ่งที่มี ประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ จึงเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างเสริมการพัฒนาที่ดีในวัยเด็กที่ผ่านมา ซึ่งกล่าวได้ว่าสิ่งของ ต่างๆในชีวิตจากการหยิบยื่นด้วยความรัก ความปรารถนาดีจากพ่อแม่มีคุณค่าและความหมาย สิ่งของรอบตัว ในวัยเด็กก็เช่นกันเป็นสิ่งเสริมสร้างความสุขและยังเป็นพยานในความรักและเป็นเพื่อนเล่นที่เคียงคู่กับเด็กๆ ซึ่งเป็นภาษาที่สื่อสารกับเด็กๆ ทั่วโลกไม่ว่าจะอยู่ชนชาติใดก็ตาม

ศิลปะนั้นจึงจัดว่าเป็นตัวแทนที่บอกเล่าธรรมชาติภายในจิตใจของมนุษย์ โดยเป็นผู้สร้างสรรค์ศิลปะ ขึ้นมา ซึ่งนำแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ได้รับ มาถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะใน รูปแบบต่างๆ และมีคุณค่าความงามทางสุนทรียภาพ การสร้างสรรค์นั้นอาจจะกระทำด้วยการใช้ธรรมชาติเป็น สื่อ ด้วยการเลือกสรร เพิ่มเติม ตัดทอน หรือแปรสภาพจากธรรมชาติให้เป็นรูปทรงที่สามารถสื่อความหมาย ซึ่งได้แก่ อารมณ์ ความรู้สึก ความคิดหรือจินตนาการของผู้สร้าง ศิลปะจึงเป็นสิ่งที่ช่วยเติมความสุขด้านจิตใจ แก่มนุษย์ทางหนึ่ง (ชลุด นิมเสมอ , องค์ประกอบของศิลปะ , พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์อมรินทร์ ,2553) หน้า 412) ดังคำกล่าวของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังของโลก ที่ว่า “ จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ ” (imagination is more important than knowledge) เพราะ จินตนาการเป็นความคิดพิเศษที่ไม่หยุดนิ่งอยู่ในกรอบใดๆ แต่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งเร้าที่เข้ามากระทบ ข้าพเจ้าเองก็มีจินตนาการและความทรงจำที่เกิดขึ้นในสมัยวัยเยาว์มาเป็นสิ่งบันดาลใจ

จากความคิดและสิ่งเหล่านี้จึงทำให้เกิดแนวความคิดและแรงบันดาลใจการนำเสนอผลงานในชุดนี้ ซึ่ง ผลงานชุดนี้มีแนวความคิดคืองานทุกชิ้นที่แสดงออกมาเชิงบวกจะสื่อถึงโลกในความทรงจำและจินตนาการใน วัยเด็กที่ผ่านมาของผู้สร้างสรรค์เอง ทั้งจินตนาการและสิ่งของรอบตัว ความใสซื่อของเด็กบริสุทธิ์ และจากการ

ที่ผู้สร้างสรรค์ได้ดูการ์ตูนอนิเมชัน หรือหนังเกี่ยวกับแพนตาซีเรื่องต่างๆที่ผู้สร้างสรรค์ชอบดูตั้งแต่ในวัยเด็ก จนถึงปัจจุบันผ่านโทรทัศน์ที่ชวนฝัน ดังนั้นผู้สร้างสรรค์จึงได้สะท้อนจากสิ่งเหล่านี้ที่ได้เห็นโดยผ่านทางศิลปะ นิพนธ์ชุดนี้โดยผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบเฉพาะตัว โดยใช้กลวิธีภาพพิมพ์ด้วยเทคนิคตะแกรงไหม(silk screen)

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

สภาวะสังคมไทยในปัจจุบันตลอดจนสังคมทุกสังคมที่อยู่บนโลกใบนี้ ผู้คนส่วนใหญ่นั้นมักจะพบเจอกับ ปัญหาต่างๆ ซึ่งปัญหาเหล่านั้นล้วนสร้างความทุกข์มากกว่าความสุขที่ทุกคนจะต้องเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ร้ายแรงจากผู้คนที่ไม่หวังดี แม้กระทั่งการเมืองที่แบ่งฝ่ายกัน หรือเรื่องราวที่หดหู่ ภาพที่สะท้อนอารมณ์ไม่ เหมาะสมปรากฏให้เห็นกันอยู่บ่อยครั้ง สิ่งเหล่านั้นล้วนต้องเผชิญกับชีวิตประจำวันเกือบจะทุกๆวันอย่าง หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งทำให้ทุกๆ คนต่างที่ต้องแสวงหาความสุขมาเพื่อชดเชยกับสิ่งที่ขาดหายไป หรือเพิ่มเติม ความสุขให้แก่ตนเองไม่มากนักน้อย ซึ่งผู้คนต่างๆในสังคมก็จะมีวิธีแสวงหาความสุขนั้น แตกต่างกันไป เพื่อ มาตอบสนองความต้องการของตนเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งแน่นอน ทุกคนในโลกนี้ ล้วนต้องการความสุข มากกว่าสิ่งอื่นใด เพื่อให้การดำรงชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่น และประสบความสำเร็จตามที่ตนเองต้องการ เนื่องจากได้รับความสุขที่เป็นแรงบันดาลใจที่ก่อให้เกิดกำลังใจ จนสามารถทำสิ่งต่างๆได้ตามที่วางเป้าหมายไว้ ซึ่งวิธีแสวงหาความสุขของผู้สร้างสรรค์นั้น คือ การหวนนึกถึงเรื่องราวในชีวิตที่ผ่านมาของผู้สร้างสรรค์ ของ เรื่องราวในชีวิตประจำวันที่ผ่านมาในแต่ละวันตั้งแต่ในวัยเด็กจนถึงปัจจุบัน และกลั่นกรองออกมาเป็น เรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องของความสุขและเรื่องราวในแง่บวก และเรื่องราวดีๆในโลกของผู้สร้างสรรค์จาก ครอบครัว สัตว์เลี้ยง และของเล่น ซึ่งเมื่อผู้สร้างสรรค์คิดถึงช่วงเวลาเหล่านั้น จะรู้สึกถึงความสบายใจและผ่อนคลาย จากความทุกข์ ซึ่งความสุขนี้เป็นแรงพลังขับเคลื่อนชีวิตของผู้สร้างสรรค์ได้ ซึ่ง เปรียบเสมือน น้ำมันหล่อลื่นที่ทำให้ชีวิตสามารถที่จะดำเนินต่อไปอย่างราบรื่น แต่ถ้าวันใดเกิดสะดุดก็จะหวนคิดถึงโลกใบนี้ ของผู้สร้างสรรค์ขึ้นมา เพราะสิ่งเหล่านั้นมันจะไม่ทำให้เบื่อหน่าย จะสร้างความสุขได้ซ้ำๆเรื่อยไป

ดังนั้นผู้สร้างสรรค์ได้นำประสบการณ์นี้มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์ ประเภท ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม(silk screen) ในลักษณะกึ่งนามธรรม(semi abstract) เพื่อแสดงออกถึงโลก แห่งจินตนาการทางความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ และสะท้อนถึงความเชื่อ และทัศนคติแนวความคิดที่ว่า ศิลปะ เป็นภาษาแห่งความงาม ที่มีเอกลักษณ์และสุนทรียภาพการแสดงออกแบบของตัวเอง

จุดมุ่งหมายของการศึกษา

1. เพื่อเป็นการศึกษาค้นคว้ากระบวนการ ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน ภาพพิมพ์ ในลักษณะกึ่งนามธรรม และนำไปสู่การบันทึกผลงานทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบเอกสาร การรายงานภาคศิลปนิพนธ์
2. เพื่อแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึก สุข ร่าเริง เบิกบาน และสื่อสะท้อนถึงโลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์เองออกมาเป็นผลงานภาพพิมพ์ ในเชิงภาพสัญลักษณ์เฉพาะตัว
3. เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และเข้าใจถึงขั้นตอนแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ ที่มุ่งการตอบสนองความคิดและความรู้สึก แสดงออกถึงคุณค่าทางความงามหรือสุนทรีย์ภาพในรูปแบบผลงานภาพพิมพ์เป็นสำคัญ
4. สรุป รวบรวม วิเคราะห์ และการสร้างสรรค์ศิลปะ

ขอบเขตของการสร้างสรรค์

ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ ศิลปนิพนธ์เรื่อง โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึก

1. เป็นผลงานภาพพิมพ์แบบลวงตาในลักษณะ 2 มิติ โดยรูปแบบผลงานมีลักษณะแบบกึ่งนามธรรม
2. เป็นผลงานภาพพิมพ์ที่แสดงความคิด และเนื้อหาเกี่ยวกับจินตนาการทางความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์เอง
3. เป็นผลงานภาพพิมพ์ที่มีการแสดงออกในรูปแบบเฉพาะตัว โดยใช้กลวิธีการสร้างสรรค์ ภาพพิมพ์ ตะแกรงไหม (silk screen)
4. ผลงานภาพพิมพ์ตะแกรงไหมในรูปแบบกึ่งนามธรรม ที่สะท้อนจินตนาการ ความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ โดยเลือกเน้นใช้สีโทนพาสเทล (Pastel Color) ทำให้รู้สึกนุ่มนวลดูเพื่อฝัน เพื่อเน้นแสดงออกถึงจินตนาการความรู้สึกภายในใจของผู้สร้างสรรค์

นิยามศัพท์เฉพาะ

จินตนาการ (Imagination) หมายถึง เป็นความสามารถในการการสร้างภาพในสมอง ซึ่งภาพเหล่านี้ไม่ได้รับรู้ผ่านการมองเห็น การได้ยิน หรือผ่านวิธีการรับรู้อื่น ๆ จินตนาการถือได้ว่าเป็นตัวช่วยสำคัญในการนำความรู้ไปใช้งานจริงและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และยังเป็นรากฐานในการรวมประสบการณ์และกระบวนการเรียนรู้ เข้าด้วยกัน การฝึกการสร้างจินตนาการสามารถทำได้โดยการฟังเรื่องเล่า

ความรู้สึก (senses) หมายถึง ความรู้สึกนั้นมีหลากหลายความหมาย ถ้าเราพูดว่าเรารู้สึกหิว คลื่นไส้ ปวดท้อง ฯลฯ นั่นคือความรู้สึกทางกาย ถ้าเราพูดว่า รู้สึกเย็นสบาย รู้สึกร้อนอบอ้าว เผ็ดเปรี้ยว นุ่ม หอม เหม็น ความรู้สึกในที่นี้เรียกว่า ความรู้สึกการรับรู้ประสาทสัมผัส ถ้าเราพูดว่า รู้สึกว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรม รู้สึกว่าเจ้านายเข้าข้างคนอื่น ฯลฯ ความรู้สึกในที่นี้หมายถึง ทัศนคติ แต่ถ้าเราพูดว่า รู้สึกตื่นเต้น เจียบเหงา สบายใจ สนุกสนาน หรือมีความสุข ฯลฯ ความรู้สึกแบบนี้เรียกว่า “อารมณ์” สรุปว่าความรู้สึกมี 4 ความหมาย อารมณ์ทางกาย ความรู้สึกการรับรู้ประสาทสัมผัส ทัศนคติ และอารมณ์ ซึ่งในความหมายของความรู้สึกที่ผู้สร้างสรรค์นั้นต้องการสื่อถึงในศิลปนิพนธ์ชุดนี้คือความรู้สึกแบบที่เรียกว่า อารมณ์ อารมณ์ที่ผู้สร้างสรรค์นั้นต้องการแสดงออกมาในผลงานคืออารมณ์สุข ซึ่งจะมีความรู้สึก เบาสบายใจ คลายกังวล โล่งใจ สงบ อิ่มเอิบและเบิกบาน

กรอบแนวความคิดในการวิจัย

การศึกษาข้อมูลจำเป็นต้องมีการทบทวนเรื่องการจัดองค์ประกอบศิลปะ และการลงตัวของผลงานประกอบด้วยทฤษฎีทางด้านองค์ประกอบศิลปะ ทัศนธาตุทางศิลปะ รวมไปถึงรูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ ก่อนดำเนินการสร้างภาพแบบร่าง และพัฒนาแบบร่าง เพื่อนำไปสู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ที่สมบูรณ์

แผนการดำเนินงาน

การดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ มีการวางแผนการดำเนินการตลอดระยะเวลาในปีการศึกษา 2559 ดังนี้

กิจกรรมการดำเนินงาน	ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559																
	สิงหาคม				กันยายน				ตุลาคม			พฤศจิกายน					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	1	1	1	1	16	
การเขียนโครงการ	←————→																
การศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล	←————→																
การจัดทำภาพแบบร่าง และพัฒนาภาพแบบ	←————→																
การปฏิบัติงานสร้างสรรค์					←————→												
การประเมิน ความก้าวหน้าของผลงาน ศิลปะ																	
-ผลงานช่วงที่ 1					↔												
-ผลงานช่วงที่ 2									↔								
-ผลงานช่วงที่ 3													↔				
การเขียนและเรียบเรียง รายงานศิลปนิพนธ์													←————→				
การจัดพิมพ์และเข้าเล่ม รายงานศิลปนิพนธ์															↔		
การจัดนิทรรศการ แสดงผลงานศิลปนิพนธ์																↔	

บทที่ 2

เอกสารข้อมูลและศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง

การสร้างสรรคผลงานศิลปนิพนธ์ เรื่อง โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึก (The world of imagination in the senses) ชุดนี้ เป็นกระบวนการวิจัยแบบสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์ ที่มีกระบวนการแบบในประเภทภาพพิมพ์(printmaking) ฉะนั้น เอกสาร ข้อมูล จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่ผู้สร้างสรรค์ต้องค้นคว้า และ ศึกษาทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นพื้นฐาน เป็นความบันดาลใจ ส่งเสริมและให้อิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

จากคำกล่าวของ ชลูด นิรมเสมอ (2554,หน้า414) จินตนาการ คือ พลังของจิตที่สร้างภาพขึ้นใหม่ ภายใต้อารมณ์ ให้นำพอใจว่า สวยกว่า เป็นระเบียบกว่า หรือร้ายกาจกว่าสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติทั่วไป ดังนั้นจากข้อความที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับจินตนาการ ผู้สร้างสรรค์จึงเข้าใจว่าจินตนาการ คือการสร้างภาพขึ้นในใจ ซึ่งภาพเหล่านั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นความจริงเสมอไปเป็นสิ่งที่เราสมมุติขึ้นมาแต่มีพลังมากพอที่เราจะปล่อยสู่โลกแห่งความจริงได้

ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะของผู้สร้างสรรค์นั้น จะตระหนักถึงสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกภายในจิตใจอยู่เสมอ เป็นกระบวนการที่พยายามจะถ่ายทอดแสดงและปลดปล่อยจินตนาการเรื่องราวของผู้สร้างสรรค์ออกมา เพื่อสื่อสิ่งต่างๆให้ผู้อื่นได้รับรู้

การแสดงออกทางศิลปะหรือการแสดงออกทางความรู้สึกทางสุนทรียศาสตร์นั้น ส่วนมากจะต้องมีสื่อที่ตอบโต้กับผู้สร้างสรรค์ และเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้ผู้สร้างสรรค์นั้นโน้มน้าวไปได้ตามเจตนาของการแสดงออกและมีจุดมุ่งหมายในการทำงาน

หากกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั้นเป็นสิ่งที่สามารถถ่ายทอดเนื้อหาเรื่องราวความ
ศรัทธาของรูปลักษณ์แห่งศรัทธาออกมาเป็นจิตรกรรมแบบรูปธรรม อีกทั้งยังเห็นว่าศิลปะมิได้เป็นเพียง
ตัวแทนธรรมชาติ หรือเป็นเพียงการแสดงส่วนที่อยู่ภายนอกธรรมชาติเท่านั้นแต่ศิลปะจะต้องแสดงส่วนที่อยู่
ภายในของชีวิตออกมาส่วนที่ภายในนั้นได้แก่

1. ความคิด (Idea)
2. อารมณ์ (Emotion)
3. ความรู้สึก (Feeling)

จากพฤติกรรมที่กล่าวมานั้น จึงเป็นที่มาของการสร้างสรรค์ด้านรูปแบบ ส่วนเนื้อหาของจินตนาการ
ความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์นั้น ในทางศิลปะ เราสามารถแสดงออกได้โดยผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน
ทางทัศนธาตุ เช่น รูปร่างรูปทรง เส้น สี แสงเงา น้ำหนัก พื้นผิว พื้นที่ว่างและบรรยากาศ

ดังนั้น กล่าวได้ว่า การทำงานศิลปะมีจุดประสงค์เพื่อถ่ายทอดความงามความรู้สึกภายในจิตใจของผู้
สร้างสรรค์ในเรื่องจินตนาการและความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์เป็นศิลปะแบบสุนทรียกรรมหรืออารมณ์ความรู้สึก
เชิงบวก อันได้แก่การสร้างความสุขของผู้สร้างสรรค์นั้นเปรียบเสมือนการได้ล่องลอยอยู่ในโลกแห่งความรู้สึก
นั่นเอง

ทัศนคติที่เกี่ยวเนื่องกับการสร้างสรรค์

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะป็นพันธของผู้สร้างสรรค์นั้น เปรียบเสมือนเป็นการถ่ายทอดระบายน
เจตนารมณ์ที่อยู่ภายในจิตใจ ให้เผยแพร่ไปสู่สายตาประชาชน ทรงรูปแบบของผลงานภาพพิมพ์ จุดมุ่งหมาย
เพื่อแสดงถึงทัศนคติที่ผู้สร้างสรรค์มีต่อเรื่องราวที่น่าเสนอ ด้วยภาษาทางทัศนศิลป์ เน้นลักษณะที่โดดเด่นของ
การใช้สีโทนพาสเทล (Pastel Color) ทำให้รู้สึกนุ่มนวลดูเพื่อฝัน เพื่อเน้นแสดงออกถึงจินตนาการความรู้สึก
ภายในใจของผู้สร้างสรรค์

อิทธิพลหรือลัทธิศิลปะที่ให้แนวทางและความบันดาลใจ

1. ข้อมูลด้านเนื้อหา
 - 1.1 จินตนาการ
 - 1.2 ความรู้สึก
2. ข้อมูลด้านรูปแบบและกลวิธีการสร้างสรรค์
 - 2.1 อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะ
 - 2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน
 - 2.3 อิทธิพลที่ได้รับจากปรัชญา
 - 2.4 ข้อมูลองค์ประกอบศิลป์
 - 2.5 ข้อมูลเกี่ยวกับภาพพิมพ์ตะแกรงไหม

ข้อมูลด้านเนื้อหา

1.1 จินตนาการ

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2549, หน้า 5) กล่าวถึงนิยามของจินตนาการ(imagination) เป็น การคิดถึงสิ่งบางสิ่งทีเฉพาะเจาะจง ไม่ได้เป็นภาพตัวแทนของหมวดหมู่นั้นทั้งหมด เป็นเหมือนการวาดภาพ บางอย่างในความคิดอาจเป็นการระลึกถึงหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในบางเรื่องทีเฉพาะเจาะจง

ขลุฑ นิมเสมอ (2554, หน้า 414) จินตนาการ คือ พลังของจิตที่สร้างภาพขึ้นใหม่ภายในใจ ให้นำ พื่อใจกว่า สวยกว่า เป็นระเบียบกว่า หรือร้ายกาจกว่าสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติทั่วไป

จากข้อความทีกล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับจินตนาการ ผู้สร้างสรรค์จึงเข้าใจว่าจินตนาการ คือการสร้าง ภาพขึ้นในใจ ซึ่งภาพเหล่านั้นไม่จำเป็นทีจะต้องเป็นความจริงเสมอไปเป็นสิ่งที่เราสมมุติขึ้นมาแต่มีพลังมาก พื่อทีเราจะปล่อยสู่โลกแห่งความจริงได้

1.2 ความรู้สึก

ความรู้สึกนั้นมีหลากหลายความหมาย ถ้าเราพูดว่าเรารู้สึกหิว คลื่นไส้ ปวดท้อง ฯลฯ นั่นคือความรู้สึกทางกาย ถ้าเราพูดว่า รู้สึกเย็นสบาย รู้สึกร้อนอบอ้าว ผื่นเปื้อน นุ่ม หอม เหม็น ความรู้สึกในที่นี้เรียกว่า ความรู้สึกการรับรู้ประสาทสัมผัส ถ้าเราพูดว่า รู้สึกว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรม รู้สึกว่าเจ้านายเข้าข้างคนอื่น ฯลฯ ความรู้สึกในที่นี้หมายถึง ทัศนคติ แต่ถ้าเราพูดว่า รู้สึกตื่นเต้น เจ็บเหงา สบายใจ สนุกสนาน หรือมีความสุข ฯลฯ ความรู้สึกแบบนี้เรียกว่า “อารมณ์” สรุปว่าความรู้สึกมี 4 ความหมาย อารมณ์ทางกาย ความรู้สึกการรับรู้ประสาทสัมผัส ทัศนคติ และอารมณ์ ซึ่งในความหมายของความรู้สึกที่ผู้สร้างสรรค์นั้นต้องการสื่อถึงในศิลปนิพนธ์ชุดนี้คือ ความรู้สึกแบบที่เรียกว่า อารมณ์ อารมณ์ที่ผู้สร้างสรรค์นั้นต้องการแสดงออกมาในผลงานคืออารมณ์สุข ซึ่งจะมีความรู้สึก เบาลสบายใจ คลายกังวล โล่งใจ สงบ อิ่มเอิบและเบิกบาน

ดังนั้นในผลงานแต่ละชิ้นของผู้สร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุด โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึก ต้องการถ่ายทอดสะท้อนเรื่องราวจินตนาการจากความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ ผ่านงานศิลปะในชุดนี้

ข้อมูลด้านรูปแบบและกลวิธีการสร้างสรรค์

2.1 อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะ

ศิลปะลัทธิเหนือจริง (Surrealism) มีความหมายว่า เหนือความจริงเพราะศิลปะแนวนี้ถ่ายทอดเรื่องราวเหนือธรรมชาติถ่ายทอดสิ่งที่อยู่ในความฝันออกมานางานเซอร์เรียลลิสม์มีความสำคัญอยู่ที่ การแสดงออกของจิตใต้สำนึกอย่างอิสระ-ปราศจากการควบคุมของเหตุผลมีความฝันและอารมณ์ จินตนาการ ค่อนข้างโน้มเอียงไปในทางกามวิสัย หลักการของเซอร์เรียลลิสม์คือ จินตนาการเป็นส่วนสำคัญของการแสดงออกจินตนาการคือจิตไร้สำนึกและจิตไร้สำนึกเป็นภาวะของความฝันที่มีขบวนการต่อเนื่องกันซึ่งนำไปสู่การสร้างสรรค์งานศิลปะได้ สิ่งที่เราเห็นจากโลกภายนอกขณะตื่นเป็นเพียงปรากฏการณ์ทางการแทรกแซงความงามของพวกเขา คือความมหัศจรรย์ ความมหัศจรรย์เพียงอย่างเดียวที่สามารถสร้างศิลปะให้สมบูรณ์ได้และยังให้ความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความหมายต่อความรู้สึกของมนุษย์แนวคิดของศิลปะเหนือจริงเกิดจากการตั้งคำถามในการใช้ชีวิตของมนุษย์ว่าจริงๆ แล้วสิ่งที่เราเคยถูกสอนมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ นั้นมีความจำเป็นต่อชีวิตเราจริงหรือไม่

(ที่มา <https://chaiyan2222.wordpress.com/2011/09/21-surrealism/>)

ภาพประกอบที่ 1 ตัวอย่างผลงานจากลัทธิศิลปะที่ได้รับอิทธิพล
ชื่อผลงาน The Persistence of Memory ,1931 By Salvador Dali
ที่มา (<http://all-that-is-interesting.com/most-iconic-surrealist-paintings>)

ภาพประกอบที่ 2 ตัวอย่างผลงานจากลัทธิศิลปะที่ได้รับอิทธิพล
ชื่อผลงาน The Son of Man ,1946 By Rene Magritte
ที่มา (<http://all-that-is-interesting.com/most-iconic-surrealist-paintings>)

ศิลปะลัทธินาอีฟ (Naïve art)

เป็นลัทธิที่แสดงออกทางศิลปะแบบขาดหลักวิชาในเชิงช่าง แต่เต็มไปด้วยความตั้งใจที่จะวาดให้เหมือนจริงมากที่สุด เนื้อหาเรื่องราวล้วนสะท้อนให้เห็นภาพธรรมชาติที่ถูกตัดแปลงไปตามความต้องการของจิตรกร มีลักษณะและรูปแบบเฉพาะตน เน้นอารมณ์ความรู้สึกต่อวิถีแห่งธรรมชาติ มีรายละเอียดในภาพมาก ผลงานแบบนาอีฟจึงดูคล้ายกับงานของเด็ก เป็นองค์ประกอบแบบลายเส้น มีสีสันสดใส

(ที่มา <http://cheeranan.exteen.com/>)

ภาพประกอบที่ 3 ตัวอย่างผลงานจากลัทธิศิลปะที่ได้รับอิทธิพล

ชื่อผลงาน Old Paris By Matija Skurjeni

ที่มา ([https://en.wikipedia.org/wiki/File:Stari_Paris_\(Skurjeni\).jpg](https://en.wikipedia.org/wiki/File:Stari_Paris_(Skurjeni).jpg))

ภาพประกอบที่ 4 ตัวอย่างผลงานจากลัทธิศิลปะที่ได้รับอิทธิพล

ชื่อผลงาน Boy on the Rocks, 1897 By Henri Rousseau

ที่มา (<http://totallyhistory.com/boy-on-the-rocks/>)

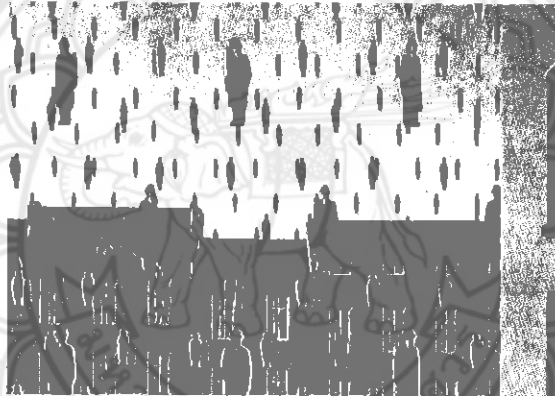
2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน

ภาพประกอบที่ 5 ศิลปิน René Magritte

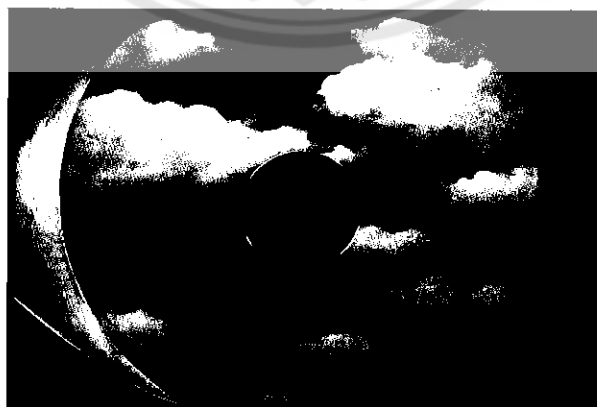
ที่มา (<http://www.renemagritte.org/images/rene-magritte-photo.jpg>)

1. René Magritte (1898 – 1967) เป็นจิตรกรสัญชาติเบลเยียม มีชื่อเสียงจากการวาดภาพแนวเหนือจริง หรือ เซอร์เรียลลิซึม เขาเริ่มเป็นที่รู้จักจากผลงานที่ดูเฉลียวฉลาดและภาพวาดเหนือจริงที่ชวนกระตุ้นให้คิด ผลงานของเขาเป็นที่ท้าทายต่อผู้เข้าชมที่ถูกความเป็นจริงตีกรอบไว้ ผลงานของมากริตนั้นอยู่ในรูปแบบของเซอร์เรียลลิซึม ดังนั้นภาพวาดของมากริตจึงมักจะขัดแย้งกับความเป็นจริง

ภาพประกอบที่ 6 ตัวอย่างผลงานจากศิลปินที่ได้รับอิทธิพล
ชื่อผลงาน Golconda, 1953

ที่มา (<https://www.wikiart.org/en/rene-magritte>)

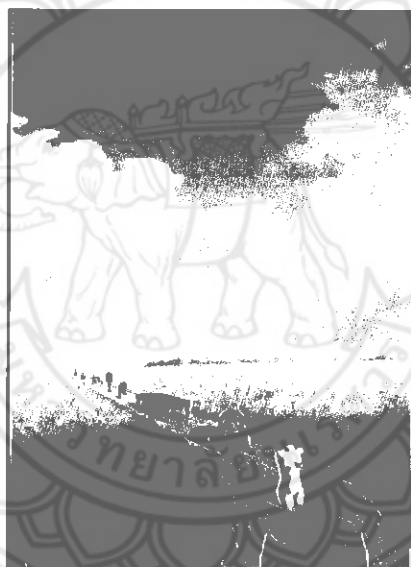

ภาพประกอบที่ 7 ตัวอย่างผลงานจากศิลปินที่ได้รับอิทธิพล
ชื่อผลงาน The False Mirror, 1928

ที่มา (<https://www.wikiart.org/en/rene-magritte>)

ภาพประกอบที่ 8 ตัวอย่างผลงานจากศิลปินที่ได้รับอิทธิพล
ชื่อผลงาน The Infinite Recognition, 1963
ที่มา (<https://www.wikiart.org/en/rene-magritte>)

ภาพประกอบที่ 9 ตัวอย่างผลงานจากศิลปินที่ได้รับอิทธิพล
ชื่อผลงาน Youth Illustrated, 1937
ที่มา (<https://www.wikiart.org/en/rene-magritte>)

ซึ่งจากผลงานศิลปะของ เรอเน มากริตสิ่งที่คุณสร้างสรรค์รู้สึกชอบและประทับใจ คือองค์ประกอบของ
การปล่อยที่ว่างในตัวผลงานศิลปะ ดังรูปตัวอย่างที่คุณสร้างสรรค์ได้กล่าวไปข้างต้น

2. Mark Ryden จิตรกรชาวอเมริกัน สุนทรีย์ศาสตร์ของไรเดน
พัฒนาจากการผสมผสานจากหลายแหล่ง ไรเดนมีแรงบันดาลใจ
จากวัตถุที่ทำให้ระลึกถึงความลึกลับ เช่น ของเล่นเก่า ๆ หุ่นสรีระ
หุ่นสัตว์ โครงกระดูก และของสะสมทางศาสนาเล็ก ๆ น้อย ๆ ตาม
ตลาดขายของมือสอง

ภาพประกอบที่ 10 ศิลปิน . Mark Ryden

ที่มา (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/15/Mark_Ryden.jpg/220px-Mark_Ryden.jpg)

ภาพประกอบที่ 11 ตัวอย่างผลงานจากศิลปินที่ได้รับอิทธิพล

ชื่อผลงาน Balloon Boy, 2000

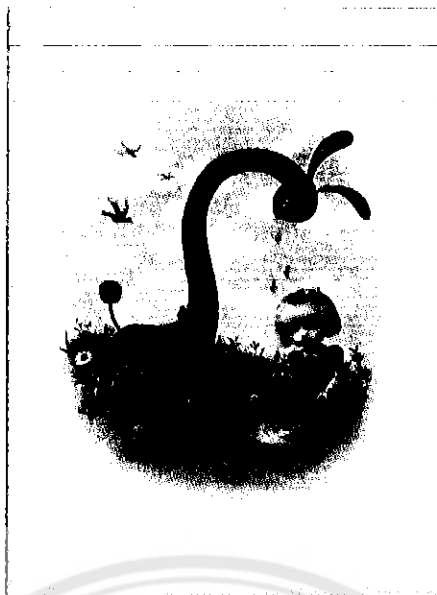
ที่มา (<http://www.markryden.com/paintings/three/index.html>)

ภาพประกอบที่ 12 ตัวอย่างผลงานจากศิลปินที่ได้รับอิทธิพล
ชื่อผลงาน Girl in a Fur Skirt, 2008
ที่มา (<http://www.markryden.com/paintings/three/index.html>)

ภาพประกอบที่ 13 ตัวอย่างผลงานจากศิลปินที่ได้รับอิทธิพล
ชื่อผลงาน Goodbye Bear, 2006
ที่มา (<http://www.markryden.com/paintings/three/index.html>)

ภาพประกอบที่ 14 ตัวอย่างผลงานจากศิลปินที่ได้รับอิทธิพล

ชื่อผลงาน Tears, 2005

ที่มา (<http://www.markryden.com/paintings/three/index.html>)

ภาพประกอบที่ 15 ตัวอย่างผลงานจากศิลปินที่ได้รับอิทธิพล

ชื่อผลงาน Big Doll, 1997

ที่มา (<http://www.markryden.com/paintings/three/index.html>)

ผู้สร้างสรรค์ได้รับอิทธิพลจากผลงานของโรเดนที่สื่อแสดงออกมาในรูปแบบที่ดูเพี้ยนเหนือความจริง และกลุ่มสีโทนพาสเทลที่ให้ความรู้สึกเพ้อฝันเช่นกัน

2.4 อิทธิพลที่ได้รับจากปรัชญา

เจษฎา ทองรุ่งโรจน์ (2553 ,หน้า162) แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ได้นิยามว่า ข้าพเจ้าเป็นศิลปินพอที่จะวาดจินตนาการของตนเองได้อย่างเสรี “ จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ ” เพราะความรู้ถูกจำกัด ขณะที่จินตนาการห่อหุ้มโลกทั้งโลกเอาไว้กระตุ้นให้เกิดความก้าวหน้าและกำเนิดวิวัฒนาการ

เพลโต กล่าวว่าความงามที่สมบูรณ์แบบนั้นมีอยู่เฉพาะในโลกแห่งอุดมคติ (The World of Ideal) ดังนั้นความงามของสรรพสิ่งในโลกนี้ล้วนเป็นเพียงภาพจำลองความงามจากโลกแห่งอุดมคติ (2558 , หน้า 422)

จิกมันด์ ฟรอยด์ (2526 , หน้า 139) ได้กล่าวว่า ในวัยเด็กเราทุกคนมีความฝัน มีจินตนาการ โดยไม่ต้องปิดกั้น แต่พอโตขึ้น ด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบ สถานการณ์ สังคม และอีกหลาย ๆ อย่าง ทำให้เราไม่สามารถแสดงความคิด จินตนาการออกมาได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น การที่ศิลปินได้สร้างผลงานทางศิลปะก็เหมือนกับการได้ปลดปล่อยความฝัน จินตนาการ ได้ทำอะไรสมความปรารถนา

ดังนั้นปรัชญาดังกล่าวที่ผู้สร้างสรรค์กล่าวมานั้นล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับจินตนาการ ผู้สร้างสรรค์สามารถนำปรัชญาแนวคิดดังกล่าวมาปรับทัศนคติของผู้สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลงานศิลปะให้ออกมาในรูปแบบที่ตรงตามปรัชญาเสมือนได้ปลดปล่อยความฝัน จินตนาการของผู้สร้างสรรค์

2.4 ข้อมูลองค์ประกอบศิลป์

องค์ประกอบศิลป์ (Composition) หมายถึงการนำสิ่งต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันตามสัดส่วน ตรงตามคุณสมบัติของสิ่งนั้นๆ เพื่อให้เกิดผลงานที่มีความเหมาะสม ส่วนจะเกิดความงดงาม มีความน่าสนใจและสมบูรณ์ องค์ประกอบศิลป์ประกอบไปด้วย

1. จุด (dot) เป็นองค์ประกอบที่สามารถสัมผัสและรับรู้ได้น้อย แต่ในทางศิลปะจุด ๆ หนึ่งที่ปรากฏในภาพอาจจะค่อย ๆ ขยายใหญ่ในความรู้สึกแปรเปลี่ยนเป็นรูปสัญลักษณ์สิ่งต่าง ๆ เช่น การนำเอาจุดมาแทนสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในระยะหนทางที่ห่างไกล เช่น ดวงดาว แสงไฟ ฯลฯ การตีความในจินตนาการอาจขยายกว้างใหญ่กว่าการรับรู้หลายเท่า และมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปได้อย่างไม่สิ้นสุด

2. เส้น (Line) เส้นตรง เส้นโค้ง เส้นซิกแซก เส้นขยุกขยิก เป็นต้น ซึ่งเส้นที่ปรากฏในลักษณะที่ต่างกันก็จะมีอิทธิพลที่สามารถกระตุ้นเร้าความรู้สึกจากการรับรู้ให้แตกต่างกันออกไป

3. รูปร่างและรูปทรง (Shape & Form)

- รูปร่าง (Shape) คือ รูปแบน ๆ มี 2 มิติ มีความกว้างกับความยาวไม่มีความหนาเกิดจากเส้นรอบนอกที่แสดงพื้นที่ขอบเขต ของรูปต่าง ๆ เช่น รูปวงกลม รูปสามเหลี่ยม หรือ รูปอิสระที่แสดงเนื้อที่ของผิวที่เป็นระนาบมากกว่าแสดงปริมาตรหรือมวล
- รูปทรง (Form) คือ รูปที่ลักษณะเป็น 3 มิติ โดยนอกจากจะแสดงความกว้าง ความยาวแล้ว ยังมี ความลึก หรือความหนา หนา ด้วย เช่น รูปทรงกลม รูปทรงสามเหลี่ยม ทรงกระบอก ให้ความรู้สึกมีปริมาตร ความหนาแน่น มีมวลสาร ที่เกิดจากการใช้ค่าน้ำหนัก หรือการจัดองค์ประกอบของรูปทรง หลายรูปรวมกัน ความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรง เมื่อนำรูปทรงหลาย ๆ รูปมาวางใกล้กัน รูปเหล่านั้นจะมีความสัมพันธ์ดึงดูด หรือ ผลักไล่ซึ่งกันและกัน การประกอบกันของรูปทรงทำได้โดยใช้การนำรูปเรขาคณิต รูปอินทรีย์ และรูปอิสระ มา ซ้อนทับกัน ผืนึกเข้าด้วยกัน แทรกเข้าหากัน หรือ รูปทรงที่บิดพันกัน นำมาประกอบเข้าด้วยกันจะได้ รูปลักษณะใหม่ ๆ อย่างไม่สิ้นสุด

4. ค่าน้ำหนัก (Value) คือ ค่าความอ่อนแก่ของบริเวณที่ถูกแสงสว่าง และบริเวณที่เป็นเงาของวัตถุ หรือ ความอ่อน - ความเข้มของสีหนึ่ง ๆ หรือหลายสี เช่น สีแดง มีความเข้มกว่าสีชมพู หรือ สีแดงอ่อนกว่าสีน้ำเงิน เป็นต้น นอกจากนี้ยังหมายถึงระดับความเข้มของแสงและระดับ ความมืดของเงา ซึ่งไล่เรียงจากมืดที่สุด (สีดำ) ไปจนถึงสว่างที่สุด (สีขาว) น้ำหนักที่อยู่ระหว่างกลางจะเป็นสีเทา ซึ่งมีตั้งแต่เทาแก่ที่สุด จนถึงเทาอ่อนที่สุด

การใช้ค่าน้ำหนักจะทำให้ภาพดูเหมือนจริง และมีความกลมกลืน ถ้าใช้ค่าน้ำหนักหลาย ๆ ระดับ จะทำให้มีความกลมกลืนมากยิ่งขึ้น และถ้าใช้ค่าน้ำหนักจำนวนน้อยที่แตกต่างกันมากจะทำให้เกิด ความแตกต่าง ความขัดแย้ง

5. บริเวณว่าง (Space) ส่วนที่เป็นพื้นที่ที่ปราศจากองค์ประกอบใด ๆ ถ้าบริเวณที่ว่างมีน้อย ให้ความรู้สึกจากการรับจะรู้สึกแน่น แข่งขัน แย่งชิง ฯลฯ แต่ถ้าบริเวณว่างมีมากจะให้ความรู้สึกว่างเปล่า เรียบ เสง่า อ่างว่าง หดหู่ ฯลฯ แต่ถ้าบริเวณว่างมีเท่ากันจะให้ความรู้สึกพอดี สมดุล เสมอภาค เป็นต้น

6. สี (Color) สีเป็นคุณลักษณะที่สามารถรับรู้ได้ด้วย ประสาทตา โดยอาศัยแสงเป็นตัวส่งสว่าง สีแต่ละสีมีสมบัติเฉพาะตัวที่สามารถกระตุ้นเร้าให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่าง กันออกไป เช่น สีแดงย่อมกระตุ้นเร้าความรู้สึกให้เกิดแตกต่างไปจากสีขาวหรือสีดำทำให้ความ รู้จากการรับรู้ไม่เหมือนสีเขียว เป็นต้น

7. พื้นผิว (Texture) พื้นผิวอาจเป็นเนื้อหยาบหรือเนื้อละเอียด แข็งหรือหยาบ นุ่มหรือเรียบ พื้นผิว จะทำให้ผู้ดูเกิดความรู้สึก ไม่ว่าจะด้วยสายตาหรือร่างกาย พื้นผิวเปรียบเสมือนตัวแทนของมวลภายในของวัตถุ

นั้น จากลักษณะพื้นผิวที่ทำให้ความรู้สึกที่แตกต่างกัน ทำให้มีการนำเอาลักษณะต่าง ๆ ของพื้นผิวเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างงานศิลปะ เพื่อกระตุ้นเร้าผู้ดูเกิดความรู้สึกที่ต่างกัน เมื่อได้สัมผัสสภาพผลงานที่มีพื้นผิวที่ต่างกัน

องค์ประกอบทางทัศนศิลป์ (Principle of Composition)

1. เอกภาพ (Unity) การรวมกลุ่มก้อน ไม่แตกแยกกระจัดกระจายไปคนละทิศทางจนทำให้ขาดความสัมพันธ์กัน ในทางทัศนศิลป์เอกภาพยังเป็นส่วนที่แสดงให้เห็นถึงเนื้อหาเรื่องราวที่ต้อง การแสดงอย่างชัดเจนด้วย

2. ความสมดุล (Balance)

2.1 ความสมดุลของสิ่งที่ซ้ำหรือเหมือนกัน (Symmetrical) คือ เป็นการนำเอาส่วนประกอบที่มีรูปลักษณะเหมือนกัน มาจัดองค์ประกอบรวมเข้าด้วยกันให้ประสานกลมกลืน เกิดการถ่วงน้ำหนักขององค์ประกอบส่วนต่าง ๆ ในลักษณะที่พอเหมาะพอดีจนรู้สึกถึงความสมดุล อาจด้วยการจัดวางตำแหน่งที่ตั้ง ช่องไฟ ระยะห่าง อัตราจำนวน ขนาดรูปร่าง น้ำหนักอ่อนแก่ ฯลฯ ที่เหมือนกันหรือเท่า ๆ กันจนเกิดเป็นเอกภาพเดียวกัน

2.2 ความสมดุลของสิ่งที่ขัดแย้งหรือต่างกัน (Asymmetrical) เป็นการนำเอาส่วนประกอบที่มีรูปลักษณะที่ต่างกันหรือขัดแย้งกัน มาจัดองค์ประกอบเข้าด้วยกันให้ประสานกลมกลืนกัน เกิดการถ่วงน้ำหนักขององค์ประกอบส่วนต่าง ๆ ในลักษณะที่พอเหมาะพอดีจนรู้สึกถึงความสมดุล โดยที่วัตถุหรือเนื้อหาในภาพไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน

3. จังหวะ (Rhythm) ระยะในการจัดภาพหรือการวางของวัตถุ ซ้ำไปซ้ำมา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ลายไทย การปูกระเบื้อง หรือการแปรอักษร เป็นต้น

2.5 ข้อมูลเกี่ยวกับภาพพิมพ์ตะแกรงไหม

ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silk Screen Technique) คือ การใช้แม่พิมพ์จากวัสดุที่มีลักษณะเป็นฉาก (Screen) บาง ๆ และหมึกพิมพ์สามารถผ่านทะลุได้ เช่น การใช้ผ้าไนลอนนำมาขึงกับกรอบ (Frame) จากนั้น ใช้วัสดุพับสำหรับปิดกั้นบนฉากนั้น โดยเปิดช่องว่าง เฉพาะบริเวณที่ต้องการให้เกิดภาพหรือตัวหนังสือ เมื่อนำหมึกพิมพ์หรือสีปาดลงไปบนฉากสีของหมึกพิมพ์จะ ทะลุฉากลงไปติดกับ ชิ้นงานพิมพ์ ที่เป็นกระดาษ, โลหะ, แก้ว, พลาสติก และผ้า ฯลฯ

บทที่ 3

การพัฒนาและวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน

จากความบังคาใจและแนวคิดสร้างสรรค์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นในบทนำและบทที่ 2 กล่าวโดยสังเขปดังนี้ ผู้สร้างสรรค์จึงได้ค้นหาแนวทางกลวิธีในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ รูปแบบที่นำเสนอเป็นภาพพิมพ์ 2 มิติ กลวิธีภาพพิมพ์ตะแกรงไหม โดยผู้สร้างสรรค์ได้แบ่งขั้นตอนกระบวนการของการสร้างสรรค์ดังนี้

1. ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
2. ขั้นตอนการรวบรวมความคิด ประมวลความคิด และการจัดทำภาพแบบร่าง(sketch)
3. ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์
4. ขั้นตอนในการวิเคราะห์ และสรุปกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

กระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์

ศิลปนิพนธ์ชุดนี้เป็นการวิจัยแบบสร้างสรรค์ โดยอาศัยกระบวนการและวิธีดำเนินการสร้างสรรค์ดังนี้

1. การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์
2. ขั้นตอนการศึกษาข้อมูลการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์
3. ขั้นตอนและวิธีดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

1. การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์

ในการดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานก่อนที่จะพัฒนาเป็นผลงานในศิลปนิพนธ์ชุดโลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึก ผู้สร้างสรรค์ได้มีการสร้างผลงานหลากหลายกลวิธี และการถ่ายทอดเพื่อแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ยังไม่เป็นที่พอใจของผู้สร้างสรรค์มากนัก จึงเป็นเหตุให้ปรับแก้เนื้อหาภายในงาน ในระยะต่อมาได้มีการพัฒนารูปแบบเนื้อหาและผลงานให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

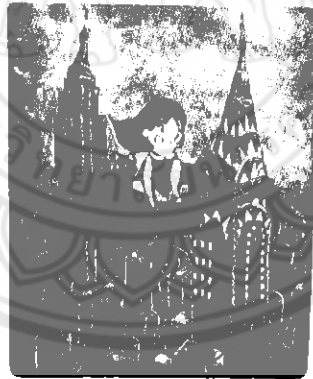

ภาพประกอบที่ 16 ผลงานก่อนศิลปินพันธ์

ชื่อผลงาน the candy worlds

ขนาดผลงาน 30 x 30 เซนติเมตร

เทคนิค ภาพพิมพ์โลหะ

ภาพประกอบที่ 17 ผลงานก่อนศิลปินพันธ์

ชื่อผลงาน fly

ขนาดผลงาน 21 x 29.7 เซนติเมตร

เทคนิค ภาพพิมพ์โลหะ

ภาพประกอบที่ 18 ผลงานก่อนศิลปินนิพนธ์
ชื่อผลงาน โลกของฉัน
ขนาดผลงาน 29.7 x 42 เซนติเมตร
เทคนิค ภาพพิมพ์โลหะ

ภาพประกอบที่ 19 ผลงานก่อนศิลปินนิพนธ์
ชื่อผลงาน โอบกอดจักรวาล
ขนาดผลงาน 42 x 60 เซนติเมตร
เทคนิค ภาพพิมพ์โลหะ

ภาพประกอบที่ 20 ผลงานก่อนศิลปินนิพนธ์
ชื่อผลงาน เพื่อนในความทรงจำ
ขนาดผลงาน 29.7 x 42 เซนติเมตร
เทคนิค ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม

ภาพประกอบที่ 21 ผลงานก่อนศิลปินนิพนธ์
ชื่อผลงาน สิ่งรอบกายในวัยเด็ก
ขนาดผลงาน 29.7 x 42 เซนติเมตร
เทคนิค ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม

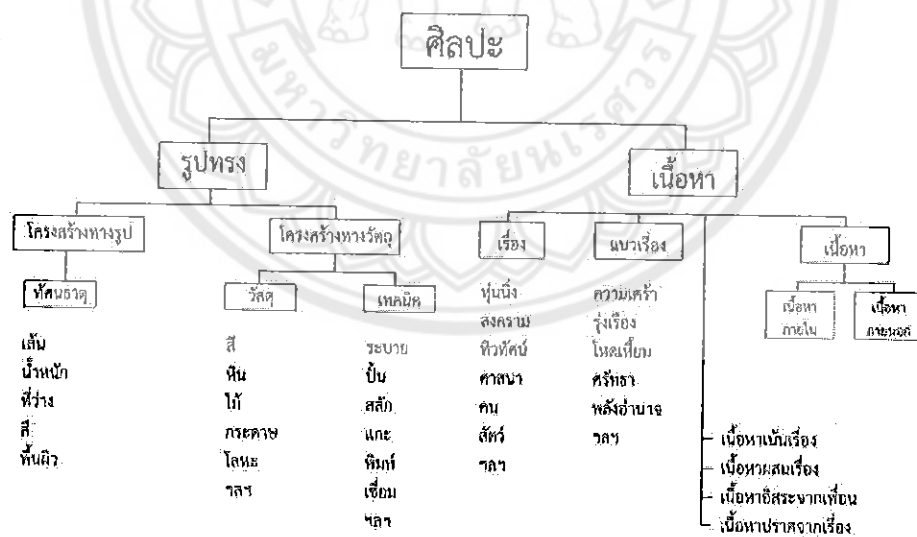
2. ขั้นตอนการศึกษาข้อมูลการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

การประมวลความคิด

การวิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึกของตนเองและทำความเข้าใจ ประกอบกับการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทำให้ความคิดของผู้สร้างสรรค์ตรงกับความต้องการที่จะสื่อสารลงบนผลงาน เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดในการสร้างภาษาแบบเฉพาะทางทัศนศิลป์ที่ผ่านการเห็นกับการสื่อความหมาย คือค่า ของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างทัศนธาตุกับกฎเกณฑ์ทางการเห็น การรับรู้ทำหน้าที่เป็นตัวแปลความ หรือสื่อข้อมูลจากการเห็นให้เป็นความหมายที่เข้าใจได้ ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับศักยภาพในการรับรู้ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ทางการมองเห็นด้วย ศิลปนิพนธ์ชุดนี้จึงสร้างสรรค์เพื่อแสดงออกทางจินตนาการของอารมณ์ความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ให้บุคคลอื่นได้รับรู้

การสร้างผลงานยังต้องอาศัยส่วนประกอบทางศิลปะที่มีความสัมพันธ์กันทั้งรูปแบบและเนื้อหา นำไปสู่การสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าทางสุนทรียภาพ คือ

องค์ประกอบศิลป์ หมายถึงศิลปะที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดหรือความงามซึ่งประกอบด้วย ส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้นและส่วนที่เป็นการแสดงออกอันเป็นผลที่ เกิดจากโครงสร้างทางวัตถุ

ภาพประกอบที่ 22 : แผนผังโครงสร้างองค์ประกอบของศิลปะ

ที่มา : หนังสือองค์ประกอบศิลป์, ชลูด นิมเสมอ (2530 : 26)

การสร้างสรรคงานศิลปะให้ได้ดั่งนั้น ผู้สร้างสรรคจะต้องทำความเข้าใจกับองค์ประกอบศิลปะเป็น พื้นฐานเสียก่อนไมเช่นนั้นแล้วผลงานที่ออกมา มักไม่สมบูรณ์เท่าไรนัก ซึ่งองค์ประกอบหลักของศิลปะก็คือ รูปทรงกับเนื้อหา (ชลุต นิมเสมอ : องค์ประกอบของศิลปะ,2541)

การศึกษาข้อมูลด้านรูปทรง(FORM)

รูปทรง คือ สิ่งที่มีมองเห็นได้ในงานทัศนศิลป์ เป็นส่วนที่สร้างขึ้นด้วยกันอย่างมีเอกภาพของ ทัศนธาตุ ซึ่งผู้สร้างสรรคได้นำ สี เส้น น้ำหนัก และ พื้นผิว โดยใช้สีน้ำมันในการสร้างงานจิตรกรรม รูปทรงให้ความพอใจ ต่อความรู้สึกสัมผัส โดยถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งมีชีวิต รูปทรงคือส่วนที่เป็นกายที่ สามารถรับรู้ เห็นสัมผัสได้แบ่ง ออกเป็น 2 ส่วนคือโครงสร้างทางรูปและโครงสร้างทางวัตถุ

โครงสร้างทางรูป

โครงสร้างทางรูป ได้แก่ ส่วนที่เป็นเรื่องของทัศนธาตุ(Visual Element) ที่รวมกันเป็น รูปร่างรูปทรง ของสิ่งทั้งหลายตามสิ่งที่ตาเห็น เป็นเอกภาพประกอบด้วย

สี ผู้สร้างสรรคใช้สีทั้งวรรณะเย็นและร้อน ที่มีความหลากหลาย เช่น สีเขียว สีแดง สีฟ้า สีเหลือง สี แดงส้ม ฯลฯ และผู้สร้างสรรคจะเน้นใช้กลุ่มสีโทนพาสเทล (สีที่เกิดจากการนำสีขาวมาผสม) ทำให้รู้สึก นุ่มนวลดูเพื่อฝัน เพื่อเน้นแสดงออกถึงจินตนาการความรู้สึกภายในใจของผู้สร้างสรรค อันเป็นองค์ประกอบ สำคัญอย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึก

เส้น ผู้สร้างสรรคนำเส้นมานำเสนอผ่านรูปทรงเพื่อสร้างความขัดแย้ง และความ ประสานกลมกลืน ให้เกิดขึ้นในผลงาน

ที่ว่าง ผู้สร้างสรรคใช้ที่ว่างแบบ 2 มิติ ที่มีความกว้างความยาว โดยใช้น้ำหนักอ่อนแก่ของ สีและ ความคมชัดของเส้นรูปทรง ทำให้เกิดระยะหน้า-หลัง ดูแล้วมีความรู้สึกเหมือนมีอากาศไหลผ่าน รูปทรงภายใน ภาพทำให้ภาพดูไม่อึดอัด

โครงสร้างทางวัตถุ

โครงสร้างทางวัตถุ ได้แก่ วัสดุที่ใช้ในการสร้างรูป เช่น สี ดิน หิน ไม้ กระดาษ โลหะ รวมถึงกลวิธีที่ใช้ กับวัสดุเหล่านั้นด้วย เช่น การระบาย การปั้น การแกะสลัก การทอ ฯลฯ ในการสร้างสรรคศิลปะนิพนธ์ที่ใช้การ รูปธรรม ที่ใช้กลวิธีภาพพิมพ์ตะแกรงไหมพิมพ์ลงบนกระดาษ

การศึกษาข้อมูลด้านเนื้อหา(CONTENT)

เนื้อหา(Content) คือเรื่องราว จะมีลักษณะเป็นนามธรรม ซึ่งเนื้อหาที่ถ่ายทอดออกมา นั้น สามารถตีความออกไปได้หลากหลายขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อผู้รับสาร เช่น ความต่างของเพศ วัย ประสบการณ์ ความรู้ ทักษะคติ เป็นต้น เนื้อหาอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ เนื้อหา ภายใน กับ เนื้อหา ภายนอก เนื้อหาภายในเป็นเนื้อหาที่เกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพของ ทักษะธาตุ เป็นเนื้อหาของรูปทรงโดยตรงซึ่งเป็นรูปแบบของการแสดงออกเฉพาะของผู้สร้างสรรค์ ส่วน เนื้อหาภายนอกจะมีเฉพาะในศิลปะแบบรูปธรรมที่มีเรื่อง เช่น เป็นคน สัตว์ วัตถุ สิ่งของ

ซึ่งในผลงานของผู้สร้างสรรค์จะเน้นเนื้อหาที่สื่อแสดงออกถึงจินตนาการ(Imagination)ของผู้สร้างสรรค์กับรูปลักษณะของเรื่อง โดยมีความคิดเรื่องจากรูปทรงธรรมชาติ (organic form)ได้แก่ แมว ดอกไม้ และโครงสร้างร่างกายของมนุษย์ เพื่อต้องการสื่อถึงแนวเรื่องที่เป็นสภาวะความคิดเพื่อฝันในจินตนาการในเชิงบวก

เนื้อหาภายใน

เป็นเนื้อหาที่เกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพของทักษะธาตุใน รูปทรงเป็นเนื้อหาของรูปทรงโดยตรง เนื้อหาประเภทนี้จะให้อารมณ์สุนทรีย์ภาพแก่ผู้ดู เป็นอารมณ์ทางศิลปะที่บริสุทธิ์ เป็นลักษณะความรู้สึกร่วมทั่ว เป็นโลกในจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ ประกอบด้วย

1.เอกภาพ(Unity) เป็นเรื่องชีวิตประจำวันของผู้สร้างสรรค์ที่ความเป็น อันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งรูปแบบและเนื้อหา

2.ความสมดุล(Balance) เป็นความสมดุลแบบสองข้างไม่เท่ากัน (Asymmetrical Balance) คือ การจัดองค์ประกอบของศิลปะทั้งสองข้าง แกนสมมติมีขนาดสัดส่วนไม่เหมือนกัน ไม่เท่ากัน แต่สมดุลกันในความรู้สึก

3.จุดเด่น(Dominance) ผู้สร้างสรรค์ใช้ภาพเสมือนตัวเองเป็นจุดเด่นในงาน และสร้างจุดรองโดยใช้แมวและดอกไม้ มาผลักระยะให้มีความใกล้เคียง

4.ความกลมกลืน(Harmony) ผู้สร้างสรรค์สร้างความกลมกลืนโดยใช้สีที่ออกไปในโทนเดียวกันคือสี โทนพาสเทล (สีที่เกิดจากการนำสีขาวมาผสม) เพื่อให้ภายในงานศิลปะกลมกลืนสอดคล้องกับเรื่องราว เนื้อหาภายนอก

เป็นเรื่องโลกในจินตนาการของตัวผู้สร้างสรรค์เองที่มีความชอบในการดูน จึงนำสิ่งเหล่านี้มาเป็นต้นแบบในการวาดรูปตนเองและสัตว์เลี้ยงถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ ซึ่งดูแล้วทำให้เกิดอารมณ์เพื่อฝัน ล่องลอยอยู่ในโลกใบหนึ่งของผู้สร้างสรรค์

3. ขั้นตอนและวิธีดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

ในการดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์มีการรวบรวมจัดบันทึกข้อมูลและรายละเอียด ระหว่างการทำ เพื่อใช้อธิบายขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน ดังนี้

1. ส่วนประกอบในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์
2. วิธีดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์
3. ขั้นตอนดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

1. ส่วนประกอบในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

1.1. วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้เป็นวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างงานภาพพิมพ์ตะแกรงไหม คือ เทป น้ำตาล สีสกรีน น้ำมันทินเนอร์ น้ำยาล้างขาว(คลอรีน) น้ำยาไวแสง กาวอัดบล็อกสกรีน ตัวยึดหรือแคล้ม ยาง ปาดสีสกรีน รางปาดกาวอัด บล็อกสกรีน ตูฉายแสง กระดาษร้อยปอนด์ และแผ่นใสอะซิเตท

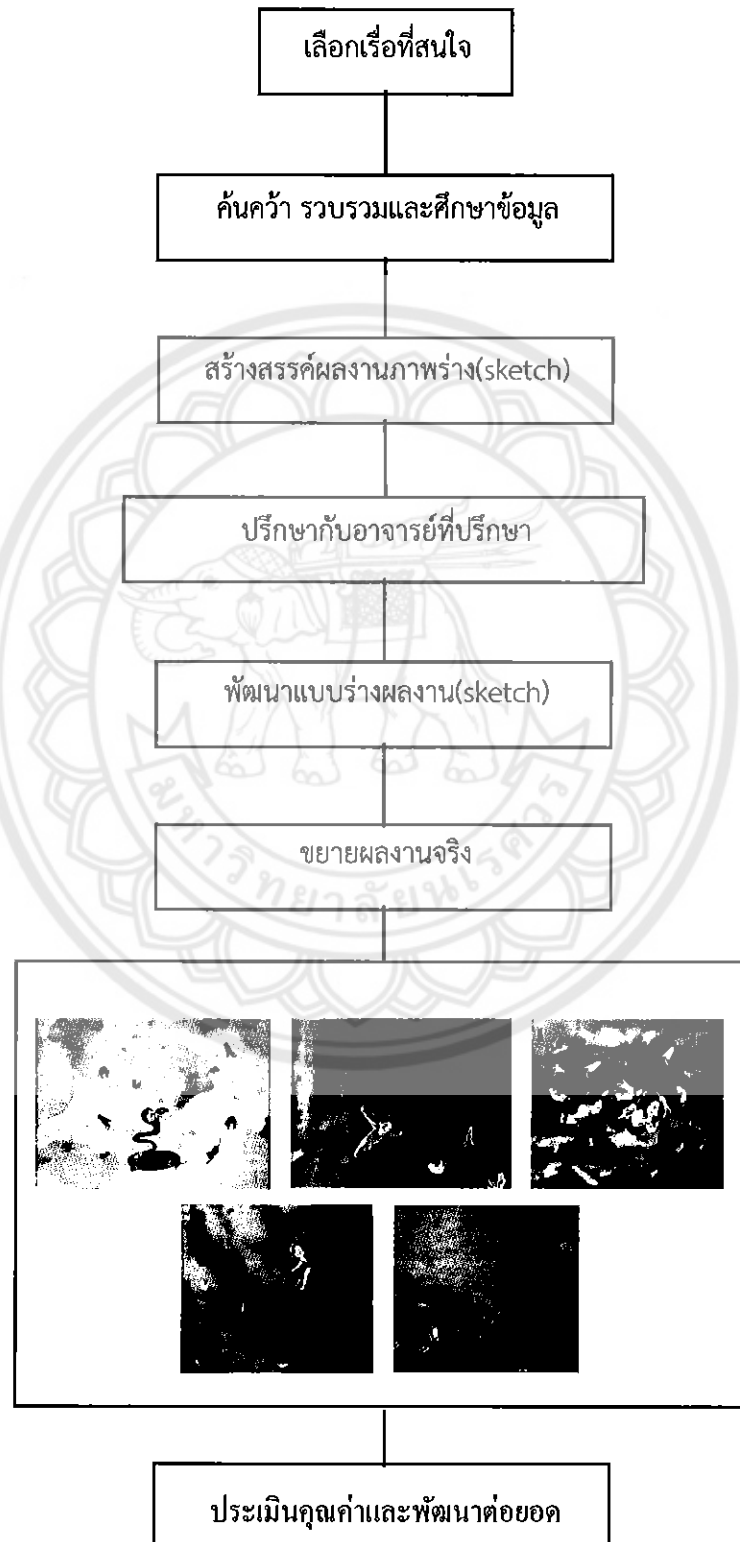

ภาพประกอบที่ 23 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

ที่มา : <https://th.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120127205814AA7pMmH>

2. วิธีดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

ผู้สร้างสรรค์มีวิธีในการดำเนินการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

4. ขั้นตอนดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์

- ขั้นตอนที่ 1 กำหนดหัวข้อที่ตนเองสนใจในงานสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์
- ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและภาพต่างๆที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นข้อมูลจริง และจากหนังสือสิ่งพิมพ์ วารสาร รวมทั้งสื่ออินเทอร์เน็ต
- ขั้นตอนที่ 3 จัดทำการเขียนภาพร่าง(sketch) ผลงานศิลปะเพื่อศึกษาและค้นหารูปร่าง รูปทรงและพัฒนาองค์ประกอบของศิลปะที่เหมาะสม กระบวนการการจัดทำแบบร่างนั้น โดยทำแบบร่างจากข้อมูลภาพหรือผลงานของศิลปินที่มีแนวทางหรือแนวคิดที่คล้ายกันนำมาเป็นแรงบันดาลใจ ด้วยกลวิธีร่างเส้นและลงสีในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้รูปแบบและองค์ประกอบที่พึงพอใจกับเนื้อหาและแนวเรื่องให้ชัดเจนก่อนสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์

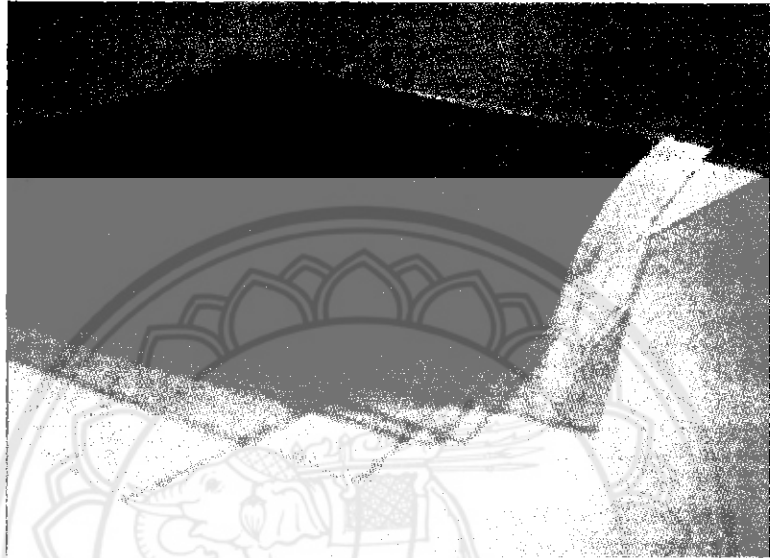
ภาพประกอบที่ 24 ภาพแบบร่าง (sketch) ชั้นที่ 1

ภาพประกอบที่ 25 ภาพแบบร่าง (sketch) ชั้นที่ 4

ขั้นตอนที่ 4 จากการนำภาพแบบร่างไปปรึกษาอาจารย์ก็ได้คำแนะนำและนำมาปรับใช้พัฒนาในผลงาน เพื่อให้เกิดองค์ประกอบที่สมบูรณ์มากขึ้น

ขั้นตอนที่ 5 เริ่มจากการตัดแผ่นใสอะซิเตทตามขนาดที่ต้องการในผลงานแต่ละชิ้น

ภาพประกอบที่ 26 ตัดแผ่นใสอะซิเตทให้เป็นขนาดที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 6 นำแบบร่างที่ทำไว้แล้วไปขยายตามแบบแล้วนำไปฉายบล็อกสกรีน และปาดบล็อกสกรีนด้วย กาวอัดผสมน้ำยาไวแสง อัตราส่วน 6:1 และฉายแสงเป็นเวลา 47 วินาที

ภาพประกอบที่ 27 แบบร่างที่จะนำไปฉายแสง

ขั้นตอนที่ 7 นำบล็อกสกรีนมาล้างด้วยน้ำสะอาด จนกวาลุดตามแบบที่ฉายไว้ ระหว่างล้างใช้นิ้วมือถูเบาๆที่แบบบริเวณฉายไว้ เพื่อให้กาวหลุดออกให้หมด

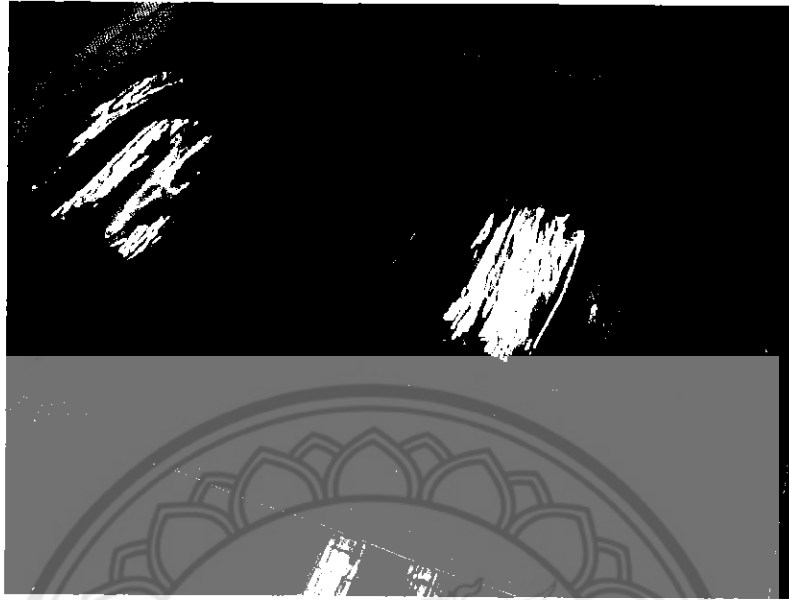

ภาพประกอบที่ 28 ล้างบล็อกสกรีนด้วยน้ำเปล่าให้ออกตามรอยที่ฉายแสงไว้
ขั้นตอนที่ 8 ครอบบล็อกสกรีนแห้งและนำมาปาดสีลงบนแผ่นใสอะซิเตทตามแบบร่างที่ทำไว้

ภาพประกอบที่ 29 ขั้นตอนการปาดสีลงบนแผ่นใสอะซิเตท

ขั้นตอนที่ 9 ปาดสีไปเรื่อย ๆ ทีละชั้นตามแบบร่างที่ทำเอาไว้จนได้แบบที่สมบูรณ์

ภาพประกอบที่ 30 ปาดสีและนำแผ่นอะซิเตทมาซ้อนกันแล้ว

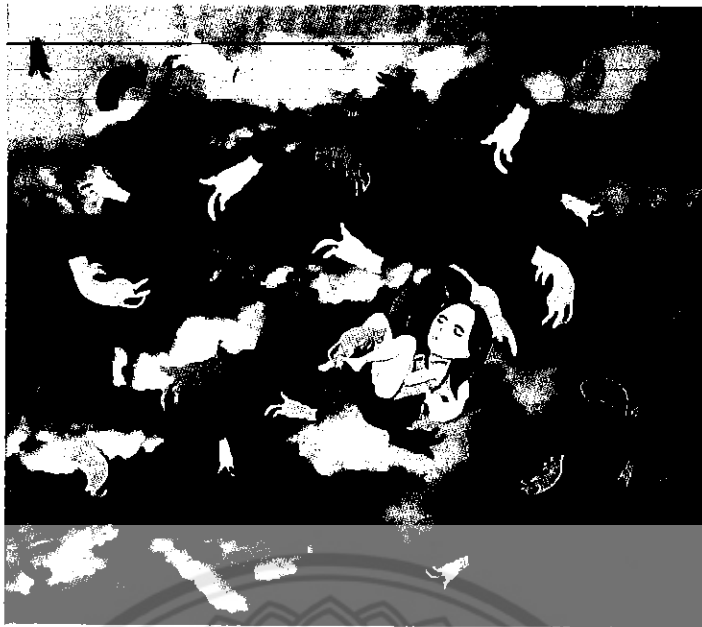

ภาพประกอบที่ 31 ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ในศิลปะนิพนธ์ชุด โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึก

ชื่อผลงาน โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึก หมายเลข 1

กลวิธี ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม

ขนาด 60 x 45 เซนติเมตร

ภาพประกอบที่ 32 ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ในศิลปะนิพนธ์ชุด โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึก
ชื่อผลงาน โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึก หมายเลข 2
กลวิธี ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม
ขนาด 65 x 59 เซนติเมตร

ภาพประกอบที่ 33 ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ในศิลปะนิพนธ์ชุด โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึก
ชื่อผลงาน โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึก หมายเลข 3
กลวิธี ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม
ขนาด 90 x 70 เซนติเมตร

ภาพประกอบที่ 34 ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ในศิลปะนิพนธ์ชุด โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึก
ชื่อผลงาน โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึก หมายเลข 4
กลวิธี ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม
ขนาด 78 x 80 เซนติเมตร

ภาพประกอบที่ 35 ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ในศิลปะนิพนธ์ชุด โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึก
ชื่อผลงาน โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึก หมายเลข 4
กลวิธี ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม
ขนาด 70 x 80 เซนติเมตร

สรุปปัญหาและอุปสรรคจากการทำงานมีดังนี้

1. เนื่องจากการใช้แผ่นอะซิเตทในการทำงานทำให้สะท้อนมากเกินไป เวลาติดตั้งงานทำให้เห็นตัวงานไม่ชัดเจน มีสิ่งรบกวนเป็นจำนวนมาก อาจแก้ได้ด้วยวิธีใช้กระจกหรือแผ่นอะคริลิกแทน
2. ตอนล้างบล็อกสกรีนนั้น ต้องใช้น้ำที่อุณหภูมิปกติที่ไม่ร้อนหรือไม่เย็นเกินไป น้ำที่ร้อนเกินไปทำให้แบบที่ฉายลงบนบล็อกหลุดง่ายขึ้น ทำให้แบบเสียและต้องฉายใหม่
3. เนื่องจากขั้นตอนการปาดสีสกรีนลงบนแผ่นอะซิเตท แผ่นอะซิเตทนั้นเป็นรอยง่ายมาก เพราะฉะนั้นต้องระวังเป็นพิเศษพยายามไม่ให้แผ่นอะซิเตทสัมผัสกับอะไรทั้งสิ้น เพื่อป้องกันการเกิดรอย

จากการปฏิบัติงานทำให้เราได้เจอปัญหาหลายอย่างที่ก่อกวนขณะปฏิบัติงาน จึงทำให้ผู้สร้างสรรค์ได้เกิดการเรียนรู้และรู้จักแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และการจัดทำเล่มศิลปะนิพนธ์ในบทที่ 3 นี้ ทำให้ผู้สร้างสรรค์มีความคิดอย่างเป็นระบบและมีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนเมื่อเจอปัญหาที่สามารถนำมาปรับปรุงแก้ไขและสามารถพัฒนาผลงานในขั้นต่อไปได้ง่ายยิ่งขึ้น

บทที่ 4

การวิเคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ เป็นกระบวนการที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ เนื่องด้วยเป็นการอธิบายให้บุคคลอื่นเกิดการเรียนรู้ ทำความเข้าใจถึงความหมาย และขั้นตอนกระบวนการกลวิธี และคุณค่าด้านสุนทรียภาพผลงาน ตั้งแต่ขั้นแรกตามลำดับ จนถึงสิ้นสุดการสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

สำหรับการวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานการสร้างสรรค์ดังกล่าวนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดแนวทางหลักการวิเคราะห์ โดยยึดกระบวนการของการสร้างสรรค์ศิลปะของชลูต นิมเสมอ ที่กล่าวว่ากระบวนการสร้างสรรค์ มีจุดเริ่มต้น มีการพัฒนา และมีที่สิ้นสุด เป็นขั้นตอนสอดคล้องต่อเนื่องกัน (ชลูต นิมเสมอ, 2531 : 324) โดยกำหนดเป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ดังนี้

การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดโลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึกหมายเลข 1 ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ ทัศนธาตุและวิธีการดังต่อไปนี้

ที่ว่าง(space) ในงานของผู้สร้างสรรค์ลักษณะของที่ว่างที่นำมาใช้ คือ ระยะห่างระหว่างรูปทรง (ช่องไฟ)ของคนและแมว กับ ดอกไม้ ทำหน้าที่ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว และพื้นที่หลังที่มีการปล่อยที่ว่างไว้เพื่อให้ดูมีอากาศ

ภาพประกอบที่ 36 ภาพการวิเคราะห์พื้นที่ว่าง

รูปทรง (shape) ในผลงานของผู้สร้างสรรค์ใช้รูปทรงอินทรีย์รูปและรูปทรงอิสระใน การสร้างสรรค์ ให้ประสานกลมกลืนกันเป็นเอกภาพ รูปร่างอินทรีย์รูปได้แก่ ผู้หญิง ดอกไม้และแมว และรูปร่างอิสระได้แก่ พื้นที่ว่างที่พื้นหลัง เป็นต้น

ขนาด (size) ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดขนาดเล็กใหญ่ของรูปทรงแมว โดย มีขนาดไม่เท่ากันเพื่อกำหนด ระยะความใกล้ไกลให้ผลงานและกำหนดรูปทรงของผู้หญิงให้มี ขนาดใหญ่เพื่อสร้างจุดเด่นให้กับผลงาน

เส้น (line) ผู้สร้างสรรค์นำเส้นมานำเสนอผ่านรูปทรงเพื่อสร้างความขัดแย้ง และความประสาน กลมกลืนให้เกิดขึ้นในผลงานประกอบด้วย

ภาพประกอบที่ 37 ภาพการวิเคราะห์เส้น

เส้นโค้งให้ความรู้สึกมีการ เคลื่อนไหว สบาย เปลี่ยนแปลงได้ เลื่อนไหลสร้างความ กลมกลืนใน การเปลี่ยนทิศทาง

ภาพประกอบที่ 38 ภาพการวิเคราะห์เส้น

เส้นนอน ให้ความรู้สึกทางความกว้าง สงบ ราบเรียบ นิ่ง ผ่อนคลาย

ภาพประกอบที่ 39 ภาพการวิเคราะห์เส้น

เส้นโค้งแบบกันหอย ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว
คลี่คลาย หรือเติบโตในทิศทางที่หมุนวนออกมา ถ้ามอง
เข้าไปจะเห็นพลังความเคลื่อนไหวที่ไม่สิ้นสุด

ภาพประกอบที่ 40 ภาพการวิเคราะห์เส้น

เส้นอิสระ ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย ไม่เป็นระเบียบ

สี (color)

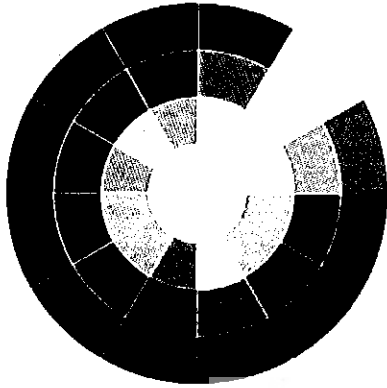
สีเป็นทัศนธาตุที่มีความสำคัญและมีบทบาทมากที่สุดในศิลปะ เพราะเป็นสื่อที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผ่านการมองเห็นได้โดยตรง ซึ่งในผลงานสร้างสรรค์ชุด “โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึก” ผู้สร้างสรรค์เลือกใช้สีที่สดใส กำหนดโครงสีโดยจะมีสีแดง สีฟ้า สีเขียว และสีเหลือง แต่จะออกเป็นโทนพาสเทล (สีที่มีการผสมสีขาวลงไป) และเลือกใช้สีทั้งวรรณะร้อนและวรรณะเย็น ซึ่งในการใช้สีลักษณะดังกล่าวนี้จะเกิดภาพรวมทำให้ผลงานดูสดใสและชวนฝัน อีกทั้งภาพผลงานการสร้างสรรค์มีโครงสีที่กลมกลืน สามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้ตรงตามที่ต้องการนำเสนอ

ภาพประกอบที่ 41 ภาพการวิเคราะห์สี

- สีส้ม ● ให้ความรู้สึกร้อน ความอบอุ่น ความสดใส มีชีวิตชีวา ตื่นเต้น ร่าเริง อุดมคติ ความเป็นวัยรุ่น ความศีกคະນອງ การปลดปล่อย ความเปรี้ยว ความระมัดระวัง
- สีแดง ● ให้ความรู้สึกร้อน รุนแรง กระตุ้น ทำทหาย การเคลื่อนไหว ความตื่นเต้น ระวัง ความทะเยอทะยาน ความโกรธ มีพลัง ความอุดมสมบูรณ์ ความมั่งคั่ง ความรัก ความสำคัญ สัญญาณอันตราย
- สีเหลือง ให้ความรู้สึกสดใส สะดุดตาและโดดเด่น ความร่าเริง ความเบิกบานสดชื่น สนุกสนาน ชีวิตใหม่ ความสดใหม่ ความสนุกสนาน การแผ่กระจาย อำนาจบารมี ความอ่อนแอ ความโลภ
- สีเขียว ● ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย เป็นธรรมชาติ สงบ เจียบ ร่มรื่น ร่มเย็น การพักผ่อน ความปลอดภัย ปกติ ความสุข ความสุขุมเยือกเย็น
- สีน้ำตาล ● ให้ความรู้สึกเข้มแข็ง น่าเชื่อถือ มั่นคง ความเป็นธรรมชาติ
- สีเทา ● ให้ความรู้สึกเศร้า อาลัย ท้อแท้ ความลึกลับ ความหดหู่ ความน่าเบื่อ ความขรา ความสงบ ความเจียบ สุภาพ สุขุม ถ่อมตน

สีฟ้า ให้ความรู้สึกเย็นสบาย ปลอดภัย โปร่งโล่ง กว้าง เบา โปร่งใส สะอาด ปลอดภัย
 ความสว่าง ลมหายใจ ความเป็นอิสระเสรีภาพ เป็นธรรมชาติ การช่วยเหลือ แบ่งปัน

ภาพประกอบที่ 42 วงจรสี

สีวรรณะร้อน หมายถึง ชุดสีที่ประกอบด้วย สีส้มเหลือง สีส้ม สีส้ม
 สีแดง สีแดง และสีม่วงแดง สีวรรณะร้อนให้ ความรู้สึกตื่นตา มีพลัง
 อบอุ่น สนุกสนาน และดึงดูด ความสนใจได้ดี สีวรรณะร้อนนี้
 สภาพโดยรวมจะมี ความกลมกลืนของสีมาก จึงมีสีเย็นมา
 ประกอบทำให้ผลงานมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น

สีวรรณะเย็น หมายถึง ชุดสีที่ประกอบด้วยสีเขียวเหลือง สี เขียว สีเขียวน้ำเงิน และสีม่วงน้ำ สีเย็นให้
 ความรู้สึกสุภาพ สงบ ลึกลับ เยือกเย็น ในทางจิตวิทยาสีเย็นมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกหดหู่ เศร้า โคร่งสีเย็น
 ควร มีสีร้อนแทรกบ้างจะทำให้ผลงานดูน่าสนใจมากขึ้น

โครงสร้างทางวัตถุ

เป็นการสร้างผลงานทางทัศนศิลป์ประเภท ภาพพิมพ์ในลักษณะกึ่งนามธรรม(Semi Abstract) บน
 ระนาบ 2 มิติ ในลักษณะแบบรูปธรรม ที่ใช้กลวิธีภาพพิมพ์ตะแกรงไหมลงบนกระดาษ ซึ่งแสดงรายละเอียด
 ทั้งทางด้านรูปทรงและด้าน เนื้อหาในการสร้างสรรค์ผลงานภาพนี้

หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์

ความเป็นเอกภาพ (Unity) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์ประกอบศิลป์ทั้งด้านรูปลักษณะ
 และด้านเนื้อหาเรื่องราว เป็นการประสานหรือจัดระเบียบของส่วนต่าง ๆ ให้เกิดความเป็น หนึ่งเดียว

จุดเด่น (Dominance) ผู้สร้างสรรค์ใช้ ตัวการ์ตูนผู้หญิงซึ่งแทนตัวผู้สร้างสรรค์เองเป็นจุดเด่นในงาน
 และ สร้างจุดรองโดยใช้แมวขนาดต่างๆ มา ผลักระยะให้มีความใกล้ไกล

– ความสมดุล (Balance) เป็นความสมดุลแบบ สองข้างไม่เท่ากัน(Asymmetrical Balance) มักเป็นการสมดุลที่เกิดจากการจัดใหม่ของมนุษย์ ซึ่งมีลักษณะที่ทางซ้ายและขวาจะไม่เหมือนกัน ใช้อองค์ประกอบที่ไม่เหมือนกัน แต่มีความสมดุลกัน อาจเป็นความสมดุลด้วย น้ำหนักขององค์ประกอบ หรือสมดุลด้วยความรู้สึกก็ได้

จังหวะลีลา (Rhythm) มีจังหวะในการซ้ำของรูปทรงแนวที่คล้าย ๆ กันความห่างและขนาดไม่เท่ากันเพื่อความเคลื่อนไหวต่อเนื่องของเส้น สีและรูปทรง

ความขัดแย้ง(Contrast) ผู้สร้างสรรค์ใช้ วรรณะสีร้อนและวรรณะสีเย็นในการสร้าง ความขัดแย้งในผลงานให้เกิดความน่าสนใจ

ผลการวิเคราะห์สัญลักษณ์ที่ใช้ในการแสดงออก

ลักษณะของสัญลักษณ์ที่ใช้ในการแสดงออกของผลงานการสร้างสรรค์ชุด “โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึก” เป็นสัญลักษณ์ของรูปทรงที่ผู้สร้างสรรค์สร้างขึ้น เพื่อสื่อความหมายหรือแสดงนัยยะสำคัญที่ต้องการถ่ายทอดถึงผู้ชมผลงาน ซึ่งประกอบด้วย

เด็กผู้หญิง ที่ปรากฏในภาพผลงานการสร้างสรรค์ชุดนี้ เป็นจุดเด่นของผลงาน และเป็น สื่อสัญลักษณ์ที่แสดงถึงเด็กผู้หญิงซึ่งเป็นตัวแทนของผู้สร้างสรรค์ มีความหมายว่าความใสซื่อบริสุทธิ์ไร้เดียงสา ป่งบอกถึงความคิดความฝัน จินตนาการและความรู้สึก ด้วยท่าทางที่เหมือนโอบกอดตัวเองอยู่นั้น หมายความว่า ในช่วงชีวิตในวัยเด็กเป็นเวลาที่อยากจะโอบกอดช่วงเวลาเหล่านั้นไว้ ที่นึกถึงเมื่อโตก็จะมีแต่ความสุข

แมว ที่ปรากฏในภาพผลงานการสร้างสรรค์ชุดนี้ เปรียบเสมือนเพื่อนข้างในยามเหงาได้ตลอดเวลาและยังแสดงถึงความอ่อนโยน นุ่มนวล

ดอกไม้ ที่ปรากฏในภาพผลงานการสร้างสรรค์ชุดนี้ เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงบุคลิกของผู้หญิงที่มีความอ่อนโยน นุ่มนวล นำทะนุถนอมตั้งดอกไม้

ผลการวิเคราะห์ทฤษฎี

ผลงานการสร้างสรรค์ชุด “โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึก” เพื่อให้เกิดเป็นภาพลักษณะ 2 มิติ ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาค้นคว้าทดลองและวิเคราะห์ผลลัพธ์ทางเทคนิคอันเกิดจากการนำวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีความเหมาะสมที่สุดมาใช้ในกระบวนการสร้างสรรค์ เพื่อให้ภาพผลงานชุดนี้เกิดความสมบูรณ์ทั้งในด้านรูปแบบเนื้อหา และกระบวนการสร้างสรรค์ โดยสามารถเปรียบเทียบให้เห็นถึงขั้นตอนที่แสดงถึงเทคนิคและวิธีการต่างๆ ของการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมแบบเหมือนจริงกับผลงานการสร้างสรรค์ชุด “โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึก”

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ขั้นตอนของเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานชุด “โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึก”
1. ขั้นตอนเตรียมบล็อกสกรีน	<ul style="list-style-type: none"> - เตรียมผ้าตะแกรงใหม่และบล็อกไม้ - ซิงผ้าตะแกรงใหม่และยิงแม่พิมพ์ซิงผ้าไว้กับบล็อกไม้ให้ตึง
2. ขั้นตอนเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับสกรีน	<ul style="list-style-type: none"> - เตรียมกาวอัดสกรีน กาวอัดสกรีนที่ใช้จะเป็นกาวสีฟ้าเพราะมีคุณสมบัติถ่ายบล็อกออกง่าย สะดวก - น้ำยาไวแสงไว้สำหรับผสมกาวอัด - รางปาดกาว - ตู้อายแสง - สีสกรีนแบบสีจม - ยางปาดสี - คอลลิ้นสำหรับล้างบล็อกสกรีน - กระจกฉาย - กระจกฉายร้อยปอนด์
3. การร่างภาพ	<ul style="list-style-type: none"> - วางองค์ประกอบ - พัฒนาแบบร่างให้สมบูรณ์
4. ขั้นตอนการถ่ายบล็อกสกรีน	<ul style="list-style-type: none"> - ลอกลายภาพร่างที่สมบูรณ์แล้วลงบนกระจกฉายแล้วถมให้เป็นสีดำทึบ - ผสมกาวอัดและน้ำยาไวแสงอัตราส่วน กาว : น้ำยาไวแสง = 6 : 1 คนให้เข้ากันจนกลายเป็นสีเขียวและปาดลงบนบล็อกที่เตรียมไว้ รอกาวแห้ง - นำกระจกฉายที่เตรียมไว้วางลงบนตู้ไฟฉายแสงและนำบล็อกที่ปาดกาวไว้มาวางข้างบนกระจกฉาย ปิดด้วยกระจกสีขาวที่สะอาดและทับบล็อกด้วยแผ่นกระเบื้องให้แน่นที่สุด เปิดไฟ 47 วินาที - นำบล็อกมาล้างด้วยน้ำเปล่าจน ลายหลุดออกได้ตามที่ต้องการ ตากบล็อกไว้ให้แห้ง

5. ขั้นตอนการปาดสีกรีน	- นำบล็อกที่ถ่ายไว้มาปาดสีตามลำดับ ทีละสีจนได้ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์
------------------------	--

ตารางประกอบที่ 1 ขั้นตอนที่แสดงถึงวิธีการขั้นตอนต่างๆ ระหว่างการสร้างสรรค์ผลงาน ภาพพิมพ์ตะแกรงใหม่ด้วยเทคนิคและวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำการสร้างสรรค์ผลงานชุด “โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึก”

จากตารางจะเห็นว่า ขั้นตอนที่แสดงถึงวิธีการต่างๆ ของการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ ชุด “โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึก” ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาเทคนิควิธีการสร้างสรรค์แบบภาพพิมพ์ตะแกรงใหม่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยที่ส่งผลให้สามารถดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบดังกล่าวได้อย่างสะดวกราบรื่น

การวิเคราะห์เนื้อหา(Content)

เรื่อง โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึกอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน

แนวเรื่อง เป็นการแสดงออกทางโลกในจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ ซึ่ง สะท้อนมาจากจินตภาพที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่สะสมอยู่ในจิตใจ จากการเจอกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว ซึ่งส่วนใหญ่มักจะคิดไปในแง่บวก แง่ในการมองโลกในแง่ที่ดี ผู้สร้างสรรค์ชอบมองย้อนเวลาที่ผ่านไป ที่หวนนึกถึงขึ้นมาทำให้เห็นอะไรบางอย่างในวัยเด็กได้ก็ทำให้รู้สึกอึดอัดทุกครั้งที่คิดถึงเหมือนกับว่าไม่อยากจะโตเลย เพราะในวัยเด็กมีเพียงขนม ของเล่น สัตว์เลี้ยง ของขวัญ และจินตนาการ

เนื้อหาภายนอก เป็นเรื่องโลกในจินตนาการของตัวผู้สร้างสรรค์เองที่มีความชอบในการ์ตูน จึงนำสิ่งเหล่านี้มาเป็นต้นแบบในการวาดรูปตนเองและสัตว์เลี้ยงถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะชุดนี้ ซึ่งดูแล้วทำให้เกิดอารมณ์เพื่อฝัน ล่องลอยอยู่ในโลกใบหนึ่งของผู้สร้างสรรค์

เนื้อหาภายใน เป็นการแสดงถึงเนื้อหาทางพุทธิปัญญา(Intellectual Content) มี คุณลักษณะทางรูปแบบ แสดงองค์ประกอบของศิลปะ ว่าเป็นการประกอบกันของ รูปทรงอย่างมีความคิดขั้นตอนที่มีการเปรียบเทียบ มีการวางแผน เกิดความประสาน กลมกลืนของทัศนธาตุ รูปทรงมีสัดส่วนลงตัว ให้ความรู้สึกสง่างาม ดึงงาม มีคุณค่าทาง รูปธรรมที่มีพร้อมทั้งความงามทางรูปทรง องค์ประกอบ และกลวิธีที่สมบูรณ์ รวมทั้ง คุณค่าทางความเป็นจริงและคุณค่าทางศิลปะ

เนื้อหาภายในเป็นคุณค่าทางสุนทรียภาพหรือคุณค่าทางศิลปะ

1. เนื้อหาทางพุทธิปัญญา (Intellectual Content) ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะนี้มีคุณลักษณะทางรูปแบบแสดงองค์ประกอบของศิลปะ ของรูปทรงวัตถุอย่างมีขั้นตอน มีระบบระเบียบ มีการวางแผนด้วยปัญญาและกระบวนการต่างๆ เกิดความประสานกลมกลืนของทัศนธาตุ รูปทรงมีสัดส่วนลงตัว ให้ผลทางอารมณ์อย่างอึมเิบ แสดงความสูงส่งทางจิตวิญญาณ เรียกว่า “ฝ่ายคลาสสิก (classic)”

2. เนื้อหาทางอารมณ์และความรู้สึก นอกจากนั้นผลงานของผู้สร้างสรรค์ได้สื่อถึงเรื่อง จินตนาการ และรูปแบบของงานสร้างสรรค์ศิลปะที่สื่อให้ผลงานทางอารมณ์และความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ในเชิงบวกด้วยทोनสีที่ใช้ที่ให้ความรู้สึกเพื่อฝัน

เนื้อหาภายนอกสุนทรียภาพคุณค่าทางศิลปะ

1. ผู้สร้างสรรค์ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเลียนแบบธรรมชาติ และปรับเปลี่ยน รูปแบบตาม จินตนาการของแนวความคิดผู้สร้างสรรค์
2. ลัทธิศิลปะ ลัทธินาอ็ฟ ยึดถือจากการนำจินตนาการของผู้สร้างสรรค์มาถ่ายทอดแบบขาดหลักวิชา ในเชิงช่าง มีลักษณะและรูปแบบเฉพาะตน เน้นอารมณ์ความรู้สึก ลัทธินี้จึงดูคล้ายกับงานเด็ก

ลักษณะแนวคิดของผู้สร้างสรรค์

ดังนั้นผู้สร้างสรรค์จึงต้องการแสดงให้เห็นโลกในจินตนาการทางความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ โดยผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์กระบวนการภาพพิมพ์ตะแกรงไหม และเพิ่มความงาม เพื่อให้ภาพไม่น่าเบื่อในผลงานและรับรู้ผ่านประสบการณ์ของผู้สร้างสรรค์เพื่อเป็นสื่อในการสร้างสรรค์เป็นผลงานความคิดแบบต่อยอด

การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

การสร้างสรรคศิลปะนิพนธ์ชุดโลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึกหมายเลข 2 ผู้สร้างสรรคได้ใช้ทัศนธาตุและวิธีการดังต่อไปนี้

ที่ว่าง(space) ในงานของผู้สร้างสรรคลักษณะของที่ว่างที่นำมาใช้ คือ ระยะห่างระหว่างรูปทรง (ช่องไฟ) ของคน แมว และก้อนเมฆ ทำหน้าที่ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว เหมือนกับการลอยอยู่ท่ามกลางอากาศ

ภาพประกอบที่ 43 ภาพการวิเคราะห์พื้นที่ว่าง

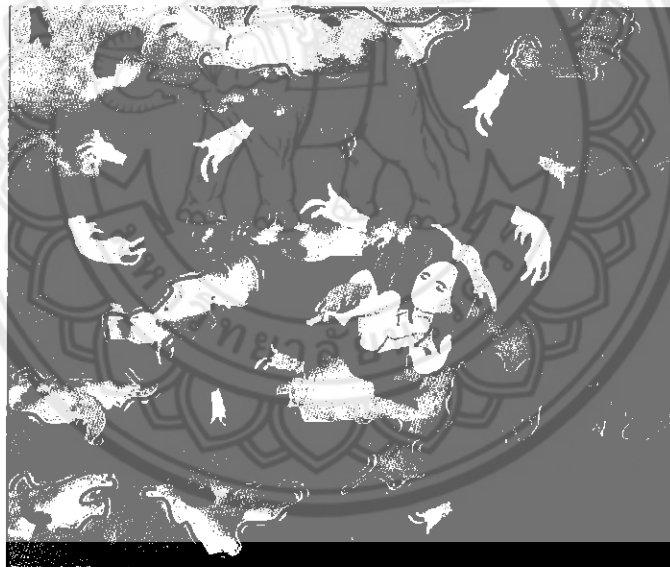
รูปทรง (shape) ในผลงานของผู้สร้างสรรคใช้รูปทรงอินทรีย์รูปและรูปทรงอิสระใน การสร้างสรรค ให้ประสานกลมกลืนกันเป็นเอกภาพ รูปร่างอินทรีย์รูปได้แก่ ผู้หญิง และแมว และรูปร่างอิสระได้แก่ บริเวณรูปทรงก้อนเมฆที่พื้นหลัง

ขนาด (size) ผู้สร้างสรรคได้กำหนดขนาดเล็กใหญ่ของรูปทรงแมว โดย มีขนาดไม่เท่ากันเพื่อกำหนดระยะความใกล้ไกลให้ผลงานและกำหนดรูปทรงของผู้หญิงให้มี ขนาดใหญ่เพื่อสร้างจุดเด่นให้กับผลงาน

เส้น (line) ผู้สร้างสรรคนำเส้นมานำเสนอผ่านรูปทรงเพื่อสร้างความขัดแย้ง และความประสานกลมกลืนให้เกิดขึ้นในผลงานประกอบด้วย

ภาพประกอบที่ 44 ภาพการวิเคราะห์เส้น
เส้นโค้งให้ความรู้สึกมีการ เคลื่อนไหว สบาย
เปลี่ยนแปลงได้ เลื่อนไหลสร้างความ กลมกลื่นในการเปลี่ยนทิศทาง

ภาพประกอบที่ 45 ภาพการวิเคราะห์เส้น
เส้นอิสระ ให้ความรู้สึกฉุนววย ไม่เป็นระเบียบ

สี (color)

สีเป็นทัศนธาตุที่มีความสำคัญและมีบทบาทมากที่สุดในศิลปะ เพราะเป็นสื่อที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผ่านการมองเห็นได้โดยตรง ซึ่งในผลงานสร้างสรรค์ชุด “โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึก” ผู้สร้างสรรค์เลือกใช้สีที่สดใส กำหนดโครงสีโดยจะมีสีแดง สีฟ้า สีเขียว และสีเหลือง แต่จะออกเป็นโทนพาสเทล (สีที่มีการผสมสีขาวลงไป) และเลือกใช้สีทั้งวรรณะร้อนและวรรณะเย็น ซึ่งในการใช้สีลักษณะดังกล่าวนี้จะเกิดภาพรวมทำให้ผลงานดูสดใสและชวนฝัน อีกทั้งภาพผลงานการสร้างสรรค์มีโครงสีที่กลมกลืน สามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้ตรงตามที่ต้องการนำเสนอ

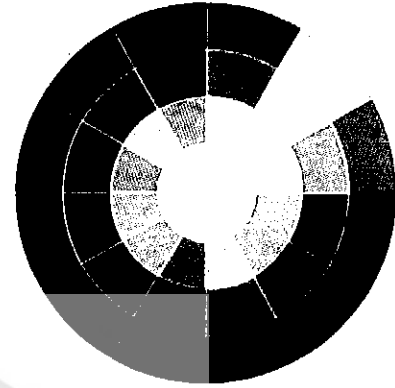
ภาพประกอบที่ 46 ภาพการวิเคราะห์สี

- สีฟ้า ให้ความรู้สึกเย็นสบาย ปลอดภัย กว้าง เบา โปร่งใส สะอาด ปลอดภัย ความสว่าง ลมหายใจ ความเป็นอิสระเสรีภาพ เป็นธรรมชาติ การช่วยเหลือ แบ่งปัน
- สีเทา ให้ความรู้สึกเศร้า อาลัย ท้อแท้ ความลึกลับ ความหดหู่ ความน่าเบื่อ ความขร ความสงบ ความเจ็บ สุภาพ สุขุม ถ่อมตน

สีน้ำตาล ● ให้ความรู้สึกเข้มข้น น่าเชื่อถือ มั่นคง มีความเป็นธรรมชาติ

สีชมพู ○ เป็นสีที่มีลักษณะปลอบประโลมให้จิตใจและความรู้สึกต่างๆสงบลงในขณะที่เดียวกันก็ให้ความรู้สึกของการมีน้ำใจดี จิตใจกว้างขวาง อ่อนนุ่ม และทะนุถนอม

สีวรรณะร้อน หมายถึง ชุดสีที่ประกอบด้วย สีชมพูและน้ำตาล
สีวรรณะร้อนให้ ความรู้สึกตื่นตา มีพลัง อ่อนนุ่ม สนุกสนาน
และดึงดูด ความสนใจได้ดี สีวรรณะร้อนนี้ สถาปัตยกรรมจะมีความกลมกลืนของสีมาก จึงมีสีเขียวมา ประกอบทำให้ผลงานมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น

ภาพประกอบที่ 47 ภาพวงจรัสสี

สีวรรณะเย็น หมายถึง ชุดสีที่ประกอบด้วย สีเขียว น้ำเงิน และฟ้า สีเย็นให้ความรู้สึกสุภาพ สงบ ลึกลับ เยือกเย็น ในทางจิตวิทยาสีเขียวมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกห่อหุ้ม เสร้า โครงสีเขียวควร มีสีร้อนแทรกบ้าง จะทำให้ผลงานดูน่าสนใจมากขึ้น

โครงสร้างทางวัตถุ

เป็นการสร้างผลงานทางทัศนศิลป์ประเภท ภาพพิมพ์ในลักษณะกึ่งนามธรรม(Semi Abstract) บนระนาบ 2 มิติ ในลักษณะแบบรูปธรรม ที่ใช้กลวิธีภาพพิมพ์ตะแกรงไหมลงบนแผ่นใสอะซิเตท ซึ่งแสดงรายละเอียดทั้งทางด้านรูปทรงและด้าน เนื้อหาในการสร้างสรรค์ผลงานภาพนี้

หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์

ความเป็นเอกภาพ (Unity) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์ประกอบศิลป์ทั้งด้านรูปลักษณะ และด้านเนื้อหาเรื่องราว เป็นการประสานหรือจัดระเบียบของส่วนต่าง ๆ ให้เกิดความเป็น หนึ่งเดียว

จุดเด่น (Dominance) ผู้สร้างสรรค์ใช้ ตัวการ์ตูนผู้หญิงซึ่งแทนตัวผู้สร้างสรรค์เองเป็นจุดเด่นในงาน และ สร้างจุดรองโดยใช้แนวขนาดต่างๆ มา ผลักกระยะให้มีความใกล้ไกล

ความสมดุล (Balance) เป็นความสมดุลแบบ สองข้างไม่เท่ากัน(Asymmetrical Balance) มักเป็นการสมดุลที่เกิดจากการจัดใหม่ของมนุษย์ ซึ่งมีลักษณะที่ทางซ้ายและขวาจะไม่เหมือนกัน ใช้อองค์ประกอบที่ไม่เหมือนกัน แต่มีความสมดุลกัน อาจเป็นความสมดุลด้วย น้ำหนักขององค์ประกอบ หรือสมดุลด้วยความรู้สึกก็ได้

จังหวะลีลา (Rhythm) มีจังหวะในการซ้ำของรูปทรงแมวที่คล้าย ๆ กัน มีทั้งแบบรวมกลุ่มกันและมีแบบห่างและขนาดไม่เท่ากันเพื่อความเคลื่อนไหวต่อเนื่องของเส้น สีและรูปทรง

ความขัดแย้ง(Contrast) ผู้สร้างสรรค์ใช้ วรรณะสีร้อนและวรรณะสีเย็นในการสร้าง ความขัดแย้งในผลงานให้เกิดความน่าสนใจ

ผลการวิเคราะห์สัญลักษณ์ที่ใช้ในการแสดงออก

ลักษณะของสัญลักษณ์ที่ใช้ในการแสดงออกของผลงานการสร้างสรรค์ชุด “โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึก” เป็นสัญลักษณ์ของรูปทรงที่ผู้สร้างสรรค์สร้างขึ้น เพื่อสื่อความหมายหรือแสดงนัยยะสำคัญที่ต้องการถ่ายทอดถึงผู้ชมผลงาน ซึ่งประกอบด้วย

เด็กผู้หญิง ที่ปรากฏในภาพผลงานการสร้างสรรค์ชุดนี้ เป็นจุดเด่นของผลงาน และเป็น สื่อสัญลักษณ์ที่แสดงถึงเด็กผู้หญิงซึ่งเป็นตัวแทนของผู้สร้างสรรค์ มีความหมายว่าความใสซื่อบริสุทธิ์ไร้เดียงสา ปังบอกถึงความคิดความฝัน จินตนาการและความรู้สึก ด้วยท่าทางที่เหมือนโอบกอดตัวเองอยู่นั้น หมายความว่า ในช่วงชีวิตในวัยเด็กเป็นเวลาที่อยากจะโอบกอดช่วงเวลาเหล่านั้นไว้ ที่นี้ถึงเมื่อใดก็จะมีแต่ความสุข

แมว ที่ปรากฏในภาพผลงานการสร้างสรรค์ชุดนี้ เปรียบเสมือนเพื่อนข้างในยามเหงาได้ตลอดเวลาและที่มีแมวจำนวนกลุ่มหนึ่งมารวมกันอยู่บริเวณเด็กผู้หญิงสื่อแสดงถึงการปลอบประโลมด้วยความอบอุ่นจากแมว ทั้งยังแสดงถึงความอ่อนโยน นุ่มนวล

ก้อนเมฆ ที่ปรากฏในภาพผลงานการสร้างสรรค์ชุดนี้ เปรียบเสมือนท้องฟ้าให้เป็นกระดาดแผ่นใหญ่ๆ หนึ่งแผ่น ก้อนเมฆก็เปรียบเสมือนสิ่งที่คอยแต่งแต้มความสวยงามให้กับท้องฟ้า รวมทั้งเป็นสิ่งเติมแต่งจินตนาการต่างๆให้ผลงานมีความล่องลอย เพื่อฝัน

ผลการวิเคราะห์กลวิธี

ผลงานการสร้างสรรค์ชุด “โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึก” เพื่อให้เกิดเป็นภาพลักษณะ 2 มิติ ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาค้นคว้าทดลองและวิเคราะห์ผลลัพธ์ทางเทคนิคอันเกิดจากการนำวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีความเหมาะสมที่สุดมาใช้ในกระบวนการสร้างสรรค์ เพื่อให้ภาพผลงานชุดนี้เกิดความสมบูรณ์ทั้งในด้านรูปแบบเนื้อหา และกระบวนการสร้างสรรค์ โดยสามารถเปรียบเทียบให้เห็นถึงขั้นตอนที่แสดงถึงเทคนิคและวิธีการต่างๆ ของการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมแบบเหมือนจริงกับผลงานการสร้างสรรค์ชุด “โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึก”

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ขั้นตอนของเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานชุด “โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึก”
1. ขั้นตอนเตรียมบล็อกสกรีน	<ul style="list-style-type: none"> - เตรียมผ้าตะแกรงใหม่และบล็อกไม้ - ชั่งผ้าตะแกรงใหม่และยิงแม่กเพื่อชั่งผ้าไว้กับบล็อกไม้ให้ตึง
2. ขั้นตอนเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับสกรีน	<ul style="list-style-type: none"> - เตรียมกาวอัดสกรีน กาวอัดสกรีนที่ใช้จะเป็นกาวสีฟ้าเพราะมีคุณสมบัติถ่ายบล็อกออกง่าย สะดวก - น้ำยาไวแสงไว้สำหรับผสมกาวอัด - รางปาดกาว – ตู้อายแสง - สีสกรีนแบบสีจม – ยางปาดสี – คอลลิ้นสำหรับล้างบล็อกสกรีน - กระดาษไข – แผ่นใสอะซิเตท
3. การร่างภาพ	<ul style="list-style-type: none"> - วางองค์ประกอบ - พัฒนาแบบร่างให้สมบูรณ์
4. ขั้นตอนการถ่ายบล็อกสกรีน	<ul style="list-style-type: none"> - ลอกถ่ายภาพร่างที่สมบูรณ์แล้วลงบนกระดาษไขแล้วถมให้เป็นสีดำทึบ - ผสมกาวอัดและน้ำยาไวแสงอัตราส่วน กาว : น้ำยาไวแสง = 6 : 1 คนให้เข้ากันจนกลายเป็นสีเขียวยาวและปาดลงบนบล็อกที่เตรียมไว้ รอกาวแห้ง - นำกระดาษไขที่เตรียมไว้วางลงบนตู้ไฟฉายแสงและนำบล็อกที่ปาดกาวไว้มาวางข้างบนกระดาษไข ปิดด้วยกระดาษสีขาวที่สะอาดและทับบล็อกด้วยแผ่นกระเบื้องให้แน่นที่สุด เปิดไฟ 47 วินาที - นำบล็อกมาล้างด้วยน้ำเปล่าจน ลายหลุดออกได้ตามที่ต้องการ ตากบล็อกไว้ให้แห้ง

5. ขั้นตอนการปาดสี สกรีน	- นำบล็อกที่ถ่ายไว้มาปาดสีตามลำดับ ทีละสีจนได้ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์
-----------------------------	--

ตารางประกอบที่ 2 ขั้นตอนที่แสดงถึงวิธีการขั้นตอนต่างๆ ระหว่างการสร้างสรรค์ผลงาน ภาพพิมพ์ตะแกรงใหม่ด้วยเทคนิคและวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำการสร้างสรรค์ผลงานชุด “โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึก”

จากตารางจะเห็นว่า ขั้นตอนที่แสดงถึงวิธีการต่างๆ ของการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ ชุด “โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึก” ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาเทคนิควิธีการสร้างสรรค์แบบภาพพิมพ์ตะแกรงใหม่ สร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยที่ส่งผลให้สามารถดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบดังกล่าวได้อย่างสะดวกราบรื่น

การวิเคราะห์เนื้อหา(Content)

เรื่อง โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึกอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน

แนวเรื่อง เป็นการแสดงออกทางโลกในจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ ซึ่ง สะท้อนมาจากจินตภาพที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่สะสมอยู่ในจิตใจ จากการเจอกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว ซึ่งส่วนใหญ่มักจะคิดไปโน้บววก แง่ในการมองโลกในแง่ที่ดี ผู้สร้างสรรค์ชอบมองย้อนเวลาที่ผ่านมา ที่หวนนึกถึงขึ้นมาทำให้เห็นอะไรบางอย่างในวัยเด็กได้ก็ทำให้รู้สึกอึดอัดทุกครั้งที่คิดถึงเหมือนกับว่าไม่อยากจะโตเลย เพราะในวัยเด็กมีเพียงขนม ของเล่น สัตว์เลี้ยง ของขวัญ และจินตนาการ

เนื้อหาภายนอก เป็นเรื่องโลกในจินตนาการของตัวผู้สร้างสรรค์เองที่มีความชอบในการดูหนัง จึงนำสิ่งเหล่านี้มาเป็นต้นแบบในการวาดรูปตนเองและสัตว์เลี้ยงถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะชนิดนี้ ซึ่งดูแล้วทำให้เกิดอารมณ์เพื่อฝัน ล่องลอยอยู่ในโลกใบหนึ่งของผู้สร้างสรรค์

เนื้อหาภายใน เป็นการแสดงถึงเนื้อหาทางพุทธิปัญญา(Intellectual Content) มี คุณลักษณะทางรูปแบบ แสดงองค์ประกอบของศิลปะ ว่าเป็นการประกอบกันของ รูปทรงอย่างมีความคิดขั้นตอนที่มีระบบระเบียบ มีการวางแผน เกิดความประสาน กลมกลืนของทัศนธาตุ รูปทรงมีสัดส่วนลงตัว ให้ความรู้สึกสง่างาม ดึงดูด มีคุณค่าทาง รูปธรรมที่มีพร้อมทั้งความงามทางรูปทรง องค์ประกอบ และกลวิธีที่สมบูรณ์ รวมทั้ง คุณค่าทางความเป็นจริงและคุณค่าทางศิลปะ

เนื้อหาภายในเป็นคุณค่าทางสุนทรียภาพหรือคุณค่าทางศิลปะ

1. เนื้อหาทางพุทธิปัญญา (Intellectual Content) ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะนี้มีคุณลักษณะทางรูปแบบแสดงองค์ประกอบของศิลปะ ของรูปทรงวัตถุอย่างมีขั้นตอน มีระบบระเบียบ มีการวางแผนด้วยปัญญาและกระบวนการต่างๆ เกิดความประสานกลมกลืนของทัศนธาตุ รูปทรงมีสัดส่วนลงตัว ให้ผลทางอารมณ์อย่างอึมเิบ แสดงความสูงส่งทางจิตวิญญาณ เรียกว่า “ฝ่ายคลาสสิก (classic)”

2. เนื้อหาทางอารมณ์และความรู้สึก นอกจากนี้ผลงานของผู้สร้างสรรค์ได้สื่อถึงเรื่อง จินตนาการ และรูปแบบของงานสร้างสรรค์ศิลปะที่สื่อให้ผลงานทางอารมณ์และความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ในเชิงบวกด้วยท่อนสีที่ใช้ที่ให้ความรู้สึกเพื่อฝัน

เนื้อหาภายนอกสุนทรียภาพคุณค่าทางศิลปะ

1. ผู้สร้างสรรค์ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเลียนแบบธรรมชาติ และปรับเปลี่ยน รูปแบบตามจินตนาการของแนวความคิดผู้สร้างสรรค์
2. ลัทธิศิลปะ ลัทธินาอิว ยึดถือจากการนำจินตนาการของผู้สร้างสรรค์มาถ่ายทอดแบบขาดหลักวิชาในเชิงช่าง มีลักษณะและรูปแบบเฉพาะตน เน้นอารมณ์ความรู้สึก ลัทธินี้จึงดูคล้ายกับงานเด็ก

ลักษณะแนวคิดของผู้สร้างสรรค์

ดังนั้นผู้สร้างสรรค์จึงต้องการแสดงให้เห็นโลกในจินตนาการทางความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ โดยผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์กระบวนการภาพพิมพ์ตะแกรงไหม และเพิ่มความงาม เพื่อให้ภาพไม่น่าเบื่อในผลงานและรับรู้ผ่านประสบการณ์ของผู้สร้างสรรค์เพื่อเป็นสื่อในการสร้างสรรค์เป็นผลงานความคิดแบบต่อยอด

การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

การสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ชุดโลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึกหมายเลข 3 ผู้สร้างสรรคได้ใช้ ทักษะ ทัศนธาตุและวิธีการดังต่อไปนี้

ที่ว่าง(space) ในงานของผู้สร้างสรรคลักษณะของที่ว่างที่นำมาใช้ คือ ระยะห่างระหว่างรูปทรง (ช่องไฟ)ของคนและแมว ทำหน้าที่ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว และพื้นหลังที่มีการปล่อยที่ว่างไว้เพื่อให้ดูมีอากาศ

ภาพประกอบที่ 48 ภาพการวิเคราะห์พื้นที่ว่าง

รูปทรง (shape) ในผลงานของผู้สร้างสรรคใช้รูปทรงอินทรีย์รูปและรูปทรงอิสระใน การสร้างสรรค ให้ประสานกลมกลืนกันเป็นเอกภาพ รูปร่างอินทรีย์รูปได้แก่ ผู้หญิง และแมว และรูปร่างอิสระได้แก่ บริเวณ รูปทรงก้อนเมฆที่พื้นหลัง

ขนาด (size) ผู้สร้างสรรคได้กำหนดขนาดเล็กใหญ่ของรูปทรงแมวและเด็กผู้หญิง โดย มีขนาดไม่เท่ากันเพื่อกำหนดระยะความใกล้ไกลให้ผลงานและกำหนดรูปทรงของผู้หญิงคนหนึ่งให้มี ขนาดใหญ่เพื่อสร้างจุดเด่นให้กับผลงาน

เส้น (line) ผู้สร้างสรรคนำเส้นมานำเสนอมผ่านรูปทรงเพื่อสร้างความขัดแย้ง และความประสานกลมกลืนให้เกิดขึ้นในผลงานประกอบด้วย

ภาพประกอบที่ 49 ภาพการวิเคราะห์เส้น
เส้นโค้งให้ความรู้สึกมีการ เคลื่อนไหว สบาย
เปลี่ยนแปลงได้ เลื่อนไหลสร้างความ กลมกลื่นในการเปลี่ยนทิศทาง

ภาพประกอบที่ 50 ภาพการวิเคราะห์เส้น
เส้นเฉียง หรือ เส้นทะแยงมุม ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว รวดเร็ว ไม่มั่นคง

ภาพประกอบที่ 51 ภาพการวิเคราะห์เส้น
เส้นโค้งแบบก้นหอย ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว คลี่คลาย หรือเติบโตในทิศทางที่ หมุนวนออกมา ถ้ามอง
เข้าไปจะเห็นพลังความเคลื่อนไหวที่ไม่สิ้นสุด

สี (color)

สีเป็นทัศนธาตุที่มีความสำคัญและมีบทบาทมากที่สุดในศิลปะ เพราะเป็นสื่อที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผ่านการมองเห็นได้โดยตรง ซึ่งในผลงานสร้างสรรค์ชุด “โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึก” ผู้สร้างสรรค์เลือกใช้สีที่สดใส กำหนดโครงสร้างโดยจะมีสีแดง สีฟ้า สีเขียว และสีเหลือง แต่จะออกเป็นโทนพาสเทล (สีที่มีการผสมสีขาวลงไป) และเลือกใช้สีทั้งวรรณะร้อนและวรรณะเย็น ซึ่งในการใช้สีลักษณะดังกล่าวนี้จะเกิดภาพรวมทำให้ผลงานดูสดใสและชวนฝัน อีกทั้งภาพผลงานการสร้างสรรค์มีโครงสร้างที่กลมกลืน สามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้ตรงตามที่ต้องการนำเสนอ

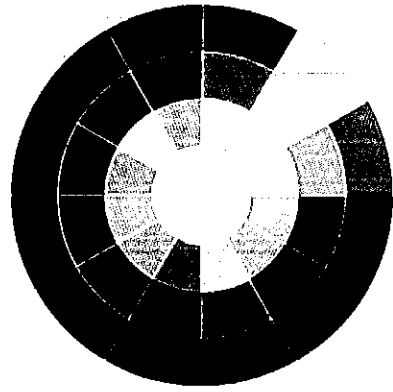

ภาพประกอบที่ ๖๖ ภาพการวิเคราะห์สี

- สีฟ้า ● ให้ความรู้สึกเย็นสบาย ปลอดภัย โปร่งโล่ง กว้าง เบา โปร่งใส สะอาด ปลอดภัย ความสว่าง ลมหายใจ ความเป็นอิสระเสรีภาพ เป็นธรรมชาติ การช่วยเหลือ แบ่งปัน
- สีเทา ● ให้ความรู้สึกเศร้า อาลัย ท้อแท้ ความลึกลับ ความหดหู่ ความน่าเบื่อ ความชรา ความสงบ ความเงียบ สุภาพ สุขุม ถ่อมตน
- สีน้ำตาล ● ให้ความรู้สึกเข้มแข็ง น่าเชื่อถือ มั่นคง ความเป็นธรรมชาติ
- สีชมพู ● เป็นสีที่มีลักษณะปลอดภัยให้จิตใจและความรู้สึกต่างๆสงบลงในขณะเดียวกันก็ให้ความรู้สึกของการมีน้ำใจดี จิตใจกว้างขวาง อ่อนนุ่ม และทะนุถนอม

สีวรรณะร้อน หมายถึง ชุดสีที่ประกอบด้วย สีชมพูและน้ำตาล
สีวรรณะร้อนให้ความรู้สึกตื่นตา มีพลังอบอุ่น สนุกสนาน
และดึงดูดความสนใจได้ดี สีวรรณะร้อนนี้ สภาพโดยรวมจะมีความ
กลมกลืนของสีมาก จึงมีสีเย็นมา ประกอบทำให้ผลงานมีความ
น่าสนใจยิ่งขึ้น

ภาพประกอบที่ 53 ภาพวงจรัสสี

สีวรรณะเย็น หมายถึง ชุดสีที่ประกอบด้วย สีเขียว น้ำเงิน และฟ้า สีเย็นให้ความรู้สึกสุภาพ สงบ ลึกลับ
เยือกเย็น ในทางจิตวิทยาสีเย็นมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกห่อหุ้ม เสร้า โครงสีเย็นควร มีสีร้อนแทรกบ้าง
จะทำให้ผลงานดูน่าสนใจมากขึ้น

โครงสร้างทางวัตถุ

เป็นการสร้างผลงานทางทัศนศิลป์ประเภท ภาพพิมพ์ในลักษณะกึ่งนามธรรม(Semi Abstract) บน
ระนาบ 2 มิติ ในลักษณะแบบรูปธรรม ที่ใช้กลวิธีภาพพิมพ์ตะแกรงไหมลงบนแผ่นใสอะซิเตท ซึ่งแสดง
รายละเอียดทั้งทางด้านรูปทรงและด้าน เนื้อหาในการสร้างสรรค์ผลงานภาพนี้

หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์

ความเป็นเอกภาพ (Unity) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์ประกอบศิลป์ทั้งด้านรูปลักษณะ
และด้านเนื้อหาเรื่องราว เป็นการประสานหรือจัดระเบียบของส่วนต่าง ๆ ให้เกิดความเป็น หนึ่งเดียว

จุดเด่น (Dominance) ผู้สร้างสรรค์ใช้ ตัวการ์ตูนผู้หญิงซึ่งแทนตัวผู้สร้างสรรค์เองเป็นจุดเด่นในงาน
และ สร้างจุดรองโดยใช้เด็กผู้หญิงที่มีลักษณะคล้ายกันกับแมวขนาดต่างๆ มา ผลักกระยะให้มีความใกล้เคียง

ความสมดุล (Balance) เป็นความสมดุลแบบ สองข้างไม่เท่ากัน(Asymmetrical Balance) มักเป็น
การสมดุลที่เกิดจากการจัดใหม่ของมนุษย์ ซึ่งมีลักษณะที่ทางซ้ายและขวาจะไม่เหมือนกัน ใช้องค์ประกอบที่ไม่
เหมือนกัน แต่มีความสมดุลกัน อาจเป็นความสมดุลด้วย น้ำหนักขององค์ประกอบ หรือสมดุลด้วย
ความรู้สึกก็ได้

จังหวะลีลา (Rhythm) มีจังหวะในการซ้ำของรูปทรงแมวที่คล้าย ๆ กัน มีทั้งแบบรวมกลุ่มกันและมีแบบห่างและขนาดไม่เท่ากันเพื่อความเคลื่อนไหวต่อเนื่องของเส้น สีและรูปทรง

ความขัดแย้ง(Contrast) ผู้สร้างสรรค์ใช้ วรรณะสีร้อนและวรรณะสีเย็นในการสร้าง ความขัดแย้งในผลงานให้เกิดความน่าสนใจ

ผลการวิเคราะห์สัญลักษณ์ที่ใช้ในการแสดงออก

ลักษณะของสัญลักษณ์ที่ใช้ในการแสดงออกของผลงานการสร้างสรรค์ชุด “โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึก” เป็นสัญลักษณ์ของรูปทรงที่ผู้สร้างสรรค์สร้างขึ้น เพื่อสื่อความหมายหรือแสดงนัยยะสำคัญที่ต้องการถ่ายทอดถึงผู้ชมผลงาน ซึ่งประกอบด้วย

เด็กผู้หญิง ที่ปรากฏในภาพผลงานการสร้างสรรค์ชุดนี้ เป็นจุดเด่นของผลงาน และเป็น สื่อสัญลักษณ์ที่แสดงถึงเด็กผู้หญิงซึ่งเป็นตัวแทนของผู้สร้างสรรค์ มีความหมายว่าความใสซื่อบริสุทธิ์ไร้เดียงสา บ่งบอกถึงความคิดความฝัน จินตนาการและความรู้สึก และท่าทางที่เสมือนการโบยบินอยู่นั้น หมายความว่า ได้บินอยู่ในโลกแห่งจินตนาการของผู้สร้างสรรค์เองด้วยความสุขที่แสดงออกมาทางสีหน้า และงานชิ้นนี้ยังมีตัวเด็กผู้หญิงเพิ่มมาอีก 4 คนที่มีลักษณะท่าทางล่องลอยอยู่ ก็เปรียบเสมือนการอยู่ในภวังค์ในโลกของจินตนาการนั่นเอง

แมว ที่ปรากฏในภาพผลงานการสร้างสรรค์ชุดนี้ เปรียบเสมือนเพื่อนข้างในยามเหงาได้ตลอดเวลา สื่อแสดงถึงการปลอบประโลมด้วยความอบอุ่นจากแมว ทั้งยังแสดงถึงความอ่อนโยน นุ่มนวล

ก้อนเมฆ ที่ปรากฏในภาพผลงานการสร้างสรรค์ชุดนี้ เปรียบเสมือนท้องฟ้าให้เป็นกระดาดแผ่นใหญ่ๆ หนึ่งแผ่น ก้อนเมฆก็เปรียบเสมือนสิ่งที่คอยแต่งแต้มความสวยงามให้กับท้องฟ้า รวมทั้งเป็นสิ่งเติมแต่งจินตนาการต่างๆ ให้ผลงานมีความล่องลอย เพื่อฝัน

ผลการวิเคราะห์กลวิธี

ผลงานการสร้างสรรค์ชุด “โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึก” เพื่อให้เกิดเป็นภาพลักษณะ 2 มิติ ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาค้นคว้าทดลองและวิเคราะห์ผลลัพธ์ทางเทคนิคอันเกิดจากการนำวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีความเหมาะสมที่สุดมาใช้ในกระบวนการสร้างสรรค์ เพื่อให้ภาพผลงานชุดนี้เกิดความสมบูรณ์ทั้งในด้านรูปแบบเนื้อหา และกระบวนการสร้างสรรค์ โดยสามารถเปรียบเทียบให้เห็นถึงขั้นตอนที่แสดงถึงเทคนิคและวิธีการต่างๆ ของการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมแบบเหมือนจริงกับผลงานการสร้างสรรค์ชุด “โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึก”

ขั้นตอนการ สร้างสรรค์	ขั้นตอนของเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานชุด “โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึก”
1. ขั้นตอนเตรียม บล็อกสกรีน	- เตรียมผ้าตะแกรงใหม่และบล็อกไม้ - ชั่งผ้าตะแกรงใหม่และยิงเม็กเพื่อชั่งผ้าไว้กับบล็อกไม้ให้ตึง
2. ขั้นตอนเตรียม วัสดุอุปกรณ์ สำหรับสกรีน	- เตรียมกาวอัดสกรีน กาวอัดสกรีนที่ใช้จะเป็นกาวสีฟ้าเพราะมีคุณสมบัติถ่ายบล็อกออก ง่าย สะดวก - น้ำยาไวแสงไว้สำหรับผสมกาวอัด - รางปาดกาว – ทุ้ยฉายแสง - สีสกรีนแบบสีจม – ยางปาดสี – คอลลิ้นสำหรับล้างบล็อกสกรีน - กระจกใส – แผ่นใสอะซิเตท
3. การร่างภาพ	- วาดองค์ประกอบ - พัฒนาแบบร่างให้สมบูรณ์
4. ขั้นตอนการถ่าย บล็อกสกรีน	- ลอกลายภาพร่างที่สมบูรณ์แล้วลงบนกระจกใสแล้วฉลให้เป็นสีดำทึบ - ผสมกาวอัดและน้ำยาไวแสงอัตราส่วน กาว : น้ำยาไวแสง = 6 : 1 คนให้เข้ากันจน กลายเป็นสีเขียวและปาดลงบนบล็อกที่เตรียมไว้ รอกาวแห้ง - นำกระจกใสที่เตรียมไว้วางลงบนตู้ไฟฉายแสงและนำบล็อกที่ปาดกาวไว้มาวางข้างบน กระจกใส ปิดด้วยกระจกสีขาวที่สะอาดและทับบล็อกด้วยแผ่นกระเบื้องให้แน่นที่สุด เปิดไฟ 47 วินาที - นำบล็อกมาล้างด้วยน้ำเปล่าจน ลายหลุดออกได้ตามที่ต้องการ ตากบล็อกไว้ให้แห้ง
5. ขั้นตอนการ ปาดสีสกรีน	- นำบล็อกที่ถ่ายไว้มาปาดสีตามลำดับ ทีละสีจนได้ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์

ตารางประกอบที่ 3 ขั้นตอนที่แสดงถึงวิธีการขั้นตอนต่างๆ ระหว่างการสร้างสรรค์ผลงาน ภาพพิมพ์ตะแกรง
ใหม่ด้วยเทคนิคและวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำการสร้างสรรค์ผลงานชุด “โลกแห่งจินตนาการทาง
ความรู้สึก”

จากตารางจะเห็นว่า ขั้นตอนที่แสดงถึงวิธีการต่างๆ ของการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ ชุด “โลกแห่ง
จินตนาการทางความรู้สึก” ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาเทคนิควิธีการสร้างสรรค์แบบภาพพิมพ์ตะแกรงใหม่

สร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยที่ส่งผลให้สามารถดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบดังกล่าวได้อย่างสะดวกราบรื่น

การวิเคราะห์เนื้อหา(Content)

เรื่อง โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึกอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน

แนวเรื่อง เป็นการแสดงออกทางโลกในจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ ซึ่ง สะท้อนมาจากจินตภาพที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่สะสมอยู่ในจิตใจ จากการเจอกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว ซึ่งส่วนใหญ่มักจะคิดไปในแง่บวก แง่ในการมองโลกในแง่ที่ดี ผู้สร้างสรรค์ชอบมองย้อนเวลาที่ผ่านมา ที่ทวนนึกถึงขึ้นมาทำให้เห็นอะไรบางอย่างในวัยเด็กได้ก็ทำให้รู้สึกอึดอัดทุกครั้งที่คิดถึงเหมือนกับว่าไม่อยากจะโตเลย เพราะในวัยเด็กมีเพียงขนม ของเล่น สัตว์เลี้ยง ของขวัญ และจินตนาการ

เนื้อหาภายนอก เป็นเรื่องโลกในจินตนาการของตัวผู้สร้างสรรค์เองที่มีความชอบในการ์ตูน จึงนำสิ่งเหล่านี้มาเป็นต้นแบบในการวาดรูปตนเองและสัตว์เลี้ยงถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ ซึ่งดูแล้วทำให้เกิดอารมณ์เพื่อฝัน ล่องลอยอยู่ในโลกใบหนึ่งของผู้สร้างสรรค์

เนื้อหาภายใน เป็นการแสดงถึงเนื้อหาทางพุทธิปัญญา(Intellectual Content) มี คุณลักษณะทางรูปแบบ แสดงองค์ประกอบของศิลปะ ว่าเป็นการประกอบกันของ รูปทรงอย่างมีความคิดขั้นตอนที่มึระบบระเบียบ มีการวางแผน เกิดความประสาน กลมกลืนของทัศนธาตุ รูปทรงมีสัดส่วนลงตัว ให้ความรู้สึกสง่างาม ตึงาม มีคุณค่าทาง รูปธรรมที่มีพร้อมทั้งความงามทางรูปทรง องค์ประกอบ และกลวิธีที่สมบูรณ์ รวมทั้ง คุณค่าทางความเป็นจริงและคุณค่าทางศิลปะ

เนื้อหาภายในเป็นคุณค่าทางสุนทรียภาพหรือคุณค่าทางศิลปะ

1. เนื้อหาทางพุทธิปัญญา (Intellectual Content) ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะนี้มีคุณลักษณะทางรูปแบบแสดงองค์ประกอบของศิลปะ ของรูปทรงวัตถุอย่างมีขั้นตอน มีระบบระเบียบ มีการวางแผนด้วยปัญญาและกระบวนการต่างๆ เกิดความประสานกลมกลืนของทัศนธาตุ รูปทรงมีสัดส่วนลงตัว ให้ผลทางอารมณ์อย่างอึดอัด แสดงความสูงส่งทางจิตวิญญาณ เรียกว่า “ฝ่ายคลาสสิก (classic)”

2. เนื้อหาทางอารมณ์และความรู้สึก นอกจากนี้ผลงานของผู้สร้างสรรค์ได้สื่อถึงเรื่อง จินตนาการ และรูปแบบของงานสร้างสรรค์ศิลปะที่สื่อให้ผลงานทางอารมณ์และความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ในเชิงบวกด้วยโทนสีที่ใช้ที่ให้ความรู้สึกเพื่อฝัน

เนื้อหาภายนอกสุนทรียภาพคุณค่าทางศิลปะ

1. ผู้สร้างสรรค์ ได้รับแรงบันดาลใจจากการเลียนแบบธรรมชาติ และปรับเปลี่ยน รูปแบบตามจินตนาการของแนวความคิดผู้สร้างสรรค์
2. ลัทธิศิลปะ ลัทธินาอ็ฟ ยึดถือจากการนำจินตนาการของผู้สร้างสรรค์มาถ่ายทอดแบบขาดหลักวิชาในเชิงช่าง มีลักษณะและรูปแบบเฉพาะตน เน้นอารมณ์ความรู้สึก ลัทธินี้จึงดูคล้ายกับงานเด็ก

ลักษณะแนวคิดของผู้สร้างสรรค์

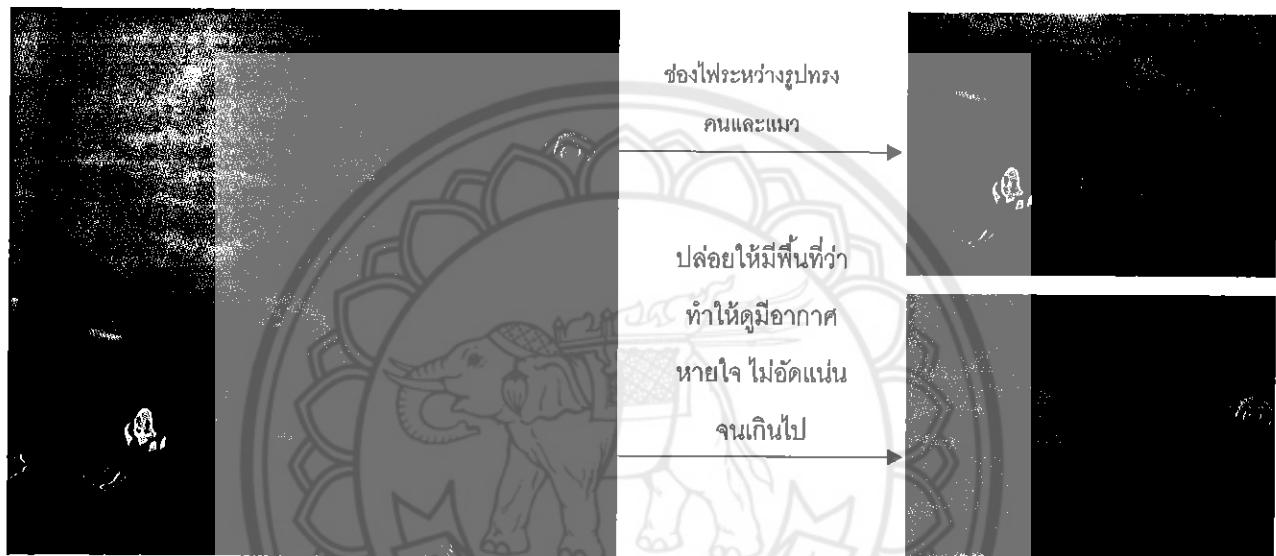
ดังนั้นผู้สร้างสรรค์จึงต้องการแสดงให้เห็นโลกในจินตนาการทางความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ โดยผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์กระบวนการภาพพิมพ์ตะแกรงไหม และเพิ่มความงาม เพื่อให้ภาพไม่น่าเบื่อในผลงานและรับรู้ผ่านประสบการณ์ของผู้สร้างสรรค์เพื่อเป็นสื่อในการสร้างสรรค์เป็นผลงานความคิดแบบต่อยอด

การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

การสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ชุดโลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึกหมายเลข 4 ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ทัศนธาตุและวิธีการดังต่อไปนี้

ที่ว่าง(space) ในงานของผู้สร้างสรรค์ลักษณะของที่ว่างที่นำมาใช้ คือ ระยะห่างระหว่างรูปทรง (ช่องไฟ) ของคน แมว และก้อนเมฆ ทำหน้าที่ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว เสมือนกับการล่องลอยอยู่ท่ามกลางอากาศ

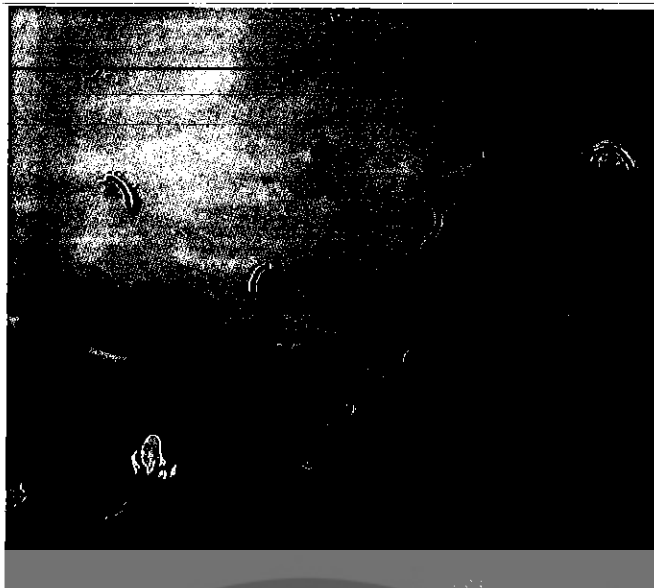

ภาพประกอบที่ 54 ภาพการวิเคราะห์พื้นที่ว่าง

รูปทรง (shape) ในผลงานของผู้สร้างสรรค์ใช้รูปทรงอินทรีย์รูปและรูปทรงอิสระในการสร้างสรรค์ให้ประสานกลมกลืนกันเป็นเอกภาพ รูปร่างอินทรีย์รูปได้แก่ ผู้หญิง และแมว และรูปร่างอิสระได้แก่ บริเวณรูปทรงก้อนเมฆที่พื้นหลัง

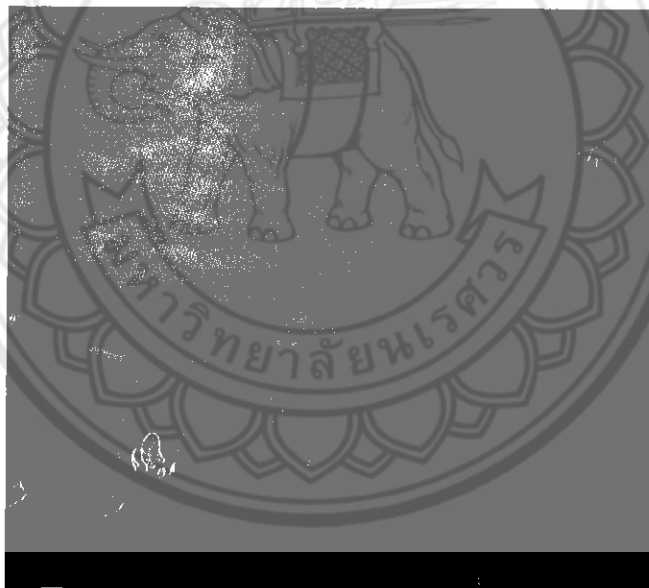
ขนาด (size) ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดขนาดเล็กใหญ่ของรูปทรงแมว โดยมีขนาดไม่เท่ากันเพื่อกำหนดระยะความใกล้ไกลให้ผลงานและกำหนดรูปทรงของผู้หญิงและแมวตัวหลักให้มี ขนาดใหญ่เพื่อสร้างจุดเด่นให้กับผลงาน

เส้น (line) ผู้สร้างสรรค์นำเส้นมานำเสนอผ่านรูปทรงเพื่อสร้างความขัดแย้ง และความประสานกลมกลืนให้เกิดขึ้นในผลงานประกอบด้วย

ภาพประกอบที่ 55 ภาพการวิเคราะห์เส้น

เส้นโค้งให้ความรู้สึกมีการ เคลื่อนไหวสบายเปลี่ยนแปลงได้ เส้นไหลสร้างความ กลมกลื่นในการเปลี่ยนทิศทาง

ภาพประกอบที่ 56 ภาพการวิเคราะห์เส้น

เส้นโค้งแบบกันทอย ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว คลื่นคล้าย หรือเติบโตในทิศทางที่ หมุนวนออกมา ถ้ามองเข้าไปจะเห็นพลังความ
เคลื่อนไหวที่ไม่สิ้นสุด

สี (color)

สีเป็นทัศนธาตุที่มีความสำคัญและมีบทบาทมากที่สุดในศิลปะ เพราะเป็นสื่อที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผ่านการมองเห็นได้โดยตรง ซึ่งในผลงานสร้างสรรค์ชุด “โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึก” ผู้สร้างสรรค์เลือกใช้สีที่สดใส กำหนดโครงสร้างโดยจะมีสีแดง สีฟ้า สีเขียว และสีเหลือง แต่จะออกเป็นโทนพาสเทล (สีที่มีการผสมสีขาวลงไป) และเลือกใช้สีที่วรรณะร้อนและวรรณะเย็น ซึ่งในการใช้สีลักษณะดังกล่าวนี้จะเกิดภาพรวมทำให้ผลงานดูสดใสและชวนฝัน อีกทั้งภาพผลงานการสร้างสรรค์มีโครงสร้างที่กลมกลืน สามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้ตรงตามที่ต้องการนำเสนอ

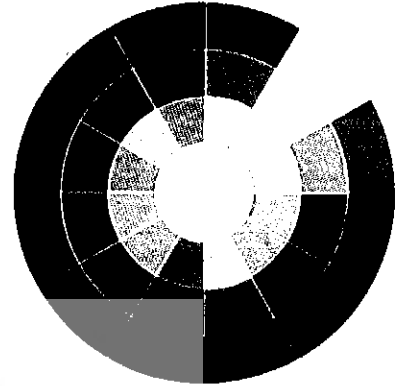
ภาพประกอบที่ 57 ภาพการวิเคราะห์สี

- สีม่วง ● ให้ความรู้สึกช่วยดูแลและปกป้องโยนให้จิตใจสงบ มีพลังแฝงอยู่ ความรัก ความสงบ ความสูงศักดิ์
- สีฟ้า ● ให้ความรู้สึกเย็นสบาย ปลอดภัยโล่ง กว้าง เบา โปร่งใส สะอาด ปลอดภัย ความสว่าง ลมหายใจ ความเป็นอิสระเสรีภาพ เป็นธรรมชาติ การช่วยเหลือ แบ่งปัน
- สีเทา ● ให้ความรู้สึกเศร้า อาลัย ท้อแท้ ความลึกลับ ความหดหู่ ความน่าเบื่อ ความขรา ความสงบ ความเจ็บ สุภาพ สุขุม ถ่อมตน

สีน้ำตาล ● ให้ความรู้สึกเข้มแข็ง น่าเชื่อถือ มั่นคง มีความเป็นธรรมชาติ

สีชมพู ○ เป็นสีที่มีลักษณะปลอบประโลมให้จิตใจและความรู้สึกต่างๆสงบลงในขณะที่เดียวกันก็ให้ความรู้สึกของการมีน้ำใจดี จิตใจกว้างขวาง อบอุ่น และทะนุถนอม

สีวรรณะร้อน หมายถึง ชุดสีที่ประกอบด้วย สีชมพูและน้ำตาล
สีวรรณะร้อนให้ ความรู้สึกตื่นตา มีพลัง อบอุ่น สนุกสนาน
และดึงดูด ความสนใจได้ดี สีวรรณะร้อนนี้ สภาพโดยรวมจะมี
ความกลมกลืนของสีมาก จึงมีสีเย็นมา ประกอบทำให้ผลงานมี
ความน่าสนใจยิ่งขึ้น

ภาพประกอบที่ 58 ภาพวงจรสี

สีวรรณะเย็น หมายถึง ชุดสีที่ประกอบด้วย สีเขียวน้ำเงิน สีม่วง และฟ้า สีเย็นให้ความรู้สึกสุภาพ สงบ
ลึกซึ้ง เยือกเย็น ในทางจิตวิทยาสีเย็นมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกหดหู่ เศร้า โกรธสีเย็นควร มีสีร้อน
แทรกบ้างจะทำให้ผลงานดูน่าสนใจมากขึ้น

โครงสร้างทางวัตถุ

เป็นการสร้างผลงานทางทัศนศิลป์ประเภท ภาพพิมพ์ในลักษณะกึ่งนามธรรม(Semi Abstract) บน
ระนาบ 2 มิติ ในลักษณะแบบรูปธรรม ที่ใช้ทิวทัศน์ภาพพิมพ์ตะแกรงไหมลงบนแผ่นใสอะซิเตท ซึ่งแสดง
รายละเอียดทั้งทางด้านรูปทรงและด้าน เนื้อหาในการสร้างสรรค์ผลงานภาพนี้

ความเป็นเอกภาพ (Unity) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์ประกอบศิลป์ทั้งด้านรูปลักษณะ และด้าน
เนื้อหาเรื่องราว เป็นการประสานหรือจัดระเบียบของส่วนต่าง ๆ ให้เกิดความเป็น หนึ่งเดียว

จุดเด่น (Dominance) ผู้สร้างสรรคใช้ ตัวการ์ตูนผู้หญิงซึ่งแทนตัวผู้สร้างสรรคเองและแมวตัวใหญ่
เป็นจุดเด่นในงาน และ สร้างจุดรองโดยใช้แมวขนาดต่างๆ มา ผลักกระยะให้มีความใกล้เคียง

ความสมดุล (Balance) เป็นความสมดุลแบบ สองข้างไม่เท่ากัน(Asymmetrical Balance) มักเป็น
การสมดุลที่เกิดจากการจัดใหม่ของมนุษย์ ซึ่งมีลักษณะที่ทางซ้ายและขวาจะไม่เหมือนกัน ใช้องค์ประกอบที่ไม่

เหมือนกัน แต่มีความสมดุลกัน อาจเป็นความสมดุลด้วย น้ำหนักขององค์ประกอบ หรือสมดุลด้วยความรู้สึกก็ได้

จังหวะลีลา (Rhythm) มีจังหวะในการซ้ำของรูปทรงแนวที่คล้าย ๆ กัน มีทั้งแบบรวมกลุ่มกันและมีแบบห่างและขนาดไม่เท่ากันเพื่อความเคลื่อนไหวต่อเนื่องของเส้น สีและรูปทรง

ความขัดแย้ง(Contrast) ผู้สร้างสรรค์ใช้ วรรณะสีร้อนและวรรณะสีเย็นในการสร้าง ความขัดแย้งในผลงานให้เกิดความน่าสนใจ

ผลการวิเคราะห์สัญลักษณ์ที่ใช้ในการแสดงออก

ลักษณะของสัญลักษณ์ที่ใช้ในการแสดงออกของผลงานการสร้างสรรค์ชุด “โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึก” เป็นสัญลักษณ์ของรูปทรงที่ผู้สร้างสรรค์สร้างขึ้น เพื่อสื่อความหมายหรือแสดงนัยยะสำคัญที่ต้องการถ่ายทอดถึงผู้ชมผลงาน ซึ่งประกอบด้วย

เด็กผู้หญิง ที่ปรากฏในภาพผลงานการสร้างสรรค์ชุดนี้ เป็นจุดเด่นของผลงาน และเป็น สื่อสัญลักษณ์ที่แสดงถึงเด็กผู้หญิงซึ่งเป็นตัวแทนของผู้สร้างสรรค์ มีความหมายว่าความใสซื่อบริสุทธิ์ไร้เดียงสา บ่งบอกถึงความคิดความฝัน จินตนาการและความรู้สึก ด้วยท่าทางที่เสมือนการนอนหลับพักผ่อนอย่างสบายอยู่นั้น หมายถึงการรู้สึกสบาย ผ่อนคลายไร้กังวล เมื่ออยู่กับสัตว์เลี้ยงที่คุ้นเคย

แมว ที่ปรากฏในภาพผลงานการสร้างสรรค์ชุดนี้ เปรียบเสมือนเพื่อนข้างในยามเหงาได้ตลอดเวลาและที่มีแมวตัวใหญ่อยู่ตรงเด็กผู้หญิงนั้น เป็นตัวแทนของแมวของผู้สร้างสรรค์เองที่สื่อแสดงถึงการปลอบประโลมด้วยความอบอุ่นจากแมว ทั้งยังแสดงถึงความอ่อนโยน นุ่มนวล

ก้อนเมฆ ที่ปรากฏในภาพผลงานการสร้างสรรค์ชุดนี้ เปรียบเสมือนท้องฟ้าให้เป็นกระดาดแผ่นใหญ่ๆ หนึ่งแผ่น ก้อนเมฆก็เปรียบเสมือนสิ่งที่คอยแต่งแต้มความสวยงามให้กับท้องฟ้า รวมทั้งเป็นสิ่งเติมแต่งจินตนาการต่างๆให้ผลงานมีความล่องลอย เพื่อฝัน

ผลการวิเคราะห์หลักวิธี

ผลงานการสร้างสรรค์ชุด “โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึก” เพื่อให้เกิดเป็นภาพลักษณะ 2 มิติ ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาค้นคว้าทดลองและวิเคราะห์ผลลัพธ์ทางเทคนิคอันเกิดจากการนำวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีความเหมาะสมที่สุดมาใช้ในกระบวนการสร้างสรรค์ เพื่อให้ภาพผลงานชุดนี้เกิดความสมบูรณ์ทั้งในด้านรูปแบบเนื้อหา และกระบวนการสร้างสรรค์ โดยสามารถเปรียบเทียบให้เห็นถึงขั้นตอนที่แสดงถึงเทคนิคและวิธีการต่างๆ ของการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมแบบเหมือนจริงกับผลงานการสร้างสรรค์ชุด “โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึก”

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ขั้นตอนของเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานชุด “โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึก”
1. ขั้นตอนเตรียมบล็อกสกรีน	<ul style="list-style-type: none"> - เตรียมผ้าตะแกรงไหมและบล็อกไม้ - ชิงผ้าตะแกรงไหมและยิงแม่เหล็กเพื่อชิงผ้าไว้กับบล็อกไม้ให้ตึง
2. ขั้นตอนเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับสกรีน	<ul style="list-style-type: none"> - เตรียมกาวอัดสกรีน กาวอัดสกรีนที่ใช้จะเป็นกาวสีฟ้าเพราะมีคุณสมบัติถ่ายบล็อกออกง่าย สะดวก - น้ำยาไวแสงไว้สำหรับผสมกาวอัด - รางปาดกาว – ตู้อายแสง - สีสกรีนแบบสีจม – ยางปาดสี – คอลลิ้นสำหรับล้างบล็อกสกรีน - กระจกฉาย – แผ่นใสอะซิเตท
3. การร่างภาพ	<ul style="list-style-type: none"> - วางองค์ประกอบ - พัฒนาแบบร่างให้สมบูรณ์
4. ขั้นตอนการถ่ายบล็อกสกรีน	<ul style="list-style-type: none"> - ลอกลายภาพร่างที่สมบูรณ์แล้วลงบนกระจกฉายแล้วฉลให้เป็นสีดำทึบ - ผสมกาวอัดและน้ำยาไวแสงอัตราส่วน กาว : น้ำยาไวแสง = 6 : 1 คนให้เข้ากันจนกลายเป็นสีเขียวและปาดลงบนบล็อกที่เตรียมไว้ รอกาวแห้ง - นำกระจกฉายที่เตรียมไว้วางลงบนตู้ไฟฉายแสงและนำบล็อกที่ปาดกาวไว้มาวางข้างบนกระจกฉาย ปิดด้วยกระดาษสีขาวที่สะอาดและทับบล็อกด้วยแผ่นกระเบื้องให้แน่นที่สุด เปิดไฟ 47 วินาที - นำบล็อกมาล้างด้วยน้ำเปล่าจน ลายหลุดออกได้ตามที่ต้องการ ตากบล็อกไว้ให้แห้ง

5. ขั้นตอนการ ปาดสีกรีน	- นำบล็อกที่ถ่ายไว้มาปาดสีตามลำดับ ทีละสีจนได้ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์
----------------------------	--

ตารางประกอบที่ 4 ขั้นตอนที่แสดงถึงวิธีการขั้นตอนต่างๆ ระหว่างการสร้างสรรค์ผลงาน ภาพพิมพ์ตะแกรงใหม่ด้วยเทคนิคและวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำการสร้างสรรค์ผลงานชุด “โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึก”

จากตารางจะเห็นว่า ขั้นตอนที่แสดงถึงวิธีการต่างๆ ของการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ ชุด “โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึก” ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาเทคนิควิธีการสร้างสรรค์แบบภาพพิมพ์ตะแกรงใหม่ สร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยที่ส่งผลให้สามารถดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบดังกล่าวได้อย่างสะดวกราบรื่น

การวิเคราะห์เนื้อหา(Content)

เรื่อง โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึกอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน

แนวเรื่อง เป็นการแสดงออกทางโลกในจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ ซึ่ง สะท้อนมาจากจินตภาพที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่สะสมอยู่ในจิตใจ จากการเจอกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว ซึ่งส่วนใหญ่มักจะคิดไปในแง่บวก แง่ในการมองโลกในแง่ที่ดี ผู้สร้างสรรค์ชอบมองย้อนเวลาที่ผ่านมา ที่หวนนึกถึงขึ้นมาทำให้เห็นอะไรบางอย่างในวัยเด็กได้ก็ทำให้รู้สึกอมยิ้มทุกครั้งที่คิดถึงเหมือนกับว่าไม่อยากจะโตเลย เพราะในวัยเด็กมีเพียงขนม ของเล่น สัตว์เลี้ยง ของขวัญ และจินตนาการ

เนื้อหาภายนอก เป็นเรื่องโลกในจินตนาการของตัวผู้สร้างสรรค์เองที่มีความชอบในการ์ตูน จึงนำสิ่งเหล่านี้มาเป็นต้นแบบในการวาดรูปตนเองและสัตว์เลี้ยงถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ ซึ่งดูแล้วทำให้เกิดอารมณ์เพื่อฝัน ล่องลอยอยู่ในโลกใบหนึ่งของผู้สร้างสรรค์

เนื้อหาภายใน เป็นการแสดงถึงเนื้อหาทางพุทธิปัญญา(Intellectual Content) มี คุณลักษณะทางรูปแบบ แสดงองค์ประกอบของศิลปะ ว่าเป็นการประกอบกันของ รูปทรงอย่างมีความคิดขั้นตอนที่มีระบบระเบียบ มีการวางแผน เกิดความประสาน กลมกลืนของทัศนธาตุ รูปทรงมีสัดส่วนลงตัว ให้ความรู้สึกสง่างาม ตีงาม มีคุณค่าทาง รูปธรรมที่มีพร้อมทั้งความงามทางรูปทรง องค์ประกอบ และกลวิธีที่สมบูรณ์ รวมทั้ง คุณค่าทางความเป็นจริงและคุณค่าทางศิลปะ

เนื้อหาภายในเป็นคุณค่าทางสุนทรียภาพหรือคุณค่าทางศิลปะ

1. เนื้อหาทางพุทธิปัญญา (Intellectual Content) ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะนี้มีคุณลักษณะทางรูปแบบแสดงองค์ประกอบของศิลปะ ของรูปทรงวัตถุอย่างมีขั้นตอน มีระบบระเบียบ มีการวางแผนด้วยปัญญาและกระบวนการต่างๆ เกิดความประสานกลมกลืนของทัศนธาตุ รูปทรงมีสัดส่วนลงตัว ให้ผลทางอารมณ์อย่างอึมเอบ แสดงความสูงส่งทางจิตวิญญาณ เรียกว่า “ฝ่ายคลาสสิก (classic)”

2. เนื้อหาทางอารมณ์และความรู้สึก นอกจากนี้ผลงานของผู้สร้างสรรค์ได้สื่อถึงเรื่อง จินตนาการ และรูปแบบของงานสร้างสรรค์ศิลปะที่สื่อให้ผลงานทางอารมณ์และความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ในเชิงบวกด้วยทอนสีที่ใช้ที่ให้ความรู้สึกเพื่อฝัน

เนื้อหาภายนอกสุนทรียภาพคุณค่าทางศิลปะ

1. ผู้สร้างสรรค์ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเลียนแบบธรรมชาติ และปรับเปลี่ยน รูปแบบตาม จินตนาการของแนวความคิดผู้สร้างสรรค์
2. ลัทธิศิลปะ ลัทธินาอิว ยึดถือจากการนำจินตนาการของผู้สร้างสรรค์มาถ่ายทอดแบบขาดหลักวิชา ในเชิงช่าง มีลักษณะและรูปแบบเฉพาะตน เน้นอารมณ์ความรู้สึก ลัทธินี้จึงดูคล้ายกับงานเด็ก

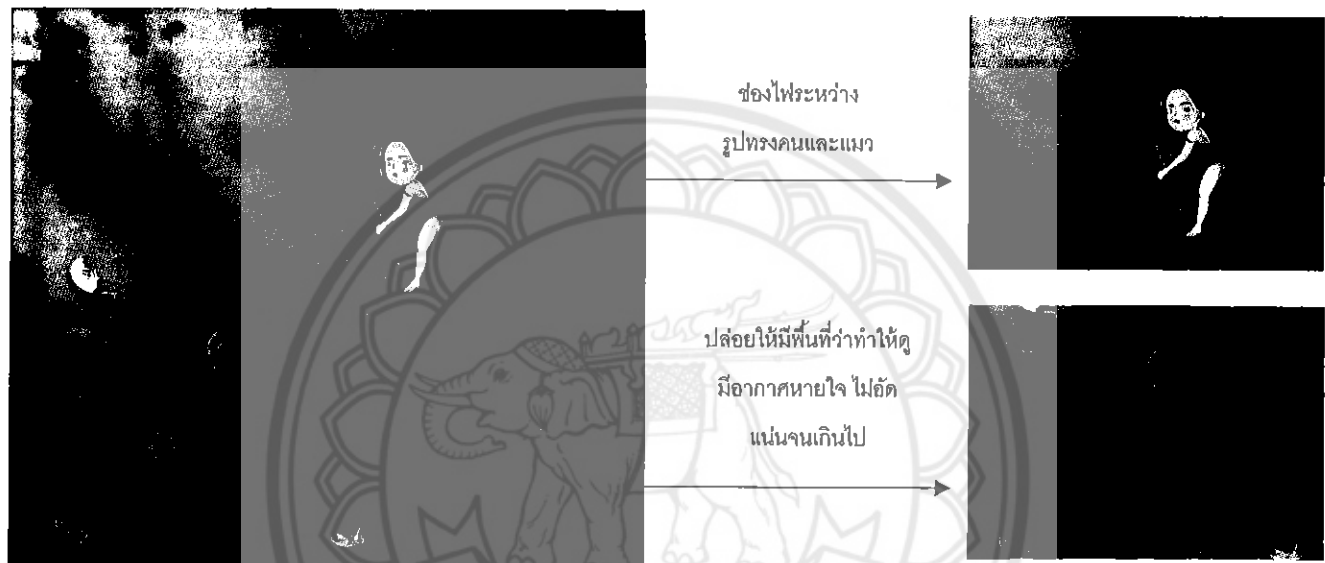
ลักษณะแนวคิดของผู้สร้างสรรค์

ดังนั้นผู้สร้างสรรค์จึงต้องการแสดงให้เห็นโลกในจินตนาการทางความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ โดยผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์กระบวนการภาพพิมพ์ตะแกรงไหม และเพิ่มความงาม เพื่อให้ภาพไม่น่าเบื่อในผลงานและรับรู้ผ่านประสบการณ์ของผู้สร้างสรรค์เพื่อเป็นสื่อในการสร้างสรรค์เป็นผลงานความคิดแบบต่อยอด

การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

การสร้างสรรคศิลปะนิพนธ์ชุดโลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึกหมายเลข 4 ผู้สร้างสรรคได้ใช้ทัศนธาตุและวิธีการดังต่อไปนี้

ที่ว่าง(space) ในงานของผู้สร้างสรรคลักษณะของที่ว่างที่นำมาใช้ คือ ระยะห่างระหว่างรูปทรง (ช่องไฟ) ของคน แมว และก้อนเมฆ ทำหน้าที่ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว เหมือนกับการลอยล่องอยู่ท่ามกลางอากาศ

ภาพประกอบที่ 59 ภาพการวิเคราะห์พื้นที่ว่าง

รูปทรง (shape) ในผลงานของผู้สร้างสรรคใช้รูปทรงอินทรีย์รูปและรูปทรงอิสระในการสร้างสรรคให้ประสานกลมกลืนกันเป็นเอกภาพ รูปร่างอินทรีย์รูปได้แก่ ผู้หญิงดวงจันทร์ และแมว และรูปร่างอิสระได้แก่ บริเวณรูปทรงก้อนเมฆที่พื้นหลัง

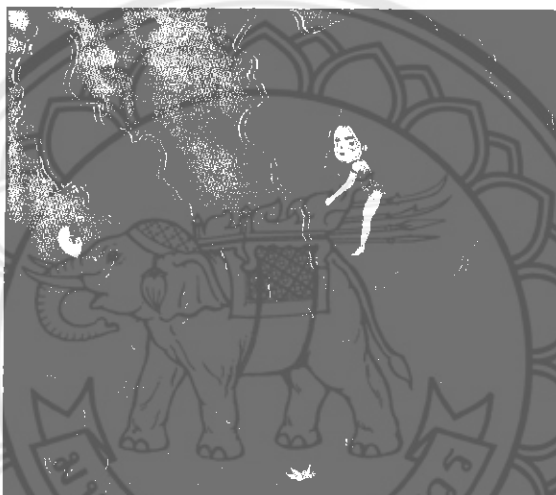
ขนาด (size) ผู้สร้างสรรคได้กำหนดขนาดเล็กใหญ่ของรูปทรงแมว โดยมีขนาดไม่เท่ากันเพื่อกำหนดระยะความใกล้ไกลให้ผลงานและกำหนดรูปทรงของผู้หญิงและดวงจันทร์ให้มี ขนาดใหญ่เพื่อสร้างจุดเด่นให้กับผลงาน

เส้น (line) ผู้สร้างสรรคนำเส้นมานำเสนอผ่านรูปทรงเพื่อสร้างความขัดแย้ง และความประสานกลมกลืนให้เกิดขึ้นในผลงานประกอบด้วย

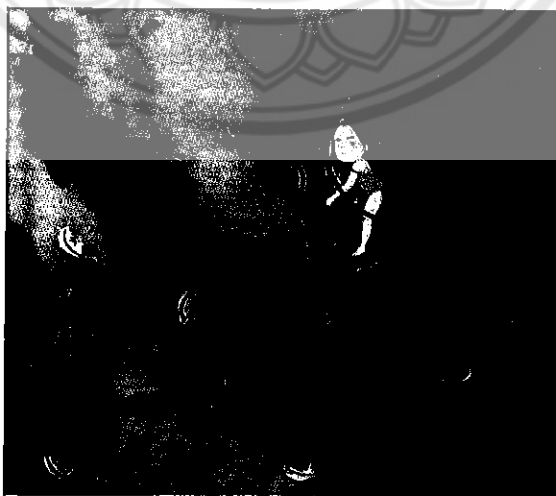
ภาพประกอบที่ 60 ภาพการวิเคราะห์เส้น

เส้นตั้ง หรือ เส้นตั้ง ให้ความรู้สึกทางความสูง สง่า มั่นคง แข็งแรง หนักแน่น เป็นสัญลักษณ์ของความซื่อตรง

ภาพประกอบที่ 61 ภาพการวิเคราะห์เส้น

เส้นอิสระ ให้ความรู้สึกนุ่มนวล ไม่เป็นระเบียบ

ภาพประกอบที่ 62 ภาพการวิเคราะห์เส้น

เส้นโค้ง ให้ความรู้สึกมีการ เคลื่อนไหว สบาย เปลี่ยนแปลงได้ เลื่อนไหลสร้างความ กลมกลืนใน การเปลี่ยนทิศทาง

สี (color)

สีเป็นทัศนธาตุที่มีความสำคัญและมีบทบาทมากที่สุดในศิลปะ เพราะเป็นสื่อที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผ่านการมองเห็นได้โดยตรง ซึ่งในผลงานสร้างสรรค์ชุด “โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึก” ผู้สร้างสรรค์เลือกใช้สีที่สดใส กำหนดโครงสร้างโดยจะมีสีแดง สีฟ้า สีเขียว และสีเหลือง แต่จะออกเป็นโทนพาสเทล (สีที่มีการผสมสีขาวลงไป) และเลือกใช้สีทั้งวรรณะร้อนและวรรณะเย็น ซึ่งในการใช้สีลักษณะดังกล่าวนี้จะเกิดภาพรวมทำให้ผลงานดูสดใสและชวนฝัน อีกทั้งภาพผลงานการสร้างสรรค์มีโครงสร้างที่กลมกลืน สามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้ตรงตามที่ต้องการนำเสนอ

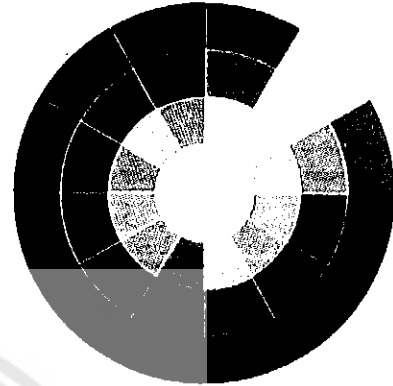
ภาพประกอบที่ 63 ภาพการวิเคราะห์สี

- สีฟ้า ● ให้ความรู้สึกเย็นสบาย ปลอดภัย กว้าง เบา โปร่งใส สะอาด ปลอดภัย ความสว่าง ลมหายใจ ความเป็นอิสระเสรีภาพ เป็นธรรมชาติ การช่วยเหลือ แบ่งปัน
- สีเทา ● ให้ความรู้สึกเศร้า อาลัย ท้อแท้ ความสับสน ความหดหู่ ความน่าเบื่อ ความขร ความสงบ ความเจ็บ สุขภาพ สุขุม ถ่อมตน
- สีน้ำตาล ● ให้ความรู้สึกเข้มแข็ง น่าเชื่อถือ มั่นคง ความเป็นธรรมชาติ

สีเหลือง _____ ให้ความรู้สึกแจ่มใส ความสดใส ความอบอุ่น ความร่าเริง ความเบิกบานสดชื่น ชีวิตใหม่ ความสด ใหม่ ความสุขสว่าง

สีชมพู เป็นสีที่มีลักษณะพลอบประโลมให้จิตใจและความรู้สึกต่างๆสงบลงในขณะเดียวกันก็ให้ความรู้สึกของการมีน้ำใจดี จิตใจกว้างขวาง อบอุ่น และทะนุถนอม

สีวรรณะร้อน หมายถึง ชุดสีที่ประกอบด้วย สีชมพูและน้ำตาล
สีวรรณะร้อนให้ความรู้สึกตื่นตา มีพลัง อบอุ่น สนุกสนาน
และดึงดูด ความสนใจได้ดี สีวรรณะร้อนนี้ สภาพโดยรวมจะมีความกลมกลืนของสีมาก จึงมีสีเย็นมา ประกอบทำให้ผลงานมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น

ภาพประกอบที่ 64 ภาพวงจรสี

สีวรรณะเย็น หมายถึง ชุดสีที่ประกอบด้วย สีเขียว น้ำเงิน สีเหลือง และฟ้า สีเย็นให้ความรู้สึกสุภาพ สงบ ลึกกลับ เยือกเย็น ในทางจิตวิทยาสีเย็นมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกหดหู่ เศร้า โกรธ สีเย็นควร มีสีร้อนแทรกบ้างจะทำให้ผลงานดูน่าสนใจมากขึ้น

โครงสร้างทางวัตถุ

เป็นการสร้างผลงานทางทัศนศิลป์ประเภท ภาพพิมพ์ในลักษณะกึ่งนามธรรม(Semi Abstract) บนกระดาษ 2 มิติ ในลักษณะแบบรูปธรรม ที่ใช้กลวิธีภาพพิมพ์ตะแกรงไหมลงบนแผ่นใสอะซิเตท ซึ่งแสดงรายละเอียดทั้งทางด้านรูปทรงและด้าน เนื้อหาในการสร้างสรรค์ผลงานภาพนี้

หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์

ความเป็นเอกภาพ (Unity) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์ประกอบศิลป์ทั้งด้านรูปลักษณะและด้านเนื้อหาเรื่องราว เป็นการประสานหรือจัดระเบียบของส่วนต่าง ๆ ให้เกิดความเป็น หนึ่งเดียว

จุดเด่น (Dominance) ผู้สร้างสรรค์ใช้ ตัวการ์ตูนผู้หญิงซึ่งแทนตัวผู้สร้างสรรค์และดวงจันทร์เป็นจุดเด่นในงาน และ สร้างจุดรองโดยใช้แมวขนาดต่างๆ มา ผลักกระยะให้มีความใกล้เคียง

ความสมดุล (Balance) เป็นความสมดุลแบบ สองข้างไม่เท่ากัน(Asymmetrical Balance) มักเป็นการสมดุลที่เกิดจากการจัดใหม่ของมนุษย์ ซึ่งมีลักษณะที่ทางซ้ายและขวาจะไม่เหมือนกัน ใช้อองค์ประกอบที่ไม่เหมือนกัน แต่มีความสมดุลกัน อาจเป็นความสมดุลด้วย น้ำหนักขององค์ประกอบ หรือสมดุลด้วยความรู้สึกก็ได้

จังหวะลีลา (Rhythm) มีจังหวะในการซ้ำของรูปทรงแนวที่คล้าย ๆ กัน มีทั้งแบบรวมกลุ่มกันและมีแบบห่างและขนาดไม่เท่ากันเพื่อความเคลื่อนไหวต่อเนื่องของเส้น สีและรูปทรง

ความขัดแย้ง(Contrast) ผู้สร้างสรรค์ใช้ วรรณะสีร้อนและวรรณะสีเย็นในการสร้าง ความขัดแย้งในผลงานให้เกิดความน่าสนใจ

ผลการวิเคราะห์สัญลักษณ์ที่ใช้ในการแสดงออก

ลักษณะของสัญลักษณ์ที่ใช้ในการแสดงออกของผลงานการสร้างสรรค์ชุด “โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึก” เป็นสัญลักษณ์ของรูปทรงที่ผู้สร้างสรรค์สร้างขึ้น เพื่อสื่อความหมายหรือแสดงนัยยะสำคัญที่ต้องการถ่ายทอดถึงผู้ชมผลงาน ซึ่งประกอบด้วย

เด็กผู้หญิง ที่ปรากฏในภาพผลงานการสร้างสรรค์ชุดนี้ เป็นจุดเด่นของผลงาน และเป็น สื่อสัญลักษณ์ที่แสดงถึงเด็กผู้หญิงซึ่งเป็นตัวแทนของผู้สร้างสรรค์ มีความหมายว่าความใสซื่อบริสุทธิ์ไร้เดียงสา บ่งบอกถึงความคิดความฝัน จินตนาการและความรู้สึก ด้วยท่าทางที่เหมือนโอบกอดตัวเองอยู่นั้น หมายความว่า ในช่วงชีวิตในวัยเด็กเป็นเวลาที่อยากจะโอบกอดช่วงเวลาเหล่านั้นไว้ ที่นึกถึงเมื่อใดก็จะมีแต่ความสุข

ดวงจันทร์ ที่ปรากฏในภาพผลงานการสร้างสรรค์ชุดนี้ เส้นของดวงจันทร์เปรียบเสมือนเส้นของความรู้สึก ความรู้สึกในที่นี้ของผู้สร้างสรรค์ก็คือ ยิ่งมืดเท่าไร ดวงจันทร์ยิ่งสว่างมากเท่านั้น เปรียบกับความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ที่เมื่อหมดหนทางมืดมน แต่เมื่อใดที่ได้อยู่กับตัวเองและสัตว์เลี้ยง ความรู้สึกแยะๆ เหล่านั้นจะหมดหายไปด้วยความอบอุ่นและความรักของสัตว์เลี้ยงที่สื่อมาถึงผู้สร้างสรรค์ เปรียบดังดวงจันทร์ที่สว่างนั่นเอง

แนว ที่ปรากฏในภาพผลงานการสร้างสรรค์ชุดนี้ เปรียบเสมือนเพื่อนข้างในยามเหงาได้ตลอดเวลาและที่มีแนวจำนวนกลุ่มหนึ่งมารวมกันอยู่บริเวณเด็กผู้หญิงสื่อแสดงถึงการปลอบประโลมด้วยความอบอุ่นจากแนว ทั้งยังแสดงถึงความอ่อนโยน นุ่มนวล

ก้อนเมฆ ที่ปรากฏในภาพผลงานการสร้างสรรค์ชุดนี้ เปรียบเสมือนท้องฟ้าให้เป็นกระดาษแผ่นใหญ่ๆ หนึ่งแผ่น ก้อนเมฆก็เปรียบเสมือนสิ่งที่คอยแต่งแต้มความสวยงามให้กับท้องฟ้า รวมทั้งเป็นสิ่งเติมแต่งจินตนาการต่างๆ ให้ผลงานมีความล่องลอย เพื่อฝัน

ผลการวิเคราะห์ทฤษฎี

ผลงานการสร้างสรรค์ชุด “โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึก” เพื่อให้เกิดเป็นภาพลักษณะ 2 มิติ ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาค้นคว้าทดลองและวิเคราะห์ผลลัพธ์ทางเทคนิคอันเกิดจากการนำวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีความเหมาะสมที่สุดมาใช้ในกระบวนการสร้างสรรค์ เพื่อให้ภาพผลงานชุดนี้เกิดความสมบูรณ์ทั้งในด้านรูปแบบเนื้อหา และกระบวนการสร้างสรรค์ โดยสามารถเปรียบเทียบให้เห็นถึงขั้นตอนที่แสดงถึงเทคนิคและวิธีการต่างๆ ของการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมแบบเหมือนจริงกับผลงานการสร้างสรรค์ชุด “โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึก”

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ขั้นตอนของเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานชุด “โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึก”
1. ขั้นตอนเตรียมบล็อกสกรีน	- เตรียมผ้าตะแกรงใหม่และบล็อกไม้ - ชั่งผ้าตะแกรงใหม่และยิงเม็γκเพื่อชั่งผ้าไว้กับบล็อกไม้ให้ตึง
2. ขั้นตอนเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับสกรีน	- เตรียมกาวอัดสกรีน กาวอัดสกรีนที่ใช้จะเป็นกาวสีฟ้าเพราะมีคุณสมบัติถ่ายบล็อกออกง่าย สะดวก - น้ำยาไวแสงไว้สำหรับผสมกาวอัด - รางปาดกาว – ตู้อายแสง - สีสกรีนแบบสีจม – ยางปาดสี – คอลลิ้นสำหรับล้างบล็อกสกรีน - กระดาษไข – แผ่นใสอะซิเตท
3. การร่างภาพ	- วางองค์ประกอบ - พัฒนาแบบร่างให้สมบูรณ์

4. ขั้นตอนการถ่าย บล็อกสกรีน	<ul style="list-style-type: none"> - ลอกลายภาพร่างที่สมบูรณ์แล้วลงบนกระดาษไขแล้วถมให้เป็นสีดำทึบ - ผสมกาวอัดและน้ำยาไวแสงอัตราส่วน กาว : น้ำยาไวแสง = 6 : 1 คนให้เข้ากันจนกลายเป็นสีเขียวและปาดลงบนบล็อกที่เตรียมไว้ รอกาวแห้ง - นำกระดาษไขที่เตรียมไว้วางลงบนตู้ไฟฉายแสงและนำบล็อกที่ปาดกาวไว้มาวางข้างบนกระดาษไข ปิดด้วยกระดาษสีขาวที่สะอาดและทับบล็อกด้วยแผ่นกระเบื้องให้แน่นที่สุด เปิดไฟ 47 วินาที - นำบล็อกมาล้างด้วยน้ำเปล่าจน ลายหลุดออกได้ตามที่ต้องการ ตากบล็อกไว้ให้แห้ง
5. ขั้นตอนการ ปาดสีสกรีน	<ul style="list-style-type: none"> - นำบล็อกที่ถ่ายไว้มานำปาดสีตามลำดับ ทีละสีจนได้ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์

ตารางประกอบที่ 5 ขั้นตอนที่แสดงถึงวิธีการขั้นตอนต่างๆ ระหว่างการสร้างสรรค์ผลงาน ภาพพิมพ์ตะแกรงใหม่ด้วยเทคนิคและวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำการสร้างสรรค์ผลงานชุด “โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึก”

จากตารางจะเห็นว่า ขั้นตอนที่แสดงถึงวิธีการต่างๆ ของการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ ชุด “โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึก” ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาเทคนิควิธีการสร้างสรรค์แบบภาพพิมพ์ตะแกรงใหม่ สร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยที่ส่งผลให้สามารถดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบดังกล่าวได้อย่างสะดวกราบรื่น

การวิเคราะห์เนื้อหา(Content)

เรื่อง โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึกอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน

แนวเรื่อง เป็นการแสดงออกทางโลกในจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ ซึ่ง สะท้อนมาจากจินตภาพที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่สะสมอยู่ในจิตใจ จากการเจอกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว ซึ่งส่วนใหญ่มักจะคิดไปโน้มน้าวใจ ในการมองโลกในแง่ที่ดี ผู้สร้างสรรค์ชอบมองย้อนเวลาที่ผ่านไป ที่หวนนึกถึงขึ้นมาทำให้เห็นอะไรบางอย่างในวัยเด็กได้ก็ทำให้รู้สึกอึดอัดทุกครั้งที่เกิดถึงเหมือนกับว่าไม่อยากจะได้เลย เพราะในวัยเด็กมีเพียงขนม ของเล่น สัตว์เลี้ยง ของขวัญ และจินตนาการ

เนื้อหาภายนอก เป็นเรื่องโลกในจินตนาการของตัวผู้สร้างสรรค์เองที่มีความชอบในการดูหนัง จึงนำสิ่งเหล่านี้มาเป็นต้นแบบในการวาดรูปตนเองและสัตว์เลี้ยงถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ ซึ่งดูแล้วทำให้เกิดอารมณ์เพื่อฝัน ล่องลอยอยู่ในโลกใบหนึ่งของผู้สร้างสรรค์

เนื้อหาภายใน เป็นการแสดงถึงเนื้อหาทางพุทธิปัญญา(Intellectual Content) มี คุณลักษณะทางรูปแบบ แสดงองค์ประกอบของศิลปะ ว่าเป็นการประกอบกันของ รูปทรงอย่างมีความคิดขั้นตอนที่ มีระบบระเบียบ มีการวางแผน เกิดความประสาน กลมกลืนของทัศนธาตุ รูปทรงมีสัดส่วนลงตัว ให้ความรู้สึกสง่างาม ดึงงาม มีคุณค่าทาง รูปธรรมที่มีพร้อมทั้งความงามทางรูปทรง องค์ประกอบ และกลวิธีที่สมบูรณ์ รวมทั้ง คุณค่าทางความเป็นจริงและคุณค่าทางศิลปะ

เนื้อหาภายในเป็นคุณค่าทางสุนทรียภาพหรือคุณค่าทางศิลปะ

1. เนื้อหาทางพุทธิปัญญา (Intellectual Content) ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะนี้มีคุณลักษณะทางรูปแบบแสดงองค์ประกอบของศิลปะ ของรูปทรงวัตถุอย่างมีขั้นตอน มีระบบระเบียบ มีการวางแผนด้วยปัญญาและกระบวนการต่างๆ เกิดความประสานกลมกลืนของทัศนธาตุ รูปทรงมีสัดส่วนลงตัว ให้ผลทางอารมณ์อย่างอึดอึด แสดงความสูงส่งทางจิตวิญญาณ เรียกว่า “ฝ่ายคลาสสิก (classic)”

2. เนื้อหาทางอารมณ์และความรู้สึก นอกจากนี้ผลงานของผู้สร้างสรรค์ได้สื่อถึงเรื่อง จินตนาการ และรูปแบบของงานสร้างสรรค์ศิลปะที่สื่อให้ผลงานทางอารมณ์และความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ในเชิงบวกด้วยโทนสีที่ใช้ที่ให้ความรู้สึกเพื่อฝัน

เนื้อหาภายนอกสุนทรียภาพคุณค่าทางศิลปะ

1. ผู้สร้างสรรค์ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเลียนแบบธรรมชาติ และปรับเปลี่ยน รูปแบบตามจินตนาการของแนวความคิดผู้สร้างสรรค์
2. ลัทธิศิลปะ ลัทธิอาอ์ฟ ยึดถือจากการนำจินตนาการของผู้สร้างสรรค์มาถ่ายทอดแบบขาดหลักวิชาในเชิงช่าง มีลักษณะและรูปแบบเฉพาะตน เน้นอารมณ์ความรู้สึก ลัทธินี้จึงดูคล้ายกับงานเด็ก

ลักษณะแนวคิดของผู้สร้างสรรค์

ดังนั้นผู้สร้างสรรค์จึงต้องการแสดงให้เห็นโลกในจินตนาการทางความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ โดยผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์กระบวนการภาพพิมพ์ตะแกรงไหม และเพิ่มความงาม เพื่อให้ภาพไม่น่าเบื่อในผลงานและรับรู้ผ่านประสบการณ์ของผู้สร้างสรรค์เพื่อเป็นสื่อในการสร้างสรรค์เป็นผลงานความคิดแบบต่อยอด

บทที่ 5

การสรุปการสร้างสรรคศิลปะนิพนธ์

การศึกษาค้นคว้าการสร้างสรรคผลงานศิลปะนิพนธ์ชุด โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึก ตามแนวทางขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ ซึ่งล้วนแต่เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงาน แนวทางความคิด เพื่อก่อให้เกิดพัฒนางานทัศนศิลป์ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

1. เพื่อเป็นการศึกษาค้นคว้ากระบวนการ ขั้นตอนการสร้างสรรคผลงาน ภาพพิมพ์ ในลักษณะกึ่งนามธรรม และนำไปสู่การบันทึกผลงานทางการสร้างสรรคผลงานศิลปะ ไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบเอกสาร การรายงานภาคศิลปะนิพนธ์
2. เพื่อแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึก สุข ร่าเริง เบิกบาน และสื่อสะท้อนถึงโลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึกของผู้สร้างสรรคเองออกมาเป็นผลงานภาพพิมพ์ ในเชิงภาพสัญลักษณ์เฉพาะตัว
3. เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และเข้าใจถึงขั้นตอนแนวทางการสร้างสรรคผลงานภาพพิมพ์ ที่มุ่งการตอบสนองความคิดและความรู้สึก แสดงออกถึงคุณค่าทางความงามหรือสุนทรียภาพในรูปแบบผลงานภาพพิมพ์เป็นสำคัญ
4. สรุป รวบรวม วิเคราะห์ และการสร้างสรรคศิลปะ

จากการสร้างสรรคศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ ผลที่ได้รับนั้น อาศัยกระบวนการวิจัยแบบสร้างสรรคในการบันทึกผลการสร้างสรรคงาน โดยการสร้างสรรคศิลปะนิพนธ์ชุด โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึก มีการสร้างสรรคผลงานที่มีกระบวนการแบบในประเภทภาพพิมพ์ตะแกรงไหม จำนวน 5 ชิ้น ซึ่งเป็นผลงานภาพพิมพ์ ในลักษณะกึ่งนามธรรม บนระนาบ 2 มิติ ที่แสดงเรื่องราวของโลกในจินตนาการทางความรู้สึก ผ่านสัญลักษณ์ที่แสดงถึงสิ่งต่างๆ ในจิตใจ ผ่านอัตลักษณ์ต่างๆ อย่างเป็น เอกภาพในเชิงบวก อันเป็นผลที่แสดงคุณค่าทางความงามทางด้านรูปแบบและด้านเนื้อหาจากทัศนธาตุ ที่ปรากฏ ประกอบกับเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์กันด้วยกลวิธีภาพพิมพ์ตะแกรงไหมบนกระดาษ ที่เกิดจากความตระหนัก หนักในการทำงานของผู้สร้างสรรค

ในการสร้างสรรคศิลปะนิพนธ์ได้ดำเนินการจนสำเร็จลุล่วงนั้น ทำให้เห็นพัฒนาการในการสร้างผลงานของผู้สร้างสรรค แม้จะมีการศึกษาข้อมูลและวางแผนแล้วก็ยังประสบกับปัญหาในการ ดำเนินการสร้างสรรค เนื่องจากการสร้างสรรคศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ มีระยะเวลาการทดลองการสร้างสรรค ผลงานก่อนศิลปะ

นิพจน์น้อย ทำให้รูปแบบงานและการนำกลวิธีมาใช้ในการสร้างสรรค์นั้น ยังไม่สมบูรณ์ เท่าที่ควร จึงต้องมีการพัฒนาผลงานศิลปนิพนธ์ให้ดีขึ้นด้วยศักยภาพของผู้สร้างสรรค์ในขั้นต่อไป

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ผู้สร้างสรรค์ได้ประสบปัญหาต่อการทำงานสร้างสรรค์คือ

อุปสรรคระหว่างสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

- พบปัญหากับการถ่ายบล็อกออกมาได้ไม่ละเอียดเท่าที่ควร ทำให้ต้องถ่ายบล็อกใหม่หลายครั้ง เนื่องจากเส้นที่ผู้สร้างสรรค์ใช้มีลักษณะเล็กเกินไป
- เวลาปาดสีลงบนกระดาษถึงแม้จะระวังมากแต่ก็มีบางครั้งที่สีจะเลอะออกมาไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ทำให้ต้องเก็บรายละเอียดเป็นพิเศษ
- เนื่องจากการใช้แผ่นอะซิเตทในการทำงานทำให้สะท้อนมากเกินไป เวลาติดตั้งงานทำให้เห็นตัวงานไม่ชัดเจน มีสิ่งรบกวนเป็นจำนวนมาก อาจแก้ได้ด้วยวิธีใช้กระจกหรือแผ่นอะคริลิกแทน
- ขั้นตอนการล้างบล็อกสกรีนนั้น ต้องใช้น้ำที่อุณหภูมิปกติที่ไม่ร้อนหรือไม่เย็นเกินไป น้ำที่ร้อนเกินไปทำให้แบที่ฉายลงบนบล็อกหลุดง่ายเกินไป ทำให้แบเสียและต้องฉายใหม่
- เนื่องจากขั้นตอนการปาดสีสกรีนลงบนแผ่นอะซิเตท แผ่นอะซิเตทนั้นเป็นรอยง่ายมาก เพราะฉะนั้นต้องระวังเป็นพิเศษพยายามไม่ให้แผ่นอะซิเตทสัมผัสกับอะไรทั้งสิ้น เพื่อป้องกันการเกิดรอย

ผู้สร้างสรรค์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานศิลปะที่ได้สร้างขึ้นด้วยความตระหนักในเรื่องหนึ่งของผู้สร้างสรรค์ จะเป็นหนึ่งในการกระตุ้นกระบวนการรับรู้ทางสุนทรีย์ในเรื่องราวที่น่าเสนอออกไป แม้ว่าประสบการณ์การรับรู้ของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกัน แต่ผลงานชุดนี้มีเนื้อหาของการสร้างสรรค์ที่สามารถทำความเข้าใจไปในทิศทางอันดีงาม และกระบวนการเรียนรู้ผู้สร้างสรรค์นี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในอนาคตต่อไปได้

อนึ่ง ผลงานสร้างสรรค์ชุด “โลกแห่งจินตนาการทางความรู้สึก” ในชุดนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้ถ่ายทอดและสร้างขึ้นเพียง เพื่อที่จะสื่อแสดงออกตามนัยยะแห่งโลกจินตนาการทางความรู้สึกของตัวผู้สร้างสรรค์เองเท่านั้น

บรรณานุกรม

บรรณานุกรมประเภทหนังสือ

- ชลุด นิมเสมอ. (2531). องค์ประกอบของศิลปะ. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรี เรืองเนตร. (2549). ศิลปะประยุกต์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์
- รองศาสตราจารย์อุบลรัตน์ เฟ็งสถิตย์. (2535). หนังสือความจำนุชย์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เกียรติศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2546). หนังสือการคิดเชิงมโนทัศน์. กรุงเทพฯ : ชัคเซส มีเดีย
- อารี สุทธิพันธุ์. (2532). หนังสือมนุษย์กับจินตนาการ. กรุงเทพฯ : ต้นอ่อน
- เจษฎา ทองรุ่งโรจน์. (2553). หนังสือแอลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ชีวิตและความคิด. กรุงเทพฯ : บริษัทจำกัดสำนักพิมพ์แสงดาว

แหล่งอ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต

- <http://innovation.kpru.ac.th/web18/551121810/innovation/index.php/unit2> (สืบค้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559)
- [http://watkadarin.com/E-\(new\)1/02studio2classrm/unit2/chapt2.2line/line.htm](http://watkadarin.com/E-(new)1/02studio2classrm/unit2/chapt2.2line/line.htm) (สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560)
- <http://www.nana-bio.com/image%20web2/nana%20story/color.html> (สืบค้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560)