

พื้นที่แห่งความสุข

ศิลปนิพนธ์เสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา

หลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาออกแบบทัศนศิลป์

พฤษภาคม 2559

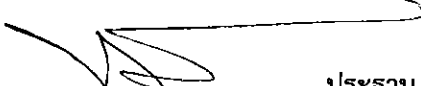
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยนเรศวร

Paradise Kingdom

An Art Thesis Submitted in Partial Fulfillment
of the Requirements
for the Degree in of Bachelor of Fine and Applied Arts
Program in Visual Arts Design
May 2016
Copyright 2015 by Naresuan University

คณะกรรมการสอบศิลปนิพนธ์ได้พิจารณาศิลปนิพนธ์ เรื่อง พื้นที่แห่งความสุข
ของนางสาวจาดุพร แยมประเสริฐ เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาออกแบบทัศนศิลป์ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

..... ประธาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีรัศมี พรหมรัตน์)

..... กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์)

..... กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มาอ่อน)

..... กรรมการ

(อาจารย์อาคม ทองโปร่ง)

..... กรรมการ

(อาจารย์ฐิติ สมบูรณ์อ่อน)

..... กรรมการ

(อาจารย์ชฎานิศ ชิงช่วง)

..... กรรมการ

(อาจารย์ลัดดา วงศ์สวัสดิ์)

อนุมัติ

(ดร. สันต์ จันทร์สมศักดิ์)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ประกาศศุภกฤตการ

ผู้สร้างสรรค์ขอน้อมรำลึกในพระคุณบิดา นายสุทธิพงษ์ แยมประเสริฐ (บิดาผู้ให้กำเนิด) นางจรรยา แยมประเสริฐ (มารดาผู้ให้กำเนิด) นางสาวพีชชา แยมประเสริฐ (พี่สาว) และขอกราบขอบพระคุณทั้งสามท่านที่คอยเลี้ยงดูผู้สร้างสรรค์มาจนเติบโตใหญ่และคอยอบรมสั่งสอนให้ผู้สร้างสรรค์รู้จักผิดชอบชั่วดีและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีงาม อีกทั้งยังคอยสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาและคอยผลักดันให้ผู้สร้างสรรค์มีอนาคตที่ดีและคอยให้คำปรึกษาและกำลังใจในยามที่ผู้สร้างสรรค์รู้สึกท้อแท้หรือสิ้นหวังหมดกำลังใจ

ผู้สร้างสรรค์ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์อาคม ทองโปร่ง ที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาเป็นทีปรึกษาศิลปินพันธ์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำตลอดระยะเวลาในการทำศิลปินพันธ์ชุด “พื้นที่แห่งความสุข” ด้วยความเต็มใจจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบทัศนศิลป์ทุกท่านที่คอยชี้แนะแนวทางและเป็นผู้ให้ความรู้ทางการศึกษาด้วยดีเสมอ โดยคอยอบรมสั่งสอนให้ผู้สร้างสรรค์ได้มีระเบียบวินัยและให้ความอบอุ่นเสมือนครอบครัวเดียวกันตั้งแต่เริ่มศึกษาจนสำเร็จการศึกษา และที่สำคัญขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ผู้ควบคุมศิลปินพันธ์ทุกท่าน อันประกอบไปด้วย อ.อาคม ทองโปร่ง ที่ปรึกษาศิลปินพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ พรหมรัตน์ รองที่ปรึกษาศิลปินพันธ์ และกรรมการศิลปินพันธ์อีก 5 ท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์ อ.นายสมหมาย มาอ่อน อ.ฐิติ สมบูรณ์อ่อน อ.ลัคนา วงศ์สวัสดิ์ และอ.สาวชญาณิช ชิงช่วง ที่คอยให้คำแนะนำและคอยวิจารณ์ศิลปินพันธ์ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องในศิลปินพันธ์ด้วยความเอาใจใส่จนทำให้ศิลปินพันธ์ชุดนี้มีการพัฒนาไปในทางที่ดีตั้งแต่ผลงานศิลปินพันธ์ชิ้นแรกถึงชิ้นสุดท้ายจนประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และยังรวมไปถึงการให้คำปรึกษาในการทำศิลปินพันธ์ภาคเอกสารชุดนี้ให้ไปในทางที่ชัดเจนและสมบูรณ์

ท้ายนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆ อันประกอบไปด้วย นายวิวัฒน์ สีบุ นางสาวอริษา ธรรมโชติ นางสาวภัชราพร ชมบุญ พี่ๆน้องๆ สาขาภาพพิมพ์ ที่คอยช่วยเหลือตลอดมาทั้งในด้านเทคนิคและกลวิธีและคอยให้กำลังใจสำหรับในมิตรภาพที่ทำให้ชีวิตได้คิดได้เจอสิ่งใหม่ๆและคุ้มค่ากับการใช้ชีวิตในช่วงเวลาหนึ่งในการเป็นนิสิตในรั้วมหาวิทยาลัยนเรศวรแห่งนี้

จตุพร แยมประเสริฐ

ชื่อเรื่อง	พื้นที่แห่งความสุข
ผู้วิจัย	นางสาวจาดุพร แยมประเสริฐ
ประธานที่ปรึกษา	อาจารย์อาคม ทองโปร่ง
กรรมการที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีร์ศม์ พรหมรัตน์
ประเภทสารนิพนธ์	ศิลปนิพนธ์ ศป.บ. สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,2558
คำสำคัญ	ความสุข , จินตภาพ

บทคัดย่อ

การสร้างสรรคผลงานภาพพิมพ์หรือเทคนิคกลวิธีแม่พิมพ์โลหะหรือภาพพิมพ์ร่องลึก(Etching) ในหัวข้อเรื่อง “ พื้นที่แห่งความสุข ” โดย ผู้สร้างสรรคมีจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรคผลงานมาจากความสุขที่เกิดในจินตภาพของผู้สร้างสรรค ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรคผลงานที่มาจากจินตนาการของตัวผู้สร้างสรรคเอง ดังนั้นจึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะสร้างสรรคผลงานศิลปะเพื่อที่จะถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกหรือสภาวะที่เรียกว่าความสุขที่เกิดขึ้นกับตัวของผู้สร้างสรรคเอง ซึ่งเกิดจากความประทับใจจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว และได้นำเรื่องราวต่างๆ จากจินตนาการความคิดออกมาและสร้างสรรคด้วยทางการจัดองค์ประกอบขึ้นมาใหม่จนเกิดเป็นผลงานและเรื่องราวที่เป็นรูปธรรมขึ้นมาได้อย่างลงตัว โดยได้นำทัศนธาตุต่างๆ มาเป็นส่วนประกอบสำคัญในงานของข้าพเจ้า เช่น เรื่องเส้น ซึ่งแต่ละเส้นนั้นจะมีความสำคัญและจะถูกกำหนดร้อยเรียงต่อประสานกันเข้าด้วยกันอย่างประสานกลมกลืนและการใช้รูปร่างรูปทรงวางเพื่อทำให้เกิดเอกภาพและความสมดุลจนเกิดภาพตามจินตนาการของผู้สร้างสรรคขึ้นมาในรูปลักษณะที่ใหม่ขึ้นมา โดยผลงานจะมีลักษณะเป็นภาพ 2มิติ ซึ่งจะมองเห็นได้เพียงสองด้าน โดยใช้รูปทรงอิสระหรือรูปร่างที่เกิดขึ้นตามความต้องการของผู้สร้างสรรคเอง เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่เป็นอิสระเสรี ส่วนรูปทรงมีการตัดทอนหรือตัดแปลงจากรูปทรงของธรรมชาติก็มีการตัดทอนสร้างขึ้นมาใหม่ตามความคิดที่จะจินตนาการตามเนื้อหาของเรื่องที่ได้กำหนดไว้ แต่ยังคงคงหลงเหลือความเป็นจริงอยู่บ้าง ซึ่งผลงานจะมีลักษณะเหนือจริงหรือเกินความเป็นจริง ผู้สร้างสรรคจึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ที่ผู้สร้างสรรคในการสร้างสรรคขึ้นและพยายามที่จะทดลองให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งขึ้นมาให้ได้มากที่สุดดังที่ได้กำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางเทคนิคและกลวิธีหรือจะเป็นกระบวนการทางความคิด เรื่องของการวิเคราะห์ ให้ได้อย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอนก่อนและหลังของการทำศิลปนิพนธ์ชุดนี้ให้สมบูรณ์มากที่สุด โดยผู้สร้างสรรคอยากให้ผู้สนใจจะได้มองและมุ่งเน้นไปที่เรื่องของคุณค่าของเทคนิคและกลวิธีที่จะใช้ความละเอียดอ่อนและใช้สมาธิอย่างมากในการที่จะทำผลงานศิลปะในแต่ละครั้งจะต้องมีความพยายามและศึกษาข้อมูลต่างๆให้มากและมองถึงผลสัมฤทธิ์ที่จะตามมาให้อย่างมีระบบและเป็นแบบแผน ซึ่งผลที่ได้ในการทดลองจะมีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมากและจะเกิดประโยชน์แก่วงการทางการศึกษาและผู้สนใจทางศิลปะได้ไม่มากนักน้อยตามแต่ท่านทั้งหลายพึงจะศึกษาอย่างไร ดังเช่นผลการวิจัยสร้างสรรคในศิลปนิพนธ์ชุดนี้

Title	Paradise Kingdom
Author	Miss. Jatuphorn Yamprasert
Advisor	Mr. Arkom Thongprong
Co- Advisor	Assistant Professor Dr. Thaveerat Promrat
Academic Paper	Art Thesis B.F.A. in Visual Art Design Naresuan University, 2015
Keywords	Happiness , Imagination

Abstract

The creative work in printmaking or strategies techniques metal mould or Intaglio printing (Etching) in the title "Paradise Kingdom" The creator have the beginning of the creative work from happiness in the imaginary of the creator get inspiration in the creative work from the imaginary or fantasy of the creator and then have an inspiration to bring creative work of art for convey thoughts, feeling or which called happiness to happen with the creator. So made the creator was impressed from near things and bring a composition manage to balancing. Visual element were an important in my jobs. Line each line being arranged harmoniously and the use of shape putting an unity and balance. This work have looks 2D can see two sides only an independent shape or shape according a formed to demand of the creator, feeling for freedom to according to the influence of an environmental. But still remain that truth look beyond belief or hyperbolic. The creator has make followed for the purposes specified. Whether it is technical and strategies or thought process an analysis systematic of the stages to before and after the thesis of this the creator would like to see the value of strategies technical which using sensitive and concentration greatly on making the thesis.

บทที่	สารบัญ	หน้า
1	บทนำ	
	ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์	1
	วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมาย	1
	ขอบเขตของการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์	2
	คำสำคัญหรือคำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย	2
	ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์	3
2	ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์	
	ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ	
	- เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	4
	- อิทธิพลและความบันเทิงจากประสบการณ์	4
	- อิทธิพลที่ได้รับจากแนวคิดลัทธิศิลปะ	5
	- แนวคิดรวบยอดแบบเพื่อฝัน	6
	- อิทธิพลทางแนวคิด	6
	- อิทธิพลทางรูปแบบ	8
	- อิทธิพลจากปรัชญา	11
3	ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานสร้างสรรค์	
	กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน	12
	- ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการสร้างสรรค์	12
	- หลักการและเหตุผลที่แสดงถึงทัศนธาตุและเอกภาพของรูปทรง	13
	- ขั้นตอนในการสร้างสรรค์	14
	- วัสดุและอุปกรณ์	14
	- การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์	18
	- ตัวอย่างกระบวนการสร้างสรรค์แบบภาพร่าง	21
	- รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์	23
	- สรุปปัญหาและอุปสรรคจากการทำงาน	27
4	ผลการสร้างสรรค์งาน	
	การวิเคราะห์คุณค่าผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1	28
	การวิเคราะห์คุณค่าผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2	34
	การวิเคราะห์คุณค่าผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3	37
	การวิเคราะห์คุณค่าผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 4	40
5	สรุปผลการสร้างสรรค์	43
	บรรณานุกรม	44
	ประวัติผู้สร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์	45

สารบัญภาพ

ภาพ	หน้า
ภาพประกอบที่ 1 “The Lady of Shallot” John William Waterhouse	5
ภาพประกอบที่ 2 Jacek Yerka	6
ภาพประกอบที่ 3 ภาพงานของ Jacek Yerka	7
ภาพประกอบที่ 4 ภาพงานของ Jacek Yerka	7
ภาพประกอบที่ 5 ภาพงานของ Jacek Yerka	7
ภาพประกอบที่ 6 ภาพงานของ Jacek Yerka	7
ภาพประกอบที่ 7 Jimmy Liao	8
ภาพประกอบที่ 8 ผลงานของ Jimmy Liao	9
ภาพประกอบที่ 9 ผลงานของ Jimmy Liao	9
ภาพประกอบที่ 10 ผลงานของ Jimmy Liao	9
ภาพประกอบที่ 11 ผลงานของ Jimmy Liao	10
ภาพประกอบที่ 12 ผลงานของ Jimmy Liao	10
ภาพประกอบที่ 13 ผลงานของ Jimmy Liao	10
ภาพประกอบที่ 14 แสดงค่าน้ำหนักในผลงาน	13
ภาพประกอบที่ 15 ค่าน้ำหนักสีที่ใช้ในงาน , ค่าน้ำหนักสี ขาว-ดำ	13
ภาพประกอบที่ 16 ลักษณะของเส้น	13
ภาพประกอบที่ 17 วานิซดำ	14
ภาพประกอบที่ 18 น้ำมันสน	14
ภาพประกอบที่ 19 กรดไนตริกเข้มข้น 68%	14
ภาพประกอบที่ 20 ฟองน้ำ	14
ภาพประกอบที่ 21 ดินสอไข	14
ภาพประกอบที่ 22 กระดาษไข,กระดาษบรูฟน้ำตาล	15
ภาพประกอบที่ 23 นิตเติ้ล,เบอร์นิช	16
ภาพประกอบที่ 24 แปรงทาสี	16
ภาพประกอบที่ 25 อ่างแช่สำหรับแช่กรด	16
ภาพประกอบที่ 26 แผ่นแม่พิมพ์โลหะ	17
ภาพประกอบที่ 27 กระดาษFamino	17
ภาพประกอบที่ 28 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1	18
ภาพประกอบที่ 29 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2	18

สารบัญภาพ(ต่อ)

ภาพ	หน้า
ภาพประกอบที่ 30 ผลงานก่อนศิลปินนิพนธ์ชั้นที่ 3	19
ภาพประกอบที่ 31 ผลงานก่อนศิลปินนิพนธ์ชั้นที่ 4	19
ภาพประกอบที่ 32 ผลงานก่อนศิลปินนิพนธ์ชั้นที่ 5	20
ภาพประกอบที่ 33 ผลงานก่อนศิลปินนิพนธ์ชั้นที่ 6	20
ภาพประกอบที่ 34 กระบวนการสร้างสรรค์แบบภาพร่าง ขั้นตอนที่ 1	21
ภาพประกอบที่ 35 กระบวนการสร้างสรรค์แบบภาพร่าง ขั้นตอนที่ 2	21
ภาพประกอบที่ 36 กระบวนการสร้างสรรค์แบบภาพร่าง ขั้นตอนที่ 3	22
ภาพประกอบที่ 37 แบบร่าง (sketch)	22
ภาพประกอบที่ 38 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปินนิพนธ์	23
ภาพประกอบที่ 39 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปินนิพนธ์	23
ภาพประกอบที่ 40 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปินนิพนธ์	24
ภาพประกอบที่ 41 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปินนิพนธ์	24
ภาพประกอบที่ 42 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปินนิพนธ์	25
ภาพประกอบที่ 43 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปินนิพนธ์	25
ภาพประกอบที่ 44 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปินนิพนธ์	26
ภาพประกอบที่ 45 ภาพผลงานศิลปินนิพนธ์ชื่อ “พื้นที่แห่งความสุข1”	28
ภาพประกอบที่ 46 การวิเคราะห์รูปทรงของผลงานศิลปินนิพนธ์ ชั้นที่1	29
ภาพประกอบที่ 47 การวิเคราะห์รูปทรงของผลงานศิลปินนิพนธ์ ชั้นที่1	29
ภาพประกอบที่ 48 การวิเคราะห์สีและน้ำหนักของผลงานศิลปินนิพนธ์ ชั้นที่1	30
ภาพประกอบที่ 49 การวิเคราะห์สีและน้ำหนักของผลงานศิลปินนิพนธ์ ชั้นที่1	31
ภาพประกอบที่ 50 การวิเคราะห์พื้นผิวของผลงานศิลปินนิพนธ์ ชั้นที่1	31
ภาพประกอบที่ 51 การวิเคราะห์พื้นผิวของผลงานศิลปินนิพนธ์ ชั้นที่1	31
ภาพประกอบที่ 52 การวิเคราะห์พื้นที่ว่างของผลงานศิลปินนิพนธ์ ชั้นที่1	32
ภาพประกอบที่ 53 ภาพผลงานศิลปินนิพนธ์ชื่อ “พื้นที่แห่งความสุข2”	34
ภาพประกอบที่ 54 การวิเคราะห์สีและน้ำหนักของผลงานศิลปินนิพนธ์ ชั้นที่2	35
ภาพประกอบที่ 55 ภาพผลงานศิลปินนิพนธ์ชื่อ “พื้นที่แห่งความสุข3”	37
ภาพประกอบที่ 56 การวิเคราะห์สีและน้ำหนักของผลงานศิลปินนิพนธ์ ชั้นที่ 3	38
ภาพประกอบที่ 57 ภาพผลงานศิลปินนิพนธ์ชื่อ “พื้นที่แห่งความสุข 4”	40
ภาพประกอบที่ 58 การวิเคราะห์สีและน้ำหนักของผลงานศิลปินนิพนธ์ ชั้นที่ 4	41

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

ด้วยสภาวะทางสังคมซึ่งเต็มไปด้วยความตึงเครียด อันก่อให้เกิดความสับสนภายใต้จิตใจสิ่งเหล่านี้จึงทำให้ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานที่มีชื่อว่า พื้นที่แห่งความสุข ซึ่งผลงานนี้จะทำให้ผู้สนใจจะได้คล้อยตามเข้ามาสู่พื้นที่แห่งความสุขนี้ ซึ่งเป็นความสุขในแบบที่เรียบง่าย ไม่หรูหราและสามารถแบ่งปันแง่มุมของความสุขที่ดีของตนเองให้ผู้อื่นได้รับรู้ได้ตามจินตนาการของผู้สร้างสรรค์

ซึ่งมนุษย์ทุกคนล้วนมีสภาวะที่รับรู้ว่าตนเองได้ทำในสิ่งที่ตนต้องการและสามารถทำได้สำเร็จได้ และมีความเป็นตัวของตัวเองนั้น ซึ่งผลที่ตามมาจะเกิดความภาคภูมิใจในการกระทำของตนในรูปแบบความคิดในเชิงบวก ซึ่งการพัฒนาตนเพื่อให้มีสัมพันธภาพที่ดีกับคนรอบข้างและสังคมมากขึ้น สามารถที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างพอเพียงอย่างมีความสุขและมีใจที่สงบเกิดขึ้นได้ตามมา

สภาพสภาวะสังคมในปัจจุบันนี้ที่ปรากฏอยู่ในวิถีชีวิตของประชาชนทุกวันนี้ มีทั้งเรื่องทุกข์และสุข ที่เกิดจากปัญหาสภาพสังคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้ายแรงที่เกิดจากผู้ไม่หวังดี การเมืองที่มีการแบ่งฝั่งแบ่งฝ่าย หรือเรื่องราวที่หตุหุ ภาพที่สะท้อนอารมณ์ไม่เหมาะสมปรากฏให้เห็นกันอยู่บ่อยครั้ง และบางเรื่องที่จะสามารถสร้างรอยยิ้มได้ในบางโอกาสเท่านั้น โดยที่ทุกคนเลือกที่จะปฏิเสธไม่ได้เพราะสื่อได้เผยแพร่ทุกแง่มุมของสังคมโดยไม่ไตร่ตรอง ครุ่นคิด สิ่งเหล่านี้ทำให้ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับความสุขที่ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงได้ และเพื่อทดแทนสิ่งที่บั่นทอนสุขภาพจิตของคนในสังคมได้บ้างไม่มากก็น้อย กับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน ซึ่งไม่เพียงส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตยังสร้างความน่ารำคาญและหตุหุให้กับตัวข้าพเจ้าและสังคมเท่านั้น จากสิ่งเหล่านี้จึงทำให้ข้าพเจ้าได้มองเห็นและต้องการที่จะปลอบประโลมผู้คนได้รับรู้ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานที่มีชื่อว่า พื้นที่แห่งความสุข ขึ้นมานำเสนอ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการการสร้างสรรค์ผลงาน ที่ผู้สร้างสรรค์ได้นำเสนอออกมาเพื่อตอบสนองความคิดความรู้สึก ที่แสดงออกถึงคุณค่าทางความงาม หรือสุนทรียศาสตร์ในรูปแบบงานภาพพิมพ์
2. เพื่อแสดงออกถึงความประทับใจ และแบ่งปันความสุขในแง่มุมของตัวข้าพเจ้าเอง และเพื่อให้เกิดสุขภาพจิตที่ดีแก่ผู้อื่นและดำรงชีวิตได้ต่อไปในสังคมได้อย่างสงบสุข
3. เพื่อเป็นการศึกษาค้นคว้ากระบวนการ ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ นำไปสู่การบันทึกผลการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไว้อย่างเป็นระบบในรูปเอกสารภาคศิลปนิพนธ์

ขอบเขตของการสร้างสรรค์

ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ ศิลปนิพนธ์เรื่อง พื้นที่แห่งความสุข

1. เป็นผลงานภาพพิมพ์บนกระดาษ 2 มิติ โดยลักษณะงานแบบกึ่งนามธรรม (Semi Abstract)
2. เป็นผลงานภาพพิมพ์ที่มีแนวคิด เนื้อหา มาจากจินตนาการ เรื่องของความสุข ในรูปแบบสังคมนิยม
3. เป็นผลงานภาพพิมพ์ที่มีการแสดงออกในรูปแบบเฉพาะตัว โดยใช้กลวิธี ภาพพิมพ์ร่องลึก (etching)

คำสำคัญหรือคำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย

ความสุข หมายถึง	สภาวะที่บุคคลรับรู้ว่าตนเองได้ทำในสิ่งที่ตนต้องการและทำได้สำเร็จ มีความเป็นตัวของตัวเอง มีความภาคภูมิใจในการกระทำของตน มีความคิดเชิงบวก มีความกระตือรือร้นในที่จะดำเนินชีวิตที่จะนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดี การพัฒนาตนเอง และมีสัมพันธภาพที่ดีกับคนรอบข้างและสังคม ที่จะสามารถดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงและมีใจที่สงบสุข
จินตภาพ หมายถึง	มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า ภาพที่เกิดจากจินตนาการของเราเอง โดยเราคิดเอาเองว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นหรืออย่างนี้
กลวิธี Etching	เป็นเทคนิคทางแม่พิมพ์โลหะร่องลึก ซึ่งรอยที่วาดเขียนจะถูกกัดไปในแม่พิมพ์โลหะโดยการปฏิบัติทางเคมีมากกว่าทางเครื่องมือกลไก วิธีการคือ ทาตัวกัดกรดเคลือบผิวหน้าแม่พิมพ์ แล้วทำให้แห้ง (ยกเว้นการเคลือบขี้ผึ้ง Soft Ground ซึ่งจะไม่แห้ง) จากนั้นใช้เครื่องมือหลายชนิดวาดภาพผ่านตัวกัดกรด เปิดผิวหน้าแม่พิมพ์นำแม่พิมพ์ไปแชในอ่างกรดในทางเคมีน้ำกรดจะละลายโลหะในส่วนที่ถูกเปิดออกให้เป็นร่องลงไปในตัวแม่พิมพ์ เราสามารถใช้วานิช (Vanish) เป็นตัวกันกรด
กลวิธี Aquatint	เป็นเทคนิคหนึ่งของภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Intaglio) กรรมวิธีคือ โรยผงยางสน (Rosin) ลงบนแม่พิมพ์ด้วยการโรยผงยางสนด้วยมือหรือยางสนบดละเอียดเป็นลูกประคบ แล้วตบยางสนให้ผงยางสนโรยออกมาเม็ดละเอียดที่สุด และนำแม่พิมพ์ไปลนด้วยความร้อนให้ผง

ยางสนละลายติดบนแผ่นแม่พิมพ์แล้วนำแม่พิมพ์ไปแช่กรดตาม
ระยะเวลาที่ผู้สร้างสรรค์กำหนด ผลของการกัดจะเกิดพื้นผิวบน
แม่พิมพ์ จะเป็นค้ำน้ำหนักอ่อนแก่ตามระยะเวลาการแช่น้ำกรด

ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

1. ศึกษาค้นคว้าทำความเข้าใจ จนเป็นที่มาขอแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
2. รวบรวมข้อมูลจากหนังสือ Internet นำไปสู่พัฒนาแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน
3. ศึกษางานของศิลปินท่านอื่นๆ ที่แนวทางใกล้เคียงกัน
4. เริ่มปฏิบัติค้นคว้าข้อมูลทำภาพแบบร่าง (Sketch) ทาวิธีในการปฏิบัติงานต่อไป
5. นำแบบร่างจาก ขาว - ดำ และทำเป็นแบบร่างสี
6. สร้างสรรค์ผลงานที่ขยายขึ้นและพัฒนารูปแบบงานให้สมบูรณ์มากขึ้นจากภาพแบบร่าง
7. นำเสนอผลงานและภาพแบบร่างให้ผู้สอนวิจารณ์ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง และนำมาแก้ไขปรับปรุงในการสร้างสรรค์ผลงาน

บทที่ 2

เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ในการดำรงชีวิตในแต่ละวันบางครั้งได้พบเจอกับเหตุการณ์และสภาพสังคมหรือเรื่องราวจากผู้อื่น ที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจ ทำให้เกิดความรู้สึกสะเทือนใจ รู้สึกครุ่นคล่องหมองใจ จึงเป็นสาเหตุของการวิจัยสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ โดยให้ความสำคัญไปกับในเรื่องของจิตใต้สำนึกเป็นเรื่องสำคัญและเป็นตัวนำจากการแสดงออกทางความรู้สึก คือ ทำให้ผู้ที่มีโอกาสได้รับชมงานศิลปะชิ้นนี้ได้เข้าถึงอารมณ์ส่วนลึกของจิตใจที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการที่จะสื่อสารออกไป

ดังนั้นผลงานในแต่ละชิ้นของผู้สร้างสรรค์ ในศิลปนิพนธ์ชุด พื้นที่แห่งความสุข จะมีเนื้อหาแนวทางการสร้างสรรค์เป็นแนวความคิดเพื่อฝัน หรือ ศิลปะแฟนตาซี (Fantasy art) ให้ความสำคัญกับจิตใต้สำนึก เป็นตัวนำในการแสดงออกที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตส่วนตัว และทัศนคติที่เกิดจากการมองความเป็นไปของชีวิต ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ความรุนแรงทางการเมืองและสังคมที่เกิดขึ้นในโลก และในบ้านเมืองของเราก็มีส่วนกระตุ้นจิตใจให้ตื่นตระหนก ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการสร้างสรรค์ ให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา เพื่อตอบสนองความรู้สึกภายในจิตใจของตัวผู้สร้างสรรค์เอง ซึ่งที่เต็มไปด้วยความสุข โดยความสุขที่ทุกคนสามารถ เข้าถึงได้ และเพื่อทดแทนสิ่งที่บั่นทอนสุขภาพจิตของคนในสังคมได้ไม่มากนัก

อิทธิพลและความบันเทิงจากประสบการณ์

ด้วยประสบการณ์ของผู้สร้างสรรค์เองที่เกิดมาอยู่ยุคสมัยที่ผู้คนต่างก้มหน้าอยู่กับอุปกรณ์พกพาส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ หรือ สื่อออนไลน์ต่างๆซึ่งเราจะพบเห็นอยู่ได้ทั่วไป จึงทำให้ผู้สร้างสรรค์ได้เจอและสัมผัสกับสภาวะเหล่านี้โดยตรงจากสื่อต่างๆหรือ สังคมออนไลน์ ที่มีแต่เรื่องราวที่น่าหดหู่ สะเทือนอารมณ์ สิ่งที่บั่นทอนจิตใจให้แย่ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือตัวข้าพเจ้าเองที่ติดอยู่กับโลกสังคมออนไลน์มากเลยทีเดียว ยิ่งทำให้ข้าพเจ้าหรือบุคคลรอบข้างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้เกิดสภาวะความตึงเครียด ทำให้สภาพจิตใจทรุดโทรม สิ่งเหล่านี้จึงทำให้ข้าพเจ้าได้มองเห็นและต้องการปลดปล่อยประโลมด้วยการสร้างสรรค์งานออกมาในงานศิลปะ เพื่อให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนความรู้สึกที่ดีต่อกัน ซึ่งสภาวะของความสุขที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาและพากันแสวงหาหนทางว่าเราจะพบกับความสุขในชีวิตได้อย่างไร เพราะความสุข คือความสบายใจและกาย ความพอใจ ความรื่นรมย์ ความอึดอ้อมใจ ดังนั้นการสร้างสุขให้ตัวเองจะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายโดยอาจปล่อยวางจากสิ่งที่ไม่ทำให้เกิดปัญหา จากสิ่งที่เข้ามากระทบต่อจิตใจของเรา โดยตัวของเราเองจะเป็นตัวกำหนดเองเป็นสำคัญ

อิทธิพลที่ได้รับจากแนวคิดลัทธิศิลปะ

ศิลปะแฟนตาซี (Fantasy art) เป็นประเภทของงานศิลปะประเภทหนึ่งที่มีเนื้อหา, ความคิด, องค์ประกอบ หรือฉากที่เป็นไสยศาสตร์ หรือ เหนือธรรมชาติ ขณะที่ปรัชญานี้บางส่วนคาบเกี่ยวกับนิยายวิทยาศาสตร์, นิยายสยองขวัญ (Horror fiction) และ นิยายคาดการณ์ (Speculative fiction) แต่ศิลปะแฟนตาซีก็มีองค์ประกอบบางอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่ไม่พบในศิลปะการเขียนนิยายคาดการณ์ เนื้อหาของงานที่มาจากความลึกลับและตำนาน หรือ การเขียนแฟนตาซีของโลกสมัยใหม่ในรูปลักษณะที่แฝงนัยยะของพลังอำนาจของเทพ หรือ มายา หรือ สิ่งเหนือธรรมชาติเป็นเนื้อหาที่พบโดยทั่วไปในงานประเภทนี้ และเป็นปัจจัยที่สร้างความแตกต่างของงานศิลปะ

ศิลปะแฟนตาซีมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ นิยายแฟนตาซี หรือบางกร้งงานศิลปะแฟนตาซีก็ตั้งใจถอดออกมาจากตัวละครหรือฉากของงานวรรณกรรมแฟนตาซีโดยตรง งานศิลปะประเภทนี้ที่สร้างโดยจิตรกรสมัครเล่นจะเรียกว่า “ศิลปะโดยแฟน” (Fan art)

การสร้างสรรคผลงานศิลปะย่อมจะได้รูปแบบและแนวทางจากความคิดศิลปินในอดีตและปัจจุบันหรือศิลปินต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นงานในรูปแบบจิตรกรรม ประติมากรรมหรือภาพพิมพ์ที่ล้วนแล้วแต่มีแนวคิดหรือลัทธิที่ต่างกันไป ในส่วนตัวของข้าพเจ้านั้น มีความสนใจในรูปแบบแนว แฟนตาซี ซึ่งมีการปลดปล่อยทางด้านอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดที่เด่นชัดออกมาการที่ได้รับอิทธิพลจากงานศิลปะในรูปแบบแนว แฟนตาซี ซึ่งทำให้เข้าใจและจินตนาการได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ภาพประกอบที่ 1 “The Lady of Shalott” John William Waterhouse

(ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/The_Lady_of_Shalott)

แนวคิดรวบยอดแบบเพื่อฝัน (Concept of Fantasy)

แฟนตาซี (Fantasy) หรือ “ความเพื่อฝัน” เป็นคำที่ใช้สื่อถึงจินตนาการ ความรู้สึกที่หลุดพ้นไปจากโลกแห่งความจริง ในวงการศึกษ แฟนตาซี เป็นคำที่ถูกนำไปใช้ในศาสตร์หลาย ๆ ด้านด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านศิลปศาสตร์ ภาษาศาสตร์ การศึกษาทางด้านวัฒนธรรม วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ และยังมีพบว่ามีการใช้คำว่า แฟนตาซี ในหลายโอกาสเมื่อนำมาใช้ในการศึกษาทางด้านจิตวิทยา มีการแยกย่อยออกไปเป็น แฟนตาซี ประเภทต่าง ๆ เช่น แฟนตาซีในระดับจิตสำนึก (Conscious fantasy) และ แฟนตาซีในระดับไร้จิตสำนึก (Unconscious fantasy) โดยนิยมสะกดให้ต่างออกไปดังนี้ “Phantasy” ซึ่งผู้จัดทำโครงการนี้จะไม่กล่าวถึงรายละเอียดของ “แฟนตาซี” ที่ใช้ในงานทางด้านจิตวิทยา แต่จะนำเสนอ “แนวคิดรวบยอดแบบแฟนตาซี” โดยยึดคำนิยาม ความหมาย และการใช้งานในแง่ของศิลปะ

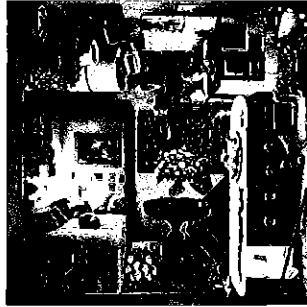
อิทธิพลทางแนวคิด

ภาพประกอบที่ 2

Jacek Yerka

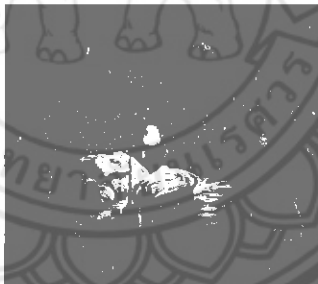
ศิลปินชาวโปแลนด์ ภาพวาด “เหมือนฝัน” เผยให้เห็นโลกในจินตนาการอันไม่สิ้นสุด ได้รับแรงบันดาลใจจากนิยายแฟนตาซีทั้งหลาย Jacek Yerka (. Eng Jacek Yerka) (P 1952, โปแลนด์.) ชื่อเล่น Jacek สก็ เกิดในภาคเหนือของโปแลนด์ในปี 1952 ศิลปินในอนาคตเติบโตขึ้นมาล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมยุคกลางและรอดชีวิตได้อย่างปาฏิหาริย์จากระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองส่วนละแวกใกล้เคียงบ้านและห้องครัวคุณยายที่หนุ่ม Jacek ใช้เวลามากเวลามีอิทธิพลอย่างมากต่อผลงานของศิลปินบรรทัดฐานภาพวาดของเขามักจะซ้ำของห้องครัว (เสมอแตกต่างกัน- และน่ารักและน่าขบถ)

ภาพประกอบที่ 3 ภาพงานของ Jacek Yerka
 “4siders” โดยภาพนี้สามารถหมุนมองได้ทั้ง 4 ด้าน โดยการจัดองค์ประกอบภาพให้กลมกลืนกัน

ภาพประกอบที่ 4 ภาพงานของ Jacek Yerka

ภาพประกอบที่ 5 ภาพงานของ Jacek Yerka

ภาพประกอบที่ 6 ภาพงานของ Jacek Yerka

ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดของ Jacek Yerka ที่ว่า เผยให้เห็นโลกในจินตนาการอันไม่สิ้นสุด

อิทธิพลทางรูปแบบ

ภาพประกอบที่ 7 Jimmy Liao

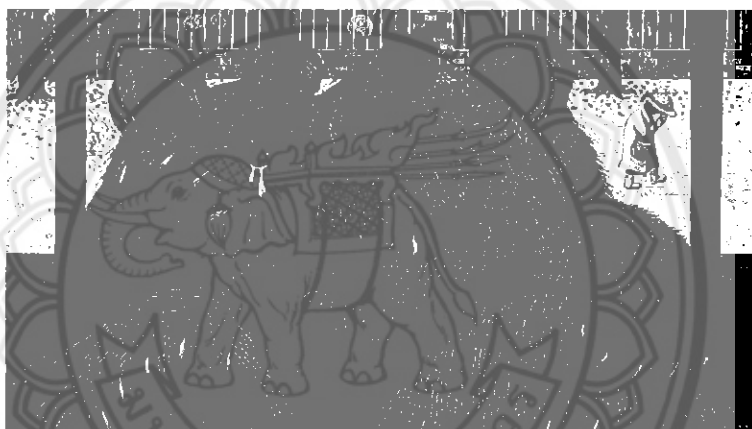
(ที่มา : <http://sonandocuentos.blogspot.com/2010/03/jimmy-liao.html>)

จิมมี่ เสี่ยว : Jimmy Liao

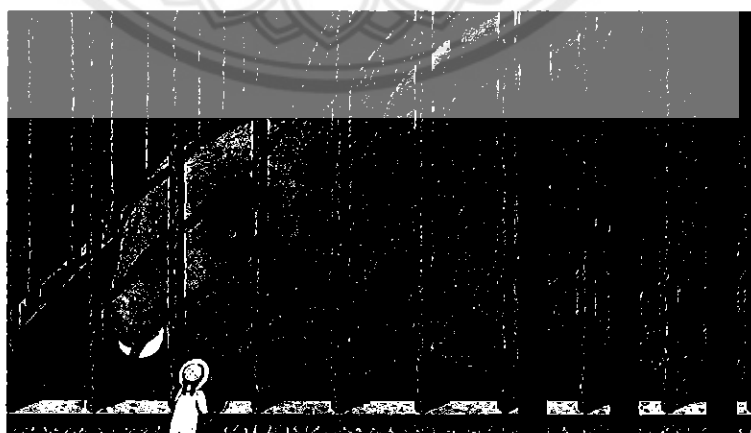
จิมมี่เกิดที่ไทเป จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศิลปะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอย่างเรียบง่าย และอุทิศตนให้กับงาน เขาเขียนและวาดภาพประกอบหนังสือมาตั้งแต่ปี 1998 ด้วยเรื่อง Secrets in the Woods และ A Fish that Smiled at Me ซึ่งทำให้หนังสือของเขากลายเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม การผสมผสานภาพพจน์กับคำพูดในวิธีการใหม่ จิมมี่เติมหนังสือของเขาด้วยกรอบของกวีนิพนธ์อันมีเสน่ห์ แฟนหนังสือของเขามีทั้งเด็ก วัยรุ่นและผู้ใหญ่ นับว่าเขาเป็นนักวาดภาพประกอบที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเอเชีย เป็นผู้จุดประกายความนิยมในการสร้างสรรค์และสื่อภาษาทางวรรณกรรมออกมาด้วยรูปภาพสีสดใส ประดับแต่งจินตนาการที่จับใจคนทุกวัย มีผลงานมาแล้วกว่า 20 เรื่อง ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบอย่างมากของผู้อ่าน หนังสือของเขาจำหน่ายได้มากกว่า 3 ล้านเล่มในไต้หวันและจีน และได้รับการตีพิมพ์แล้ว 8 ภาษา ทั้งภาษาจีน อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีก ญี่ปุ่น เกาหลี และไทย เรื่องราวของเขาสะท้อนความเป็นจริงของชีวิต การรวมกันของภาพประกอบ และงานเขียนแบบกวีอันทรงเสน่ห์ พิมพ์สี่สี เป็นที่ถูกใจทั้งผู้ใหญ่และวัยรุ่น ผู้อ่านได้มากมายเพลิดเพลินไปกับลายเส้นที่มีชีวิตชีวา และวิธีการเล่าเรื่องที่งดงาม

ภาพประกอบที่ 8 ผลงานของ Jimmy Liao

ภาพประกอบที่ 9 ผลงานของ Jimmy Liao

ภาพประกอบที่ 10 ผลงานของ Jimmy Liao

ภาพประกอบที่ 11 ผลงานของ Jimmy Liao

ภาพประกอบที่ 12 ผลงานของ Jimmy Liao

ภาพประกอบที่ 13 ผลงานของ Jimmy Liao

ได้รับอิทธิพลจากการจัดองค์ประกอบในภาพของจิมมี เลี้ยว
 ที่ให้มีจุดเด่นและจุดรองสมดุลและกลมกลืนกันทั้งภาพ

6. อิทธิพลจากปรัชญา

ศิลปะอุดมคติจากฝั่งตะวันตกได้แนวคิดจากเพลโต นักปรัชญากรีก ซึ่งกล่าวว่าความงามที่สมบูรณ์แบบนั้นมีอยู่เฉพาะ ในโลกแห่งอุดมคติ (The World of Ideal) ดังนั้นความงามของสรรพสิ่งในโลกนี้ล้วนเป็นเพียงภาพจำลองความงามจากโลกแห่งอุดมคติ

ศิลปะคือ การแสดงออกซึ่งความรู้สึก

ความรู้สึกซึ่งเกิดจาก “การรับรู้โดยตรง” (Intuition) หรือการรับรู้เชิงจินตนาการเป็นการรับรู้ที่มีเป้าหมายที่ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินทางสุนทรียะ เป็นการรู้สิ่งเฉพาะ (Particular knowing) ที่ไม่มุ่งผลประโยชน์ เช่น เมื่อเราชื่นชมในทิวทัศน์ของท้องถื่นอย่างสุนทรียะ เราลิ้มวันเวลา เราไม่นึกถึงผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เราไม่คิดว่าท้องทุ่งดังกล่าวจะแบ่งขายได้ราคาเท่าไรศิลปะ คือ ภาพลักษณ์จากจินตนาการ

การรับรู้โลกภายนอก (Outer World) ที่ส่งผลมาสู่ความรู้สึกนึกคิดและภาพในสมองซึ่งเป็นโลกภายใน (Inner World) ได้ก่อให้เกิดความคิดและจินตนาการ และนำไปสู่การสร้างสรรคผลงานศิลปะที่เป็นภาพลักษณ์ใหม่ หรือเป็นภาพสะท้อนจินตภาพของมนุษย์ ศิลปะจึงเปลี่ยนแปลงไปจากการนำเสนอแบบเดิมมาสู่การนำเสนอแบบใหม่ด้วยสื่อแสดงออกที่หลากหลาย ซึ่งเป็นศิลปะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคหลังสมัยใหม่ (Postmodern)

บทที่ 3

การพัฒนาและวิธีสร้างสรรค์ผลงาน

จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุด พื้นที่แห่งความสุข จุดมุ่งหมาย เพื่อนำเสนอความสุขที่เกิดจากจินตภาพของผู้สร้างสรรค์ มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบกระบวนการและเทคนิคของภาพพิมพ์ (แม่พิมพ์โลหะ) ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดจากภายใต้จิตใจของผู้สร้างสรรค์

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน

ก่อนจะมาเป็นผลงานชุดศิลปะนิพนธ์ ตัวผู้สร้างสรรค์เองได้มีการทดลองและสร้างสรรค์ผลงานหลากหลาย ด้วยเทคนิค รูปแบบ และกลวิธี เพื่อให้สอดคล้องกับตัวผลงานของผู้สร้างสรรค์มากที่สุด ในระหว่างการทำงานตัวผู้สร้างสรรค์จะมีปัญหาในเรื่องกระบวนการและแนวคิดที่ไม่สอดคล้องกัน จึงได้มีการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น และแก้ไขปรับปรุงในตัวชุดผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์

ขั้นตอนการศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูล

1. ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการสร้างสรรค์
2. หลักการและเหตุผลที่แสดงถึงทัศนธาตุและเอกภาพของรูปทรง
3. ขั้นตอนในการสร้างสรรค์
4. วัสดุและอุปกรณ์
5. การจัดทำภาพร่าง ก่อนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์
6. รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์
7. สรุปปัญหาและอุปสรรค

1. ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการสร้างสรรค์

ในการรวบรวมภาพผลงานจากศิลปินที่นำมาเป็นแรงบันดาลใจนั้น ผู้สร้างสรรค์มีแนวคิดที่ได้นำความสุขที่เกิดจากในจินตภาพของตน หรือภาพความคิด ความรู้สึกนึกคิดที่อยู่ภายใต้จิตใจที่มีความเหนือจริงหรือเกินจริง เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลรอบข้างให้มีแต่ความสุข และเพื่อมาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้

2. หลักการและเหตุผลที่แสดงถึงทัศนธาตุและเอกภาพของรูปทรง

2.1 สีและน้ำหนัก

ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้สีภาพพิมพ์ในการอุทหมักลงบนแม่พิมพ์โลหะ ก่อนจะพิมพ์ผู้สร้างสรรค์ได้มีการผสมสีจากที่เป็นสีดำสนิท จึงได้นำสีน้ำเงินมาผสมแทรกเพื่อให้ได้สีวรรณะเย็น (cool tone) คือดำอมสีน้ำเงิน สีม่วงอมน้ำเงิน สีเหล่านี้จะทำให้ดูเย็นตา ให้ความรู้สึก สงบ สดชื่น การใช้สีในแต่ละครั้งจะใช้สีวรรณะเดียวทั้งภาพทั้งหมด เพราะจะทำให้ภาพความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (เอกภาพ) กลมกลืน และยังทำให้เกิดมิติใกล้ไกล ลึกตื้นตามค่าน้ำหนักที่ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดไว้

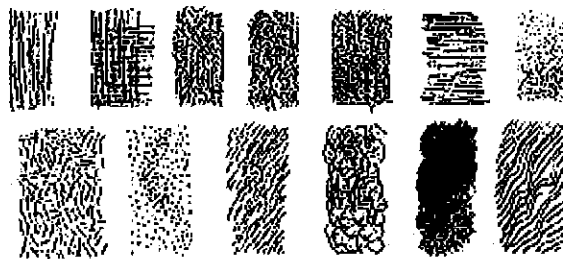
ภาพประกอบที่ 14 แสดงค่าน้ำหนักในผลงาน

ภาพประกอบที่ 15 ค่าน้ำหนักสีที่ใช้ในงาน ,ค่าน้ำหนักสี ขาว-ดำ

2.2 เส้น

ร่องรอยที่เกิดจากเคลื่อนที่ของจุด ที่ผู้สร้างสรรค์นำจุดมาวางต่อ ๆ กันไปก็จะเกิดเป็นเส้นขึ้น เส้นมีมิติเดียว คือความยาวไม่มีความกว้าง ทำหน้าที่เป็นขอบเขตของที่ว่าง รูปร่าง รูปทรง น้ำหนัก สีตลอดจนกลุ่มรูปทรงต่างๆรวมทั้งเป็นแกนหรือโครงสร้างของรูปร่างรูปทรง เส้นเป็นพื้นฐานที่สำคัญของผลงานการสร้างสรรค์ เส้นสามารถให้ความหมาย ในทางความรู้สึก และอารมณ์ได้ด้วยตัวเอง และเกิดเป็นค่าน้ำหนักขึ้น

ภาพประกอบที่ 16

2.3 ลักษณะผิว

ลักษณะภายนอกของวัตถุที่มองเห็นและสัมผัสพื้นผิวได้ แสดงความรู้สึกหยาบ ละเอียดขรุขระ มัน ด้าน เป็นเส้น เป็นจุด จับแล้วสะดุดมือ ที่เกิดจากกลวิธีและกระบวนการเทคนิคของภาพพิมพ์ และสัมผัสได้จากความรู้สึกผิวเป็นทัศนธาตุที่นำมาประกอบในการสร้างสรรค์ผลงาน ลักษณะพื้นผิวที่แตกต่างกันจะก่อให้เกิดความรู้สึกแตกต่างกัน

2.4 บริเวณว่าง

บริเวณโดยรอบของรูปร่าง รูปทรง หรือองค์ประกอบในงานผลงาน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ผลงานดูโดดเด่น และสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

2.5 ขนาด

ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดขนาดเล็กใหญ่ของรูปทรงของวัตถุที่ไม่เท่ากันเพื่อกำหนดระยะความใกล้ไกล ตื้นลึกให้กับผลงานและกำหนดรูปทรงของคนให้มีขนาดใหญ่เพื่อสร้างความเป็นเด่นให้กับผลงาน

3. ขั้นตอนในการสร้างสรรค์

3.1 การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์

3.2 กระบวนการการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะก่อนศิลปะนิพนธ์

3.3 กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง (Sketch) การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์

4. วัสดุและอุปกรณ์

วัสดุ (material) หมายถึงวัสดุที่ใช้ในการสร้างรูปแบบในเทคนิคกลวิธีเฉพาะทางด้านภาพพิมพ์ เช่น สีภาพพิมพ์ แม่พิมพ์โลหะ น้ำมันสน วานิชดำ ฯลฯ ในการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ชุดพื้นที่แห่งความสุข วัสดุที่ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานคือ วานิชดำ น้ำมันสน กรดไนตริก ฟองน้ำ ดินสอไข กระดาษบุฟ กระดาษไขขาว กระดาษฟามิโน่ นิตเดิ้ล อ่างแช่กรด แปรงทาสี ขนาดกลางสำหรับใช้ทาวานิชปิดหน้าเพลท (แผ่นโลหะสังกะสี)

ภาพประกอบที่ 17 วานิชดำ

ภาพประกอบที่ 18 น้ำมันสน

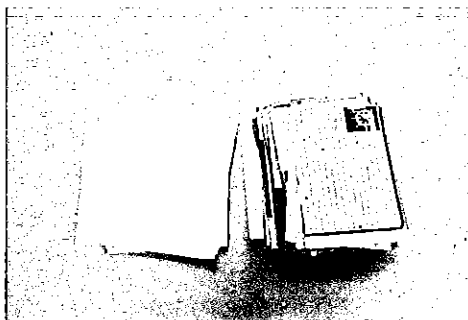

ภาพประกอบที่ 19 กรดไนตริกเข้มข้น 68%

ภาพประกอบที่ 20 ฟองน้ำ

ภาพประกอบที่ 21 ดินสอไข

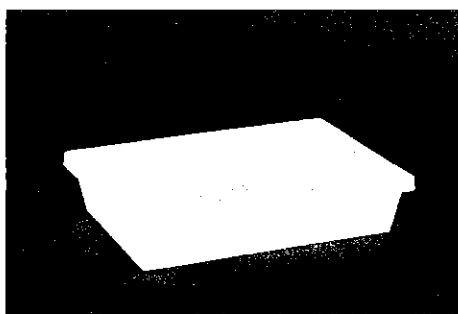

ภาพประกอบที่ 22 กระดาษไข , กระดาษบริฟน้ำตาล

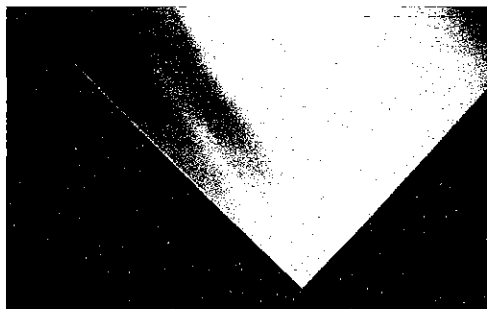

ภาพประกอบที่ 23 นิตเคิ้ล , เบอร์นิช

ภาพประกอบที่ 24 แปรงทาสี

ภาพประกอบที่ 25 อ่างแช่สำหรับแช่กรด

ภาพประกอบที่ 26 แผ่นแม่พิมพ์โลหะ

ภาพประกอบที่ 27

กระดาษสำหรับใช้พิมพ์ ผู้สร้างสรรค์เลือกใช้กระดาษของ Fabriano

การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปินพันธ์

ภาพประกอบที่ 28

ชื่อผลงาน "Bound together"

กลวิธี dry point

ขนาด 20.5 * 29.5 cm.

ภาพประกอบที่ 29

ชื่อผลงาน "Differrent opinions"

กลวิธี Hard Ground

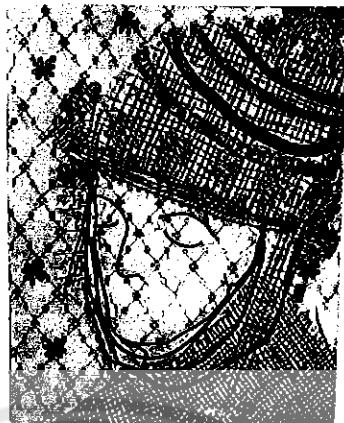
ขนาด 20*25 cm.

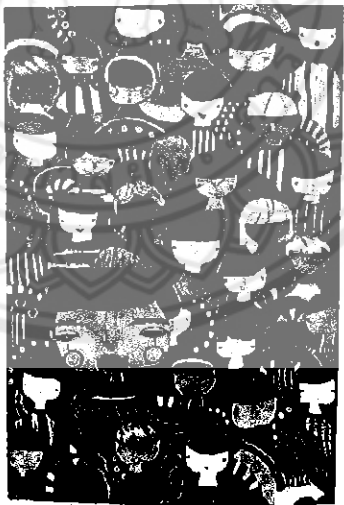
ภาพประกอบที่ 30
ชื่อผลงาน "Private"
กลวิธี Hard Ground + Aquatint
ขนาด 25*30 cm.

ภาพประกอบที่ 31
ชื่อผลงาน "Private 2"
กลวิธี Aquatint
ขนาด 25*29.5 cm.

ภาพประกอบที่ 32
ชื่อผลงาน "Peaceful"
กลวิธี Soft Ground
ขนาด 19.5*25

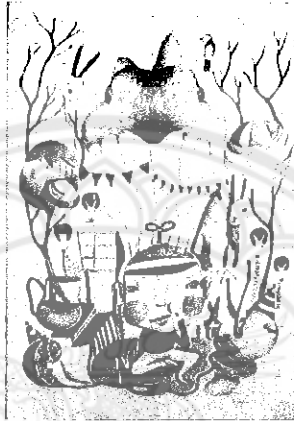

ภาพประกอบที่ 33
ชื่อผลงาน "Public"
กลวิธี Hard Ground + Aquatint
ขนาด 33.5*50 cm.

5.การจัดทำภาพร่าง ก่อนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

กระบวนการการจัดทำแบบร่างนั้น โดยทำแบบร่างจากข้อมูลภาพหรือผลงานของศิลปินที่มีแนวทางหรือแนวคิดที่คล้ายกันนำมาเป็นแรงบันดาลใจ ด้วยกลวิธีวาดเส้นและลงน้ำหนักด้วยดินสอEEและสีไม้ ลงบนสมุดภาพร่าง เพื่อให้ได้รูปแบบและองค์ประกอบที่พึงพอใจกับเนื้อหาและแนวเรื่องให้ชัดเจนก่อนสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

ตัวอย่างกระบวนการสร้างสรรค์แบบภาพร่าง (Sketch) ของศิลปนิพนธ์ชิ้นที่1

ภาพประกอบที่ 34

ขั้นตอนที่ 1 สร้างภาพร่างและลงน้ำหนักด้วยดินสอ

ภาพประกอบที่ 35

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อลงน้ำหนักจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ถ่ายภาพแบบร่างและนำไปตกแต่งในโปรแกรมPhotoshopและกลับข้างรูปสลับจากซ้ายเป็นขวา เพื่อที่ตอนนำเข้าแท่นพิมพ์ ภาพที่ออกมาจะได้อยู่ในตำแหน่งเดียวกับแบบร่าง

ภาพประกอบที่ 36

ขั้นตอนที่ 3 นำแบบภาพร่างที่เสร็จสมบูรณ์โดยพลิกด้านหลัง แล้วมาทำเป็นลายเส้น (Out line)

ภาพประกอบที่ 37

แบบร่าง (sketch) ศิลปินพนธ์ชินที่1

6.รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

ภาพพิมพ์ร่องลึก (Intaglio Printing)

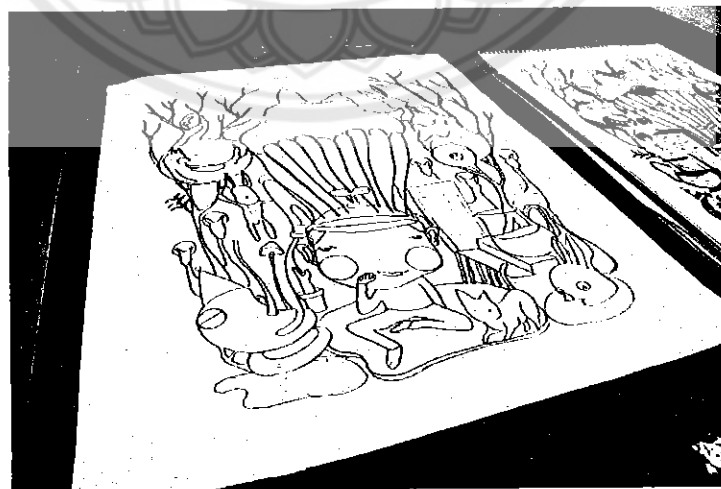
คือ กระบวนการพิมพ์ที่พิมพ์จากส่วนที่อยู่ลึกเป็นร่องของแม่พิมพ์ ซึ่งแม่พิมพ์จะมีส่วนที่นูนและร่องเหมือนกับแม่พิมพ์ผิวเรียบ แต่เวลาพิมพ์ต้องอุดหมึกลงไป ในร่องลึกและเช็ดบริเวณที่ไม่ต้องการจะพิมพ์ออก แล้วนำกระดาษเปียกน้ำหมาดๆ วางลงบนแม่พิมพ์ จากนั้นพิมพ์ด้วยแท่นพิมพ์ที่มีแรงกดสูง เพื่อกดกระดาษให้ไปดูดซับหมึกขึ้นมา ซึ่งกลวิธีที่รวมอยู่ภายใต้กระบวนการนี้ ได้แก่ ภาพพิมพ์ภาพถ่าย ภาพพิมพ์มีซิมมรงค์ ภาพพิมพ์อย่างสีน้ำ ภาพพิมพ์จารเข้ม ภาพพิมพ์แกะลายเส้น ภาพพิมพ์กั๊ดกรด ภาพพิมพ์แบบเขียนถ่าน ภาพพิมพ์ กั๊ดกรดพื้นนูน ภาพพิมพ์กั๊ดกรดรูปนูน

ภาพประกอบที่ 38

ขั้นตอนที่ 1

เตรียมแผ่นแม่พิมพ์โลหะ ชัดด้วยกระดาษทรายน้ำเพื่อล้างสิ่งสกปรกและเมื่อล้างเสร็จแล้วทำการทา วานิช เพื่อปิดหน้าแผ่นแม่พิมพ์และรอให้แห้ง

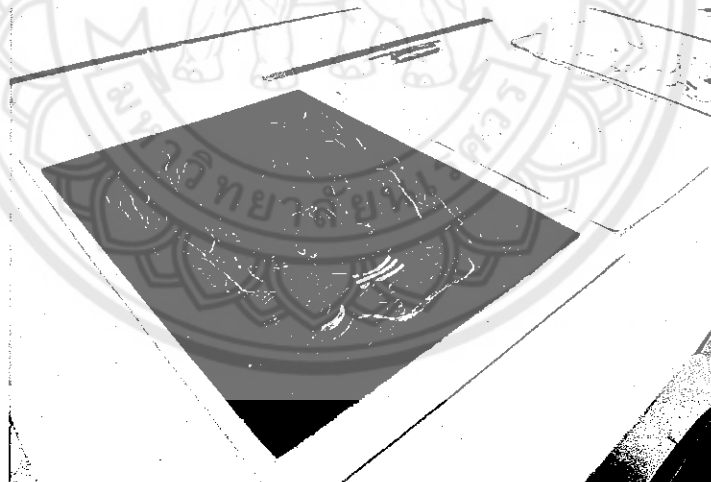
ภาพประกอบที่ 39

- ขั้นตอนที่ 2 นำแบบภาพร่างที่เป็นลายเส้น (Out line) พลิกด้านหลังมาระบายด้วยดินสอไขสีขาว และเมื่อระบายเสร็จแล้ว นำมาวางลงบนแผ่นแม่พิมพ์ที่เตรียมไว้ และนำดินสอขีดตามลายเส้นที่ร่างไว้ลงบนแม่พิมพ์เพื่อให้ดินสอไขสีขาวติดลงบนแผ่นแม่พิมพ์

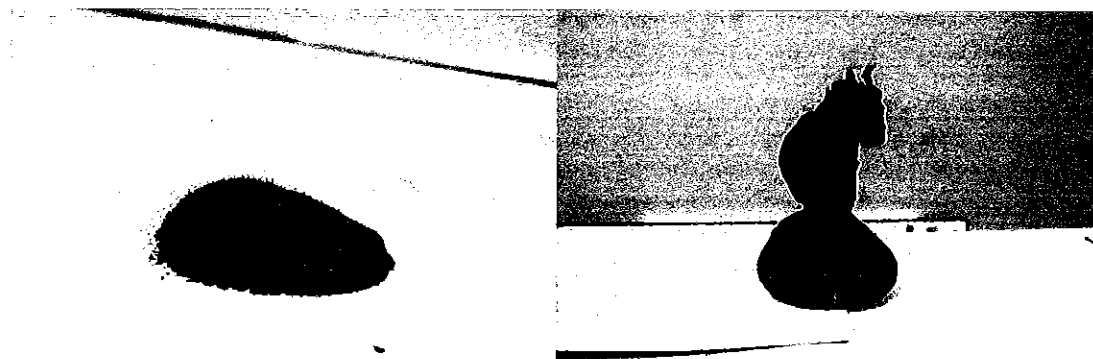
ภาพประกอบที่ 40

- ขั้นตอนที่ 3 เมื่อทำการวาดลายเส้นด้วยดินสอไขลงบนแม่พิมพ์โลหะแล้ว จากนั้นให้นำนิตเดิ้ลมาขีดตามที่เราได้ร่างภาพลงไป กลวิธีนี้ได้ถูกเรียกว่า Hard Ground และอาจจะมีการเติมรายละเอียดเพิ่มเติมจากแบบร่าง(skeeth)ได้ เพราะเส้นมีขนาดเล็กมาก

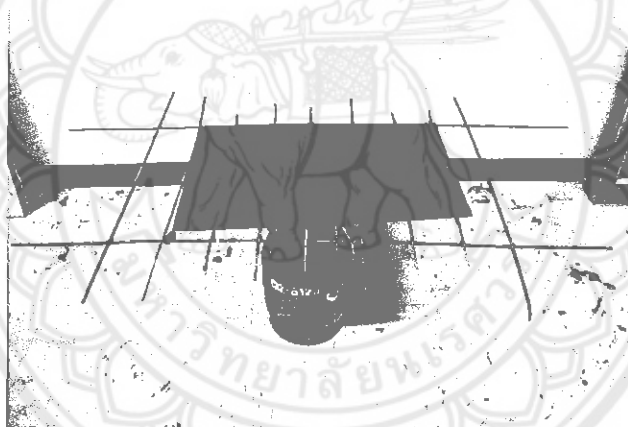
ภาพประกอบที่ 41

- ขั้นตอนที่ 4 เมื่อทำการขีด Hard Ground เสร็จแล้ว เตรียมลงบ่อกรดที่ได้เตรียมไว้ (ความเข้มข้นของกรดต่อน้ำเปล่า 1:4) และก่อนจะนำแม่พิมพ์โลหะลงไปแช่ จะต้องมีการคำนวณเวลาในการแช่กรด เพื่อสร้างค่าน้ำหนักอ่อนแก่ของเส้น ถ้าระยะเวลาในการแช่น้อยจะได้ค่าน้ำหนักอ่อน แต่ถ้าหากแช่ในระยะเวลาที่เวลาเพิ่มมากขึ้นก็จะได้น้ำหนักที่เข้มข้น

ภาพประกอบที่ 42

- ขั้นตอนที่ 5 เมื่อทำการแช่กรดเสร็จแล้ว นำแม่พิมพ์โลหะไปล้างวานิชออกด้วยน้ำมันสนและผลซักฟองให้สะอาดและรอให้แห้ง กลวิธีต่อไปคือการโรยยางสนหรือเรียกว่า กลวิธี Aquatint ยางสนจะถูกห่อด้วยผ้าเป็นลูกประคบเพื่อให้เม็ดยางสนที่ออกมามีขนาดเล็กที่สุด และทำการโรยลงไปบนแผ่นแม่พิมพ์โลหะให้ทั่วทั้งแผ่น

ภาพประกอบที่ 43

- ขั้นตอนที่ 6 เมื่อโรยยางสนจนทั่วทั้งแผ่นแล้ว ให้นำแผ่นแม่พิมพ์ไปวางบนตระแกรงเหล็ก และใช้ความร้อนในการเผายางสนให้ทั่วแผ่นโลหะ จนยางสนละลายตัว เป็นเม็ดสีชมพูแก่ทั้งหมด และเมื่อเสร็จแล้ววางพักให้หายร้อน
- ขั้นตอนที่ 7 เมื่อแผ่นแม่พิมพ์หายร้อนแล้ว ผู้สร้างสรรค์จะต้องคำนวณระยะเวลาในการนำแม่พิมพ์ลงไปแช่กรดอีกครั้ง เพื่อสร้างค่าน้ำหนักและพื้นผิวที่เกิดจากผงของยางสนและดินสอไซ ต่อมานำวานิชมาปิดในจุดที่เราจะต้องการให้มีน้ำหนักขามากที่สุด และรอให้วานิชแห้ง และเตรียมนำลงไปแช่ในบ่อกรด เพื่อเพิ่มค่าน้ำหนักที่ 2 3 4 เป็นลำดับตามเวลาที่เรากำหนดไว้ เพื่อสร้างค่าน้ำหนักอ่อนแก่

ภาพประกอบที่ 44

- ขั้นตอนที่ 8 เมื่อทำการกักรวดเสร็จแล้ว จึงนำแผ่นแม่พิมพ์ไปล้างทำความสะอาดด้วยน้ำมันสน และผงซักฟองอีกครั้งให้สะอาดและรอนแห้งสนิท
- ขั้นตอนที่ 9 นำแผ่นแม่พิมพ์โลหะ มาอุดหมึก(สีภาพพิมพ์)ที่เตรียมไว้ เมื่ออุดจนทั่วทั้งแผ่นแล้ว ให้นำกระดาษหนังสือพิมพ์มาเช็ดหมึกที่อุดไว้ให้ออกพอสมควรและเช็ดด้วยกระดาษไข อีกครั้งให้หน้าแผ่นโลหะแสดงค่าน้ำหนักจากการอุดหมึกอย่างชัดเจน
- ขั้นตอนที่ 10 การหมักกระดาษ โดยนำกระดาษที่จะใช้ในการพิมพ์งานให้นำมาฉีดย้ำหรือชุบน้ำให้ทั่วทั้งแผ่น และใช้กระดาษบุรูปหรือผ้ามาซับเพื่อให้กระดาษขึ้นอยู่ตลอดเวลา ก่อนจะนำไปพิมพ์
- ขั้นตอนที่ 11 เมื่อกระดาษพร้อมที่จะพิมพ์ให้นำแม่พิมพ์มาวางบนแท่นพิมพ์ตามจุดที่กำหนดไว้ และวางกระดาษที่ต้องการพิมพ์ทับลงไปบนแผ่นแม่พิมพ์โลหะ และวางแผ่นโลหะสังกะสีทับลงไปพร้อมหมูนแท่นพิมพ์

7.สรุปปัญหาและอุปสรรคจากการทำงาน

1. ในกลวิธีการอุดหมึกแต่ละครั้ง มีความจำเป็นที่จะต้องผสมสีน้ำมันไว้ในปริมาณมาก เนื่องจากใช้กลวิธีการอุดหมึกโดยใช้เนื้อสี เพื่อให้สะดวกและเพียงพอต่อการใช้งาน เมื่อผสมทิ้งไว้จะพบปัญหาคือมีสีที่ผสมแล้วจะแห้งและแข็ง

2. อุปสรรคในการทำงานด้วยการแช่กรดไนตริกในแต่ละครั้ง ต้องใช้โทรศัพท์มือถือในการจับเวลา ถ้ายังเวลาน้อยเท่าไร เราต้องรีบยกตัวแม่พิมพ์โลหะออกจากบ่อให้เร็วที่สุด แต่ในเมื่อสถานที่ไม่เอื้ออำนวย จึงมีความลำบากในการแช่กรดทุกครั้ง ทำให้การปฏิบัติงานดำเนินไปอย่างล่าช้า

3. เนื่องจากกลวิธีภาพพิมพ์ร่องลึก มีความละเอียดอ่อน และต้องการสมาธิและอารมณ์ ในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างมาก อุณหภูมิในห้องที่ปฏิบัติงานถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ แต่ห้องภาพพิมพ์ที่ผู้สร้างสรรค์ได้ปฏิบัติงานอยู่นั้น เครื่องปรับอากาศเกิดเสีย และ อยู่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน ซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อนจึงเป็นอุปสรรคอย่างมากในการปฏิบัติงาน

จากการปฏิบัติงานทำให้เราได้เจอปัญหาหลายอย่างที่เกิดในตอนปฏิบัติงานจึงทำให้เราได้เรียนรู้และรู้จักแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าแม้ว่าเราจะวางแผนไว้แล้ว และการจัดทำเล่มศิลปนิพนธ์ในบทที่3 นี้ ก็ช่วยทำให้ผู้สร้างสรรค์มีการคิดอย่างเป็นระบบและมีการวางแผนการทำงาน อย่างเป็นขั้นตอนเมื่อเจอปัญหาก็นำมาปรับปรุงแก้ไขหรือจะพัฒนาผลงานในขั้นต่อไปได้

บทที่ 4

การรายงานผลวิเคราะห์คุณค่าศิลปะงานศิลปนิพนธ์

การวิเคราะห์คุณค่างานศิลปนิพนธ์ เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบศิลปะเป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างยิ่งในการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ ทำให้ผู้ที่เข้ามาชมผลงานศิลปะได้เข้าใจถึงความหมายและเข้าใจกระบวนการหรือขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ อย่างมีระบบระเบียบ และการวางแผน ตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปตามลำดับจนสิ้นสุดการสร้างสรรค์ผลงานการวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

1.การวิเคราะห์รูปทรง ได้แก่ ส่วนประกอบทางรูป คือ ทิศนธาตุ ส่วนประกอบทางวัสดุคือ วัสดุและวิธีการ หรือกลวิธี รวมทั้งส่วนวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรงและทัศนธาตุ

2.การวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์

3.การวิเคราะห์เนื้อหา

3.1 แนวเรื่อง

3.2 เนื้อหาภายนอก

3.3 เนื้อหาภายใน

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1

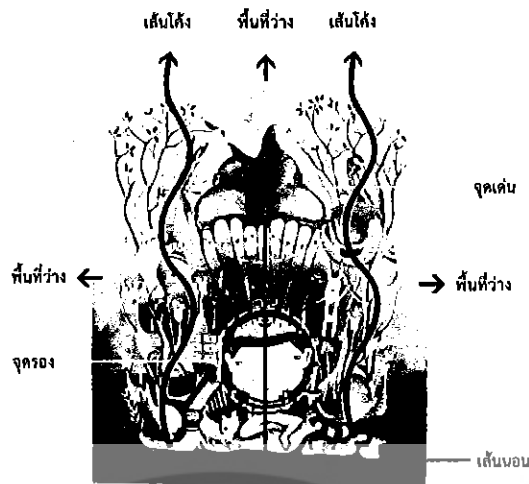

ภาพประกอบที่ 45

ผลงานศิลปนิพนธ์ชื่อ “พื้นที่แห่งความสุข 1”

กลวิธี ภาพพิมพ์ร่องลึก Hard Ground + Aquatint

ขนาด 51*40 ซม.

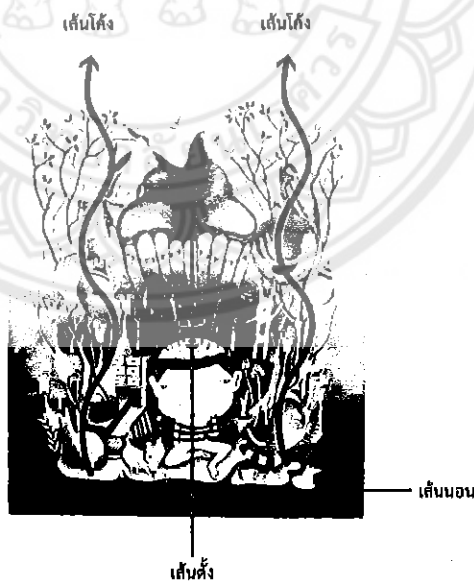

ภาพประกอบที่ 46

1.การวิเคราะห์รูปทรง (Form)

1.1.ทัศนธาตุ

1.1. เส้น เส้นเป็นพื้นฐานที่สำคัญของผลงานการสร้างสรรค์ เส้นสามารถให้ความหมาย ในทางความรู้สึก และอารมณ์ได้ด้วยตัวเอง และเกิดเป็นค่าน้ำหนักขึ้น

ภาพประกอบที่ 47

โดยมีเส้นเป็นองค์ประกอบทัศนธาตุ 3 เส้นหลักๆคือ

เส้นตั้ง	ให้ความรู้สึกทางความสูง สง่า มั่นคง แข็งแรง หนักแน่น ทำให้เห็นถึงความแข็งแรงหนักแน่นของจุดเด่นและจุดรอง
เส้นนอน	ให้ความรู้สึกทางความกว้าง สงบ ราบเรียบ นิ่ง ผ่อนคลาย ทำให้เห็นถึงความสงบและผ่อนคลายไม่ตึงเครียด
เส้นโค้ง	ให้ความรู้สึกถึงความมีชีวิตชีวา ความอ่อนไหว อ่อนโยน และมีลีลาแห่งความเคลื่อนไหวอย่างซ้าๆ ต่อเนื่อง นุ่มนวล ทำให้เห็นถึงความมีชีวิตชีวาการเคลื่อนไหวของรูปทรงอิสระ

1.2. รูปร่างรูปทรง ผลงานมีลักษณะเป็นภาพ 2มิติ มองเห็นได้เพียงสองด้าน เป็นรูปร่างอิสระ (Free Shape) หรือรูปร่างที่เกิดขึ้นตามความต้องการของผู้สร้างสรรค์ ให้ความรู้สึกที่เป็นเสรี ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอน เป็นไปตามอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม ส่วนรูปทรงมีการตัดทอนหรือตัดแปลงจากรูปทรงของธรรมชาติ ที่มีลักษณะเหนือจริงหรือเกินความเป็นจริง

1.3. สีและน้ำหนัก ในผลงานเป็นสีที่ไม่เน้นความเหมือนจริง ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้สีภาพพิมพ์ในการอุดหมึกลงบนแม่พิมพ์โลหะ ก่อนจะพิมพ์ผู้สร้างสรรค์ได้มีการผสมสีจากที่เป็นสีดำสนิท จึงได้นำสีน้ำเงินมาผสมแทรกลงไปเพื่อให้ได้สีตามที่ต้องการ

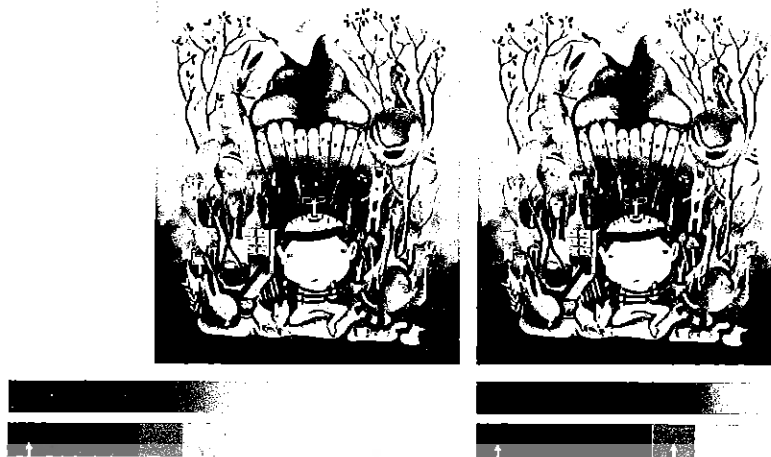

สีน้ำหนักรูปที่ใชในงาน

สีน้ำหนักรูป ขาว-ดำ

ภาพประกอบที่ 48

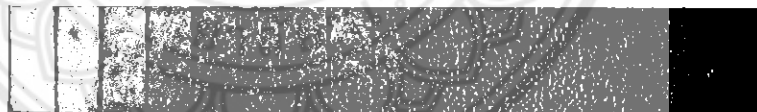
1.3.1 สีวรรณะเย็น (cool tone) คือดำอมสีน้ำเงิน สีม่วงอมน้ำเงิน สีเหล่านี้จะทำให้ดู เย็นตา ให้ความรู้สึก สงบ สดชื่น การใช้สีในแต่ละครั้งจะใช้สีวรรณะเดียวทั้งภาพทั้งหมด เพราะจะทำให้ภาพความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (เอกภาพ) กลมกลืน และยังทำให้เกิดมิติใกล้ไกล ลึกตื้นตามค่าน้ำหนักที่ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดไว้

ภาพประกอบที่ 49

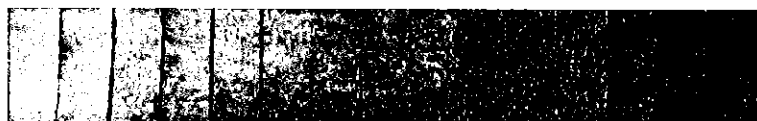
1.3.2. สีเอกรงค์ (Monochrome) ผู้สร้างสรรค์ต้องการที่จะใช้สีที่แสดงอิทธิพลเด่นชัดออกมาเพียงสีเดียว จึงเลือกใช้เพียงสีเดียวในการพิมพ์ภาพ โดยให้ค่าของสีอ่อนกลาง แก่

1.4. พื้นผิว ร่องรอยที่เกิดจากเส้น สัมผัสได้จากความรู้สึก ทักษะธาตุที่นำมาประกอบในการสร้างสรรค์ผลงาน ลักษณะพื้นผิวที่แตกต่างกันจะทำให้เกิดความรู้สึกแตกต่างกันเช่น ขนของกระดาษที่ถูกสร้างพื้นผิวโดยการใช้เส้นหลายๆ เส้นเรียงต่อกัน และการสร้างค่าน้ำหนักโดยดินสอไขและผงของยางสนทับลงไปเพื่อให้เกิดมิติภายในผลงาน

ภาพประกอบที่ 50

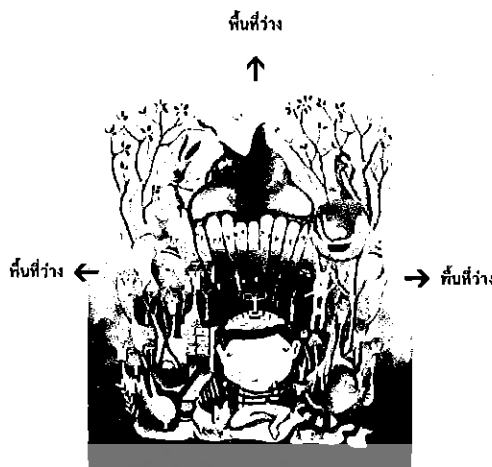
ลักษณะพื้นผิวที่เกิดจากการปิดแม่พิมพ์โลหะด้วย ดินสอไข

ภาพประกอบที่ 51

ลักษณะพื้นผิวที่เกิดจากการปิดแม่พิมพ์โลหะด้วย ผงยางสน

1.5. พื้นที่ว่าง บริเวณที่เป็นที่ว่างไม่ใช่ส่วนที่เป็นรูปทรงหรือองค์ประกอบใดๆ ก็ตามภายในผลงานจึงทำให้บริเวณโดยรอบของรูปร่างและรูปทรง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ผลงานดูโดดเด่น และสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ภาพประกอบที่ 52

2.วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์

- 2.1 เอกภาพ องค์ประกอบของภาพโดยรวมของผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 มีเนื้อหาและกลวิธีสอดคล้องกับรูปแบบที่ต้องการจะนำเสนอ เรื่องราวที่เกิดจากภาพความคิดที่มีความเหนือจริงหรือเกินจริง ให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่เกิดจากการเชื่อมโยงและความสัมพันธ์กันของส่วนต่างๆ
- 2.2. ความสมดุล ในผลงานจัดเป็นองค์ประกอบของศิลปะที่มีความสมดุลเท่ากัน และเสมอกันทั้งสองข้าง มีน้ำหนัก หรือความกลมกลืนพอเหมาะพอดี ที่มีรูปแบบเหมือนกันหรือคล้ายกัน
- 2.3. จุดเด่น ในผลงานจะมีจุดเด่นจะมี 2 ลักษณะ
- จุดเด่นหลัก เป็นจุดที่มีความสำคัญมากที่สุดในผลงานที่แสดงออกถึงเรื่องราวที่ชัดเจนเด่นชัดที่สุด
 - จุดเด่นรอง เป็นภาพประกอบของจุดเด่นหลัก ทำหน้าที่สนับสนุนจุดเด่นหลักให้ผลงานมีความสมดุลยิ่งขึ้น
- 2.4. ความกลมกลืน ภายในผลงานจะเป็นความกลมกลืนด้านเรื่องราวและเป็นความกลมกลืนกันในเรื่องของสีที่ใช้เป็นสีวรรณะเดียวกัน
- 2.5. ความขัดแย้ง ภายในผลงานจะมีองค์ประกอบความขัดแย้งอยู่ที่ขนาดของรูปทรงที่ไม่เท่ากัน และขัดแย้งกันที่ลักษณะของพื้นผิวที่ให้ความรู้สึกเรียบ และพื้นผิวที่ให้ความรู้สึกหยาบ

3.การวิเคราะห์เนื้อหา

3.1. เรื่อง ผู้สร้างสรรค์ต้องการที่จะสร้างสรรค์งานศิลปะที่เป็นภาพที่เกิดจากความคิดความรู้สึกที่เกิดในจินตภาพของตน เพื่อที่จะถ่ายทอดสภาวะแห่งความสุขที่เกิดขึ้นกับตัวผู้สร้างสรรค์ผ่านลงผลงานศิลปะ

3.1.1. สัญลักษณ์ เด็ก กระจ่าง นก ต้นไม้ ดอกไม้ ของเล่น

3.2. เนื้อหาภายนอก ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่1เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึง รูปร่างของสิ่งมีชีวิตที่ไม่เหมือนจริง และตัดทอนรูปทรงบางส่วน มีความเพ้อฝันจินตนาการ ตามอารมณ์และความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์

3.3. เนื้อหาภายใน เนื้อหาทางพุทธิปัญญา (Intellectual content) ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะนี้มีคุณลักษณะ ทางรูปแบบแสดงองค์ประกอบของศิลปะของการจินตนาการหรือภาพความคิดความรู้สึก ที่ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานซึ่งผ่านกระบวนการทางแนวคิดและกลวิธี อย่างมีระบบ มีระเบียบ มีแบบแผน ด้วยปัญญา เกิดความประสานกลมกลืนของทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบของภาพสมดุลลงตัว เรียกว่า ฝ่ายคลาสสิก (Classic)

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปินจีน ชั้นที่2

ภาพประกอบที่ 53

ผลงานศิลปินจีนชื่อ “พื้นที่แห่งความสุข2”

กลวิธี ภาพพิมพ์ร่องลึก Hard Ground + Aquatint

ขนาด 50*31 ซม.

1.การวิเคราะห์รูปทรง (Form)

ทัศนธาตุ

1.1 เส้น เส้นให้ความหมายทางความรู้สึกนิยมแสดงจินตนาการ

(Imagination Theory) เป็นงานที่แสดงภาพในจินตนาการ แสดงความคิดฝันที่แตกต่างไปจากธรรมชาติและสิ่งที่พบเห็นอยู่เป็นประจำ

เส้นโค้ง

ให้ความรู้สึกถึงความมีชีวิตชีวา ความอ่อนไหว อ่อนโยน และมีลีลาแห่งความเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ ต่อเนื่อง นุ่มนวล ทำให้เห็นถึงความมีชีวิตชีวาการเคลื่อนไหวของรูปทรงอิสระ

เส้นตั้ง

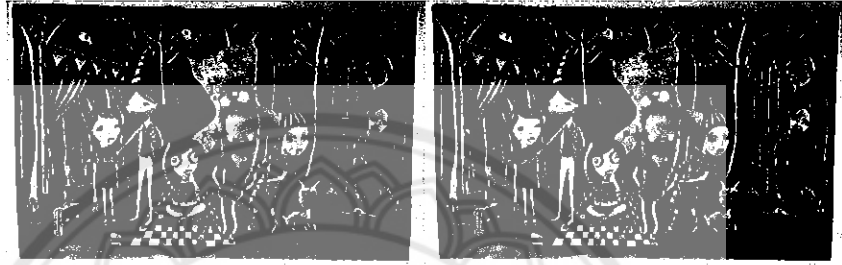
ให้ความรู้สึกทางความสูง สง่า มั่นคง แข็งแรงหนักแน่น เป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อตรงทำให้เห็นถึงความแข็งแรงหนักแน่นของจุดเด่นและจุดรอง

เส้นนอน

ให้ความรู้สึกทางความกว้าง สงบ ราบเรียบ นิ่ง ผ่อนคลาย ทำให้เห็นถึงความสงบและผ่อนคลายไม่ตึงเครียด

1.2. **รูปร่างรูปทรง** รูปร่างที่เกิดจากของจริงและกึ่งจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ผสมผสานกันให้ความรู้สึกที่เป็นอิสระ รูปทรงจึงการดัดแปลงจากรูปทรงของธรรมชาติ

1.3. **สีและน้ำหนัก** ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกหากระดาษที่มีเนื้อสีให้เข้ากับผลงาน เพื่อที่จะดูนุ่มนวลและชัดเจนมากยิ่งขึ้น เนื้อสีที่ผู้สร้างสรรค์เลือกที่จะใช้ในงานชิ้นที่ 2 นี้ คือสีวรรณะเย็น ก่อนจะพิมพ์ผู้สร้างสรรค์ได้มีการผสมสีจากที่เป็นสีดำสนิท จึงได้นำสีน้ำเงินมาผสมแทรกลงไป

ภาพประกอบที่ 54

1.4. **พื้นผิว** ลักษณะภายนอกของรูปทรงที่ตัวจุดเด่นนั้นผู้สร้างสรรค์ต้องการให้ความรู้สึกเป็นขนของสัตว์ในจินตนาการจึงใช้เส้นเล็กๆ เรียงต่อกันเพื่อให้เกิดเป็นพื้นผิวของสัตว์ชนิดนั้นจริงๆ เกิดจากการไล่น้ำหนัก

1.5. **พื้นที่ว่าง** สร้างสรรค์ได้กำหนดส่วนที่ว่าง 40% คือส่วนที่เป็นพื้นหลังเพื่อสร้างบรรยากาศให้เกิดความกลมกลืนด้วยเส้นตั้งและเส้นนอน ที่ให้ความรู้สึกที่ประสานเคลื่อนไหวและผ่อนคลาย

2.การวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์

- 2.1. **เอกภาพ** องค์ประกอบของภาพโดยรวมของผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2 มีความเป็นเอกภาพโดยรูปทรงและรูปร่าง
- 2.2. **จุดเด่น** ในงานชิ้นนี้ความเป็นเด่นคือเมืองตัวหมี่ที่มีขนาดใหญ่ ที่มีจุดรองคือเด็กๆ และส่วนประกอบต่างๆ ภายในภาพ เค้าที่เกิดขึ้นจากขนาด แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพ
- 2.3. **ความกลมกลืน** ความกลมกลืนกันของทัศนธาตุจะช่วยลดความขัดแย้ง การประสานกันของสี และเส้นที่กลมกลืนกัน

2.4. ความขัดแย้ง การขัดแย้งกันของที่ว่างและจังหวะ บรรยากาศห้องฟ้ากับจุดเด่น คือต้นไม้แสดงถึงความไกลไกล

3.การวิเคราะห์เนื้อหา

3.1. เรื่อง ผู้สร้างสรรค์ต้องการที่จะสร้างสรรค์งานศิลปะที่เป็นภาพที่เกิดจากความคิดความรู้สึกที่เกิดในจินตภาพของตน เพื่อที่จะถ่ายทอดสภาวะแห่งความสุขที่เกิดขึ้นกับตัวผู้สร้างสรรค์ผ่านผลงานศิลปะ

3.1.1. สัญลักษณ์ หมี่ เด็ก กระจ่าง นก ลูกโป่ง ต้นไม้ ดอกไม้

3.2. เนื้อหาภายนอก คือ ผลงานศิลปะที่มีเรื่องเกี่ยวกับจินตนาการที่เกิดในจินตภาพของผู้สร้างสรรค์ เป็นความหมายของเรื่อง แนวเรื่องและเป็นสัญลักษณ์ที่เปลือออกมาเป็นรูปทรง

3.3. เนื้อหาภายใน ผู้สร้างสรรค์ใช้ทัศนธาตุได้แก่ เส้น พื้นผิว และสี ซึ่งทัศนธาตุเหล่านี้ เป็นส่วนประกอบที่ทำให้ผลงานเกิดเอกภาพและความกลมกลืนกันด้วยการจัดวางองค์ประกอบของภาพที่มี ขนาดที่แตกต่างกันและการซ้ำกันของรูปทรงพื้นที่ว่าง

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่3

ภาพประกอบที่ 55

ผลงานศิลปนิพนธ์ชื่อ “พื้นที่แห่งความสุข3”
 กลวิธี ภาพพิมพ์ร่องลึก Hard Ground + Aquatint
 ขนาด 51*43 ซม.

1.การวิเคราะห์รูปทรง

ทัศนธาตุ

1.1. เส้น ให้ความหมายทางความรู้สึกนิยมแสดงจินตนาการ (Imagination Theory) เป็นงานที่แสดงภาพในจินตนาการ แสดงความคิดฝันที่แตกต่างไปจากธรรมชาติและสิ่งที่พบเห็นอยู่เป็นประจำ

เส้นนอน

ให้ความรู้สึกทางความกว้าง สงบ ราบเรียบ นิ่ง ผ่อนคลาย
 ทำให้เห็นถึงความสงบและผ่อนคลายไม่ตึงเครียด

เส้นโค้ง

ให้ความรู้สึกถึงความมีชีวิตชีวา ความอ่อนไหว อ่อนโยน
 และมีลีลาแห่งความเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ ต่อเนื่อง นุ่มนวล
 ทำให้เห็นถึงความมีชีวิตชีวาการเคลื่อนไหวของรูปทรงอิสระ

เส้นตั้ง ให้ความรู้สึกทางความสูง สง่า มั่นคง แข็งแรง หนักแน่น เป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อตรง ทำให้เห็นถึงความแข็งแรงหนักแน่นของจุดเด่นและจุดรอง

1.2. **พื้นที่ว่าง** สถาปนิกได้กำหนดส่วนที่ว่าง 20% คือส่วนที่เป็นพื้นหลังเพื่อสร้างบรรยากาศให้เกิดความกลมกลืนด้วยเส้นตั้งและเส้นนอนที่ให้ความรู้สึกที่ประสานเคลื่อนไหวและผ่อนคลาย

1.3. **พื้นผิว** ลักษณะภายนอกของรูปทรงที่ตัวจุดเด่นนั้นผู้สร้างสรรค์ต้องการให้ความรู้สึกเป็นขนของสัตว์ในจินตนาการจึงใช้เส้นเล็กๆ เรียงต่อกันเพื่อให้เกิดเป็นพื้นผิวของสัตว์ชนิดนั้นจริงๆ เกิดจากการไล่น้ำหนัก

1.4. **สีและน้ำหนัก** บริเวณที่ถูกแสงสว่างและบริเวณที่เป็นเงาของเด็กผู้หญิง ในผลงานของผู้สร้างสรรค์ใช้น้ำหนักของสีที่มีความกระทบให้เกิดค่าน้ำหนักแสงเงาในภาพ ซึ่งส่งผลให้เกิดปริมาตรของรูปทรง เกิดมิติความใกล้ไกล

ภาพประกอบที่ 56

1.5. **รูปร่างรูปทรง** ผลงานมีลักษณะเป็นภาพ 2 มิติ มองเห็นได้เพียงสองด้าน เป็นรูปร่างอิสระ (Free Shape) หรือรูปร่างที่เกิดขึ้นตามความต้องการของผู้สร้างสรรค์ ให้ความรู้สึกที่เป็นเสรี ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอน เป็นไปตามอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม ส่วนรูปทรงมีการตัดทอนหรือตัดแปลงจากรูปทรงของธรรมชาติ ที่มีลักษณะเหนือจริงหรือเกินความเป็นจริง

2.การวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์

- 2.1. **เอกภาพ** องค์ประกอบของภาพโดยรวมของผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 3 มีเนื้อหาและกลวิธีสอดคล้องกับรูปแบบที่ต้องการจะนำเสนอเรื่องราวที่เกิดจากภาพความคิดที่มีความเหนือจริงหรือเกินจริงให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่เกิดจากการเชื่อมโยงและความสัมพันธ์กันของส่วนต่างๆ
- 2.2. **จุดเด่น** - จุดเด่นหลัก เป็นจุดที่มีความสำคัญมากที่สุดในผลงานที่แสดงออกถึงเรื่องราวที่ชัดเจนเด่นชัดที่สุด
- จุดเด่นรอง เป็นภาพประกอบของจุดเด่นหลัก ทำหน้าที่สนับสนุนจุดเด่นหลักให้ผลงานมีความสมดุลยิ่งขึ้น
- 2.3. **ความขัดแย้ง** การขัดแย้งกันของที่ว่างและจังหวะ บรรยากาศท้องฟ้ากับจุดเด่นคือต้นไม้แสดงถึงความไกลใกล้
- 2.4. **ความกลมกลืน** ทิศนธาตุจะช่วยลดความขัดแย้ง การประสานกันของสี และเส้นที่กลมกลืนกันและยังช่วยให้เกิดการประสานกลมกลืนกันในภาพ

3.การวิเคราะห์เนื้อหา

3.1. **เรื่อง** ผู้สร้างสรรค์ต้องการที่จะสร้างสรรค์งานศิลปะที่เป็นภาพที่เกิดจากความคิดความรู้สึกที่เกิดในจินตภาพของตน เพื่อที่จะถ่ายทอดสภาวะแห่งความสุขที่เกิดขึ้นกับตัวผู้สร้างสรรค์ผ่านลงผลงานศิลปะ

3.1.1. **สัญลักษณ์** เด็ก ลูกโป่งกระต่าย นก ดวงจันทร์ ต้นไม้ ดอกไม้

3.2. **เนื้อหาภายนอก** คือ ผลงานศิลปะที่มีเรื่องเกี่ยวกับจินตนาการที่เกิดในจินตภาพของผู้สร้างสรรค์ เป็นความหมายของเรื่อง แนวเรื่องและเป็นสัญลักษณ์ที่แปลออกมาเป็นรูปทรง

3.3. **เนื้อหาภายใน** ผู้สร้างสรรค์ใช้ทัศนธาตุได้แก่ เส้น พื้นผิว และสี ซึ่งทัศนธาตุเหล่านี้เป็นส่วนประกอบที่ทำให้ผลงานเกิดเอกภาพและความกลมกลืนกันด้วยการจัดวางองค์ประกอบของภาพที่มี ขนาดที่แตกต่างกันและการซ้ำกันของรูปทรงพื้นที่ว่าง

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 4

ภาพประกอบที่ 57

ผลงานศิลปนิพนธ์ชื่อ “พื้นที่แห่งความสุข 4 ”
 กลวิธี ภาพพิมพ์ร่องลึก Hard Ground + Aquatint
 ขนาด 58*51 ซม.

1.การวิเคราะห์รูปทรง (Form)

ทัศนธาตุ

1.1. เส้น ให้ความหมายทางความรู้สึกนิยมแสดงจินตนาการ (Imagination Theory) เป็นงานที่แสดงภาพในจินตนาการ แสดงความคิดฝันที่แตกต่างไปจากธรรมชาติและสิ่งที่พบเห็นอยู่เป็นประจำ

เส้นนอน

ให้ความรู้สึกทางความกว้าง สงบ ราบเรียบ นิ่ง ผ่อนคลาย
 ทำให้เห็นถึงความสงบและผ่อนคลายไม่ตึงเครียด

เส้นโค้ง

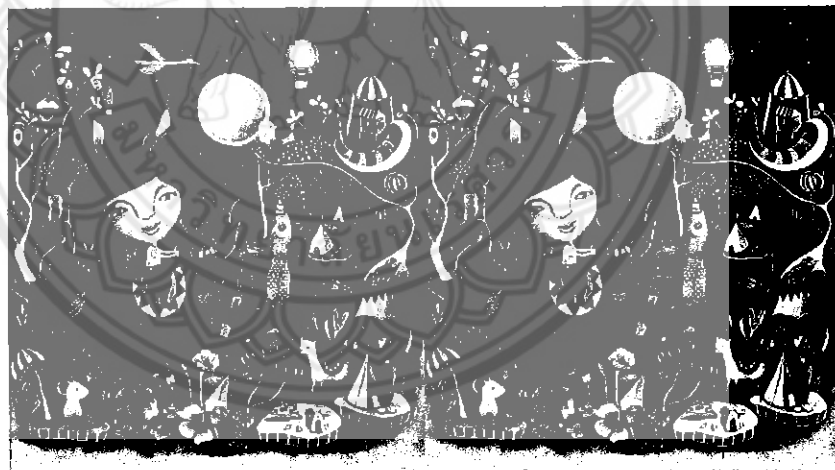
ให้ความรู้สึกถึงความมีชีวิตชีวา ความอ่อนไหว อ่อนโยน
 และมีลีลาแห่งความเคลื่อนไหวอย่างซ้าๆ ต่อเนื่อง นุ่มนวล
 ทำให้เห็นถึงความมีชีวิตชีวาการเคลื่อนไหวของรูปทรงอิสระ

เส้นตั้ง ให้ความรู้สึกทางความสูง สง่า มั่นคง แข็งแรง หนักแน่น เป็นสัญลักษณ์ของความซื่อตรง ทำให้เห็นถึงความแข็งแรงหนักแน่นของจุดเด่นและจุดรอง

1.2. **พื้นที่ว่าง** สร้างสรรค์ได้กำหนดส่วนที่ว่าง 50% คือส่วนที่เป็นพื้นหลังเพื่อสร้างบรรยากาศให้เกิดความกลมกลืนด้วยเส้นตั้งและเส้นนอนที่ให้ความรู้สึกที่ประสานเคลื่อนไหวและผ่อนคลาย

1.3. **พื้นผิว** ในการสร้างสรรค์ผลงานได้ใช้กลวิธีการกักรวดที่ทิ้งร่องรอยของเส้นและดินสอไขเพื่อให้เกิดพื้นผิวในลักษณะที่แตกต่างกัน โดยมีพื้นผิวเรียบ หยาบ หรือขรุขระ ลักษณะภายนอกของรูปทรงที่ตัวจุดเด่นนั้นผู้สร้างสรรค์ต้องการให้ความรู้สึกเป็นขนของสัตว์ในจินตนาการจึงใช้เส้นเล็กๆเรียงต่อกันเพื่อให้เกิดเป็นพื้นผิวของสัตว์ชนิดนั้นจริงๆ เกิดจากการไล่น้ำหนัก

1.4. **สีและน้ำหนัก** ในงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4 นี้ ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้สีดำอมน้ำเงินในการอุทหมึกลงบนแม่พิมพ์โลหะ เพื่อให้ความรู้สึกนุ่มนวลมากยิ่งขึ้น

ภาพประกอบที่ 58

1.5. รูปร่างรูปทรง ผลงานมีลักษณะเป็นภาพ 2 มิติ มองเห็นได้เพียงสองด้าน เป็นรูปร่างอิสระ (Free Shape) หรือรูปร่างที่เกิดขึ้นตามความต้องการของผู้สร้างสรรค์ ให้ความรู้สึกที่เป็นเสรี ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอน เป็นไปตามอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม ส่วนรูปทรงมีการตัดทอนหรือตัดแปลงจากรูปทรงของธรรมชาติ ที่มีลักษณะเหนือจริงหรือเกินความเป็นจริง

2.วิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

- 2.1. เอกภาพ องค์ประกอบของภาพโดยรวมของผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่4 มีความเป็นเอกภาพโดยรูปทรงและรูปร่าง
- 2.2. จุดเด่น - จุดเด่นหลัก เป็นจุดที่มีความสำคัญมากที่สุดในผลงานที่แสดงออกถึงเรื่องราวที่ชัดเจนเด่นชัดที่สุด
- จุดเด่นรอง เป็นภาพประกอบของจุดเด่นหลัก ทำหน้าที่สนับสนุนจุดเด่นหลักให้ผลงานมีความสมดุลยิ่งขึ้น
- 2.3. ความขัดแย้ง การขัดแย้งกันของที่ว่างและจังหวะ บรรยากาศท้องฟ้ากับจุดเด่นคือต้นไม้แสดงถึงความไกลใกล้
- 2.4. ความกลมกลืน ทิศนธาตุนจะช่วยลดความขัดแย้ง การประสานกันของสี และเส้นที่กลมกลืนกัน

3.การวิเคราะห์เนื้อหา

3.1. เรื่อง ผู้สร้างสรรค์ต้องการที่จะสร้างสรรค์งานศิลปะที่เป็นภาพที่เกิดจากความคิดความรู้สึกที่เกิดในจินตภาพของตน เพื่อที่จะถ่ายทอดสภาวะแห่งความสุขที่เกิดขึ้นกับตัวผู้สร้างสรรค์ผ่านลงผลงานศิลปะ

3.1.1. สัญลักษณ์ ม้า เด็ก กระจ่าง นก ดวงจันทร์ ต้นไม้ ดอกไม้

3.2. เนื้อหาภายนอก คือผลงานศิลปะที่มีเรื่องเกี่ยวกับจินตนาการที่เกิดในจินตภาพของผู้สร้างสรรค์ เป็นความหมายของเรื่อง แนวเรื่องและเป็นสัญลักษณ์ที่เปลือออกมาเป็นรูปทรง

3.3. เนื้อหาภายใน ผู้สร้างสรรค์ใช้ทัศนธาตุได้แก่ เส้น พื้นผิว และสี ซึ่งทัศนธาตุเหล่านี้เป็นส่วนประกอบที่ทำให้ผลงานเกิดเอกภาพและความกลมกลืนกันด้วยการจัดวางองค์ประกอบของภาพที่มี ขนาดที่แตกต่างกันและการซ้ำกันของรูปทรงพื้นที่ว่าง

บทที่ 5

สรุปผลการสร้างสรรค์

ผลงานการสร้างสรรค์ชุด “พื้นที่แห่งความสุข” ผู้สร้างสรรค์ต้องการนำเสนอในเรื่องของสภาวะของความสุข ที่เกิดภายใต้จิตใจของผู้สร้างสรรค์ เช่น พื้นที่ ที่เป็นของเราที่เราอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นๆ และสัมผัสได้ถึงความสบายใจ ไม่อึดอัดกดดัน สภาวะเหล่านี้ จึงถูกถ่ายทอดผ่านกลวิธีเทคนิคของภาพพิมพ์ ด้วยวิธีการทางภาพพิมพ์ร่องลึก (Etching) โดยตัวของผลงานที่ออกมานั้นจะมีลักษณะของผลงานเป็นภาพ 2 มิติ ขาวดำโดยมีการผสมผสานกันระหว่างทัศนธาตุได้อย่างกลมกลืน มีความน่าสนใจและให้น้ำหนักแสงเงาได้อย่างชัดเจนและ เกิดมิติ โดยรูปแบบของผลงานผสมผสานระหว่างความเกินจริงและจินตนาการที่สร้างเลียนแบบจากของจริงหรือถูกคลี่คลายตัดทอนรูปทรงและเป็นรูปทรงใหม่ขึ้นแต่ยังคงยึดรูปร่างเค้าโครงเดิมไว้บ้าง

จากวัตถุประสงค์และ จุดมุ่งหมายที่ข้าพเจ้าได้ตั้งไว้ ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาค้นคว้า กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจขั้นตอนทางศิลปะ เพื่อนำไปสู่การบันทึกผลการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ผลงานเพื่อแสดงถึงคุณค่าความงามทางสุนทรียภาพและความประทับใจแล้วถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานภาพพิมพ์ ด้วยกลวิธีภาพพิมพ์ร่องลึก (Etching)

อภิปรายผลจากงานวิจัยสร้างสรรค์

ศิลปนิพนธ์ชุด “พื้นที่แห่งความสุข” เป็นการสร้างสรรค์แบบพัฒนารูปแบบวิธีการต่างๆ ผ่านกระบวนการคิดและดำเนินการอย่างเป็นลำดับขั้นตอนเพื่อให้สามารถมองเห็นการพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งในด้านกระบวนการสร้างสรรค์และแนวความคิดที่เกิดจากการลองผิดลองถูกและได้บันทึกรูปแบบที่มีความเหมาะสมและสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นและเกิดปัญหาน้อยที่สุดเพื่อให้การทำศิลปนิพนธ์ชุด “พื้นที่แห่งความสุข” สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งในการสร้างสรรค์ผู้สร้างสรรค์เองได้ให้ความสำคัญกับการทำงานในแต่ละขั้นตอนอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์มากที่สุดและคุ้มค่ากับระยะเวลา ซึ่งในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้ประสบปัญหาคือ กลวิธีที่ผู้สร้างสรรค์ได้นำมาถ่ายทอดผลงานนั้น เป็นเทคนิคกลวิธีที่ใช้ความละเอียดอ่อน และ อันตรายมาก ต้องใช้ความประณีต ละเอียดอ่อนมากในการสร้างค่าน้ำหนัก อ่อนแก่ให้ได้ตามแบบร่างที่วางไว้ จึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูง อุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำเทคนิคกลวิธีของภาพพิมพ์ไม่เอื้ออำนวยมากนัก ไม่มีอุปกรณ์ใดที่จะใช้ป้องกันมือและห้ามสุดคมจากกรดไนตริก เวลาจะนำแม่พิมพ์ลงไปแช่ในบ่อกรด ผู้สร้างสรรค์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานศิลปนิพนธ์ที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ด้วยความคิดความสามารถผสมผสานกับ ความรู้สึกถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะในรูปแบบงานภาพพิมพ์นี้เป็นผลงานศิลปะที่กระตุ้นกระบวนการรับรู้ทางสุนทรียะในเรื่องราวที่นำเสนอออกไปมีเนื้อหากการสร้างสรรค์ที่แสดงถึงความสุขในจินตภาพจึงเป็นเรื่องราวที่ดีที่ส่งเสริมให้ผู้ชมผลงานเกิดความสุขความเพลิดเพลินในจิตใจ และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับตัวผู้สร้างสรรค์เองและต้องการปลอบประโลมผู้รับชมด้วยการสร้างสรรค์ผลงานที่ชื่อว่า พื้นที่แห่งความสุข

บรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์.2555. เอกสารประกอบการเรียนการสอน, พื้นฐานองค์ประกอบศิลป์ พิษณุโลก : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
- กำจร สุนพงษ์ศรี. 2555. สุนทรียศาสตร์. (พิมพ์ครั้งที่1). กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- พาสนา ตันตลักษณ์ หลักศิลป์และออกแบบ กรุงเทพมหานคร : เทพพิทักษ์การพิมพ์,2522.
- ทวีเดช จีวบาง เรียนรู้ทฤษฎีสี (พิมพ์ครั้งที่2) กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2547

แหล่งข้อมูลเนื้อหาอ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต

ภาพงานและประวัติของศิลปิน Jacek Yerka

- (<https://www.pinterest.com/search/pins/?q=Jacek%20Yerka&rs=typed&0=Jacek%7Ctyped&1=Yerka%7Ctyped>)
เข้าถึงเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559
- (<https://www.facebook.com/Yerkaland/>)
เข้าถึงเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559
- (<http://www.catdumb.com/extraordinary-dream-like-worlds/>)
เข้าถึงเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559
- <http://life-schools.com/th/pages/223717>
เข้าถึงเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559

ภาพงานและประวัติของศิลปิน Jimmy Liao

- http://www.nanmeebooks.com/teacher/author_inside.php?authorid=81
เข้าถึงเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559
- (<https://www.pinterest.com/search/pins/?q=jimmy%20liao&rs=typed&0=jimmy%7Ctyped&1=liao%7Ctyped>)
เข้าถึงเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559