

หนทางสู่ความอ่อนหวาน
THE WAY TO THE SWEETNESS

นางสาวชวิศา อุดมประมวล
MISS CHAWISA UDOMPRAMUAN

เลขหนังสือ.....
เลขทะเบียน 49345
วัน, เดือน, ปี 20 ก.พ. 2547

.b.....
.i.....

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา ภาพพิมพ์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2545

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติ
ให้ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

.....คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

.....ประธานกรรมการ
(ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนารถ)

.....กรรมการ .....กรรมการ
(รองศาสตราจารย์เดชา วราหุน) (รองศาสตราจารย์สรธรรมรงค์ ดิ่งหเสนี)

.....กรรมการ .....กรรมการ
(รองศาสตราจารย์อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา มังกรวงษ์)

.....กรรมการ .....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันจณา คำโสภี) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ สมสุข)

.....กรรมการ .....กรรมการ
(อาจารย์ปิยะวัฒน์ มังกรวงษ์) (อาจารย์วุฒิกร คงคา)

.....กรรมการ .....กรรมการ
(อาจารย์อนุพงษ์ ochaชีวะ) (อาจารย์มงคล เกิดวัน)

.....กรรมการและเลขานุการ
(รองศาสตราจารย์อดิตา จันฝังเพชร)

.....อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา มังกรวงษ์)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อศิลปนิพนธ์

หนทางสู่ความอ่อนหวาน

THE WAY OF THE SWEETHNESS

ชื่อ

นางสาว ชวิศา อุดมประมวล

สาขาวิชา

ภาพพิมพ์

ภาควิชา

จิตรศิลป์

คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

ปีการศึกษา

2545

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา มังกรวงษ์

บทคัดย่อ

ในชีวิตประจำวันของคนในสังคมไทย ทุกวันนี้กำลังตกอยู่ในภายใต้ความสับสนวุ่นวายหลายรูปแบบ ความเสื่อมโทรมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมกำลังก่อตัวเป็นความตึงเครียดต่อสภาพจิตใจของคนในยุคปัจจุบันนี้อย่างมาก ซึ่งด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้คนจำนวนไม่น้อยหาทางออกให้กับตนเองด้วยการสร้างฝันและจินตนาการเพื่อปลดปล่อยอารมณ์ไปตามที่คิดฝันไว้ ซึ่งจินตนาการก่อตัวจากจิตใต้สำนึกร่วมกับมโนภาพระหว่างเหตุผลของความจริงกับการกระทำของจิตแห่งความปรารถนา ส่วนแล้วแต่ก่อให้เกิดความผ่อนคลายและเกิดผลดีแก่สภาพจิตใจที่กำลังย้ายจากสภาพสังคมในชีวิตประจำวันเป็นอย่างยิ่ง

ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เกิดจากสภาพจิตใจภายในที่มีต่อความประทับใจในธรรมชาติ และดอกไม้ สีเส้นที่สดใสสวยงาม รวมถึงรูปทรงและลักษณะพื้นผิวที่น่าสนใจ ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิตที่เราเรียกว่าวัฏจักร อันเป็นเหตุผลทางความงามที่เกิดขึ้นอย่างมีเอกภาพ

กิตติกรรมประกาศ

ศิลปนิพนธ์นี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับความกรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา มังกรวงษ์ ซึ่งท่านได้ให้คำแนะนำปรึกษาในการปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนตรวจสอบผลงานของข้าพเจ้าเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ให้การอบรมตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นจนถึงความเข้าใจในปัจจุบัน และขอขอบคุณพื้ดินและพื้แกละที่คอยช่วยเหลือประสานงานต่างๆ ตลอดมา

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาที่กรุณาให้ความรัก และเอาใจใส่ข้าพเจ้าอย่างดีมาโดยตลอด ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจจากทุกๆ คนในครอบครัว เพื่อนสนิท และสุดท้ายขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนในการทำศิลปนิพนธ์ครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญภาพประกอบ	ง
บทที่	
บทนำ	1
ความสำคัญของโครงการ	3
วัตถุประสงค์ของโครงการ	3
ขอบเขตของโครงการ	4
ที่มาและแนวความคิดสร้างสรรค์	5
ที่มา	5
อิทธิพลที่ได้รับหรืองานศิลปะที่เกี่ยวข้อง	10
แนวความคิดสร้างสรรค์	13
วิธีการดำเนินการสร้างสรรค์	14
ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง	14
กระบวนการสร้างงาน (ภาพพิมพ์)	24
วิเคราะห์การสร้างสรรค์	27
วิเคราะห์ทัศนธาตุ	27
การจัดองค์ประกอบภาพ	35
บทสรุป	40
บรรณานุกรม	41
ผลงานศิลปะ	43
ประวัติผู้เขียน	47

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพประกอบ

รูปที่	หน้า
1. ภาพที่มาของความบันเทิง	6
2. ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากผลงานศิลปะของศิลปิน	10
3. ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปะที่เกี่ยวข้อง	12
4. ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 1	14
5. ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 2	17
6. ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 3	19
7. ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 4	22
8. ภาพวิเคราะห์ทัศนธาตุผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 – 4	26
- เส้น (Line)	26
- รูปทรง (Forms)	27
- น้ำหนัก (Value)	30
- ที่ว่าง (Space)	31
- สี (Colour)	32
9. ภาพวิเคราะห์การจัดวางองค์ประกอบศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1-4	34
10. ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1-4	41

บทที่ 1

บทนำ

คนในสังคมไทยปัจจุบัน กำลังตกอยู่ภายใต้ความเสื่อมโทรมที่สืบสวนวุ่นวายหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ดิ้นรน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรที่อยู่อาศัย การคมนาคม การเมือง การปกครอง ตลอดจนเรื่องของมลพิษมลภาวะแวดล้อมที่กำลังตกอยู่ในสภาวะย่ำแย่ การจำยอมต่อสถานการณ์ที่บีบบังคับ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นจากกลุ่มคนในสังคมเมืองที่กำลังเรียกตัวเองเป็นผู้ที่เจริญแล้ว ความสับสนวุ่นวายของการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบันนี้เอง ที่สามารถเกิดขึ้นกับสังคมคนทุกชั้น และเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความบีบคั้นทางด้านจิตใจ อารมณ์ และความรู้สึกต่อชีวิต คนในสังคมปัจจุบันเป็นอย่างมาก และเมื่อสภาพจิตใจเสื่อมโทรมลง ผลกระทบทางด้านลบที่ตามมา ก็จะตกอยู่กับสภาพแวดล้อม ซึ่งด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้คนจำนวนไม่น้อย หาทองออกให้กับตัวเอง เพื่อให้ออกจากโลกแห่งความเป็นจริงที่กำลังสับสนวุ่นวาย และก้าวเข้าสู่โลกใหม่แห่งความปรารถนา ความฝันรวมถึงจินตนาการ ซึ่งจินตนาการนั้นมีความหมายกว้างและมักเรียกกันตามสามัญสำนึก เราสรุปใจความรวมๆ ได้หลายประการคือ

1. หมายถึง พลังงานในการสร้างภาพหรือการกระทำของจิตเป็นมโนภาพ
2. ส่วนที่ก่อเป็นรูปขึ้นหรือส่วนที่จิตสร้างสรรค์ขึ้นให้กลับตาเห็นภาพ ซึ่งอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นฐานความรู้เดิมหรืออาจเกิดขึ้นใหม่ตามความคิดสร้างสรรค์¹
3. ความคิดที่ไม่เป็นไปตามเหตุและผล หรือความเป็นจริง อาจเป็นการคิดวางโครงการไว้ในใจ²

จินตนาการจึงเป็นพลังของจิตที่ได้พยายามสร้างเป็นภาพพจน์ขึ้นตามที่คิด อันนอกเหนือไปจากรูปทรงที่เคยเห็น ตาเห็นอย่างหนึ่งจิตเห็นไปอีกอย่าง อาจมีเค้าโครงของสิ่งที่มองเห็นนั้นปรากฏอยู่หรือไม่ปรากฏอยู่ก็ได้ หรืออาจเป็นความคิดเพ้อ ความคิดเพ้อฝันก็ได้³ หรือ กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า จินตนาการ คือ การก่อรูปของความคิดจากหลายๆ ความคิดจนเป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้น หรือจากการผสมผสานของประสบการณ์เก่าๆ จนเป็นสิ่งใหม่ที่เป็นเอกภาพขึ้น จินตนาการถึงแม้จะกล่าวกันว่าไร้ขอบเขต แต่ก็ก็เป็นสิ่งที่มิระเบียบ มีกฎเกณฑ์ในตัวเอง มีการก่อกำเนิดและเติบโต เช่นเดียวกับสิ่งทั้งหลายที่อยู่ภายใต้กฎของจักรวาล⁴ ซึ่งการสร้างความรู้สึกละเอียดเข้าไปสู่

¹ สุชาติ เถาทอง “วาดเส้น” พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พรินติ้งเฮาส์, 2536) หน้า 251

² อารี สุทธิพันธ์ “การวาดเขียน” 2528 หน้า 51

³ สุชาติ เถาทอง “วาดเส้น” พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พรินติ้งเฮาส์, 2536) หน้า 252

⁴ สุชาติ เถาทอง “วาดเส้น” พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พรินติ้งเฮาส์, 2536) หน้า 47

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โลกใหม่ที่อิสระและสามารถปลดปล่อยอารมณ์ และความคิดต่างๆ ให้เป็นไปตามความต้องการ เช่นการได้ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ก็เป็นอีกทางหนึ่งของการผ่อนคลาย ไม่ว่าจะเป็สถานที่ ในธรรมชาติ ห้างสรรพสินค้า หรือแม้แต่สถานที่ที่สร้างความผูกพัน ประทับใจ ตามแต่รสนิยม ของแต่ละบุคคล ก็ยอมสร้างให้เกิดผลดีแก่สภาพจิตใจมากขึ้น ซึ่งช่องว่างระหว่างจินตนาการของ มนุษย์กับสัมฤทธิ์ผลของมนุษย์ อาจมีเพียงการรอคอยของเขานอนขวางอยู่⁵ และขอให้เราเชื่อว่า ชีวิตที่เราดำรงอยู่และโลกที่เราดำรงอยู่ถูกสร้างขึ้นมาจากความสวยงาม ความน่าพิศวง และความ มหัศจรรย์ เพียงสิ่งเดียวที่ไม่สามารถดำรงอยู่ คือ ความธรรมดาสามัญ⁶

คนทุกคนมีจิตใต้สำนึกแห่งความปรารถนาอยู่ภายใน ซึ่งข้าพเจ้าเองก็เป็นอีกคนหนึ่ง ที่มี ความคิดฝันและจินตนาการในแบบของตัวเอง ธรรมชาติและดอกไม้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง สรรค์ผลงานที่ช่วยทำให้ข้าพเจ้ามีความสุข และรู้สึกผ่อนคลายเมื่อได้พบเห็น และสัมผัส ความรู้สึก ดังกล่าวสืบเนื่องมาจากความผูกพันใกล้ชิดกับสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่เด็ก ความชอบและความสนใจส่วน ตัว ทำให้ข้าพเจ้าเฝ้าดูการเจริญเติบโต ศึกษาและทำความเข้าใจถึงสิ่งเหล่านี้มาโดยตลอด ข้าพเจ้า จึงจะสามารถที่จะสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาในรูปแบบแฟนตาซี การเพื่อฝัน โดยการนำสิ่งที่มีอยู่ จริงในธรรมชาติมาสร้างใหม่ เพื่อให้เกิดเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยสีสันของดอกไม้ ความเป็นธรรม ชาติ ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ เจริญภาพ และอิสรภาพที่อยู่ภายใน ตลอดจนถึงที่มีชีวิตต่างๆ ที่สวยสด ดงงามตามแต่ความคิดฝันของจินตนาการของช่วงเวลานั้นๆ และฉันปรารถนาเป็นผู้น้อยที่สุด ที่มี ความฝันและความปรารถนา เพื่อปรนเปรอผู้คนมากกว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่ไม่มีความฝันและไม่ มีความปรารถนา ซึ่งผู้ที่น่าสงสารที่สุดในหมู่มนุษย์ก็คือ ผู้ที่เปลี่ยนความฝันของตนเป็นเงินเป็น ทอง⁷

⁵ คาลิล อิบราน “ปรัชญา คาลิล” พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ : สยามมิตรการพิมพ์, 2541) หน้า 109

⁶ มาร์กาเร็ต อีแวนส์ ไพรซ์ “เทพนิยายกรีก” พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุงเทพฯ : เรือนปัญญา, 2544) หน้า 11

⁷ คาลิล อิบราน “ปรัชญา คาลิล” พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ : สยามมิตรการพิมพ์, 2541) หน้า 133.
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไมออนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความสำคัญของโครงการ

จินตนาการ คือ ความฝัน ซึ่งเกิดจากจิตใต้สำนึก หรือสิ่งที่มนุษย์พยายามนึกคิด คิดฝันขึ้นมา ความฝันซึ่งเห็นเนื่องจากความเป็นจริงนี้เองที่สามารถส่งผลดีต่อสภาพจิตใจมนุษย์มากขึ้น การคิดฝันสามารถทำให้จิตใจอ่อนคลาย ปลดปล่อยความรู้สึกและอารมณ์ที่กำลังสับสนเสื่อมโทรมได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจินตนาการและความคิดฝันจึงเป็นสัญลักษณ์ของความปรารถนา และเป็นสิ่งสะท้อนถึงความต้องการของมนุษย์ และเมื่อความรู้สึกที่กำลังขมขื่นได้ถูกปลดปล่อยผ่านความฝันและจินตนาการออกมา จึงทำให้มนุษย์ผ่อนคลายจากความตึงเครียดสับสนวุ่นวาย อันสืบเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เสื่อมโทรมได้ดีอีกทางหนึ่ง

ธรรมชาติมีความสำคัญ และมีความพิเศษในตัวของมันเอง ธรรมชาติทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจถึงคำว่าอิสระเสรีภาพ ความร่มเย็น สบายงามและความเป็นวัฏจักรของโลกได้เป็นอย่างดี การได้ไปพักผ่อนในธรรมชาติย่อมมีผลต่อสภาพจิตใจ และมีส่วนในการผลักดันความฝันและจินตนาการ ในด้านดีให้กับจิตใจมากกว่าด้านร้าย ไม่มีมนุษย์คนใดจะปฏิเสธธรรมชาติได้ เพราะในธรรมชาติมีความสวยงามทั้งรูปธรรมและนามธรรม รวมถึงการพึ่งพาอาศัยกันอย่างวัฏจักร นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังมีความประทับใจในสีสันของดอกไม้ ความมีเอกลักษณ์ของแต่ละสายพันธุ์ ด้วยความพิเศษนี้เองที่ทำให้ทุกครั้งเมื่อได้พบเห็นและสัมผัส ข้าพเจ้าไม่สามารถปฏิเสธการตอบรับจากภายในที่มีต่อสิ่งๆ นี้ได้อีกเลย ดังนั้นข้าพเจ้าจึงหิยบายความประทับใจที่มีต่อดอกไม้และธรรมชาติ ที่พิเศษนี้มาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพื่อตอบสนองความต้องการจากภายในใจของตัวเอง โดยมุ่งหวังว่าจินตนาการที่ส่งคมไปด้วยสิ่งดีนี้ จะส่งผลต่อสภาพจิตใจของกลุ่มมนุษย์ทุกคนขึ้น โดยเฉพาะกับตัวข้าพเจ้าได้อีกทางหนึ่ง ไม่นานก็น้อย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อแสดงออกถึงจินตนาการของข้าพเจ้าที่มีต่อธรรมชาติและดอกไม้ ความประทับใจในสีสัน รูปทรงต่างๆ ที่ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกผ่อนคลายและมีความสุข อันเป็นผลซึ่งเกิดจากจินตนาการและความคิดฝัน
2. เพื่อเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดจากชีวิตประจำวันได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งย่อมก่อให้เกิดผลดีต่อจิตใจมากขึ้น
3. เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ศึกษาศิลปะ ผู้มีแนวความคิดเดียวกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ขอบเขตโครงการ

1. ขอบเขตของเนื้อหา
 - ข้าพเจ้าต้องการสะท้อนถึงจินตนาการ ซึ่งมีผลมาจากความประทับใจส่วนตัวที่มีต่อธรรมชาติและดอกไม้สู่ดินแดนแห่งโลกใหม่ โดยมุ่งเน้นถึงความประทับใจเป็นหลัก
2. ขอบเขตด้านรูปแบบ
 - ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอผลงานในรูปแบบของงานแฟนตาซี ความเพ้อฝันเหนือจริง
3. ขอบเขตชนิดของงาน
 - เป็นงานภาพพิมพ์ร่องลึก แม่พิมพ์โลหะกีดกรด 2 มิติ
4. ขอบเขตด้านเทคนิค
 - จำนวนผลงานมี 4 ชิ้น
 - 4.1 ขนาด 120 x 80 เซนติเมตร
 - 4.2 ขนาด 120 x 80 เซนติเมตร
 - 4.3 ขนาด 120 x 80 เซนติเมตร
 - 4.4 ขนาด 120 x 80 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

ที่มาและแนวความคิด

ข้าพเจ้ามีความประทับใจในความสวยงามจากธรรมชาติที่มีอยู่ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ ใบไม้ ต้นไม้ แม่น้ำ ลำธาร ภูเขา พาหิน สีสันที่สดใสสวยงามของดอกไม้ต่างๆ ประทับใจในความงามที่เกิดขึ้นจากรูปทรง เส้น สี น้ำหนักของแสงและเงา ลักษณะของพื้นผิว ตลอดจนแง่มุม และเรื่องราวในธรรมชาติความงามที่เกิดขึ้น ทำให้ข้าพเจ้าได้เห็นถึงสัจธรรมของสิ่งมีชีวิต การเกิด การสูญสลาย ความยิ่งใหญ่ ของธรรมชาติที่เป็นบ่อเกิดของสิ่งมีชีวิตทั้งปวง ธรรมชาติมีทั้งการ เจริญเติบโต การสูญสลาย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตามกฎเกณฑ์ของตัวเอง นับเป็นสิ่ง สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน มีความขัดแย้งและความผสมกลมกลืนต่อเนื่องกัน สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุผล ของความงามที่เกิดขึ้นอย่างมีเอกภาพ แต่ในสภาพสังคมปัจจุบันหน้าที่การงานและโอกาส ทำให้ เราห่างไกลจากสิ่งเหล่านี้ แต่เราสามารถเก็บมันไว้ในความคิด ความจำ และสามารถจินตนาการ กับสิ่งเหล่านี้ได้ ดังเช่นบทความบทหนึ่งจากหนังสือเจ้าชายน้อย มีอยู่บทหนึ่งที่ข้าพเจ้าประทับใจ เป็นบทที่เจ้าชายน้อยพูดกับดอกไม้ของเขาว่า “ เราไม่ควรทิ้งพวกดอกไม้หรอก แค่เฝ้ามองและดม กลิ่นก็พอแล้ว ดอกไม้ของฉิฉันนั้นอบร่ำดาวทั้งดวงให้หอมฟุ้งไปทั่ว แต่ฉิฉันกลับไม่ได้ปลาบปลี้ม ขึ้นใจอะไรนัก ฉิฉันช่างไม่รู้อะไรเสียเลย ฉิฉันน่าจะตัดสินเธอที่การกระทำมากกว่าคำพูด เธอส่งกลิ่น หอมและยังช่วยให้ชีวิตฉิฉันสดใสขึ้นบาน ฉิฉันน่าจะมองความนุ่มนวลที่แผ่ด้วยเกสรที่เก๋ียมของเธอ ออก ”¹ บทความนี้เองที่ทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจว่า ข้าพเจ้าไม่จำเป็นต้องยึดติด หรือมีดอกไม้ไว้ใน ครอบครองเพียงแค่งกลิ่น และรูปปลักษณ์จากความคิดของข้าพเจ้าเท่านั้น ที่ทำให้ข้าพเจ้าสามารถใช้ จินตนาการที่ผูกพันกับสิ่งเหล่านี้ ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะที่มุ่งเน้นถึงสีสัน ความสดใส สวยงาม และความประทับใจเป็นหลักภายใต้ “ หนทางสู่ความอ่อนหวาน ” ในดินแดนแห่ง จินตนาการ

¹ Antoine de Saint Exupery “ หนังสือเจ้าชายน้อย ” แปลโดย พรพพันธุ์ ทิมพดรั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : ศรีศารา, 2541) หน้า 60
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

บทที่ 2

ที่มาและแนวความคิด

ข้าพเจ้ามีความประทับใจในความสวยงามจากธรรมชาติที่มีอยู่ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ ใบไม้ ต้นไม้ แม่น้ำ ลำธาร ภูเขา ผาหิน ลีลาที่สดใสสวยงามของดอกไม้ต่างๆ ประทับใจในความงามที่เกิดขึ้นจากรูปทรง เส้น สี น้ำหนักของแสงและเงา ลักษณะของพื้นผิว ตลอดจนแง่มุม และเรื่องราวในธรรมชาติความงามที่เกิดขึ้น ทำให้ข้าพเจ้าได้เห็นถึงสัจธรรมของสิ่งมีชีวิต การเกิด การสูญสลาย ความยิ่งใหญ่ ของธรรมชาติที่เป็นบ่อเกิดของสิ่งมีชีวิตทั้งปวง ธรรมชาติมีทั้งการเจริญเติบโต การสูญสลาย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตามกฎเกณฑ์ของตัวเอง นับเป็นสิ่ง สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน มีความขัดแย้งและความผสมกลมกลืนต่อเนื่องกัน สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุผล ของความงามที่เกิดขึ้นอย่างมีเอกภาพ แต่ในสภาพสังคมปัจจุบันหน้าที่การงานและโอกาส ทำให้ เราห่างไกลจากสิ่งเหล่านี้ แต่เราสามารถเก็บมันไว้ในความคิด ความจำ และสามารถจินตนาการ กับสิ่งเหล่านี้ได้ ดังเช่นบทความบทหนึ่งจากหนังสือเจ้าชายน้อย มีอยู่บทหนึ่งที่ข้าพเจ้าประทับใจ เป็นบทที่เจ้าชายน้อยพูดกับดอกไม้ของเขาว่า “ เราไม่ควรฟังพวกดอกไม้หรอก แค่เฝ้ามองและดม กลิ่นก็พอแล้ว ดอกไม้ของฉิฉันนั้นอบร่ำดาวทั้งดวงให้หอมฟุ้ง ไปด้วย แต่ฉิฉันกลับไม่ได้ปลาบปลี้ม ขึ้นใจอะไรนัก ฉิฉันช่างไม่รู้อะไรเสียเลย ฉิฉันน่าจะคัดสินเธอที่การกระทำมากกว่าคำพูด เธอส่งกลิ่น หอมและยังช่วยให้ชีวิตฉิฉันสดใสขึ้นบาน ฉิฉันน่าจะมองความนุ่มนวลที่แผ่กระจายเล่ห์เหลี่ยมของเธอ ออก ”¹ บทความนี้เองที่ทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจว่า ข้าพเจ้าไม่จำเป็นต้องยึดติด หรือมีดอกไม้ไว้ใน ครอบครองเพียงแค่งกลิ่น และรูปสัญลักษณ์จากความคิดของข้าพเจ้าเท่านั้น ที่ทำให้ข้าพเจ้าสามารถใช้ จินตนาการที่ผูกพันกับสิ่งเหล่านี้ ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะที่มุ่งเน้นถึงลีลา ความสดใส สวยงาม และความประทับใจเป็นหลักภายใต้ “ หนทางสู่ความอ่อนหวาน ” ในดินแดนแห่ง จินตนาการ

¹ Antoine de Saint Exupery “หนังสือเจ้าชายน้อย” แปลโดย พรพัทธ์ พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ :ศรีสราฯ, 2541) หน้า 60, เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ขึ้นด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่มาของความบันดาลใจ

เอื้องมัจฉาณู

ช้างกระ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หวายดอกม่วง

ดอกกลิ่นทม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หวายชมพู

โฮย่า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ดอกชบา

ดอกกระดาศ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปะ

ข้าพเจ้ามีความประทับใจในสีส้มและรูปทรงของดอกไม้ ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม เมื่อเข้าศึกษาเป็นนักเรียน ข้าพเจ้าจึงเริ่มศึกษาศิลปินหลายๆ ท่านที่ทำงานเกี่ยวกับดอกไม้เรื่อยมา จนกระทั่งได้ศึกษางานของ “ จอร์เจีย โอคีฟ ” (Georagin O’ Keeffe) ข้าพเจ้าเกิดความนิยมชมชอบในงานและตัวศิลปินเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ซึ่งศิลปินมีแนวความคิดเกี่ยวกับดอกไม้ว่า เขาเห็นว่าดอกไม้มีลักษณะค่อนข้างเล็ก ทุกๆ คนมีโอกาสดูเกี่ยวกับดอกไม้อยู่หลายครั้ง คุณยื่นมือออกไปสัมผัสกับดอกไม้ สูดดมกลิ่นหอมของมัน บางครั้งสัมผัสมันด้วยริมฝีปากของคุณ โดยที่เกือบจะไม่ได้คิดอะไร หรือมอบมันให้บางคนได้ชื่นชมมัน กระทั่ง – ในแนวทาง – ไม่มีใครเห็นความเป็นจริงว่ามันเล็กมากๆ เราไม่มีเวลาและมองอย่างใช้เวลาเหมือนอย่างที่ใช้เวลากับเพื่อน ถ้าฉันระบายความเป็นจริงของดอกไม้ อย่างที่ฉันเห็นมัน ว่าไม่มีใครเห็นอย่างที่ฉันเห็น ฉันวาดมันให้เล็ก อย่างที่ฉันเห็นว่ามันเล็ก

จอร์เจีย โอคีฟ, “ เกี่ยวกับตัวของฉันเอง ” 1939²

ชื่อผลงาน	Red Poppy
เทคนิค	Oil on canvas
ขนาด	36 x 30 inches

² Georagin O’ Keeffe “ One Hundred Flowers ” พิมพ์ครั้งที่ 1 (New york : callaway Editions, Inc,1987) p.68

ชื่อผลงาน White Flower
 เทคนิค Oil on canvas
 ขนาด 30 1/8 x 36 1/8 inches

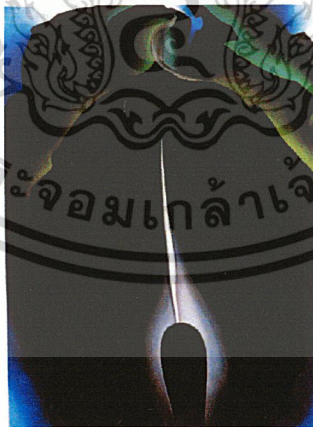
ชื่อผลงาน Cow's Skull with Calico Roses
 เทคนิค Oil on canvas
 ขนาด 35 7/8 x 24 inches

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เมื่อข้าพเจ้าได้ศึกษาแนวความคิดของ จอร์เจีย โอคิฟแล้ว ทำให้ข้าพเจ้าเกิดแรงบันดาลใจ ได้รับเอาอิทธิพลจากงานของเขามาใช้ในงานของข้าพเจ้าเป็นบางส่วน เช่น การใช้ดอกไม้เป็นจุดเด่นภายในงาน ถ่ายทอดลักษณะเด่นของดอกไม้แต่ละชนิด ที่มีลักษณะเล็กจนถึงใหญ่ ตามหลักความเป็นจริงด้วยฟอร์มและการใช้สีที่สื่อความหมายของภาพอย่างเป็นเอกภาพ

งานของจอร์เจีย โอคิฟ เกี่ยวข้องกับงานของข้าพเจ้า ในเรื่องของแนวความคิดที่สอดคล้องกัน การมองเห็นคุณค่าของดอกไม้ การให้ความสำคัญกับสิ่งที่คนหลายคน เห็นว่าเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งในส่วนตัวของข้าพเจ้าเองให้ความสำคัญกับดอกไม้เป็นอย่างมาก และดอกไม้ก็เข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันของข้าพเจ้าเรื่อยมา

ยกตัวอย่างงานที่ชื่อ Jack – in – the – Pulpit No.4 ของโอคิฟ งานชิ้นนี้เขาใช้ฟอร์มของสีน้ำเงินและสีเขียวเข้ม หลอมเข้าด้วยกัน ในการมองครั้งแรก งานนี้บรรยายถึงความเป็นจริงของดอกไม้ โดยเก็บเกี่ยวจินตนาการและความรู้สึกประทับใจในมาตราช้วน – เทคนิคของโอคิฟ เรียนรู้มากจากการถ่ายภาพ เธอสร้างให้ดอกไม้ใหญ่เท่ากับภูมิทัศน์ มุ่งประเด็นไปที่องค์ประกอบ ส่วนใหญ่ที่ศิลปินซึมซาบงานเขียนด้วยจินตนาการทางเพศ ผลงานนี้แสดงให้เห็นถึงความสนใจของโอคิฟ ในการบรรยายถึงคุณลักษณะทางนามธรรมทางวัตถุ หนึ่งในความสำคัญที่สุดของจิตรกรผู้มีงานก้าวหน้าในศิลปะแขนงนี้ ในอเมริกา ก่อนปี ค.ศ.1945 โอคิฟ ผสมผสานรากฐานของศิลปะ เธอหลอมรวมสิ่งเหล่านี้เข้ากับความรู้สึกเฉพาะ ดอกไม้เป็นสิ่งที่ชื่นชอบเป็นพิเศษเท่ากับเป็นรูปแบบแห่งธรรมชาติ เช่น ภูเขา, หิน, กระจก และอาทิตย์ตก³

ชื่อผลงาน	Jack – in – the – Pulpit No.4
เทคนิค	Oil on canvas
ขนาด	h 102 x w 76 cm.

³ The 20th Century Art Book, Reprinted in paperback 1999, Phaidon press Limited, London, p.p. 346

ภายในงานของข้าพเจ้าถ่ายทอดความงามที่เกิดจากรูปทรงของดอกไม้ ด้วยการใช้เส้นกราฟิก เข้ามามีส่วนร่วมในงาน ข้าพเจ้าให้น้ำหนักของการใช้สีที่สดใส ต่างจากงานภาพพิมพ์ทั่วไป และยังมุ่งเน้นถึงความประทับใจที่มีต่อดอกไม้และธรรมชาติ ซึ่งเป็นบ่อเกิดของสิ่งมีชีวิตเกิดเป็นจินตนาการ อารมณ์ ความรู้สึก ผสมผสานเทคนิคในงานศิลปะภาพพิมพ์ ถ่ายทอดออกมาในมุมมองของข้าพเจ้าเอง ซึ่งข้าพเจ้าได้อาศัยธรรมชาติต่างๆ เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าผูกพันและประทับใจเป็นต้นแบบ ในการสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นดินแดนในจินตนาการ ซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นภายใต้หนทางสู่ความอ่อนหวาน

แนวความคิดสร้างสรรค์

ธรรมชาติและดอกไม้เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนสามารถสัมผัสและพบเห็นได้บ่อยครั้งแต่เรามองข้ามมันเสมอ ซึ่งข้าพเจ้าเองเป็นคนหนึ่ง ที่มีความประทับใจ และชื่นชอบในสิ่งที่หลายคนมองข้าม ด้วยเหตุนี้เองข้าพเจ้าจึงสร้างจินตนาการและความคิดฝัน ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการของตัวเองที่มีต่อธรรมชาติและดอกไม้ โดยมุ่งเน้นถึงสีสัน ความสดใสสวยงามและความประทับใจเป็นสิ่งสำคัญ โดยเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีจิตใต้สำนึกแห่งความปรารถนาที่จะค้นหาความสงบสุขภายในจิตใจ ซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นภายใต้หนทางสู่ความอ่อนหวาน

บทที่ 3

วิธีดำเนินการสร้างสรรค์

ในผลงานชุดนี้ ข้าพเจ้าได้นำความประทับใจในธรรมชาติและดอกไม้ ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านความงามของมวลดอกไม้ ความสดใสสวยงามในรูปแบบของจินตนาการสู่แนวแฟนตาซี โดยการนำสิ่งที่พบเห็นจากโลกแห่งความเป็นจริงผสมผสานกับจินตนาการส่วนตัว และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ออกมาเป็นภาพร่างต่อไป โดยมีวิธีการดำเนินงาน แบ่งเป็นลำดับดังนี้

- หนังสือ นิยายที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติและดอกไม้ต่างๆ
- หนังสือนิทาน เทพนิยายที่มีเนื้อหาภาพประกอบในรูปแบบแฟนตาซี เพื่อฝัน
- ชมภาพยนตร์ที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติและจินตนาการ
- การศึกษาข้อมูลจากประสบการณ์จริง เช่น ได้ไปท่องเที่ยวในธรรมชาติ และการได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดจากชีวิตประจำวัน

ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง

ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพร่างชิ้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชิ้นที่ 2

ภาพร่างชิ้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 4

ภาพร่างชุดที่ 1

ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกถึงความประทับใจที่มีต่อธรรมชาติและดอกไม้ โดยกำหนดเรื่องราวอย่างอิสระไม่ซับซ้อนผ่านรูปทรง และ โครงสร้างของสตรี จากภาพร่างชุดนี้ ข้าพเจ้าได้เน้นถึงรูปทรงของสตรีผสมผสานกับรูปทรงของมวลดอกไม้ในนาชนิค ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนความอ่อนหวานที่ถูกซ่อนเร้น ภายในจิตใจ ความอิสระ และความอุดมสมบูรณ์ ของธรรมชาติภายใต้หนทางสู่ความอ่อนหวาน ซึ่งทั้งหมด คือ จิตใต้สำนึกแห่งความปรารถนา

จากภาพร่างชุดนี้ได้นำมาเอาภาพร่างชุดที่ 3 ไปขยายเป็นงานจริง เนื่องจากภาพร่างชุดนี้มี การจัดองค์ประกอบที่แปลก และ โดดเด่นต่างจากชุดอื่นๆ และมีการนำเสนอเรื่องราวที่สอดคล้องกับแนวความคิดมากที่สุด การสื่อถึงความอิสระ โดยการใช้อีกแทนค่าการโยยบินบนท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ ความอ่อนหวานสดใสของดอกไม้ที่เรียงรายภายในรูปทรงสตรีที่สื่อถึงความซ่อนเร้นภายในจิตใจเป็นอย่างดี การเชื่อมโยงกันภายในสภาพด้วยการใช้เส้นและสีที่เด่นชัดและลงตัวอย่างมาก

ภาพร่างชุดที่ 2

ภาพร่างชิ้นที่ 1

ภาพร่างชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

49345

ภาพร่างชิ้นที่ 3

ภาพร่างชิ้นที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 2

ภาพร่างชุดที่ 2 นี้ ข้าพเจ้าได้พัฒนาต่อเนื่องมาจากชุดที่ 1 ในด้านของแนวความคิด เรื่องราวซึ่งสะท้อนถึงความประทับใจที่มีต่อธรรมชาติและดอกไม้เป็นหลัก จากภาพร่างชุดที่ 2 นี้ ข้าพเจ้าได้ให้ความสนใจกับรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น ทั้งทางด้านของเส้น สี และน้ำหนักของแสงและเงาที่มีการเชื่อมโยงของภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยังคงยึดหลักการจัดองค์ประกอบแบบสมดุลกัน ทั้ง 2 ข้าง ด้วยการกระจายเรื่องราวและพื้นผิวให้เท่าและเท่ากัน โดยยังคงมุ่งเน้นถึงความอิสระและความประทับใจเป็นหลัก

จากภาพร่างชุดนี้ ได้นำภาพร่างชุดที่ 2 ไปขยายเป็นงานจริง เนื่องจากมีการพัฒนาที่เห็นได้ชัดที่สุด เมื่อเทียบกับชิ้นอื่นๆ ซึ่งภาพร่างชุดนี้จะมีชิ้นที่ 2 และ 3 ที่มีการจัดองค์ประกอบที่ซ้ำกัน แต่ต่างตรงชิ้นที่ 3 มีสีดำเข้ามาทำให้เกิดเรื่องราวของกลางวันกลางคืน ซึ่งหลุดจากแนวความคิดที่ตั้งไว้ แต่ก็ถือเป็นชิ้นที่น่าสนใจอีกชิ้นหนึ่ง ภาพร่างชิ้นที่ 2 ถูกเลือกขึ้นมาเนื่องจากการใช้สีที่สดใส ดูแล้วสบายตา มีการให้น้ำหนักเบาๆ ชวนฝัน ดูแล้วไม่เกิดความขัดแย้งภายในภาพ เป็นภาพที่มีความลงตัวขององค์ประกอบศิลป์เป็นอย่างดี และเป็นภาพที่สื่อความเป็นตัวเองที่สุดอีกด้วย

ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพร่างชิ้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชิ้นที่ 2

ภาพร่างชิ้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชิ้นที่ 4

ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพร่างชุดที่ 3 นี้ ข้าพเจ้าได้พัฒนาต่อเนื่องมาจากชุดที่ 1 และ 2 ในเรื่องของรายละเอียดที่ถูกตัดทอนออกมาพอสมควร และเน้นการทับซ้อนมากขึ้น ใช้สีน้อยลง การผลัดกระยะเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นจากงานชุดนี้

จากภาพร่างชุดนี้ ได้นำภาพร่างชิ้นที่ 4 ไปขยายเป็นงานจริง เนื่องจากพัฒนาการจัดองค์ประกอบในแนวนอนที่ดูแปลกจากชิ้นอื่นๆ สีเส้นที่สดใสอ่อนหวาน เน้นให้เห็นถึงบรรยากาศของความฝัน ที่ให้ความรู้สึกสบายผ่อนคลายได้เป็นอย่างดี ภายในภาพมีการเพิ่มน้ำหนักด้วยเทคนิคเข้ามาช่วยเน้นรูปทรงให้สอดคล้องกลมกลืนมากขึ้นอีกด้วย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

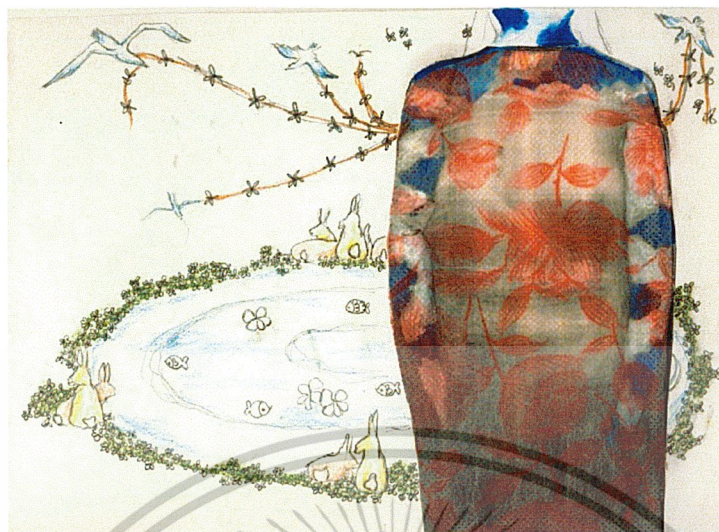
ภาพร่างชุดที่ 4

ภาพร่างชิ้นที่ 1

ภาพร่างชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างจีนที่ 3

ภาพร่างชุดที่ 4

ภาพร่างชุดที่ 4 นี้ ข้าพเจ้าพัฒนามาจากชุดที่ 1 , 2 , และ 3 ซึ่งภาพร่างชุดนี้มีการนำสีดำเข้ามามีส่วนร่วมด้วย โดยรวมยังคงมุ่งเน้นถึงสีสัน และการจินตนาการเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพร่างชุดนี้ จะมีการเน้นรูปทรงของคนมากขึ้น ซึ่งคนเป็นสัญลักษณ์แทนค่าความเป็นของ

จากภาพร่างชุดนี้ ได้นำภาพร่างชิ้นที่ 2 ขยายเป็นงานจริง เนื่องจากภาพร่างชิ้นนี้มีการจัดองค์ประกอบที่แปลกและมีเรื่องราวน่าสนใจกว่าชิ้นอื่น สีสันและรายละเอียดมีความน่าสนใจต่อเนื่องมาจากผลงานชุดก่อน ๆ อย่างเห็นได้ชัด และที่โดดเด่นที่สุดคือ การนำสีดำเข้ามาใช้ในงานด้วย เมื่อมีสีดำเข้ามาทำให้รูปฟอร์มของคนถูกเน้นขึ้นมามากอย่างเห็นได้ชัด ดูแล้วมีความน่าสนใจมากขึ้นอีกด้วย

อุปกรณ์

- แผ่นโลหะทองแดง
- วานิชดำ (Asphaltom)
- เหล็กปลายแหลม (Needle)
- กรด
- หมึกพิมพ์
- วานิชผง
- จาระบี
- สีอะคริลิก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- ทินเนอร์
- น้ำมันสน
- น้ำปลา
- แป้ง
- กระดาษกาวน้ำ
- ดินสอไฮ เบอร์ 7600
- กระดาษพิมพ์ (Fabrino)
- สีสเปรย์
- กระดาษไขร่าง
- กระดาษลอกลาย
- กระดาษทรายน้ำ เบอร์ 1200
- กระดาษบรูฟ

การเตรียมแม่พิมพ์

นำแม่พิมพ์ (แผ่นโลหะ) ทำความสะอาดโดยการใช้กระดาษทรายน้ำเบอร์ 1200 ขัดกับ น้ำเปล่าตากให้แห้ง นำวานิช (Asphaltom) ผสมน้ำมันสนทาเคลือบหน้าแม่พิมพ์ ไม่ต้องหนามากมาตากให้แห้งเริ่มขั้นตอนทำงานต่อไป

กระบวนการสร้างงาน

ข้าพเจ้าเริ่มกระบวนการสร้างงาน ด้วยการนำเอาภาพร่างชั้นที่ตีที่สุดของแต่ละชุด ไปถ่าย เอกสาร ขยายเป็นความกว้างคูณยาวเท่ากับ 80 x 120 เซนติเมตร และลอกลายของภาพร่างลงสู่แม่พิมพ์ (Plate) ที่ผ่านการปิดด้วยวานิชดำเรียบร้อยแล้ว จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติงานตาม ขั้นตอนทางเทคนิคต่างๆ ดังนี้

○ Hard Ground คือ การนำแม่พิมพ์ที่ถูกปิดหน้าแม่พิมพ์ด้วยวานิชดำ มาลอกลาย ด้วยภาพร่างที่ขยายตามขนาดจริง แล้วนำแม่พิมพ์ไปแช่น้ำกรด 30 นาที จะได้เส้นที่โดนน้ำกรด กัดเป็นเส้นร่างที่มีขนาดน้ำหนักพอดี ไม่สึกจนเกินไป

○ Relife คือ การนำแม่พิมพ์มาเปิดหน้าแม่พิมพ์เฉพาะจุดที่ต้องการทำพื้นผิว นำไป กัดกรดตามเวลาที่ต้องการแล้วแต่ แต่ละพื้นผิวที่ต้องการน้ำหนักต่างกันออกไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

○ Aquatint คือ การสร้างน้ำหนักลงบนแม่พิมพ์ สามารถสร้างน้ำหนักอ่อนแก่ และนุ่มนวล สร้างปริมาตรของมวล นิยมใช้เป็นขั้นตอนสุดท้าย มีวิธีการทำตามขั้นตอน ดังนี้

1. นำแม่พิมพ์มาล้างวานิชดำออกให้สะอาดด้วยทินเนอร์ ตามด้วยน้ำปลา และแป็บ ตากให้แห้ง เตรียมผงเลือดมังกร (Aquatint)

2. นำผงเลือดมังกรที่บดเรียบร้อยแล้วใส่ในตู้โรย วางแม่พิมพ์ในตู้โรยให้ เรียบร้อย เป่าผงเลือดมังกรประมาณ 10 วินาที โดยปิดตู้ให้สนิท

3. ทิ้งแม่พิมพ์ไว้ในตู้ประมาณ 20 นาที แล้วทำซ้ำในข้อ 2 และ 3 อีกครั้ง

4. เมื่อครบตามกำหนดเวลาให้นำแม่พิมพ์ออกมาล้างด้วยความร้อนอย่าง ระมัดระวังจนทั่ว

5. นำแม่พิมพ์มาวางทิ้งไว้ให้เย็น เริ่มเขียนน้ำหนักด้วยดินสอไบมิตซูบิชิ เบอร์ 7600

ตารางการสร้างน้ำหนักผลงานของข้าพเจ้าด้วยวิธีการโรยผงเลือดมังกร (Aquatint)

ครั้งที่ 1	0.15 วินาที
ครั้งที่ 2	0.30 วินาที
ครั้งที่ 3	1 นาที
ครั้งที่ 4	3 นาที
ครั้งที่ 5	5 นาที
ครั้งที่ 6	7 นาที
ครั้งที่ 7	12 นาที

หลังจากนั้นเมื่อสร้างตามขั้นตอนในการสร้างแม่พิมพ์แล้ว จึงนำเข้าสู่ขั้นตอนการพิมพ์ดังนี้

- เริ่มผสมผสานพิมพ์สีต่างๆ ตามแบบภาพร่างจนครบทุกสี
- อัดหมึกทีละสีตามจุดที่ต้องการ ใช้นิ้วโป้งอุดให้ทั่วแม่พิมพ์
- เช็ดหมึกออกด้วยกระดาษลอกลาย
- เริ่มพิมพ์ด้วยการนำกระดาษ FABRINO ฉีดน้ำทั้ง 2 ด้าน แล้วซับออกด้วย กระดาษบรูฟ
- ปูกระดาษบรูฟ 3 แผ่น วางแม่พิมพ์ตามด้วยกระดาษ FABRINO และบรูฟอีก 3 แผ่น
- หมุนแท่นให้แน่น เริ่มพิมพ์ เป็นอันเสร็จครบทุกขั้นตอน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- ถ้าน้ำหมึกไม่น่าพอใจเริ่มทำการอุดหมึกใหม่ ดึงชั้นตอนข้างต้น

ข้อควรระวัง

- ควรอุดหมึกทีละสีและเช็ดหมึกออกสีต่อสี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสีเนา
- ไม่ควรเช็ดหน้าแม่พิมพ์แรงเกินไป จะทำให้เกิดคราบสีค้ำบนหน้าแม่พิมพ์ เมื่อพิมพ์แล้วจะทำให้เกิดความซ้ำของสี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

วิเคราะห์การสร้างสรรค์

การที่เราสามารถเห็นรูปทรงในธรรมชาติและในงานศิลปะได้ ก็เพราะรูปทรงกับที่ว่างหรือรูปทรงกับพื้นมีความแตกต่างกันในน้ำหนัก สี หรือในลักษณะผิว ถ้ารูปกับพื้นมีน้ำหนักสีหรือลักษณะผิวเป็นอย่างเดียวกัน เราจะไม่เห็นรูป ดังนั้น ปัจจัยของการเห็นที่นอกเหนือจากประสาทตาและแสง ก็คือความแตกต่างกันของรูป และพื้น¹ ซึ่งเกิดจากหลักทัศนธาตุ

วิเคราะห์ทัศนธาตุ

ผลงานของข้าพเจ้าโดยรวมมีการนำทัศนธาตุมาใช้ดังนี้

1. เส้น เกิดจากจุดที่ต่อกันเป็นทางยาว หรือเกิดจากรอยรอยของจุดที่ถูกแรงแรงหนึ่งผลักดันให้เคลื่อนที่ไป²

ผลงานชิ้นที่ 4

เส้น (Line)

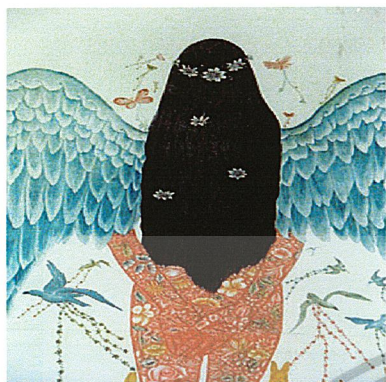
เส้น (Line) จากภาพผลงานศิลปะของข้าพเจ้าทั้ง 4 ชิ้น เป็นลักษณะของภาพนกที่กำลังโบยบินเป็นกลุ่ม และกระจายอยู่โดยรวมของภาพ โดยปากของนกมีลักษณะคาบเลาวัลย์ เป็นเส้นยาวพริ้วไหวหลายๆเส้นให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวหลากหลาย แทนค่าของธรรมชาติ ด้วยเลาวัลย์ดอกไม้ ความเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตจากธรรมชาติที่งดงาม แลดูมีชีวิตชีวา สดใส นุ่มนวล ให้ความรู้สึกที่อ่อนโยนต่อผู้ชมผลงานศิลปะชุดนี้ของข้าพเจ้า

¹ สุชาติ เกาทอง. “วาดเส้น” พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พรินติ้งเฮาส์, 2536) หน้า 91

² สุชาติ เกาทอง. “วาดเส้น” พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พรินติ้งเฮาส์, 2536) หน้า 117
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 1

รูปทรง (Forms)

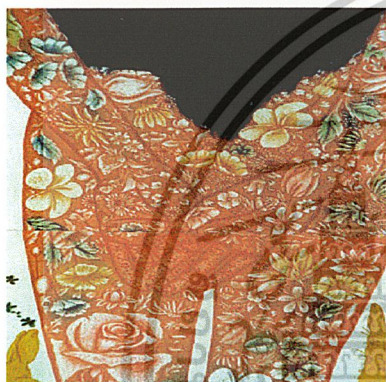
รูปทรง (Forms) จากภาพผลงานศิลปะชิ้นที่ 1 ของ
ข้าพเจ้า แทนค่า สัญลักษณ์ความเป็นตัวเอง เกิดเป็น
ลักษณะรูปทรงคนผู้หญิงในท่าทางลักษณะยืนหัน
หลังนำมือไขว้หลังประสานกันไว้ แสดงลักษณะของ
รูปทรงเรือนร่างที่ชัดเจนของผู้หญิงผอม และปรากฏ
รูปทรงของดอกไม้กระจายอยู่ทั่วภายในรูปทรงนั้น
แทนค่า รูปทรงคนผู้หญิงเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึง
ความเป็นตัวตนของข้าพเจ้ารวมถึงแสดงลักษณะ
ความเป็นผู้หญิงได้เป็นอย่างดี

รูปทรง (Forms) ในผลงานชิ้นที่ 1 แสดงลักษณะ
รูปทรงของกวางที่อยู่ท่ามกลางฝูงกระต่าย แสดงท่า
ทางเคลื่อนไหวโดยแลดูเหมือนกำลังวิ่งกระโดดอยู่
แทนค่า สัญลักษณ์ที่สื่อถึงความสง่างามของหญิง
สาว รวมถึงความสดใส เคลื่อนไหว ซึ่งแลดูมีความ
สุข

รูปทรง (Forms) ภายในภาพผลงานชิ้นที่ 1 ทั้งทางด้านซ้ายและขวา โดยระหว่างกลางของภาพ แทนค่า กระต่ายเป็นสัญลักษณ์ที่ตกใจง่าย แทนค่าของความน่ารัก อ่อนโยน และอ่อนไหว ชี้กั้ว ล้วนแล้วแต่เป็นลักษณะนิสัยของผู้หญิงโดยรวม

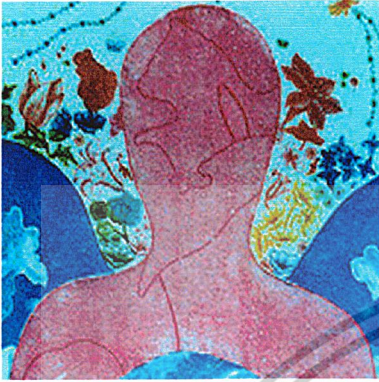
รูปทรง (Forms) ภายในรูปทรงใหญ่ของภาพ (คน) เกิดมีรูปทรงของดอกไม้มากมายนานาชนิดหลากสีสัน ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกถึงความประทับใจที่ข้าพเจ้ามีต่อดอกไม้ ซึ่งดอกไม้ไม่มีสีสันและความหมาย แทนค่าความสดใสสวยงาม ความอ่อนหวาน และความน่าดูนุ่มนวล เล็กเช่น ดอกไม้บานาพันธุ์

รูปทรง (Forms) ภายในภาพผลงานชิ้นที่ 1 เป็นลักษณะรูปทรงของปีกที่มีขนาดใหญ่เชื่อมต่จากรูปทรงคนตรงกลางภาพ ในลักษณะสองข้างเท่ากัน เป็นปีกขนนกแสดงควมมีชีวิต เคลื่อนไหว ของสิ่งมีชีวิตสร้างให้เกิดควมมีชีวิตชีวา แทนค่า ความมีชีวิตชีวาสดใสกว้างไกล ซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่มีภายในจิตใจของผู้หญิงทั่วไปโดยเฉพาะตัวของข้าพเจ้าเอง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 2

รูปทรง (Forms) ภายในภาพผลงานชิ้นที่ 2 มีลักษณะของรูปทรงคนครึ่งตัวสองด้าน โดยอยู่กึ่งกลางภาพ ลักษณะเหมือนคนยืน และมีเงาสะท้อนด้านล่าง ในรูปทรงเดียวกัน แทนค่า ความเป็นผู้หญิงของตัวข้าพเจ้าเอง และความเป็นอิสระเสรีภาพ ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของข้าพเจ้า

ผลงานชิ้นที่ 3

รูปทรง (Forms) ผลงานศิลปะชิ้นที่ 3 ของข้าพเจ้าเกิดเป็นรูปทรงคนช่วงบนลักษณะด้านข้างของในหน้าผู้หญิงอย่างชัดเจน แสดงอาการหลับตา แทนค่า ความเป็นตัวตนของข้าพเจ้ารวมถึงทำให้ภาพผลงานแสดงถึงความสุข สงบ เยือกเย็น และมีความสุข

ผลงานชิ้นที่ 4

รูปทรง (Forms) ภายในภาพผลงานศิลปะผลงานชิ้นที่ 4 ของข้าพเจ้าแสดงรูปทรงผู้หญิง ภายในเรือนร่างเป็นภาพของท้องฟ้าที่สดใส รูปทรงลักษณะทำทางอาการถือดอกไม้ไว้แนบอกด้วยความอ่อนโยน แทนค่าความเป็นตัวตนของข้าพเจ้า ความอ่อนโยน สงบนิ่ง และเยือกเย็น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

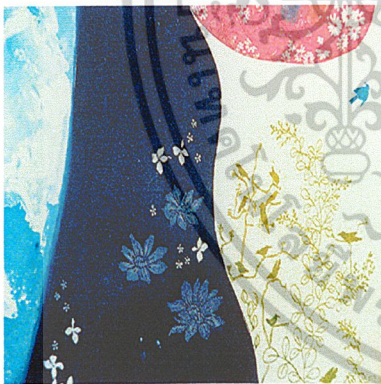
3. น้ำหนัก คือ ความอ่อน – แก่ ให้ปริมาตรของรูปทรงให้อารมณ์และสามารถสร้างมิติได้ด้วย
ผลงานชิ้นที่ 1

น้ำหนัก (Value)

น้ำหนัก (Value) ผลงานชิ้นที่ 1 ภายในรูป
ทรงคนมีลักษณะของมุกที่เป็นส่วนซึ่งมีน้ำ
หนักเข้มที่สุดภายในภาพผลงาน ซึ่งเป็นสีดำ
อมม่วงให้ความรู้สึกตึ๊ดตึ๊ดสร้างมิติให้กับ
ภาพได้ดีอีกด้วย น้ำหนักโดยรวมแสดงออก
โดยความเบาบางของน้ำหนักสี
แทนค่า ถึงความเป็นผู้หญิง อ่อนโยน เบา
บาง นุ่มนวล

ผลงานชิ้นที่ 4

น้ำหนัก (Value) ภาพผลงานชิ้นที่ 4 โดย
รวมของภาพแสดงค่าของน้ำหนักสีที่ชัด
เจน โดยพื้นหลังเป็นน้ำหนักขาว เบา รูป
ทรงคนมีน้ำหนักเข้ม ดำ คัดให้รูปทรงเด่น
ชัดเจนยิ่งขึ้นและทำให้ภาพเกิดความน่าสน
ใอย่างขึ้น แทนค่าน้ำหนักแสดงถึงอ่อนโยน
นุ่มนวล และความเป็นผู้หญิง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4. พื้นที่ว่าง เป็นทัศนธาตุที่มองไม่เห็นจะปรากฏตัวก็ต่อเมื่อมีทัศนธาตุอื่นมากำหนดรูปร่างหรือก่อให้เกิดปฏิกิริยาขึ้น ที่ว่างจึงเปรียบเหมือนสนามหรือที่ที่ทัศนธาตุอื่นๆ จะลงไปแสดง³

ผลงานชิ้นที่ 1

พื้นที่ว่าง (Space)

พื้นที่ว่าง (Space) ภาพผลงานชิ้นที่ 1 โดยรวมของภาพเป็นพื้นที่ว่างที่มีเส้นของรายละเอียดเข้ามาแทรกเพียงเล็กน้อย เป็นลักษณะของการเว้นพื้นที่ขาวของกระดาษแลดูขาวสะอาดสบายตา เป็นจุดพักสายตาได้ดีและสร้างให้ภาพผลงานเกิดระยะ

ผลงานชิ้นที่ 2

พื้นที่ว่าง (Space) ภาพผลงานชิ้นที่ 2 จากภาพเป็นพื้นที่ว่างซึ่งอยู่ตรงช่วงต่อของภาพตรงจุดกึ่งกลางและเป็นตัวเชื่อมกันของภาพที่มีความลงตัวและเหมาะสมที่สุด

3. สุชาติ เกาทอง “ลายเส้น” พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พรินติ้งเฮาส์, 2536) หน้า 93

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 3

พื้นที่ว่าง (Space) ภาพผลงานชิ้นที่ 3 ของข้าพเจ้า เป็นภาพของก้อนเมฆสีขาว ซึ่งเป็นพื้นที่ว่างเดียวที่ปรากฏจากผลงานชิ้นนี้ โดยให้ความรู้สึกสบายตา นุ่มและน่าสนใจอย่างมาก ซึ่งปรากฏอยู่ภายในรูปทรงของใบหน้าคนผู้หญิง ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายของภาพผลงาน แทนค่าความรู้สึกซึ่งสงบ สบาย นิ่งเสียบ และเยือกเย็น และเกิดความเป็นธรรมชาติ อยู่ภายในตัวตน

ผลงานชิ้นที่ 4

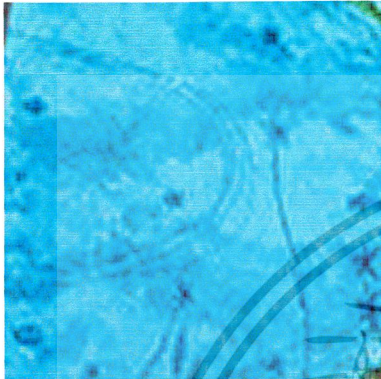

พื้นที่ว่าง (Space) ภายในภาพผลงานชิ้นที่ 4 ของข้าพเจ้าส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ว่างสามารถให้ความรู้สึกที่สบายตาและเป็นจุดพักสายตาที่ดีที่สุด เป็นจุดที่มีเรื่องราวและเนื้อหาน้อยแต่สร้างความโปร่งโล่งให้กับความรู้สึกภายในภาพ และเพิ่มความน่าสนใจรวมถึงสร้างระยะให้กับภาพผลงานได้เป็นอย่างดี

5. สี ในทัศนธาตุถือว่ามีความสำคัญต่อทัศนธาตุทั้งหมด ซึ่งที่ว่างลักษณะผิวน้ำหนักอ่อนแก่ และความจัดของสี สามารถสื่อความหมายด้วยการแทนค่าได้ด้วย

ผลงานชิ้นที่ 1

สี (Colour)

สี (Colour) จากภาพผลงานศิลปะ โดยรวมของข้าพเจ้าปรากฏเป็นสีฟ้าของท้องฟ้า ก่อนเมฆ ให้ความรู้สึกของความโปร่งโล่ง แทนค่า ความอิสระ เสรีภาพ และความกว้างใหญ่ไร้ขอบเขต

ผลงานชิ้นที่ 2

สี (Colour) จากภาพผลงานศิลปะ โดยรวมของข้าพเจ้าปรากฏเป็นสีเหลืองของธรรมชาติ พันธุ์ดอกไม้ และสิ่งมีชีวิต คือกระต่าย แทนค่า ความอบอุ่น มีชีวิตชีวา สดใส

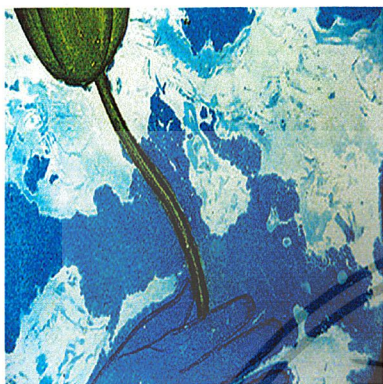
ผลงานชิ้นที่ 3

สี (Colour) จากภาพผลงานศิลปะ โดยรวมของข้าพเจ้าปรากฏเป็นสีชมพูของรูปทรงดอกไม้ต่างรูปแบบ และขนาด แทนค่าความรัก ความอ่อนหวาน นุ่มนวล และบ่งบอกถึงความเป็นผู้หญิงได้ดี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 4

สี (Colour) จากภาพผลงานศิลปะโดยรวมของ
ข้าพเจ้าปรากฏเป็นสีเขียวในตำแหน่งรูปทรง
ของดอกไม้ เถาวัลย์ ต่างๆ กัน
แทนค่า แสดงถึงความเป็นธรรมชาติ ความชุ่ม
ชื้น มีชีวิตชีวา อุดมสมบูรณ์

วิเคราะห์องค์ประกอบ

1. ความกลมกลืน (Harmony)

ผลงานชิ้นที่ 1 และ 2 มีความกลมกลืนกันของน้ำหนักและสี รวมถึงการจัดองค์
ประกอบแบบมีจุดเด่นอยู่กลางภาพอีกด้วย ความกลมกลืนกันของน้ำหนักและสี หมายถึง จำนวน
ของความเข้าที่ตารับรู้ (Value) สี หมายถึง ลักษณะความเข้มของแสงที่ปรากฏแก่ตาที่เป็นสี เช่น
เขียว เหลือง แดง น้ำเงิน ซึ่งการเรียงน้ำหนักจากอ่อนไปแก่ตามลำดับ คือ การหาความกลมกลืน
ของการตัดของสี⁴

2. ความหลากหลาย (Variety)

ผลงานโดยรวมทั้ง 4 ชิ้น มีความหลากหลายในเรื่องของการใช้สี ซึ่งการใช้สีที่
หลากหลายสามารถบ่งบอกถึงความสดใสของดอกไม้ได้เป็นอย่างดี สีอ่อนและแก่ให้ความรู้สึกของ
ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่น่าสนใจอย่างมาก

3. ความสมดุลย์ (Balance)

ความสมดุล คือ การประสานกลมกลืนของความพอเหมาะพอดีกันของสัดส่วน
ซึ่งผลงานของข้าพเจ้าในชิ้นที่ 1 และ 2 มีความสมดุลแบบกึ่งกลางเท่ากันทั้ง 2 ข้าง ซ้าย ขวา เพื่อ
ให้ความรู้สึกสบายไม่ขัดตา หรือรู้สึกไม่เหมาะสมภายในภาพ ซึ่งเป็นการจัดองค์ประกอบแบบไม่

⁴ อารี สุทธิพันธ์. “ศิลปะนิยม” พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2535) หน้า 123

ซับซ้อน แต่มีความลงตัวกันอย่างเป็นเอกภาพ ส่วนผลงานชิ้นที่ 3 และ 4 เป็นการจัดองค์ประกอบ สมดุลทางด้านหน้า ซึ่งถึงแม้จะไม่มีจุดเด่นอยู่กลางภาพ แต่สามารถสร้างน้ำหนักของอีกข้างหนึ่งให้ สมดุลกับอีกข้างหนึ่งได้เป็นอย่างดี

4. สัดส่วน (Proportion)

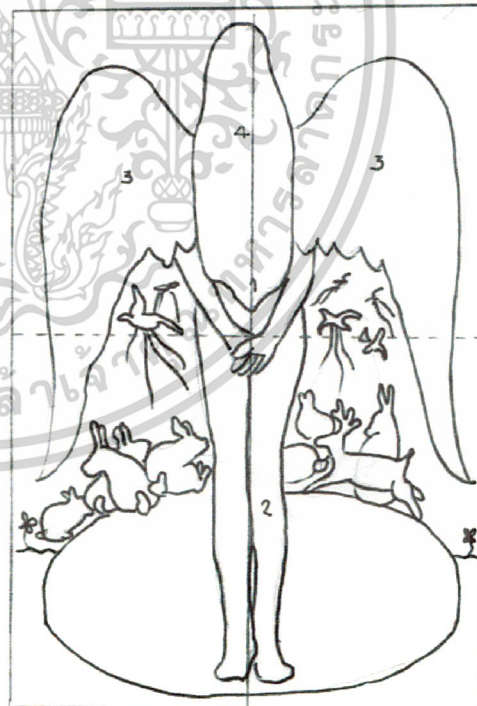
จากผลงานทั้ง 4 ชิ้น มีการนำสัดส่วนของรูปทรงคนที่เน้นสัดส่วนเหมือนจริง แต่ ไม่เน้นรายละเอียดมากนัก เข้ามามีส่วนร่วมในงานอย่างมาก ผสมผสานกับจินตนาการส่วนตัว โดยแทนค่าตัวเองบวกกับรูปทรงของสัตว์ และมวลดอกไม้เป็นรายละเอียดแบบประสานสัมพันธ์ กันจากเล็กไปหาใหญ่ ตามแต่จินตนาการจะคิดฝัน

5. ความเป็นเด่น (Dominarce)

ผลงาน โดยรวมของข้าพเจ้าทั้ง 4 ชิ้น มีความเป็นเด่นในเรื่องของการใช้สีที่หลากหลาย รายละเอียด ที่น่าสนใจรวมถึงการจัดองค์ประกอบแบบเน้นจุดเด่นจุดเดียว ซึ่งการใช้สีที่หลากหลายของข้าพเจ้า ต้องการสื่อถึงความสดใสสวยงามที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเป็นหลัก

ผลงานชิ้นที่ 1

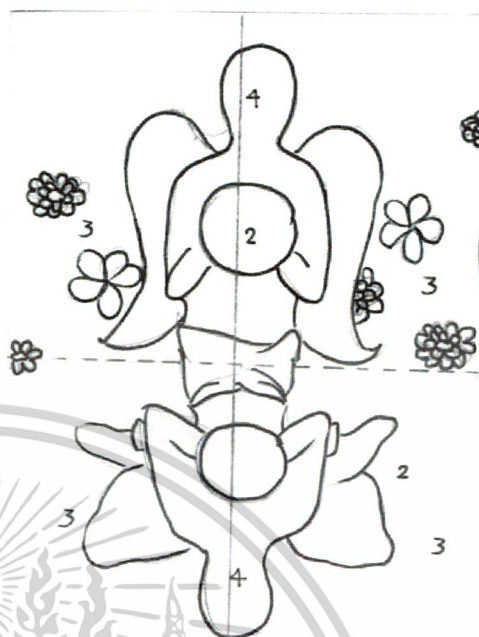

ภาพร่างชิ้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

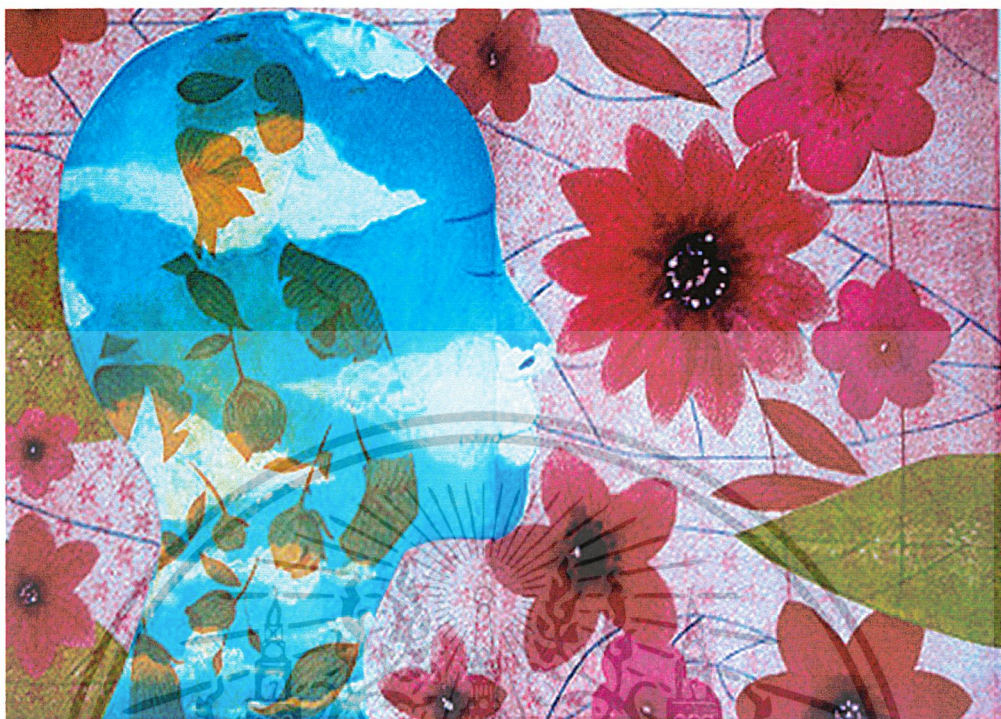
ผลงานชิ้นที่ 2

ภาพร่างชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 3

ภาพร่างชิ้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 4

ภาพร่างชิ้นที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

บทสรุป

ผลงานศิลปนิพนธ์เรื่อง “หนทางสู่ความอ่อนหวาน” นี้ เป็นการสร้างสรรค์และดำเนินผลงานตามขั้นตอนที่ได้ลำดับไว้ โดยเริ่มจากการนำเอาความประทับใจ ที่ข้าพเจ้ามีต่อธรรมชาติและดอกไม้ ถ่ายทอดจินตนาการให้ผู้อื่นได้รับรู้ จากการสร้างฝันและจินตนาการนี้เอง ที่ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความผ่อนคลายจากภาวะเครียด อันเนื่องจากการถูกจำกัดทางด้านความคิดอย่างมาก จากชีวิตประจำวันในสังคมไทยปัจจุบัน และข้าพเจ้าได้ตระหนักดี ว่าศิลปะสามารถสื่อความงาม (AESTHETIC) ออกมาได้มากกว่าความสวยงาม (BEAUTY) ตามธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่ถ่ายทอดจากจินตนาการของข้าพเจ้า ได้สื่อถึงรายละเอียดที่น่าสนใจในความงามของดอกไม้ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ข้าพเจ้าต้องการสื่อถึงความรู้สึกทางด้านบวก การใช้จินตนาการที่หลากหลายถ่ายทอดผลงานออกมาในรูปแบบของงานแฟนตาซีชวนฝัน ถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อสภาพแวดล้อมที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ โดยอาศัยจินตนาการและประสบการณ์จริง เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์งานศิลปะและแก้ไขปัญหา ปรับปรุงผลงานได้ดีที่สุด สำหรับเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป

ปัญหาและข้อเสนอแนะ

จากการพัฒนาผลงานศิลปนิพนธ์นี้ เนื่องด้วยรูปแบบผลงานจะแสดงความรู้สึกได้สมบูรณ์ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับรายละเอียดต่างๆ ที่นำมาประกอบกันในรูปทรง เช่น มวลดอกไม้ มวลสัตว์ และมวลสี ที่เกิดขึ้นจากรายละเอียดของเส้นและสีต่างๆ ที่นำมารวมกัน ปัญหา คือ การสร้างรายละเอียดของดอกไม้ที่ต้องใช้สีจำนวนมาก เพื่อให้เกิดมวลของรูปทรงตามต้องการ ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถละเลยต่อรายละเอียดของดอกไม้แต่ละดอกได้ การจะทำให้ผลงานสมบูรณ์จึงต้องใช้เวลาคความอดทน และความตั้งใจอย่างมาก ตลอดจนถึงขั้นตอนการอัดหมึกสีที่ใช้เวลานานพอสมควร ผลงานแต่ละชิ้นต้องผ่านขั้นตอนการอัดหมึกไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมงต่อ 1 แม่พิมพ์ ข้าพเจ้าแก้ปัญหาด้วยการใช้เนื้อสีให้น้อยลงเพื่อจะได้ใช้เวลาในการเซ็ดหมึกได้เร็วขึ้น เพราะหากใช้เวลานานเกินไป ทำให้หมึกแห้งและเหนียว เกิดปัญหาเมื่อเข้าแท่นพิมพ์ ทำให้กระดาษพิมพ์ฉีกขาด

ข้าพเจ้าหวังว่าผลงานของข้าพเจ้า สามารถถ่ายทอดความรู้สึกประทับใจที่ข้าพเจ้ามีต่อธรรมชาติและดอกไม้และเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจและศึกษางานศิลปะในแนวทางเดียวกันต่อไป

บรรณานุกรม

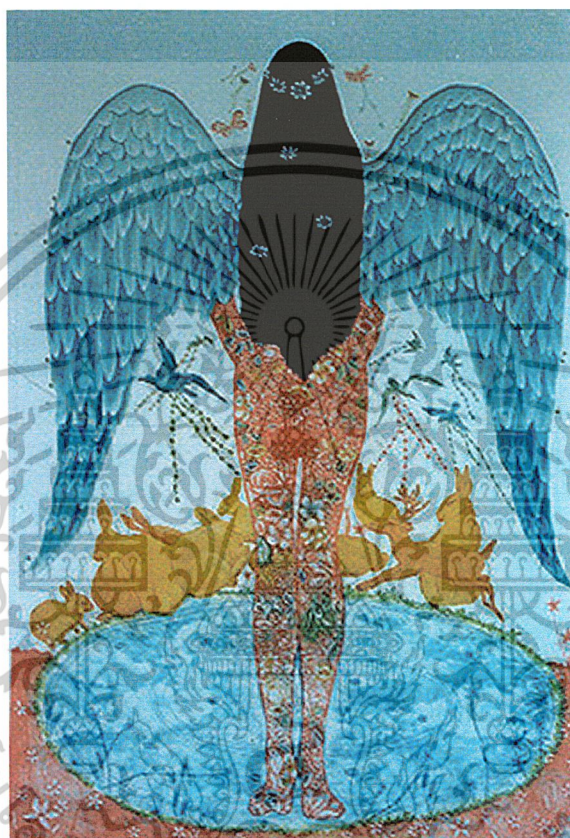
- สุชาติ เถาทอง. วาดเส้น. กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พรีนติ้งเฮ้า้., 2536.
- อารี สุทธิพันธ์. การวาดเขียน. กรุงเทพฯ : กรุงเทพฯ., 2528.
- คาลิล ยิบราน. ปรัชญา คาลิล. กรุงเทพมหานคร : สยามมิตรการพิมพ์., 2541.
- มาร์กาเรต อีแวนส์ ไพรซ์. เทพนิยายกรีก. กรุงเทพมหานคร: เรือนปัญญา., 2544.
- Antoine de Saint Exupery. หนังสือเจ้าชายน้อย. แปลโดย พงาพันธุ์ กรุงเทพมหานคร: ศรีสรา., 2541.
- Georagin O' Keeffe. **One Hundred Flowers**. New yory : callaway Editions, Inc., 1987.
- The 20th Century Art Book**. Phaidon press Limited :London., 1999.
- อารี สุทธิพันธ์. ศิลปนิยม. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์., 2535.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

The Wing of freedom , 2546

Etching

120 X 80 cm

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

The Gently toem , 2546

Etchind

120 X 80 cm

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

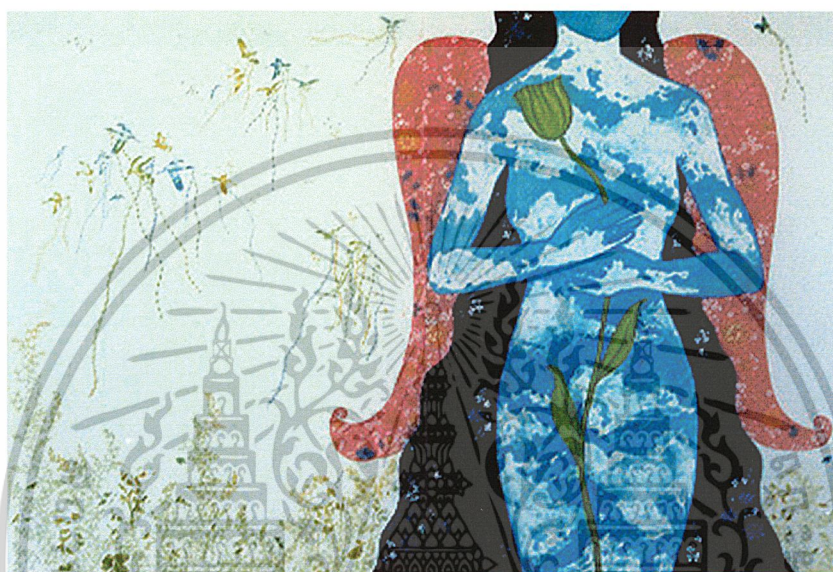

The Engless Horizon Dream ,2546

Etching

80 X 120 cm

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Beautiful Dream , 2546

Etching

80 X 120 cm

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ นางสาว ชวิศา อุดมประมวล

เกิด 16 ธันวาคม 2523

ที่อยู่ 3/117 หมู่บ้านพนาสนธิ์การ์เด็นท์โฮม3 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10520
โทร. 01 - 5770204

การศึกษา

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง

ภาควิชาจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการแสดงผลงาน

- 2542 - ร่วมแสดงผลงานจิตสำนึกเพื่อเมืองไทยของสถาบันปรีดี พนมยงค์
- 2543 - 2545 - ร่วมแสดงผลงานนักศึกษาภาควิชาจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- 2544 - ร่วมแสดงผลงานภาพพิมพ์กลุ่ม ร้าน SoFa ถนนหลานหลวง
- 2544 - 11 TH INTERNATIONAL PRINT BIENNIAL VARNA 2001 BULGARIA
- 2545 - PROJECT REVISLA DE ARTS POSTAL MAIL ART MAGAZINE BY JOSE' REBERTO SECHI RIO CLARO BRASIL, 2002
- 2545 - PROJECT POSTCARD WITH A MESSAGE OF LOVE TO LETICIA TONON, BRASIL, 2002
- 2545 - ร่วมแสดงผลงานภาพพิมพ์กลุ่ม COMMON SENSE ร้านกอมเม่ ถนนพระอาทิตย์
- 2545 - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้