

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

ความฝันของหญิงสาว

DREAM OF WOMAN

อพ.
๑๖๔๓
๒๕๕๑

เลขหมู่.....
เลขทะเบียน.....**81394**
วัน,เดือน,ปี.....**11 ส.ย. 2551**

b. 11๙ 31๔8๖
i.....

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์
บัณฑิตวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2551

KMITL-2008-AR-M-005-302

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

DREAM OF WOMAN

**A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT
OF THE REQUIREMENT FOR THE DEGREE OF
MASTER OF FINE ARTS PROGRAM IN VISUAL ARTS
SCHOOL OF GRADUATE STUDIES**

KINGMONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKABANG

2008

KMITL-2008-AR-M-005-302

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

COPYRIGHT 2008

SCHOOL OF GRADUATED STUDIES

KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อวิทยานิพนธ์	ความฝันของหญิงสาว
นักศึกษา	นางสาวอิสริยาภรณ์ ฦ นคร
รหัสประจำตัว	4906262
ปริญญา	ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา	ทัศนศิลป์
พ.ศ.	2551
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	ศ.เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ

บทคัดย่อ

การตื่นขึ้นมาจากความฝัน หากฝันดีก็จะเสียดายความฝันนั้น เสียดายความยินดีในฝัน แต่หากฝันร้ายก็เหมือนได้เกิดใหม่ ก็ตื่นมาจากฝันร้าย ใครที่เชื่อหรือยึดถือฝันนั้น หากถูกหัวเราะเยาะเหมือนเด็ก ความฝันเรื่องเหลวไหล อาจจริงอันใดไม่ได้แต่ตัวเราในชีวิตจริง กลับไม่มีใครคิดว่าเป็นเพียง “เรา” ในอีกฝันหนึ่ง คนรักหรือสิ่งรอบตัวเราคือสิ่งที่เรารักทั้งหลาย จะต่างอะไรกับความฝันที่ทำให้เราเศร้า ดีใจ มานับต่อนับ

คำเกริ่นนำข้างต้นนั้นเป็นเพียงมิติหนึ่งของมนุษย์ที่เกิดขึ้นกับทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงมิได้โดยธรรมชาติ แต่ความฝันของหญิงสาวผู้นี้ไม่ได้เป็นดังที่กล่าวมา แต่เป็นความฝันที่อยากให้เกิด อยากให้เป็น โดยมีความสุขเป็นพื้นฐาน

Thesis	Dream of woman
Student	Miss issariyaporn na nakorn
Student ID	49062624
Degree	Master Degree of Arts
Program	Visual Arts
Year	2008
Thesis Advisor	Prof. Kiattisak Chanonnart

ABSTRACT

To wake up from dreaming, someone who has a good dream will be disappointed to lose satisfaction from such dream. At the same time, someone who leaves a nightmare will be touched like to be born again. Most people think dream is untrustworthy and ridiculous. Thus someone who believes in such dream, it looks childlike. If you look at yourself in the real lives, it will be only you in another image. Everyone and everything which you love are all around you. The whole things can affect you to feel good or bad. Between real life and dream, they are not different because all of you perform in the both sections.

Above-mentioned speech, it belongs another dimension of human that unavoidably and naturally happened. However, this woman's dream is not like that. Her dream which the woman desires is based on common sense and happiness.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สำเร็จลงได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่ง ศ.เกียรติศักดิ์ ชานนารอด อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ให้ความกรุณาแนะนำด้านต่างๆ ตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องและให้การช่วยเหลือ เป็นกำลังใจในการทำศิลปนิพนธ์ จนเสร็จสมบูรณ์ ข้าพเจ้ากราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณ ศ.ชอุต นิมเสมอ ศ.เดชา วราชน รศ.สรธรรมรงค์ สิงหเสนี รศ.สุรพงษ์ สมสุข และอาจารย์ทุกท่าน ผู้ซึ่งประสิทธิ์ประสาทความรู้ ตลอดจนคอยช่วยเหลือชี้แนะในฐานะกรรมการตรวจวิทยานิพนธ์

ขอขอบพระคุณ รศ. อติดา จันผิงเพชร รศ. มัลลิกา มังกรวงษ์ ที่เป็นกำลังใจตลอดมา ผู้ให้คำแนะนำในด้านต่างๆ ตลอดจน การสร้างสรรค์ผลงานสื่อผสมครั้งนี้

ขอขอบพระคุณ คุณพ่อคุณคุณแม่ นคร และคุณแม่ปิยะจิตต์ นคร ที่ได้ให้การสนับสนุน ส่งเสริม แนะนำ และเป็นกำลังใจแก่ข้าพเจ้าเป็นอย่างดีตลอดมา

ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนวิชาการและฝ่ายบริหารทุกท่าน ที่ช่วยติดต่อประสานงาน พร้อมให้ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี

ขอขอบคุณ เพื่อนร่วมรุ่นสาขาทัศนศิลป์ทุกท่าน คุณความดีและประโยชน์ที่ได้รับจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้สร้างสรรค์ขอมอบแด่บุพการี ผู้มีพระคุณทุกท่านรวมถึงครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

อิสริยาภรณ์ นคร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญภาพ.....	VI
บทที่ 1 บทนำ	
1.1ความเป็นมาและความสำคัญ.....	1
1.2วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์.....	2
1.3 ขอบเขตของการศึกษา.....	2
1.4 แหล่งข้อมูล.....	3
1.5 หนังสือทางศิลปะ.....	3
1.6 เว็บไซต์.....	3
บทที่ 2 งานศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องและแนวความคิดสร้างสรรค์	
2.1 ศิลปินที่เกี่ยวข้อง.....	4
2.3 อิทธิพลที่ได้รับ.....	7
2.4 วิเคราะห์งานศิลปิน.....	8
2.5 แหล่งที่มาของความคิดสร้างสรรค์.....	11
2.6 แนวความคิดสร้างสรรค์.....	11
บทที่ 3 วิธีดำเนินงานการสร้างสรรค์	
3.1 แนวความคิดในการปฏิบัติงาน.....	12
3.2 กระบวนการทำงาน.....	12
3.3 การทำภาพร่าง.....	13
3.4 เทคนิคและวิธีการ.....	17
3.5 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ.....	18

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ (ต่อ)

บทที่ 4 การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์	
4.1 หลักการวิเคราะห์.....	20
4.2 ความหมายของความงาม.....	20
4.3 วิเคราะห์ผลงาน.....	21
4.4 วิเคราะห์รูปทรงส่วนรวมหรือ โครงสร้างของภาพ.....	21
4.5 วิเคราะห์กลุ่มรูปทรงต่างๆ.....	22
4.6 วิเคราะห์ต่อเนื่องระหว่างรูปทรง.....	25
4.7 วิเคราะห์รายละเอียดแต่ละรูปทรง.....	25
บทที่ 5 สรุปผลการสร้างสรรค์และข้อเสนอแนะ	32
5.1 สรุปผลการสร้างสรรค์.....	32
5.2 ข้อเสนอแนะ.....	33
บรรณานุกรม.....	34
ประวัติผู้เขียน.....	35

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
2.1 อองรี มาติสส์ Henri Matisse.....	4
2.2 La Tristesse du roi (Sorrows of the King), 1952.....	8
2.3 Beethovenfrieze: The hostile forces 1902 Vienna.....	9
2.4 Death and Life, finished 1916 Vienna.....	10
3.5 แบบร่างชิ้นที่ 1.....	13
3.6 แบบร่างชิ้นที่ 2.....	14
3.7 แบบร่างชิ้นที่ 3.....	14
3.8 แบบร่างชิ้นที่ 4.....	15
3.9 แบบร่างชิ้นที่ 5.....	15
3.10 แบบร่างชิ้นที่ 6.....	16
3.11 อุปกรณ์เย็บผ้า.....	17
3.12 อุปกรณ์สำหรับตัด.....	17
3.13 อุปกรณ์สำหรับทำดอกไม้.....	17
3.14 อุปกรณ์การตกแต่ง.....	17
3.15 ผ้าหลากสีต่างๆ.....	18
3.16 ผ้ามุ้ง.....	18
3.17 อุปกรณ์หยอดสี.....	18
3.18 ภาพทอผ้าที่เป็นพื้นหลังในงานจริง.....	19
3.19 ภาพที่เป็นส่วนพื้นผิวในงานจริงที่ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่.....	19
4.20 ความฝันของหญิงสาว 5.....	22
4.21 ภาพแสดงองค์ประกอบโดยรวมทั้งหมด.....	23
4.22 แสดงโครงสร้างทิศทาง.....	23
4.23 ภาพผลงาน Dream of woman 1.....	27
4.24 ภาพผลงาน Dream of woman 2.....	28
4.25 ภาพผลงาน Dream of woman 3.....	29
4.26 ภาพผลงาน Dream of woman 4.....	30
4.27 ภาพผลงาน Dream of woman 5.....	31

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์

ความฝัน คือประสบการณ์ของภาพ เสียง ข้อความ ความคิด หรือความรู้สึกในขณะที่กำลังนอนหลับ โดยผู้ที่ฝันส่วนใหญ่ไม่สามารถควบคุมได้ ความฝันมักจะเต็มไปด้วยความคิดในด้านต่างๆ ซึ่งความฝันสามารถเกิดได้ตั้งแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในสังคมจนถึงเรื่องเหลือเชื่อ รวมไปถึงเรื่องสนุกสนาน เรื่องตื่นเต้น เรื่องน่ากลัว เรื่องเศร้า ที่เรียกว่าฝันร้าย และในบางครั้งความฝันจะมีเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งมีผลต่อเนื้ออาจทำให้เกิดอาการฝันเปียกในผู้ชาย หลายๆครั้งที่ความฝันเป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกทั้งทางด้านจิตใจและทางด้านศิลปะให้แก่ผู้ที่ฝัน นักวิทยาศาสตร์ได้มีการศึกษาความฝันโดยอ้างอิงกับการเคลื่อนไหวของดวงตาขณะนอนหลับ (rapideyemovement, REM) การกระตุ้นของต่อม pons ส่วนประกอบส่วนหนึ่งของก้านสมอง หรือการเปลี่ยนแปลงของการเต้นของหัวใจ นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่า คนทุกคนเฉลี่ยแล้วจะมีความฝันในปริมาณที่เท่าเทียมกัน ถึงแม้ว่าบางคนจะรู้สึกว่าได้ฝันหรือนานๆทีจะได้มีความฝัน นั่นเพราะสาเหตุที่ว่าความฝันของบุคคลนั้นจางหายไปเมื่อดันนอน ความฝันมักจะเลื่อนหายถ้าสถานะของการฝันของบุคคลนั้นค่อยๆเปลี่ยนจาก สถานะอาร์อีเอ็ม เป็นสถานะเดลต้า และตื่นนอน ในทางกลับกันถ้าบุคคลนั้นตื่นขึ้นขณะที่อยู่สถานะอาร์อีเอ็ม (เช่นตื่นโดยนาฬิกาปลุก) บุคคลนั้นมักจะจำเรื่องที่ฝันได้ อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกความฝันที่จะถูกจำได้ (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี.2550)

การตื่นขึ้นมาจากความฝัน หากฝันดีก็จะเสียดายความฝันนั้น เสียดายความยินดีในฝัน แต่หากฝันร้ายก็เหมือนได้เกิดใหม่ คือตื่นมาจากฝันร้าย ใครที่เชื่อหรือยึดถือฝันนั้น หากถูกหัวเราะเยาะเหมือนเด็ก ความฝันเรื่องเหลวไหล เอาจริงอันใดไม่ได้แต่ตัวเราในชีวิตจริง กลับไม่มีใครคิดว่าก็เป็นเพียง “เรา” ในอีกฝันหนึ่ง คนรักหรือสิ่งรอบตัวเรา คือสิ่งที่เรารักทั้งหลาย จะต่างอะไรกับความฝันที่ทำให้เราเศร้า ดีใจ มานับ ต่อ นับ

ความฝัน เป็นสิ่งสวยงาม ซึ่งปราศจากความจริงสิ่งๆหนึ่งที่เป็นได้เพียงในความคิด ของคนแต่ละ คนซึ่งไม่มีใครรู้ว่าเขาคิดอย่างไรและรู้สึกอย่างไร ไม่ใช่เขาไม่อยากจะบอก แต่เขาบอกกับใครไม่ได้ต่างหาก ความรู้สึกที่บอกใครไม่ได้แม้แต่ในใจตนเองยังต้องฝันเหมือนกับความคิด ความคิดที่ฝังอยู่ในใจว่าล้วนแต่เป็นสิ่งที่เกิดมาเพื่อเป็นของเราต่อให้เราพยายามหรือ ฝัน และรังไว้มากเท่าใด เราก็ยังจะเจ็บปวดมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งพยายามไขว่คว้าก็ยิ่งห่างไกล บางครั้งห้ามใจ

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การนำเอกสารนี้ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่าผิดกฎหมาย
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แค่เราใช้อะไรในการมองเห็น หากเพียงใช้ตา ความสุขก็คงเป็นสิ่งที่มองแล้วสวยงาม แต่หากใช้ใจ ทุกสิ่งในโลกใบนี้ก็คือความสุขได้ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับใจ

คำกริณนำข้างต้นนั้นเป็นเพียงมิติหนึ่งของมนุษย์ที่เกิดขึ้นกับทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ โดยธรรมชาติ แต่ความฝันของหญิงสาวผู้นี้ไม่ได้เป็นดังที่กล่าวมา แต่เป็นความฝันที่อยากให้ เกิด อยากรให้เป็น โดยมีความสุขเป็นพื้นฐาน

จินตนาการในความฝันของหญิงสาวที่มีจิตใจมุ่งมั่นปรารถนาในสิ่งที่ใฝ่ฝันเป็นนิมิตที่เกิดขึ้นจากจิตอันบริสุทธิ์ภายใต้ความต้องการโดยมีความสุขเป็นพื้นฐานของชีวิต จากจินตนาการ นำสู่กระบวนการ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ลักษณะเด่นที่ข้าพเจ้านำมาสื่อให้เห็นถึงรูปทรง กิริยาท่าทางต่างๆของหญิงสาวที่บ่งบอกถึงความอ่อนโยน ส่วนวัสดุที่นำมาสร้างสรรค์เช่น ผ้าลายลูกไม้ ถึงแม้ว่าจะเป็นสีดำที่บ่งบอกถึงความเศร้าโศก แต่ในจินตนาการของหญิงสาวนั้นคือ ความหนักแน่น มุ่งมั่นสู่ความฝัน ส่วนดอกไม้ที่ ข้าพเจ้านำผ้าโทนสีขาว สีเทา สีดำ ที่มีความ หลากหลายนั้น ข้าพเจ้านำเสนอเพื่อสร้างความจุดเด่นของงานให้เกิดสุนทรียภาพเพื่อบ่งบอกถึง ความงามที่อยู่ในจินตนาการความฝันของหญิงสาว

1.2 วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

- 1.2.1 เพื่อนำสิ่งที่พบเห็นในจินตนาการของความฝันมาถ่ายทอดผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ทางศิลปะให้สังคมได้รับรู้
- 1.2.2 เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกจากจินตนาการความฝันของมนุษย์อย่างอิสระ
- 1.2.3 เพื่อสร้างสุนทรียภาพในการมองศิลปะอย่างเข้าใจ

1.3 ขอบเขตการศึกษา

- 1.3.1 ศึกษาด้านเนื้อหาและแนวความคิดประกอบกับจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ โดย แทนหญิงสาวที่มีความฝันอันมีพื้นฐานของความสุขมาถ่ายทอดสู่กระบวนการสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ
- 1.3.2 รูปแบบและการนำเสนอเป็นงานสื่อผสม(Mixed Media) ที่ผสมผสาน โดยมีวัสดุจริงคือผ้าหลากชนิดต่างๆมาปะติดบนระนาบของผืนฟองน้ำที่รองเป็นพื้น ผลงานมีลักษณะเป็น 2 มิติ
- 1.3.3 เทคนิควิธีการ การนำวัสดุจากผ้ามาเย็บปะติด เป็นลักษณะเรื่องราวความฝันของหญิงสาวประกอบกับรูปทรงของดอกไม้ที่สร้างความเป็นมิติให้กับงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.4 แหล่งข้อมูล

- 1.4.1 จากจินตนาการความฝันของผู้สร้างสรรค์ได้ถ่ายทอดสู่กระบวนการการสร้างสรรค์ศิลปะ
- 1.4.2 ตลาดพหุรสเป็นแหล่งสำคัญยิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจในการคัดสรรค้วศคูปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
- 1.4.3 รูปแบบกิริยาท่าทางของหญิงสาวจากนิยายสารmadame

1.5 หนังสือทางศิลปะ

- 1.5.1 aesthetic ศูนย์วิทยภาพทางทัศนศิลป์ ผู้จัดทำ ผศ.มัย ตะติยะ พิมพ์โดย บริษัทโรงพิมพ์สัมพันธ์กราฟฟิค จำกัด

1.6 เว็บไซต์

- 1.6.1 www.sarakadee.net
- 1.6.2 <http://www.geocities.com/samadhinet/dream.htm>
- 1.6.3 www.gotomanager.com

บทที่ 2

งานศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องและแนวความคิดสร้างสรรค์

การสร้างสรรคผลงานวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ ความฝันของหญิงสาว เป็นแรงบันดาลใจจากสิ่งแวดล้อมของผู้สร้างสรรค์ถึงราวเรื่องความผูกพันใกล้ชิดกับเวทีประกวดต่างๆ จากอดีตซึ่งเป็นการประทับใจตลอดมา ข้าพเจ้าจึงถ่ายทอดความรู้สึกจริงจากอดีตของความฝันที่เป็นความสุขมาสู่กระบวนการ สร้างสรรค์งานศิลปะ ประกอบกับการค้นหาศึกษาวิธีการและเป็นที่มาของความประทับใจในการแสดงออกของศิลปินและยังสามารถเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์งานได้

2.1 ศิลปินที่เกี่ยวข้อง

ภาพประกอบที่ 2.1 อองรี มาติสส์ Henri Matisse

ศิลปินคนที่ 1 อองรี มาติสส์ Henri Matisse เกิดเมื่อ ค.ศ.1869 ที่ Le Cateau-Cambresis ทางภาคเหนือของฝรั่งเศส ชีวิตวัยเด็กของเขาต่างจากศิลปินอื่น เพราะเขาไม่ได้สนใจศิลปะมาแต่เด็ก มาติสได้รับการศึกษาเบื้องต้นที่ Lycee de St. Quentin จากนั้นในปี ค.ศ. 1887-1888 ก็เข้าไปศึกษาวิชากฎหมายในกรุงปารีสตามความต้องการของครอบครัว และเมื่อจบแล้วก็ทำงานในสำนักงานกฎหมายที่ St. Quentin กระทั่งในปี ค.ศ.1890 เมื่ออายุได้ 12 มาติสจึงได้เริ่มหันมาสนใจศิลปะ ใน ค.ศ.2433 เมื่อเขาอายุได้ 21 ปี มาติส จึงได้เริ่มหันมาสนใจศิลปะ จนละทิ้งงานด้านกฎหมายมาศึกษาศิลปะอย่างจริงจัง ความสนใจในด้านศิลปะนั้น ประกอบกับการได้รับแรงสนับสนุนจากแม่ จึงหัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ไปเรียนเขียนรูปที่ Academie julien จนสอบเข้าวิทยาลัยจิตรกรรม (Ecole des Beaux Arts) อันเลื่องชื่อ และได้ฝึกเขียนรูปกับกุสตาฟ โมโร (Gustave Moreau) นำผลงานออกแสดงครั้งแรกในปี พ.ศ. 2439 ในครั้งนั้นรัฐได้ซื้อภาพเขียนชื่อ La Liseuse ไว้ เขาเคยแสดงภาพเขียนร่วมกันกับเดอแรง และวลาอิมังค์ (Maurice de Vlaminck) การใช้สีแรงของจิตรกรกลุ่มนี้ทำให้ได้รับการเรียกขานว่า Les fauves และเป็นที่มาของการเขียนภาพแบบ fauvisme อีกทั้ง

มาติส ได้ร่วมแสดงภาพเขียนประชันกับปาโบล ปิกัสโซ ในปี พ.ศ.2461 ที่กรุงปารีส ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 มาติส อาศัยอยู่ที่เมืองนีซ ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส เขาเป็นจิตรกรที่ชอบเดินทางและไปเที่ยวเมืองตองเจอร์ ในโมร็อกโก รัสเซีย ตาฮิติ มาร์ตินิก กัวเดอลูป ปานามา สหรัฐอเมริกา เป็นต้น เศรษฐีอเมริกันสั่งผลงานของเขา และเมื่อเปิดแกลเลอรีชื่อ "ปีแอร์ มาติส (Pierre Matisse) ในนครนิวยอร์ก

ในปี พ.ศ.2474 ผลงานของเขาอีกแพร่หลายในหมู่ชาวอเมริกัน มีการแสดงภาพเขียนของเขาที่ Museum of Modern Art ในนครนิวยอร์ก จากนั้นในปี พ.ศ.2481 มาติส ย้ายไปอาศัยที่ซิมิเอซ (Cimiez) เมืองเล็ก ๆ ที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองนีซ เขาได้ซื้อ อพาร์ตเมนต์สองห้องอยู่ในอาคารเก่าที่ชื่อ "le Regina" ซึ่งสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 19 เพื่อรับรองการเสด็จของควีนวิกตอเรีย และได้ออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับบิลเล็ตรัสเซียแห่งมงต์การ์โล (Monte-Carlo) ในปี พ.ศ.2484 เขาได้รับการผ่าตัดมะเร็งที่เมืองลียง (Lyon) ต่อมาในปี พ.ศ.2486 เขาย้ายที่เมืองวองซ์ (Vence) เพื่อหนีภัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และเดินทางมาพักที่กรุงปารีสบ้างช่วงสั้น ๆ เขามีอพาร์ตเมนต์ในย่านมงต์ปาร์นาส (Montparnass) อันเป็นศูนย์รวมอาร์ติสต์ ในยุคนั้น หลังการผ่าตัดในปี พ.ศ.2484 มาติสไม่สามารถสร้างสรรค์งานได้เหมือนเดิม เขาจึงเริ่มฝึกหัดศิลปะแบบใหม่ โดยการนำกระดาษมาตัดเป็นรูปต่าง ๆ และนำมาติดเข้าด้วยกันกลายเป็น ภาพสวยอย่างน่าทึ่ง ผลงานเหล่านี้ได้ออกแสดงในปี พ.ศ.2496 ในกรุงปารีส ลอนดอน และนิวยอร์ก พิพิธภัณฑ์มาติสแห่งใหม่ที่เมืองกาโต-กองเบรชิส บ้านเกิดของเขาเอง ในปี พ.ศ.2490 นั้น แม้จีทีเคยดูแลมาติส ขณะรับการผ่าตัด ได้นำภาพเขียนทำติดสร้างไว้เพื่อทำกระจกสีสำหรับโบสถ์ Chapelle de Rosaire ที่เมืองวองซ์ที่จะบูรณะขึ้นใหม่มาให้องรี มาติส แก่ไข คัดสินใจเป็นผู้ออกแบบเอง มาติสจึงเดินทางกลับมาซิมิเออร์ เพื่อเริ่มทำงาน โดยการบูรณะโบสถ์นั้นเสร็จสิ้นในปี พ.ศ.2494 ซึ่งงานชิ้นนี้ได้รับคำชมจากปาโบล ปิกัสโซ แต่โรคภัยทำให้มาติสต้องจำกักอยู่แต่ภายในบ้าน ถึงกระนั้นเขาสร้างสรรค์ผลงานต่อไป ซึ่งงานชิ้นสำคัญก็คือ ออกแบบกระจกสีในโบสถ์แห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นที่รำลึกถึงนางเนลสัน ร็อกกีเฟลเลอร์

องรี มาติส ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2497 ขณะอายุได้ 84 ปี บนเพดานห้องของเขา มีภาพเทวดาน้อยสามองค์ ซึ่งเขาเคยบอกว่าเป็นภาพหลาน ๆ ทำให้ยามคำคืนจะได้รู้สึกว่าจะไม่เดียวดาย ด้วยมีหลาน ๆ มองเขาอยู่ และนอกจากผลงานศิลปะจำนวนมากที่มาติส สร้างสรรค์ไว้แล้ว ยังมีบทบันทึกของมาติส เกี่ยวกับการสร้างงานศิลปะ ที่มีผู้นำมาอ้างถึงอยู่เสมอจนทุกวันนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษาค้นคว้า เมื่อผู้ใดเห็นประโยชน์ควรแจ้งให้ทราบ

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โดยเฉพาะวลีอมตะที่ว่า “สิ่งที่ข้าพเจ้าฝันถึง คือ ศิลปะที่มีคุณภาพ มีความบริสุทธิ์ และมีความสงบ เยือกเย็น ไกลจากความยุ่งยากหรือสิ่งรบกวนทั้งปวง” แหล่งข้อมูล : www.sarakadee.net
<http://www.gotomanager.com>

ศิลปินคนที่ 2 กุสตาฟ คลิมต์ (Gustav Klimt) เกิดเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1862 ที่ Baumgarten ใกล้ๆ กรุงเวียนนา ออสเตรีย เป็นลูกคนที่ 2 ในจำนวน 7 คน คลิมต์ได้รับการศึกษาเบื้องต้นจากโรงเรียนใกล้ๆ บ้าน ต่อมาได้เข้าเรียนในโรงเรียนประยุกต์ศิลป์ (School of Applied Art) ซึ่งขึ้นอยู่กับ Royal and Imperial Austrian Museum of Art and Industry ซึ่งเป็นสถาบันประยุกต์ศิลป์ทันสมัยที่สุดของออสเตรีย คลิมต์ จึงได้รับความรู้ทั้งทฤษฎีการและปฏิบัติขั้นพื้นฐานด้านศิลปะเป็นอย่างดีจากสถาบันนี้ คลิมต์เป็นทั้งมัณฑนากรและจิตรกรที่มีความคิดก้าวหน้าที่ชอบทำกิจกรรมเพื่อวงการศิลปะด้วย ดังจะเห็นได้ว่า เขาได้เป็นผู้นำในการก่อตั้งกลุ่มศิลปินหลายครั้งเช่น ในปี ค.ศ. 1891 ได้รับการแนะนำให้เข้าเป็นสมาชิกสมาคมศิลปินออสเตรีย (Kunstlerhaus) ในปีเดียวกันนี้เขาได้ร่วมกับน้องชายที่ชื่อ Ernst Klimt (มีชีวิตอยู่ระหว่าง ค.ศ. 1864-1892) และเพื่อนชื่อ Franz Matsch รับงานตกแต่งพิพิธภัณฑสถานประวัติศาสตร์ศิลปะของออสเตรียต่อมาในปี ค.ศ. 1897 คลิมต์ได้ลาออกจากสมาคมศิลปินเพื่อร่วมกลุ่มตั้งกลุ่ม The Viennese Secession ซึ่งเขาได้รับเลือกเป็นประธานกลุ่มคนแรก ในปีถัดมาเขาได้เป็นสมาชิก The International Society of Painter, Sculptor and Engraver แห่งลอนดอน และได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาของ The Munich Secession ปี ค.ศ. 1906 ได้เป็นประธาน Foundation of the Austrian Artists Union จากกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้แสดงให้เห็นว่า เขาเป็นศิลปินหัวก้าวหน้าและสนใจที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมของศิลปินและสังคม แนวคิดเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นในผลงานจิตรกรรมชิ้นเยี่ยมๆ ของเขาหลายชิ้น คลิมต์เป็นมัณฑนากรและจิตรกรที่มีความคิดก้าวหน้าที่ชอบทำกิจกรรมเพื่อวงการศิลปะ เห็นได้ว่า เขาได้เป็นผู้นำในการก่อตั้งกลุ่มศิลปินและร่วมกับเพื่อนก่อตั้งสมาคมศิลปะและสมาคมศิลปินหลายครั้งเช่น ในปี ค.ศ. 1891 ได้รับการแนะนำให้เข้าเป็นสมาชิกสมาคมศิลปินออสเตรีย (Kunstlerhaus) ในปีเดียวกันนี้เขาได้ร่วมกับน้องชายที่ชื่อ Franz Matsch รับงานตกแต่งพิพิธภัณฑสถานประวัติศาสตร์ศิลปะของออสเตรีย

ต่อมาในปี ค.ศ. 1897 คลิมต์ ได้ลาออกจากสมาคมศิลปินเพื่อร่วมก่อตั้งกลุ่ม The Viennese Secession ซึ่งเขาได้รับเลือกเป็นประธาน กลุ่มคนแรก ในปีถัดมาเขาได้เป็นสมาชิก The International Society of Painter, Sculptor and Engraver แห่งลอนดอน และได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาของ The Munich Secession ปีค.ศ. 1906 ได้เป็นประธาน Foundation of the Austrian Artists Union จากกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้แสดงให้เห็นว่า เขาเป็นศิลปินหัวก้าวหน้าและสนใจที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมของศิลปินและสังคม แนวคิดเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นในผลงานจิตรกรรมชิ้นเยี่ยมๆ ของเขาหลายชิ้น คลิมต์ได้ตั้งบริษัท Fellner & Hellmer เพื่อรับงานก่อสร้างและตกแต่งที่เน้นความ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ทางการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ทันสมัยและต้องเป็นงานศิลปะยุคใหม่ของเวียนนาในช่วง ค.ศ. 1886-1888 เขาทำงานออกแบบและตกแต่งอาคารหลายแห่งแต่ไม่ได้รับการยอมรับมากนัก ผลงานจิตรกรรมเพื่อการตกแต่ง งานยุคแรกของเขาเขียนเป็นสามมิติที่ลอยออกมาจากผนัง พยายามเชื่อมประวัติศาสตร์และบรรยากาศตามอุดมคติเข้าด้วยกัน งานยุคแรกของเขา มักเป็นรูปคนที่มีลักษณะล้อแหลมทางอนาจารและแสดงเรื่องที่ซับซ้อนทางสังคม เช่น งานจิตรกรรมที่ห้องโถงของ Vienna Ring Strasse ชุด Faculty Painting ซึ่งเขียนเป็นรูปเปลือยแสดงอารมณ์สับสนงานชิ้นนี้จึงถูกวิจารณ์ว่าเป็น "crisis of the artist's liberal ego" ผลงานจิตรกรรมชิ้นนี้ แม้จะเป็นเพียงงานตกแต่งผนังก็ตามแต่เขาได้ใช้โอกาสนี้เสนอปัญหาสังคมที่แฝงด้วยความงามงดงามทางศิลปะ แทนที่จะเป็นเพียงผลงานตกแต่งอาคารที่เน้นความสวยงามเพียงอย่างเดียวมีการตั้งกลุ่ม Künstlerhaus (The Artist House) ขึ้นไปปี ค.ศ. 1893 คลิมต์ ได้เข้าเป็นสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่ม เป็นโอกาสให้เขาได้เสนอผลงานแนวใหม่ไปสู่ประชาชนอีกครั้ง คลิมต์ได้แสดงฝีมือทางด้านจิตรกรรมไว้ตามสถานที่สำคัญๆ หลายแห่ง และที่สำคัญคือจิตรกรรมตกแต่ง The Vienna Secession Building ได้แก่ ผลงานจิตรกรรมชุด The Beethoven Frieze

2.2 อิทธิพลที่ได้รับ

งานศิลปะของมาติสมีพื้นฐานจากวิธีการจำแนกองค์ประกอบต่างๆ ออกเป็น ภาพ สี การจัดองค์ประกอบ กับการสังเคราะห์ เขาเป็นจิตรกรสกุลช่างโฟฟวิ (Fauvism) ที่พัฒนางานให้เกิดความสมดุลระหว่างสีและเส้นในการจัดองค์ประกอบแบบสองมิติ ปราศจากความมุ่งหมายให้เกิดการลวงตาเรื่องมิติความลึก (เช่น แสงเงา) เขาเป็นจิตรกรสกุลช่างโฟฟวิ (แปลว่า "สัตว์ร้าย") และเป็นคนแรกที่สนใจศิลปะค้ำบรรพ์ มาติสจึงเลิกใช้โครงสีแบบพวก Impressionists และสร้างรูปแบบงานสองมิติ ด้วยสีสดใสและเส้นที่เคลื่อนไหว ภาพส่วนใหญ่มักเป็นสตรี ภายในอาคารและหุ่นนิ่ง นั้นเป็นปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งที่มีอิทธิพลในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ในรูปงานของมาติส การจัดองค์ประกอบของเขาเป็นรูปทรงแบบง่าย ๆ บวกกับสีที่สดใส ส่วนงานของศิลปินที่วาดภาพผู้หญิงที่สวยงามที่สุดคือ กุสตาฟ คลิมต์ ผู้สร้างสรรค์จึงมีความประทับใจในงานของเขาเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นรูปทรงของผู้หญิงที่บอกถึงความอ่อนไหว รูปทรงต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบให้ความกลมกลืนเป็นอย่างดี

2.3 วิเคราะห์งานศิลปะ

ภาพประกอบที่ 2.2 La Tristesse du roi (Sorrrows of the King), 1952

ปี พ.ศ. 2453 ภาพเขียนรูปแรกของเขาคือ "Still Life with Geranium" ได้ตกเป็นของสาธารณะ ปัจจุบันแสดงอยู่ที่ Pinakothek der Moderne มาติส อาศัยอยู่ที่ Cimiez ใน French Riviera ปัจจุบันเป็นชานเมืองของเมืองนีซ (Nice) เขาอาศัยอยู่ที่นั่นตั้งแต่พ.ศ. 2460 จนถึง พ.ศ. 2497 ในปีพ.ศ. 2484 เขาป่วยเป็นโรคมะเร็งและเข้ารับการผ่าตัด จนต้องนั่งรถเข็น มาติสไม่ย่อท้อปล่อยให้การนั่งรถเข็นเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน ด้วยความช่วยเหลือจากผู้อื่นเขาเริ่มสร้างงานศิลปะแบบตัดปะกระดาษที่เรียกว่า gouaches découpés การทดลองนี้ทำให้เขาได้ทำงานศิลปะในสื่อชนิดใหม่อันเรียบง่ายแต่สนุกสนานรื่นเริงด้วยสีสันและรูปทรงเรขาคณิต

ในงานชิ้นนี้ที่ข้าพเจ้าได้เลือกมาเป็นอิทธิพลต่องานศิลปะในการสร้างสรรค์ มองจากองค์ประกอบของภาพ ในเรื่องราวของรูปทรง ศิลปินได้นำรูปทรงมาตัดทอนแบบเข้าใจง่าย ประกอบกับคู่สีที่สดใสโดดเด่นสดใส ข้าพเจ้ามีความประทับใจในส่วนสีลา รูปแบบที่มีความสนุกสนานจังหวะของการจัดวางทั้งภาพที่ศิลปินถ่ายทอดออกมาซึ่งมีความลงตัวได้อย่างชัดเจน

ภาพประกอบที่ 2.3 Beethovenfrieze: The hostile forces 1902 Vienna

ผลงานของ คลิเมนต์ ชันน์ เป็นงานตกแต่งที่แฝงปรัชญาความคิดของศิลปินที่มีต่อสังคมอย่างลึกซึ้ง รูปแบบงานจิตรกรรมของ คลิเมนต์ จะมีรูปคน (figure) แสดงเนื้อหาผสมผสานกับองค์ประกอบนามธรรมที่มีสีสันงดงาม ผลงานลักษณะนี้เป็นลักษณะที่โดดเด่นมีลักษณะเฉพาะของตนเอง แม้ว่าผลงานจิตรกรรมส่วนใหญ่ของเขาเมื่อดูผิวเผินแล้วจะเห็นว่าเป็นงานตกแต่งผนังที่มีรูปแบบทันสมัยและมีสีสันสวยงาม หากแต่พิจารณาให้ลึกซึ้งแล้วจะเห็นว่างานจิตรกรรมของเขามีเนื้อหาสาระมีปรัชญาเฉพาะตัวของเขาแฝงอยู่ ลักษณะเช่นนี้ ปรากฏในผลงานจิตรกรรมที่มีชื่อเสียงของเขาอีกหลายชิ้นเช่น งานที่ชื่อปรากฏในผลงานจิตรกรรมที่มีชื่อเสียงของเขาอีกหลายชิ้นเช่น งานที่ชื่อ "The Kiss" เป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้เขาอย่างมาก ผลงานชิ้นนี้เขียนเมื่อปี ค.ศ. 1907-1908 เป็นภาพสีน้ำมันบนผ้าใบ ปัจจุบันอยู่ที่หอศิลป์ แห่งกรุงเวียนนา ออสเตรีย เป็นภาพชายหนุ่มกำลังจูบหญิงสาว ซึ่งคลิเมนต์เขียนเหมือนจริงเฉพาะส่วนที่เป็นศีรษะมือและเท้าเท่านั้นส่วนอื่นๆ ของร่างกายแสดงด้วยรูปทรงนามธรรม เป็นผลงานที่มีชื่อเสียงมากชิ้นหนึ่งของเขา ในงานชิ้นนี้เป็นอีกงานหนึ่งที่มีอิทธิพลในการสร้างสรรค์งานศิลปะ จากรูปคน (figure) ที่ศิลปินได้แสดงออก รวมไปถึงเนื้อหาของรูปทรงที่แฝงไปด้วยนามธรรม ซึ่งมีเป็นจุดเริ่มต้นแนวความคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่มาจากแรงบันดาลใจ ผลงานในหัวข้อของความฝันของหญิงสาว

ภาพประกอบที่ 2.4 Death and Life, finished 1916 Vienna

ส่วนภาพที่ชื่อ Death and Life เป็นภาพจิตรกรรมสีน้ำมันเช่นเดียวกัน เขียนเมื่อ ค.ศ. 1916 ขนาด 178 x 198 เซนติเมตร ปัจจุบันเป็นสมบัติของ Dr. Rudolf Leopold Collection กรุงเวียนนาภาพนี้จัดองค์ประกอบเป็นสองกลุ่มซ้ายและขวา ด้านขวาเป็นภาพกลุ่มที่สวยงาม แสดงให้เห็นการคืนรนของผู้คนในสังคม ส่วนซ้ายมือเป็นรูปโครงกระดูกซึ่งแสดงถึงความตายด้วยวรรณะสีเขียว เนื้อหาของรูปแสดงให้เห็นความเป็นที่สุขของชีวิตมนุษย์ทุกคนก็คือความตาย ดูเหมือนว่าตลอดชีวิตของศิลปินได้ทุ่มเทให้กับการสร้างสรรค์งานศิลปะทั้งหมด จึงไม่ปรากฏว่าเขาแต่งงานหรือมีครอบครัวแต่อย่างใด ตลอดเวลาเกือบ 40 ปี ในชีวิตของเขาจึงเป็นช่วงเวลาของการทำงานศิลปะอย่างแท้จริง แม้ว่าศิลปินจะได้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นเยี่ยมไว้ให้ประเทศออสเตรียและโลกไว้ไม่น้อยก็ตามแต่ช่วงเวลาที่เขามีชีวิตอยู่เขาก็ไม่ได้รับเกียรติและการยอมรับเท่าที่ควรเขาถูกปฏิเสธจากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของออสเตรียถึงสี่ครั้งก่อนที่จะได้เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งเวียนนา (Academy of Fine Art, Vienna) ในปี ค.ศ. 1917 แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งสำคัญในชีวิตของศิลปินที่แท้จริง ความสำเร็จและเกียรติของศิลปินที่แท้อยู่ที่การได้ทุ่มเทชีวิตให้กับงานของตน สุดท้าย ชีวิตของ ศิลปิน ก็เช่นเดียวกับศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตที่ต้องจบชีวิตลงด้วยยากจนโดดเดี่ยว เขาล้มป่วยและต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในแฟลตในกรุงเวียนนาตั้งแต่วันที่ 11 มกราคมจนถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1918 เขาก็ถึงแก่กรรม ท่ามกลางผลงาน จิตรกรรมที่เขียนไม่สำเร็จจำนวนมาก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.4 แหล่งที่มาของความคิดสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ในหัวข้อ ความฝันของหญิงสาว นี้เป็นส่วนหนึ่งจากความคิดและจินตนาการภายใต้ความฝันของข้าพเจ้าประกอบกับการเข้าชมนิทรรศการต่างๆ และสิ่งจูงใจที่เป็นภาพประทับใจ ของสังคมหนึ่งที่แปลกตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกาย ของกลุ่มในตลาดพาหุรัส ซึ่งมีความหลากหลายเชื้อชาติ ยกอย่างเช่น คนอินเดีย ซึ่งเป็นสิ่งแรกที่ข้าพเจ้าเห็นคือ สีเส้นของผ้าที่มองเห็นแล้วโดดเด่น สะดุดตา นับว่าเป็นสิ่งแรกที่นำมาซึ่งเกิดความคิดจากการเดินทางเพื่อ เลือกรหาซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการสร้างสรรค์ผลงาน ข้าพเจ้าจึงมีความสนใจที่จะสร้างสรรค์จินตนาการในความฝันให้เกิดเป็นผลงานชุดนี้ขึ้นมา รวมไปถึงความถนัดของการทำงานวัสดุที่ผสมที่ข้าพเจ้าทำมาต่อเนื่องจนได้มาเป็นงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ในชุดนี้

2.5 แนวความคิดสร้างสรรค์

ความฝัน เป็นสิ่งสวยงาม ซึ่งปราศจากความจริงสิ่งๆหนึ่งที่เป็น ได้เพียงในความคิด ของคนแต่ละ คนซึ่งไม่มีใครรู้ว่าเขาคิดอย่างไรและรู้สึกรู้สึอย่างไร ไม่ใช่เขาไม่ยอมบอก แต่เขาบอกกับใครไม่ได้ต่างหาก ความรู้สึกที่บอกใครไม่ได้แม้แต่ในใจตนเองยังต้องฝันเหมือนกับความคิด ความคิดที่ฝังอยู่ในใจว่าล้วนแต่เป็นสิ่งที่เกิดมาเพื่อเป็นของเราต่อให้เราพยายามรื้อ ฝัน และรังไว้มากเท่าใดเราก็ยังจะเจ็บปวดมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งพยายามไขว่คว้าก็ยิ่งห่างไกล บางครั้งห้ามใจไม่ให้คิด แต่ก็ห้ามความคิดตัวเองไม่ได้ แต่สิ่งสำคัญนั้น ความสุขซึ่งอยู่รอบตัวเราเสมอ เพียงแค่เราใช้อะไรในการมองเห็น หากเพียงใช้ตา ความสุขก็คงเป็นสิ่งที่มองเห็นแล้วสวยงาม แต่หากใช้ใจ ทุกสิ่งในโลกใบนี้ก็คือความสุขได้ ทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ใจ

บทที่ 3

วิธีดำเนินการสร้างสรรค์

จินตนาการในความฝันของหญิงสาวที่มีจิตใจมุ่งมั่นปรารถนาในสิ่งที่ใฝ่ฝันเป็นนิมิตที่เกิดขึ้นจากจิตอันบริสุทธิ์ภายใต้ความต้องการ โดยมีความสุขเป็นพื้นฐานของชีวิต โดยการดำเนินการ การสร้างสรรค์ผลงานนั้น เริ่มจากการทำแบบร่าง โดยการปะติดรูปทรงของหญิงสาวลงบนพื้นกระดาษที่ทำขึ้นมาองค์ประกอบส่วนใหญ่จะมีรูปทรงของดอกไม้ที่ถูกการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมีการทับซ้อนตามระยะของแบบร่างนั้นๆ จำนวน 6 ชั้นงานของแบบร่าง จากนั้นมาประเมินแบบร่างที่จะมาขยายเป็นงานสร้างสรรค์จริง

3.1 แนวความคิดในการปฏิบัติงาน

ในการปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าได้เริ่มจากการทำแบบร่างต่างๆเริ่มจากการนำวัสดุจากลายผ้าถ่ายเอกสาร จากนั้นตัดเป็นรูปทรงท่าทางของผู้หญิงรวมถึงการจัดองค์ประกอบใหม่ของรูปทรงในแบบร่างให้เกิดความต่างกันเพื่อมองให้เกิดความหลากหลายของแบบร่างและหลากหลายสีสันทันที่น่าสนใจซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งของแนวความคิดในการปฏิบัติงานในรูปแบบงานสื่อผสม

3.2 กระบวนการทำงาน

เลือกภาพจากแบบร่างนำมาขยายจริงการเตรียมพื้นบนกรอบเฟรมไม้ขนาด160x190เซนติเมตร โดยการปูพื้นด้วยฟองน้ำบนผ้าใบบนเฟรมที่เตรียมไว้ ขยายแบบร่างของรูปทรงต่างๆลงบนกระดาษเปล่านำมาทาบกับผ้าที่จะตัดเป็นรูปทรงต่างๆ ที่เป็นรูปทรงผู้หญิงซึ่งเป็นจุดเด่นของภาพและรูปทรง ซึ่งเป็นส่วนประกอบของภาพ ส่วนพื้นหลังของภาพใช้ผ้าที่เป็นสีให้ตรงกับแบบร่าง จากนั้นเย็บต่อกันแล้วนำมาปูรองพื้นเป็นชั้นที่ 3 ตัดส่วนรูปทรงก็คล้ายจากดอกไม้ซึ่งเป็นรูปทรงรองของภาพตามขนาดที่ต่างกัน รายละเอียดส่วนย่อยผู้สร้างสรรค์ได้นำผ้าที่มีโทนสี ต่างกันทำให้เกิดเป็นน้ำหนักอ่อนแก่ ตรวจสอบการจัดวางองค์ประกอบตามรูปแบบร่าง ตกแต่งรายละเอียดด้วยสีสันทันของลูกปัดประกอบกับการเย็บชิ้นส่วนต่างๆลงบนผ้าที่เป็นพื้น เป็นขั้นตอนสุดท้าย

3.3 การทำภาพร่าง

จินตนาการที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ในเบื้องต้นจินตนาการที่เกิดจากการวิเคราะห์ในเบื้องต้นข้าพเจ้าได้ทำแบบร่าง โดยการร่างเส้นแบ่งพื้นที่ว่างที่จะทาสีลงไป ข้าพเจ้าใช้สีโปสเตอร์มาระบายลงบนแบบร่างที่เตรียมไว้ และมีรูปร่างของหญิงสาวที่เป็นจุดเด่นของแนวความคิด ข้าพเจ้าได้หาแบบร่างของหญิงสาวมาถ่ายเอกสารลงบนกระดาษแล้วนำมาติดทับบนพื้นหลังที่เตรียมไว้ ส่วนองค์ประกอบรองคือ รูปทรงที่อยู่บนพื้นหลัง คือรูปทรงที่มาจากดอกไม้ผู้สร้างสรรค์ได้ตัดทอนของความเป็นดอกไม้ที่ต่างไปจากเดิม มีเส้นอิสระตามรูปทรงมองให้เกิดความพลิ้วไหวทับซ้อนกันจึงเกิดเป็นรูปทรงขึ้นมาใหม่ในรูปทรงของดอกไม้ จากนั้นจัดองค์ประกอบให้ได้ความสมดุล และเพิ่มเติมบางส่วนลงไปให้สมบูรณ์ของแบบร่าง และข้าพเจ้าจึงทำแบบร่างไว้หลายๆชิ้นงาน เพื่อนำมาตัดสินใจว่าจะมาขยายทำจริง

ภาพประกอบที่ 3.5 แบบร่างชิ้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

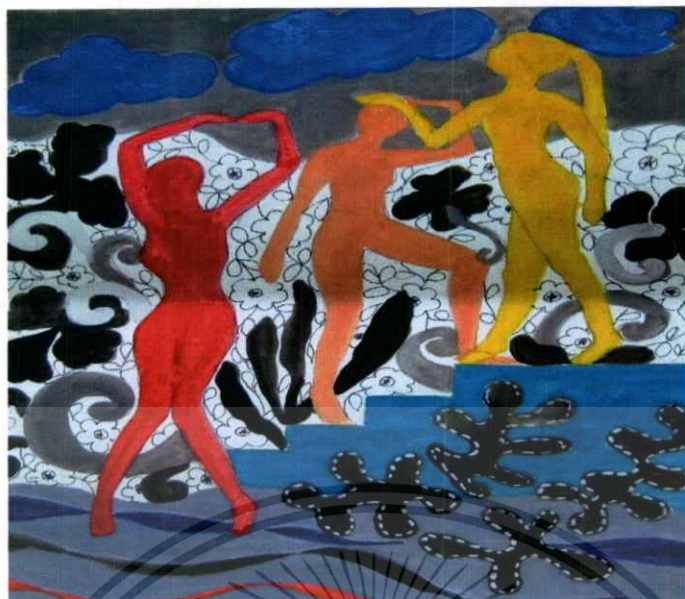

ภาพประกอบที่ 3.6 แบบร่างชิ้นที่ 2

ภาพประกอบที่ 3.7 แบบร่างชิ้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 3.8 แบบร่างชิ้นที่ 4

ภาพประกอบที่ 3.9 แบบร่างชิ้นที่ 5

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 3.10 แบบร่างชิ้นที่ 6

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

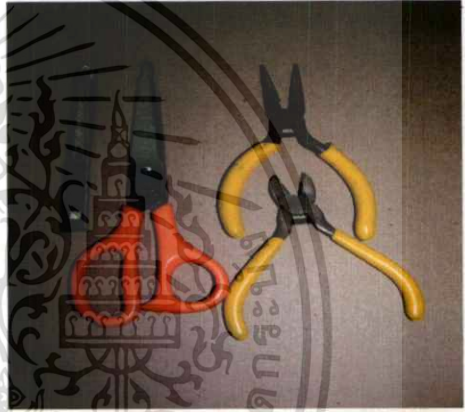
3.4 เทคนิคและวิธีการ

จากภาพแบบร่างทั้งหมดในจำนวน 6 ชั้น แต่ละชั้นมีความแตกต่างกันตรงที่การจัดวางองค์ประกอบ ซึ่งข้าพเจ้าคิดที่ทำแบบร่างทุกชั้นให้สอดคล้องกับแนวความคิด รวมไปถึงความหมายของรูปทรงของหญิงสาวที่มีความเด่นชัด ส่วนพื้นระยะหลังของมีความเคลื่อนไหว ทำให้ภาพแต่ละชั้นมีความหลากหลาย แตกต่างกันไปจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจ นำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานจริง

3.4.1 วัสดุอุปกรณ์

ภาพประกอบที่ 3.11 อุปกรณ์เย็บผ้า

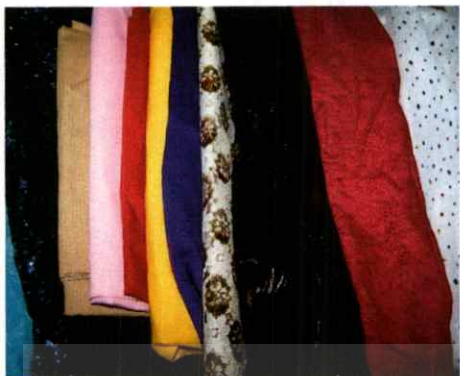
ภาพประกอบที่ 3.12 อุปกรณ์สำหรับตัด

ภาพประกอบที่ 3.13 อุปกรณ์สำหรับทำดอกไม้

ภาพประกอบที่ 3.14 อุปกรณ์การตกแต่ง

ภาพประกอบที่ 3.15 ผ้าหลากสีต่างๆ

ภาพประกอบที่ 3.16 ผ้ามุ้ง

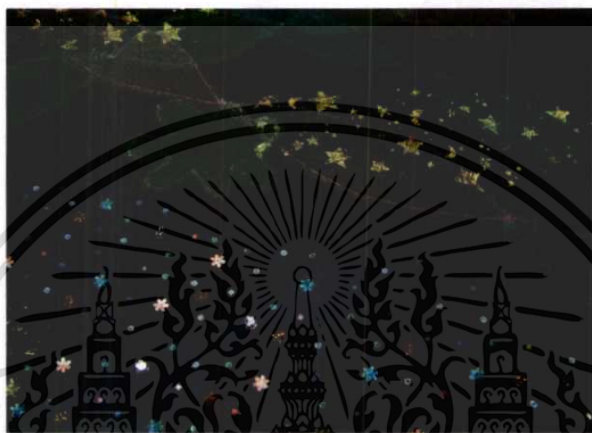
ภาพประกอบที่ 3.17 อุปกรณ์หัตถศิลป์

3.5 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ สื่อผสมชุด ความฝันของหญิงสาว

เมื่อได้ภาพแบบร่างจำนวนหนึ่ง ข้าพเจ้าจึงคัดเลือกภาพร่าง ที่ตรงกับความรู้สึก และจินตนาการ เพื่อนำไปเป็นต้นแบบขยายไปเป็นผลงานจริงต่อไป ข้าพเจ้าได้เลือกเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน ในรูปแบบศิลปะสื่อผสม ทั้งนี้เพื่อส่งผลให้เกิดแนวความคิด ความฝันของหญิงสาว โดยใช้เทคนิค วัสดุที่นำมาจากผ้า มีความสอดคล้องลงตัวและยังส่งเสริมไปในทิศทางเดียวกัน โดยตรงกับวัสดุและเนื้อหา การใช้เทคนิคและวัสดุที่ข้าพเจ้าถนัดนั้น จึงส่งผลต่อความรู้สึกจากจินตนาการความฝันของหญิงสาวโดยตัวข้าพเจ้าเองสามารถถ่ายทอดความรู้สึกในขณะสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีความสุข ซึ่งความรู้สึกนี้แสดงปรากฏออกมาในผลงานโดยธรรมชาติ ภายได้จิตสำนึกของจินตนาการที่มีความสุข

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ในการสร้างสรรค์งานจริง ข้าพเจ้าได้ร่างแบบรูปร่างของหญิงสาวลงบนกระดาษแข็งและนำผ้าลายลูกไม้ติดทับบนกระดาษแข็งที่ร่างไว้แล้วเก็บมุมให้เรียบร้อย เพื่อความเป็นรูปร่างของผู้หญิงจะได้ไม่บิดเบี้ยวเพราะมีกระดาษแข็งเป็นตัวยึดของรูปทรง ส่วนดอกไม้ที่เป็นรูปทรงต่างๆไปจากเดิมโดยเอาผ้ามุ้งหลากสีสันมาเย็บทับซ้อนกันทำให้เกิดเป็นมิติของการทับซ้อนกันของผ้ามุ้งมากขึ้น ส่วนการสร้างพื้นผิวขึ้นมาใหม่นั้น ข้าพเจ้าได้ผสมสีวาดเป็นลายเส้นของรูปทรงดอกไม้ต่างสีกันเพื่อเป็นการสร้างพื้นผิวขึ้นมาใหม่ ประกอบกับการเอารูปทรงดอกไม้ที่ไปรงมาทับซ้อนกันบนพื้นผิวที่วาดไว้อีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เกิดความเป็นระยะ

ภาพประกอบที่ 3.18 ภาพทอผ้าที่เป็นพื้นหลัง ในงานจริงแสดงให้เห็นของการทับซ้อนของผ้าที่เป็นระยะ

ภาพประกอบที่ 3.19 ภาพที่เป็น ส่วนพื้นผิวในงานจริงที่ข้าพเจ้า สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์

4.1 หลักการวิเคราะห์

การวิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานสื่อผสมในความฝันของหญิงสาว ได้อาศัยหลักการวิเคราะห์ขององค์ประกอบศิลป์ตามลำดับขั้นตอน และขั้นตอนของการรับรู้ให้เกิดสุนทรียศาสตร์ ซึ่งเป็นการใช้เหตุผลในทางปรัชญามาใช้ในงานศิลปะ ซึ่งก่อให้เกิดความเป็นสุนทรียภาพซึ่งหมายถึงความซาบซึ้งในคุณค่าแห่งความงาม ความประณีตและเรื่องราวโดยเกิดจากการรับรู้ของมนุษย์ การสังเกตจากธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ประทับใจหรือสะเทือนใจ เกิดการรับรู้ตามความรู้สึกสัมผัสทั้ง 5 ทางนั้นคือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส จึงมีผลต่อจิตใจ อารมณ์และร่างกายของมนุษย์ดังนี้

1. ความประทับใจ ในด้านดีของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ความสวยงาม ความมีระเบียบ ความประณีต ที่มีขนาดเล็กใหญ่ของรูปทรง และความแปลกใหม่เป็นต้น
2. ความสะเทือนใจ ในด้านไม่ดี เช่น ความเลวร้าย ความโหดร้ายของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ แผ่นดินไหว น้ำท่วม ดินถล่ม ความอดทน ความแห้งแล้งเป็นต้น

4.2 ความหมายของความงาม

ความงาม (Beauty) เป็นสิ่งจำเป็นของมนุษย์ เพราะทำให้มีชีวิตที่สดชื่นรื่นรมย์ มนุษย์ได้อาศัยความรู้สึกจากการรับรู้ในเรื่องของความสวยความงาม แต่คนย่อมต่างกัน เช่น การประกวดนางงามบนเวที การมองในสิ่งเดียวกันอาจมีความเห็นไม่เหมือนกัน

ดังนั้น หลักเกณฑ์หรือมาตรฐานในเรื่องความสวยความงามเป็นปัญหาที่สุนทรียศาสตร์จะต้องค้นหาความจริงว่าอะไรคือสิ่งที่สวยงามและทรงคุณค่าแห่งความงามโดยมีผู้ให้ความหมายของความงามไว้ดังนี้

เอกชัย สุนทรพงศ์ และเสาวนิตย์ แสงวิเชียร (2529,3) อ้างถึงใน มัย ตะติยะ (2547) ได้ให้ความหมายของความงาม คือ สิ่งที่สร้างความพึงพอใจ ความชอบให้แก่จิตนั่นเอง อะไรที่สร้างความพึงพอใจให้แก่จิตไม่ว่าจะผ่านผัสสะหรือทวารหนึ่งของอายตนะทั้ง 5 ตา หู จมูก ลิ้น กาย

Aquinas : ความงาม คือ สิ่งที่ทำให้ความเพลิดเพลิน เมื่อเรารู้หรือเห็นความงามและความดี โดยเนื้อแท้แล้วเป็นอันเดียวกัน เพราะทั้งสองอย่างขึ้นอยู่กับรูปแบบ สัดส่วน ระเบียบและความกลมกลืน(Ibid. , 357)อ้างถึงใน มัย ตะติยะ (2547) ความหมายของความงาม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เนื้อหา โยงใยความสัมพันธ์ทางทัศนธาตุและแนวคิดของผู้สร้างสรรค์ โดยจินตนาการ ผลงานด้านศิลปะสู่สังคม อย่างมีระบบแบบแผนและปทัสถาน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อความฝันของหญิงสาวโดยมีความสุขเป็นพื้นฐาน

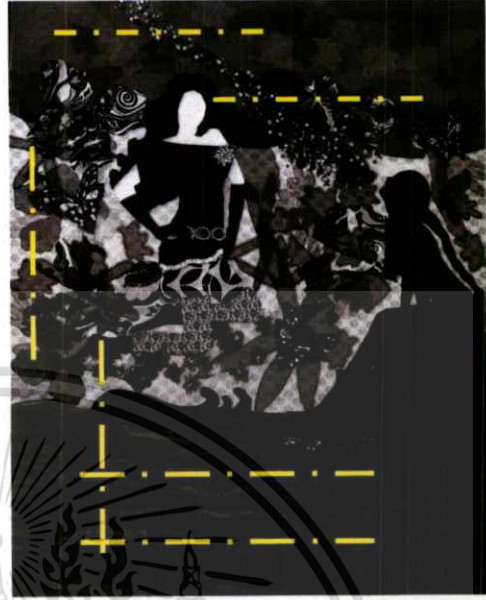
4.5 วิเคราะห์กลุ่มรูปทรงต่างๆ

ทัศนธาตุ (Visual Element)

ภาพประกอบที่ 4.20 ความฝันของหญิงสาว 5

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 4.21 ภาพแสดงองค์ประกอบ

โดยรวมทั้งหมด

ภาพประกอบที่ 22 แสดงโครงสร้างทิศทาง

4.5.1 จุด(point)

แสดงภาพตัวอย่างผลงานโดยรวมทั้งหมด มีลักษณะการใช้จุดเป็นส่วนประกอบของภาพ จุด(Point) เป็นทัศนธาตุเบื้องต้น มีขนาดเล็กหรือใหญ่ ซึ่งเรียกว่าจุดย่อย หมายถึงสิ่งที่ไม่มิตติ จุดเป็นพื้นฐานแรกที่จะนำไปสู่ การสร้างส่วนอื่นๆ ต่อไปโดยการนำจุดหลายๆ จุดมาต่อเนื่องกันจะเกิดเป็นเส้น จุดในภาพประกอบตัวอย่างนี้ได้แก่ จุดที่เกิดจากวัสดุสำเร็จคือสายผ้าที่มีการรวมตัวกันทำให้เกิดเป็นพื้นผิว (Texture) ประกอบกับเม็ดของลูกปัดที่ร้อยเรียงกันเป็นสายเพื่อให้เกิดจุดเด่นดึงดูดความสนใจ

4.5.2 เส้น(Line)

แสดงภาพตัวอย่างผลงานโดยรวมทั้งหมด มีลักษณะการใช้เส้นเป็นส่วนประกอบขึ้นพื้นฐานของงานทัศนศิลป์ เส้นมีมิติเดียวคือความยาวที่มีลักษณะแตกต่างกัน เส้นบอกถึงความเคลื่อนไหวตามทิศทางที่ต้องการ สำหรับเส้นในทางทัศนศิลป์หมายถึงผลที่เกิดจากการขีดเขียน

ของมนุษย์ โดยได้แรงบันดาลใจจากเส้นในธรรมชาติ เช่น การตัดกันของสีทำให้เกิดเป็นรอยเส้น ส่วนเส้นในภาพประกอบตัวอย่างนี้ อาศัย อิทธิพลจากสีที่ตัดกันระหว่างเส้นของลายน้ำ กับฉากหลัง ทำให้ผลกรูปร่างในงานดูเด่นชัดขึ้น

4.5.3 น้ำหนัก (Tone)

แสดงภาพตัวอย่างผลงาน โดยรวมทั้งหมดมีลักษณะเป็นน้ำหนักที่มีความอ่อนแก่เข้มของสี รวมไปถึงน้ำหนักของแสงและเงาที่มีสองมิติ มีความกว้าง และความยาว โดยสัดส่วนของปริมาตรของรูปทรงที่ประกอบด้ว้นลายผ้าที่ต่างกัน เช่น รูปทรงที่เกิดจากการทับซ้อนของผ้าทำให้เกิดน้ำหนัก โดย ได้อย่างชัดเจน

4.5.4 สี (Colour)

แสดงภาพตัวอย่างผลงาน โดยรวมทั้งหมด ที่มีการใช้โทนสีเย็น ในส่วนฉากหลังมีลักษณะของการจัดวางด้วยโทนสีอ่อนทำให้รูปทรงหลักเกิดความโดดเด่น รวมไปถึงรายละเอียดขององค์ประกอบรอง กับการเลือกโทนสีผ้าและวัสดุใน โทนสีเทาทำให้ภาพนั้นเกิดความสมดุล

4.5.5 พื้นผิว (Texture)

แสดงภาพตัวอย่างผลงาน โดยรวมทั้งหมด พื้นผิวด้านบนทั้งหมดมีการวางผ้าในรูปทรงอิสระส่วนบางรูปทรงก็คัดแปลงมาจากรูปทรงของดอกไม้ พื้นตรงกลางมีการหยอดสีเป็นรูปทรงดอกไม้แบบอิสระและผ้ามุ้งบางทับซ้อนขึ้นอีกชั้นทำให้เกิดพื้นผิวใหม่ โดยสร้างขึ้นมาจากส่วนพื้นผิวส่วนล่างก็เช่นเดียวกัน มีการหยอดสีทับซ้อนไปมา ซึ่งสีจะไปเกาะตรงบนผ้ามุ้งที่เป็นรูเล็กๆ ทำให้เกิดเป็นพื้นผิวโดยวัสดุทำงานกันเองซึ่งได้ผลอย่างขิงนารสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้

4.5.6 พื้นที่ว่าง (Space)

แสดงภาพตัวอย่างผลงาน ที่มีลักษณะ เป็นบริเวณว่างระหว่างความมืดกับความสว่างของผ้า ที่นำมาใช้ในงานชิ้นนี้ ที่ถูกแบ่งสัดส่วนของพื้นที่ว่างด้วยความสว่าง ทำให้พื้นที่ว่างทั้งสองส่วนเสริมจุดเด่นด้านหน้าอย่างเหมาะสมและลงตัว

4.5.7 การวิเคราะห์เอกภาพ (Unity)

แสดงภาพตัวอย่างผลงาน โดยรวมทั้งหมด มีลักษณะเป็นเอกภาพ (Unity) การรวมตัวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของธาตุและสิ่งต่างๆ อาจจะกลมกลืนหรือขัดแย้งกันก็ได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ซึ่งยังเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติของชีวิตและงานศิลปะด้วยเอกภาพในงานศิลปะนั้นยังประกอบไปด้วยเอกภาพของความคิด เอกภาพของรูปทรงและเอกภาพของการแสดงออก

4.6 วิเคราะห์ต่อเนื่องระหว่างรูปทรง

จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้หญิงในโลกแห่งวัตถุนิยม ผู้สร้างสรรค์ก็ได้คัดลอกงานในรูปแบบกึ่งนามธรรม(Semi abstract) กล่าวคือ การนำรูปแบบจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือจากความรู้สึก และการระลึกรูปภาพได้จากจินตนาการนำมาดัดแปลงเพิ่มเติมส่วนต่างๆของรูปทรงใหม่ โดยยังมีเค้าโครงเดิมไว้บ้าง แสดงรูปทรง สี แสงเงา พื้นผิว จังหวะ และความกลมกลืนตามธรรมชาติกับความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการสร้างสรรค์ที่สามารถสัมผัสรับรู้การมองเห็นถึงเรื่องราวรูปทรงได้โดยอิสระและการปรับเปลี่ยนในวัสดุให้คงทน ส่วนรูปทรงในแบบร่างเริ่มจากระยะที่ 1 จนถึงแบบร่างระยะที่ 2 มีการพัฒนาจากการสร้างสรรค์รูปทรงของหญิงสาว จนถึงแบบร่างระยะที่ 3 มีการคัดลอกในส่วนท่าทางรูปทรงของหญิงสาว รวมถึงกิริยาที่บอกถึงความต้องการปรารถนาการสิ่งที่อยู่ในความฝัน โดยมีความสุขเป็นพื้นฐาน ข้าพเจ้าจึงมีความสนใจที่จะแสดงให้เห็นถึงรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ แสดงออกด้วยจินตนาการ ในการตัดทอนของรูปทรง

4.7 วิเคราะห์รายละเอียดแต่ละรูปทรง

รูปทรงของหญิงสาว ข้าพเจ้าได้เลือกใช้รูปทรงที่แสดงท่าทางต่างๆและสีฟ้าโทนเดียวกัน เพื่อทำให้เกิดน้ำหนัก สามารถสื่อความหมายในเนื้อหาได้อย่างตามจินตนาการ

รูปทรงดอกไม้ ข้าพเจ้าได้เน้นให้รูปทรง นำมาตัดทอน แต่ยังคงเหลือความเป็นกลีบของดอกไม้ ดอกไม้บางอย่างก็ประดิษฐ์ขึ้นมาจากลวดบัว ประกอบกับการใช้วัสดุ เช่น การบีบสี หลากสีสันที่ทำให้เกิดเป็นกลุ่มก้อน บ่งบอกถึงความต่างของสีจากการทับซ้อน ทำให้เกิดมวลและปริมาตรในรูปทรง ซึ่งมองแล้วเป็นมิติที่ทับซ้อนกัน นำลูกบิด ภาชนะมาดัดสร้างความเป็นจุดเด่นของระยะ

รูปทรงที่เป็นเส้นสาย พลิกพลิ้วไปมาอยู่ข้างบนสุด ข้าพเจ้าได้ให้ความหมายรูปทรงนั้นคือ เส้นแห่งความฝัน สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้เกิดความขัดแย้งกับพื้นด้านล่าง

รูปทรงกลุ่มสี่เหลี่ยม เป็นสีดำ ขาว ที่มีระยะ มองแล้วทำให้ภาพรวมเกิดน้ำหนักของรูปทรงใหญ่ไปถึงรูปทรงเล็ก ไล่ระดับสายตามองแล้วทำให้เกิดมิติในองค์ประกอบของการจัดวาง

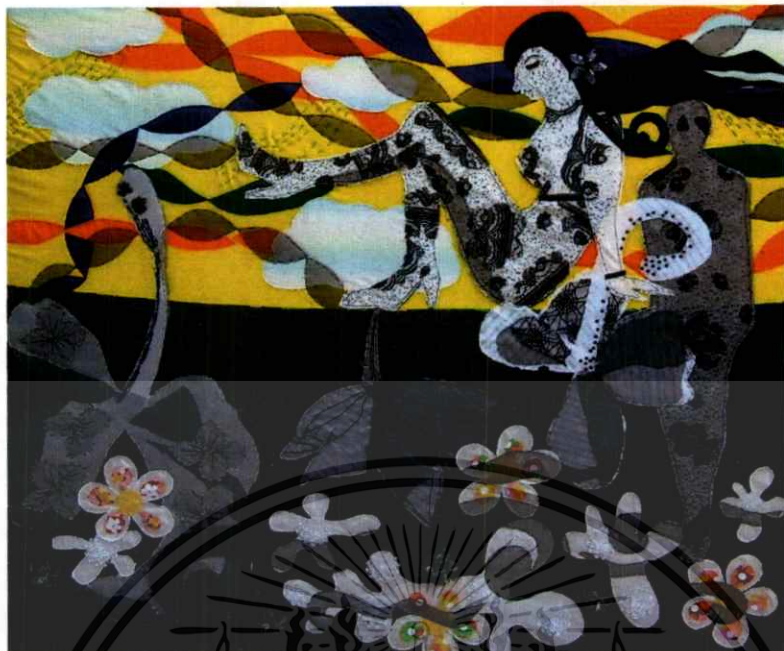
รูปทรงของเครื่องแต่งกาย ข้าพเจ้าได้ใช้วัสดุสำเร็จ ออกแบบเป็นเครื่องประดับ ตกแต่งเพิ่มสีสันสวยงาม บนรูปทรงให้เกิดความเป็นเอกภาพขององค์ประกอบ

รูปทรงต่างๆของฉากหลัง ได้มีการดัดแปลง นำวัสดุอื่นๆเข้ามาผสมผสานให้เกิดเป็นสีสัน และเรื่องราวความน่าสนใจ ทำให้พื้นที่ว่างต่างๆเกิดความสมดุลอย่างลงตัว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 4.23 Dream of woman 1.2008 เทคนิคสื่อผสม (Mixed media) บนผ้า
ขนาด 150 X 160 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 4.24 Dream of woman 2.2008 เทคนิคสื่อผสม (Mixed media) บนผ้า
ขนาด 150 X 160 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

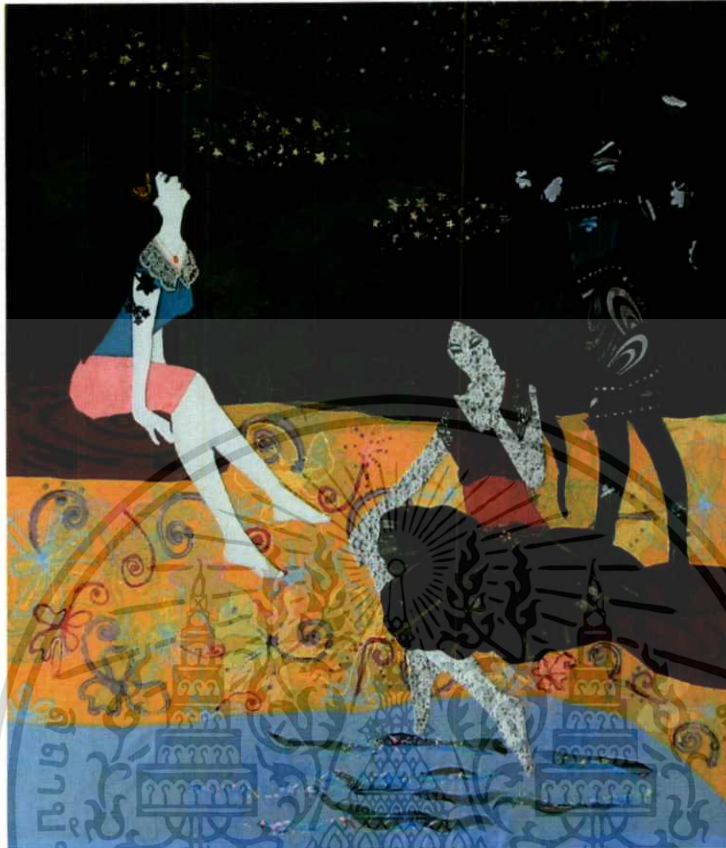
ภาพประกอบที่ 4.25 Dream of woman 3.2008 เทคนิคสื่อผสม (Mixed media) บนผ้า
ขนาด 150 X 160 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 4.26 Dream of woman 4.2008 เทคนิคสื่อผสม (Mixed media) บนผ้า
ขนาด 170 X 190 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 4.27 Dream of woman 5.2008 เทคนิคสื่อผสม (Mixed media) บนผ้า
ขนาด 180X 200 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

สรุปผลการสร้างสรรค์และข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการสร้างสรรค์

การศึกษาจากเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ ความฝันซึ่งความฝันนั้น เป็นสิ่งสวยงาม ซึ่งปราศจากความจริงสิ่งๆหนึ่งที่เป็นได้เพียงในความคิด ของคนแต่ละ คนซึ่งไม่มีใครรู้ว่าเขาคิดอย่างไรและรู้สึกอย่างไร ไม่ใช่เขาไม่อยากจะบอก แต่เขาบอกกับใครไม่ได้ต่างหาก ความรู้สึกที่บอกใครไม่ได้แม้แต่ในใจตนเองยังต้องฝันเหมือนกับความคิด ความคิดที่ฝังอยู่ในใจว่าล้วนแต่เป็นสิ่งที่เกิดมาเพื่อเป็นของเราต่อให้เราพยายามรื้อ ฝัน และรังไว้มากเท่าใด เราก็มียังจะเจ็บปวดมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งพยายามไขว่คว้าก็ยิ่งห่างไกล บางครั้งห้ามใจไม่ให้คิด แต่ก็ห้ามความคิดตัวเองไม่ได้ แต่สิ่งสำคัญนั้น ความสุขซึ่งอยู่รอบตัวเราเสมอ เพียงแค่เราใช้อะไรในการมองเห็น หากเพียงใช้ตา ความสุขก็คงเป็นสิ่งที่มีมองแล้วสวยงาม แต่หากใช้ใจ ทุกสิ่งในโลกใบนี้ก็คือความสุขได้ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับใจ จากการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาทั้งหมดแล้วข้าพเจ้ามีความตั้งใจยิ่งที่สร้างสรรค์งานศิลปะชุดความฝันของหญิงสาวเพื่อถ่ายทอดผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ทางศิลปะให้สังคมได้รับรู้เกิดสุนทรียภาวะทางอารมณ์ทางความคิดในเชิงสร้างสรรค์

จากการสร้างสรรค์ผลงานสื่อผสม (Media art) ในหัวข้อ ความฝันของหญิงสาว ได้พบว่าแรงบันดาลใจที่ได้รับจากการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นแหล่งที่มาของข้อมูลและสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ล้วนเป็นอิทธิพลที่ให้ความสำคัญ เพื่อที่จะถ่ายทอดออกมาในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ เพื่อเป็นการวางแผนสู่กระบวนการ และพัฒนาไปสู่แนวความคิดที่เหมาะสม ชัดเจนผลงานสร้างสรรค์ดังกล่าว ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอด เพื่อเน้นให้เห็นว่า คุณค่าความงามของความฝันนั้นไม่เพียงแต่เป็นความฝันลมๆแล้งๆแต่เป็นความประทับใจในความทรงจำ ข้าพเจ้าจึงนำมาถ่ายทอดมาสู่ผลงานทางศิลปะ

จากการวิเคราะห์ การสร้างสรรค์ผลงานสื่อผสมในหัวข้อ ความฝันของหญิงสาวโดยอาศัยหลักการ วิเคราะห์องค์ประกอบของงานศิลปะที่มีความละเอียดอ่อนอันลึกซึ้ง เริ่มจากการวิเคราะห์รูปทรงส่วนรวมหรือโครงสร้างของภาพ คุณค่าที่รับรู้ คือ เรื่องราวและรูปทรงที่เกิดจากทัศนธาตุ ได้แก่ เส้น สี รูปทรง พื้นผิว เป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนประกอบของความงามทางทัศนศิลป์ ส่งผลให้เกิดด้านการวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ดังกล่าว คือ การรับรู้ วิธีการแสดงออก เป็นสิ่งที่มีเหตุผลรวมไปถึงข้อบกพร่อง และวิธีแก้ไข จนเกิดการพัฒนาในงานชิ้นต่อไป

5.2 ข้อเสนอแนะ

ปัญหาส่วนใหญ่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานในช่วงแรกๆของการทำงานชุดนี้ ต้องนำวัสดุที่มีอยู่เดิมมาดัดแปลงคิดใหม่ในส่วนที่ไม่ได้ออก ทำให้ต้องใช้เวลาในการคิดค้นกระบวนการ ตลอดจนเทคนิคในการทำพื้นหลังไม่ตรงกับรูปแบบที่วางไว้ คงเป็นเพราะความต่างของพื้นผิวที่มีความหยาบด้านไม่เหมือนกัน ข้าพเจ้าจึงได้มีการพัฒนาในเรื่องของเทคนิคในขั้นต่อไป

จากปัญหาและอุปสรรคที่ได้พบและดำเนินการทำศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าได้ประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เข้ากันได้ เช่น โทนสีผ้า ลายผ้าต่างๆแม้แต่เนื้อผ้าที่ต่างกัน ข้าพเจ้าจะต้องหาวิธีจัดการทำให้องค์ประกอบของงานลงตัวเกิดความสมดุลได้อย่างดีที่สุด ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมไปถึงคิดค้นเทคนิควิธีการทางศิลปะมาผสมผสาน ให้สอดคล้องกับแนวคิดและผลงานของข้าพเจ้า โดยการนำหลักองค์ประกอบของทัศนธาตุ มาประกอบใช้ในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะให้ออกมาเป็นรูปสัญลักษณ์เฉพาะตัว

ทั้งนี้ผู้ข้าพเจ้า ควรศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ อาทิ เช่น วารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพ์ และข้อมูลจากทางเว็บไซต์ เพื่อนำมาประกอบการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ให้โดดเด่น และมีคุณภาพ

บรรณานุกรม

คณะผู้จัดทำ. จันทร พฤษภา. 2548. (ออนไลน์). สืบค้นได้จาก: www.artgazine.com

คณะผู้จัดทำ. วิกีพีเดีย สารานุกรมเสรี. 2550.

ชีวิตคือความฝัน. 2551 (ออนไลน์). สืบค้นได้จาก: <http://www.geocities.com/samadhinet/dream.htm>

วิกิมีย ตะติยะ. 2547. สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์. กรุงเทพฯ.

นิตยสารผู้จัดการ. 2551 (ออนไลน์). สืบค้นได้จาก: <http://www.gotomanager.com>

ผศ. มัย ตะติยะ. สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์. -- กรุงเทพฯ: วาดศิลป์, 2547.

Henri Matisse. 2551 (ออนไลน์). สืบค้นได้จาก: www.google.com

Gustav Klimt. 2551 (ออนไลน์). สืบค้นได้จาก: www.google.com

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล นางสาวอิสริยาภรณ์ ณ นคร
วันเกิด 27 กรกฎาคม 2526
ที่อยู่ 8/29 ถ.พุลสวัสดิ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 โทร.084-0229-937 E-mail: hedfang_n@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

- พ.ศ. 2539 - จบประถมศึกษาชั้นปีที่6 จากโรงเรียนอนุบาลปัตตานี
 พ.ศ. 2542 - จบมัธยมศึกษาชั้นปีที่3 จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศปัตตานี
 พ.ศ. 2545 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)สาขาจิตรศิลป์ คณะศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
 พ.ศ. 2548 - ปริญญาตรี สาขาวิชาเอกทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ประวัติการแสดงผลงาน

- พ.ศ. 2545 - นิทรรศการงานศิลป์ถิ่นใต้ครั้งที่ 2 (สาขาจิตรศิลป์)
 พ.ศ. 2548 - ร่วมแสดงผลงานศิลปะภาพพิมพ์ (สาขาวิชาเอกทัศนศิลป์) นิทรรศการทัศนศิลป์ครั้งที่ 1 ณ หอศิลป์สยาม
 - โครงการเข้าร่วมศิลปะบูรณาการเพื่อสันติ ณ หาดแก้วรีสอร์ท
 - นิทรรศการศิลปกรรมรุ่นเยาวชนทักษิณครั้งที่ 3 ณ สถาบันทักษิณศึกษา
 - แสดงงานศิลปะนิพนธ์ครั้งที่1
 พ.ศ.2550 - นิทรรศการชนบทศึกษาครั้งที่ 1 วิถีชุมชนไทยพวน – ไทยวนสุโขทัย ณ On art Gallery

เกียรติประวัติ - ได้รับทุนสนับสนุนทำวิทยานิพนธ์ปี 2551

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้