

สู่จินตนาการ
TO IMAGIN

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา จิตรกรรม ภาควิชาจิตรศิลป์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2547

ร.พ.
ร 376 ล

ร 547

เลขหมู่.....

เลขทะเบียน..... 61083

วัน,เดือน,ปี..... 1.2.ค.ศ. 2549

ไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา
.b..... 11543258
.i.....

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อนุมัติให้ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

.....คนบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
(รองศาสตราจารย์กุลธร เลื่อนฉวี)

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

.....ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์สรณรงค์ สิงห์เสนี)

 กรรมการ
(ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ)

 กรรมการ
(ศาสตราจารย์เดชา วราขุน)

 กรรมการ
(รองศาสตราจารย์มัลลิกา มังกรวงษ์)

 กรรมการ
(รองศาสตราจารย์อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์)

 กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันจณา ด่าโสภี)

 กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ สมสุข)

 กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงษ์ คชาชีวะ)

 กรรมการ
(อาจารย์วุฒิมิกร คงคา)

 กรรมการ
(อาจารย์มงคล เกิดวัน)

 กรรมการ
(อาจารย์คมสัน หนูเขียว)

 กรรมการ
(อาจารย์ศรินดิษฐ์ ตีรุจิเจริญ)

.....กรรมการ

 กรรมการและเลขานุการ
(รองศาสตราจารย์อลิตา จันผิงเพ็ชร)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ ทำขึ้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อศิลปนิพนธ์	สูจินตนาการ TO IMAGIN
ชื่อ	นางสาวรัตนา วัฒนพงษ์
สาขาวิชา	จิตรกรรม
ภาควิชา	วิจิตรศิลป์
คณะ	สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีการศึกษาที่	2547
อาจารย์ที่ปรึกษา	ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ

บทคัดย่อ

ผลงานจิตรกรรมสื่อศิลปะบนผ้าใบทั้ง 4 ชั้น ต้องการนำเสนอแนวความคิดการใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสุขให้กับจิตใจในแง่ของความงาม แรงแบนดาลใจ และพลังให้กับชีวิตมีส่วนช่วยในการปลดปล่อยอารมณ์ที่มีอยู่ในสถานการณ์ความเป็นจริงหลายอย่างที่ผ่านมาในชีวิตกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ส่งผลภายในร่างกายและจิตใจของตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อมมีส่วนในการกำหนด บางครั้งเราต้องทำตามในสิ่งนั้นซึ่งก็หลายครั้งก็อาจขัดแย้งต่อความรู้สึก แต่ถ้าเข้าใจในธรรมชาติของสิ่งที่เกิดขึ้นและกฎเกณฑ์ต่างๆ เราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะไม่สบายใจ กังวลใจแม้บทสรุปในสิ่งนั้นอาจจบลงลงเหลือไว้แต่ความรู้สึกทางอารมณ์ที่ยังค้างคั่งอยู่ หรือไม่สมหวังอย่างที่ตั้งใจไว้ ทางออกที่ทำให้จิตใจได้ปลดปล่อย จิตนาการจึงเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นในสถานการณ์จริงกับช่วยให้เกิดขึ้นได้แม้เพียงในจินตนาการไปกับสิ่งต่างๆ ให้เปลือดเปลิบในที่ที่เป็นส่วนตัวอย่างเช่น ในอ่างอาบน้ำที่สร้างขึ้นภายในจินตนาการการอาบน้ำยังช่วยสร้างความสดชื่นถึงความลงตัวในสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณอย่างสุดซึ้งในพระคุณบิดา มารดา คณาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนารณ อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ตลอดจนบรรดาญาติพี่น้อง มิตรสหายผู้ที่ได้ให้การสนับสนุนทั้งแรงกาย แรงทรัพย์อีกทั้งพลังในการทำงานศิลปะ และแนวทางความคิดด้วยดีมาโดยตลอด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญภาพประกอบ	ง
บทที่	
1. บทนำ	1
ความสำคัญของโครงการ	1
วัตถุประสงค์	2
ขอบเขตของโครงการ	2
2. ที่มาและแนวความคิดสร้างสรรค์	3
ที่มา	5
อิทธิพลที่ได้รับ	7
แนวความคิดสร้างสรรค์	12
3. วิธีการดำเนินการสร้างสรรค์	13
ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง	13
กระบวนการการสร้างงาน	16
4. วิเคราะห์การสร้างสรรค์	18
วิเคราะห์ทัศนธาตุ	18
วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบ	23
5. บทสรุป	25
เอกสารอ้างอิง	26
ผลงานศิลปะ	27
ประวัติผู้เขียน	31

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพประกอบ

รูปที่	หน้า
1. ภาพประกอบที่ 1	6
2. ภาพประกอบอิทธิพลจากงานศิลปะ	8
3. ภาพร่างชุดที่ 1	13
4. ภาพร่างชุดที่ 2	14
5. ภาพร่างชุดที่ 3	15
6. ภาพวิเคราะห์ทัศนธาตุ	18
7. ภาพวิเคราะห์โครงสร้าง	22
8. ผลงานศิลปะ	27

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

บทนำ

ในปัจจุบัน ความต้องการในสิ่งอำนวยความสะดวกสบายของมนุษย์มีมากขึ้น การแสวงหาจึงเป็นสาเหตุทำให้ผู้คนในสังคมเกิดการแก่งแย่ง แข่งขัน เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ หลายครั้งที่ความต้องการไปสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น จินตนาการจึงเป็นส่วนเติมเต็มให้กับชีวิตโดยเฉพาะเมื่อเราได้อยู่โดยลำพัง ในบ้าน คือที่ๆ เป็นส่วนตัว และรู้สึกว่าเป็นที่ที่ปลอดภัย ได้พักผ่อนและปลดปล่อยจินตนาการตามความพอใจ ไปกับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรา

ความสำคัญของโครงการ

ข้าพเจ้าต้องการเสนอแรงบันดาลใจการสร้างสีสันให้กับชีวิต และการมองโลกในแง่บวกที่สร้างสรรค์ ความเป็นส่วนตัวที่มีอยู่ ในช่วงที่สถานการณ์ชีวิตจริงอาจพลิกผันเปลี่ยนแปลงเนื่องจากบางสิ่งบางอย่างอาจเกินความควบคุมของเราให้อยู่ในอารมณ์ที่ปกติได้ และยังสะท้อนความเป็นจริงของสังคมยุคปัจจุบันที่นับวันจะมุ่งเน้นไปในทิศทางการแสวงหาความงาม และความสะดวกสบายทางวัตถุ และเป็นกระแสของสังคมที่ยังคงต้องการในสิ่งต่างๆ อยู่อย่างไม่มีขีดจำกัดบ่อยครั้งที่ผู้คนในสังคมต้องผิดหวังกับสิ่งที่ไม่ประสบความสำเร็จ พลังและแรงผลักดันต่างๆ ลดน้อยถอยลงเปลี่ยนเป็นความเคืองคว้างว่างเปล่าเข้ามาแทนที่ หลายครั้งหลายหนที่มนุษย์พยายามเข้าใจกับสถานการณ์ความเป็นไปที่เกิดขึ้น แต่ก็มีไม่น้อยที่ความเข้าใจในการใช้ชีวิตไม่สอดคล้องกับอารมณ์ความรู้สึกที่ยังขัดแย้งกับตัวเองสิ่งที่ข้าพเจ้าสังเกตเห็นได้ก็คือ มนุษย์มักหาทางออกเพื่อให้ตัวเองลืมเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นชั่วคราวหรือเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด จากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในช่วงชีวิตเช่นนี้ ข้าพเจ้าจึงต้องการนำเสนอสิ่งที่มนุษย์ทุกคนล้วนมีอยู่ในตัวตนตั้งแต่กำเนิดนั่นคือ จินตนาการแต่หากจินตนาการนั้นมีทั้งทางสร้างสรรค์ และทางเสื่อมหากคนเราหลงลืมไปว่าความสุขนั้นอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่งความคิดหรือการสร้างสรรค์อาจเป็นในทิศทางที่ไม่ทำให้เกิดผลดีแก่ผู้ใด แม้แต่ตัวเองหากเข้าถึงจุดนี้แล้ว จินตนาการก็เป็นทรัพย์สินที่ล้ำคุณค่าที่สุดอย่างน้อยก็กับตัวเองที่เป็นบุคคล บุคคลหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในสังคม

ข้าพเจ้าต้องการบอกเล่าเรื่องราวความรู้สึกภายในโลกส่วนตัว ที่ถ่ายทอดผ่านมุมมองที่เป็นส่วนตัวโดยมีสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเป็นตัวกำหนด และเป็นโจทย์ในการตั้งคำถามกับตัวเองว่า ในชีวิตของคนเราที่เกิดมานั้นต้องการสิ่งใด และสิ่งใดสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับชีวิต ให้ชีวิตดำเนินต่อไปอย่างมีความสุขและความสุขนั้นเกิดจากที่ใด แต่ถึงกระนั้นความต้องการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ของเรา ความสวยงามที่ลงตัวตามจินตภาพของตัวเองและเป็นแรงบันดาลใจให้กับบุคคลรอบข้าง ให้หันมามองว่าความสุขนั้นอยู่เคียงข้างกับเราตลอดไป トラバドที่เรายังมีจินตนาการเพื่อสร้างสรรค์ความงดงามให้เกิดขึ้นภายในจิตใจที่เบ่งบานหรือห่อเหี่ยว

วัตถุประสงค์

1. เพื่อตอบสนองความต้องการภายในจิตใจ โดยมีแรงบันดาลใจที่เกิดจากสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อถ่ายทอดความงามและความแปลกใหม่ทางความคิด
3. เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนในสังคม จากการสร้างความสุขให้กับตัวเองโดยการใช้จินตนาการเป็นสื่อ

ขอบเขตของโครงการ

1. เป็นการแสดงออกถึงอารมณ์และจินตนาการตามจินตภาพโดยส่วนตัว
2. สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบศิลปะเซอร์เรียลลิสม์
3. แสดงออกโดยการพิมพ์สื่อศิลปะบนผ้าใบ
4. ผลงานทั้งหมดของโครงการจำนวน 4 ชิ้น
 - 4.1 ขนาด 130 x 150 เซนติเมตร
 - 4.2 ขนาด 160 x 200 เซนติเมตร
 - 4.3 ขนาด 180 x 200 เซนติเมตร
 - 4.4 ขนาด 120 x 150 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

ที่มาและแนวความคิดสร้างสรรค์

มนุษย์มีความสุขเมื่อได้พบเห็นกับสิ่งสวยงาม ซึ่งความงามนั้นก็มีหลากหลายให้มนุษย์ได้สัมผัสทั้งกายและใจ ทางกายก็เช่น การได้กินอาหารรสอร่อย ได้อาบน้ำที่เย็นสบายสดชื่น หรือกลิ่นหอมของดอกไม้ ความสุขในเรื่องของจิตใจก็คือ ความสุขที่ไม่ต้องกังวลในสิ่งต่างๆ เพราะสิ่งรอบตัวล้วนงดงามและสมบูรณ์แบบ แต่ในสถานการณ์ความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างล้วนนอกเหนือจากการควบคุมของเรา ผู้คนในสังคมล้วนต้องแสวงหาและดิ้นรนเพื่อเลี้ยงชีวิต แสวงหาเพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ได้อย่างมีความสุขและยังหวังว่าสิ่งที่ทำจะสามารถตอบสนองความต้องการให้กับตัวเอง และยังเป็นที่ยอมรับในสังคม หากแต่ความเป็นจริงตลอดเวลาในชีวิตของคนเราต้องพบเจอกับเรื่องราวที่สับสนวุ่นวายเกิดความขัดแย้ง เพราะผู้คนส่วนใหญ่มีเป้าหมายเดียวกันก็คือ การแสวงหาในสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย และความงามที่สมบูรณ์แบบของชีวิตอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

จิต (Mind) คือ มีหน้าที่รู้ คิด นึก

จิตสำนึก (Conscious mind) คือ สภาวะที่จิตตื่นและรู้ตัว สามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัสได้ด้วยกาย

จิตกึ่งสำนึก (Semiconscious mind) คือ สภาวะจิตที่ไม่รู้ตัว เมื่อปลุกอาจรู้สึกตัวดีขึ้น แต่ไม่รู้ตัวเต็มที่

จิตไร้สำนึก (Unconscious mind) คือ ความคิด ความรู้สึก และแรงผลักดันซึ่งถูกกดเก็บไว้ภายในจิตใจโดยไม่รู้ตัว แม้จะพยายามนึกอย่างไรก็ตามก็ไม่ออก

ความต้องการ

กระบวนการงูใจจะเกิดขึ้นตลอดเวลา เนื่องมาจากร่างกายมีความต้องการ และแรงขับที่มีพลังซึ่งจะกำหนดทิศทางการแสดงพฤติกรรมต่างๆ อันจะนำไปสู่เป้าหมาย ความต้องการ เกิดจากการขาดแคลนภายในร่างกาย ทำให้ร่างกายขาดความสมดุล แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ ความต้องการทางด้านร่างกาย และความต้องการทางด้านจิตใจและสังคม ได้แก่ ความต้องการความปลอดภัย ความรักความอบอุ่น การยอมรับนับถือ ความสำเร็จ ความต้องการให้สังคมยอมรับ และความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง เป็นต้น ซึ่งเราสามารถสังเกตเห็นได้จากการแสดงพฤติกรรม อินทรีย์จะชวนชวายทำกิจกรรมเพื่อไปสู่เป้าหมาย เช่น หนูกำลังหิวจะวิ่งผ่านไปรอบกรง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า หนูเกิดความต้องการอาหาร เนื่องจากร่างกายขาดแคลนอาหารและความต้องการนี้เป็นความต้องการทางร่างกาย เป็นต้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้สำหรับอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

1. อ้างอิงจากหนังสือจิตวิทยาทั่วไปหน้าที่ 14 โดยร.ศ. ชนิษฐา วิเศษสาร

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สิ่งแวดล้อมหลังเกิด

สิ่งแวดล้อมหลังเกิด หมายถึง สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของบุคคล ภายหลังจากคลอดมาจากครรภ์มารดาแล้ว จนกระทั่งสิ้นชีวิต สิ่งแวดล้อมดังกล่าวมีอิทธิพลต่อบุคคล โดยผ่านกระบวนการอบรมทางสังคม (socialization) ซึ่งหมายถึง กระบวนการอบรมเลี้ยงดู สมาชิกใหม่ให้เรียนรู้กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสังคม มีการถ่ายทอดวัฒนธรรมในสังคม ทำให้บุคคลมี เจตคติ ความเชื่อ ค่านิยมตลอดจนมีการประพฤติปฏิบัติตัวตามแนวทางของคนอื่น ๆ ในสังคม นั้น กระบวนการอบรมทางสังคมจะแน่นนอนต่อเนื่องกันไปตลอดชีวิต การที่เรารู้ว่าเหตุใดบุคคล คนหนึ่งจึงมีความคิดเช่นนี้ได้ นั่นอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมหลังการเกิด อาจทำให้เราเข้าใจในความต้องการของบุคคลนั้นยิ่งขึ้น

อิริค ฟรอมม์ (Erich Fromm) เป็นนักจิตวิทยาที่มีพื้นฐานจากการสังคมนิยม เขาจึงมีความเห็นว่าบุคคลแต่ละคนมีความสำคัญต่อสังคมเป็นอย่างยิ่ง สภาพแวดล้อมของมนุษย์ประการแรกคือสภาพแวดล้อมทางสังคม และมนุษย์มีระบบประสาทอันวิเศษในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี มนุษย์ชอบทำตามสังคมเพราะทำให้รู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยไม่เปล้าเปลี่ยว แต่อย่างไรก็ตามมนุษย์ก็ชอบแยกตัวออกจากสังคมเป็นอิสระในบางครั้ง นั่นคือมีความอยากเป็นไทแก่ตัวเอง หรือเป็นตัวของตัวเอง ฟรอมม์ย้าว่ามีอำนาจหน้าที่ทำให้เกิดการ คัดค้านเพื่อความเป็นตัวของตัวเอง ถ้าบุคคลนั้นไม่หัวนเกรงว่า ถ้าตนไม่เหมือนคนอื่นจะลำบากใจ เพราะถูกตัดจากสังคม

การที่ข้าพเจ้านำเสนอข้อมูลนี้เกิดจากความสนใจที่ว่าทำไมบางครั้ง มนุษย์ในบางเวลาถึง ต้องการเข้าสังคมและบางเวลาถึงต้องการความเป็นส่วนตัว ซึ่งในความคิดเห็นของข้าพเจ้าก็คืออาจ เป็นเพราะมนุษย์ต้องการปลดปล่อยความคิด หรือทบทวนในสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาที่ผ่านมาของ ตัวเอง

แต่หากมนุษย์ไม่ได้รับการปลดปล่อยทางอารมณ์ หรือควบคุมอารมณ์และปรับสภาพตาม ความเป็นจริงไม่ได้ ผลที่อาจตามมา ก็เช่น

² อารมณ์กับความเจ็บป่วยทางกาย มีโรคชนิดหนึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุทางอารมณ์ คือ โลกทางอารมณ์ (Psychosomatic disorders) อาการที่เกิดขึ้นจะเป็นความป่วยไข้ทางกายแต่ บ่อเกิดที่แท้จริงอยู่ที่อารมณ์ ได้แก่ โรคแผลในกระเพาะอาหาร สันนิษฐานว่าเกิดขึ้นเพราะความ เกรงตัวของกระเพาะอาหาร และการสูบบุหรี่ โลหิตไปเลี้ยงผนังกระเพาะมีลักษณะไม่สม่ำเสมอ อัน เป็นผลมาจาก การมีอารมณ์ค้างตลอดเวลา น้าย่อยอาหารที่มีปริมาณมากซึ่งเกิดจากความเครียด ทางอารมณ์มีสารเคมีบางอย่างซึ่งกักตรอนเชื่อมผนังกระเพาะ ทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับครูผู้วางเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 2. อ้างอิงจากหนังสือจิตวิทยาทั่วไปหน้าที่ 224 โดย ร.ศ. ชนิษฐา วิเศษสาร
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

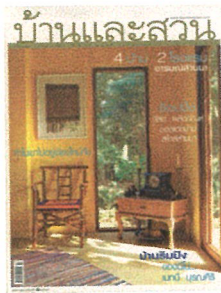
นอกจากนี้โรคบางชนิด เช่น ไข้ ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ล้วนเกิดขึ้นเพราะความรุนแรงของอารมณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆ และหาทางออกไม่ได้

ข้าพเจ้าจึงต้องการเสนอแนวความคิด “สู่จินตนาการ” ที่เป็นการปลดปล่อยอารมณ์ผ่านทางจินตนาการเป็นภาพเขียนตามจินตภาพส่วนตัวของข้าพเจ้าเอง

ในการเสนอข้อมูลข้างต้นนี้ต้องการแสดงให้เห็นถึง หน้าที่ของจิตสำนึกที่มีการตอบสนองความต้องการและในความต้องการมีปัจจัยของอารมณ์ และสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งหากไม่ได้รับการปลดปล่อยจะเกิดผลเป็นอย่างไรบ้าง

ที่มา

ในการสร้างสรรค์ผลงานสู่จินตนาการของข้าพเจ้านี้ เริ่มจากการที่ข้าพเจ้าต้องการมองสิ่งแวดล้อมจากจิตใต้สำนึก เพราะการมองจากจิตใต้สำนึกอาจทำให้การถ่ายทอดศิลปะซึ่งจะทำให้ผู้ดูสามารถสัมผัสได้ ดีกว่าสิ่งที่ผู้คนเคยชินเช่น แก้วน้ำ ถูพลาสติก ประตูบ้าน หากผ่านขบวนการทางความคิด การจัดวางสิ่งของธรรมดาที่อาจจะน่าสนใจได้ หลายสิ่งหลายอย่างทำให้มนุษย์มีจินตนาการกับข้าวของเครื่องใช้ นำไปสู่ความต้องการและการแสวงหา แต่สิ่งแวดล้อมก็มีอิทธิพลต่อข้าพเจ้าไม่เพียงแต่ภายในบ้านเท่านั้น อิทธิพลจากสังคมยังมีส่วนในการสร้างกระแสทางความคิดแก่ข้าพเจ้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัตถุ การใช้ชีวิตหรือการปรับตัวเมื่ออยู่ในสังคม แต่ก็มีบางเวลาที่ต้องการพุดคุยกับตัวเองหมายถึงเวลาที่เป็นส่วนตัว การได้อยู่โดยลำพังภายในบ้านที่ที่คนส่วนใหญ่กล่าวว่า “บ้านคือวิมานของเรา” เมื่อเราออกไปทำธุระต่างๆ ภายนอกเมื่อกลับมาถึงบ้านเราอาจรู้สึกเหนื่อยหรือไม่สบายตัว การอาบน้ำก็เป็นวิธีที่ดีที่จะตอบสนองหลายสิ่งหลายอย่าง นั่นคือ เมื่อเราได้อาบน้ำทำให้ร่างกายสดชื่นนั้นเราอาจได้มีเวลาคิดทบทวนถึงสิ่งต่างๆ ที่ผ่านมา แต่ความสุขในการอาบน้ำอีกรูปแบบหนึ่งก็คือ การได้จินตนาการภายในโลกส่วนตัวที่งดงามทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแบ่งบานเสมือนกุหลาบที่อိมน้ำ ความสุขทางร่างกายที่ได้อาบน้ำได้ชำระล้างร่างกายด้วยความหอมของสบู่กลิ่นต่างๆ และมีจินตนาการที่ช่วยเพิ่มพลังให้กับชีวิตและเป็นการปรับสมดุลให้กับจิตใจช่วยให้มองโลกได้อย่างสดใสสวยงามและแบ่งบาน จะเห็นได้ว่าความสุขล้วนอยู่รอบตัวเราซึ่งในการถ่ายทอดผ่านผลงานของข้าพเจ้านี้ก็ยังมีข้อมูลเบื้องต้น ดังต่อไปนี้คือ

บ้านและสวน

หนังสือตกแต่ง เป็นข้อมูลที่ช่วยให้เกิดแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการถ่ายทอดเรื่องราวเพื่อเป็นการต่อยอดความคิดซึ่งวัตถุในบางส่วนที่มีอยู่ในหนังสือสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับเนื้อหาโดยผ่านกระบวนการทางความคิดและจินตนาการของข้าพเจ้าเองทั้งการจัดวางกระทงสี่ของวัตถุ

รูปทรงคน

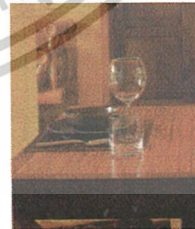
ในการนำเสนอผลงานแต่ละชิ้นของข้าพเจ้า จะมีโครงสร้างของผู้หญิงอยู่ในอิริยาบถที่เหมาะสมกับเนื้อหาของข้าพเจ้าเพื่อเป็นข้อมูลในเรื่องของท่าทาง สัดส่วน และแสงเงาเป็นหลัก โดยนำมาผ่านกระบวนการทางความคิดในเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติม

ผลไม้

ดอกไม้

แก้วน้ำ

ตัวอย่างของดอกไม้และวัตถุสิ่งของเป็นข้อมูลที่ได้ซึ่งนำมาใช้ในโครงสร้างในผลงานของข้าพเจ้าโดยนำมาผ่านกระบวนการทางความคิด และปรุงแต่งทางด้านเนื้อหา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อิทธิพลที่ได้รับ

อิทธิพลจากสภาพแวดล้อม

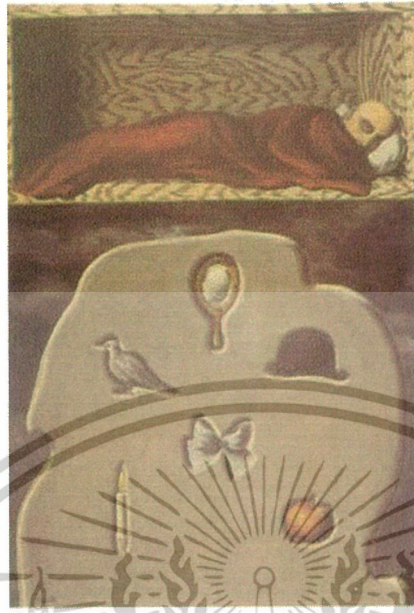
ในการดำรงชีวิตในแต่ละวันข้าพเจ้า ได้ผ่านสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งสภาวะของสังคมในเมืองในปัจจุบัน ดูสับสนวุ่นวาย สิ่งต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเป็นสิ่งที่เรากำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้ ในบางครั้ง การยอมรับและทำความเข้าใจในสิ่งที่เกิด ก็ทำให้เราอยู่ในสังคมนั้นได้อย่างมีความสุขขึ้น

อิทธิพลจากผลงานศิลปะ

การที่ข้าพเจ้ามีโอกาสได้เห็นผลงานศิลปะ หลายยุคสมัยจากอาจารย์ผู้สอนและตามสื่อต่าง ๆ มีแนวคิดและผลงานของบุคคลที่น่าสนใจ และทำให้ข้าพเจ้ามองเห็นแง่มุมที่แปลกใหม่ของงานศิลปะ และเกิดเป็นแรงบันดาลใจขึ้น 2 ท่าน คือ

เรเน่ มากริต (Rene Magritte)

มากริต เกิดเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2431 ในเมือง Hanault ของประเทศเบลเยียมได้ร่วมกันก่อตั้งกลุ่ม Societedu Mystire ขึ้น แรกเขายังคงติดวิธีการวาดแบบคิวบิสม์และฟิวเจอร์ริสม์ ปี ค.ศ. 1979 จึงได้พัฒนาตามแนวทางของกลุ่มปารีส เซอร์เรียลลิสม์โดยสร้างจินตนาการภาพแห่งความฝันในระหว่างเรื่องราวกับความเป็นจริง จากการนำตัววัตถุที่ดูไม่เข้ากันหลายสภาพมาจัดวางอยู่ในภาพภาพเดียว ในแง่ของความเป็นจริงกับด้านที่อยู่ตรงข้ามกัน และทำให้เกิดความขัดแย้งหรือกำหนดขนาดของใช้ขนาดเล็กให้ดูมีขนาดใหญ่ ซึ่งให้อิทธิพลแก่ข้าพเจ้าในการสร้างรูปจากการพบเห็นในชีวิตประจำวัน ผสมผสานกับความคิดที่เป็นส่วนตัว

RENE MAGRAITTE

เรเน่ มากริต

The Redkleeless Sleeper คนนอนหลับที่ปราศจากความพะวง

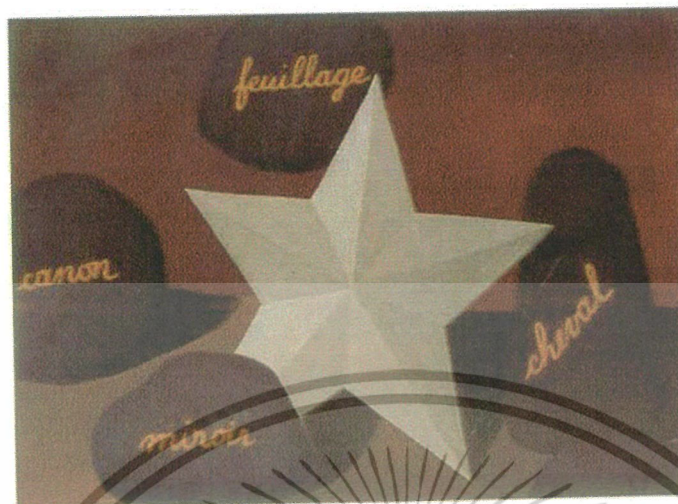
ค.ศ. 1927 ขนาด 44 ½ x 31 ¼ นิ้ว

สีน้ำมันบนผ้าใบ

สัญลักษณ์คล้ายตัวอักษร ภาพส่วนล่างเป็นตัวแทนของความฝันของชายที่กำลังนอน

หลับอยู่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

RENE MAGRAITTE

เรเน่ มากริต

The Dispute Universals การอภิปรายที่เกี่ยวกับจักรวาล

ค.ศ. 1982

ขนาด 53.5 x 72.5 ซม.

สีน้ำมันบนผ้าใบ

ภาษาและความหมายที่ผิดแบบแผน หรือความเข้าใจที่เคยชิน และยึดถือกันมาในงานจิตรกรรมของมากริตต์

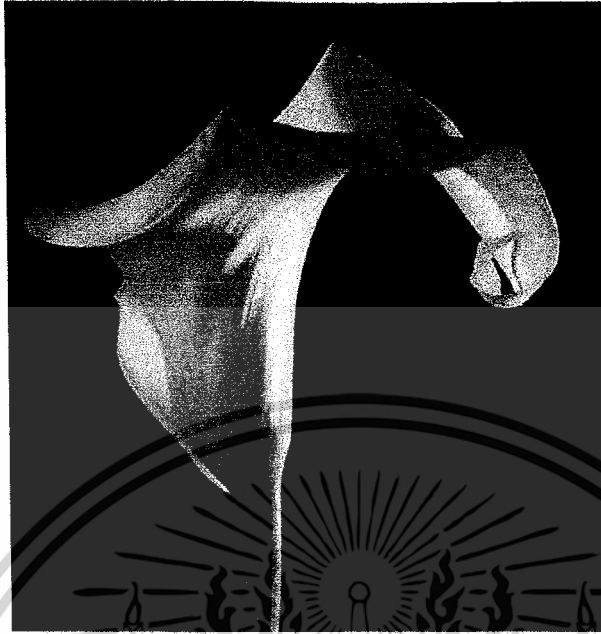
Photo- Realism

โฟโต้เรียลลิสม์

การถ่ายภาพซึ่งเริ่มขึ้นจากการมีกล้องรูเข็มในปี ค.ศ. 1839 มีส่วนเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์แขนงจิตรกรรมอย่างแนบแน่นอิทธิพลถ่ายภาพที่มีต่อจิตรกรรมมี 2 ลักษณะคือในทาง สุนทรียและในทางกรรมวิธี

ในศตวรรษที่ 20 ศิลปะแขนงนี้ดูจะแยกออกจากกันไปคนละทาง มีเพียงช่วงทศวรรษที่ 1960 ซึ่งศิลปะทั้งสองแขนงได้ถูกนำมารวบรวมกันโดยจิตรกรกลุ่ม โฟโต้เรียลลิสม์ (Photo-Realism)

โดยศิลปินอเมริกาเป็นผู้จุดประกายกระแสโฟโต้เรียลลิสม์ขึ้นมา ลักษณะบางอย่างที่ว่าโฟโต้เรียลลิสม์ก็ปรากฏอยู่ในงาน

ROBERT MAPP CETHORPE

โรเบิร์ต แม็ปเปิ้ลโทโรป

ดอกกล่าลิลลี่

ค.ศ. 1988 Callalily 1988

ภาพขาว – ดำ

โรเบิร์ต แม็ปเปิ้ลโทโรป ROBERT MAPP CETHORPE

ข้าพเจ้าได้แนวการมองเห็นแง่มุมมองการเขียนภาพ ที่มีแรงบันดาลใจบางส่วน เกิดจากภาพถ่าย
ที่มีความแปลกใหม่หรือสวยงาม

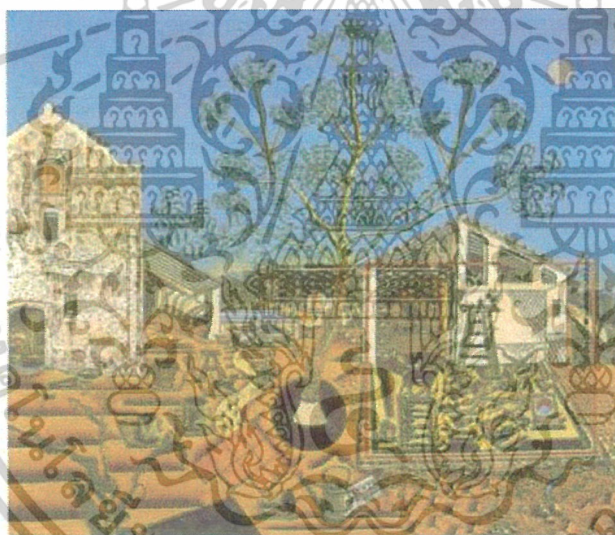
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โจอัน มิโร (Joan Miro ค.ศ. 1893-1983)

มิโร ศิลปินเชื้อสายสเปนิช ได้รับการยกย่องว่าเป็นบรมครูแห่งจิตรกรรม นามธรรม และแบบอัตโนมัติเช่นเดียวกับคาลีและกริต

ระหว่างปี ค.ศ. 1924-1925 มิโรมุ่งเสนอรูปทรงนามธรรม ที่วาดแสดงอารมณ์ฉับพลัน (Spontaneous Gesture Expression) ซึ่งปลดปล่อยเขาออกจากรูปโครงสร้างตายตัวของคิวบิสม์ โดยแสดงถึงกระบวนการทางจิตรกรรมอย่างชัดเจน วิธีสร้างสรรค์จิตรกรรมมิโรเริ่มต้นที่ความไม่มีอะไรเลย (to start with nothing) สัญลักษณ์เพียงลำพังนำเขาไปสู่จุดหมาย เบดงจึงยกย่องมิโร “The most Surrealist of us all”

“สำหรับผมภาพหนึ่งๆ ควรจะมีพลังจุดไฟชีวิตให้กับมนุษย์ เช่นเดียวกันกับความงามของสตรีผู้หนึ่ง หรือกวีบทหนึ่งมันต้องมีการแพร่รัศมีออกมา มันจะต้องเป็นเช่นก้อนหินซึ่งชาวไฟเรเนียนใช้จุดกลิ้งยาสูบของเขา”

โจอัน มิโร

Joan miró

ปลุสตัดว์ ค.ศ. 1921-1922

The Farm

ขนาด 48 ¼ x 55 ¼ นิ้ว

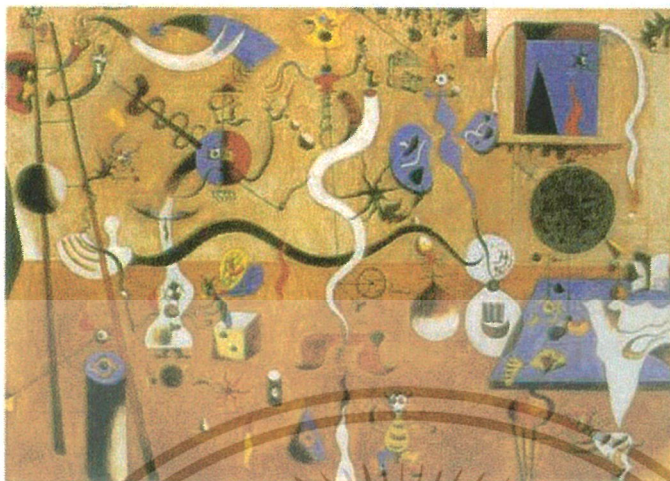
สีน้ำมันบนผ้าใบ

ความคิดฝันและฝังใจต่อแผ่นดินที่เขาเคยสัมผัสในวัยเยาว์ นับเป็นแก่นแกนสำคัญในงาน มิโร สัตว์ต่าง ๆ ที่ปรากฏในภาพเป็นการแสดงออกสำคัญสู่การค้นพบใหม่ ๆ หลักการเข้าร่วมบุกเบิกสร้างสรรค์แนวเหนือจริง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

5. จิระพัฒน์ พิตรปรีชา. 109 มงพัส มงพานงานศิลป์. กรุงเทพฯ : พาสเวิร์ด, 2547 : 150 หน้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โจอัน มิโร

Joan miró

ขบวนการแห่งตลก ค.ศ. 1924 – 1925

Harlequin's Carnival

สีน้ำมันบนผ้าใบ 26 x 36⁵/₈ นิ้ว

จิตรกรรมชิ้นแรกที่มีมิโรเข้าไปมีส่วนร่วมการเคลื่อนไหวของกลุ่มศิลปินเซอร์เรียลลิสม์ ซึ่งนำออกแสดงในนิทรรศการกลุ่ม ครั้งแรกที่ห้องแสดงศิลปะ Pierre เมื่อปี ค.ศ. 1925

แนวความคิดสร้างสรรค์

ไม่มีความต้องการใดๆ คนๆ ใด เวลาไหน สิ่งแวดล้อมใดที่จะได้ดังใจทุกอย่าง แม้เราจะพยายามทำความเข้าใจบางครั้ง อาจมีความขัดแย้งกันในจิตใจสักๆ ถึงความต้องการที่ยังไม่ประสบผลสำเร็จ จินตนาการจึงเป็นส่วนเติมเต็มให้กับชีวิต ภายในสิ่งแวดล้อมที่กำหนดขึ้น ความงามที่ลงตัวของสิ่งที่ต้องการจึงประสบผลสำเร็จได้ แม้เพียงจินตนาการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

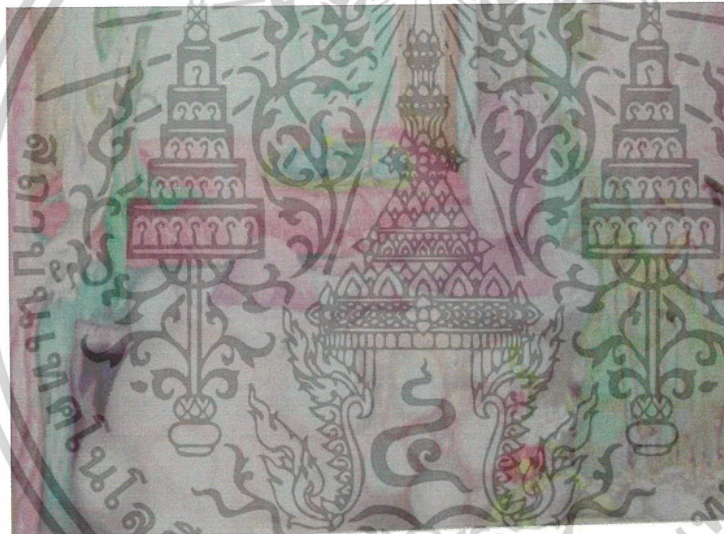
บทที่ 3

วิธีการดำเนินการสร้างสรรค์

ข้าพเจ้ากล่าวถึงส่วนที่เป็นขั้นตอนการสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ทั้งส่วนที่เป็นรูปแบบ เนื้อหา เทคนิค วัตถุประสงค์ และองค์ประกอบดังนี้

ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง

ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพร่างชิ้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 2

ภาพร่างชิ้นที่ 1

ภาพร่างชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพร่างชิ้นที่ 1

ภาพร่างชุดที่ 1

แนวความคิดชุดที่ 1 ของข้าพเจ้านี้ต้องการเสนอเรื่องราวที่งดงามที่อยู่รอบตัวเรา โดยเฉพาะภายในที่ที่เป็นส่วนตัวที่สามารถควบคุมสิ่งต่างๆ ได้อย่างง่ายดายขึ้น ถอยห่างจากปัญหาและความวุ่นวายภายนอกเป็นการใช้ความสุขทางกายที่เปรียบเสมือนบ้านของจิต การที่เราได้อาบน้ำก็คือการทำความสะอาดบ้านทำให้จิตใจของผู้ที่อยู่ในบ้านเกิดความสุขด้วย ความเย็นสบายและงดงามท่ามกลางจินตนาการซึ่งคล้ายกับการตกแต่งบ้าน

ได้นำภาพร่างชิ้นที่ 1 ขยายในผลงานจริงซึ่งมี 1 ชิ้น การที่ข้าพเจ้าได้นำภาพร่างชิ้นที่ 1 มาขยายนั้นเป็นเพราะความลงตัวของโครงสร้างเช่น อ่างอาบน้ำ อิริยาบถการอาบน้ำของหญิงสาว หน้าต่างและประตู ซึ่งในขณะที่อาจารย์ที่ปรึกษาก็เห็นด้วยกับการนำภาพร่างนี้ไปขยาย เนื่องจากมีความแปลกใหม่ของโครงสร้างรูปทรงที่นำมาใช้ดังที่กล่าวมาข้างต้น

ภาพร่างชั้นที่ 1

ภาพร่างชุดที่ 2

ในภาพร่างชุดที่ 2 ของข้าพเจ้าได้พัฒนาในเรื่องการนำโครงสร้างของดีเพื่อกำหนดบรรยากาศของภาพที่ได้นำเสนอของภาพให้ดูชัดเจนว่าเป็นบรรยากาศในเวลากลางคืน รวมถึงความแปลกใหม่ในการนำวัตถุที่ไม่เข้ากันมาจัดวางให้ดูกลมกลืน เพื่อสร้างความน่าสนใจ และความแปลกใหม่ทางความรู้สึก

กระบวนการการสร้างงาน

ในการนำภาพร่างมาขยายด้วยวิธีการใช้โครงสร้างจากภาพร่างที่มีอยู่เดิมนำมาขยาย และเพิ่มรายละเอียดและความประณีตในการเขียนภาพ และการถ่ายทอดอารมณ์

นำการสร้างสรรคภาพร่างจนถึงการขยายผลงานจริงเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลทั้งที่มองเห็นได้จากธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมภายในบ้าน และจากข้อมูลในหนังสือตกแต่งบ้านเป็นข้อมูลเบื้องต้นบวกกับความรู้สึกจากประสบการณ์ที่ได้พบเจอในสังคมผ่านขบวนการทางความคิดผสมผสานกับจินตนาการเพื่อนำไปสู่การสร้างรูปทรงและองค์ประกอบ ซึ่งในการแสดงออกที่เป็นความต้องการและมีความเฉพาะตัวมีขั้นตอนดังนี้

1. การเลือกสรรคข้อมูลที่สอดคล้องกับแนวคิด และมีเนื้อหาที่มีผลกระทบต่อความรู้สึกนำมาประมวลทางความคิด โดยนำรูปทรงคนมาปรุงแต่งด้วยความรู้สึกในการแสดงท่าทาง

1.1 การนำวัตถุสิ่งของต่างๆ ที่นำมาผ่านขบวนการทางความคิดให้เกิดเป็นรูปทรงที่แปลกใหม่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.2 การมองเห็นสิ่งของต่างๆ ภายในบ้านและนำมาผ่านขบวนการทางความรู้สึกทำให้ผลงานมีความสอดคล้องกลมกลืนกัน ทั้งบรรยากาศ สี รูปทรง

2. การสร้างสรรค์ผลงาน

ผลงานจิตรกรรมถูกสร้างขึ้น โดยอาศัยภาพร่างเป็นตัวกำหนดโครงสร้างของแนวความคิดเป็นหลัก การสร้างสรรค์มุ่งเน้นความสัมพันธ์ของภาพและความสมบูรณ์ของภาพร่างเพื่อป้องกันความผิดพลาดเกี่ยวกับทิศทางในการสร้างสรรค์ผลงาน

3. วิเคราะห์ผลงาน

เมื่อกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานเสร็จสิ้น ผลงานในแต่ละชิ้นยังคงต้องแก้ไขและพัฒนาในเรื่องของฝีมือในการถ่ายทอดลงในงานให้ได้มากยิ่งขึ้น และจากคำแนะนำของอาจารย์ทำให้เกิดความชัดเจนของแนวทางในการแสดงออกมากยิ่งขึ้น

บทที่ 4

วิเคราะห์การสร้างสรรค์

การสร้างสรรคงานศิลปะ คือ การสร้างเอกภาพขึ้นจากสิ่งแวดลอม และสิ่งของที่มีอยู่หลายสิ่งหลายอย่าง ให้เกิดคุณภาพและเพื่อจัดสรรองค์ประกอบต่างๆ ให้ดูสมบูรณ์และลงตัวตามเจตนาของข้าพเจ้าในการสร้างสรรค์ภาพงานให้ได้มากที่สุด ดังนั้นการสร้างสรรคผลงานของข้าพเจ้าจึงแยกแยะองค์ประกอบได้ดังนี้

วิเคราะห์ทัศนธาตุ

รูปธรรมที่มองเห็นได้โดยตรงในภาพจิตรกรรมของข้าพเจ้า จากแรงบันดาลใจที่ได้จากสิ่งแวดลอม วัตถุต่างๆ บวกกับจินตนาการทางคิด และความรู้สึก แง่มุมส่วนตัวแสดงความสัมพันธ์กันของเนื้อหา และแนวความคิดมีการกลั่นกรองทัศนธาตุที่นำมาประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อสื่อความหมายให้ตรงกับความคิดเพื่อสร้างสรรค์ ให้เกิดความสมบูรณ์เป็นไปตามเจตนาของข้าพเจ้า ให้ได้มากที่สุดในการสร้างสรรค์ทัศนธาตุของข้าพเจ้าวิเคราะห์ได้ดังนี้

รูปทรง (Forms)

ก. รูปทรงที่มองเห็นได้ในผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้า คือ รูปทรงของมนุษย์ (Organic form) ซึ่งเป็นหลักและมีความสำคัญในการสร้างสรรค์ หลงใหลในภาพแสดงถึงอิริยาบถที่ดูแล้วผ่อนคลาย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

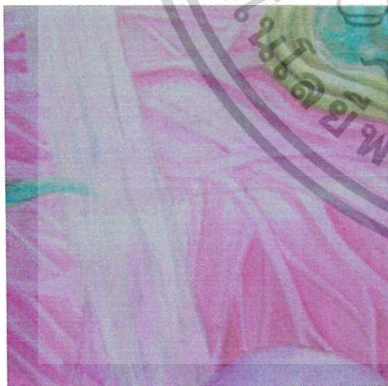

ข. เป็นรูปทรงที่ได้จากธรรมชาติแสดงถึงความงามที่ธรรมชาติมอบให้ แทนคุณค่าทางความหมายในเรื่องของความงาม ภายในภาพจะเห็นได้ว่าดอกไม้กำลังอยู่ในลักษณะล่องลอยมีความในว่า ผู้รับกำลังอยู่ในความเพื่อฝัน

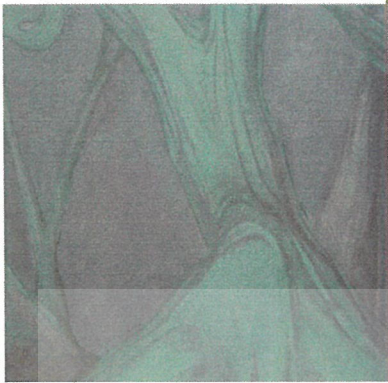
ค. รูปทรงที่ข้าพเจ้านำมาประกอบในผลงาน คือรูปทรงของสิ่งของซึ่งแทนค่าความหมายถึงสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ ถูกจัดวางอย่างเป็นจังหวะ เพื่อแสดงความกลมกลืนกันภายในภาพ สิ่งของที่เห็นนั้นมีรูปทรงลักษณะเป็นแก้ว ซึ่งบรรจุสิ่งของมีค่าแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์

เส้น (Line)

ก. เส้นรากไม้ภายในผลงานของข้าพเจ้าแสดงถึงความอ่อนคลาย และยังเป็นตัวแทนของความสมบูรณ์ที่ประสานกันอย่างอิสระ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

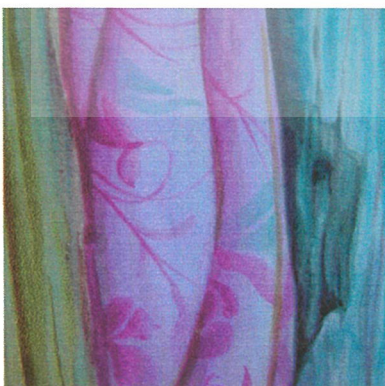
ข. ภาพที่เห็นเป็นภาพกิ่งไม้ โดยมีโครงสร้างของเส้นที่ดูแล้วไม่ขัดสายตามีส่วนช่วยให้งานดูกลมกลืนกัน และยังคงแสดงถึงความร่วมเย็นเป็นสุข

น้ำหนัก (Volume)

ก. น้ำหนักช่วยให้ภาพเกิดความสมบูรณ์ของผลงานร่วมกับทัศนธาตุอื่นๆ ข้าพเจ้าให้น้ำหนักสีที่อ่อนนุ่ม และสีสันตโตให้ดูกลมกลืนกันเพื่อแสดงความสัมพันธ์กันในวัตถุต่างๆ อย่างนุ่มนวล

สี (Color)

ก. กำหนดให้ภาพดูมีสีอ่อนนุ่ม เบาบาง ชวนฝัน และกำหนดให้บรรยากาศภายในภาพเหมือนอยู่ในความฝัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ข. สีสถนำมาใช้เพื่อเน้นอารมณ์ให้มีความชัดเจนยิ่ง ทำ
ให้รู้สึกได้ว่าอยู่ในเวลากลางคืนที่งดงาม นำหลงไหล

ที่ว่าง (Space)

ก. ในผลงานพื้นที่ว่าง มีส่วนทำให้ภาพเกิดระยะหลัง
ดูคล้ายหมอก ช่วยในการสร้างระยะที่ว่างในบางส่วน
ของภาพทำให้เสริมบรรยากาศของการฝันกลางวัน

ข. พื้นที่ว่าง ช่วยให้บรรยากาศเหมือนอยู่ในวังแห่ง
ความรู้สียังช่วยให้เกิดระยะและทำให้ภาพมีพื้นที่ว่าง
อย่างเป็นจังหวะ ซึ่งจะช่วยให้ภาพไม่หนาแน่นจน
เกินไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วิเคราะห์โครงสร้าง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบ

การสร้างงานศิลปะคือการนำทัศนธาตุมาประกอบเข้าด้วยกันให้เกิดเป็นรูปทรงที่มีเอกภาพ สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการนำเสนอ แนวความคิดซึ่งประกอบด้วย ความกลมกลืน เกิดความหลากหลาย สมดุลในเรื่องของสัดส่วน ความเป็นเด่นเกิดการเคลื่อนไหวการจำกัดที่เหมาะสมกับแนวความคิดและเนื้อหาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดความสมบูรณ์ เป็นไปตามเจตนาของผู้สร้างสรรค์ให้ได้มากที่สุด ดังนั้นการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าจึงมีองค์ประกอบแยกแยะได้ดังนี้

1. ความกลมกลืน (Harmony)

ในงานของข้าพเจ้ามีความกลมกลืนกัน ในเรื่องของรูปทรงสิ่งของที่อยู่โดยรอบรูปทรงของมนุษย์ ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันให้มีความต่อเนื่อง และลงตัวทำให้เกิดเอกภาพของสิ่งที่จัดวาง อยู่อย่างกระจัดกระจายโดยมีบรรยากาศของโทนสีที่ดูสดใสบางและทิศทาง การจัดวางของรูปทรงที่มีลักษณะสัมพันธ์กัน สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดเป็นความกลมกลืน ในการสร้างสรรค์งาน

2. ความหลากหลาย (Variety)

รูปทรงของวัตถุที่มีความหลากหลายในงานของข้าพเจ้าโดยประกอบด้วยภาพคนสิ่งของ และรูปทรงธรรมชาติที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไป ทั้งขนาดเล็กและใหญ่ภายในภาพ

3. ความสมดุล (Balance)

ในผลงานข้าพเจ้า จะเห็นได้ว่า ความน่าสนใจอยู่ตรงกลางของภาพ และด้านซ้ายและขวาของภาพมีขนาดและความน่าสนใจ ของวัตถุจะไล่เข้าหากันอย่างเป็นจังหวะ โดยเมื่อมองทั้งภาพแล้ว ไม่นหนักไปทางด้านใดด้านหนึ่ง

4. สัดส่วน (Proportion)

ข้าพเจ้านำรูปทรงของมนุษย์ที่ดูความถูกต้องสัดส่วนตามหลักความจริงถึงเกินจริง โดยผ่านการกลั่นกรองทางความคิดในเรื่องของท่วงท่าและกำหนดขนาดที่เหมาะสมกับขนาดของผลงานที่แวดล้อมภายในภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5. ความเป็นเด่น (Dominance)

ผลงานของข้าพเจ้าถูกกำหนดความโดดเด่นของรูปทรงมนุษย์ให้อยู่ตรงกลางของภาพและเกิดการผสมผสานของรูปทรงขนาดเล็กใหญ่ที่มีกระจายอยู่ภายในภาพ ความโดดเด่นด้วยระยะและความแปลกใหม่ น่าสนใจอยู่อย่างเป็นจังหวะภายในภาพที่สอดคล้องกัน

6. การเคลื่อนไหว (Movement)

รูปทรงที่มีการเคลื่อนไหวจากรูปทรงหนึ่ง ไปยังอีกรูปทรงหนึ่งอย่างต่อเนื่องและมีทิศทาง การเคลื่อนไหวที่ดูเป็นจังหวะแผ่บานุ่มนวลและผ่อนคลายโดยเน้นให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น

7. การจำกัด (Economy)

รูปทรงของวัตถุที่มีการจำกัดให้ประสานกันอยู่ภายในภาพและวัตถุต่างๆ มีการแสดงออกกับตัวประธานเป็นไปด้วยความประสานกันและสอดคล้องกันกับแนวความคิดซึ่งถ่ายทอดยังผลงานของข้าพเจ้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

บทสรุป

ในการสร้างสรรค์ผลงาน ชุดสู่อินตนาการ ข้าพเจ้าได้เสนอแนวความคิดและมุมมองของการมองโลกส่วนตัวที่จะบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคสมัยปัจจุบัน ของผู้คนในสังคม ธรรมชาติในการมองเห็นสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม และสะท้อนให้เห็นถึงผู้คนและกระแสของสังคมในระยะเวลาหนึ่ง กับเวลาส่วนตัวที่มีแรงผลักดันที่เกิดขึ้นจากคนและสังคม เกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

การสร้างสรรค์ผลงานชุดดังกล่าวนี้ ข้าพเจ้าได้ผ่านขั้นตอนขบวนการทางจิตกรรม ลือคลิก บนผ้าใบมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งเป็นการพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของข้าพเจ้า และเป็นแนวทาง ของความคิด และวิธีการเขียนนี้ยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง

ปัญหาและข้อเสนอนี้ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงเริ่มแรก เกิดจากขาดข้อมูล ทำให้ยังไม่สามารถเสนอแนวความคิดได้ชัดเจนเท่าที่ควร ต่อมาการหาข้อมูลและคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาส่งผลให้รูปแบบการปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมทำให้ผลงานมีการพัฒนาขึ้นเป็นลำดับ และยังเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานในขั้นต่อไปของข้าพเจ้า

เอกสารอ้างอิง

ขนิษฐา วิเศษสาร. จิตรวิทยาทั่วไป. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 2540. 328 หน้า

จิระพัฒน์ พิตรปรีชา. โลกศิลปะศตวรรษที่ 20. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ. 2545. 532 หน้า

จิระพัฒน์ พิตรปรีชา. 109มองพิศ มองผ่านงานศิลป์. กรุงเทพฯ : พาสเวิร์ด, 2547. 240 หน้า

บ้านและสวน ปีที่ 29 ฉบับที่ 343 มีนาคม 2548

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะชิ้นที่ 1

ชื่อผลงาน สูจินตนาการ 1
 พ.ศ. 2547
 เทคนิค สื่อศิลปะบนผ้าใบ
 ขนาด 130 x 150 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะชิ้นที่ 2

ชื่อผลงาน สูจินตนาการ 2
 พ.ศ. 2547
 เทคนิค สื่ออิทธิบนผ้าใบ
 ขนาด 180 x 200 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะชิ้นที่ 3

ชื่อผลงาน

สูจินตนาการ 3

พ.ศ.

2548

เทคนิค

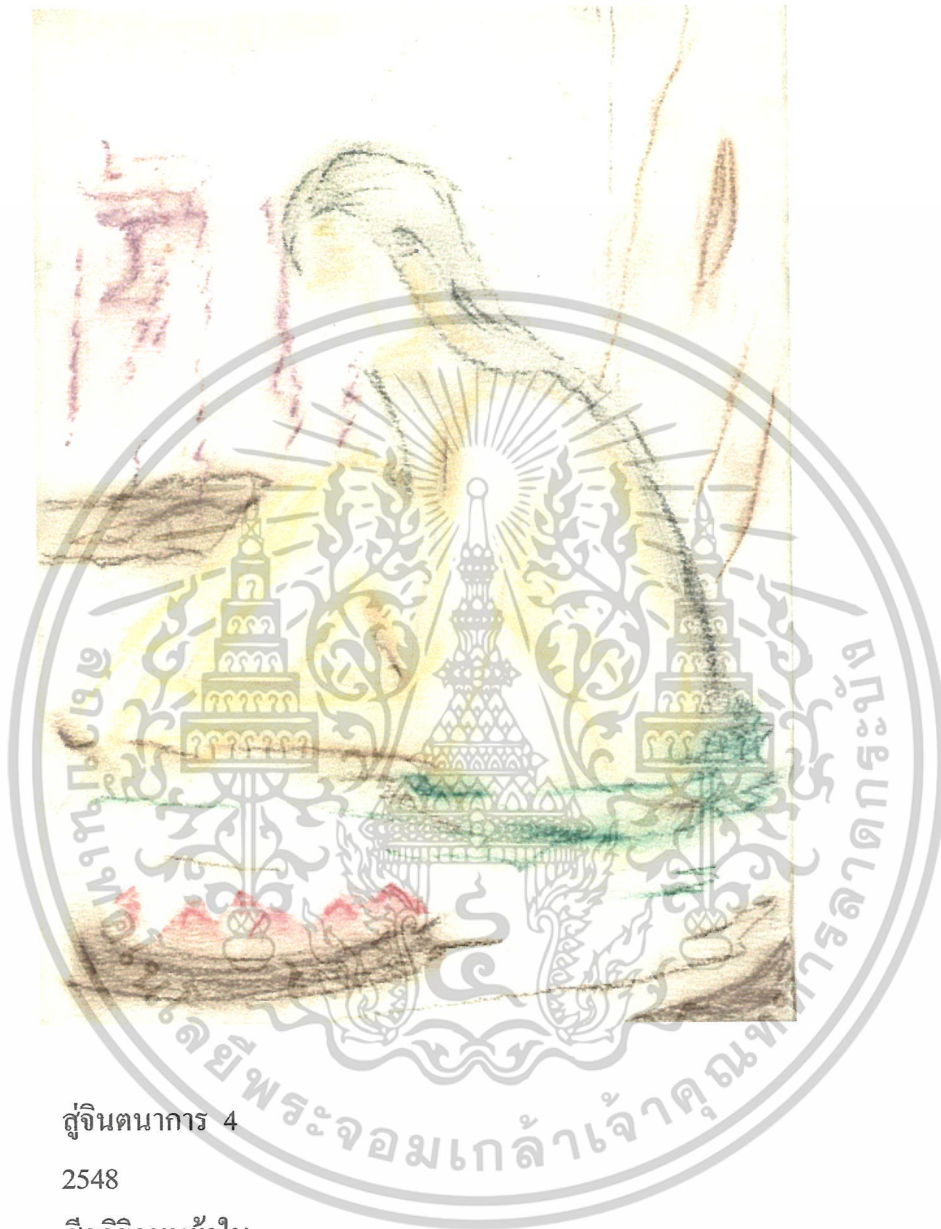
สื่อลึกรีดบนผ้าใบ

ขนาด

150 x 180 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะชิ้นที่ 4

ชื่อผลงาน	สุธินตนาการ 4
พ.ศ.	2548
เทคนิค	สีอคริลิคบนผ้าใบ
ขนาด	120 x 150 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

นางสาวรัตนา วัฒนพงษ์

เกิด 25 กันยายน 2524

ที่อยู่ 240 ถนนจระเข้เทรา-บางปะกง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดจระเข้เทรา 24000

โทร. 038-813335

การศึกษา

- โรงเรียนคัศรุณี
- วิทยาลัยช่างศิลป์ กรมศิลปกร ลาดกระบัง
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการแต่งงาน

- ร่วมแสดงผลงานอาร์ตมันส์

เกียรติประวัติ

- 2544 - รางวัลชมเชยปีที่ 1 พระจอมเกล้าภาควาดศิลป์ บริษัท คราก่อนเทรดดิ้ง จำกัด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้