

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

แรงบันดาลใจจากรorscharch

INSPIRATION FROM RORSCHARCH

นางสาวนันทน์ นุชนารถ

MISS WANASSANAN NUTCHANART

เลขหมู่.....
เลขทะเบียน..... 71546
วัน,เดือน,ปี..... 22 พ.ค. 2550

b. 4479A625
i.....

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาพพิมพ์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์

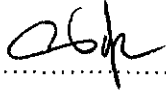
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2548

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

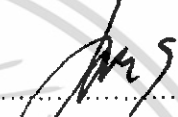
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติให้ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

..........คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

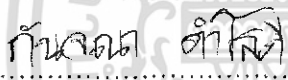
..........ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์สรณรงค์ สิงหนเสนี)

..........กรรมการ
(ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนารถ)

..........กรรมการ
(ศาสตราจารย์เดชา วราชุน)

..........กรรมการ
(รองศาสตราจารย์มัลลิกา มังกรวงษ์)

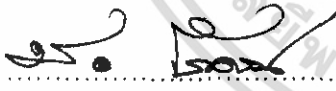
..........กรรมการ
(รองศาสตราจารย์อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์)

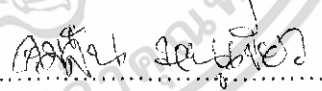
..........กรรมการ
(รองศาสตราจารย์กันจณา คำโสภี)

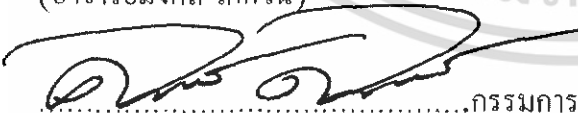
..........กรรมการ
(รองศาสตราจารย์สุรพงษ์ สมสุข)

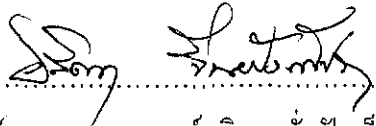
..........กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงษ์ ภูเขาชีวะ)

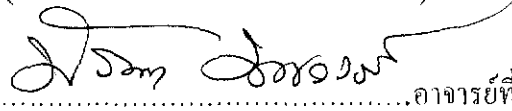
..........กรรมการ
(อาจารย์วุฒิกกร คงคา)

..........กรรมการ
(อาจารย์มงคล เกิดวัน)

..........กรรมการ
(อาจารย์คมสัน หนูเขียว)

..........กรรมการ
(อาจารย์ศิรินิธย์ ศิริจิเจริญ)

..........กรรมการและเลขานุการ
(รองศาสตราจารย์อลิตา จันผิงเพชร)

..........อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์

(รองศาสตราจารย์มัลลิกา มังกรวงษ์)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่ส่งมอบให้โดยทางมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าลาดกระบัง ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อศิลปนิพนธ์ แรงบันดาลใจจากรอส์ชาร์ช
INSPIRATION FROM RORSCHACH
ชื่อ นางสาวนันทน์ นุชนารถ
รหัสนักศึกษา 45020181
สาขาวิชา ภาพพิมพ์
ภาควิชา วิจิตรศิลป์
คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2548
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์มัลลิกา มังกรวงษ์

บทคัดย่อ

ข้าพเจ้ามีความสนใจจิตวิทยาซึ่งเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับจิตใจและค้นหาความเป็นตัวตนของมนุษย์ โดยมีนักจิตวิทยาสำหรับกระตุ้นเพื่อทำความเข้าใจถึงจิตใจและค้นหาความรู้สึกนึกคิดของบุคคลด้วยการทดสอบต่างๆ และหนึ่งในวิธีทดสอบทางจิตวิทยาที่ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความประทับใจเรียกว่า หมึกทดสอบทางจิตวิทยา ซึ่งมีรูปแบบที่แปลกและดึงดูดสายตาเมื่อมองเห็น ถูกสร้างขึ้นจากคอมพิวเตอร์ทำให้เกิดภาพที่มีรูปทรงไม่ชัดเจนและไม่บ่งชี้ถึงความหมายด้วยวัตถุประสงค์ภายใต้จิตไร้สำนึกออกมา แบบทดสอบมีทั้งภาพสีและเทาดำ มีลักษณะสมมาตรหรือเหมือนกันทั้งสองด้าน ข้าพเจ้านำรูปแบบความน่าสนใจเหล่านั้นมาสร้างสรรค์เป็นผลงานและนำเสนอออกมาโดยใส่รูปทรงอิสระเพิ่มความลวงตาตามความรู้สึก เพื่อให้ผลงานสร้างอารมณ์พุ่งฝันด้วยวิธีการทางภาพพิมพ์พื้นราบระบบ 4 สี ในแบบที่เป็นตัวตนของข้าพเจ้าอย่างลงตัวที่สุด

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์มัลลิกา มังกรวงษ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของข้าพเจ้า และได้กรุณาให้คำชี้แนะที่ดีในการดำเนินงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ครั้งนี้ และขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันจณา คำโสภี ซึ่งเป็นผู้ร่วมให้คำชี้แนะและความช่วยเหลือในเรื่องวิธีการทำงานให้จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอโน้มรำลึกถึงพระคุณ บิดา มารดา ด้วยความเคารพอย่างสูง ซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนพร้อมทั้งเป็นผู้ให้กำลังใจในการศึกษาอุปการะ ผลักดันให้ข้าพเจ้าพบแต่สิ่งที่ดีอยู่เสมอ ขอขอบคุณคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ให้ความเมตตากรุณาชี้แนะสิ่งที่จะต้องเป็นประโยชน์ และมอบทัศนคติความคิดที่กว้างไกลแก่ข้าพเจ้า จนนำมาซึ่งความสำเร็จของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ในครั้งนี้

๒

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญภาพประกอบ	ง
บทที่	
1 บทนำ	1
ความสำคัญของโครงการ	2
วัตถุประสงค์	2
ขอบเขตของโครงการ	2
2 ที่มาและแนวความคิดสร้างสรรค์	3
ที่มา	3
อิทธิพลที่ได้รับ	4
อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปะ	6
แนวความคิดสร้างสรรค์	12
3 วิธีดำเนินการสร้างสรรค์	13
ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง	13
กระบวนการสร้างงาน	22
4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์	26
วิเคราะห์ทัศนธาตุ	26
วิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์	39
5 บทสรุป	50
บรรณานุกรม	51
ผลงานศิลปะ	52
ประวัติผู้เขียน	57

สารบัญภาพประกอบ

รูปที่	หน้า
ภาพร่างชุดที่ 1	13
ภาพร่างชุดที่ 2	16
ภาพร่างชุดที่ 3	18
ภาพร่างชุดที่ 4	20
วิเคราะห์ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 1	39
วิเคราะห์ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 2	41
วิเคราะห์ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 3	43
วิเคราะห์ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 4	45
ภาพงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1	53
ภาพงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2	54
ภาพงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3	55
ภาพงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4	56

บทที่ 1

บทนำ

ข้าพเจ้ามีความประทับใจ และสนใจจิตวิทยาเป็นอย่างยิ่ง จิตวิทยาเป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับจิตใจและตัวตนของมนุษย์ สำหรับนักจิตวิทยาแตกต่างจากจิตแพทย์ตรงที่นักจิตวิทยาเป็นคนค้นหา และกระตุ้นตัวบุคคลเพื่อรับรู้ สิ่งที่บุคคลนั้นๆ รู้สึกนึกคิด และทำความเข้าใจ ส่วนจิตแพทย์นั้นเป็นผู้ให้การรักษาย่างถูกวิธี ในการกระตุ้นและค้นหาความคิด และจิตใจของบุคคลนั้นจะมีการให้ทดสอบ โดยผู้รับการทดสอบจะเป็นฝ่ายตอบรับ และบ่งบอกความรู้สึกต่อสิ่งที่ทดสอบออกมา เพื่อหาความหมายแฝงจากสิ่งกระตุ้นนั้นๆ

ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนึ่งในวิธีการทดสอบทางจิตวิทยาที่เรียกว่าหมึกทดสอบจากจิตวิทยา (Rorschach) ซึ่งมีรูปแบบที่แปลก และมีความน่าสนใจ หมึกทดสอบทางจิตวิทยาถูกคิดค้นขึ้นมาโดย นักจิตวิทยาชื่อ เฮอร์แมน รอสส์ชาร์ช ด้วยวิธีการรูดหมึกสร้างรูปทรงจากคอมพิวเตอร์ ทำให้เกิดภาพที่มีความไม่ชัดเจน และไม่บ่งชี้ว่าเป็นภาพ หรือ รูปทรงใด เนื่องจากเป็นวัตถุประสงค์ในการทดสอบว่าเมื่อไม่มีความบ่งชี้ ไม่มีความหมายชัดเจน จะทำให้สามารถดึงเอาความคิด รวมถึงจิตใจส่วนลึกของตัวผู้รับการทดสอบออกมาได้มากที่สุด¹ ลักษณะรูปแบบของหมึกทดสอบทางจิตวิทยานั้น มีความคล้ายคลึงกับ การทำงานศิลปะที่นำไปให้เด็กชั้นอนุบาลได้ปฏิบัติ โดยนำสีต่างๆที่เด็กให้ความสนใจ แล้วอาศัยจินตนาการแต่งแต้มหรือหยดสีลงบนแผ่นกระดาษที่เตรียมไว้ พบครึ่งกระดาษจากนั้นรูดสี ภาพที่ได้ออกมาจะมีความอิสระ และการลวงตาไม่ชัดเจน แต่นำไปสู่จินตนาการได้อย่างน่าอัศจรรย์ การนำวิธีนี้เพื่อใช้ในการทำงานศิลปะของเด็กอนุบาล เป็นวิธีหนึ่งในการนำความบริสุทธิ์ ที่เต็มไปด้วยจินตนาการของเด็กให้เกิดการเรียนรู้ และเปิดกว้างกับจินตนาการมากขึ้น ได้อย่างดีเยี่ยม ข้าพเจ้านำความประทับใจในรูปทรง และสีดังกล่าวมาสร้างสรรค์ใหม่ให้เกิดรูปแบบของตนเอง โดยใส่รูปทรงอิสระเพิ่มความลวงตาตามความรู้สึกลงไปในงาน เพื่อให้ผลงานเกิดความสมบูรณ์ และมีความเป็นตัวตนของข้าพเจ้าเองให้มากที่สุด

¹ ขนิษฐา วิเศษสาร.จิตวิทยาทั่วไป : งานตำราและเอกสารการพิมพ์, 2540 . หน้า 204 .

ความสำคัญของโครงการ

เพื่อนำเสนอรูปแบบของการสร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับอิทธิพล และแรงบันดาลใจมาจาก รูปแบบของการทดสอบทางจิตวิทยา ที่เรียกว่า หมึกทดสอบทางจิตวิทยา

รูปแบบของหมึกทางจิตวิทยามีความน่าสนใจ และมีความพิเศษในตัวเอง ดังนั้นข้าพเจ้า จึงเลือกนำความพิเศษที่น่าสนใจเหล่านั้น มาทำการคลี่คลาย และสร้างสรรค์ใหม่ ด้วยวิธีการทาง ภาพพิมพ์พื้นราบ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิดและจินตนาการความลวงตาที่ฟุ้งฝัน

วัตถุประสงค์

1. นำเสนอความประทับใจที่มีต่อรูปแบบของหมึกทดสอบทางจิตวิทยามาถ่ายทอด และ สร้างสรรค์ให้เป็นผลงานของตนเอง
2. เพื่อศึกษาถึงความน่าสนใจของการทดสอบทางจิตวิทยาและรูปแบบลักษณะพิเศษของ หมึกทดสอบทางจิตวิทยา
3. เพื่อเป็นแนวทางในการนำรูปแบบลักษณะพิเศษเหล่านั้นมาปรับใช้ และสร้างสรรค์ให้เกิด ความคลี่คลายใหม่ ในรูปแบบของตนเอง

ขอบเขตของโครงการ

1. นำเสนอ และถ่ายทอดผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยแรงบันดาลใจที่ได้รับจากหมึกทดสอบ ทางจิตวิทยา ในรูปแบบนามธรรม (Abstract Art)
2. การสร้างสรรค์ผลงาน โดยผ่านกระบวนการทางภาพพิมพ์ ด้วยเทคนิคภาพพิมพ์พื้นราบ ระบบ 4 สี (Lithograph) ด้วยเป็นวิธีการที่สอดคล้องกับแนวความคิดของข้าพเจ้าที่จะ สามารถทำให้เกิดความสมบูรณ์ในผลงานสร้างสรรค์ให้เป็นไปในแบบที่ต้องการจะถ่าย ทอดมากที่สุด
3. จำนวนงานทั้งหมดมี 4 ชิ้น

3.1 แรงบันดาลใจจาก รอสส์ชาร์ช 1	ขนาด 96 x 130 เซนติเมตร
3.2 แรงบันดาลใจจาก รอสส์ชาร์ช 2	ขนาด 96 x 130 เซนติเมตร
3.3 แรงบันดาลใจจาก รอสส์ชาร์ช 3	ขนาด 96 x 130 เซนติเมตร
3.4 แรงบันดาลใจจาก รอสส์ชาร์ช 4	ขนาด 130 x 96 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

ที่มาและแนวความคิดสร้างสรรค์

ที่มาแห่งความบันเทิง

ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจมาจาก รูปแบบหนึ่งในการทดสอบทางจิตวิทยาที่เรียกว่า หมึกทดสอบทางจิตวิทยา ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกันกับการหยดสี และพักรูดกระดาษให้เกิดภาพในการทำงานของศิลปะของเด็กชั้นอนุบาล แตกต่างกันไปเพียงแต่หมึกทดสอบทางจิตวิทยาจะถูกทำขึ้นจากคอมพิวเตอร์ และคิดค้นรูปแบบโดยนักจิตวิทยาเท่านั้น ลักษณะรูปแบบของหมึกทดสอบทางจิตวิทยามีความน่าสนใจสูง เป็นรูปทรงที่มีความอิสระ และคลี่คลายได้ มีการลวงตา และดึงดูดความรู้สึกเมื่อมองเห็น ข้าพเจ้านำความประทับใจในรูปแบบลักษณะนั้นมาปรับใช้ และสร้างสรรค์ให้เกิดผลงานในแบบของตนเอง หมึกทดสอบทางจิตวิทยา เป็นวิธีทดสอบเพื่อดึงความรู้สึกนึกคิดส่วนลึกของจิตใจผู้รับการทดสอบออกมา และหาความหมายแฝงโดยมีตัวแปรสำหรับทำความเข้าใจต่อตัวบุคคล

รูปแบบของหมึกทดสอบทางจิตวิทยานั้นมีทั้งแบบสี และแบบขาวดำ ความน่าสนใจจากการมองเห็นจึงมีความแตกต่างกัน ในรูปแบบขาวดำจะเป็นรูปภาพขาว-ดำเรียบๆ มีสองลักษณะเท่ากัน ความน่าสนใจของรูปแบบขาว-ดำ มาจากความเรียบง่ายของรูปทรงที่ไม่บ่งชี้ว่าเป็นสิ่งใด และมีลักษณะความเป็น เรขศิลป์ (Graphic) ที่ทำให้ความเรียบง่าย กลายเป็นเสน่ห์ที่น่าสนใจขึ้นมาได้ ส่วนในรูปแบบของหมึกทดสอบทางจิตวิทยาที่เป็นสีนั้น มีลักษณะเป็นมิติ และให้ความรู้สึกลวงตามากกว่า เนื่องจากการสร้างภาพจากคอมพิวเตอร์ ทำให้ภาพที่เกิดขึ้นมีสีของแสงที่สดและเกิดพลัง ร่องรอยของพื้นผิวมีรายละเอียดที่ช่วยสร้างให้รูปแบบโดยรวมมีความสมบูรณ์ เกิดเรื่องราวและสร้างความลวงตาได้มากยิ่งขึ้น ข้าพเจ้าเลือกที่จะนำรูปแบบของหมึกทดสอบทางจิตวิทยาในแบบที่เป็นสีมาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นผลงาน โดยนำรูปแบบเหล่านั้นมาคลี่คลาย และจัดวางใหม่ โดยเลือกที่จะสร้างรูปทรงในแบบที่ข้าพเจ้ารู้สึก แต่ยังคงเป็นรูปแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากหมึกทดสอบทางจิตวิทยาเช่นเดิม ข้าพเจ้าเลือกใช้สีและสร้างรายละเอียดให้เกิดบรรยากาศเฉพาะตัว จัดวางรูปแบบให้มีการซ้ำ เพื่อสร้างมิติให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้น ดังเช่นผลงานที่ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลมาจาก ศิลปินพ็อพ อาร์ต (Pop Art) แอนดี้ วอร์ฮอล (Andy Warhol 1927-1987) ผลงานของเขามีการซ้ำเพื่อวัตถุประสงค์ของการบริโภคนิยมอเมริกันชน ที่นิยมบริโภคความซ้ำซาก ข้าพเจ้าสร้างการซ้ำ การเชื่อมของรูปทรง และการกลับทิศทางการนำรูปทรงมาจัดวางองค์ประกอบเพื่อสร้างมุมมองใหม่อย่างลงตัวที่สุด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อิทธิพลที่ได้รับ

ปัจจุบันการศึกษาหาความรู้ทำได้ง่ายขึ้น การค้นคว้าหาข้อมูลก็เช่นกัน สามารถทำได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) มีอยู่ทั่วไป เมื่อต้องการหาข้อมูลหรือต้องการรู้เรื่องใด แค่เพียงใช้อินเทอร์เน็ตก็สามารถเชื่อมโยงจากหน้าจอที่เราอยู่ไปจนถึงเว็บมาสเตอร์ (Webmaster) และฐานข้อมูลต่างๆอย่างง่ายดาย ข้าพเจ้าใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อหาข้อมูลที่ตัวข้าพเจ้าให้ความสนใจอยู่เสมอ และตัวข้าพเจ้าเองให้ความสนใจจิตวิทยา ดังนั้น การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับจิตวิทยาในอินเทอร์เน็ต จึงทำให้ข้าพเจ้าได้พบเห็นรูปแบบต่างๆของหนึ่งในวิธีการทดสอบทางจิตวิทยาที่เรียกว่า หมึกทดสอบทางจิตวิทยา ซึ่งรูปแบบนี้เองที่นำความประทับใจมาสู่ข้าพเจ้า จนเกิดแรงบันดาลใจนำมาสร้างสรรค์ผลงาน อินเทอร์เน็ตจึงมีอิทธิพลและเป็นฐานข้อมูลแรกที่น่าพาข้าพเจ้ามาสู่การสร้างสรรคผลงาน

ตัวอย่างภาพหมึกทดสอบทางจิตวิทยาจากข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปะ

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลผลงานศิลปะจากศิลปินภาพพิมพ์ 2 ท่าน ได้แก่ กิลเบิร์ตและจอร์จ (Gilbert & George) ข้าพเจ้าสนใจมุมมองและลักษณะการจัดวางองค์ประกอบซึ่งมีการซ้ำกันเพื่อให้เกิดความสมมาตร ของรูปทรงชาย-ขวาในลักษณะสองข้างเท่ากันและศิลปินอเมริกันลัทธิศิลปะประชานิยม ข้าพเจ้าสนใจลักษณะการวางภาพซ้ำต่อกันเป็นชุดซึ่งสร้างมุมมองที่โดดเด่น น่าสนใจ

กิลเบิร์ต และ จอร์จ (Gilbert & George)

กิลเบิร์ต มีชื่อเต็มว่า กิลเบิร์ต เพร็ช (Gilbert Proesch) เกิดในปี 1943 ที่เมือง โดโรไมเทส เข้าเรียนศิลปะที่ Wolkenstein School of Art และ Hallein School of Art ในระดับมหาวิทยาลัยเรียนที่ Austria and Akademic der Kunst

จอร์จ มีชื่อเต็มว่า จอร์จ พาสมอร์ (George Passmore) เกิดในปี 1942 ที่เมือง เดวอน ประเทศอังกฤษ เริ่มเข้าเรียนที่ Dartington Adult Education Centre, Davon; Dartington Hall College of Art และที่ The Oxford School of Art กิลเบิร์ตและจอร์จพบกันครั้งแรกตอนเรียนอยู่ St. Martin's School of Art ที่ลอนดอนในปี 1967 จากนั้นเริ่มมาอยู่และทำงานร่วมกันในลอนดอนเมื่อปี 1968 แล้วเขาก็โยกย้ายห้องทำงานเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนบ้านกันที่เมือง Spitalfields ในกรุงลอนดอน

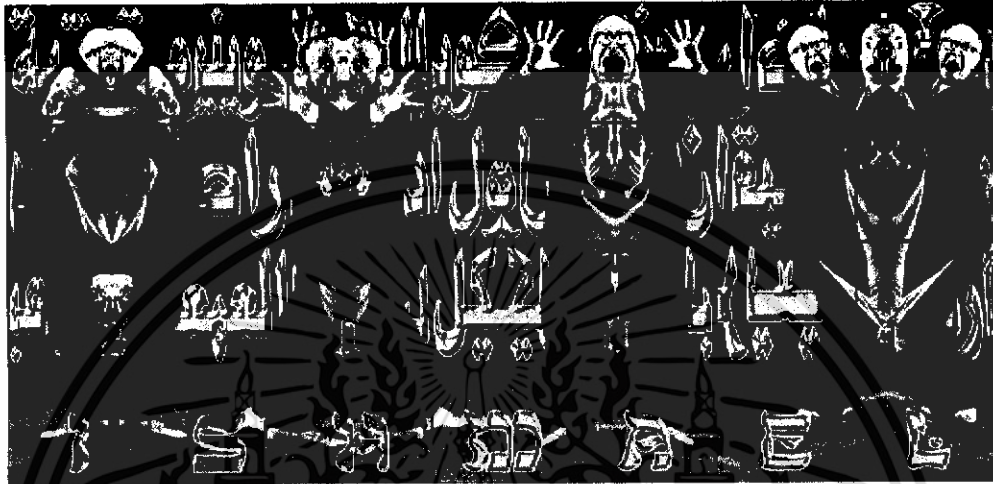
กิลเบิร์ตและจอร์จต้องการทำงานในแนวที่แตกต่างและแปลกไปจากศิลปินชื่อดังคนอื่นๆ พวกเขาเรียกที่ทำงานของพวกเขาว่า ศิลปะเพื่อทุกสิ่ง (Art for All) และเรียกตัวเองว่า ประติมากรรมมีชีวิต (Living Sculptures) แต่งานของเขาส่วนใหญ่เป็น Performance ในช่วงต่อมา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

งานของเขามักจะทำเป็นพวกวิดีโออาร์ต (Video Art) ภาพถ่าย (Photography) และวาดเส้น (Drawing) มาจนถึงปี 1969 จากนั้นพวกเขาจัดแสดงงานขึ้นที่ Stedell;K Museum ในกรุงอัมสเตอร์ดัม ในช่วงปี 1972-73 มีจัดแสดงโชว์ให้กับ Prestigious Galleries, Anthony d'Offay Gallery ในลอนดอน Sonnabend Gallery ในนิวยอร์กและ Galerie Konrad Fischer, Dusseldorf และหลังจากนั้นพวกเขาเริ่มทำงานเป็นแบบปะติด ภาพขาว-ดำ โดยใช้รูปถ่าย ในปี 1971 ก่อนหน้านั้นในช่วงปี 1970 พวกเขาได้พัฒนางานเกี่ยวกับภาพถ่ายร่วมกัน และ การที่ทำให้ทั้งคู่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมีชื่อเสียงโด่งดังร่วมกันคือการจัดแสดงงานแบบเป็นคู่ในงาน Documenta ที่จัดขึ้นที่ Kassel ประเทศเยอรมัน ในปี 1972, 1977 และ 1982 (เป็นเทศกาลแสดงงานศิลปะที่ 4 ปีจะจัดขึ้น 1 ครั้ง)

ในช่วงต้นปี 1980 กิลเบิร์ต และ จอร์จ เริ่มมาทำงานในรูปแบบการนำภาพถ่ายมาจัดองค์ประกอบโดยใช้สีสันตติศาสตร์แนวเดียวกับการ์ตูน โดยมีแนวเรื่องเกี่ยวกับชีวิตคนเมืองที่มีชีวิตอยู่กับความหวังและความกลัวในสังคมที่อยู่บนความทันสมัย ในปี 1986 กิลเบิร์ตและจอร์จได้รับรางวัล Turner Prize ปี 1987 มีการแสดงงานหลักที่ Hayward Gallery ในกรุงลอนดอน (London) ปี 1989 กิลเบิร์ตและจอร์จจัดแสดงงาน 25 ชิ้นใหญ่ๆ โดยงานชุดนี้มีแนวคิดเกี่ยวกับการแบ่งปันแก่ผู้เจ็บป่วยและถูกทำลาย จัดขึ้นที่ Anthony d'Offay Gallery เพื่อองค์กรมูลนิธิผู้ป่วยโรคเอดส์ ในปีต่อมา พวกเขาได้คิดค้นงานเกี่ยวกับภาพทางดาราศาสตร์และเลือกทัวร์แสดงงานใน Museum กว่า 10 แห่งที่กรุงมอสโกในปี 1990 และ ในปี 1992 พวกเขาทำโครงการใหญ่ที่เป็นภาพลักษณ์เกี่ยวกับประชาธิปไตยยุคใหม่และจัดแสดงงานที่ Aarhus Kunst Museum ที่เมือง Aarhus ในเดนมาร์ก ซึ่งเป็นการจัดนิทรรศการหลังจากที่เขาได้จัดแสดงงานเดี่ยวที่ National Art Gallery, Beijing และ Art Museum ในเซี่ยงไฮ้ ปี 1993 ปี 1994 ได้รับเชิญไปแสดงงานที่ Museo d'Arte Moderna เมือง Lugano ในสวิตเซอร์แลนด์ ปัจจุบันกิลเบิร์ตและจอร์จอาศัยอยู่ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ²

² Gilbert & George / **Biography**. [Online]. Available :<http://www.google.com/Gilbert&George/biography>
Retrieved March 27, 2006.

กิลเบิร์ต และ จอร์จ (George & Gilbert)

Ishmael

ภาพถ่าย (Photo Piece)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แอนดี้ วอร์โฮล (Andy Warhol 1927-1987)

แอนดี้ วอร์โฮล เดิมชื่อ Andrew Warhola เกิดเมื่อ 6 สิงหาคม 1927 ที่ เมืองพิตสเบิร์ก ประเทศเช็กโกสโลวาเกีย จบเรียนจบที่นั่น ต่อมาทำงานที่รัฐเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 1947 เข้าเรียนที่ Carnegie Mellon University ได้รับปริญญาทางศิลปะและย้ายมาอยู่ที่รัฐนิวยอร์กทำงานเกี่ยวกับการออกแบบโฆษณา

ต่อมา วอร์โฮล เริ่มทำงานศิลปะและเป็นคนแรกที่เริ่มทำ POP Paintings โดยเริ่มจาก Campbell's Soup Series เมื่อปี 1960 ซึ่งเป็นผลงานชิ้นแรกที่ทำให้โด่งดังเป็นที่รู้จัก จากนั้นเริ่มทำงานชุด สตาร์ (Stars) เป็นชุดที่ทำเกี่ยวกับบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นดารา เช่น Marilyn Monroe, Elvis Presley, Elizabeth Taylor เป็นต้น จากนั้นเขาเริ่มทำงานที่มีความรุนแรงขึ้น เช่น แก้อื้อไฟฟ้า รดชนกัน เป็นต้น แนวความคิดในการทำงานของวอร์โฮลนั้น เนื่องจากสมัยนั้นอเมริกันนิยมบริโภคอาหารประเภท อาหารสำเร็จรูปอาหารกระป๋อง เขานำรูปกระป๋องซูปมาสกρινลงผ้าใบ หลายๆอันเรียงกันอธิบายว่าเปรียบเสมือนวงสังคมนั้นสะท้อนภาพการทำอะไรซ้ำๆทุกๆวันๆ และมีการนำแบบก็ดอลนำมาเรียงกัน แสดงถึงวิถีชีวิตที่กระทำอะไรแบบเดิมซ้ำๆไปๆมาๆและแสดงถึงสิ่งๆที่ได้รับความนิยมชมชอบ การต้องมิดต้องใช้ หลังจากเขาทำชุดซูปเปอร์สตาร์ (Superstar) เอาบุคคลที่ได้รับความนิยมมาทำด้วยความหมายที่เหมือนเดิมคือการที่คนพวกนี้ได้รับความนิยมพบเห็นทุกวัน จึงเกิดการคิดตามต่อเนื่องและคลั่งไคล้ ในปี 1963 วอร์โฮล หันมาทำหนังสือโดยมีทีมงานกว่า 600 คน

ทำหนังสือออกมา 2 เรื่องคือเอ็มไพร์ (Empire) ในปี 1964 และเดอะเชลซีเกิร์ลส์ (The Chelsea Girls) ในปี 1966 และมีหนังสืออื่นอีกหลายเรื่อง แต่ที่เป็นที่เลื่องลือที่สุด คือ หนังสือ

เรื่องโบว์จ๊อบ (Bowjob) ที่ให้ความรู้สึกในทางอีโรติก ปี 1969 โฆษณาประติมากรรมครั้งแรก งานนั้นคือ บิลโล่ บอกซ์ (Billio Boxes) และ เคลลอกซ์ คอร์นเฟลกซ์ บอกซ์ (Kellogg's Cornflakes boxes)

ในปี 1966-1967 วาร์โฮล ทำงานเกี่ยวกับ มัลติมีเดีย (Multimedia)

ปี 1967 ทำหนังสือหลายเล่ม หนึ่งในนั้นคือ อินเตอร์วิว (Interview) เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

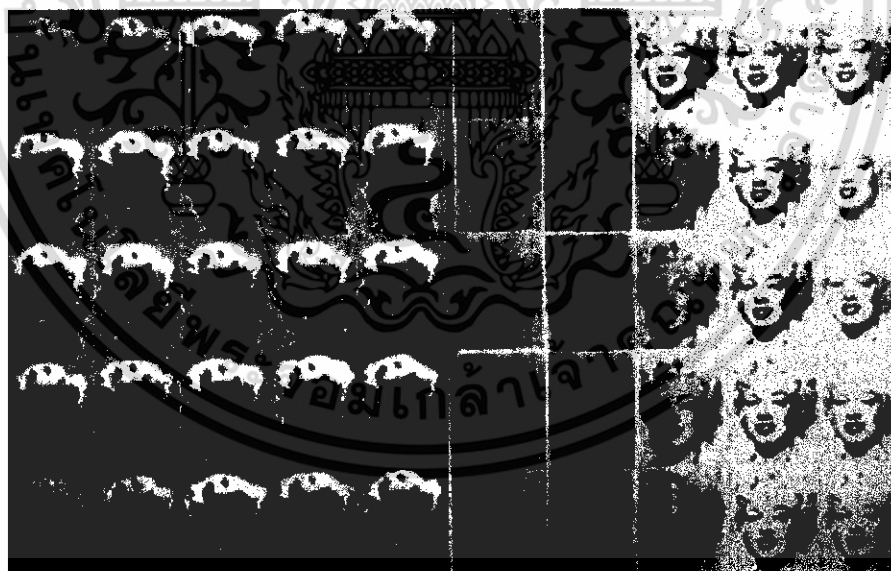
ปี 1968 ไปแสดงโชว์ที่ Stockholm's Moderna Museet

ปี 1979-1987 ทำงานด้านทีวี หลายรายการ เช่น แอนดี้ วาร์โฮล (Andy Warhol's T.V.)

ปี 1979-1980 เคยประกาศออกมาว่าจะหยุดการทำงาน ศิลปะ แต่สุดท้ายกลางปี 1980 ก็กลับมาทำงานอีกครั้ง

งานสุดท้ายของ วาร์โฮล คือ เดอะลาสซัปเปอร์ (The Last Supper)

ปี 1987 วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์³

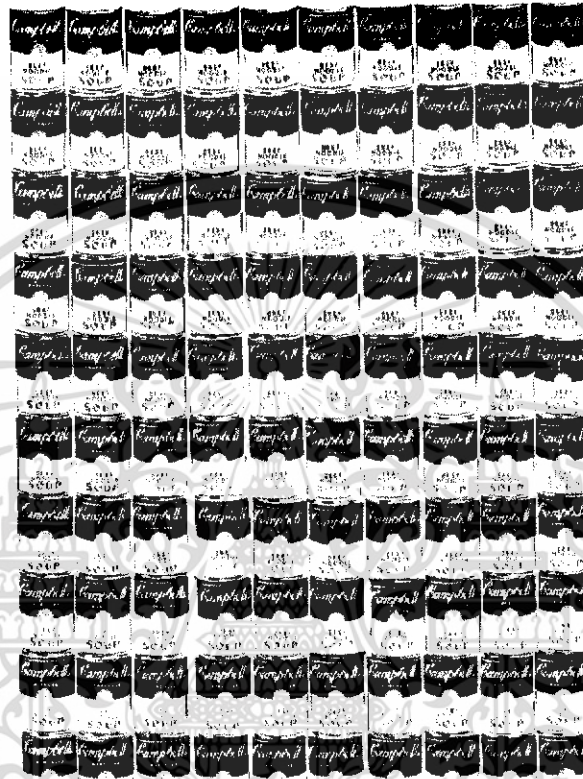

แอนดี้ วาร์โฮล (Andy Warhol)

Marilyn Monroe

ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม

³ เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์สงวนไว้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แอนดี วาร์โฮล (Andy Warhol)

100 Cans

สีน้ำมัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แนวความคิดสร้างสรรค์

รูปแบบของการทดสอบทางจิตวิทยาที่เรียกว่า หนีบททดสอบทางจิตวิทยา นั้นมีรูปแบบลักษณะพิเศษน่าสนใจและมีความแปลก เพราะมีพลังในการดึงดูดทางสายตาเมื่อมองเห็น มีผลทางการค้นคว้าความรู้สึคนึกคิด สำหรับบุคคลที่ไม่สามารถแสดงออกถึงความคิด และความรู้สึกภายในให้บุคคลอื่นรับรู้ และเข้าใจได้ ซึ่งการทดสอบเป็นเรื่องของนักจิตวิทยาเท่านั้น รูปแบบของหนีบททดสอบทางจิตวิทยามีลักษณะเหมือนการหยดหมึกหรือการหยดสีลงบนกระดาษพับ และรุดให้เกิดภาพ ภาพที่เกิดขึ้นรวมทั้งรูปแบบเหล่านั้นสร้างความประทับใจแก่ข้าพเจ้าในรายละเอียดความงามของรูปทรง ทำให้ข้าพเจ้าเกิดแนวความคิดสร้างสรรค์โดยการนำรูปแบบเหล่านั้นมาปรับใช้สร้างสรรค์เป็นผลงานของตนเอง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3

วิธีดำเนินการสร้างสรรค์

การดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานนั้นควรดำเนินไปตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ และเหมาะสมกับรูปแบบ แนวความคิด และวัตถุประสงค์ในการสร้างผลงาน เพื่อผลลัพธ์ในผลงานที่สมบูรณ์ และครบถ้วนในทุกปัจจัยขั้นตอนการสร้างสรรค์ จึงถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้ผลงานนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เทคนิควิธีการเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่จะช่วยให้การดำเนินการสร้างสรรค์ได้รับการถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นรูปแบบที่ตรงตามวัตถุประสงค์ และสมบูรณ์ครบถ้วน

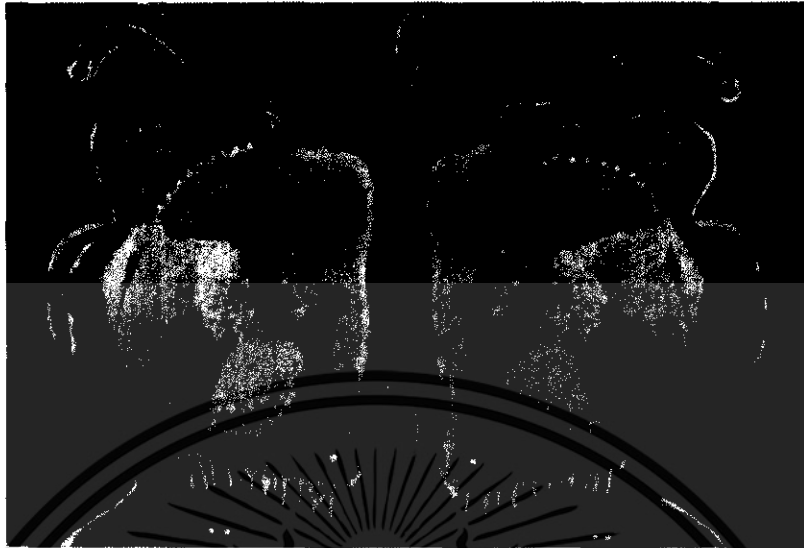
ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง

ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพร่างชิ้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

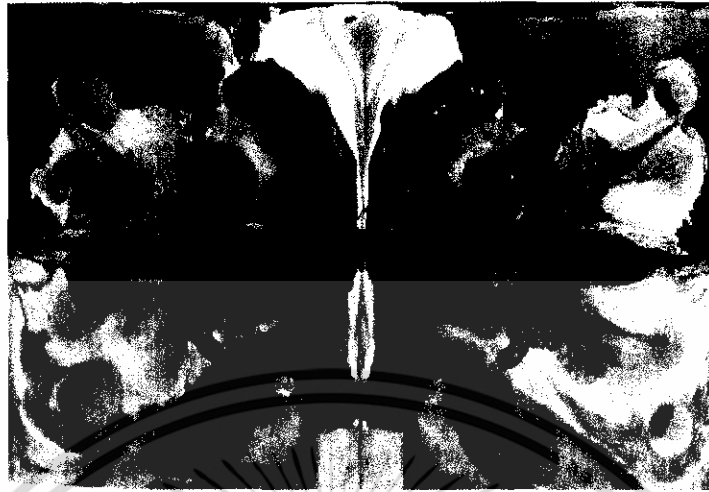

ภาพร่างชิ้นที่ 2

ภาพร่างชิ้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชิ้นที่ 4

ภาพร่างชิ้นที่ 5

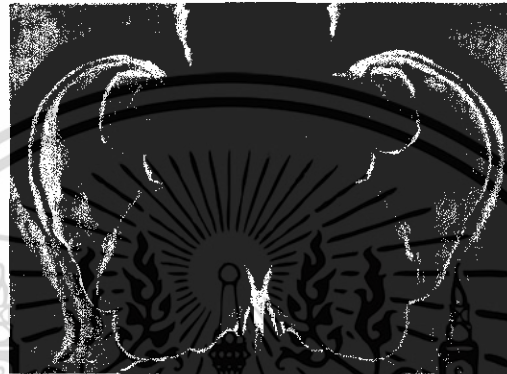
ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพร่างชุดนี้ข้าพเจ้าเลือกที่จะใช้เนื้อสีที่น้อยในการร่างภาพ เพื่อให้งานมีพื้นผิวของสีที่มีความเคลื่อนไหวและน่าสนใจ สีที่ใช้เป็นโทนสีเย็นสร้างความผ่อนคลายเมื่อมองเห็น ในทางกลับกันอาจไม่น่าสนใจพอ ด้วยสีไม่มีความสดในเนื้อสี รูปทรงหลักมีลักษณะเชื่อม โยงกันทั้งสองด้าน การหยุดและพักรูดสีทำให้เกิดเนื้อหาของพื้นผิวที่น่าสนใจยิ่งขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ข้าพเจ้าเลือกภาพร่างชิ้นที่ 4 และ 5 มาขยายเป็นผลงานจริง เนื่องจากมีความคล้ายคลึงของรูปทรงมากที่สุด

ภาพร่างชุดที่ 2

ภาพร่างชิ้นที่ 1

ภาพร่างชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

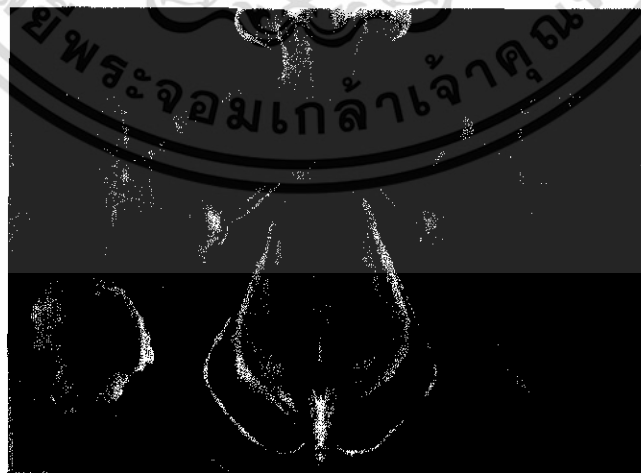
สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

ภาพร่างชิ้นที่ 3

ภาพร่างชิ้นที่ 4

ภาพร่างชิ้นที่ 5

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อจรรยาบรรณเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 71546
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 2

ภาพร่างชุดนี้ข้าพเจ้าเลือกที่จะใช้สีให้มีความชัดเจนและน่าสนใจยิ่งขึ้น โดยเปลี่ยนวิธีร่างภาพจากสีโปสเตอร์มาใช้สีอะคริลิกที่มีเนื้อสีสดใสและน้ำหนักสีมากกว่า ข้าพเจ้าเลือกใช้โทนสีที่เป็นโทนร้อนมากขึ้นงานจึงออกมาดูมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น ส่วนรูปทรงยังคงเนื้อหาของพื้นผิวที่เกิดจากการพับรูปสี่เหลี่ยม

นำภาพร่างชิ้นที่ 3 มาขยายเป็นผลงานจริง เนื่องจากมีความคล้คลายอีกทั้งสี จังหวะของสี และ พื้นผิวดูน่าสนใจที่สุด

ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพร่างชิ้นที่ 1

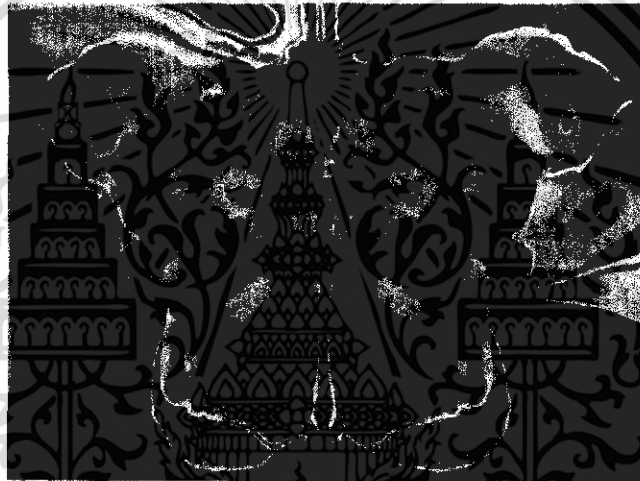

ภาพร่างชิ้นที่ 2

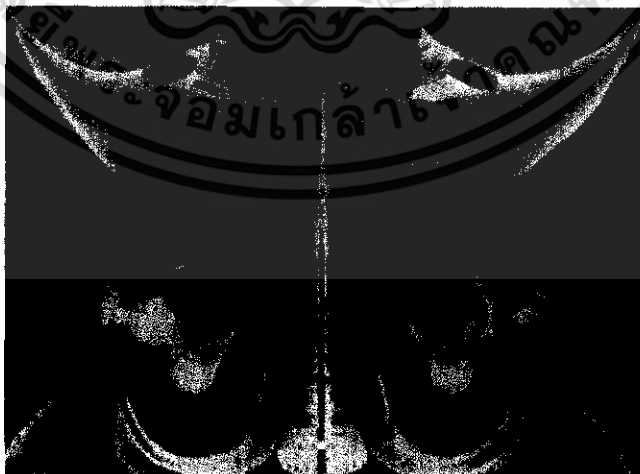
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชิ้นที่ 3

ภาพร่างชิ้นที่ 4

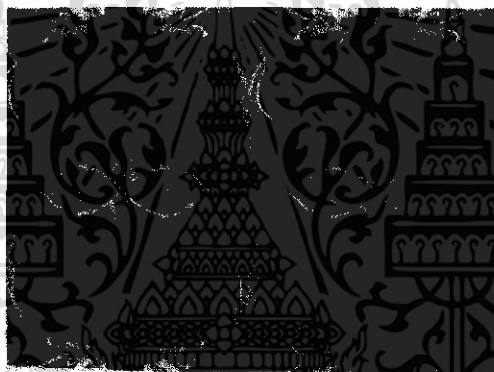
ภาพร่างชิ้นที่ 5

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพร่างชุดนี้ข้าพเจ้ายังคงใช้สีที่เน้นให้รูปทรงหลักโดดเด่นมีความคลี่คลายและเคลื่อนไหวเช่นเดิม สีที่ใช้เน้นให้สีของแสงทำงานมากขึ้น จังหวะของการวางองค์ประกอบของพื้นหลังกับรูปทรงหลักสร้างให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น โดย 2 ข้างมีพื้นผิวและรายละเอียดที่แตกต่างกัน ช่วยทำให้เนื้อหามีความคลี่คลายมากขึ้น เนื่องจากงานชุดนี้แม้จะมีความน่าสนใจแล้วแต่ข้าพเจ้าต้องการให้เกิดการเชื่อมโยงและการคลี่คลายของรูปทรงในภาพร่างให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ภาพร่างที่มีความสมบูรณ์ จึงยังไม่มีการเลือกนำไปทำเป็นงานจริง

ภาพร่างชุดที่ 4

ภาพร่างชิ้นที่ 1

ภาพร่างชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชิ้นที่ 3

ภาพร่างชิ้นที่ 4

ภาพร่างชิ้นที่ 5

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 4

ภาพร่างชุดนี้ ข้าพเจ้านำภาพร่างในชุดที่ 3 มาปรับเปลี่ยนโดยการจัดทำรูปแบบให้เกิดการซ้ำและเชื่อมต่อกัน เพื่อเกิดความน่าสนใจและลงตัวที่สุดในการนำไปสร้างสรรค์ผลงาน ข้าพเจ้าเลือกภาพร่างชิ้นที่ 5 มาสร้างสรรค์ผลงานเนื่องจากมีมุมมองที่แปลกใหม่

กระบวนการสร้างงาน

ผลงานชุดนี้สร้างสรรค์ขึ้นโดยกระบวนการทางภาพพิมพ์ ด้วยวิธีการของภาพพิมพ์พื้นราบ (Lithograph) ซึ่งมีลักษณะพิเศษ คือ นำแผ่นอลูมิเนียมมาล้างทำความสะอาด สร้างสรรค์ในกรรมวิธีของภาพพิมพ์พื้นราบ ทำการกัดกรด และปิดหน้าเพลทด้วยกาวบริสุทธิ์ ทิ้งไว้สักพัก เช็ดทำความสะอาดด้วย น้ำมันสน และทินเนอร์ ต่อมาเช็ดหน้าเพลทด้วย เรดแลคเกอร์ จากนั้นนำสีหมึกที่ผสมไว้มาพิมพ์ด้วยวิธีการกลิ้งสี วางกระดาษ และเข้าแทนพิมพ์ จนสำเร็จออกมาเป็นผลงาน ซึ่งขั้นตอนการทำศิลปะนี้ผมมีดังต่อไปนี้

วัสดุและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานภาพพิมพ์พื้นราบ (Lithograph)

1. เพลทอลูมิเนียม ขนาด 60 X 80 เซนติเมตร
2. เครื่องมือในการสร้างแม่พิมพ์และสร้างเทคนิคลงบนพื้นผิวของแม่พิมพ์
 - ดินสอไข (Mitsu-Bishi Dermatograph No.7600)
 - ทูช (Tusche)
 - รับบิ้งอิงค์ (Rubbing Ink)
3. อุปกรณ์ในการสร้างแม่พิมพ์ทางเคมี
 - น้ำมันสน (Turpentine)
 - น้ำมันทินเนอร์ (Thinner)
 - น้ำ
 - กรดฟอสฟอริก (Photpholic)
 - กาวบริสุทธิ์ หรือกาวกระดิน (Alabic Gum)
 - เรดแลคเกอร์ (Red Lakker) สำหรับเป็นตัวรับหมึก
4. อุปกรณ์ในการพิมพ์ผลงาน
 - กระดาษสำหรับพิมพ์ ฟาเบรียโน (Fabriano)
 - กระดาษฟรึฟสำหรับพิมพ์ทดสอบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- แผ่นกระดาษทำสัญลักษณ์ สำหรับบอกตำแหน่งในการวางกระดาษพิมพ์
- แผ่นรองพิมพ์
- สีสหมึกพิมพ์ออฟเซต
- ผงแมกนีเซียม (Magnesium) สำหรับผสมสีหมึกพิมพ์ให้เหนียวตัว
- มิเดียม (Medium) สำหรับผสมสีหมึกพิมพ์ให้มีความบางเบาและใสขึ้น
- ฟองน้ำ สำหรับชุบน้ำ เช็ดหน้าเพรทระหว่างพิมพ์ ป้องกันหน้าเพลทแห้ง

5. อุปกรณ์ทำความสะอาดแม่พิมพ์

- ผ้าสาตุ
- เศษผ้ายัด (Cotton)
- ฟองน้ำเซลลูโลส

กรรมวิธีการสร้างแม่พิมพ์ ภาพพิมพ์พื้นราบ (Lithograph)

1. นำเพลทอลูมิเนียม ที่ใช้สำหรับภาพพิมพ์หิน ทำความสะอาดแผ่นแม่พิมพ์ด้วยกรดฟอสฟอริกที่ผสมน้ำในอัตราส่วน 1 : 5 ล้างคราบสิ่งสกปรกที่ติดค้างอยู่บนผิวหน้าเพลทให้หมดไป แล้วล้างตามด้วยน้ำสะอาด แล้วจึงนำมาตากไว้จนหน้าเพลทแห้งสนิท

2. ทำการลอกลายจากแผ่นลอกลายที่ขยายแบบมาจากภาพร่างของจริง ด้วยวิธีการใช้เกรียงสีที่เห็นชัดถูลงบนด้านหลังของแผ่นลอกลาย แล้วนำแผ่นนั้นวางทาบบนแผ่นเพลท เขียนทับลงบนลายที่ลอกไว้ เพื่อให้เส้นรอบนอกของรูปทรงที่ต้องการติดลงบนหน้าเพลท

3. ทำการเขียนหน้าเพลทโดยใช้ดินสอไข 7600 เขียนลงบนเพลทส่วนที่ต้องการ ซึ่งในบางจุดของตัวงานบนแม่พิมพ์ในการสร้างสรรค์ เราสามารถลึกลายโดยเลือกใช้เทคนิควิธีการอื่น เพื่อให้เกิดพื้นผิว ที่น่าสนใจขึ้นมาได้ เช่น

3.1 การทำเทคนิค ทูช (Tusche) คือการนำก้อนทูลงบนภาชนะ ควรจะเป็นเครื่องเคลือบ เพื่อให้เนื้อของก้อนทูลเกาะบนภาชนะ จากนั้นเลือกใช้ตัวทำละลายซึ่งมี 3 อย่าง คือ น้ำ น้ำมันสนและน้ำมันทินเนอร์ ทั้ง 3 อย่างจะให้ผลทางเทคนิคและการเกาะตัวบนพื้นผิวหน้าเพลทที่ใกล้เคียงกันแต่หยาบ-ละเอียดต่างกัน

3.1.1 น้ำมันทินเนอร์ ให้ผลการเกาะตัวบนพื้นผิวหน้าเพลทที่หยาบแต่เป็นตัวทำละลายที่แห้งเร็วที่สุด

3.1.2 น้ำมันสน ให้ผลการเกาะตัวบนพื้นผิวหน้าเพลทที่ละเอียดแบบกลางๆและเป็นตัวทำละลายที่แห้งช้า

3.1.3 นำให้ผลการเกาะตัวของพื้นผิวหน้าเพลทที่ละเอียดและค่อนข้างออกมาสวยที่สุดแต่เป็นตัวทำลายที่แข็งค่อนข้าง

3.1.4 สามารถเลือกตัวทำลายทั้ง 3 อย่างมาทำการผสมกันเพื่อให้เกิดพื้นผิวอื่นได้

3.2 การทำเทคนิค รับบิ้งอิงค์ (Rubbing ink) คือการนำเศษผ้าถูบนก้อนรับบิ้งอิงค์ จนรู้สึกวุ้นๆ เนื้อของรับบิ้งอิงค์ ติดขึ้นมาบนเนื้อผ้าพอสมควรแล้วจากนั้นนำเศษผ้าที่ถูบนหน้าเพลทในบริเวณที่ต้องการ สำหรับผลทางเทคนิคของรับบิ้งอิงค์นั้นจะเกิดร่องรอยของการถูที่มีลักษณะฟุ้งคล้ายเขม่าควัน ซึ่งเหมาะกับการสร้างบรรยากาศให้กับงานเป็นอย่างดี

4. นำแผ่นเพลทที่เขียนเสร็จแล้วมาโรยผงแป้งที่ใช้สำหรับโรยหน้าเพลท เพื่อไล่ความชื้นออกจากนั้นผสมกาวรดกับกาวบริสุทธิ์ ผงใช้แก้วดวงในอัตราส่วน 60 : 40 จากนั้นนำมาทาก้นหน้าเพลทด้วยวิธี เริ่มกีดจากบริเวณที่ทำการเขียนเพลทจุดที่มีน้ำหนักเข้มนที่สุดก่อน เพื่อกีดครดไล่มาสู่จุดที่มีน้ำหนักที่อ่อนที่สุด จับเวลา 4 นาที จากนั้นทำการหยุดครดด้วยการเทกาวบริสุทธิ์ปิดลงบนพื้นที่ทั้งหมด แล้วจึงนำผ้าสาธูเช็ด ทำความสะอาดกาวออก รอหน้าเพลทแห้ง

ขั้นตอนการพิมพ์งาน

1. ทำความสะอาดและเปิดหน้าเพลทโดยนำน้ำมันสนและทินเนอร์เช็ดล้างหน้าเพลทจนสะอาด จากนั้นนำเรดแลคเกอร์เทใส่เศษผ้าถูเบาๆ ลงบนหน้าเพลท เช็ดตามด้วยผ้าสาธูที่แห้งและสะอาดจนทั่วทั้งงาน แล้วจึงนำเศษผ้าที่ชุบน้ำมันสนถูกับสีหมึกพิมพ์ที่ผสมทิ้งไว้มาทาถูบนหน้าเพลทเป็นการอัดสีลงไปชั้นหนึ่งบนเพลท เพื่อช่วยในเรื่องของน้ำหนักสีบนเพลทเวลาพิมพ์งาน

2. นำสีหมึกที่ผสมไว้แล้วใช้เกียงปาดสีลงบนแท่นหินอ่อนที่ใช้สำหรับกลิ้งและตีสีหมึกพิมพ์ จากนั้นนำลูกกลิ้ง (เลือกขนาดตามพื้นที่สำหรับพิมพ์) มากลิ้งสี ตีสีไปเรื่อยๆ จนตัวสีมีความหนืดและเกาะลูกกลิ้งพอสมควร

3. ในกากรกลิ้งสีลงบนหน้าเพลทเพื่อพิมพ์งานทุกครั้งจำเป็นต้องมีฟองน้ำที่ชุบน้ำพอหมาดไว้สำหรับเช็ดหน้าเพลทป้องกันหน้าเพลทแห้งทุกครั้ง ไม่เช่นนั้น หากหน้าเพลทแห้ง เมื่อกลิ้งสีลงไป เนื้อสีจะติดและลงบนหน้าเพลททั้งหมด เกินกว่าพื้นที่ที่ต้องการ ดังนั้นจึงควรระวัง

4. เมื่อกลิ้งสีลงบนเพลท สังเกตดูว่าสีที่กลิ้งไปนั้นมีเม็ดสีหรือน้ำหนักจำนวนสีเต็มหรือยัง โดยดูได้จากการที่สีบนหน้าเพลทจะขึ้นเป็นเม็ดเล็กๆ จากนั้นปิดหน้าเพลทโดยการกลิ้งสีลงบนเพลทอีกหนึ่งครั้ง แต่ครั้งนี้กลิ้งไปในทิศทางเดียวแล้วหยุด เช็ดขอบเพลทให้สะอาดด้วยน้ำมันสน

5. วางแผ่นกระดาษที่ทำสัญลักษณ์ไว้ที่ด้านบนและด้านล่างของเพลทสำหรับใช้เป็นจุดบอกตำแหน่งของแผ่นเพลท

6. นำกระดาษสำหรับพิมพ์ (Fabriano) วางทับลงบนหน้าเพลทในตำแหน่งที่ทำสัญลักษณ์ไว้ ป้องกันการวางกระดาษที่คลาดเคลื่อน จากนั้นนำกระดาษพิมพ์ 3 - 4 แผ่น วางทับลงไปอีกชั้น สำหรับป้องกันการเปื้อน แล้วจึงนำแผ่นจารบีวางปิดทับเป็นชั้นสุดท้าย เลื่อนให้จารบีอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ ลองกดน้ำหมึกแทนพิมพ์เพื่อให้แน่นพอ เมื่อน้ำหมึกแทนแน่นพอแล้ว หมุนตัวล็อกแทนเข้า จากนั้นทำการหมุนแทนเพื่อพิมพ์งาน

7. หลังจากนั้นปลดตัวล็อกแทน ดึงแทนออกมา นำแผ่นรองพิมพ์และกระดาษพิมพ์ยกออก จากนั้นเปิดแผ่นกระดาษพิมพ์ออก พิจารณาน้ำหมึกสีของผลงานเก็บวางลงในตะแกรงรอแห้ง ควรพิมพ์งานลงกระดาษไว้จำนวนหนึ่งเพื่อให้ได้ชั้นที่สมบูรณ์ที่สุด คัดเลือกเพื่อจัดเก็บใส่กรอบ เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

บทสรุป

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ทั้งหมดของข้าพเจ้าชุดนี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงผลงานที่ได้รับการสร้างสรรค์และถ่ายทอดออกมาในรูปแบบนามธรรม (Abstract Art) โดยผ่านกระบวนการทางภาพพิมพ์ด้วยเทคนิคภาพพิมพ์พื้นราบ (Lithograph) ซึ่งเป็นวิธีการที่สอดคล้องกับแนวคิดในการสร้างผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความประทับใจในรูปทรงและรูปแบบของหมึกทดสอบทางจิตวิทยา รวมทั้งการนำความประทับใจเหล่านั้นมาผนวกกับความคิดริเริ่มนำไปสู่จินตนาการ โดยเลือกลักษณะพิเศษและความน่าสนใจของรูปแบบหมึกทดสอบทางจิตวิทยา มาสร้างสรรค์ใหม่ ให้เกิดเป็นผลงานที่มีความคลี่คลาย และให้ความรู้สึกลวงตามากขึ้นในลักษณะที่เป็นตัวตนของข้าพเจ้าเอง เพื่อให้ผลงานมีความลงตัวอย่างสมบูรณ์ที่สุด

ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ผลงานศิลปะนิพนธ์ของข้าพเจ้าชุดนี้พบปัญหาของกระบวนการทางภาพพิมพ์พื้นราบ แต่เป็นปัญหาเล็กน้อยที่สามารถควบคุมได้ เนื่องจากข้าพเจ้าได้รับการให้คำปรึกษาอย่างดีจากอาจารย์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้การทำงานคล่องตัวมาได้ด้วยดี ปัญหาส่วนมากจึงพบในช่วงแรกเริ่มของการสร้างสรรค์ผลงาน คือการสร้างภาพร่างทางความคิดเพื่อให้ออกมาอย่างสมบูรณ์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่สุด ซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่ต้องใช้จินตนาการและความคิดริเริ่มสูง และการนำรูปแบบของหมึกทดสอบทางจิตวิทยา มาคลี่คลายและสร้างรูปทรงในความหมายใหม่ที่เป็นตัวตนของตนเอง เป็นเรื่องที่ยากยิ่งซับซ้อน โดยเฉพาะการเลือกว่าจะนำจุดใดที่เป็นเนื้อหาของรูปแบบความน่าสนใจมาเชื่อมโยงกับผลงาน โดยสามารถสร้างให้เกิดความสอดคล้อง ดังนั้นกระบวนการสร้างสรรค์ทั้งหมดจึงเป็นเรื่องที่ควรใช้ความละเอียดรอบคอบในกระบวนการทางความคิด ข้าพเจ้าหวังว่าข้อมูลและข้อเสนอแนะทั้งหมดนี้จะประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจและมีความประสงค์ที่จะสร้างสรรค์งานศิลปะในแนวทางเดียวกับผลงานข้าพเจ้าได้เป็นอย่างดี

บทที่ 4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงออกให้เห็นถึงแนวคิด และวัตถุประสงค์ในเรื่องของความประทับใจที่มีต่อรูปแบบของหมึกทดสอบทางจิตวิทยา ที่มีความพิเศษน่าสนใจ เชื่อมต่อไปถึงการนำจินตนาการความรู้สึกส่วนตัวที่นำมาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นรูปแบบ และ รูปทรงที่มีความลงตัวมากขึ้น ผลงานจึงมีส่วนประกอบของทัศนธาตุต่างๆทางศิลปะ ซึ่งสามารถทำการวิเคราะห์ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ผลงานได้มากขึ้น

วิเคราะห์ทัศนธาตุ

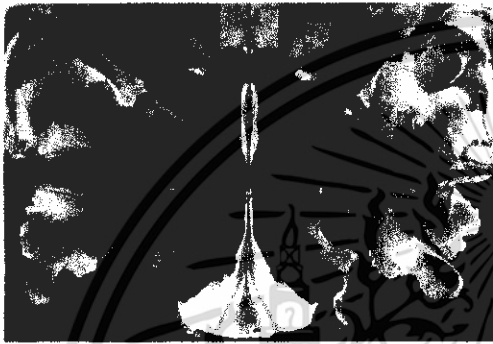
ผลงานของข้าพเจ้ามีส่วนประกอบของสีที่ทำให้งานเกิดจุดเด่นเชื่อมต่อกับรูปทรงที่สร้างสรรค์ขึ้น โดยได้แนวทางและแรงบันดาลใจมาจากรูปแบบของหมึกทดสอบทางจิตวิทยามีลักษณะของพื้นผิวที่หยาบเป็นเส้นในบางจุดที่เกิดจากการสร้างให้พื้นผิวมีความน่าสนใจ ในส่วนของที่ว่างแต่ละจุดนั้นถูกทำให้เชื่อมต่อกัน โดยสร้างสีบางๆคลุมไว้ เนื่องจากทัศนธาตุเหล่านี้จะรวมกันและเกี่ยวเนื่องกันอยู่ทั้งในรูปทรงที่ถูกสร้างขึ้นและสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เราจำเป็นต้องแยกทัศนธาตุออกเป็นช่วงๆ เพื่อวิเคราะห์ให้ชัดเจนถึงคุณลักษณะและหน้าที่เฉพาะตัวของแต่ละธาตุ⁴

⁴ชุต นิมิตมอ. องค์ประกอบศิลป์ : บริษัท โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด. 2531. หน้า 27 .
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ทางวิชาการเท่านั้น เมื่อผู้ยืมได้เห็นไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปทรง (Form)

ข้าพเจ้าสร้างรูปทรงโดยคลี่คลายให้เกิดมิติและความรู้สึกเพื่อถ่ายทอดจินตนาการที่ได้รับจากแรงบันดาลใจ แสดงให้เห็นถึงลักษณะของรูปทรงและรายละเอียดของพื้นผิวที่สร้างขึ้น

ผลงานชิ้นที่ 1

รูปทรง (Form)

เป็นรูปทรงที่มีความคล้ายคลึงกับลักษณะของดอกไม้ไฟแต่ไม่บ่งชี้ชัดเจนโดยจัดวางให้เชื่อมต่อกันทำให้เกิดรูปแบบที่แปลกใหม่มากขึ้น

ผลงานชิ้นที่ 2

รูปทรง (Form)

เป็นรูปทรงที่คลี่คลายมาจากการหยุดและพับรูปคลี่คลายรูปทรงหัวสัตว์ แต่ไม่บ่งชี้ชัดเจน วางองค์ประกอบกึ่งกลางภาพและจัดวางให้คลี่คลายออกโดยนำรูปทรงมาเชื่อมต่อกัน ทำให้เกิดเป็นอีกรูปทรงใหญ่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 3

รูปทรง (Form)

เป็นรูปทรงที่มีความชัดเจนมากขึ้นแต่ยังไม่มีกรอบซึ่งถึงความหมายรูปทรงหลักกึ่งกลางของภาพมีความโดดเด่น และนำสายตามากขึ้น การเชื่อมต่อของรูปทรงสร้างความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ผลงานชิ้นที่ 4

รูปทรง (Form)

เป็นรูปทรงที่คล้ายรูปทรงของผีเสื้อให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติแต่แข็งแรง การจัดวางที่ซ้ำและเชื่อมต่อกัน ทำให้รูปทรงมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น

เส้น (Line)

เส้นเป็นขอบเขตของรูปทรงที่รวมตัวกันอยู่เพื่อเป็นโครงสร้างที่เห็นได้ด้วยจินตนาการ และเส้นที่ข้าพเจ้าสร้างขึ้นในงาน เกิดจากการคลี่คลายรูปทรง และกำหนดขอบเขตบริเวณของการใส่รายละเอียด ผลงานของข้าพเจ้ามีความเป็นเส้นอยู่ไม่มาก เส้นที่มีจะเป็นเส้นโค้ง หรือลูกคลื่น น้อยๆ ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย เปลี่ยนแปลง เลื่อนไหล ต่อเนื่อง และสร้างความกลมกลืนในการเปลี่ยนทิศทาง

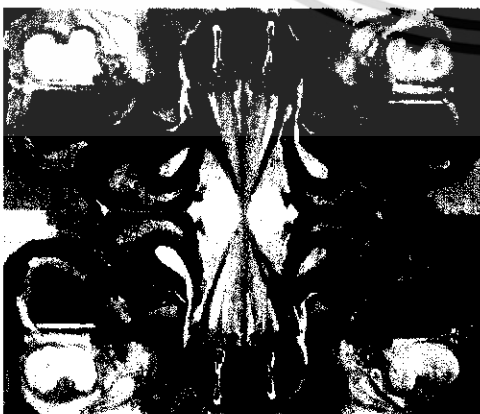
ผลงานชิ้นที่ 1

เส้น (Line)

มีเส้นแกนหลักซึ่งเชื่อมต่อกันเพิ่มความแข็งแรงให้กับรูปทรง และมีเส้นที่เกิดจากการสร้างขอบเขตให้รูปทรงที่เป็นเส้นโค้ง ลูกคลื่นที่เพิ่มความรู้สึกผ่อนคลาย

ผลงานชิ้นที่ 2

เส้น (Line)

เส้นโค้งลูกคลื่นที่ช่วยสร้างรูปทรงใหม่และกำหนดขอบเขตการเคลื่อนไหวของสี ช่วยทำให้ภาพมีความเชื่อมต่อกัน และเลื่อนไหลได้ต่อเนื่อง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 3

เส้น (Line)

มีการสร้างเส้นหลักไว้อย่างชัดเจน ทำให้เกิดรูปทรงที่ชัดเจนมีความต่อเนื่อง แต่เส้นโค้งลูกน๊อยลงทำให้งานขาดการต่อเนื่องและเลื่อนไหลไป แต่มีเส้นที่แข็งแรงขึ้น

ผลงานชิ้นที่ 4

เส้น (Line)

เส้นในงานสร้างให้เกิดความหลากหลายมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีเส้นโค้งลูกคลื่นที่สร้างความต่อเนื่อง แต่มีความแข็งแรงขึ้น ความหลากหลายของเส้นสร้างให้เกิดเป็นความงามที่มีความน่าสนใจยิ่งขึ้นอีกด้วย

พื้นผิว (Texture)

พื้นผิวเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะช่วยสร้างให้เกิดความน่าสนใจและความแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ พื้นผิวสามารถทำให้เกิดความรู้สึกอารมณ์รับรู้ในการมองเห็นได้เป็นอย่างดี พื้นผิวที่เกิดในงานของข้าพเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างจุดสนใจและความสมบูรณ์ให้กับงาน

ผลงานชิ้นที่ 1

พื้นผิว (Texture)

พื้นผิวที่มีความเคลื่อนไหวของน้ำหนักสี และบางจุดที่เกิดเป็นพื้นผิวลักษณะหยาบ เกิดจากการทำเทคนิคทิวซ์ในการเขียนเพลาท จากนั้นนำมาคัดกรวดเมื่อพิมพ์ออกมาจะมีลักษณะที่ปรากฏในงาน

ผลงานชิ้นที่ 2

พื้นผิว (Texture)

ส่วนของพื้นผิวที่เกิดการเคลื่อนไหว ยังคงมีอยู่ แต่พื้นผิวที่สร้างให้งานเกิดความนุ่ม และเพิ่มมิติให้รูปทรงหลัก คือ ส่วนที่เป็นการใช้ดินสอไขไล่น้ำหนักในขั้นตอนการเขียนเพลาทเมื่อพิมพ์ออกมาจึงมีลักษณะเช่นที่ปรากฏในงานชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

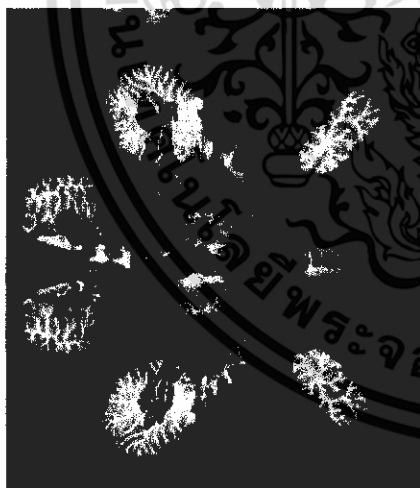
ภาพผลงานชิ้นที่ 3

พื้นผิว (Texture)

พื้นผิวในงานชิ้นนี้มีความน่าสนใจในการแตกเป็นเส้นหยาบของตัวสีที่อยู่ตรงกลางรูปทรงหลัก ซึ่งมีความพิเศษและดึงดูดสายตาเมื่อมองเห็นเป็นจุดเด่นของงาน

ผลงานชิ้นที่ 4

พื้นผิว (Texture)

พื้นผิวบริเวณที่เป็นสีของแสงมีความโดดเด่นที่สุดในผลงาน มีลักษณะของการแตกเป็นลายของเนื้อสีที่เป็นตัวสร้างให้ผลงานมีมิติมากขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สี (Colour)

สีเป็นส่วนประกอบของศิลปะที่มีความสำคัญมีบทบาทมากส่วนหนึ่ง เนื่องจากสีสามารถทำให้แยกส่วนประกอบอื่นๆ ให้เห็นได้อย่างชัดเจน และเป็นสิ่งที่สามารถจะรับรู้เมื่อมองเห็นได้อย่างชัดเจน และรวดเร็วต่อสัมผัสทางอารมณ์ความรู้สึก ดังนั้นจึงสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ผ่านทางสีได้อีกด้วย โดยผลงานของข้าพเจ้ามีความโดดเด่นและเน้นเรื่องสีเป็นสำคัญ

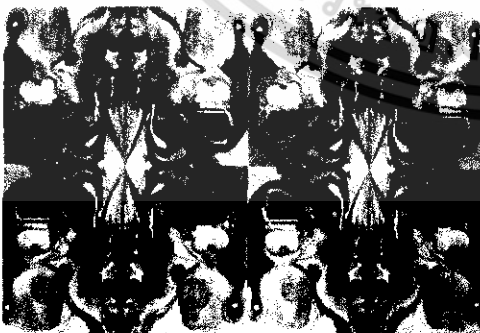
ผลงานชิ้นที่ 1

สี (Colour)

สีในผลงานชิ้นนี้ ข้าพเจ้าเลือกที่จะใช้สีแดงคุม โทนของผลงานเพื่อดึงดูดสายตา ใส่สีชมพูเพื่อลดความแรงของสีแดง พร้อมทั้งใส่สีฟ้าบางส่วนให้เกิดความขัดแย้งเพื่อให้ผลงานมีความน่าสนใจขึ้น ใช้สีดำเพื่อเน้นและสร้างน้ำหนัก เป็นจุดเด่นของงาน

ผลงานชิ้นที่ 2

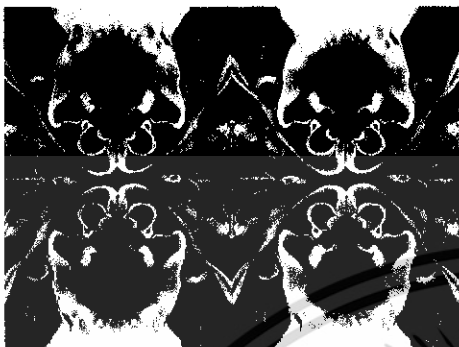

สี (Colour)

สีในงานชิ้นที่ 2 นี้เลือกที่จะใช้เป็นโทนเย็นของสีฟ้า น้ำเงิน และ สีเขียว สร้างให้บรรยากาศของงานมีความผ่อนคลาย แทรกด้วยสีแดงในบางจุด เพื่อให้งานเกิดความน่าสนใจและเลือกใช้สีเหลืองอ่อนกลม่อมเป็นสีของแสงเพิ่มความสว่างแก่งาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 3

สี (Colour)

ข้าพเจ้ามักเลือกใช้สีฟ้าหรือเขียวรวมในผลงานเพื่อลดความแรงของสีบางสีที่โดดเด่นเกินไป แม้ในงานชิ้นนี้จะใช้สีแดงซึ่งเป็นสีคู่ตรงข้ามกันเพื่อสร้างความลงตัวของสี อีกประการหนึ่งสีเขียวในทางจิตวิทยาแล้วถือว่าเป็นสีบำบัดที่ช่วยให้ผ่อนคลายอีกด้วย

ผลงานชิ้นที่ 4

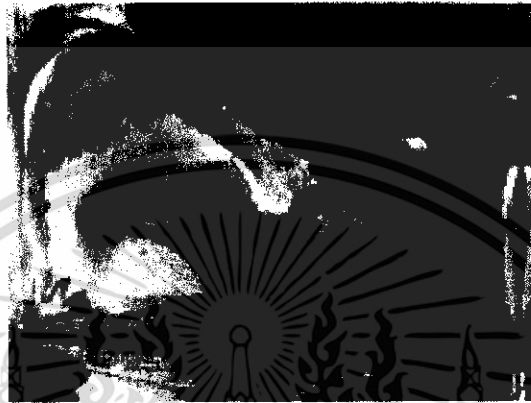

สี (Colour)

ผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าคุมสีโดยรวมให้เป็นโทนเย็นและเลือกสีเขียวไล่เป็นบรรยากาศ และใช้สีเขียวไว้ในรูปทรงหลักเพื่อให้เกิดความกลมกลืนอีกด้วย สีของผลงานจึงช่วยในเรื่องบรรยากาศและความเด่น สีของแสงใช้สีเหลืองอ่อนเลื่อมอนเพื่อสร้างให้งานสว่างขึ้น

น้ำหนัก (Tone)

น้ำหนักอ่อน-แก่ของภาพเกิดจากสีของแสงที่สว่าง และสีที่เป็นแสงจะช่วยให้เกิดความสว่าง และการไล่น้ำหนักของสีขึ้นมา ทำให้เกิดมิติของผลงานทั้งหมด

ผลงานชิ้นที่ 1

ผลงานชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 3

ผลงานชิ้นที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ที่ว่าง (Space)

ที่ว่างมีความสำคัญแก่งานเนื่องจากที่ว่างจะช่วยเป็นจุดพักสายตา จากรายละเอียดและเนื้อหาในงาน จนในบางครั้งที่ว่างถือเป็นความเด่น และช่วยให้ภาพมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ที่ว่างในงานของข้าพเจ้าเกิดจากการเลือกที่จะใช้พื้นที่ทั้งหมดอย่างลงตัวที่สุด และความลงตัวทำให้ควรจะมีที่ว่างสำหรับเป็นจุดพักสายตาเพื่อที่งานจะได้ไม่ดูแน่นจนเกินไป

ผลงานชิ้นที่ 1

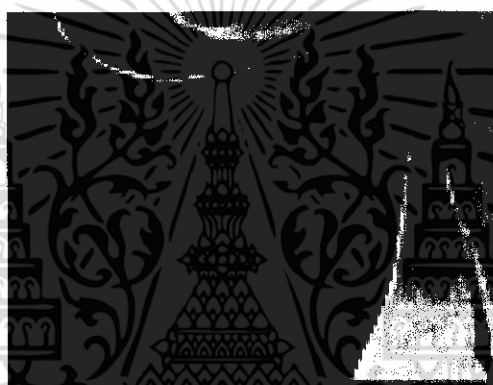

ผลงานชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

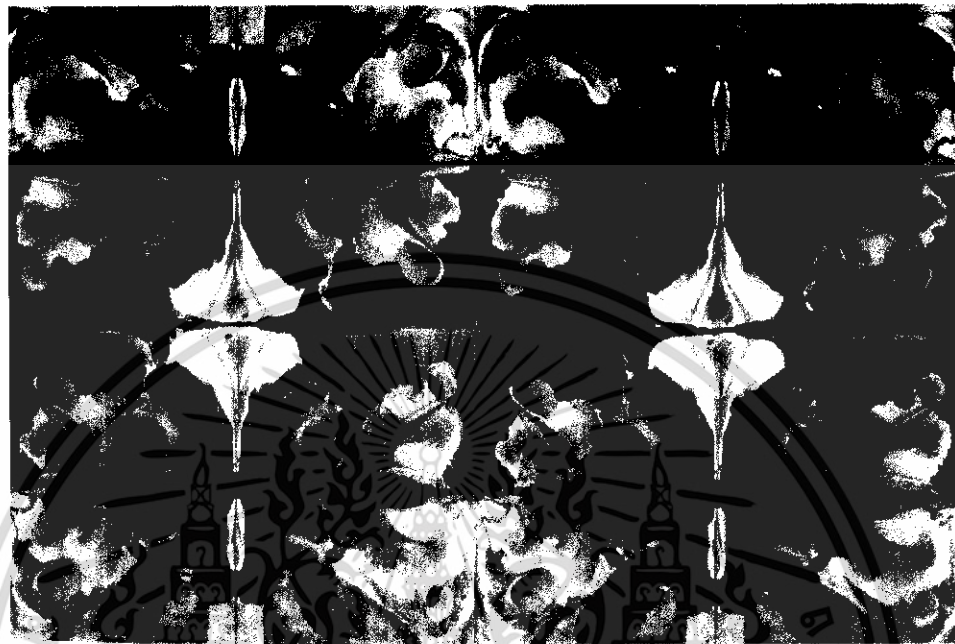
ผลงานชิ้นที่ 3

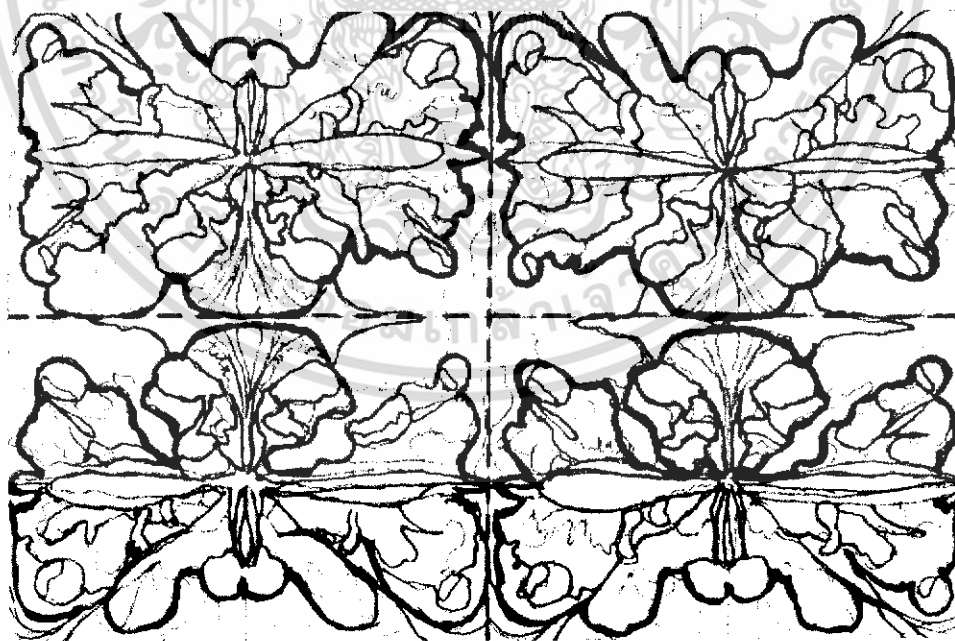
ผลงานชิ้นที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์

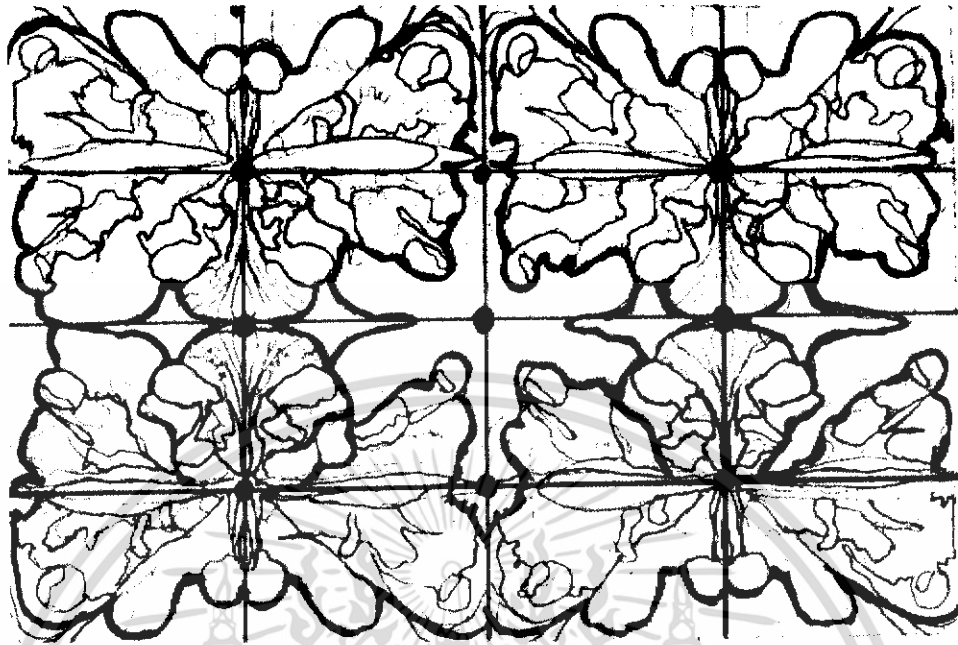

ผลงานชิ้นที่ 1

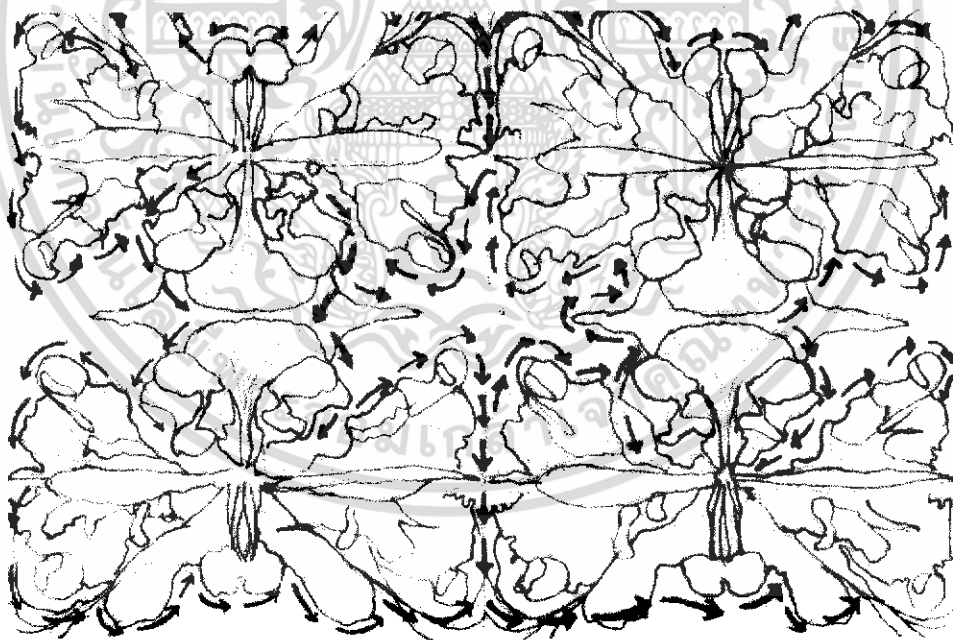

ภาพวิเคราะห์โครงสร้างผลงานชิ้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

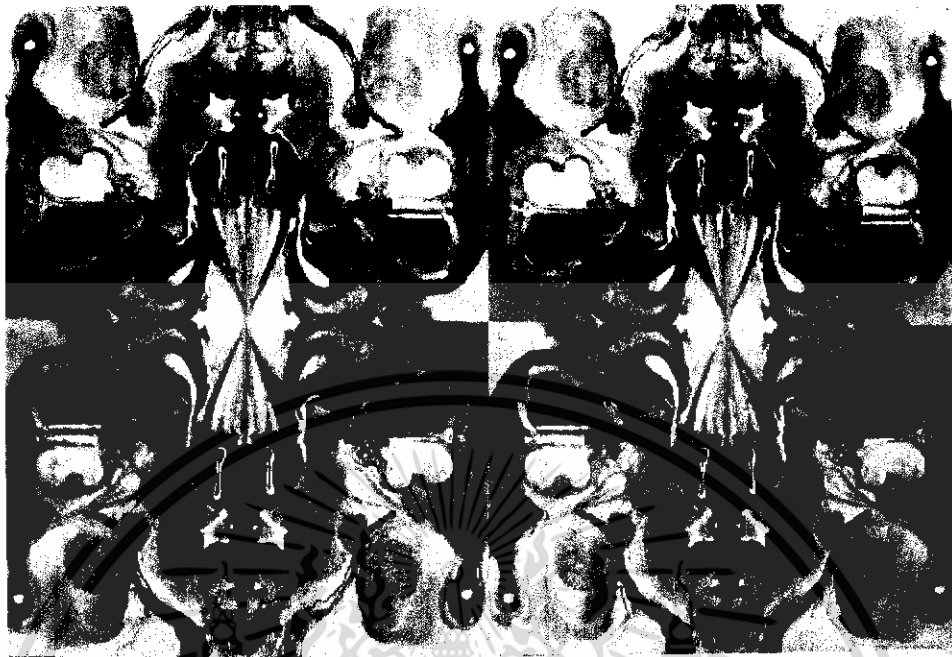

ภาพวิเคราะห์ดูดยภาพผลงานชิ้นที่ 1

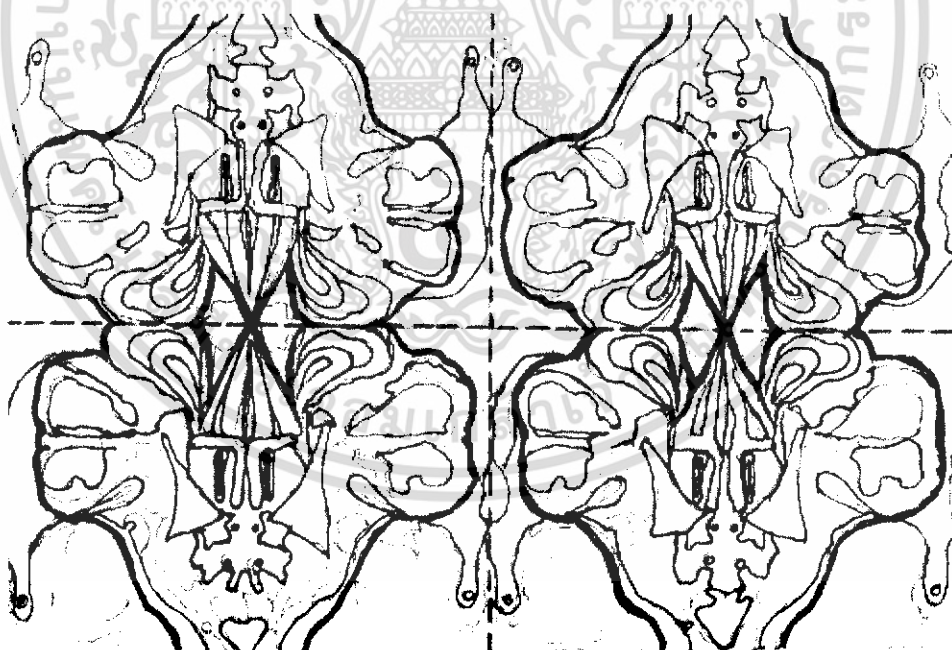

ภาพวิเคราะห์พ้องการเคลื่อนไหวผลงานชิ้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

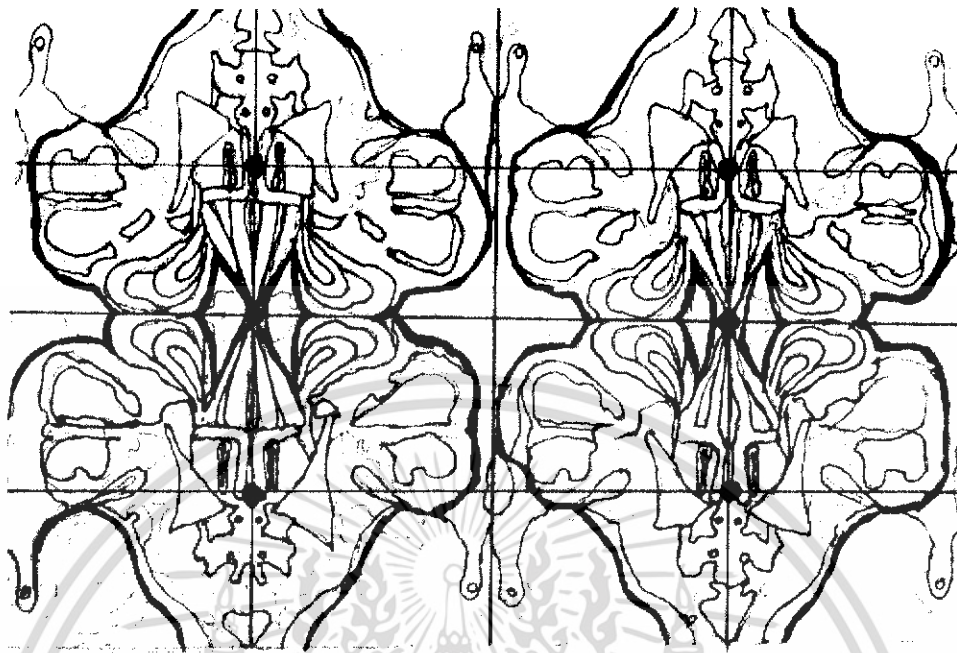

ผลงานชิ้นที่ 2

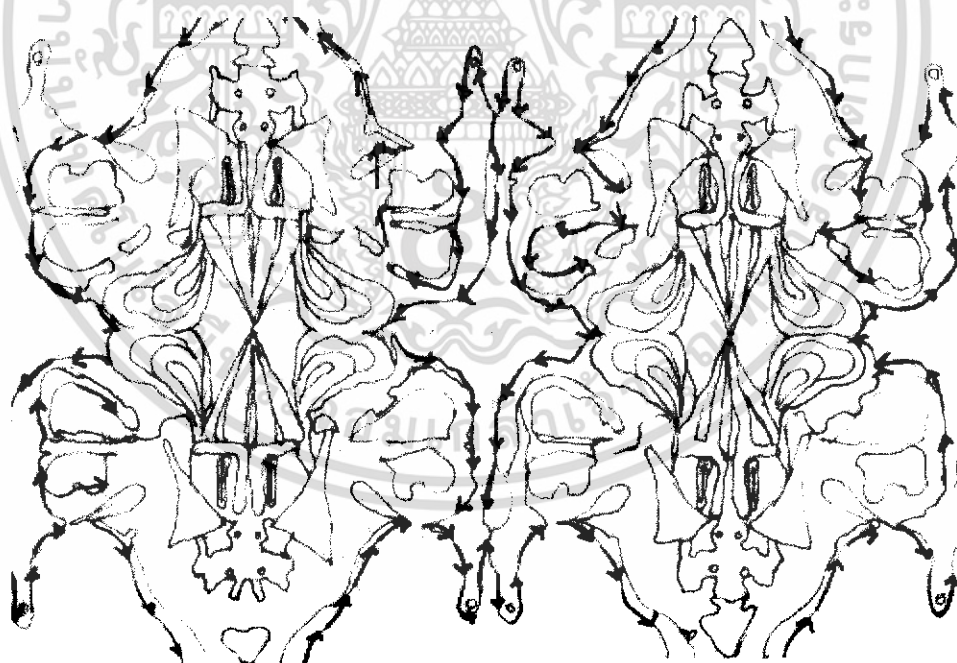

ภาพวิเคราะห์โครงสร้างผลงานชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

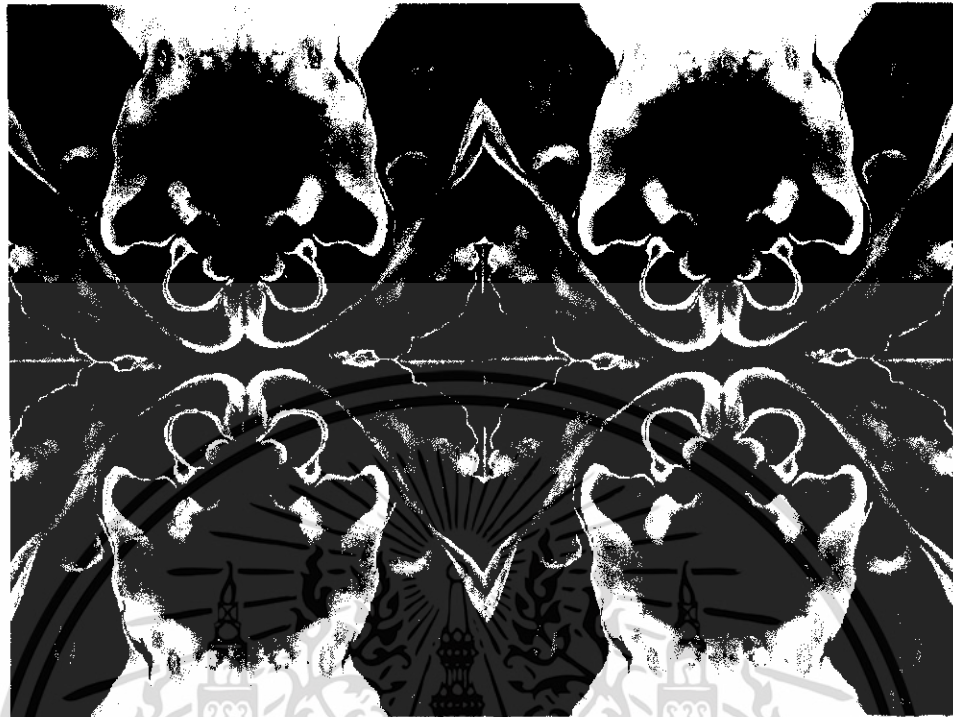

ภาพวิเคราะห์ด้วยภาพผลงานชิ้นที่ 2

ภาพวิเคราะห์หลังการเคลื่อนไหวผลงานชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

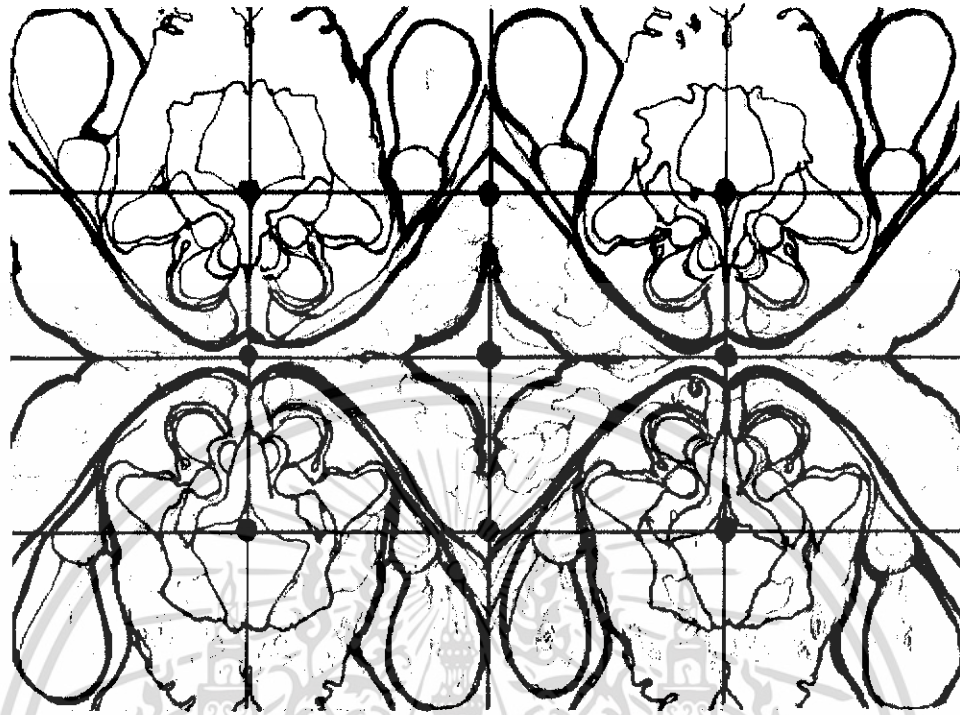

ผลงานชิ้นที่ 3

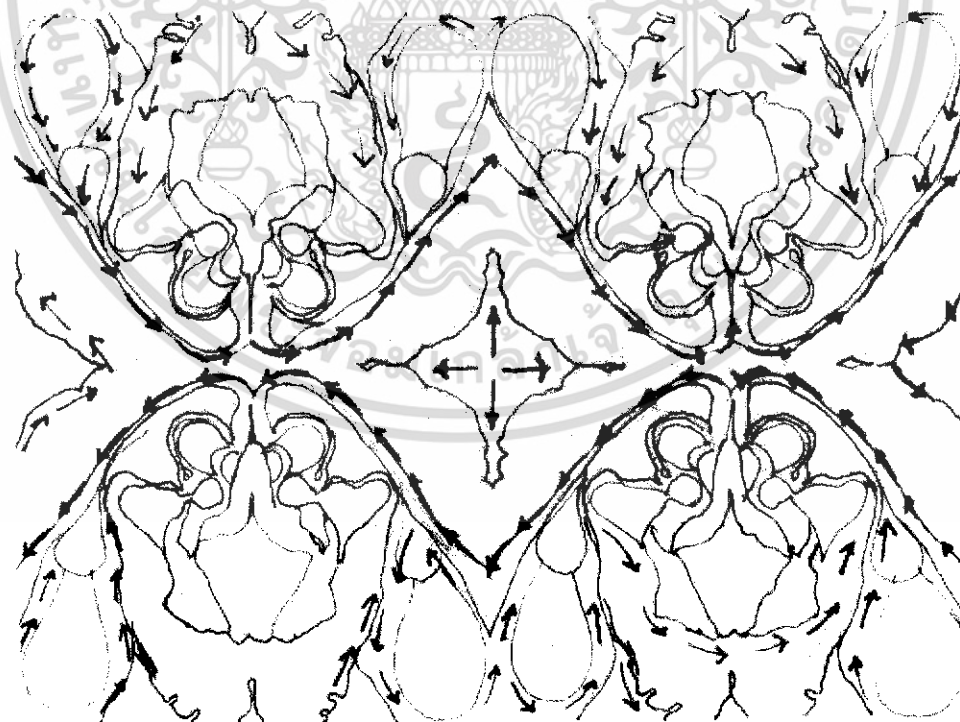

ภาพวิเคราะห์โครงสร้างผลงานชิ้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

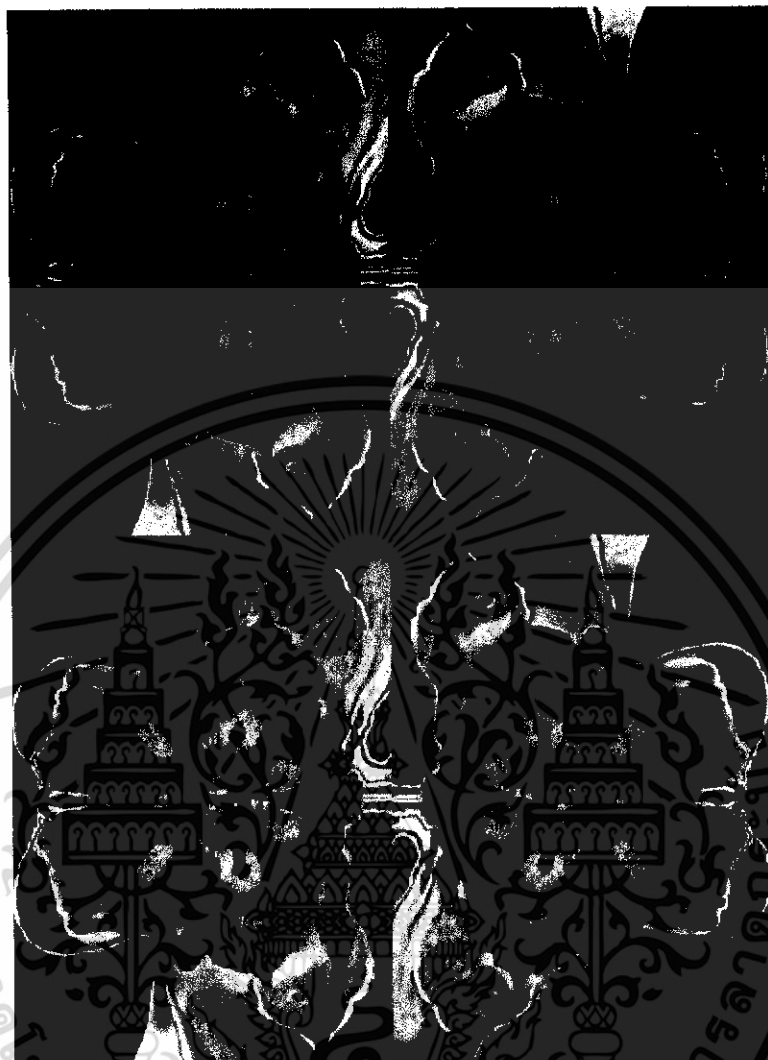

ภาพวิเคราะห์ด้วยภาพผลงานชิ้นที่ 3

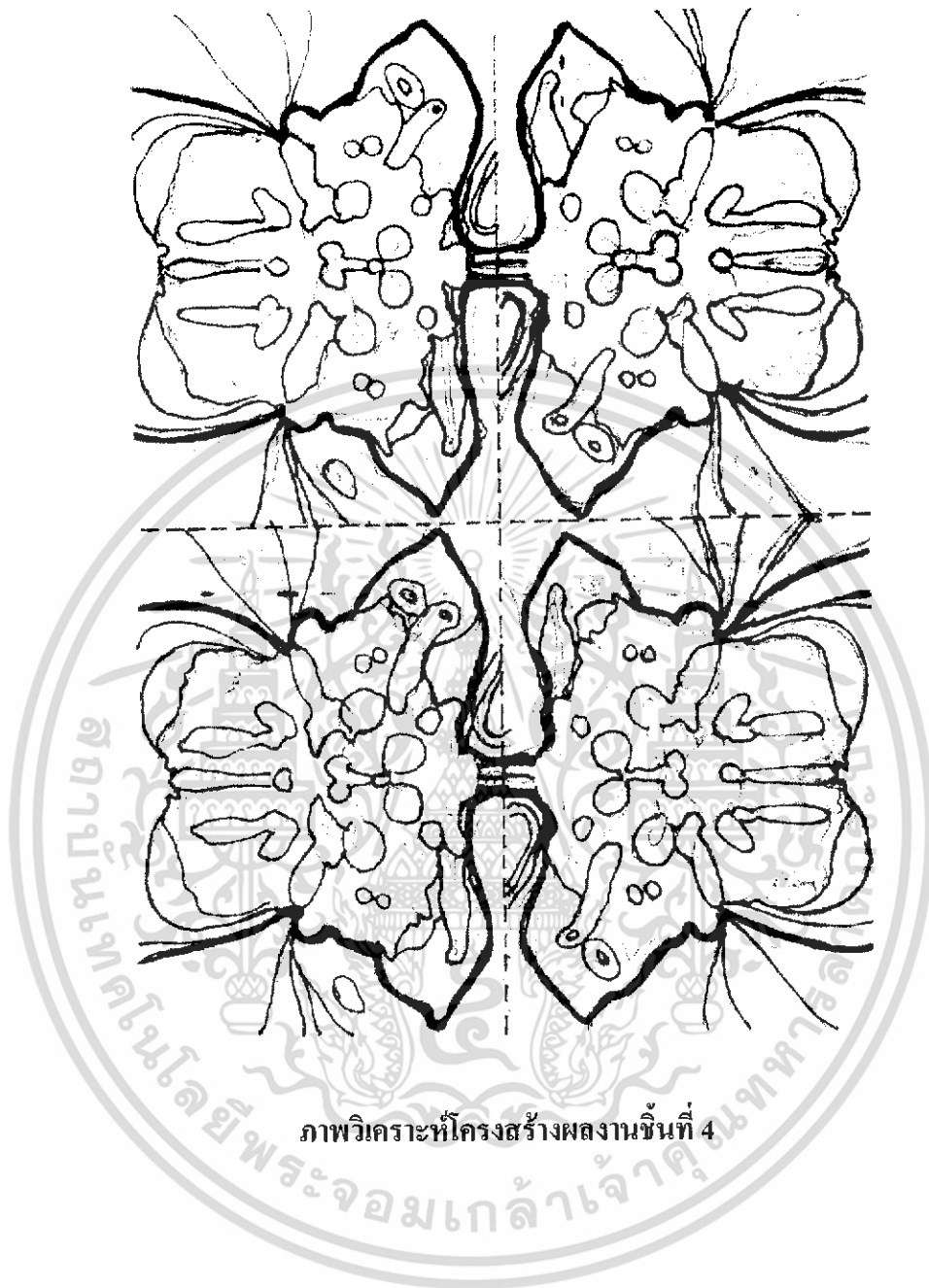
ภาพวิเคราะห์พลังการเคลื่อนไหวผลงานชิ้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

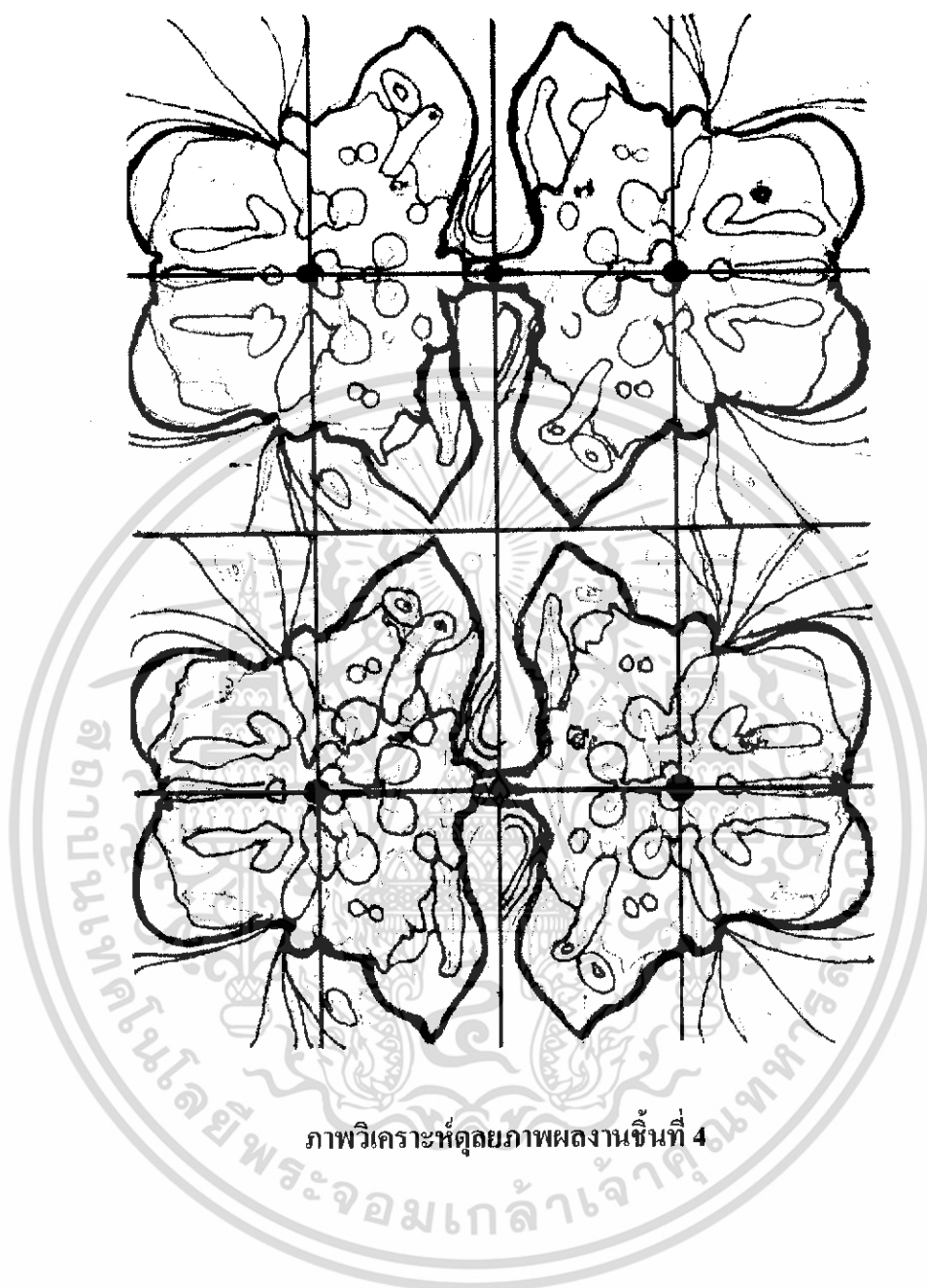
ผลงานชิ้นที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพวิเคราะห์โครงสร้างผลงานชิ้นที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพวิเคราะห์ตุลย์ภาพผลงานชิ้นที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1. ความสมดุล (Balance)

การสร้างสรรคผลงานของข้าพเจ้ามีความสมดุลเป็นจุดสำคัญของงาน แล้วยังเป็นจุดที่ทำให้งานออกมาเป็นไปตามจุดประสงค์ และสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอีกด้วย เนื่องจากงานของข้าพเจ้าเป็นการนำเอาแรงบันดาลใจที่มีต่อรูปแบบของหมึกทดสอบทางจิตวิทยา ที่มีลักษณะ 2 ข้างเท่ากัน ดังนั้นเมื่อถูกนำมาสร้างสรรค์และปรับเปลี่ยนเป็นงานของตนเอง จึงยังคงลักษณะนั้นไว้ และนำจินตนาการส่วนตัวที่มีต่อรูปแบบและรูปทรงสร้างสรรค์ใหม่ให้เกิดผลงาน ความสมดุลอีกจุดที่แสดงออกในงานคือการทำให้เกิดการซ้ำ จากการนำเอางานที่เหมือนกันมาเชื่อมต่อเรียงกันสร้างให้เกิดเป็นงานชิ้นที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยยังคงความสมดุลไว้เช่นเดิม

2. ความเป็นเด่น (Dominance)

การสร้างจุดเด่นให้เกิดในผลงานทำให้ผลงานมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น จุดเด่นในผลงานของข้าพเจ้าคือรูปทรงที่แปลกและโดดเด่น รวมไปถึงสีที่ใช้ในงาน รูปทรงที่มีความหมาย แต่ไม่บ่งชี้ชัดเจนว่าคือรูปทรงใด เพื่อให้เชื่อมโยงกับเนื้อหาที่มาของแรงบันดาลใจ และสีในงานนั้นทำให้เกิดน้ำหนัก มิติ ความลึกของงาน ซึ่งในหลายจุดของผลงานมีบรรยากาศของความลวงตาอยู่

3. ความกลมกลืน (Harmony)

นำรูปทรงหลักที่สร้างขึ้นจากจินตนาการและแรงบันดาลใจที่ได้จากรูปแบบของหมึกทดสอบทางจิตวิทยา วางไว้เป็นรูปทรงหลักของงาน มีการใส่รายละเอียดเพิ่มเติม ในแต่ละจุดของงาน ไม่ว่าจะเป็นสีที่ใส่เพื่อให้เกิดความลงตัวของโทนสี หรือการใส่ร่องรอยบนพื้นผิวที่ช่วยทำให้เกิดเรื่องราวเชื่อมโยงรูปทรงเข้าหากัน และสร้างความน่าสนใจให้กับงาน

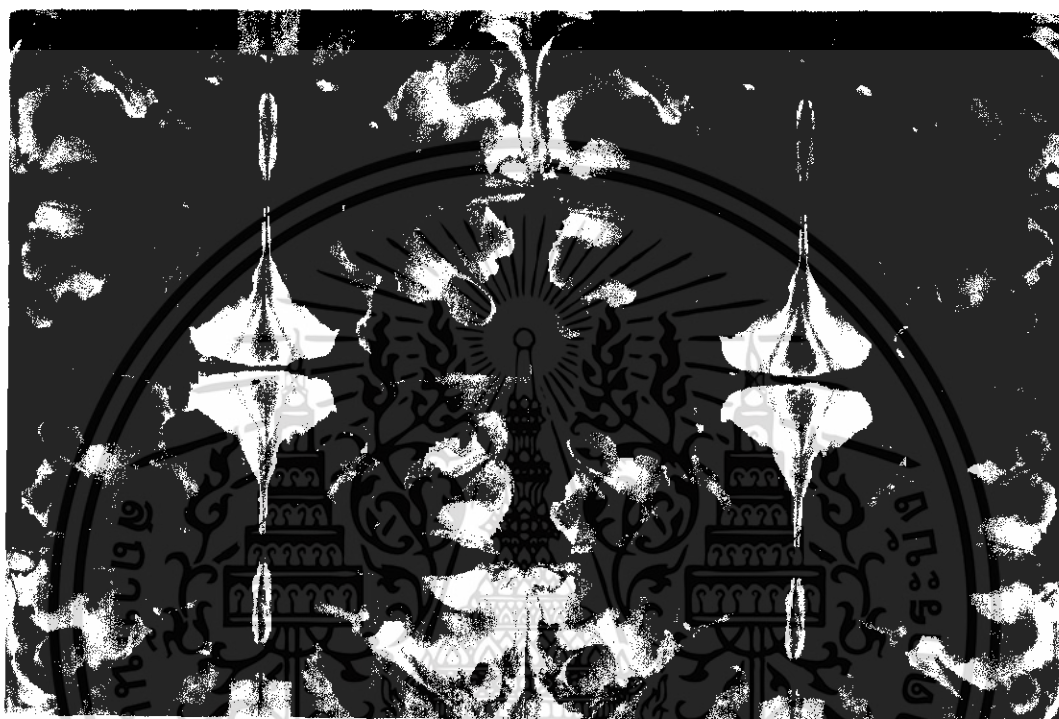
4. ความเคลื่อนไหว (Movement)

จังหวะความเคลื่อนไหวเกิดจากรูปทรงและรายละเอียดของน้ำหนัก การใช้สีที่ช่วยให้เกิดความพลิ้วไหว และเชื่อมต่อไปในทิศทางเดียวกัน การเลือกที่จะใช้รูปทรงในแต่ละรูปทรงที่แม้จะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยในงาน สามารถช่วยสร้างให้บรรยากาศของงานเกิดการเคลื่อนไหว และไม่นิ่งจนเกินไป รวมทั้งช่วยให้ภาพโดยรวมของผลงานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 1

ชื่อผลงาน แรงบันดาลใจจากรอส์ชาร์ซ 1
เทคนิค ภาพพิมพ์พื้นราบระบบ 4 สี
ขนาด 96 x 130 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

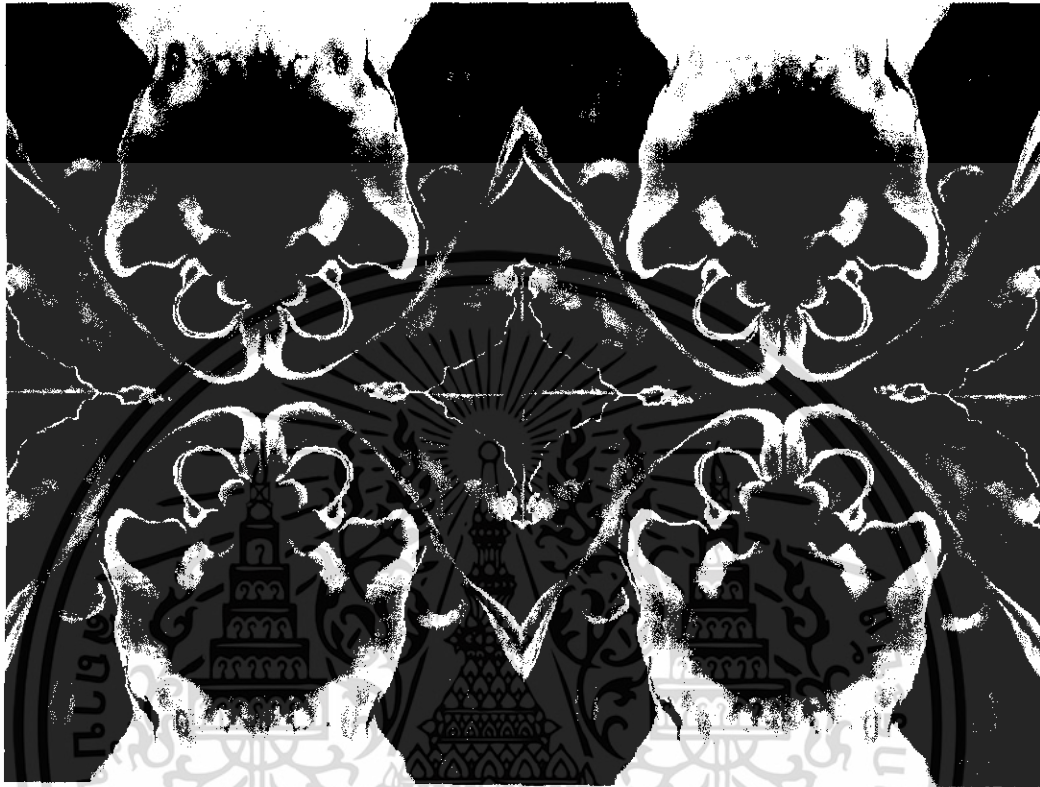
ผลงานชิ้นที่ 2

ชื่อผลงาน แร่งบันดาลใจจากรอส์ซาร์ซ 2
 เทคนิค ภาพพิมพ์พื้นราบระบบ 4 สี
 ขนาด 96 x 130 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 3

ชื่อผลงาน แรงบันดาลใจจากรอส์ชาร์ช 3
 เทคนิค ภาพพิมพ์พื้นราบระบบ 4 สี
 ขนาด 96 x130 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 4

ชื่อผลงาน	แรงบันดาลใจจากรอส์ชาร์ช 4
เทคนิค	ภาพพิมพ์พื้นราบระบบ 4 สี
ขนาด	130 x 96 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ นางสาวนันทน์ นุชนารถ
 เกิด 13 ธันวาคม 2525
 ที่อยู่ 10/264 ม.สินธานี1 อ.สุขาภิบาล1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
 เบอร์โทร 06-1010244 e-mail : biomophic@hotmail.com
 การศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป์ กรมศิลปากร
 ภาควิชาจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บรรณานุกรม

ขนิษฐา วิเศษสาร. จิตวิทยาทั่วไป. งานตำราและเอกสารการพิมพ์, 2540.

ชลูด นิ่มเสมอ. องค์ประกอบศิลปะ. กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 2531.

Andy Warhol. [Online]. Available <http://www.google.com/> Andy Warhol March 28, 2006

Gilbert&George /biography. [Online]. Available : <http://www.google.com/> Gilbert & George /biography Retrieved March 27, 2006

Ink Blot Test/ Image. [Online]. Available : <http://www.google.com/>Ink Blot Test/ Image Retrieved March 28, 2006

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้