

การทำลายภาพเดิมสู่จินตภาพใหม่

นางสาว เกษรา ขุนทอง

คิดค้นสิ่งฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2556 - 2557

การทำลายภาพเดิมสู่จินตภาพใหม่
REMAKING ORIGINAL ONES INTO NEW IMAGINATIONS

นางสาวเกษรา ขุนทอง

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2556–2557

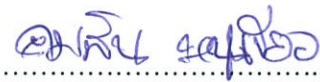
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติให้
ศิลปนิพนธ์ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

.....คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิมิกร คงคา) ประธานกรรมการ

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มล.บุศยมาศ นันทวัน) กรรมการ

.....
(อาจารย์คมสัน หนูเขียว) กรรมการ

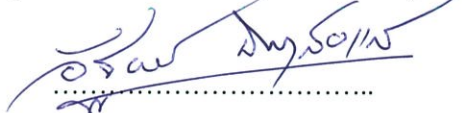

.....
(อาจารย์อัฐพร นิมมาลัยแก้ว) กรรมการ

.....
(อาจารย์อนุพงษ์ จันทร์) กรรมการ

.....
(อาจารย์หทัยรัตน์ มณีรัตน์) กรรมการ

.....
(อาจารย์นิธิพัฒน์ หอยสังข์ทอง) กรรมการ

.....
(รองศาสตราจารย์อลิตา จันผิงเพ็ชร) กรรมการและเลขานุการ

.....
(อาจารย์อัฐพร นิมมาลัยแก้ว) อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์

หัวข้อศิลปนิพนธ์	การทำลายภาพเดิมสู่จินตภาพใหม่ REMAKING ORIGINAL ONES INTO NEW IMAGINATIONS
ชื่อ	นางสาวเกษรา ขุนทอง
รหัสนักศึกษา	53020405
สาขาวิชา	จิตรกรรม
คณะ	สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา	2556 - 2557
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์อัฐพร นิยมาลัยแก้ว

บทคัดย่อ

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน ได้รับอิทธิพลจากหลักปรัชญาการรับรู้ทางความงาม จนเกิดเป็นความประทับใจ ความพึงพอใจ ประสบการณ์การรับรู้ที่ส่งเสริมให้เกิดแรงคล้อยใจในการสร้างผลงานศิลปนิพนธ์ “การทำลายภาพเดิมสู่จินตภาพใหม่” การนำภาพเดิมในความหมายของศิลปนิพนธ์นี้เป็นการนำสื่อ(หนังสือ) มาสร้างสรรค์ผลงาน ศิลปะรูปแบบนามธรรม (Abstract) โดยใช้กระดาษนิตยสารมา Collage มาติดทับซ้อนกันเรื่อยๆ แล้วกรีดและฉีกกระดาษตามอารมณ์และทิศทางตามที่เราเป็นผู้กำหนด และแสดงออก ณ เวลานั้น กรีดจนกระทั่งเกิดน้ำหนัก มวล มิติ ภาพ และทิศทางของเส้นที่ต่อเนื่องกัน แต่ยังคงเหลือที่มาและคุณสมบัติของสื่อเดิมอยู่ เป็นการให้คนรับรู้ และตระหนักถึงที่มา เพราะกระบวนการสร้างงานมีคุณค่าทางความรู้สึกมากกว่าผลสำเร็จของงาน มีคุณค่าความงามตามหลักองค์ประกอบศิลป์ ที่แสดงออกถึงความงามของทัศนธาตุทางศิลปะ

ผลงานศิลปนิพนธ์ในชุดนี้ต้องการแสดงออกถึงความงามของทัศนธาตุ นั่นคือเส้น ที่เกิดเป็นรูปร่างรูปทรงเรขาคณิตและรูปทรงอิสระ เพื่อค้นหาความพิเศษของรูปทรง ที่รองรับกับวิธีการกรีดและตัดกระดาษ การสร้างมิติเพื่อให้เกิดความรู้สึกในการมอง ทิศทางของเส้นที่ต่างกัน ทำให้มีความพิเศษตามหลักเป็นทัศนธาตุชัดเจนขึ้น คือ เส้น น้ำหนัก พื้นผิว ส่งผลต่อการรับรู้ด้านความงาม

กิตติกรรมประกาศ

ศิลปนิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อัฐพร นิมมาลัยแก้ว ที่ให้ความช่วยเหลือ ให้คำชี้แนะช่วยแก้ปัญหา ตลอดจนให้ความรู้และประสบการณ์ที่ดีแก่ข้าพเจ้า

ขอขอบพระคุณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่มอบทุนการศึกษา ประเภททุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา ที่ให้การสนับสนุนการทำศิลปนิพนธ์นี้

สำหรับคุณงามความดีอันใดที่เกิดจากศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอมอบให้กับบิดามารดาและครอบครัวซึ่งเป็นที่รักและเคารพยิ่ง ตลอดจนครูอาจารย์ที่เคารพทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีให้แก่ข้าพเจ้า รวมทั้งเพื่อนๆในภาควิชาศิลปกรรม ที่คอยช่วยเหลือและเป็นกำลังใจ ในการทำงานศิลปนิพนธ์นี้

เกษรา ขุนทอง

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญภาพประกอบ	ง
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญของโครงการ	4
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	4
1.3 ขอบเขตของโครงการ	4
บทที่ 2 ที่มาและแนวความคิดสร้างสรรค์	6
2.1 อิทธิพลที่ได้รับจากปรัชญา	6
2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน	8
2.3 แนวความคิดสร้างสรรค์	12
บทที่ 3 วิธีดำเนินการสร้างสรรค์	13
3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง	13
3.2 กระบวนการสร้างงาน	20
บทที่ 4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์	26
4.1 วิเคราะห์ทัศนธาตุ	26
4.2 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบภาพ	31
บทที่ 5 บทสรุป	38
บรรณานุกรม	39
ภาพผลงานศิลปะ	40
ประวัติผู้เขียน	44

สารบัญภาพประกอบ

รูปที่	หน้า
1. อิทธิพลจากศิลปิน 1	9
2. อิทธิพลจากศิลปิน 2	10
3. อิทธิพลจากศิลปิน 3	11
4. อิทธิพลจากศิลปิน 4	11
5. ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 1	13
6. ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 2	14
7. ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 3	14
8. ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 1	16
9. ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 2	16
10. ภาพร่างชุดที่ 3 ชั้นที่ 1	18
11. ภาพร่างชุดที่ 3 ชั้นที่ 2	18
12. กระบวนการสร้างงาน ชั้นที่ 1	20
13. กระบวนการสร้างงาน ชั้นที่ 2	21
14. กระบวนการสร้างงาน ชั้นที่ 2	21
15. กระบวนการสร้างงาน ชั้นที่ 2	22
16. กระบวนการสร้างงาน ชั้นที่ 3	22
17. กระบวนการสร้างงาน ชั้นที่ 2,3	23
18. กระบวนการสร้างงาน ชั้นที่ 2,3	24
19. กระบวนการสร้างงาน ชั้นที่ 2,3	24
20. กระบวนการสร้างงาน ชั้นที่ 2,3	25
21. วิเคราะห์รูปทรง ผลงานชั้นที่ 1	26
22. วิเคราะห์รูปทรง ผลงานชั้นที่ 2	27
23. วิเคราะห์รูปทรง ผลงานชั้นที่ 3	27
24. วิเคราะห์รูปทรง ผลงานชั้นที่ 3	27
25. วิเคราะห์ลักษณะผิว ผลงานชั้นที่ 1	28
26. วิเคราะห์ลักษณะผิว ผลงานชั้นที่ 1	28

สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)

รูปที่	หน้า
27. วิเคราะห์ลักษณะผิว ผลงานชั้นที่ 2	28
28. วิเคราะห์สี ผลงานชั้นที่ 1	29
29. วิเคราะห์สี ผลงานชั้นที่ 1	29
30. วิเคราะห์สี ผลงานชั้นที่ 2	30
31. วิเคราะห์สี ผลงานชั้นที่ 3	30
32. วิเคราะห์สี ผลงานชั้นที่ 3	30
33. วิเคราะห์สี ผลงานชั้นที่ 3	31
34. วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบ ผลงานชั้นที่ 1	32
35. วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบ ผลงานชั้นที่ 2	34
36. วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบ ผลงานชั้นที่ 3	36
37. ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ผลงานชั้นที่ 1	41
38. ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ผลงานชั้นที่ 2	42
39. ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ผลงานชั้นที่ 3	43

บทที่ 1

บทนำ

ความงามเป็นปรัชญาสาขาหนึ่ง ที่เรียกว่า “สุนทรียศาสตร์” เป็นคำที่พระยาอนุমানราชชน บัญญัติขึ้นใช้ ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า Aesthetics ซึ่งเป็นปรัชญาที่ว่าด้วยความรับรู้ความงาม ของศิลปะ วิชาปรัชญาเป็นศาสตร์แห่งความรู้ เริ่มขึ้นเมื่อมนุษย์มีความสงสัย การตั้งคำถาม การ แสวงหาความรู้ การใช้เหตุผล เป็นการศึกษาให้รู้แจ้ง ปรัชญาในสาขานี้เริ่มเมื่อประมาณ 600 ปี ก่อนคริสตกาล

ปรัชญา คือ การขบคิดเพื่อเข้าใจปัญหาและคำตอบ ปรัชญามุ่งไปหาความเข้าใจใหม่ๆ เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของมนุษย์ ศิลปะก็เช่นเดียวกัน ศิลปะคือการสร้างสรรค์ เพื่อสนองแนวทาง ใหม่แห่งความเป็นมนุษย์ ปรัชญาเป็นการแสวงหา ส่วนศิลปะเป็นการแสดงออกด้วยวิธีแบบเนียน ปรัชญากับศิลปะจึงมีความสัมพันธ์ กันอย่างใกล้ชิด สุนทรียธาตุที่ศิลปินพบกับความคิดปรัชญา ที่ นักปรัชญาเล็งเห็นคือความคิดเดียวกัน แต่มองจากแง่มุมต่างกัน แสดงออกด้วยวิธีการต่างกัน ซึ่งผู้ที่ เข้าใจเรื่องนี้อาจจะเป็นไปได้ทั้งนักปรัชญาและศิลปิน (กิริติ บุญเจือ, 2522 : 58-59)

สุนทรียะ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525 : 814) ให้ความหมายของคำว่า สุนทรียะว่า สุนทรียะ ว. เกี่ยวกับความนิยมความงาม ส่วนคำว่า ประสบการณ์ทางสุนทรียะ (aesthetic experience) เป็นคำที่ใช้เพื่อบ่งบอกถึงอารมณ์ความรู้สึก ที่ได้จากประสบการณ์ในเรื่อง ความงาม ความไพเราะ หรืออารมณ์ความรู้สึกที่ได้รับ ซึ่งสุนทรียศาสตร์ถูกแยกย่อยมาจากวิชา ปรัชญา ซึ่งกระบวนการของปรัชญาในการเสาะแสวงหาความจริงเรื่องใดเรื่องหนึ่งคือ การแสวงหา คำถามมากกว่าคำตอบ ฉะนั้นกระบวนการทางปรัชญาจึงเป็นการแสวงหาคำถาม ค้นหา สืบค้นให้ พบความจริงนั่นเอง

สุนทรียธาตุ (Aesthetics Elements) เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในสุนทรียวัตถุ เช่น ความงามใน รูปลักษณ์ ความไพเราะของเสียง ท่าทางและลีลาการเคลื่อนไหว ความแปลกตา น่าทึ่ง ความ ประณีตบรรจง ความนุ่มนวลความมีระเบียบ ซึ่งสามารถกระตุ้นสมองซีกขวา (รับรู้ค่าความงาม จริยธรรม ศิลธรรม) ทำให้ผู้พบเห็นเกิดการรับรู้ค่าสุนทรีย์ เกิดความประทับใจ ลึกซึ้ง จึงเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ของบุคคลกับวัตถุ

การรับรู้ทางการมองเห็น (Visual Perception) เป็นกระบวนการเห็นปรากฏการณ์ต่างๆ รอบตัวเราโดยเลือกสรรสิ่งที่เห็นมาเป็นข้อมูลของการรับรู้ และป้อนข้อมูลที่เห็นสู่ระบบประสาท เพื่อตีความว่าสิ่งที่เห็นนั้นเป็นอะไร หรือหมายถึงอะไร การรับรู้ทางการเห็นจึงมีความแตกต่างจาก

การมองปกติทั่วไป เพราะไม่ได้แค่ลืมหามองเท่านั้น แต่เป็นการมองไปที่จุดใดจุดหนึ่งอย่างมีความมุ่งหมายและมองอย่างสร้างสรรค์

จินตภาพ (Image) มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ว่า ภาพที่เกิดจากจินตนาการของเราเอง โดยเราคิดเอาเองว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ (ฉบับ พ.ศ.2525 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ.2539 หน้า 620) คำว่า “จินตภาพ” ในภาษาอังกฤษ มีการใช้คำหลายคำในความหมายเดียวกัน เช่น Imaging, Imagery, และ Visualization เป็นต้น ในภาษาไทยมีคำที่คล้ายคลึงกัน 2 คำ คือ จินตภาพ กับจินตนาการ

จินตภาพ ริชาร์ดสัน (Richardson, 1969 : 271-275) กล่าวว่า การใช้ภาพจินตนาการ (Visual Imagery) เป็นสื่อแสดงถึงความคิดที่เป็นระบบ เป็นการช่วยถ่ายโอนความรู้จากสิ่งที่คุ้นเคยไปสู่สิ่งที่แปลกใหม่ ซึ่งเกิดจากการตีความข้อมูลของแต่ละบุคคล นักเรียนสร้างภาพจินตนาการเพื่อช่วยในการจำเนื้อหาหรือสิ่งต่างๆ และสามารถสะท้อนความเข้าใจออกมาเป็นภาพได้ เพื่อสื่อความเข้าใจและทำให้เกิดการระลึก

แมทลิน (Matlin, 1983 : 96) กล่าวว่า จินตภาพ หมายถึง ภาพแทนในใจของสิ่งต่างๆ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง จินตภาพสามารถที่จะแทนเหตุการณ์ หรือวัตถุที่เราเคยมีประสบการณ์มาก่อน และสามารถที่จะแทนเหตุการณ์ หรือสิ่งของต่างๆ จากการที่เราสร้างภาพขึ้นมาเองได้

รัสเซล (Russell, 1985 : 64 cited in Rusevic, 1996) กล่าวว่า การใช้จินตภาพ (Visual Literacy) หมายถึง ความสามารถในการตีความ หรือแปลความรูปภาพที่ใช้สื่อความหมายให้เป็นภาษาอย่างถูกต้อง และความสามารถในการใช้จินตภาพเพื่อสื่อความหมายแทนภาษา โดยมีการจินตนาการเป็นทักษะที่สำคัญ

ฮับบาร์ดและเอิร์นส์ (Hubbard and Ernst, 1996 : 129) กล่าวว่า จินตภาพหรือการจินตนาการ เป็นวิถีทางธรรมชาติสำหรับมนุษย์เหมือนกับการพูด ภาพเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ในการสื่อสาร การคิดการแสดงออก ตลอดจนการค้นพบ เหมือนกับภาษาถ้อยคำ ในทันทีที่มนุษย์รู้จักการใช้ภาษามนุษย์ก็เริ่มรู้จักการใช้ภาพ (Images) ที่อยู่รอบตัวไปสู่การสื่อสารโดยใช้จินตภาพและการคิด

จินตภาพ คือ การสร้างภาพในสมอง หรือนึกคิดเป็นภาพ เกิดจากการกระตุ้นความคิดจินตนาการ โดยไม่มีเหตุการณ์หรือสิ่งของใดให้เห็นในขณะนั้น อาจเกิดจากประสบการณ์เดิม ความเคยชิน และความคิดสร้างสรรค์ด้วย

คุณค่าทางความงาม (Aesthetic Value) เป็นการรวบรวมในเรื่องของความประณีต ความละเอียด มีระเบียบ น่าทึ่ง มโหฬาร ประหลาด แปลกหูแปลกตา และเป็นสิ่งที่มีคุณงามความดี ทำให้ผู้เห็นเกิดความประทับใจไปอีกนาน สิ่งเหล่านี้รวมเรียกว่าคุณค่าทางความงาม โดยเกณฑ์ของความงามที่อยู่ในงานทัศนศิลป์ ซึ่งสามารถรับรู้และยอมรับได้โดยทั่วไป เป็นการประสานกันของส่วนประกอบต่างๆของความงาม เช่น จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง สี แสงเงา พื้นผิว ความกลมกลืน และการจัดภาพ เป็นต้น โดยผู้สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์จะแสดงออกตามความรู้สึกในแต่ละเหตุการณ์

แต่ละสังคม เพราะความงามของแต่ละสังคมย่อมมีความแตกต่างกันอยู่กับสภาพของสังคม และ วัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ

วัฒนธรรมการตัดกระดาษ ศิลปะการตัดกระดาษของจีนนับว่าเป็นศิลปะที่มีกลวิธี ในการ ตัดและสลักลงในกระดาษแผ่นบางๆ โดยใช้กรรไกรหรือมีดเป็นเครื่องมือในการตัด เป็นภูมิปัญญา อย่างหนึ่งของชาวจีน และยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีจนถึงปัจจุบัน จากหลักฐานการศึกษา และการค้นพบศิลปะการตัดกระดาษเป็นศิลปะพื้นเมืองประเภทหนึ่ง ที่แพร่หลายกันอย่างมากใน ประเทศจีน ส่วนความเป็นมานั้นสามารถย้อนประวัติไปก่อนสมัยราชวงศ์ถังของจีนประมาณ 1500 ปีมาแล้ว แต่ผู้คนโดยทั่วไป เชื่อว่า ต้นกำเนิดของศิลปะการตัดกระดาษนั้นน่าจะเกิดขึ้นก่อนหน้า นั้นอีกหลายร้อยปี ในอดีตกาลศิลปะการตัดกระดาษ ยังถูกนำไปใช้ตกแต่งเครื่องบูชาสำหรับ พิธีกรรมต่าง ๆ ต่อมาในสมัยราชวงศ์ซ่งหรือซ้อง หนังสือตะลุงได้เจริญเติบโตขึ้นอย่างมากในจีน โดย มีการนำกระดาษมาใช้แทนหนังแท้ๆ แล้วนำไปใช้ในการทำเป็นหุ่นในหนังสือตะลุง เรียกกันว่า เเงกระดาษ ในราชวงศ์หมิงและชิงศิลปะการตัดกระดาษก็มีฝีมือละเอียดประณีตขึ้น แต่เนื่องจากว่า วัสดุที่ใช้เป็นกระดาษซึ่งยากแก่การเก็บรักษา จึงมีผลงานศิลปะการตัดกระดาษที่ตกทอดเป็น หลักฐานมาถึงชนรุ่นหลังให้เห็นน้อยชิ้นมาก ปัจจุบันนี้ศิลปะการตัดกระดาษ ก็ยังคงเป็นที่นิยมกัน ในหมู่ประชาชนชาวจีน ซึ่งส่วนใหญ่มักจะถูกนำไปใช้ในการตกแต่งประดับประดามากขึ้น อาทิ นำไปประดับฝาผนัง ประตู หน้าต่าง เสาอาคาร กระจก และโคม เป็นต้น นอกจากนี้แล้วศิลปะการ ตัดกระดาษยังถูกนำไปใช้เป็นต้นแบบในการเย็บปักถักร้อยและการพันสี

ในประเทศประเทศจีน ผลงานศิลปะการตัดกระดาษปรากฏให้เห็นทั่วไปอย่างกลาดเกลื่อน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีน จะมีการปิดชิ้นงานศิลปะตัดกระดาษดังกล่าวไว้บริเวณหน้าต่าง หรือประตูแทบทุกบ้าน กระดาษนั้นส่วนใหญ่จะเป็นกระดาษสีแดง ผลงานที่ออกมาชิ้นนี้ไม่ใช่เพียง แต่จะนำไปใช้ได้อย่างคุ้มค่าเท่านั้น หากยังเป็นการเพิ่มความสวยงามหรือสดใสให้แก่ชีวิตอีกด้วย นับได้ว่าเป็นศิลปะที่ได้แฝงคุณค่าลึกซึ้งอยู่ในจิตสำนึกของชาวจีนยาวนานพร้อม ๆ กับการพัฒนา ของสังคมและมีความหมายแฝงเร้น นั่นก็คือ ปรารถนาให้ชีวิตมีความสดใสสวยงามยิ่งขึ้น ไป นั้นเอง

การเรียนรู้ปรัชญาเป็นการแสวงหาซึ่งคำตอบ เพื่อนำมาสู่การรับรู้ทางสุนทรียศาสตร์ คุณค่า ความงามที่อยู่ในงานทัศนศิลป์ ซึ่งสามารถรับรู้และยอมรับได้โดยทั่วไป เป็นการประสานกันของ ส่วนประกอบต่างๆของความงามของจุด เส้น รูปร่าง รูปทรง สี แสงเงา พื้นผิว ความกลมกลืน และ การจัดภาพ เป็นต้น และวัฒนธรรมการตัดกระดาษก็เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน เพราะความสัมพันธ์กันระหว่างกระบวนการสร้างกับผลสำเร็จของงานจริงที่มีความสำคัญอย่างมาก

1.1 ความสำคัญของโครงการ

โครงการศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้า สร้างสรรค์ผลงานขึ้นภายใต้หัวข้อ “การทำลายภาพเดิมสู่จินตภาพใหม่” เพื่อนำเสนอผลงานที่แสดงออกซึ่งความงามตามหลักทัศนธาตุทางทัศนศิลป์ ด้วยวิธีการกริดและตัดกระดาษที่นำมาใช้ในผลงาน ไม่ได้เป็นการทำลาย แต่เพื่อเป็นการสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ เทคนิคและวิธีการจึงมีความสัมพันธ์ของที่มาของวัสดุ(หนังสือ) กับผลสำเร็จของงาน การกริดและตัดกระดาษจากความเป็นหนังสือ สู่ผลงานที่เป็น 3มิติ วิธีการสร้างสรรค์ผลงานนี้จึงมีความสำคัญกับผลงานเป็นอย่างมาก เพราะเป็นหลักในการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของข้าพเจ้าผ่านผลงานศิลปะ การกริดและตัดกระดาษจึงต้องอาศัยการฝึกฝน ความชำนาญ และรู้จักการใช้เครื่องมือเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในผลงานสูงสุด ทำให้ผลงานเกิดความประณีตละเอียด จนเกิดคุณค่าทางความงามทางองค์ประกอบศิลป์ขึ้น

ผลงานในศิลปนิพนธ์นี้แสดงออกซึ่งความงามของทัศนธาตุทางทัศนศิลป์ คุณค่าทางการมองการรับรู้ทางสายตา จนเกิดเป็นความประทับใจ ชิมซับซาบซึ่งความงามจากผลงาน ความงามที่เกิดจากการตระหนักรู้ทำให้เกิดจินตนาการและเป็นแรงบันดาลใจในการรับรู้ความงามต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อนำเสนอแนวความคิด ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
2. เพื่อนำเสนอรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และความงามของทัศนธาตุทางทัศนศิลป์ ด้วยวิธีการสร้างภาพตามหลักองค์ประกอบศิลป์
3. เพื่อเป็นวิธีการศึกษา ค้นคว้า ในแนวทางการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมแนวทางเดียวกันนี้ สำหรับนักศึกษาศิลปะและผู้สนใจ อันจะเป็นการขยายขอบเขตการสร้างสรรค์ให้กว้างขึ้น และสามารถพัฒนาต่อไปได้

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1. ด้านเนื้อหา สร้างสรรค์ผลงานที่มีเนื้อหาเรื่องราวเหตุการณ์สังคมปัจจุบันและอดีต สถานที่ที่มีความสำคัญทั้งทางกายภาพและความรู้สึก ยกตัวอย่างเช่น เขาพระวิหาร ที่มีความงามด้านสถาปัตยกรรม และเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญ ทั้งยังเป็นสถานที่ที่มีคติความเรื่องพื้นที่ทับซ้อน
2. ด้านการสร้างสรรค์ เป็นผลงานสื่อผสม ในรูปแบบนามธรรม(Abstract) เป็นการสร้างสรรค์ผลงานโดยถ่ายทอดออกมาจากอารมณ์ความรู้สึก และมีอิสระในการสร้างงานส่วนในรูปแบบเหมือนจริง (Realistic) สร้างงานโดยมีภาพต้นแบบ และมีการวางแผนที่ชัดเจน

3. ด้านวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน ใช้เทคนิคการตัดปะ การกรีดและตัดกระดาษ รูปแบบงาน 2 มิติสูงและ 3 มิติ
4. จำนวนผลงานมี 3 ชิ้น
 - 4.1 ขนาด 30 x 40 x 5 เซนติเมตร
 - 4.2 ขนาด 35 x 40 x 35 เซนติเมตร
 - 4.3 ขนาด 35 x 45 x 15 เซนติเมตร

บทที่ 2

ที่มาและแนวความคิดสร้างสรรค์

โดยทั่วไปสำหรับผู้ชมงานศิลปะ ส่วนมากมักจะตั้งความหวังไว้ว่า ผลงานที่ตนรับรู้ นั้นจะต้องให้ความรู้ความเข้าใจแก่ตน ไม่ว่าจะป็นรูปแบบหรือเรื่องราว และเมื่อได้เห็นงานผลงานศิลปะในรูปแบบรูปธรรมหรือรูปแบบเหมือนจริงตามธรรมชาติ ก็จะมีรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในการรับรู้กับผลงานชิ้นนั้น ด้วยสามารถตีความหมายของภาพได้ว่าเป็นรูปอะไร สวยงามหรือน่าเกลียด เหมือนหรือไม่เหมือนกับรูปแบบตามธรรมชาติ ฯลฯ แต่พอได้สัมผัสกับงานศิลปะในรูปแบบลักษณะกึ่งนามธรรม หรือแบบนามธรรม ส่วนมากจะปิดกั้นตนเองด้วยคำว่า หัวไม่ถึง ตาไม่ถึง ไม่รู้เรื่อง ฯลฯ ซึ่งพฤติกรรมเช่นนี้ย่อมเป็นการจำกัดตนเอง ไม่ให้รู้หรือเข้าใจได้โดยแท้จริง ศิลปะรูปแบบกึ่งนามธรรมและนามธรรม ก็เป็นสิ่งที่ผู้สร้างสรรค์สร้างขึ้นเพื่อความสวยงาม และใช้สื่ออารมณ์ความรู้สึก ให้ผู้รับรู้ได้เช่นเดียวกับรูปแบบเหมือนจริงตามธรรมชาติ เพียงแต่เสริมใส่ความรู้สึกนึกคิดที่เป็นลักษณะเฉพาะของผู้สร้างเข้าไปในผลงาน ให้ผู้รับรู้จักคิด และจินตนาการมากกว่าการดูรูปแบบเหมือนจริง

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้วิธีการกริดและตัดกระดาษเป็นการสร้างงานจากสื่อเดิมที่มีความหมายนั้นคือหนังสือ หนังสือเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ การใช้วัสดุนี้มาสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้เกิดความงามตามหลักทัศนธาตุทางทัศนศิลป์ เกิดการรับรู้ใหม่แต่ก็ยังคงเหลือความเป็นหนังสือไว้ให้เห็นที่มาและกระบวนการสร้างงาน ผลงานที่สำเร็จแล้วเป็นผลงาน 3 มิติ ที่มีความสัมพันธ์กับวัสดุและวิธีการ วิธีการนี้เองที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของข้าพเจ้าในขณะนั้นผ่านการสร้างงาน เริ่มต้นจากความรู้สึกเฉพาะตน จากประสบการณ์และระบบความคิดที่ผ่านการไตร่ตรอง อันเกิดจากความประทับใจ ฟังพอใจ สะเทือนใจ จนกลายเป็นประสบการณ์ ประสบการณ์นี้เองที่ส่งเสริมให้เกิดแรงคล้อยใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ที่ถ่ายทอดผ่านเทคนิควิธีการที่ตนชื่นชอบ โดยที่วิธีการ หลักการสร้างงาน และผลสำเร็จของงานที่มีความสัมพันธ์กัน

2.1 อิทธิพลที่ได้รับจากปรัชญา

เซนต์โทมัส อะไควนัส (St. Thomas Aquinas 1225-1274) เกิดที่รอกคาเซคคา (Roccasecca) ใกล้เมืองเนเปิลส์ เคยศึกษาที่มหาวิทยาลัยเนเปิลส์ และมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยโคโลญจ์ เขาเป็นนักปราชญ์ นิกายสกอลัสติก (Scholastic) ชาวอิตาลี เกิดในสมัยที่นักปราชญ์

พยายามนำความคิดทางศาสนามาประยุกต์กับความคิดทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นในช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่มีการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง เพื่อให้เกิดความสัมฤทธิ์ผลทางความเชื่อความศรัทธาจากแต่ก่อน

แนวความคิดของเซนต์โทมัส อะไควนัส แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะสร้างความเป็นเหตุเป็นผลในการพิสูจน์เรื่องพระเจ้า และผู้มีส่วนร่วมให้ความคิดทางสุนทรียศาสตร์เป็นเหตุเป็นผล ซึ่งเขาได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่อง “ ความดี ” ซึ่งเป็นเรื่องเด่นที่มีลักษณะเป็นนามธรรมอยู่ และมีความสัมพันธ์กับความปรารถนา ความยินดีคือส่วนหนึ่งของความดี ความงามก็คือความยินดีที่เรารับรู้ต่อสิ่งที่มองเห็นได้ การเห็นมีผลต่อการรู้สึกนึกคิด การรับรู้ความงามเป็นการรับรู้อย่างหนึ่งที่ไม่รวมถึงกลิ่นและรส เมื่อการรู้สึกเกิดจากสภาพนามธรรมของรูปทรง ความงามจึงขึ้นอยู่กับรูปทรงที่แสดงออกมา

สำหรับในทางศิลปะ เซนต์โทมัส อะไควนัส ได้ให้ทัศนะคิดว่า ศิลปะเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่เกิดจากปัญญาในภาคปฏิบัติ โดยมีแหล่งกำเนิดมาจากตัวผู้สร้าง เช่น เมื่อศิลปินคิดถึงรูปแบบของรถในใจ จนสามารถสร้างออกมาจนสำเร็จตามที่วาดไว้ในใจ แสดงให้เห็นว่าศิลปินผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ทรงความรู้ จึงจะมีจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้

จากปรัชญาของ เซนต์โทมัส อะไควนัส สิ่งที่ได้รับนั้นก็คือแง่คิด ซึ่งเขามีวิธีการสอนโดยการตั้งคำถาม แล้วสรุปแนวคิดที่หลากหลายจากแหล่งข้อมูล แล้วนำความคิดที่ค้านกันมาหาข้อสรุปเช่นเดียวกันในการสร้างงานศิลปะ บางครั้งผลสำเร็จของงานอาจสำคัญน้อยกว่ากระบวนการสร้างงาน ความผิดพลาด ปัญหา นำไปสู่การคิดแก้ปัญหา เพื่อผู้สร้างเองจะได้มีความเข้าใจ และแก้ไขข้อผิดพลาดให้มันดีขึ้นในผลงานชิ้นต่อไป ซึ่งผลงานในรูปแบบนามธรรมนั้น สะท้อนความรู้สึกนึกคิดได้ดีกว่าผลงานที่สะท้อนความเหมือนจริงตามธรรมชาติเพียงอย่างเดียว

เรื่องของความงาม เฮอริเบิร์ต รีด (Herbert Read) นักวิจารณ์อังกฤษ ได้อธิบายไว้ในหนังสือ The meaning of art หน้า 19 ว่า “เรื่องของความงามอย่างน้อยก็จะมีคำนิยามถึง 12 คำ และล้วนแล้วแต่เป็นคำนิยามเปลือกนอกร่างกายภาพเท่านั้น ข้าพเจ้าอยากจะทำว่าความงามคือความเป็นหน่วยสมบูรณ์ ซึ่งส่วนประกอบของศิลปะทุกอย่าง ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นจากมนุษย์ เพื่อสนองประสาทสัมผัสมนุษย์ด้วยกัน” นั่นก็คือความงามที่เกิดขึ้นในผลงานศิลปะ โดยการนำทัศนธาตุทางศิลปะมาจัดองค์ประกอบศิลป์ให้มีความสมบูรณ์

ผลงานศิลปะนิพนธ์สร้างสรรค์ขึ้น โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากปรัชญาทางการรับรู้สุนทรียะ แล้วถ่ายทอดตามหลักทัศนธาตุทางศิลปะ เพื่อให้เกิดความงามอย่างแท้จริง ซึ่งการรับรู้นั้นต้องผ่านกระบวนการแปลหรือตีความจากสิ่งที่ได้สัมผัส และเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวผ่านอวัยวะการรับสัมผัสต่างๆ อวัยวะสัมผัสภายนอก คือ ตา หู จมูก ปาก และร่างกาย ส่วนอวัยวะการรับสัมผัสภายใน คือ ระบบประสาทในส่วนต่างๆของร่างกาย ส่งความรู้สึกที่ได้ไปยังสมอง เพื่อบอกความรู้สึกต่างๆ ที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้น

โครงสร้างของการสร้างสรรค์งานศิลปะ เกิดขึ้นจากมนุษย์ที่เป็นผู้ถ่ายทอดผลงานทางศิลปะ โดยได้รับแรงคล้อยจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยความรู้สึกระทึกใจหรือเกิดความสะเทือนใจ โดยใช้วัสดุ(สื่อ) เป็นสิ่งที่ช่วยให้การถ่ายทอดความรู้สึกแรงบันดาลใจ ที่ได้รับจากธรรมชาตินั้นเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งตรงตามความหมายของคำว่า จินตภาพ

การศึกษาปรัชญาด้านความงามและนิยามของจินตภาพ รวมทั้งหลักการรับรู้ เพื่อนำมาถ่ายทอดมุมมองแนวความคิดของตนเองผ่านผลงานศิลปะ โดยใช้หลักความงามทัศนธาตุของศิลปะ มาวิเคราะห์ผลงานของตนเอง ว่าผลงานนั้นมีคุณค่าในด้านใด

2.3 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน

วาซิลี คานดินสกี(Wassily Kandinsky) ปีค.ศ. 1866-1944 เป็นชาวรัสเซีย สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบศิลปะนามธรรม(Abstract) เป็นผู้นำและผู้บุกเบิกจิตรกรรมแบบนามธรรม ซึ่งผลงานมีเพียงการใช้เส้น สี รูปทรง เป็นองค์ประกอบสำคัญ โดยละทิ้งความเป็นเนื้อหาของภาพทิ้งไป จิตรกรรมนามธรรมของคานดินสกีที่สร้างสรรค์ขึ้นนับจาก ค.ศ.1910 จึงถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่า ผลงานนามธรรมชุดแรก ที่สร้างขึ้นในโลกศิลปะสมัยใหม่เช่นเดียวกันกับนักวิทยาศาสตร์บางท่านที่ได้ค้นพบทฤษฎีโดยบังเอิญ ในวัยหนุ่มคานดินสกีได้ออกไปทำธุระนอกบ้าน โดยทิ้งผลงานชิ้นหนึ่งค้างไว้ในลักษณะกลับหัว และเมื่อเข้ามาในสตูดิโออีกครั้งหนึ่ง สิ่งที่เขาเห็นอยู่เบื้องหน้านั้นทำให้เขารู้สึกได้ถึง “ความงามที่จับใจเป็นพิเศษ ซึ่งปลุกเร้าความปิติภายในอย่างฉับพลัน” และนี่คือปฐมบทแห่งตำนานนามธรรม นอกจากนั้นเทพนิยายรัสเซียและตำนานพื้นบ้านของรัสเซียที่เขาได้ยินได้ฟังมาเมื่อสมัยเด็กๆ ก็เป็นจุดสานฝันให้มาบรรจบกับความงามของเส้น สี และรูปทรง ที่คานดินสกีได้พบและค้นคว้า เมื่อเป็นศิลปินแล้วการได้มองทัศนียภาพของปราสาทราชวังในรัสเซียและได้มองแสงทาบทับลงบนสีสันของสถาปัตยกรรม อันเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจของการทำงานยุคแรกๆ

อิทธิพลจากแนวความคิดและผลงานของ วาซิลี แคนดินสกี ที่มีความทับซ้อนกันของทัศนธาตุ จุด เส้น สี น้ำหนัก เหล่านี้เป็นต้น จึงเกิดเป็นแรงคล้อยใจในการสร้างงาน โดยการถ่ายทอดนั้นยึดหลักอยู่ 2 ประการนั่นก็คือ ความรู้สึกภายนอกและความรู้สึกภายใน ความรู้สึกภายนอก คือ วัสดุรูปทรง และเมื่อเห็นรูปทรงดังกล่าวแล้ว ก็จะเกิดความรู้สึกภายในสำหรับคุณค่าของรูปทรงนั้น คุณค่าทางความรู้สึกจึงเป็นสิ่งสำคัญมากในการถ่ายทอดผลงาน

ภาพประกอบที่ 1 : Small Pleasure, (Wassili Kandinsky), 1913

อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน

คอร์เนลิส ฮุก (Cornelis Hoek) และ Guy Laramée

คอร์เนลิส ฮุก (Cornelis Hoek) คอร์เนลิสฮุก เกิดเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 1937 ในประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นศิลปินชาวดัตช์ที่ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 1999 เขาเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลกในฐานะนักร้องนักดนตรี ส่วนด้านผลงานศิลปะคอลลาจ (Collage art) เป็นงานที่ใช้กระดาษนับหมื่นชิ้นบรรจงติดปะเป็นรูปภาพ สีสันอันสวยงาม ผลงานของเขาสร้างความตื่นตา ตื่นใจ ให้กับผู้เสพงานศิลปะอยู่เสมอ

Guy Laramée ศิลปินลูกครึ่งฝรั่งเศส-แคนาดา อาศัยอยู่ที่เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา มีบทบาทในโลกศิลปะมากมายทั้งนักเขียน นักแต่งเพลง จิตรกร ผู้กำกับ และประติมากร ซึ่งผลงานประติมากรรม ที่เป็นที่รู้จักกันดีนั้นคือการแกะสลักในรูปแบบ 3 มิติ ด้วยการใช้นั่งสือเล่มหนา สร้างสรรค์จนกลายมาเป็นทิวทัศน์หุบเขาอันสวยงาม มีรูปทรงเสมือนจริง ในผลงานที่มีชื่อว่า Carved Book Landscapes ซึ่งเป็นการเอาหนังสือมาตัดและจัดวางในรูปทรงอย่างได้อองศา วางเรียงตัวกันอย่างเหมาะสม ก่อเกิดภาพวิวิทวิทัศน์ ทั้งภูเขา กำแพง หน้า-ผา หรือถ้ำ เกิดจากกระดาษที่เรียงตัวกันจนกลายเป็นมิติ

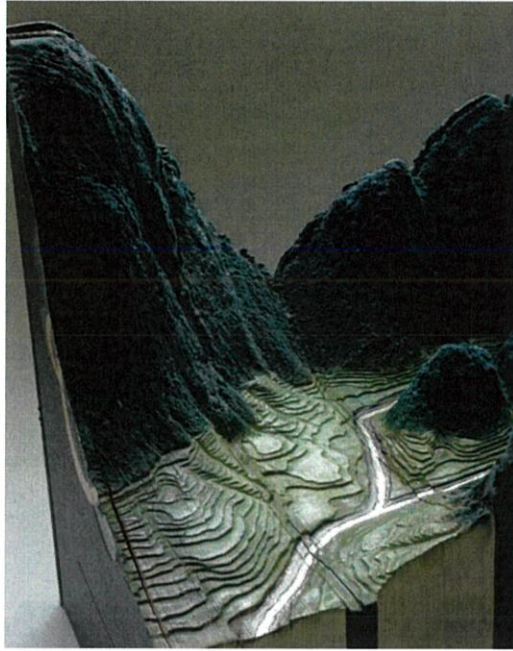
Guy Laramee เลือกใช้เลื่อยไฟฟ้า และเครื่องมือแกะสลักไม้ไฟฟ้า ในการสร้างงานของเขาขึ้นมา ทั้งนี้ผลงานศิลปะการแกะสลักนั้น เขาใช้หนังสือที่มีขนาดและจำนวนแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับลักษณะของผลงานที่เขาคิดขึ้นมา แกะสลักและตกแต่งหนังสือให้ออกมาเป็นเทือกเขาสูงชัน หุบเขา ธารน้ำแข็ง ทุ่งราบ และสถาปัตยกรรมต่าง ๆ และหลังจากที่แกะสลักตลอดลายออกมาเสร็จก็ลงสีตามแบบที่เขาต้องการลงไป

อย่างไรก็ตาม ผลงานในแต่ละชิ้น เขาไม่ได้จำกัดเวลาตายตัวในการทำงานแต่ละชิ้น บ้างก็ใช้เวลาไม่นาน แต่บางชิ้นก็ใช้เวลาเป็นปีกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ เพราะบางทีเมื่อเขาสร้างมันขึ้นได้ส่วนหนึ่ง เขาก็ทิ้งมันไว้ก่อนแล้วค่อยกลับมาสร้างใหม่ในภายหลัง หรือบางครั้งก็ทำเสร็จแล้ว แต่ไม่พอใจจึงรี้อทำใหม่อยู่บ่อยๆ

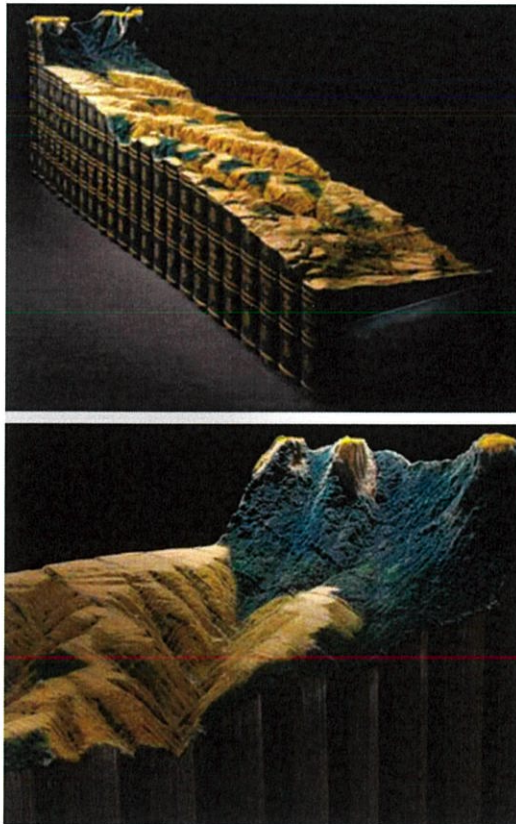
อิทธิพลจากการสร้างสรรค์ผลงานของคอร์เนลิส ฮุค (Cornelis Hoek) และ Guy Laramee ผลงานที่ใช้เทคนิควิธีการ Collage และศิลปะการตัดกระดาษ สร้างแนวทางและแรงบันดาลใจในการทำงานศิลปะของข้าพเจ้า โดยนำหลักการการจัดองค์ประกอบ ที่สร้างความกลมกลืน สมดุล ความเป็นเด่นภายในงานที่มีความสมบูรณ์ภายในงาน มาเป็นแนวทางในการศึกษา และพัฒนาผลงานของตนเอง ซึ่งวิธีการสร้างงานของ Cornelis Hoek และ Guy Laramee มีการวางแผนการทำงานที่ชัดเจน มีความประณีตละเอียด เกิดเป็นความงามที่ข้าพเจ้ารับรู้ผ่านผลงาน จนเกิดเป็นความประทับใจ ฟังพอใจ การรับรู้ความงามนี้จึงเป็นการพัฒนาจิตใจของข้าพเจ้า และเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป

ภาพประกอบที่ 2 : The Power of Creativity, Cornelis Hoek, 2013

ภาพประกอบที่ 3 : Great Wall, Guy Laramée, Carved Book Landscapes

ภาพประกอบที่ 4 : Guy Laramée, Carves a Mountainous Landscape, 2013

2.3 แนวความคิดสร้างสรรค์

ผลงานศิลปนิพนธ์ “ การทำลายภาพเดิมสู่จินตภาพใหม่ ” เป็นการนำสื่อ(หนังสือ) มาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นก็ยังคงเหลือที่มาและคุณสมบัติของสื่อเดิมอยู่ เป็นการให้คนรับรู้ และตระหนักถึงที่มา เพราะกระบวนการสร้างงานมีคุณค่าทางความรู้สึก มากกว่าผลสำเร็จของงาน มีคุณค่าตามหลักองค์ประกอบศิลป์ ที่แสดงออกถึงความงามของทัศนธาตุทางศิลปะ

ผลงานชุดนี้ข้าพเจ้าต้องการแสดงออก รูปแบบนามธรรม (Abstract) โดยใช้กระดาษนิยตสารมา Collage มาติดทับซ้อนกันเรื่อยๆ แล้วกรีดและฉีกกระดาษตามอารมณ์และทิศทางตามที่เราเป็นผู้กำหนด ผ่านการแสดงออกถึงทัศนธาตุ กรีดจนกระทั่งเกิดน้ำหนัก มวล มิติภาพ และทิศทางของเส้นที่ต่อเนื่องกัน แต่ละภาพจึงมีความแตกต่างโดยสิ้นเชิง นอกจากความรู้สึกที่รับรู้ผ่านเส้นแล้ว ยังสร้างภาพใหม่ที่พูดถึงความงามของเส้น ตามหลักทัศนธาตุของศิลปะ

บทที่ 3

วิธีดำเนินการสร้างสรรค์

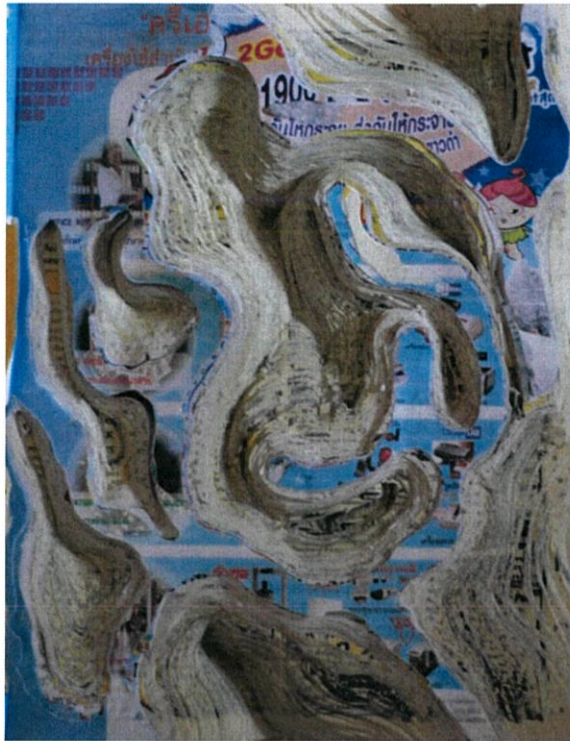
แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบศิลปะนามธรรม (Abstract Art) และรูปแบบเหมือนจริง (Realistic) รูปแบบทั้งสองนี้ ใช้หลักการสร้างสรรค์ผลงานโดยนำภาพที่ถูกพิมพ์ลงบนสื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ กระจายนิตยสาร หนังสือ หนังสือพิมพ์ โดยทำลายภาพเหล่านี้ เพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดสุนทรียะทางทัศนธาตุ ความงามใหม่ที่เกิดขึ้นนี้จึงมีผลต่อความรู้สึก และการรับรู้กระบวนการแสดงออกด้วยวิธีการกรีดกระดาษ เพื่อเน้นองค์ประกอบทางศิลปะให้ชัดเจนที่สุด

3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง

ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพประกอบที่ 5 : ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 1

ภาพประกอบที่ 6 : ภาพร่างชุดที่1 ชั้นที่ 2

ภาพประกอบที่ 7 : ภาพร่างชุดที่1 ชั้นที่ 3

ภาพร่างชุดที่ 1

แนวความคิด ผลงานในชุดนี้ต้องการแสดงออกถึงความงามของทัศนธาตุหลัก นั่นคือเส้น จึงเกิดเป็นรูปร่างรูปทรงเรขาคณิตและรูปทรงอิสระ เพื่อค้นหาความพิเศษของรูปทรง ที่รองรับกับวิธีการกริด การสร้างมิติเพื่อให้เกิดความรู้สึกในการมอง ทิศทางของเส้นที่ต่างกัน ทำให้มีความพิเศษตามหลักเป็นทัศนธาตุชัดเจนขึ้น คือ เส้น น้ำหนัก พื้นผิว ส่งผลต่อการรับรู้ด้านความงาม

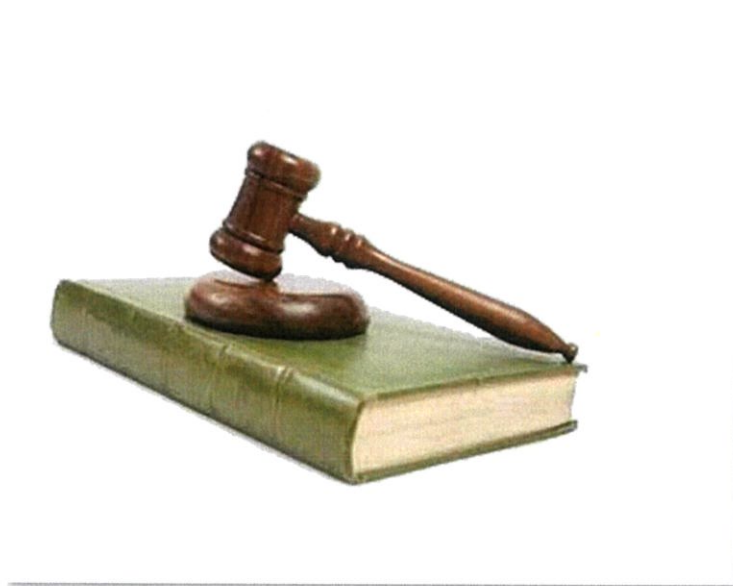
ภาพร่างชิ้นที่ 1 เป็นการสร้างภาพด้วยองค์ประกอบศิลป์ การใช้ความพิเศษของทัศนธาตุ เส้น สี น้ำหนัก จนเกิดเป็นภาพใหม่ที่มีคุณค่าทางการรับรู้ เกิดความงามทางด้านอารมณ์ และรู้สึกถึงความงามของศิลปะที่เป็นแก่นแท้จริงๆ

ภาพร่างชิ้นที่ 2 และ 3 เป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่มุ่งเน้น กระบวนการทำงานที่ละเอียด ประณีต มีความเรียบง่ายของรูปทรง ทั้งที่เป็นรูปทรงเรขาคณิตที่มีแบบแผน และรูปทรงอิสระที่ไม่จำกัดขนาดและทิศทาง

ปัญหาที่เกิดขึ้นในชิ้นที่ 2, 3 เนื่องจากผลงานทั้งสองชิ้นนี้ใช้วัสดุที่เป็นหนังสือไทยแลนด์ เบลโล่เพจเจส (สมุดหน้าเหลือง) ซึ่งมีผลดีในเรื่องความหนา แต่มีปัญหาในเรื่องของผลงานที่เสร็จสมบูรณ์นั้นยังคงเหลือไว้ซึ่งความเป็นสมุดหน้าเหลือง จึงถูกตั้งคำถามจากการส่งงานจากอาจารย์ โดยเจตนาหลักจริงๆ คือการทำลายเพื่อสร้างจินตภาพใหม่ เพื่อแสดงออกถึงความงาม โดยไม่เน้นเรื่องราวเนื้อหา อาจารย์ จึงเสนอแนะให้ตัดส่วนที่เป็นหน้าปกที่มีชื่อไทยแลนด์ เบลโล่เพจเจส ออกเพื่อไม่ให้เห็นที่มาของหนังสือ แล้วนำหลักวิธีการสร้างสรรค์งาน และความพิเศษนี้ไปสร้างสรรค์ผลงานต่อไป

ภาพร่างชิ้นที่ 2 ได้นำไปสร้างสรรค์ผลงานในชุดที่ 1 ในครั้งนี้ เพราะ มีความสมบูรณ์ทั้งวิธีการที่แสดงออกมีความชัดเจนในการสื่อถึงความงามทางทัศนธาตุ ผลที่เกิดขึ้นทำให้เกิดมิติในการมอง รูปทรงที่ใช้เป็นรูปทรงอิสระ จึงมีอิสระในการสร้างภาพใหม่พื้นที่ใหม่ภายในงาน ผลงานในชิ้นนี้ นำเสนอความพิเศษของวิธีการ นั่นคือการกริดและตัดกระดาษได้เด่นชัด และในส่วนของทำลายความเป็นภาพ สร้างสรรค์ผลงานโดยไม่เหลือเรื่องราวความหมายของภาพเดิมและสื่อที่นำมาใช้ (หนังสือ) เพื่อมุ่งเน้นความงามของทัศนธาตุเพียงอย่างเดียว

ภาพร่างชุดที่ 2

ภาพประกอบที่ 8 : ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 1

ภาพประกอบที่ 9 : ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 2

ภาพร่างชุดที่ 2

แนวความคิด ผลงานในชุดนี้ใช้วัสดุที่เป็นหนังสือกฎหมาย มาสร้างสรรค์ด้วยวิธีการกรีด และตัดกระดาษ โดยมีต้นแบบเป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองการปกครอง เป็นสถานที่ ที่มีประวัติศาสตร์และมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของคนในประเทศไทยในสถานะปัจจุบันเป็นอย่างมาก การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ เนื้อหาเรื่องราว แต่เป็นการถ่ายทอดและแสดงออกถึงความงามของทัศนธาตุเป็นหลัก ความงามที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทำงาน ความรู้สึกที่ถ่ายทอดลงไปในนั้นมีความงามมากกว่าผลงานที่สำเร็จ การหลงเหลือความเป็นหนังสือไว้ก็เพื่อให้เกิดการตระหนักคิด ให้รู้ซึ่งที่มาและแนวความคิดในการทำงาน

ภาพร่างชิ้นที่ 1 ผลงานภาพร่างชิ้นนี้ แสดงออกผ่านสัญลักษณ์ทางการเมืองการปกครอง เพื่อแสดงออกถึงความงามถึงการประกอบสร้าง ปัญหาในภาพร่างชิ้นที่ 1 คือ ต้นแบบที่นำมาใช้ เป็นสัญลักษณ์มากเกินไป ภาพหนังสือกฎหมาย และก้อนที่เป็นสัญลักษณ์ของรัฐธรรมนูญ มีความเป็นวัตถุที่เด่นชัด

ภาพร่างชิ้นที่ 2 หยิบยกเอาสถานที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมาเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน สถานที่ที่มีความงามทางกายภาพ ตามแบบสถาปัตยกรรมและมีความงามทางความรู้สึก เนื่องจากเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ ปัญหาในชิ้นที่ 2 เนื่องจากภาพร่าง เป็นภาพถ่ายสองมิติ จึงไม่มีความชัดเจนว่าจะตัดกระดาษ จนกลายเป็นสามมิติได้อย่างไร จึงได้คำแนะนำจากอาจารย์ ให้แก้แบบร่างเป็นภาพสามมิติ หรือ สร้างโมเดลขึ้นมา เพื่อง่ายต่อการเป็นต้นแบบที่ใช้ตัดกระดาษ

ภาพร่างชิ้นที่ 2 ได้นำมาสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ มีความน่าสนใจของภาพต้นแบบที่จะนำมาสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ จึงมีความสัมพันธ์กับหนังสือการเมืองการปกครองที่นำมาใช้เป็นวัสดุในการสร้างงาน ทั้งนี้ยังมีความเหมาะสมในเรื่องขนาด ส่วนการแก้ปัญหา ก่อนเริ่มการทำงาน มีการสร้างแบบโมเดลสามมิติขึ้นมา ย่อขนาดสัดส่วนของอนุสาวรีย์ ในพื้นที่ 35 x40 ตารางเซนติเมตร เพื่อง่ายต่อการทำงาน และเห็นภาพรวมของงานทั้งหมด

ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพร่างชั้นที่ 10 : ภาพร่างชุดที่ 3 ชั้นที่ 1

ภาพร่างชั้นที่ 11 : ภาพร่างชุดที่ 3 ชั้นที่ 2

ภาพร่างชุดที่ 3

แนวความคิด ผลงานในชุดนี้นำหนังสือที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม โบราณสถาน สถานที่สำคัญๆในประเทศไทย มาเป็นวัสดุ และใช้ภาพสถานที่เหล่านี้เป็นภาพต้นแบบในการสร้างงาน กระบวนการสร้างงาน เพื่อถ่ายทอดความงามทางสถาปัตยกรรม โครงสร้างของสิ่งก่อสร้าง ความ เป็นรูปทรงเรขาคณิตที่มีความเป็นแบบแผนที่แน่นอน

ภาพร่างชิ้นที่ 1 ใช้ภาพต้นแบบที่เป็น โบราณสถานและ วัด ที่มีความสำคัญในประเทศไทย มีความงามด้านรูปทรง การก่อสร้าง เพื่อนำภาพต้นแบบมาสร้างผลงานจริง ให้เกิดการเห็นคุณค่า ของความเป็นไทย ตระหนักถึงหลักความงามของทัศนธาตุอย่างแท้จริง นั่นคือ เส้น รูปทรง มิติ แสง-เงา ปัญหาในชิ้นที่ 1 เป็นสถานที่ที่ไม่โดดเด่น มีแค่ความงามทางด้านสถาปัตยกรรม แต่ยังขาด ที่มาและความสำคัญของสถานที่นั้นๆ

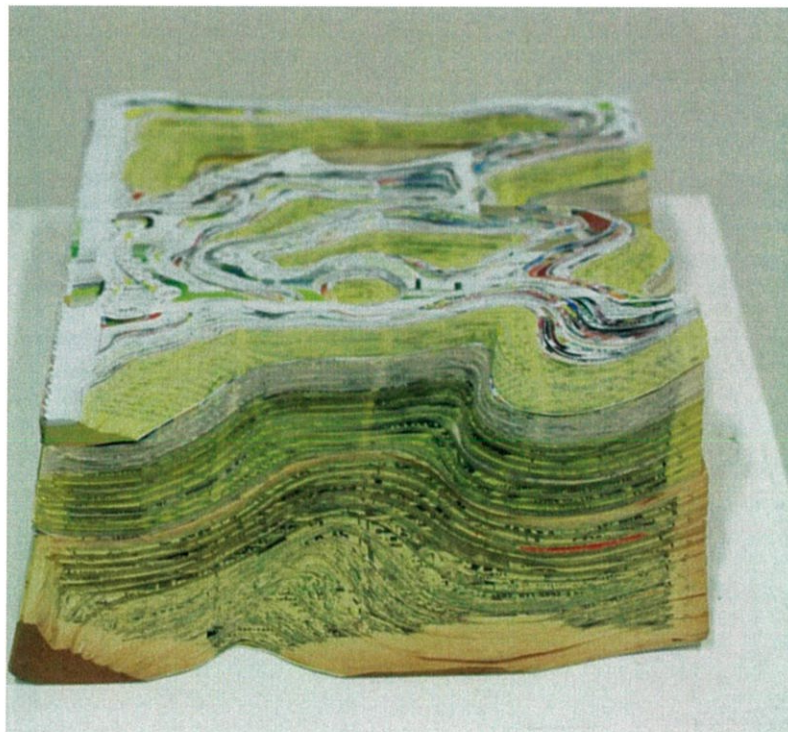
ภาพร่างชิ้นที่ 2 สถานที่เขาพระวิหาร หนังสือที่นำมาเป็นวัสดุในการสร้างสรรค์ผลงาน โดย หนังสือบอกความหมาย ที่มาของ โบราณสถาน ลักษณะของเขาพระวิหาร เช่น กำแพง โบสถ์ รวมถึงพื้นที่ที่เป็นคติความ ระหว่างประเทศไทย – กัมพูชา พื้นที่ทับซ้อนจึงเป็นประเด็นที่แฝงอยู่ ภายในผลงาน ผลงานที่สร้างโดยเน้นหลักความงามของโบราณสถาน ปราสาท และพื้นที่ของเขา พระวิหาร เป็นการสอดแทรกนัยยะไว้ บางครั้งเรามองแค่ว่าสิ่งนั้นมีความงามในด้านใด มีคุณค่า อย่างไร มองเพื่อสร้างสุนทรีย์ขึ้นภาพในจิตใจ เป็นหลักสำคัญ ส่วนเนื้อหาเรื่องราวก็เป็นเพียง ที่มา และข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงานเท่านั้น

ภาพร่างชิ้นที่ 3 ได้นำมาสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ เพราะมีความโดดเด่นของภาพต้นแบบ พื้นที่ปราสาทเขาพระวิหาร โดยมีการปรับปรุงแก้ไข ให้ตรงตามจุดประสงค์ของการสร้างสรรค์งาน ภูเขา สถานที่ ดันไม้ โขดหิน โดยตัดกระดาษเป็นเขาพระวิหาร และยังเหลือความเป็นหนังสือไว้ เพื่อเห็นที่มาและแก้ปัญหาชิ้นที่ 3 โดยการหาข้อมูลของสถานที่เพิ่มเติม ข้อมูลของลักษณะ ภูมิศาสตร์ของสถานที่ และจำลองภาพร่างออกเป็นสามมิติ ทั้งตัวปราสาท และพื้นที่โดยรอบของ เขาพระวิหาร

3.2 กระบวนการสร้างงาน

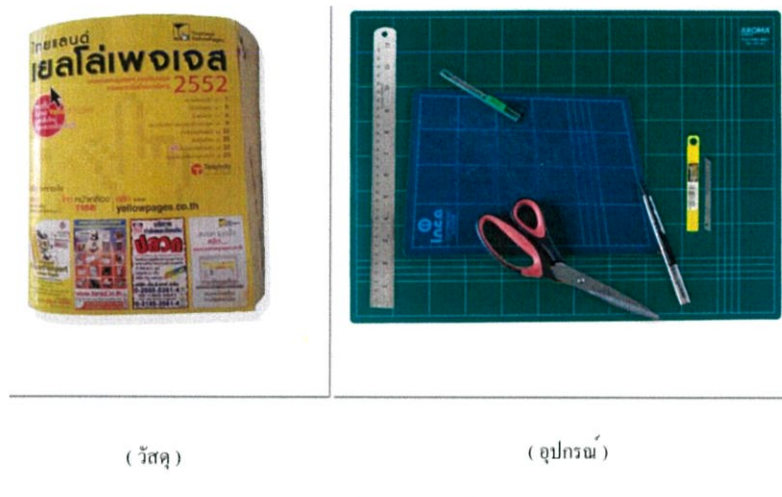
ผลชิ้นงานที่ 1 ได้นำเอาภาพร่างมาขยายในวิธีการกริดกระดาษ การสร้างสรรค์ที่คำนึงถึง ความพิเศษของวัสดุที่ใช้ นั่นคือหนังสือไทยแลนด์ เอลโล่เพจเจส(สมุดหน้าเหลือง) ที่มีโทนสี กระดาษเป็นสีเหลืองอ่อน และใช้วิธีการกริดและฉีกกระดาษ ซึ่งใช้การกริดเพื่อสร้างระยะและมิติ ให้เกิดขึ้นภาพในภาพ ส่วนรูปทรงที่ใช้ก็เป็นรูปทรงอิสระไปตามความรู้สึกที่กริด ณ ขณะนั้น ด้วย วิธีการและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานดังนี้

ผลงานชิ้นที่ 1

ภาพประกอบที่ 12 : กระบวนการสร้างงาน ชิ้นที่ 1

1. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน วัสดุ คือ หนังสือเยลโล่เพจเจส ส่วนอุปกรณ์ ได้แก่ คัตเตอร์ , ใบคัตเตอร์, กรรไกร, ไม้บรรทัด , แผ่นรองตัด ,ดินสอและ ยางลบ

ภาพประกอบที่ 13 : กระบวนการสร้างงาน ชั้นที่ 1

2. ใช้วิธีการกรีดและฉีกกระดาษ โดยใช้คัตเตอร์เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งผลงานในขั้นนี้ใช้รูปทรงอิสระ ดันแบบจึงไม่เป็นข้อจำกัดในการสร้างงาน เพราะผลงานมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เมื่อตัดจนองค์ประกอบภายในภาพสมบูรณ์แล้ว งานขั้นนี้ก็สำเร็จ

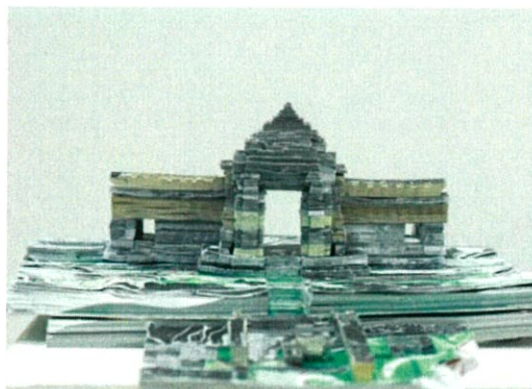
ภาพประกอบที่ 14 : กระบวนการสร้างงาน ชั้นที่ 1

ผลงานชิ้นที่ 2

ภาพประกอบที่ 15 : กระบวนการสร้างงาน ชิ้นที่ 2

ผลงานชิ้นที่ 3

ภาพประกอบที่ 16 : กระบวนการสร้างงาน ชิ้นที่ 3

เนื่องจากกระบวนการในการสร้างงานชิ้นที่ 2 และ 3 มีวิธีการเหมือนกัน เพื่อความละเอียด และเข้าใจมากขึ้น จึงนำมากล่าวไว้ด้วยกัน ตามลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

1. เตรียมวัสดุ ชิ้นงานที่ 2 เลือกหนังสือที่ตรงตามจุดประสงค์ของการสร้างสร้งงาน เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง กฎหมาย ยกตัวอย่างเช่น หนังสือประชาธิปไตย จริงแท้แค่ไหน , ปฏิวัติการเมืองการปกครองไทย, กฎหมายต่างๆ ส่วนชิ้นงานที่ 3 เลือกหนังสือที่มี เนื้อหาเกี่ยวข้องกับพื้นที่เขาพระวิหาร ยกตัวอย่าง เช่น หนังสือลี้ลับสุดยอดเขาพระวิหาร, ปราสาท เขาพระวิหาร , เขาพระวิหาร เป็นต้น หนังสือที่นำมาใช้เป็นข้อมูลและนำมาสร้างสร้งงาน เป็น หนังสือที่แต่งโดยคนไทย เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการหาข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต จากแผนที่ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของเขพระวิหารในฝั่งประเทศกัมพูชา

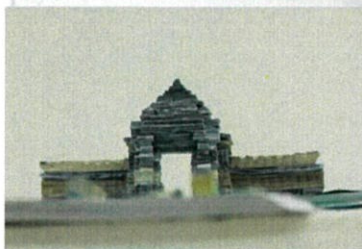
หนังสือที่ใช้ในผลงานชิ้นที่ 2

หนังสือที่ใช้ในผลงานชิ้นที่ 3

ภาพประกอบที่ 17 : กระบวนการสร้างงาน ชิ้นที่ 2 และ 3

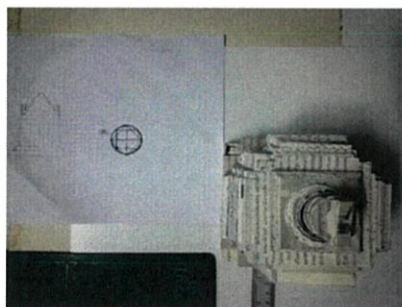
2. ใช้วิธีตัดกระดาษเพื่อสร้างงาน โดยใช้คัตเตอร์เป็นเครื่องมือในการตัด ซึ่งเริ่มจากการตัด ส่วนด้านบนก่อน (ดังรูป)

ผลงานชิ้นที่ 2

ผลงานชิ้นที่ 3

ภาพประกอบที่ 18 : กระบวนการสร้างงาน ชิ้นที่ 2 และ 3

ผลงานชิ้นที่ 2

ผลงานชิ้นที่ 3

ภาพประกอบที่ 19 : กระบวนการสร้างงาน ชิ้นที่ 2 และ 3

3. ตัดตามภาพต้นแบบ เมื่อผลงานได้ตรงตามแบบที่วางไว้ ก็เป็นการเสร็จสิ้นผลงาน

ผลงานชิ้นที่ 2

ผลงานชิ้นที่ 3

ภาพประกอบที่ 20 : กระบวนการสร้างงาน ชิ้นที่ 2 และ 3

บทที่ 4

วิเคราะห์การสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะนิพนธ์ในหัวข้อ การทำลายภาพเดิมสู่จินตภาพใหม่ ภาพเดิมที่มีความหมาย มีความงามด้านองค์ประกอบศิลป์ การใช้ภาพต้นแบบที่เป็นสื่อนิยสารในการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นการทำลายความเป็นภาพด้วยวิธีการและเทคนิคทางศิลปะ เพื่อแสดงออกถึงความงามของทัศน-ธาตุ ความงามที่ต้องใช้อารมณ์และความรู้สึกในการรับรู้ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบงาน 2 และ 3 มิติ นำเสนอความงามของทัศนธาตุเป็นหลัก ความงามของเส้น จุด สี น้ำหนัก รูปร่างรูปทรง ที่สอดคล้องกับวัสดุที่นำมาใช้ คือ หนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์

4.1 วิเคราะห์ทัศนธาตุ

ผลงานส่วนใหญ่จะเน้นความเป็นเส้นที่ก่อให้เกิด น้ำหนัก มวล ปริมาตร ที่เกิดจากวิธีการกรีด จิก แล่ตัดกระดาษ จนเกิดเป็นรูปทรง มิติ ของงาน ที่นำเสนอความงามของทัศนธาตุ

ผลงานชิ้นที่ 1 รูปทรง (Forms)

ภาพประกอบที่ 21 : วิเคราะห์
รูปทรง ผลงานชิ้นที่ 1

รูปทรงเป็นรูปทรงอิสระ เมื่อมองเส้นรอบนอกภายในภาพ เป็นรูปทรง 2 มิติ มีความกว้างและยาว และมีความลึกเล็กน้อย เนื่องจากรูปทรงเกิดจากการกรีดหนังสือที่มีความหนา งานจึงมิติ มีแรงเงา นำเสนอความงามของเส้นที่ไม่จำกัดรูปทรง รูปทรงที่เกิดขึ้นจึงมีความอ่อนไหวไม่แข็งเพราะไม่มีโครงสร้าง ซึ่งเป็นไปตามอิทธิพล ให้ความรู้สึกที่เคลื่อนไหว มีพลัง

รูปทรงอิสระ แทนค่าความหมายของความเป็นแผนที่พื้นที่ที่เป็นภูเขา แม่น้ำ ทะเล พื้นราบ มีความเคลื่อนไหวและผันแปรตามการเวลา

ผลงานชิ้นที่ 2 รูปทรง (Forms)

ภาพประกอบที่ 22 : วิเคราะห์
รูปทรง ผลงานชิ้นที่ 2

รูปทรงเรขาคณิต เป็นรูปทรงที่แน่นอนมาตรฐานมีกฎเกณฑ์ ใช้การคำนวณและการวัด ในการสร้างรูปทรง ได้แก่ รูปสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม วงรี ให้ความรู้สึกถึงโครงสร้างสถาปัตยกรรม สิ่งที่มีนัยง ความเป็นมาตรฐาน

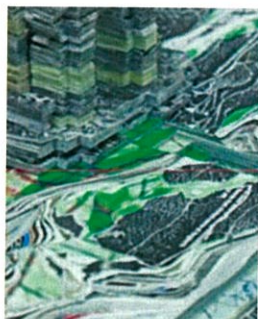
แทนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ที่มีความงามทางกายภาพนั้นก็คืองามทางด้านสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง ส่วนความงามทางความ

ผลงานชิ้นที่ 3 รูปทรง (Forms)

ภาพประกอบที่ 23 : วิเคราะห์
รูปทรง ผลงานชิ้นที่ 3

- ก. รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ให้ความรู้สึกถึงความมั่นคง แทนค่าความหมายของปราสาทเขาพระวิหารที่เป็นปราสาท กำแพง บันได สร้างสรรค์ขึ้นตามหลักโครงสร้างสถาปัตยกรรมต้นแบบของเขาพระวิหาร

ภาพประกอบที่ 24 : วิเคราะห์
รูปทรง ผลงานชิ้นที่ 3

- ข. รูปทรงอิสระ ให้ความรู้สึกไม่จำกัด ไม่มีขอบเขต แทนความหมายของพื้นที่ โขดหิน ภูเขา รวมถึงสถานที่ที่ตั้งของเขาพระวิหาร

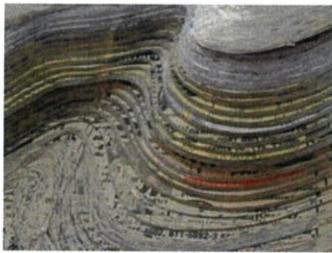
ผลงานชิ้นที่ 1 ลักษณะผิว (Textures)

ภาพประกอบที่ 25 : วิเคราะห์
ลักษณะผิว ผลงานชิ้นที่ 1

ก. ลักษณะพื้นผิวขรุขระ เกิดจากการสร้างสรรค์ผลงานเกิดความตั้งใจในการแสดงออก ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ผู้ดูเกิดความรู้สึกในการรับรู้

แทนค่าความหมาย ถึงพื้นที่ต่างระดับ มีการลดหลั่นกันของชั้นหิน เส้นที่โค้งไปมาทำให้รู้สึกถึงความเป็นพื้นดิน ชั้นหิน ของพื้นที่จริงๆ ผิวขรุขระให้ความรู้สึกถึงการไม่คงที่ เปลี่ยนแปลง เปรียบได้กับพื้นที่ ที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ภาพประกอบที่ 26 : วิเคราะห์
ลักษณะผิว ผลงานชิ้นที่ 1

ข. พื้นผิวเรียบ ส่วนด้านบนของหนังสือ ให้ความอ่อนนุ่มละมุน เป็นระเบียบแบบแผน สบายตาชวนมอง แทนค่าถึงความเป็นพื้นที่และสถานที่

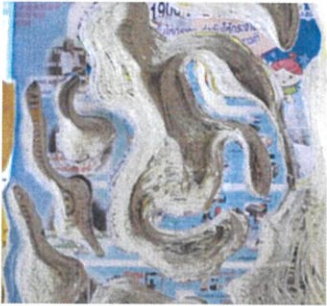
ผลงานชิ้นที่ 2 ลักษณะผิว (Textures)

ภาพประกอบที่ 27 : วิเคราะห์
ลักษณะผิว ผลงานชิ้นที่ 2

พื้นผิวเรียบ ให้ความรู้สึกเรียบง่าย สบายตา แทนความหมายถึงพื้นผิวราบ ที่เป็นพื้นของอนุสาวรีย์ แทนความความเป็นแบบแผน มาตรฐานของโครงสร้าง

ผลงานชิ้นที่ 1 สี (Colour)

ภาพประกอบที่ 28 : วิเคราะห์สี
ผลงานชิ้นที่ 1

สีที่ปรากฏบนผลงาน เกิดจากสีที่มาจากหนังสือหน้าเหลือง ที่ใช้กระดาษสีขาว เหลืองอ่อน เหลืองเข้ม เหลือง-น้ำตาล สีที่เกิดจากตัวอักษรสีดำ ทำให้เกิดน้ำหนักที่เป็น น้ำหนักสีเทา เทา เข้ม-ดำ ซึ่งผลงานในชุดนี้ใช้สีเพื่อบันทึกความรู้สึก

ภาพประกอบที่ 29 : วิเคราะห์สี
ผลงานชิ้นที่ 1

ก. สีเหลือง-น้ำตาล สีที่มาจากกระดาษที่เป็นวัสดุในการสร้างงาน เป็นการใช้สีเพื่อบันทึกความรู้สึก สีเหลืองและสีน้ำตาลมีความเหมือนจริงในธรรมชาติ และเหมือนจริงตามภาพต้นแบบ

แทนความเป็นพื้นดิน หมายถึง สีที่ถูกแทนค่าของหิน ดินทราย ที่อยู่พื้นดิน สีที่อ่อนจนไปถึงเข้ม

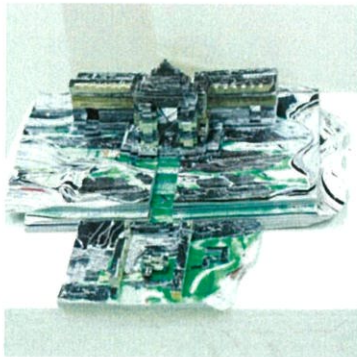
ข. สีขาว สีที่อยู่ด้านบนสุดของหนังสือ แทนค่าถึงพื้นที่ราบ ที่มีความโดดเด่น โดดแสงแดดชัดเจนที่สุด และอยู่ในระยะหน้า จึงใช้สีขาวเป็นตัวเน้นให้ผลงานมีมิติมากขึ้น

ผลงานชิ้นที่ 2 สี (Colour)

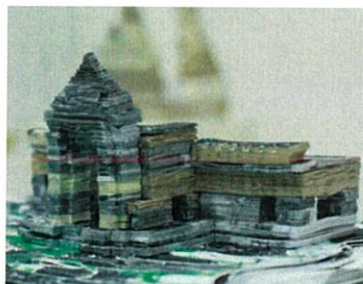

ภาพประกอบที่ 30 : วิเคราะห์สี
ผลงานชิ้นที่ 2

ผลงานชิ้นที่ 3 สี (Colour)

ภาพประกอบที่ 31 : วิเคราะห์สี
ผลงานชิ้นที่ 3

ภาพประกอบที่ 32 : วิเคราะห์สี
ผลงานชิ้นที่ 3

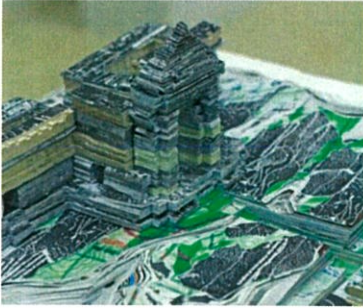
ก. สีที่มาจากสีของกระดาษ ได้แก่ สีขาว เหลืองอ่อน เหลืองเข้ม

ข. สีขาว ให้ความรู้สึกบริสุทธิ์ สะอาด

แทนความหมายของความเที่ยงตรง ยุติธรรม ซึ่งเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

ก. สีขาวให้ความรู้สึกสะอาด บริสุทธิ์ อ่อนนุ่ม
แทนค่าความหมาย ของปราสาทเขาพระวิหารกำแพง
รวมทั้งความเป็นพื้นที่ ทั้งโขดหิน พื้นดิน และภูเขา

ข. สีเหลือง,สีเหลืองเข้ม ให้ความรู้สึกสว่าง
แทนค่าความหมายของปราสาทเขาพระวิหาร โบสถ์ กำแพง
รวมทั้งวัตถุที่เป็นอิฐ หิน ดิน ทราช ซึ่งการใช้สีเหลืองเป็นการ
ใช้สีเพื่อบันทึกความรู้สึก สีที่มีความเหมือนจริงในธรรมชาติ
แทนค่าความงามของสิ่งนั้น โบราณวัตถุที่มีคุณค่า

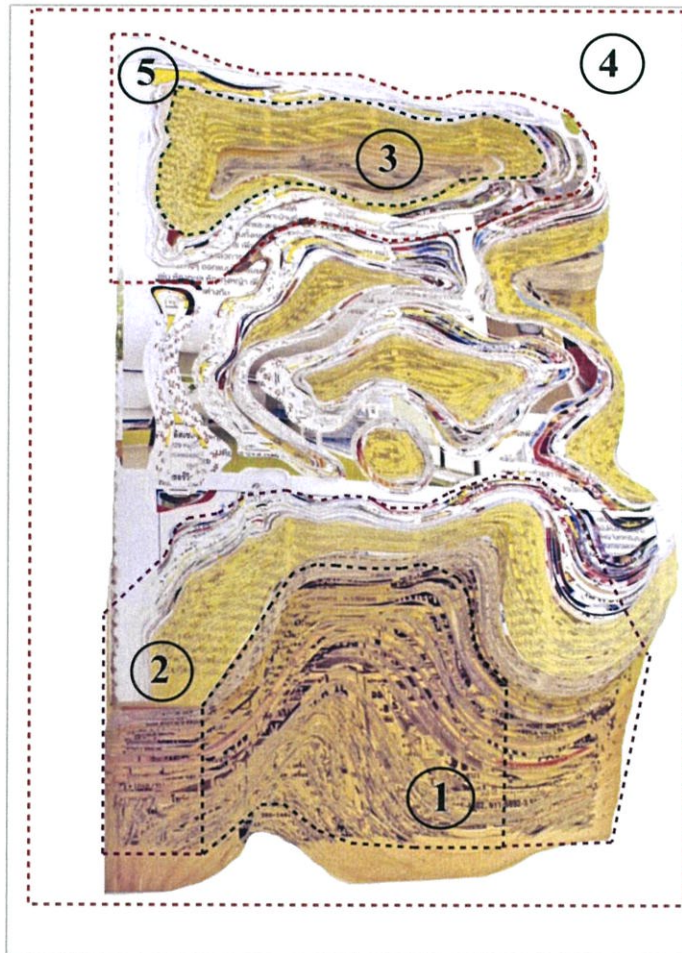
ภาพประกอบที่ 33 : วิเคราะห์สี
ผลงานชิ้นที่ 3

ค. สีเขียว เป็นสีที่กระตุ้นการรับรู้ความรู้สึก ให้ความรู้สึก
เย็น สดชื่น ผ่อนคลาย
แทนค่าความหมายของต้นไม้ โขดหิน ภูเขา พื้นที่พื้นดิน
เนื่องจาก วัสดุที่ใช้เป็นแผนที่ที่เป็นกระดาษ จึงให้ความรู้สึกถึง
พื้นที่ เป็นสีที่เหมือนจริงตามธรรมชาติ

4.2 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบภาพ

หลักการการจัดองค์ประกอบเบื้องต้นของงานศิลปะ เป็นหลักในการนำมาพิจารณาคูณค่า
ของงานศิลปะ ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้มองเห็นปัญหาในการจัดองค์ประกอบ มองเห็นความจำเป็น
ในการปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งแนวความคิดและหลักในการจัดองค์ประกอบได้แก่ ความ
กลมกลืน ความหลากหลาย ความสมดุล สัดส่วน และการเป็นเด่น

ผลงานในศิลปนิพนธ์ชุด การทำลายภาพเดิมสู่จินตภาพใหม่ รูปแบบของผลงานส่วนใหญ่
เป็นผลงาน 3 มิติ ที่มีขนาดไม่ใหญ่ แต่ต้องใช้ความละเอียดและสร้างสรรค์ผลงานอย่างประณีต
จากความเป็นต้นแบบ ให้เหมือนและเกิดความงามมากที่สุด เพื่อแสดงเนื้อหาเรื่องราวต่างๆ ตามที่
คนต้องการถ่ายทอด ผลงานจึงเกิดคุณค่าทางด้านองค์ประกอบศิลป์ที่ทำให้เกิดความงาม ของ
ทัศนธาตุในทางทัศนศิลป์

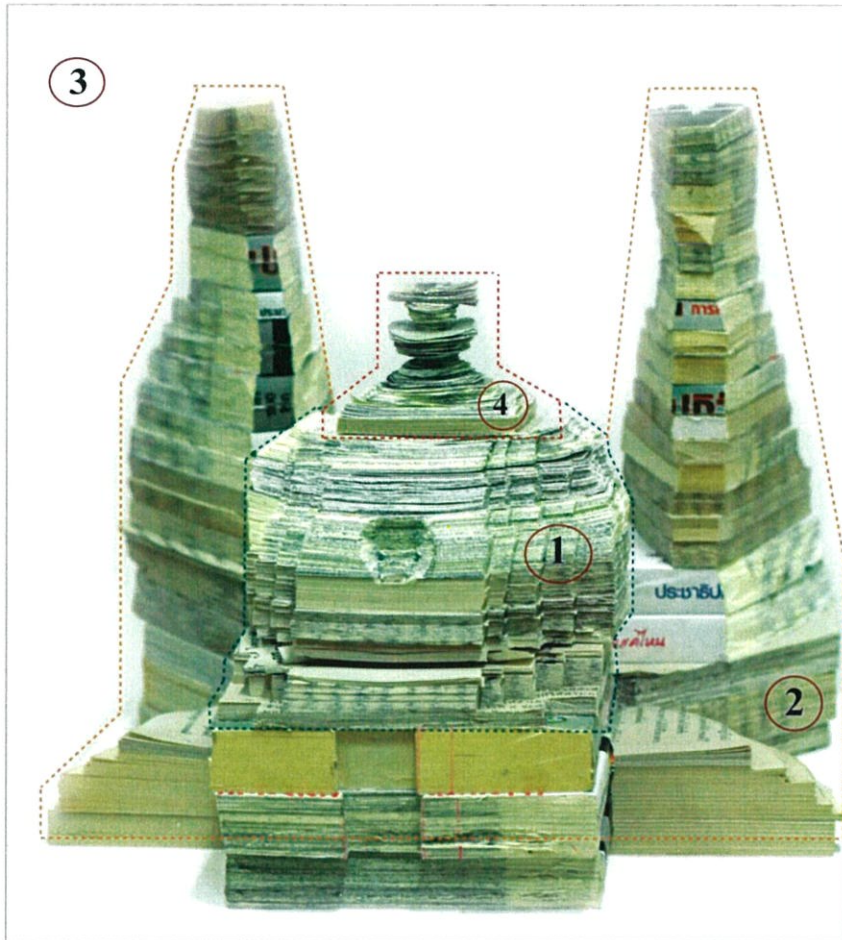
ภาพประกอบที่ 34 : วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบ ผลงานชิ้นที่ 1

1. ความกลมกลืน (Harmony) เนื่องจากผลงานชิ้นนี้ มีลักษณะขัดแย้งขององค์ประกอบศิลป์ เนื่องจากลักษณะรูปทรงที่ใช้เป็นรูปทรงอิสระ จนเกิดความขัดแย้งของขนาด ทิศทางที่ต่างกัน ทำให้เกิดที่ว่างและช่องจังหวะที่ต่างกัน สีของกระดาษ ความหนาของหนังสือ สามารถทำให้งานที่ขัดแย้งกลมกลืนได้ สีๆเดียวกันเมื่ออยู่ใกล้เคียงกันจึงเกิดการไล่โทนสีของวัสดุ ที่เกิดจากแสง-เงา
2. ความหลากหลาย (Variety) ในผลงานชุดนี้ มีความหลากหลายในส่วนของน้ำหนัก น้ำหนักที่เกิดจากการรีดกระดาษ ไล่น้ำหนักอ่อน-เข้มสุด จากส่วนที่อยู่บนสุด จนถึงส่วนที่อยู่ลึกที่สุด ซึ่งผลงานในรูปแบบสามมิติ มีการกำหนดแสงเงา ใช้หลักการทางทัศนศาสตร์มาสร้างสรรค์ผลงาน ให้มีน้ำหนัก เสมือนจริงมากขึ้น

3. ความสมดุล (Balance) ความดุลของผลงานที่เกิดจากการถ่วงน้ำหนัก ในลักษณะที่พอเหมาะพอดี มีความประสานกันของรูปทรง ความสมดุลของสิ่งที่ซ้ำและเหมือนกัน มาจัดประกอบรวมเข้ากันให้ประสานกลมกลืน ความสมดุลที่เกิดจากการสร้างงาน การจัดวางตำแหน่งที่ตั้ง ช่องไฟ ระยะห่าง อัตราจำนวน ขนาดรูปร่างรูปทรง มีความกลมกลืนของสี สีที่มาจากกระดาษ ตัวอักษรที่ปรากฏอยู่บนกระดาษ มีการไล่ระดับโทนสี จากขาว เหลืองอ่อน เหลือง เหลืองน้ำตาล ผลงานจึงมีความสมดุลของสี ที่แต่ละสีมีเท่าๆกัน ส่วนความสมดุลของรูปทรง ในผลงานจะเป็นรูปทรงอิสระที่โค้งไปมา ไม่มีการกำหนดขอบเขต แต่จะให้หลักการสมดุลมาใช้ ให้ภาพในแต่ละส่วนมีน้ำหนักเท่าๆกัน จนเป็นเอกภาพเดียวกันเกิดความสมดุลทางกายภาพ

4. สัดส่วน (Proportion) คือองค์ประกอบส่วนที่เป็นตัวกำหนดปริมาณ และรูปร่างรูปทรง องค์ประกอบลักษณะอื่นๆเข้าด้วยกัน เป็นรูปตามที่ต้องการ ในอัตราส่วนที่ทำให้เกิดดุลยภาพและเอกภาพ ผลงานในชุดนี้สร้างขึ้นจากหนังสือและแผนที่ การแสดงความเป็นภูมิประเทศ จึงมีสัดส่วนที่เล็กมากเมื่อเทียบกับพื้นที่จริง ซึ่งเป็นการสร้างเพื่อเลียนแบบธรรมชาติ สัดส่วนน้ำหนักแสงเงาที่สื่อด้วยรูปทรงอิสระ แสงเงาในอัตราที่มากกว่าแสง ทำให้รูปทรงที่มีน้ำหนักอ่อนกว่าให้เด่นสะดุดตา นอกจากเรื่องสัดส่วนความงามภายในภาพ ยังมีเรื่องของพื้นผิวกับพื้นผิว สีกับสี เส้นกับเส้น ซึ่งจัดอยู่ในประเภทเดียวกัน จึงทำให้ภาพประกอบเข้ากันอย่างเหมาะสม ด้วยขนาดและสัดส่วนที่พอเหมาะ

5. ความเป็นเด่น (Dominance) คือตำแหน่งหรือบริเวณที่ได้รับการเน้นให้โดดเด่นสะดุดตา หรือ มีความสำคัญกว่าบริเวณอื่นๆ ผลงานในชุดนี้มีความโดดเด่นที่มีมิติ การสร้างมิติภายในภาพทำให้ระยະหน้าที่มีแสงมากกว่าเงามีความโดดเด่น เนื่องจากหนังสือที่ใช้มีความหนา เมื่อกรีดและตัดกระดาษจึงเกิดมิติ แสงเงา และที่เด่นชัดอีกอย่างหนึ่งก็คือ เส้น เส้นที่เกิดจากจังหวะการกรีดลดหลั่นเป็นชั้นๆ เส้นโค้งให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวไปทั่วทั้งภาพ

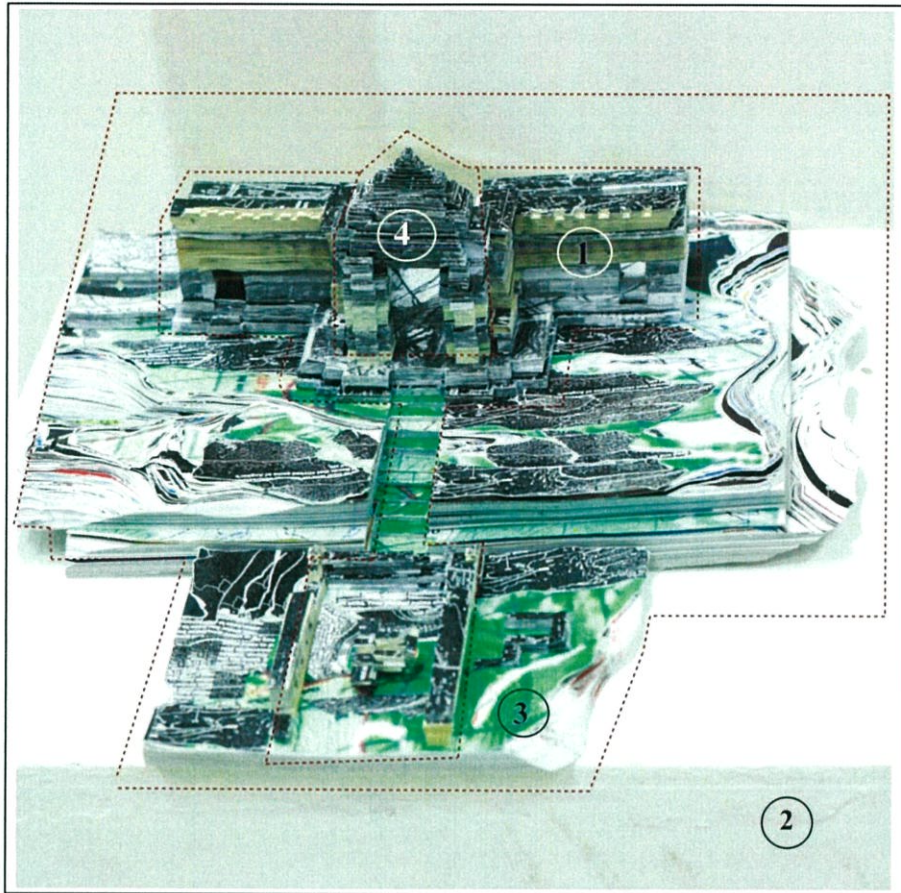
1. ความกลมกลืน (Harmony) เป็นการนำเอาองค์ประกอบที่เหมือนกัน มีลักษณะรูปทรงที่คล้ายกัน มาจัดประกอบเข้าด้วยกัน โดยการประสานเชื่อมโยง ให้เกิดความเหมาะสมเป็นระเบียบ สวยงามไม่ขัดตา ความกลมกลืนที่เกิดจาก รูปทรงที่เหมือนหรือใกล้เคียงกัน ทิศทางเดียวกัน ช่วงจังหวะที่เท่าๆกัน สีที่เหมือนกัน เป็นต้น ผลงานในชุดนี้มีความกลมกลืนของสี พื้นผิว และจังหวะของเส้น สีที่เกิดจากสีของหนังสือ ซึ่งหนังสือแต่ละเล่มมีโทนสีที่ใกล้เคียงกัน ทำให้ผลงานดูเป็นสีเดียวกัน ส่วนพื้นผิวมีความใกล้เคียงกับพื้นผิวจริงๆของอนุสาวรีย์ มีความด้าน พื้นผิวเรียบ ทำให้ผลงานมีความกลมกลืนมากขึ้น

2. ความสมดุล (Balance) เป็นการนำเอาส่วนประกอบที่มีรูปลักษณะที่เหมือนกัน มาจัดประกอบเข้าด้วยกัน ให้ผลงานกลมกลืน เกิดการถ่วงน้ำหนักที่เท่ากันทั้งสองฝ่าย ผลงานในชุดนี้มีความสมดุลขององค์ประกอบ ในผลงานมีเสาอนุสาวรีย์ทั้งสองฝั่ง ชาย-ขวา มีแท่นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอยู่แกนกลาง ซึ่งตรงตามหลักการวางตำแหน่งภาพ และสร้างสรรค์รูปแบบตามต้นแบบจริง ด้วย

รูปแบบ จำนวน ช่องไฟ ที่เหมือนกันทั้งสองด้าน เป็นการจัดให้เกิดความสมดุลทางกายภาพ ประสานเป็นเอกภาพเดียวกันทั้งรูปแบบและเนื้อหาเรื่องราว

3. สัดส่วน (Proportion) คืออัตราส่วนเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ ซึ่งสัดส่วนเป็นองค์ประกอบส่วนที่เป็นตัวกำหนดปริมาณและรูปร่างรูปทรง องค์ประกอบอื่นๆเข้าด้วยกัน ผลงานในชุดนี้ ย่อสัดส่วนจากแบบจริง ให้พอเหมาะกับขนาดของหนังสือ เพราะฉะนั้นกระบวนการสร้างงานและขนาดของผลงานจริง จึงมาจากขนาดของหนังสือที่นำมาใช้ ขนาดสัดส่วนมีความพอดี ในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีความละเอียด

4. ความเป็นเด่น (Dominance) เป็นบริเวณที่มีความสำคัญ มีการขบเน้นให้มีความเด่นชัดกว่าส่วนอื่นๆภายในภาพ ผลงานมีความโดดเด่นเรื่ององค์ประกอบ มีสัดส่วนที่สมดุลกัน มีมิติแสงเงาที่ชัดเจน และแต่ละชั้นของกระดาษที่กรีดลงไปก็มีความแตกต่าง มีการคลาดเคลื่อนของขนาด จึงเป็นจุดเด่นที่มีเอกภาพ

ภาพประกอบที่ 36 : วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบ ผลงานชิ้นที่ 3

1. ความกลมกลืน (Harmony) ความกลมกลืนที่เข้ากันได้ โดยการเชื่อมโยงสัมพันธ์ ประสานกัน อย่างมีระเบียบขององค์ประกอบต่างๆ ที่นำมาจัดเข้าด้วยกันให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใน ผลรวมของภาพ การมีความกลมกลืนของรูปทรง รูปทรงตามหลักสถาปัตยกรรมของเขาวพระวิหาร มีความกลมกลืนทั้งสีของโบราณสถาน ปราสาท กำแพง บันได กับสีของมีความสัมพันธ์และ มีความใกล้เคียงกับสีต้นแบบจริงๆ จึงทำให้ภาพมีความสมจริงเหมือนจริงตามธรรมชาติ

2. ความสมดุล (Balance) เป็นความสมดุลของสิ่งที่ซ้ำและเหมือนกัน เป็นการนำเอาส่วนประกอบ ที่มีรูปลักษณะเหมือนกัน มาจัดประกอบเข้าด้วยกันให้ผสานกลมกลืน เกิดการถ่วงน้ำหนักและแรง ปะทะขององค์ประกอบส่วนต่างๆ ในลักษณะที่พอเหมาะพอดี ผลงานในชุดนี้มีเป็นปราสาทเขาวพระวิหาร และพื้นที่ตั้งของเขาวพระวิหาร มีความสมดุล เรื่องขนาด หน้าที่นำมาใช้ กับการ สร้างสรรค์ผลงานของตัวปราสาทและพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ทั้งในส่วนที่เป็นรายละเอียด และ พื้นที่ว่าง

3. สัดส่วน (Proportion) คืออัตราส่วนเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ ซึ่งสัดส่วนเป็นองค์ประกอบส่วนที่เป็นตัวกำหนดปริมาณและรูปร่างรูปทรง องค์ประกอบอื่นๆเข้าด้วยกัน ผลงานในชุดนี้ ใช้ขนาดของหนังสือเป็นหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน เพราะฉะนั้นกระบวนการสร้างงานและขนาดของผลงานจริง จึงมาจากขนาดของหนังสือที่นำมาใช้ ขนาดสัดส่วนมีความพอดี ในการสร้างสรรค์ผลงาน

4. ความเป็นเด่น (Dominance) การเน้นความเป็นเด่น ต้องผ่านกระบวนการวางแผนในการใช้ องค์ประกอบทางศิลปะ แต่ละลักษณะเป็นอย่างดี ผลงานมีความโดดเด่นโดยมีการใช้สี(สีที่มาจากกระดาษ)ที่แตกต่างกัน สร้างความแตกต่างของพื้นผิว การเน้นด้วยแสงเงา เน้นด้วยบริเวณว่าง เป็นต้น ขณะที่เน้นส่วนประกอบหรือเน้นจุดใดจุดหนึ่งเป็นจุดสนใจ ผลงานจึงมีความเป็นเอกภาพ

บทที่ 5

บทสรุป

ผลงานศิลปนิพนธ์ในหัวข้อ “การทำลายภาพเดิมสู่จินตภาพใหม่” ภาพเดิมที่มีความหมาย มีความงามด้านองค์ประกอบศิลป์ คือ หนังสือ มาสร้างสรรคผลงาน ด้วยวิธีการ การกริดและตัดกระดาษ เพื่อนำเสนอความงามของทัศนธาตุ จุด เส้น สี น้ำหนัก จังหวะ มิติ ที่ส่งผลต่อการรับรู้และอารมณ์ความรู้สึกของคนดู เพื่อนำไปสู่การพิจารณาและประเมินคุณค่าทางศิลปะ

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 ที่สร้างสรรค์ขึ้นนั้น เป็นผลงานในรูปแบบนามธรรม ผลงานในรูปแบบนี้ใช้สื่อสิ่งพิมพ์นิตยสาร หนังสือ แล้วใช้วิธีการกริดและตัดกระดาษมาสร้างสรรคผลงาน ที่สำเร็จแล้วจึงมีลักษณะเป็นลายเส้น เกิดจังหวะ น้ำหนัก มวล และมิติภายในภาพ โดยนำเสนอความงามของทัศนธาตุทางทัศนศิลป์ ส่วนผลงานชิ้นที่ 2 อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ที่นำเสนอความงามผ่านรูปแบบของสถาปัตยกรรมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ชิ้นที่ 3 เขาพระวิหาร นำเสนอความงามของปราสาทและพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ที่มีเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวข้องกับพื้นที่ทับซ้อน ผลงานในรูปแบบรูปธรรม หรือศิลปะเหมือนจริงนี้ มีลักษณะที่เป็นเนื้อหาเรื่องราว เหตุการณ์ในสังคมปัจจุบัน ความจริงในธรรมชาติเหล่านี้ จึงเป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้พบเห็นเกิดความคิดหรือจินตนาการไปตามรูปแบบผลงานทั้งสองรูปแบบนี้จึงนำไปสู่บทสรุปของการรับรู้ความงามของทัศนศิลป์เหมือนกัน

กระบวนการสร้างงาน ปัญหาที่เกิดขึ้น คือการวางแผนในการทำงานไม่รอบคอบ ภาพร่างที่เป็นภาพ 2 มิติ เมื่อนำมาเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็น 3 มิติ จึงไม่มีความชัดเจน จึงแก้ปัญหาด้วยการสร้างโมเดลจำลองขึ้นมา เพื่อให้เห็นภาพรวมของงาน เมื่อเห็นสัดส่วนและขนาดของผลงานแล้ว การกำหนดทิศทาง จุดเด่น และองค์ประกอบอื่นๆภายในภาพก็ทำได้ง่ายขึ้น

ผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้ามีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมากมายภายในผลงาน โดยเมื่อมองภาพรวมของงานสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดนั้นก็คือ ความไม่ประณีต ความไม่สมดุลกันของสัดส่วน เห็นได้ชัดเจนในผลงานชิ้นที่ 2 อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นปัญหาหลักที่เกิดขึ้นภายในงานที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข หากข้อผิดพลาดเหล่านี้ได้รับการแก้ไขและปรับปรุง ผลงานจะมีความสมบูรณ์ทั้งรูปแบบและเนื้อหาที่ชัดเจนขึ้นกว่านี้ โดยวางแผนการทำงานให้มีแบบแผน กำหนดลำดับขั้นตอนในการสร้างสรรคให้ชัดเจน ลงมือปฏิบัติงานอย่างตั้งใจ และประณีตใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ ผลงานที่สำเร็จจะมีความสมบูรณ์ มีคุณค่าทางด้านความงาม และมีคุณค่าต่อความรู้สึกของคนดูจนเกิดความประทับใจ ฟังพอใจ หรือเกิดสุนทรีย์ภายในใจนั่นเอง

บรรณานุกรม

- บุญเยี่ยม เข้มเมือง. 2537. **สุนทรียะทางทัศนศิลป์**. กรุงเทพฯ : บริษัท โอเดียนสโตร์.
 ลักษณ์วัต ปาละรัตน์. 2551. **สุนทรียศาสตร์**. กรุงเทพฯ : ภาควิชาปรัชญา.มหาวิทยาลัย
 รามคำแหง.
 อารี สุทธิพันธุ์. 2532. **ทัศนศิลป์และความงาม**. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ต้นอ้อ.

Artist Guy Laramee Carves a Mountainous Landscape from an Encyclopedia Britannica Set.2013.

Guy Laramee. [Online]. Available :

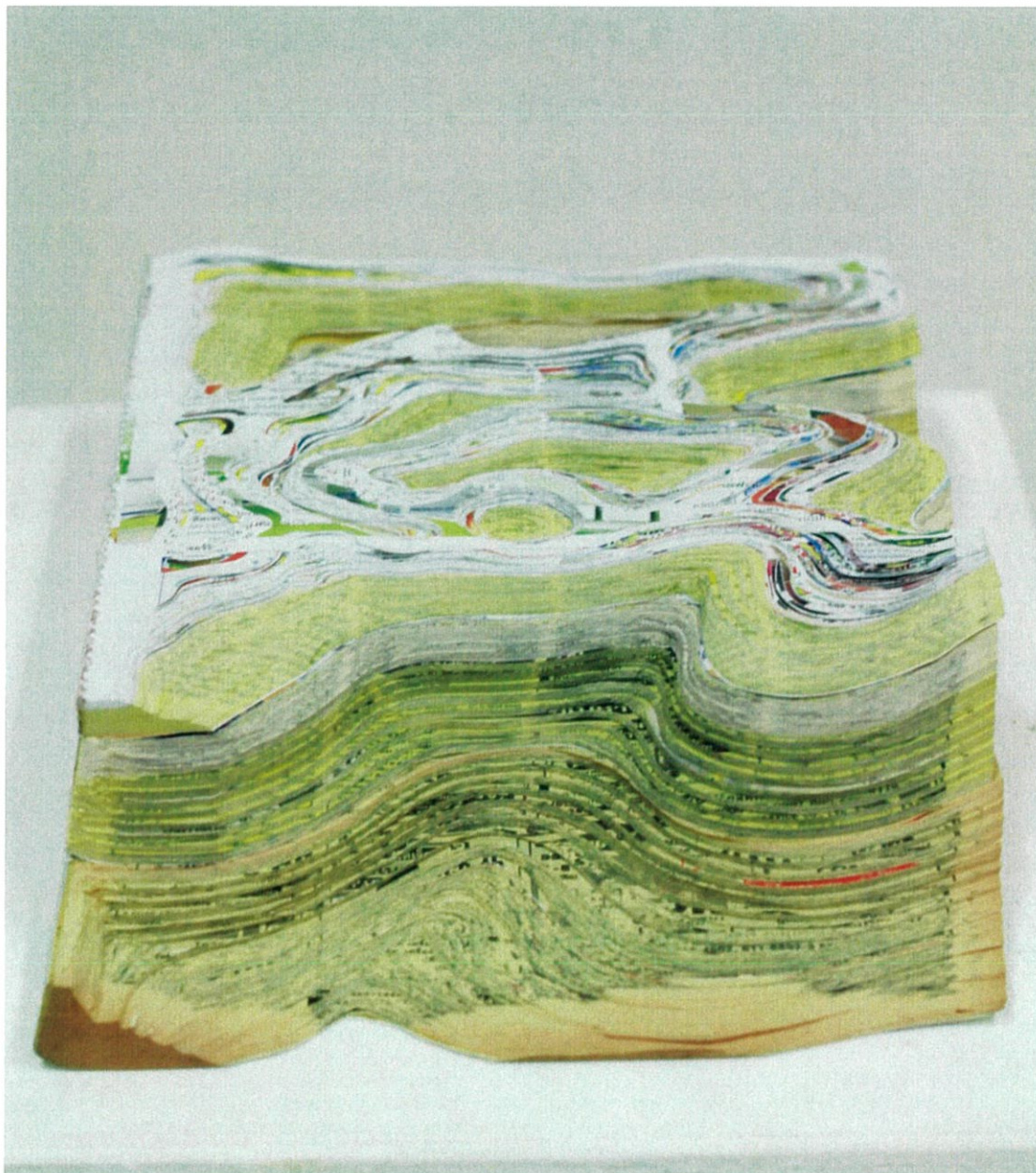
[http:// www.thisiscolossal.com/2013/12/adieu-guy-laramee/](http://www.thisiscolossal.com/2013/12/adieu-guy-laramee/).

Danto, C.Artur. **Aesthetics**. [Online]. Available :

[http:// www.midnightuniv.org/midnighttext/000885.doc/12/02/2007](http://www.midnightuniv.org/midnighttext/000885.doc/12/02/2007).

ภาพผลงานศิลปะ

ผลงานศิลปะ

ภาพประกอบที่ 37 : ภาพผลงานศิลปะนิพนธ์ ผลงานชิ้นที่ 1
ชื่อผลงาน พื้นที่บนพื้นที่ , 2557
เทคนิค ตัดกระดาษ
ขนาด 30 x 40 x 5 ซม.

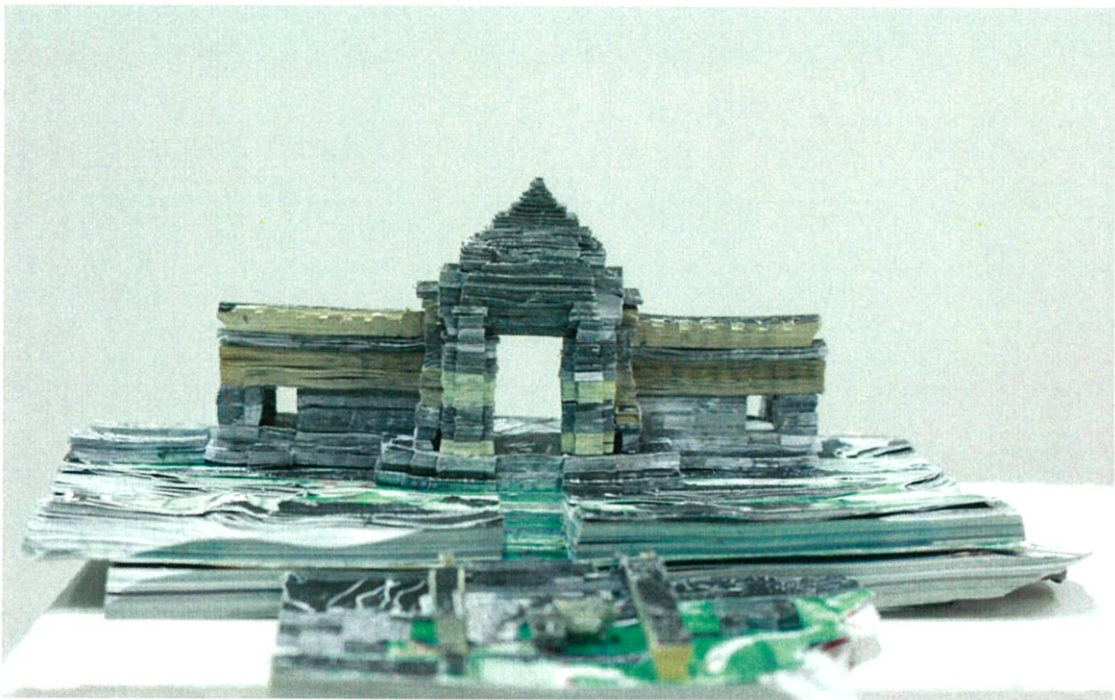

ภาพประกอบที่ 38 : ภาพผลงานศิลปินนิพนธ์ ผลงานชิ้นที่ 2

ชื่อผลงาน Untitled , 2557

เทคนิค ตัดกระดาษ

ขนาด 35 x 40 x 35 ซม.

ภาพประกอบประกอบที่ 39 : ภาพผลงานศิลปินพินซ์ ผลงานชิ้นที่ 3

ชื่อผลงาน Untitled ,2557

เทคนิค ตัดกระดาษ

ขนาด 35 x 45 x 15 ซม.

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวเกษรา ขุนทอง
วัน เดือน ปีเกิด	12 พฤษภาคม 2534 ที่สุราษฎร์ธานี
ที่อยู่	130/1 หมู่ที่ 2 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120
ประวัติการศึกษา	2553 โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2557 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม(จิตรกรรม)
หัวข้อศิลปนิพนธ์	การทำลายภาพเดิมสู่จินตภาพใหม่ REMAKING ORIGINAL ONES INTO NEW IMAGINATIONS
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์อัฐพร นิมมาลัยแก้ว

รางวัลและเกียรติประวัติ

1. 2554 ได้รับทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่องจนจบการศึกษา สจล.
2. 2555 รางวัลชมเชย คัดลายมือ จากกระทรวงศึกษาธิการ
3. 2555 นักศึกษาดีเด่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.