

จินตนาการในโลกของฉัน

โดย

นายปรัชญา พลชา

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์ แผนก ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2564

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

จินตนาการในโลกของฉัน

โดย
นายปรัชญา พลชา

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2564

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

IMAGINATION IN MY WORLD

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for Master of Fine Arts (VISUAL ARTS)
Graduate School, Silpakorn University
Academic Year 2021
Copyright of Silpakorn University

หัวข้อ	จินตนาการในโลกของฉัน
โดย	นายปรัชญา พลชา
สาขาวิชา	ทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก	รองศาสตราจารย์ ทินกร กาษรสุวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	รองศาสตราจารย์ ปรากฏา จันทรวชิต ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ พิษณุ ศุภนิมิตร

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับพิจารณาอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต

.....คุณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช)

พิจารณาเห็นชอบโดย

.....ประธานกรรมการ
(ศาสตราจารย์ พัดยศ พุทธิเจริญ)

.....อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
(รองศาสตราจารย์ ทินกร กาษรสุวรรณ)

.....อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(รองศาสตราจารย์ ปรากฏา จันทรวชิต)

.....อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ พิษณุ ศุภนิมิตร)

.....ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(รองศาสตราจารย์ กันจณา ดำไสกี)

61003205 : ทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญาโทบัณฑิต

คำสำคัญ : จินตนาการ, วัตถุ, ความสุข, แต่งหน้า, เครื่องสำอาง, เครื่องแต่งกาย, อำพราง, ความมั่นใจ

นาย ปรัชญา พลชา: จินตนาการในโลกของฉัน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : รองศาสตราจารย์ ทินกร กาษรสุวรรณ

ในโลกนี้การแต่งหน้าโดยทั่วไปมักแต่งหน้าตามความนิยมชมชอบตามยุคสมัยนั้นไม่มีกฎเกณฑ์บังคับ แต่ยึดหลักความสวยงามเป็นส่วนใหญ่ ให้ผู้พบเห็นเกิดความประทับใจดังเห็นจากสำนวนไทยที่ว่า “ไ้งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง” คือคนจะงามจะสวยได้ต้องรู้จักแต่งตัว ฉะนั้นการแต่งหน้าจึงมีความสำคัญ การแต่งหน้าต้องแต่งส่วนต่างๆ ของใบหน้าให้ดูเด่นชัดยิ่งขึ้น เช่น คิ้ว ตา จมูก แก้ม ปาก รวมทั้งวัตถุเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เป็นต้น หากส่วนใดบกพร่องควรอำพรางส่วนนั้นด้วยวิธีการแต่งหน้า หากส่วนใดดีควรแต่งเน้นส่วนนั้นให้เด่นโดยอาศัยเครื่องสำอาง ดังนั้นเครื่องสำอางและวิธีการแต่งหน้าจึงมีบทบาทสำคัญ

ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกถึงความสุขที่มีต่อวัตถุสิ่งของ มุ่งเน้นการถ่ายทอดความสุขที่เกิดจากความผูกพันกับสิ่งของ เครื่องสำอาง โดยการสร้างสรรค์ผสมผสานกับจินตนาการ จากข้อมูลที่มีอยู่จริงและจินตนาการขึ้นมา สัญลักษณ์มีความหมายต่อในทางความรู้สึกของความมั่นใจในความงามที่เกิดจากจินตนาการส่วนตัว และความประทับใจ ความชื่นชอบในวัตถุที่นำมาสร้างสรรค์ ถ่ายทอดผ่านภาพพิมพ์เทคนิคซิลค์สกรีน 2 มิติ

ข้าพเจ้าได้มองหาความสุข เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความงามทางสุนทรียศาสตร์ที่แตกต่างจากรูปแบบเดิม การกำหนดหรือการสร้างพื้นที่ผ่านจินตนาการมุมมองใหม่ ใช้รูปทรงของวัตถุ สิ่งของ เครื่องสำอางจำพวกครีม แป้ง น้ำหอม ลิปสติกหลายๆ ชนิด โดยเครื่องสำอางที่นำมาใช้นั้น สร้างความรู้สึกหลงใหล เพลินใจ สิ่งเหล่านี้คือปัจจัยหลักของการแสดงออกมาในลักษณะสร้างบรรยากาศในพื้นที่โดยมีความคิดอยู่บนพื้นฐานของความสุขสนุกสนาน แฟนตาซี ลักษณะจะแตกต่างกันไปตามบริบท ผ่านการมองและสังเกตประกอบกับจินตนาการในการสร้างสภาพแวดล้อมใหม่

61003205 : Major (VISUAL ARTS)

Keyword : Imagination, object, happiness, makeup, cosmetics, costume, comouflage, confidence

MR. PRATCHAYA POLSA : IMAGINATION IN MY WORLD THESIS ADVISOR :
ASSOCIATE PROFESSOR TINNAKORN KASORNSUWAN

In this world, makeup is to do makeup based on a popular trend with no rule enforcement. Accordingly, people mostly do their makeup focusing on the beauty in order to impress other people as an idiom says “Fine feathers make fine birds” which means people have to take care of their appearance to appear beautiful; therefore, makeup is so crucial nowadays. Makeup is a technique aiming to highlight facial features such as eyebrows, eyes, nose, cheeks, and lips. Makeup can be used to disguise any flaws, and it also can be used to highlight fine points. Consequently, cosmetics and makeup techniques play a significant role in modern society.

I would like to express happiness with materials, focusing on expressing delight from an attachment with objects; cosmetics by combining creativity and imagination based on existing information and imaginary information. Symbols have a great impact on confidence in beauty arising from personal imagination and impression in created objects, which are conveyed through two-dimensional silkscreen printing.

I was seeking for happiness to reflect aesthetic beauty in a different way by defining or creating a space through a new aspect of imagination using shapes of cosmetics; cosmetic cream products, powders, perfumes, and various kinds of lipsticks. Cosmetic products used in this thesis create a sense of fascination and pleasure, which are the main factors of expression in terms of creating an atmosphere in an area where an idea is based on happiness, enjoyment, and fantasy. Therefore, aspects will be diverse depending on the context through which consideration, observation, and imagination in creating a new environment.

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอโน้มจิตระลึกในพระคุณของบิดา มารดาเป็นผู้ที่ให้กำเนิดผู้ซึ่งได้สั่งสอน อบรม และสนับสนุนให้ข้าพเจ้าเลือกเรียนสิ่งที่ข้าพเจ้ารักและสนใจในการเรียนศิลปะตั้งแต่เด็กและมอบความหวังดีให้แก่ข้าพเจ้าเสมอตั้งแต่เล็กจนโต ตลอดทั้งเวลาข้าพเจ้ารู้สึกท้อแท้ หหมดกำลังใจในการเรียนและเรื่องการใช้ชีวิตในเมืองหลวงคนเดียว บิดา มารดาจะคอยให้กำลังใจและคอยอยู่ข้าง ๆ เสมอ ทำให้ข้าพเจ้าผ่านพ้นอุปสรรคมาด้วยดี ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจและมีความสุขทำให้บิดาและมารดาได้ภูมิใจและมีความสุขครั้งหนึ่งในชีวิต อยากให้บิดา มารดาได้มีความสุข ข้าพเจ้าขอระลึกถึงพระคุณของรองรองศาสตราจารย์ทินกร กาษรสุวรรณ ผู้ที่คอยดูแลให้ความรู้และปรึกษาทุกเรื่อง โดยเฉพาะการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ “จินตนาการ ในโลกของฉัน” และคำติชมทุกครั้งเมื่อส่งผลงานในห้องส่งงานทุกครั้ง ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่คอยให้คำแนะนำและชี้แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ “รองศาสตราจารย์ทินกร กาษรสุวรรณ” ที่ได้มอบทุนในการทำวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ ผู้ที่คอยดูแลให้ความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ “จินตนาการ ในโลกของฉัน” ข้าพเจ้าหวังว่าผลงานศิลปะของข้าพเจ้าจะเป็นแรงบันดาลใจแก่คนที่ชื่นชอบและสนใจในการเรียนศิลปะไม่มากนักน้อย

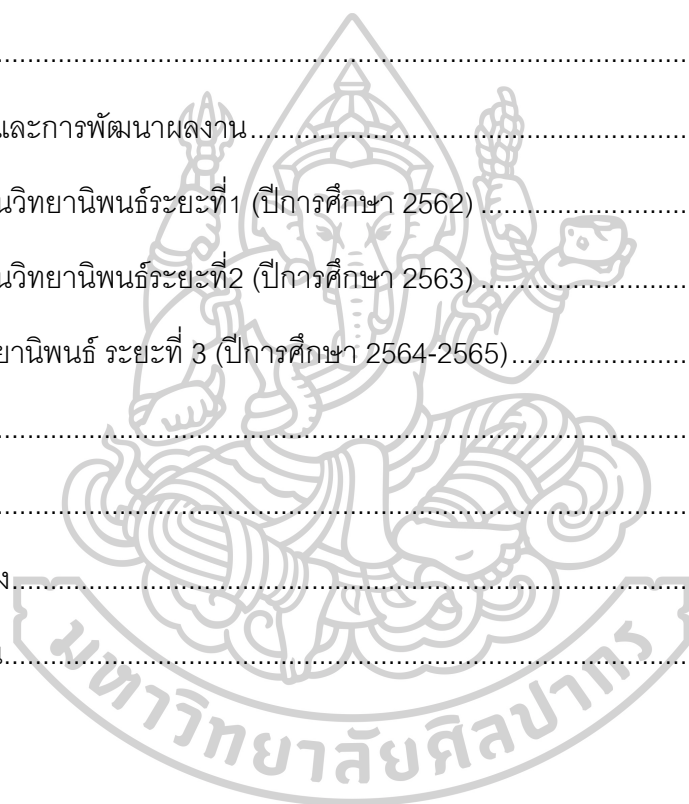
นาย ปรัชญา พลชา

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ	ช
สารบัญรูปภาพ	ญ
บทที่ 1	1
บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา.....	2
สมมุติฐานของการศึกษา.....	3
ขอบเขตของโครงการ.....	4
ขอบเขตด้านเนื้อหา-เรื่องราว.....	4
ขอบเขตด้านรูปแบบ.....	4
ขอบเขตด้านเทคนิคและวิธีการ.....	5
ขั้นตอนของการศึกษา.....	5
วิธีการศึกษา.....	5
แหล่งข้อมูล.....	6
ค่านิยมศัพท์.....	6
บทที่ 2.....	7
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์.....	7
ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ.....	7

อิทธิพลที่ได้รับจากครอบครัวและสังคม	7
ความละเอียดอ่อนในเรื่องเพศสภาพ	8
อิทธิพลจากทฤษฎีเกี่ยวกับจิตภาพ	8
อิทธิพลทางจิตวิทยา	13
อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปินและผลงานศิลปกรรม	16
องรี มาติสส์ (Henri-Emile Benoit Matisse)	16
แอนดี วอร์ฮอล (Andy Warhol), ศิลปะ ลัทธิป๊อป อาร์ต (Pop Art)	21
แนวความคิดและแนวทางสร้างสรรค์ของศิลปินป๊อปอาร์ต	22
ผลงานของ ชีฆวุดมิ บุญวิจิตร	26
อิทธิพลจิตวิทยาของสี	28
อิทธิพลที่ได้รับจากซีเรีย	32
บทที่ 3	34
กระบวนการและองค์ประกอบในการสร้างสรรค์	34
การศึกษาข้อมูล	34
ขั้นตอนการแสดงออกทางรูปธรรม	35
ข้อมูลเบื้องต้นจากประสบการณ์และสิ่งชื่นชอบ	35
วิธีการและเทคนิคในการสร้างสรรค์	38
รูปแบบของงาน	38
รูปทรง (Form)	38
สี(Color)	39
ทัศนธาตุและองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ผลงาน	41
พื้นที่ว่างและบรรยากาศ (Space and Atmosphere)	41
พื้นที่ภายใน - พื้นที่ภายนอก	42

พื้นผิว (Texture)	44
การทับซ้อนของรูปทรง	45
ขั้นตอนการสร้างภาพร่างต้นแบบ (Sketch)	46
ขั้นตอนการสร้างต้นแบบแม่พิมพ์	53
ขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์	55
ขั้นตอนการพิมพ์งาน	59
บทที่ 4	64
การวิเคราะห์และการพัฒนาผลงาน	64
ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่1 (ปีการศึกษา 2562)	64
ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่2 (ปีการศึกษา 2563)	68
ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 3 (ปีการศึกษา 2564-2565)	72
บทที่ 5	78
บทสรุป	78
รายการอ้างอิง	79
ประวัติผู้เขียน	80

สารบัญรูปภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1 หนังสือพื้นฐานจิตวิเคราะห์ของจุง (Carl Gustav Jung).....	12
ภาพที่ 2 คาร์ล กุสตาฟ จุง (Carl Gustav Jung).....	13
ภาพที่ 3 อองรี มาติสส์ (Henri-Emile Benoit Matisse).....	16
ภาพที่ 4 Harmony in Red	17
ภาพที่ 5 La Joie de Vivre.....	18
ภาพที่ 6 La Danse	19
ภาพที่ 7 หนังสือป๊อปอาร์ต (Pop Art).....	20
ภาพที่ 8 แอนดี วอร์ฮอล (Andy Warhol).....	21
ภาพที่ 9 กระป๋องซุบแคมป์เบล 1.....	23
ภาพที่ 10 มาริลีน มอนโรสีทอง	24
ภาพที่ 11 ชื่อผลงาน Blue Terrace ที่ขุมตม บัญญัติจิตร	26
ภาพที่ 12 ซีรี่ True Beauty (ความลับของนางฟ้า).....	32
ภาพที่ 13 ซีรี่ True Beauty (ความลับของนางฟ้า).....	32
ภาพที่ 14 ภาพประกอบข้อมูลการค้นคว้า 1 (รูปข้าพเจ้า).....	36
ภาพที่ 15 ภาพประกอบข้อมูลการค้นคว้า 2 (รูปเพื่อน)	37
ภาพที่ 16 ภาพประกอบข้อมูลการค้นคว้า 3 (วัตถุสิ่งของ เครื่องสำอาง).....	37
ภาพที่ 17 ภาพที่แสดงลักษณะรูปทรง	39
ภาพที่ 18 ภาพที่แสดงลักษณะสภาพสีในผลงาน	40
ภาพที่ 19 ภาพแสดงพื้นที่ว่างแล้วบรรยากาศ.....	42
ภาพที่ 20 ภาพแสดงพื้นที่ภายนอก.....	43
ภาพที่ 21 ภาพแสดงพื้นที่ภายใน	43

ภาพที่ 22	ภาพแสดงพื้นผิวและที่ทำดินสอไขที่ 1	44
ภาพที่ 23	ภาพแสดงพื้นผิวและที่ทำดินสอไขที่ 2	45
ภาพที่ 24	ภาพแสดงการทับซ้อนของรูปทรง	46
ภาพที่ 25	ภาพร่างต้นแบบ(ภาพที่1)	47
ภาพที่ 26	ภาพร่างต้นแบบ(ภาพที่2)	48
ภาพที่ 27	วัสดุและอุปกรณ์การสร้างสรรค์แม่พิมพ์	50
ภาพที่ 28	ภาพอุปกรณ์การพิมพ์งาน	51
ภาพที่ 29	ภาพอุปกรณ์ขั้นตอนการล้างแม่พิมพ์	52
ภาพที่ 30	ภาพแสดงเขียนเส้น(ภาพที่ 1,2)	53
ภาพที่ 31	ภาพแสดงเขียนเส้นภาพที่ 3, ภาพแสดงระบายถมหมึกสีดำภาพที่ 1	54
ภาพที่ 32	ภาพแสดงเขียนดินสอไข, ระบายถมหมึกสีดำ ภาพที่ 2	54
ภาพที่ 33	ภาพแสดงเขียนดินสอไข, ระบายถมหมึกสีดำ ภาพที่ 3	55
ภาพที่ 34	ภาพแสดงการผสมกาวอัดสีชมพู	56
ภาพที่ 35	ภาพแสดงการปาดกาวอัดสีชมพูลงบล็อกสกรีน	57
ภาพที่ 36	ภาพแสดงการอบบล็อกสกรีนในตู้อบ	57
ภาพที่ 37	ภาพแสดงการฉายแสงลงบล็อกสกรีน เพื่อใช้เป็นแม่พิมพ์	58
ภาพที่ 38	ภาพแสดงการล้างเอาน้ำยากาวอัดสีชมพู	58
ภาพที่ 39	ภาพแสดงการพิมพ์ลายเส้น	60
ภาพที่ 40	ภาพแสดงการพิมพ์น้ำหมึก เข้ม กลาง อ่อน 1	61
ภาพที่ 41	ภาพแสดงการพิมพ์น้ำหมึก เข้ม กลาง อ่อน 2	61
ภาพที่ 42	ภาพแสดงการพิมพ์สีในส่วนต่างๆ ให้สมบูรณ์	62
ภาพที่ 43	ภาพแสดงการผสมผงล้างบล็อกกับผงซักฟอกลงในถังน้ำเพื่อทำความสะอาด	62
ภาพที่ 44	ภาพแสดงการล้างทำความสะอาดคราบกาวอัดสีชมพูออกจากบล็อกให้สะอาด	63

ภาพที่ 45 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1(1),(2)	65
ภาพที่ 46 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 (3),(4)	66
ภาพที่ 47 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1(5),(6),(7),(8)	67
ภาพที่ 48 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 (1),(2)	69
ภาพที่ 49 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 (3),(4),(5),(6)	70
ภาพที่ 50 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 (7),(8)	71
ภาพที่ 51 : ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1	73
ภาพที่ 52 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2	74
ภาพที่ 53 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3	75
ภาพที่ 54 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4	76
ภาพที่ 55 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 5	77

บทที่ 1

บทนำ

เอกสารวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าประกอบด้วย ผลงานภาพพิมพ์และเอกสารประกอบด้วยความ เป็นมาความสำคัญของปัญหา ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานทั้งหมด แต่เอกสารฉบับนี้ ไม่ได้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุด ในส่วนที่สำคัญที่สุด คือ ผลงานภาพพิมพ์เทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen) มีสาระดังต่อไปนี้

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

บนโลกใบนี้การแต่งหน้าของยุคสมัยนี้มีความจำเป็น เพราะมนุษย์เรานั้นใช้เครื่องสำอาง เสริมแต่งใบหน้าให้สวยขึ้น คือการเสริมแต่งอำพรางข้อบกพร่องใบหน้าให้สวยงาม เพื่อเพิ่มความ มั่นใจในการปกปิดจุดด้อยของใบหน้า โดยใช้เครื่องสำอางและอุปกรณ์มาทำให้หน้ามีมิติเสริมเพิ่ม จุดสว่าง ทำให้เห็นโครงหน้าชัดขึ้น จึงทำให้การแต่งหน้าเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวัน เป็นจุดการเริ่มต้นของการทำงานและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จะเป็นแรงบันดาลใจในทางความคิดเพื่อถ่ายทอดลงบนงานศิลปะ

ข้าพเจ้าได้มีความสนใจ การแต่งหน้าที่เชื่อมโยงสังคมปัจจุบัน การแต่งหน้าเปรียบเสมือน ศิลปะที่แต่มีสิ่งสภาพจิตกรรมที่มีผลทางความรู้สึกถึงความสวยงาม มนุษย์ต่างหาที่พึ่งของความ งามของใบหน้า ซึ่งสามารถอำพรางสิ่งที่บกพร่องของตน เพื่อให้เรามั่นใจ ในการสร้างสรรค์ ผลงานเป็นการแสดงออกจากเรื่องราวการใช้ชีวิตที่ข้าพเจ้าได้โยยหาความสุขจากวัตถุสิ่งของ มี ความรู้สึกถึงความผูกผันระหว่างตัวข้าพเจ้ากับเครื่องสำอาง ผสานกับจินตนาการของตนก่อให้เกิด การสร้างสรรค์ ต้องการสะท้อนให้เห็นความงามทางสุนทรียศาสตร์ที่แตกต่างจากรูปแบบเดิม การ กำหนดหรือการสร้างพื้นที่ผ่านมุมมองใหม่ นำเสนอผ่านการแต่งหน้า การแต่งกายของข้าพเจ้าใช้ รูปทรง ของวัตถุ สิ่งของ เครื่องสำอาง แป้ง น้ำหอม โดยเครื่องสำอางที่นำมาใช้นั้น สร้างความรู้สึก หลงใหล ซึ่งขาดสิ่งของเหล่านี้ไม่ได้ เช่น ถ้าเป็นผู้ชายในวัยเดียวกันอาจจะชอบเก็บสะสมสิ่งของ เช่น นาฬิกา รถบิ๊กไบค์ ทุ่นยนต์ เพื่อให้ดูเท่เป็นที่ดึงดูดของเพศตรงข้าม แต่สิ่งของที่ชอบนั้นไม่ เหมือนผู้ชายทั่วไป ที่ชอบสะสม เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง เหตุปัจจัยที่เป็นเช่นนี้ เพราะ

รู้สึกชื่นชอบ หลงใหลในสีของอายแชโดว์ความสดใสของสีตา ความงามของมาสคาร่า ลิปสติกที่เพิ่มความแวววาวให้กับริมฝีปาก และครีมให้ความชุ่มชื้นแก่ใบหน้า จึงทำให้ข้าพเจ้าชื่นชอบเครื่องสำอางเพราะสามารถปกปิดข้อบกพร่องในใบหน้า ทำให้มีความมั่นใจและเป็นตัวเสริมให้เราดูดีขึ้น ในความรู้สึกของข้าพเจ้า แสดงออกมาในลักษณะการจัดเรียงพื้นที่โดยมีความคิดอยู่บนพื้นฐานของความสุข สนุกสนาน แฟนตาซี ลักษณะจะแตกต่างกันไปตามบริบทต่างๆ

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา

จากประสบการณ์ที่กล่าวมาเริ่มต้นมาจากการชื่นชอบในการแต่งหน้า การแต่งหน้าเป็นส่วนหนึ่ง que แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในตัวเอง ต้องเติมแต่งเครื่องสำอางเพื่อเป็นเกราะป้องกันความสวยงามของใบหน้าและเพื่อความมั่นใจ เชื่อมโยงกับการแต่งหน้าของคนในปัจจุบัน ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศสภาพ โดยได้นำสีของธงสายรุ้งของ LGBTQ สัญลักษณ์ของความหลากหลาย เพื่อสื่อถึงเพศสภาพ ในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าที่ได้ศึกษาการแต่งหน้า ยังคงรูปแบบของความเป็นจริงและผสมผสานความเหนือจริงที่สื่อถึงจินตนาการ ข้าพเจ้าได้ใช้ใบหน้าของตัวเองในบริบทต่างๆ การกำหนดพื้นที่ของงาน สร้างให้อยู่ในสถานที่ของบริเวณห้องแต่งตัว ห้องน้ำ ห้องนอนหรือภายในของบ้าน และนอกสถานที่ตามบริบทต่างๆ โดยได้ศึกษารูปทรงจาก วัตถุสิ่งของ เครื่องสำอาง ครีม แป้ง น้ำหอม ลิปสติกที่หลากหลายชนิดโดยเครื่องสำอางที่นำมาใช้นั้น สร้างความรู้สึกสนใจหลงใหล เพราะรู้สึกชื่นชอบ ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือปัจจัยหลักของตัวข้าพเจ้า รูปทรงจะมีความเหนือจริงด้วยกันตัดแปลงสิ่งของ วัตถุต่างๆ ให้มีขนาดใหญ่หรือเล็กกว่าปกติรวมถึงกายภาพรอบตัวสถานที่ ห้องส่วนตัว เป็นสัญลักษณ์แทนความสุขความสนุก รูปทรงให้มีลักษณะเฉพาะตัวและใช้สีสะท้อนแสง ที่ให้ความรู้สึกเป็นสีที่สื่อถึงความสดใสมากกว่าสีประเภทอื่น โทนสีนั้นแสดงออกถึงความจัดจ้าน ร้องแรงแรง ชัดเจน ทำให้มีความโดดเด่น เน้นความทันสมัย และมีสีสันที่ให้ความรู้สึกเป็นของตนเอง แสดงออกมาในลักษณะการสร้างบรรยากาศในพื้นที่โดยมีความคิดอยู่บนพื้นฐานของความสนุกสนาน แฟนตาซี ลักษณะจะแตกต่างกันไปตามบริบท ผ่านการมองและสังเกตประกอบกับจินตนาการในการสร้างสภาพแวดล้อมใหม่และจินตนาการ สรूपการที่ต้องแต่งหน้า แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าทำให้ดูดีขึ้นนั้น เพื่อความมั่นใจในตัวเองถึงความงามโดยมีเครื่องสำอางในการปกปิด และเป็นที่ยอมรับทางสังคมที่มองเพศสภาพในทางที่ไม่ดี

สมมติฐานของการศึกษา

ต้องการแสดงออกถึงความสุขที่มีความสัมพันธ์ระหว่างข้าพเจ้ากับวัตถุสิ่งของ มุ่งเน้นการถ่ายทอดความสุขที่เกิดจากความผูกพันสิ่งของ เครื่องสำอาง โดยการสร้างสรรค์ผสมผสานกับจินตนาการ จากข้อมูลที่มีอยู่จริง สัญลักษณ์มีความหมายต่อในทางความรู้สึกของความมั่นใจในความงามที่เกิดจากจินตนาการส่วนตัวของข้าพเจ้า และความประทับใจ ความชื่นชอบในวัตถุที่นำมาสร้างสรรค์ รูปแบบการสร้างพื้นที่ของขึ้นมาใหม่ โดยใช้รูปทรงจากวัตถุสิ่งของ เครื่องสำอาง มา เสื้อผ้า สร้างเป็นสถานที่ในลักษณะต่างๆ เปรียบเสมือนเป็นการมองและสังเกตผ่านจินตนาการพื้นที่ใหม่ขึ้นมา เพื่อสะท้อนให้เห็นความงามที่มีความคิดอยู่ในพื้นฐานของความสุข ถ่ายทอดผ่านภาพพิมพ์เทคนิคซิลค์สกรีน 2 มิติ ที่มีกระบวนการมีความหลากหลายในการสร้างพื้นที่ เพื่อถ่ายทอดความสุขสนุกและอารมณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะออกมาให้เข้ากับรูปทรงนั้นๆจะได้สอดคล้องกับแนวความคิดที่ต้องการแสดงเรื่องราวของความสุขต่อโลกจินตนาการ

LGBTQ ที่มีอีกชื่อย่อมาจาก lesbian (เลสเบี้ยน), gay (เกย์), bisexual (ไบเซ็กชวล) และ transgender/transsexual (คนข้ามเพศ) ที่ได้รวมตัวกันเป็นหนึ่งภายใต้คำชื่อกลุ่ม LGBTQ สะท้อนถึงความหลากหลายทางเพศและการแสดงออกทางเพศในสังคม ซึ่งคำว่า LGBTQ มิได้หมายถึงเฉพาะกลุ่มคนรักร่วมเพศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเพศทางเลือกอื่น ๆ อย่างเลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กชวล และคนข้ามเพศ

ธงสีรุ้ง สีฉันทันแห่งความหลากหลายได้ถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของกลุ่ม LGBTQ รวมถึงการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของกลุ่มมานานกว่า 37 ปี ธงสีรุ้งซึ่งได้รับการออกแบบโดย กิลเบิร์ต เบเกอร์ ธงสีรุ้งถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายไปทั่วโลก ในฐานะธงแห่งความภาคภูมิใจของ LGBTQ นอกจากนี้ในบางครั้ง ธงสีรุ้ง ยังถูกนำมาใช้ในฐานะธงแห่งความสงบสุขด้วย สำหรับสีฉันทันทั้ง 8 แถบที่อยู่บนธงสีรุ้ง แต่ละสีต่างก็มีความหมายอยู่ในตัวเช่น สีชมพูเข้ม ตัวแทนแห่ง เรื่องเพศ, สีแดง ตัวแทนแห่ง ชีวิต, สีส้ม ตัวแทนแห่ง การเยียวยา, สีเหลือง ตัวแทนแห่ง ดวงอาทิตย์, สีเขียว ตัวแทนแห่ง ธรรมชาติ, สีน้ำเงิน ตัวแทนแห่ง ศิลปะ, สีคราม ตัวแทนแห่ง ความผสมผสานกลมกลืน, และสีม่วง ตัวแทนแห่ง จิตวิญญาณของกลุ่มรักร่วมเพศ สีฉันทันที่สวยงามเหล่านี้ มีความหมายน่าสนใจและคนกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มคนที่มีความสดใส ร่าเริง เปรียบเสมือนสีของสายรุ้ง

สีสะท้อนแสง มีคุณสมบัติหลักคือ เป็นสีที่มีความสดใสมากกว่าสีประเภทอื่น มีความทันสมัย โทนสีแสดงถึงความจัดจ้าน ร้อนแรง ชัดเจน ทำให้มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ เนื่องจากสีสะท้อนแสงนั้นสามารถมองเห็น

ได้ง่ายในช่วงเวลากลางคืน ดังนั้นหากจะนำไปพิมพ์ลงบนกระดาษถือว่าค่อนข้างเหมาะสมและ ตอบโจทย์ในการสร้างสรรค์ผลงาน

เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สิ่งปรุงเพื่อใช้บนผิวหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกาย มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความงาม เปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ให้ดีขึ้น การตกแต่งให้สวยงามเพราะเป็นที่มุ่นใจ สามารถสร้างความดึงดูด ความสนใจจากผู้พบเห็น เสื้อผ้า หรือเครื่องแต่งกาย เป็นสัญลักษณ์เพื่อปกปิดร่างกายเพศสภาพของผู้แต่งเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมบุคลิกภาพ อำพรางส่วนที่บกพร่องทำให้ดูสง่างาม รวมไปถึง กระเป๋า รองเท้า เข็มขัด จะเป็นเครื่องเชิดชูความงามของผู้สวมใส่

ขอบเขตของโครงการ

ขอบเขตด้านเนื้อหา-เรื่องราว

เนื่องจากการได้รับแรงบันดาลใจเรื่องราวพื้นที่ของความสุข โดยความผูกพันที่เกิดขึ้นภายในจิตใจระหว่างวัตถุสิ่งของผ่านในแง่มุมมองเฉพาะ การแต่งหน้าโดยมีความสอดคล้องของสีมงคล ที่ให้ความหมายที่ดีและไม่ดี ซึ่งแตกต่างกันไปเป็นต้น ในผลงานเกี่ยวกับการใช้ชีวิต การแต่งกาย นำเสนอผ่านตัวข้าพเจ้าที่ ซึ่งแสดงถึงการปกปิดข้อบกพร่องของใบหน้าซึ่งทำให้มีมุ่นใจ โดยใช้เครื่องสำอางในการแต่งหน้านำเสนอมาน การแต่งกาย วัตถุสิ่งของใกล้ตัวที่มีความผูกพันถ่ายทอดออกมาเป็นผลงาน เป็นการสร้างสภาพพื้นที่และจินตนาการส่วนตัว ขึ้นมาใหม่ข้าพเจ้ามุ่งเน้นถึงจินตนาการเนื้อหาและเรื่องราวในความสุขเพื่อสะท้อนความรู้สึกภายในจิตใจ

ขอบเขตด้านรูปแบบ

ในด้านรูปแบบของการสร้างสรรค์ผลงานนั้น มุ่งเน้นถึงการใช้รูปแบบศิลปะแพนตาซี ด้วยการจัดวางและลักษณะเด่นๆของศิลปะนั้น ด้วยการหยิบสิ่งของวัตถุต่างๆ สถานที่ และสิ่งของซึ่งไม่มีความหมายที่เกี่ยวข้องกันมาวางไว้ด้วยกันในสถานที่ที่ในความจริงไม่สามารถเกิดขึ้นจริงก็ยอมทำให้เกิดจินตนาการต่อผู้ชมและรู้สึกถึงรูปแบบใหม่ จึงมุ่งเน้นใช้ลักษณะเด่นของศิลปะเหนือจริงด้วยรูปแบบของสี รูปทรงเรียบง่าย คล้ายคลึงมาจากของจริง เทียบเคียงได้จากความเพ้อฝันมีการสร้างภาพความสุขถ่ายทอดลงในสมุดบันทึกเข้ามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานโดยการประกอบกันของรูปทรงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่นำมาใช้อาติ เช่น ตัวข้าพเจ้า รูปทรงเครื่องสำอาง เสื้อผ้า โบว์ แป้ง ครีมนวดต่าง ๆ ที่มีความหมาย เพื่อให้เกิดภาพแห่งจินตนาการของอารมณ์เพ้อฝัน ความรู้สึกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยจินตนาการ ความสนุกสนานแพนตาซี

ขอบเขตด้านเทคนิคและวิธีการ

ข้าพเจ้าเลือกใช้เทคนิคภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน 2 มิติ เพราะมีคุณสมบัติเหมาะสมในการถ่ายทอดความสุขในผลงาน เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรักที่มีต่อวัตถุสิ่งของของความสัมพันธ์ที่ผูกพันที่มีรูปทรง วัตถุสิ่งของ ที่ของใช้ เสื้อผ้า เครื่องสำอาง วัตถุสิ่งของของผสมผสานของจินตนาการโดยไม่คำนึงถึงน้ำหนักแสงเงามากนัก และเป็นกระบวนการพิมพ์ที่ไม่ซับซ้อน แต่มีความหนักแน่นของผลที่จะได้ทางเทคนิคเช่นกัน โดยวิธีการสกรีนสี ในการแสดงออกจากสีจึงมีส่วนสำคัญเพื่อการแสดงออกทางอารมณ์ของความสุข สีที่แสดงถึงความอบอุ่น ความสุข ความรู้สึกโหยหาถึงความสุขวัตถุ และสร้างสีสันของผลงานด้วยกระบวนการและความพิเศษถึงเทคนิควิธีการ ศิลปะภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน 2 มิติ

ขั้นตอนของการศึกษา

1. จากประสบการณ์และความประทับใจจากความรู้สึกที่ได้รับนำไปสู่จินตนาการและคิดค้น รูปแบบผลงาน
2. เลือกศึกษาของความเชิงสัญลักษณ์และแต่งเติมและจัดการรูปทรงใหม่ตามจินตนาการที่ต้องการถ่ายทอดความสุข ที่เต็มไปด้วยอารมณ์ของความรัก ความผูกพัน ความเพ้อฝันที่มีต่อวัตถุในโลกจินตนาการ
3. ศึกษาจากหนังสือเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบศิลป์ของศิลปินที่ตนเองสนใจ และชื่นชอบเพื่อนำมาเป็นแรงบันดาลใจและนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับแนวทางในการสร้างสรรค์
4. สร้างแบบร่าง (SKETCH) ผลงานและจัดองค์ประกอบแบบร่างคร่าวๆ ก่อนลงมือสร้างสรรค์ผลงาน
5. สร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน 2 มิติ

วิธีการศึกษา

- เรียบเรียงข้อมูลที่เป็นแรงบันดาลใจ จากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ได้ประสบพบเจอจากความสุขที่มีต่อวัตถุ นำมาวิเคราะห์ และรวบรวมเป็นแนวความคิด แสดงออกด้วยอารมณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลาย ผ่านการจัดทำแบบร่าง (Sketch) ไปสู่กระบวนการทำงานในเทคนิคภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน (Silkscreen) 2 มิติ
- สำรวจความรู้สึกของตัวเองถึงอารมณ์ของความสุข ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต-ปัจจุบัน ความทรงจำของความสุขจากช่วงเวลาของชีวิตที่เคยผ่านมา

- ค้นคว้าข้อมูลของนิตยสาร, เครื่องสำอางที่สนใจ, รูปทรงวัตถุสิ่งของ เครื่องสำอาง เสื้อผ้า หนังสือการ์ตูน พื้นที่ว่างบนท้องฟ้าและธรรมชาติ บรรยากาศของท้องฟ้าในเวลาและแสงเงา ในสถานที่ ที่แตกต่างกัน
- รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาทำต้นแบบร่าง (Sketch) ผสมผสานกับจินตนาการ ข้อมูลศิลปะของศิลปินและแนวงานศิลปะเหนือจริง สีที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปินที่ข้าพเจ้าสนใจ ชื่นชอบ
- นำต้นแบบร่าง (Sketch) ขยายเป็นงานจริง และนำเข้าสู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน ศิลปะภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน (Silkscreen)

แหล่งข้อมูล

- จากประสบการณ์และความประทับใจจากความรู้สึกที่ได้รับนำไปสู่จินตนาการและการคิดค้นรูปแบบและข้อมูลในการสร้างสรรค์
- การค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ต ถ่ายภาพ สื่อเว็บไซต์ เครื่องสำอาง หนังสือ นิตยสาร การสร้างสรรค์ผลงานที่ข้าพเจ้าสนใจและชื่นชอบในการสร้างสรรค์

คำนิยามศัพท์

Silkscreen	ภาพพิมพ์ตระแกรงไหม
Printmaking	ภาพพิมพ์ทางจิตรศิลป์
Imagination	จินตนาการ
Visual	ทัศนศิลป์
Texture	พื้นผิว การแสดงลักษณะของ รูปร่าง รูปทรง
Emulsion	กาวอัดสีชมพู
Confidence	ความมั่นใจ

บทที่ 2

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์

ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ เป็นการมองย้อนกลับไปในแต่ละวัน การใช้ชีวิต การมองโลกของข้าพเจ้าให้เห็นถึงรสชาติแห่งความสุข ข้าพเจ้าชื่นชอบเครื่องสำอางอันบ่งบอกถึงรูปทรง ของความงามที่น่าหลงใหล และอยู่ในช่วงเวลาแห่งความสุขที่ได้เป็นตัวของตัวเอง สิ่งเหล่านี้ประกอบกรสร้างให้เห็นถึงสภาพของโลกจินตนาการ ได้แรงบันดาลใจและได้รับอิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงานจากข้อมูลต่าง ๆ ทั้งสิ่งของ สิ่งแวดล้อม สถานที่ ร่างกาย ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของข้าพเจ้า ความทรงจำของข้าพเจ้า ล้วนเป็นแรงบันดาลใจและข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงาน

ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ

แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้านั้นเริ่มต้นมาจากความชื่นชอบโดยตรงของข้าพเจ้าที่ได้ใช้เวลาด้วยความสุข ที่เรียกว่าเครื่องสำอางซึ่งสิ่งของเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในตัวข้าพเจ้าและ ปรารถนาถึงความงามทางสุนทรียศาสตร์แตกต่างจากรูปแบบเดิม เพื่อการกำหนดหรือสร้างพื้นที่ผ่านมุมมองใหม่ ใช้รูปทรงของวัตถุสิ่งของเช่น แป้ง ครีม ลิปสติก ทำให้ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ แสดงออกมาในลักษณะการสร้างบรรยากาศในพื้นที่โดยมีความคิดอยู่ในพื้นฐานความสุขสนุกสนาน แฟนตาซี ลักษณะจะแตกต่างกันออกไปตามบริบท ผสมผสานกับจินตนาการของตน ก่อเกิดการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา

อิทธิพลที่ได้รับจากครอบครัวและสังคม

คนเราเกิดมาพร้อมกับอวัยวะเพศที่แตกต่างกันอันบ่งบอกถึงเพศ (Sex) หญิงและชาย แต่มีได้หมายความว่าแต่ละคนต้องแสดงบทบาทตามเพศเสมอไป ในทางกลับกันบทบาทของแต่ละเพศเป็นสิ่งที่ถูกสร้าง ควบคุมและปลูกฝังโดยสังคม ให้แต่ละบุคคลมีการแสดงออก บทบาทและการปฏิบัติทางเพศที่ต่างกันออกไป เช่น ผู้หญิงต้องเรียบร้อย หรือผู้ชายต้องกล้าหาญ เป็นต้น ซึ่งบทบาทที่ถูกกำหนดจากสังคม

เพศสภาพ (Gender) หมายถึง การรับรู้ตัวเองว่าเป็นเพศไหน ซึ่งอาจจะไม่ตรงตามเพศของร่างกายก็ได้ เพศสภาพคือบทบาททางสังคมวัฒนธรรม ความคาดหวังและข้อจำกัดที่กำหนดต่อผู้หญิงและผู้ชายเพียงเพราะเพศของเขาเรียกง่าย ๆ ว่าเป็นเพศทางวัฒนธรรม ปัจจุบันเพศของมนุษย์ในโลกถูกแบ่งออกเป็น 6 เพศ โดยพยัญชนะข้างต้นคืออักษรย่อของแต่ละเพศนั่นเอง เรื่องเพศสภาพ (Gender) คือการเข้าใจในสภาวะของการประกอบสร้างทางสังคมของความเป็นเพศหญิงเพศชาย และระมัดระวังมิให้มีการปฏิบัติต่อบุคคลใดตามเพศสภาพอันเป็นการอคติที่กัดกันและนำไปสู่การละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ แนวความคิดเรื่องเพศสภาพะยังมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและบริบททางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองด้วยเช่นกัน¹

ความละเอียดอ่อนในเรื่องเพศสภาพ

ความละเอียดอ่อนในเรื่องเพศสภาพหมายถึงการไม่ละเลยโดยเฉพาะเพศสภาพ เพราะคิดว่าเป็นกลุ่มเพศที่ไม่สำคัญทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง เนื่องจากเท่าที่ผ่านมาและที่เป็นอยู่ขณะนี้เพศสภาพในฐานะที่เป็นชนชั้น เป็นกลุ่มเพศอยู่ในสถานภาพดังกล่าวที่ถูกกีดกันกดขี่เอาเปรียบและถูกมองข้าม ประสบการณ์ ความเห็น ความจำเป็น และความประสงค์ของเพศสภาพถูกทำให้ต่ำต้อยเพราะเพศสภาพที่สังคมอุปโลกน์ขึ้นมา เช่นว่า ความเป็นเพศทางเลือกต้องพูดเพื่อเจ้า ชุบชิบนิทา ไม่ต้องรับฟังไม่ควรเอาใจนิยายด้วย เช่นนี้ทำให้เกิดความไม่ละเอียดอ่อนในเรื่องเพศสภาพทำให้การรับฟังพยานบุคคลที่เป็นเพศอาจมีน้ำหนักน้อยลงไป²

อิทธิพลจากทฤษฎีเกี่ยวกับจินตภาพ

ความหมายของจินตภาพ

จินตภาพ (Image) มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า ภาพที่เกิดจากจินตนาการของเราเอง โดยเราคิดเอาเองว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ (ฉบับ พ.ศ. 2525 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2539 หน้า 620) เช่น จินตภาพเรื่องผีของคนก็แล้วแต่คนคนนั้นจะนึกภาพผีในความคิดของตนว่ามีลักษณะอย่างไร หรือภาพจักรวาลในความคิดของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน คำว่า "จินตภาพ" ในภาษาอังกฤษมี

¹ ความรู้และความเข้าใจเพื่อชีวิตที่ดีที่สุด, "Gender," accessed 2 มิถุนายน 2565, <http://kau2b.blogspot.com/2010/11/gender.html>.

² เรื่องเดียวกัน,

การใช้คำหลายคำในความหมายเดียวกัน เช่น Imaging, Imagery, และ Visualization เป็นต้น ในภาษาไทยมีคำที่คล้ายคลึงกัน 2 คำ คือ จินตภาพ กับ จินตนาการ

จินตภาพ คือ การสร้างภาพในสมอง หรือนึกคิดเป็นภาพ เกิดจากการกระตุ้นความคิด จินตนาการ โดยไม่มีเหตุการณ์หรือสิ่งของใดให้เห็นในขณะนั้น อาจเกิดจากประสบการณ์เดิม ความเคยชิน และความคิดสร้างสรรค์ด้วย การใช้จินตภาพในชีวิตประจำวัน เช่น การพยายามจำที่จอดรถของเรา ในลานจอดรถห้างสรรพสินค้า การนึกภาพสิ่งของที่เรাজัดวางไว้ในบ้าน การนึกภาพล่วงหน้าขณะเล่นหมากรุก หรือขณะตีลูกเล่นเทนนิสการนึกถึงภาพทะเล สายลม เสียงคลื่น ล้วนเป็นจินตภาพทั้งสิ้น³

คนเราทุกคนมีจินตภาพ ความคิดจินตนาการสร้างสรรค์มากน้อยแตกต่างกันไปตามความแตกต่างระหว่างบุคคล การฝึกคิดจินตนาการในสิ่งที่ดีมีประโยชน์ สำหรับ ชีวิตคนเรา นำความเจริญก้าวหน้าทั้งวิชาการและวัตถุอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มาสู่โลกปัจจุบัน จินตภาพอันเกิดจากจินตนาการของคนเรา จึงเป็นสิ่งสำคัญมาก จินตภาพเกี่ยวข้องกับคุณภาพของชีวิตทุกคนด้วย จะเป็นการช่วยส่งเสริมประสบการณ์ที่คุ้มค่าส่งเสริมความรู้สึก และความทรงจำที่ดีและช่วย สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นหรือกับธรรมชาติรอบตัวแม้ว่า เทคนิควิธีการออกแบบในแง่ความทรงจำ จะสามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิทยาการทางคอมพิวเตอร์แต่การออกแบบด้วยความนึกคิดที่ดีงามและทำให้เกิดความเพิ่มพูนยิ่งขึ้นนั้นต้องอาศัยความสามารถของมนุษย์เท่านั้น ข้อเสนอพื้นฐานในการนึกคิดโดยอาศัยจินตภาพจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ

บางครั้งเราก็แยกไม่ออกระหว่างความฝันกับจินตนาการ อันที่จริงแล้วโลกแห่งความจริงก็สามารถใช้จินตนาการได้ คนที่ขาดจินตนาการ มักจะอยู่อย่างไร้ความฝัน

เพราะข้อดีอีกหลายอย่างที่ให้เราตัดสินใจเลือกที่จะอยู่กับมันก็คือ “แรงบันดาลใจ”⁴

สตีเฟ่น (Stephen, 1993 : 170) กล่าวว่า การสร้างจินตภาพ หมายถึง วิธีการที่ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างการรับรู้อารมณ์ และการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ซึ่งเสมือนสะพานเชื่อมระหว่าง

³ NovaBizz, "จินตภาพ (Image)," accessed 2 มิถุนายน 2556,

<https://www.novabizz.com/NovaAce/Intelligence/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E.htm>.

⁴ เรื่องเดียวกัน,

ความคิด อารมณ์ ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ โดยการสร้างจินตภาพจะใช้ประสบการณ์เกี่ยวกับความจำ ความฝัน การสร้างมโนภาพ และการมองเห็น

ไทร์แนน (Tieman, 1994 : 47) กล่าวว่า การสร้างจินตภาพ คือ การมองเห็นภาพในการคิด เห็นจากการรับรู้ จากการสัมผัสทั้งห้าในกระบวนการสร้างจินตภาพ ได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การรับรส และการสัมผัส โดยขณะที่สร้างจินตภาพนั้น บุคคลจะมีการตอบสนองทางด้านสรีรวิทยา โดยไม่รู้สึกรู้สีกตัว ทำให้ผ่อนคลาย และหากสร้างจินตภาพเป็นเวลานานพอ ก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่จะสังเกตได้

ดอสเสย์ (Dossey, 1997 : 188) กล่าวว่า การสร้างจินตภาพ หมายถึง การใช้ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับความจำ ความฝัน การสร้างมโนภาพ และการมองเห็น ร่วมกับการใช้สัมผัสอย่างเดี่ยว หรือหลายอย่างรวมกัน เพื่อเป็นสะพานเชื่อมระหว่างร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ

ละเอียด ชูประยูร (2538 : 37) กล่าวว่า การสร้างจินตภาพเป็นการสร้างภาพในจินตนาการ อาจเป็นภาพสถานที่หรือเหตุการณ์ใดก็ได้ ที่บุคคลนั้นคิดขึ้นมาแล้วมีความสุข มีความสบายใจ เช่น ภาพชายหาด ป่าเขาลำเนาไพร ธารน้ำตก สวนดอกไม้ พุंनाเขียวขจี หรือภาพเหตุการณ์ในอดีตที่น่าประทับใจ⁵

ความหมายของจินตภาพที่ใช้ในการพัฒนาเรียนรู้

ริชาร์ดสัน (Richardson, 1969 : 271-275) กล่าวว่า การใช้ภาพจินตนาการ (Visual Imagery) เป็นสื่อแสดงถึงความคิดที่เป็นระบบ เป็นการช่วยถ่ายโอนความรู้จากสิ่งที่คุ้นเคยไปสู่สิ่งที่แปลกใหม่ ซึ่งเกิดจากการตีความข้อมูลของแต่ละบุคคล นักเรียนสร้างภาพจินตนาการเพื่อช่วยในการจำเนื้อหาหรือสิ่งต่างๆ และสามารถสะท้อนความเข้าใจออกมาเป็นภาพได้ เพื่อสื่อความเข้าใจและทำให้เกิดการระลึก⁶

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

⁵ เรื่องเดียวกัน,

⁶ เรื่องเดียวกัน,

ฮับบาร์ดและเอิร์นส์ (Hubbard and Ernst, 1996 : 129) กล่าวว่า จินตภาพหรือการจินตนาการเป็นวิถีทางธรรมชาติสำหรับมนุษย์เหมือนกับการพูด ภาพเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ในการสื่อสาร การคิด การแสดงออก ตลอดจนการค้นพบ เหมือนกับภาษาถ้อยคำ ในทันทีที่มนุษย์รู้จักการใช้ภาษามนุษย์ก็เริ่มรู้จักการใช้ภาพ (Images) ที่อยู่รอบตัวไปสู่การสื่อสารโดยใช้จินตภาพและการคิด⁷

ประโยชน์ของจินตภาพ

ประโยชน์ของจินตภาพมีหลากหลายมาก สามารถกล่าวได้ว่าเป็น“แก้วสารพัดนึก” ประเภทหนึ่ง จะเห็นได้ว่าจินตภาพใช้ในการบำบัดโรคได้ จินตภาพใช้ในการพัฒนาทักษะทางกีฬาได้ จินตภาพใช้ในการพัฒนาการเขียนการสอนได้ เพื่อให้เห็นประโยชน์ของจินตภาพในรูปแบบของงานวิชาการ ขอยกตัวอย่างประโยชน์ของจินตภาพ ซึ่งนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงไว้ดังนี้ ซิมอนตัน (Simonton, 1980 อ้างถึงใน ฉัตรแก้ว สุทธิพิทักษ์, 2535 : 48-49) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการฝึกจินตนาการภาพและการฝึกผ่อนคลายไว้ว่า⁸

- 1) เป็นเครื่องมือในการลดความตึงเครียด และความวิตกกังวลต่างๆ
- 2) ช่วยในการลดความหวาดกลัว ความหวาดกลัวส่วนมากจะเกิดขึ้นมาจากความรู้สึกที่อยู่ภายนอกอำนาจการควบคุมของจิตใจ การฝึกจินตนาการภาพและการฝึกผ่อนคลายจะช่วยให้บุคคลสามารถควบคุมตนเองได้
- 3) ช่วยในการเปลี่ยนแปลงเจตคติและเป็นพลังในการที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป
- 4) สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในร่างกาย คือ ร่างกายจะสร้างระบบภูมิคุ้มกันโรคและช่วยในการป้องกันสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ เนื่องจากขบวนการทางจิตมีอิทธิพลโดยตรงต่อระบบภูมิคุ้มกันและการรักษาระดับฮอร์โมนของร่างกาย ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกาย จึงมีผลโดยตรงต่อระบบความคิดด้วยเช่นกัน
- 5) สามารถที่จะใช้เป็นวิธีการในการประเมินความเชื่อในขณะปัจจุบันและแก้ไขความเชื่อเหล่านั้นได้ การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสัญลักษณ์และภาพพจน์ต่างๆ นี้สามารถจะใช้เป็นกลไกในการเปลี่ยนแปลงความเชื่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพได้
- 6) เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับระดับจิตไร้สำนึกของมนุษย์ ซึ่งเป็นระดับที่ความเชื่อต่างๆ ได้ถูกเก็บไว้
- 7) ช่วยในการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกผิดหวัง และความรู้สึกสิ้นหวังให้กลับมามีความรู้สึกมั่นคง และมองโลกในแง่ดี

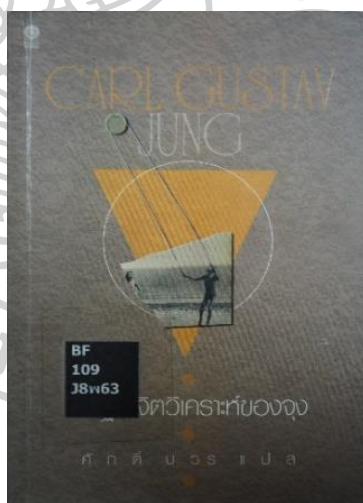
⁷ เรื่องเดียวกัน,

⁸ เรื่องเดียวกัน,

การสร้างจินตภาพ

การสร้างจินตภาพเป็นเทคนิคที่ใช้ในการบำบัดที่มีมานาน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ในประเทศไทยการสร้างจินตภาพได้รับความสนใจมากขึ้น การสร้างจินตภาพเป็นเครื่องมือทางความคิดที่กระตุ้นระบบรับรู้หลากหลาย เช่น การมองเห็น การฟัง การได้กลิ่นรส และการเคลื่อนไหว ความคิดทางบวกและการสัมผัสแม้ว่า แนวคิดนี้จะทำให้เกิดสุขภาพที่ดี แต่ประชาชนต้องตระหนักถึงผลในแง่ลบด้วย โดยก่อนที่จะใช้ต้องมีความเข้าใจ และความรู้เป็นอย่างดี บทความนี้กล่าวถึงความรู้เกี่ยวกับการสร้างจินตภาพ เช่น ความหมาย ทฤษฎีการสร้างจินตภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างที่ดี และการปฏิบัติ⁹

จินตภาพหรือจินตนาการเป็นส่วนหนึ่งทำให้เกิดแรงบันดาลใจของข้าพเจ้า ในด้านรูปแบบของผลงานอย่างชัดเจน เช่น การใช้ภาพนี้ถึงสถานที่ต่างๆ รูปทรงวัตถุสิ่งของประกอบกับการใช้สีที่มีพลัง และภาพจินตนาการที่เกิดความขี้ขี้ ภาพที่เกิดขึ้นมาจากประสบการณ์และความทรงจำของข้าพเจ้าที่ได้พบเจอกับวัตถุสิ่งของที่ประทับใจถูกกลั่นกรองด้วยการสร้างจินตภาพ เพื่อนำไปสู่จิตนาการ ในโลกแฟนตาซี

ภาพที่ 1 หนังสือพื้นฐานจิตวิเคราะหของจุง (Carl Gustav Jung)

ภาพที่ 1: หนังสือพื้นฐานจิตวิเคราะหของจุง (Carl Gustav Jung)

ที่มา : ศักดิ์ บวร, CARL GUSTAV JUNG ,พื้นฐานจิตวิเคราะหของ จุง, (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สมิต, , 2559)

⁹ เรื่องเดียวกัน,

อิทธิพลทางจิตวิทยา

ทฤษฎีทางจิตวิเคราะห์เกี่ยวกับความฝัน

ภาพที่ 2 คาร์ล กุสตาฟ จุง (Carl Gustav Jung)

ภาพที่ 2 : คาร์ล กุสตาฟ จุง (Carl Gustav Jung)

ที่มา : สุขภาพจิต, **ทฤษฎีบุคลิกภาพของคาร์ล กุสตาฟ จุง**, เข้าถึงเมื่อ 2 มิถุนายน 2565, เข้าถึงได้จาก <http://plabooza.blogspot.com/2016/01/carl-gustav-jungs-personalitytheor.html>

คาร์ล กุสตาฟ จุง (Carl Gustav Jung) เป็นชาวสวิส เกิดที่เมืองชูริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ค.ศ. 1875 และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ค.ศ. 1961 ณ ชนบทบ้านเกิดในชูริก รวมอายุได้ 85 ปี ในช่วงชีวิตที่ค่อนข้างยาวนานนั้น จุงไม่เคยอพยพโยกย้ายไปอยู่ที่อื่นเลย อาศัยอยู่ที่ชูริกตลอดเวลา กระทั่งก็ตามจุงเป็นนักคิดที่มีชีวิตอยู่ข้ามช่วงศตวรรษที่ 19 และ 20 อันเป็นช่วงสำคัญที่โลกชุกชุมด้วยนักปราชญ์และคนฉลาดในสาขาวิชาการต่างๆ เป็นอันมาก ตัวจุงเองก็เป็นนักวิชาการคนหนึ่ง ที่คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ให้กับโลก หลังจากเรียนจบแพทย์ที่มหาวิทยาลัยบาเซิล ในเมืองชูริกแล้ว จุงได้ใช้ชีวิตแบบแพทย์และนักจิตวิทยา ระยะเวลาหนึ่ง ต่อมาได้ไปศึกษาวิชาประสาทวิทยาในสำนักของ ฌอง ซาโกต์ ในปารีส สำนักสะกดจิตที่นองซี สกูล ในฝรั่งเศส กับสำนักฮิปโปลิต เบิร์นไฮ ในเยอรมนี

จุงเป็นคนฉลาดปราดเปรื่องมาก และสนใจสรรพวิชาการต่างๆ หลายสาขา คือ จิตวิทยา จิตบำบัด จิตเวชศาสตร์ พุทธศาสนานิกายมหายาน เทววิทยา ศิลปกรรม วรรณกรรม การเล่นแร่

แปรธาตุ (Alchemy) ดาราศาสตร์ จิตวิญญาณ ความเป็นทิพย์ต่างๆ (โหราศาสตร์ หูทิพย์ ตาทิพย์) โยคะ หมอดู (fortune telling) และทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis) กับจิตวิทยาวิเคราะห์ (Analytic Psychology) ซึ่งเป็นหลักจิตวิทยาที่ Jung คิดค้นขึ้นเอง

Jung มีความเชื่อในเรื่องของจิตไร้สำนึกซึ่งสะสมมาแต่อดีต (Collective Unconscious) หรือ ประสบการณ์ในจิตไร้สำนึก (Personal Unconscious และ Jung ยังเสนอบุคลิกภาพ 2 แบบ คือ แบบ เปิดตัว (Extraversion) และแบบเก็บตัว (Introversion) พร้อมกับแนวคิดในเรื่องรูปลักษณะ (Archetype) ปม (Complex) และสัญลักษณ์ (Symbol) ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 Jung ได้รับความเป็นแพทย์ของกองทัพบก ต่อมาในปี ค.ศ. 1933, 1936 - 1940 ได้รับแต่งตั้งเป็น ศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยที่ซูริกและบราซิล เขาได้รับเชิญเป็นองค์ปาฐกตามมหาวิทยาลัยต่างๆ นอกจากนี้ Jung ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นนักการศึกษาด้วย เขาได้เขียนหนังสือและบทความหลายเรื่อง¹⁰

ความฝัน

Jung อ่าน การแปลความฝัน ของฟรอยด์ในปี 1900 หลังจากที่ความฝันปรากฏตัวและได้รับการพบหลายครั้งในช่วงที่เขาตีพิมพ์เอกสารวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกในปี 1902 แต่ด้วยความที่ทัศนคติทางจิตของ Jung เบี่ยงเบนออกจากทัศนะของฟรอยด์ไปมาก ทำให้ Jung ต้องตัดสินใจปลีกตัวออกจากฟรอยด์และนักจิตศาสตร์ในฟากของฟรอยด์ และอุทิศตนให้แก่การพัฒนาความคิดและแนวความคิดของตัวเอง ดังนั้น ทัศนะในเรื่องความฝันของ Jung จึงมีความแตกต่างจากนักจิตศาสตร์ชาวเวียนนาคนนั้นชนิดหน้ามือเป็นหลังมือ

สำหรับ Jung และฟรอยด์ ความฝันเป็นการแสดงออกที่ชัดเจนที่สุดของจิตใต้สำนึก “ความฝัน” เข้าเขียนไว้ “เป็นผลผลิตของความไม่กล้าเอียง เป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นเองของจิตใต้สำนึก ความฝันแสดงให้เห็นความเป็นจริงตามธรรมชาติที่ไม่ได้ขัดเงา” จากการสะท้อนของความฝัน เรากำลังสะท้อนธรรมชาติขั้นพื้นฐานของเราออกมา

แต่ไม่ใช่ว่าความฝันทุกความฝันจะมีประโยชน์สำหรับวัตถุประสงค์นี้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความฝันจำนวนมากมีความเชื่อมโยงกับการหมกมุ่นในแต่ละวันและให้แสงสว่างบนจิตส่วนลึกของผู้ฝันได้น้อยมากบางครั้ง คนเราอาจมีความฝันในแบบที่ว่ามันอยู่ห่างไกลจากวิถีชีวิต และมีประสบการณ์ในการเคลื่อนไหวที่เข้มข้นมันจึงดูแปลกและน่าอัศจรรย์จนดูเหมือนไม่ได้เป็น

¹⁰ สุขภาพจิต, "ทฤษฎีบุคลิกภาพของคาร์ล กุสตาฟ Jung (Carl Gustav Jung's Personality Theor)," accessed 2 มิถุนายน 2565, <http://plabooza.blogspot.com/2016/01/carl-gustav-jungs-personalitytheor.html>.

ของผู้ฝันเลย ทว่ามันเหมือนเป็นการแวะมาเยี่ยมจากโลกอื่นซึ่งในความเป็นจริงก็คือโลกอื่นนั้นเป็น
 ชั้นใต้ดินของจิตใต้สำนึกในยุคโบราณ และแม้กระทั่งในทุกวันนี้ของใครบางคน ความฝันนั้น
 สะท้อนให้เห็นในฐานะข้อความจากพระเจ้าหรือบรรพบุรุษ¹¹

จงเชื่อว่าในความพยายามเรียนรู้สาระสำคัญของความฝันนั้น ผู้ฝันควรเกาะติดอยู่กับ
 ความฝัน ไม่ควรปล่อยให้มันไหลไปไกลเกินกว่าขอบเขตของความเป็นอิสระ จงรู้สึกว่าคุณชอบเขตของ
 ความเป็นอิสระมักทำให้ผู้ฝันหลบเลี่ยงจุดประสงค์ในการทำความเข้าใจกับความฝันด้วยการนำ
 เรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามา การขยายความในเรื่องความฝันจึงช่วยให้ผู้ฝันสร้างความสัมพันธ์ความ
 ฝันได้อย่างใกล้ชิด¹²

เมื่อเป็นที่ตระหนักชัดว่า Jung ได้วิเคราะห์และแปลความฝันไม่น้อยกว่าแปดหมื่นความฝัน
 (จากการประเมินของเขาเอง) ตลอดชีวิตของการเป็นแพทย์ เข้าใจได้รับการพิจารณาว่าเป็นหนึ่งใน
 ผู้เชี่ยวชาญเรื่องความฝันตลอดกาลได้ไม่ยาก นอกจากนี้ยังอาจกล่าวได้ว่าเขามีความรู้ในเรื่องของ
 สัญลักษณ์ของเขานี้เป็นความรู้ที่กว้างขวางและลึกมาก อย่างไรก็ตาม เราไม่ควรลืมว่าการศึกษา
 ในความฝันและสัญลักษณ์ของเขานำไปสู่การค้นพบจิตใต้สำนึกของหมู่คณะและรูปแบบดั้งเดิม
 ของมันนี่เป็นความสำเร็จที่มีชื่อเสียงของเขา¹³

จงช่วยให้เรามีความเข้าใจในเรื่องจิตศาสตร์ของมนุษย์และทำให้เขาได้กลายเป็นบุคคลที่
 โดดเด่นในสาขาจิตวิเคราะห์ แนวความคิดของเขาในเรื่องจิตสำนึกสะสม การมองสิ่งภายนอกและ
 ภายใน การสอบสวนหน้าที่ของความคิด สัญลักษณ์ อารมณ์ ความรู้สึก ผลงานการสอบสวนที่
 ถึงแก่นแท้และความหมายของความฝัน ล้วนเป็นสิ่งที่ชัดเจนและมีอิทธิพลที่ไกลเกินเอื้อมหลักจิต
 ศาสตร์ของ Jung เล่มนี้นำเสนอชีวิตและผลงานที่ถูกต้องชัดเจนของ Jung นอกจากนี้ ทุกทฤษฎีก็
 กลายเป็นหลักการสำคัญในการทำความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมขั้นพื้นฐานของมนุษย์ รวมไปถึง
 ความเชื่อทุกอย่างของ Jung ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงสร้างขั้นพื้นฐานของบุคลิก เรื่อยไปจนถึง
 แนวความคิดอันเป็นที่ยอมรับทางด้านจิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเวทมนตร์คาถา โหราศาสตร์ การ
 เล่นแร่แปรธาตุและญาณหยั่งรู้ในเรื่องประสาทมัสต์พิเศษ

¹¹ คีร์ตี บวร, **CARL GUSTAV JUNG พื้นฐานจิตวิเคราะห์ของ Jung** (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สมิต), 220.

¹² เรื่องเดียวกัน,

¹³ เรื่องเดียวกัน,

อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปินและผลงานศิลปกรรม

อองรี มาติสส์ (Henri-Emile Benoit Matisse)

ภาพที่ 3 อองรี มาติสส์ (Henri-Emile Benoit Matisse)

ที่มา : Cécile Martet, *Canvassing the Masterpieces: The Dance by Henri Matisse*, เข้าถึงเมื่อ 2 มิถุนายน 2565, เข้าถึงได้จาก <https://www.kazoart.com/blog/en/canvassing-the-masterpieces-the-dance-by-henri-matisse>

อองรี-เออมีลล์ เบนัวร์ มาติสส์ (Henri-Emile Benoit Matisse) เกิดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 1869 ที่เลอกาโตเมืองเล็กๆ ที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส หลังจากที่เขาเรียนจบชั้นมัธยมจาก เซนต์ ควอนติน แล้ว เขาได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในกรุงปารีส เป็นเวลา 1 ปี เพื่อเตรียมตัวสอบเรียนวิชา กฎหมายและสามารถสอบผ่านในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1888 ในช่วงนั้นดูเหมือนว่า มาติสส์ยังไม่ได้สนใจศิลปะหรือการวาดภาพแต่อย่างใด และไม่เคยมั้แต่จะไปเยือนพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ในขณะที่อยู่กรุงปารีสและสักครั้ง อีส์เซอส์ (Essers.1993:7) ได้กล่าวถึงมาติสส์ว่าชีวิตเบื้องต้นของมาติสส์ไม่ใช่จิตรกร หรือนักวาดภาพ ชะตาชีวิตไม่ได้บ่งบอกเช่นนั้น เขาควรจะไปทอดอาชีพตามบิดาซึ่งเป็นพ่อค้าขายเมล็ดพันธุ์พืชเขาไม่มีแว้วอัจฉริยะเช่น ปिकासโซ แต่บั้นปลายชีวิตของเขา คือ ผู้หนึ่งที่รังสรรค์และพัฒนาศิลปะ เป็นเจ้าแห่งการใช้สี แสง และพื้นที่ว่างที่ก่อให้เกิดความกลมกลืน¹⁴

¹⁴ อวิชานนท์ ตาโสง, *จิตรกรรมภาพหุ่นนิ่งของ อองรี มาติสส์* (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ศิลปะประชา), 20-31.

ภาพที่ 4 Harmony in Red

ที่มา : ธวัชชานนท์ ตาโสง, จิตรกรรมภาพหุ่นนิ่งของอองรี มาติสส์, (กรุงเทพฯ : ศิลปประภา, 2547), 17.

ภาพหุ่นนิ่ง ความกลมกลืนในสีแดง ภาพนี้ ถือเป็นผลแห่งความพยายามครั้งแรกที่จะติดตามความเป็นไปได้ในพื้นที่ภาพขนาดใหญ่ซึ่งอธิบายถึงวัตถุที่จับต้องได้ และในเวลาเดียวกันก็แสดงถึงภาพที่จับต้องไม่ได้ (แบนราบ) ถ้าเปรียบเทียบกับภาพนี้กับ ภาพโต๊ะอาหารค่ำ ซึ่งเขียนในปี ค.ศ. 1897 นั้นจุดสำคัญของภาพจะเหมือนกัน ผู้หญิงที่โต๊ะ ซึ่งคล้ายคลึงกับสิ่งของที่อยู่บนโต๊ะ ภาพความกลมกลืนในสีแดงนี้เขียนขึ้นภายหลัง ภาพโต๊ะอาหารค่ำ 10 ปี ซึ่งชี้ให้เห็นถึงทัศนคติแบบใหม่ของมาติสส์แม้ว่าจะเขียนภาพทั้งสองนี้จากประสบการณ์ของสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่ปรากฏให้เห็นก็ตาม¹⁵

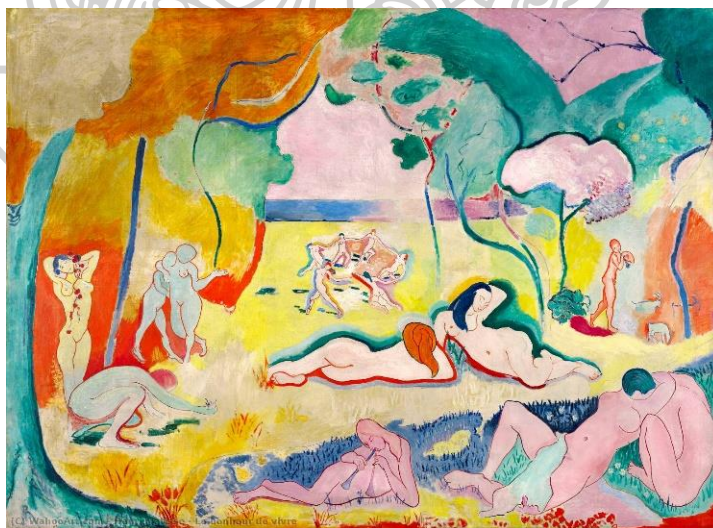
ฟลาม (flam. 1990 : 12-13) ได้อธิบายภาพความกลมกลืนในสีแดงแสดงภาพของธรรมชาติในแบบแฟชัน โดยมีพื้นที่ว่างเป็นสัญลักษณ์ แสดงให้เห็น 2 พื้นที่ทั้งในห้องและธรรมชาติ นอกหน้าต่าง สีเขียวจากภายนอกและสีแดงภายในห้องให้ความสมดุลลงตัวพอดีในด้านการใช้สี หลากๆสีจนถึงสีเดียวหรือบางครั้งก็ไม่ใช้สีเลย เช่น พื้นโต๊ะ เขาสร้างช่องว่างในภาพได้อย่างน่าดู ดังนั้น ถึงแม้ว่าภาพนั้นจะแบนราบแต่ยังคงดูเป็นภาพ 3 มิติ ส่วนในโต๊ะอาหารค่ำ นั้นเขาสร้างพื้นที่ว่างในระบบการมองเห็นสัดส่วนตามจริง ในภาพความกลมกลืนในสีแดง ผ้าปูโต๊ะอยู่ทั้งด้านหน้าและกลืนไปถึงผนัง ในขณะที่หน้าต่างมองเห็นทั้งด้านหน้าและด้านหลังของโต๊ะและผนัง

¹⁵ เรื่องเดียวกัน,

แม้แต่เก้าอี้ถัดจากที่ผู้หญิงก็ดูมีชีวิตชีวามากกว่าจะเป็นเพียงวัตถุ ความแบนราบของวัตถุที่เห็นในภาพคล้ายจะจับต้องได้ ความเรียบง่ายของการสร้างภาพทำให้งานของเขาแตกต่างจากสมัยโฟบ ผลงานช่วงนี้ของเขาเป็นความสมดุลระหว่างวัตถุและสัญลักษณ์

อารี สุทธิพันธุ์ (2528 : 206) ให้คำอธิบายเกี่ยวกับลัทธิฌีฟวิสม์ว่า ลัทธินี้เริ่มในฝรั่งเศส ชื่อของลัทธิแปลว่า สัตว์ป่า (Wild Beast) ที่เรียกชื่อเช่นนี้ ก็เพราะเมื่อศิลปินในกลุ่มนี้แสดงผลงานในปี ค.ศ. 1905 นักวิจารณ์ชื่อ หลุยส์ โวเซลล์ (Louis Vaux Celles) เห็นว่าผลงานรุนแรง ดุดัน ให้ความรู้สึกที่ตื่นเต้นต่อผู้พบเห็น และบังเอิญไปแสดงร่วมกับผลงานของศิลปินโบราณในสถานแสดงภาพเดียวกันจึงทำให้รู้สึกว่าการแสดงของศิลปินอิตาเลียน ดอนนาเทลโล ถูกล้อมด้วยสัตว์ป่าอย่างน่ากลัวที่สุด หลุยส์ โวเซลล์ จึงตั้งชื่อ Les Fauves หรือ โฟวิสม์¹⁶

ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1906 มาติสส์ได้แสดงผลงาน ชื่อ ความเพลินใจการมีชีวิต (La Joie de Vivre) ขนาดและความสดใสของสีล้วนในภาพทำให้เกิดความสนใจอย่างมากมาย พวกกลุ่มที่เป็นปฏิปักษ์รวมทั้งกลุ่มสมาชิกสภาศิลปะแล้วยังขยายไปถึงซีกนอก ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองประธานกลุ่มอิสระ แสดงความไม่พอใจต่อผลงานชิ้นนี้ มีทั้งวิจารณ์เสียดสี และไม่ยอมรับอิมเพรสชันนิสต์แบบใหม่ของมาติสส์ จะทำให้ภาพนี้กลายเป็นผลงานชิ้นสำคัญของเขาในสมัยแรกๆ

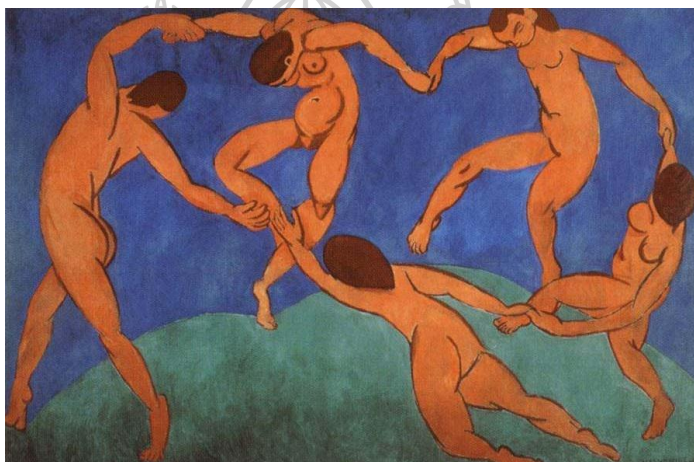

ภาพที่ 5 La Joie de Vivre

ที่มา : ธวัชชานนท์ ตาโธสง, จิตรกรรมภาพหุ่นนิ่งขององรี มาติสส์, (กรุงเทพฯ : ศิลปะปะกา, 2547), 20.

¹⁶ เรื่องเดียวกัน,

ค.ศ. 1909 มาติสส์ได้เซ็นสัญญาร่วมเป็นครั้งแรกกับหอศิลป์เบอรัลนแฮม-เซิน และได้ซื้อบ้านที่อิซี-เล-มูลิโน ที่ซึ่งเขาได้เขียนภาพชิ้นสำคัญอีกหลายชิ้น ปี ค.ศ. 1910 เขาเปิดการแสดงย้อนหลังภาพเบอรัลนแฮม-เซิน และที่ห้องแสดงงานปห่งฤดูใบไม้ร่วงจำนวน 2 ชิ้น คือภาพการเต้นรำ (La danse) และภาพ วงดนตรี (La musique) ต่อมาเขาได้เดินทางไปยังเมืองมิวนิคเพื่อชมการแสดงศิลปะของอิสลาม ซึ่งปีต่อมาเขากลับมาฝรั่งเศสทำงานที่ อิซี-เล-มูลิโน จนกระทั่งฤดูร้อน¹⁷

ภาพที่ 6 La Danse

ที่มา : ธวัชชานนท์ ตาโสง, จิตรกรรมภาพหุ่นนิ่งขององรี มาติสส์, (กรุงเทพฯ : ศิลปะภา, 2547), 21.

¹⁷ เรื่องเดียวกัน,

อิทธิพลที่ข้าพเจ้าได้รับจาก อองรี มาติสส์ รูปแบบแนวความคิด ส่วนใหญ่จะมาจากความประทับใจในศิลปะวัตถุของตะวันออกที่ได้พบเห็นมาจากการท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ความประทับใจในแสง สี และบรรยากาศของเมืองต่างๆ การจัดโครงสร้างของภาพ จะเป็นภาพตกแต่งผสมผสานกับความเหมือนจริง และบางภาพผสมผสานกับรูปทรงเรขาคณิต การเน้นจุดเด่นของภาพ ส่วนใหญ่จะเน้นด้วยพื้นสีใดสีหนึ่งและบางภาพจะเน้นด้วยวัตถุสิ่งของและลวดลายตามลำดับ การจัดความสมดุลของภาพ มีทั้งดุลภาพแบบซ้าย-ขวาเท่ากันและไม่เท่ากัน ส่วนการใช้เส้นนั้นมีหลากหลายทั้งการเน้นเส้นและไม่เน้นเส้น ซึ่งมีปรากฏอยู่ในภาพทั้งหมด ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากการใช้สี และเส้น สีจะเป็นการใช้พื้นสีปกคลุมภาพด้วยสีสด จัดจ๋า และสดใส เช่น สีแดง สีส้ม สีชมพู และเหลือง เป็นต้น ซึ่งสีทั้งหมดจะมีพลังที่เปล่งประกายและสดใส รวมทั้งการใช้สีเพื่อแสดงถึงแสงและบรรยากาศ การใช้สีทั้งหมดก็ยังคงรวมไปถึงการใช้สีคู่ตรงกันข้าม เพื่อสร้างความกลมกลืนในความขัดแย้งอีกด้วย

ภาพที่ 7 หนังสือป๊อปอาร์ท (Pop Art)

ที่มา : เคลาส์ ฮอนเนฟ, ป๊อปอาร์ท Pop Art (กรุงเทพฯ : บริษัท เดอะเกรทไฟน์อาร์ท จำกัด, 2552)

แอนดี้ วอร์ฮอล (Andy Warhol), ศิลปะ ลัทธิป๊อป อาร์ต (Pop Art)

ภาพที่ 8 แอนดี้ วอร์ฮอล (Andy Warhol)

ที่มา : Sarakadee Lite, **แอนดี้ วอร์ฮอล และเรื่องเบื้องหลังความ pop art ของเขา**, เข้าถึงได้จาก, เข้าถึงเมื่อ 3 มิถุนายน 2565, เข้าถึงได้จาก

https://www.sarakadeelite.com/arts_and_culture/andy-warhol-pop-art/

แอนดี้ วอร์ฮอล (ค.ศ. 1928 – ค.ศ. 1987) ซึ่งเป็นที่รู้จักดีในฐานะ ราชาแห่ง pop art หรือศิลปะประชานิยม ชื่อของ แอนดี้ วอร์ฮอล (Andy Warhol) และกระป๋องซูปเขย่าวงการศิลปะของโลกโด่งดังขึ้นในแวดวงศิลปะโลก หลังการจัดแสดงผลงานศิลปะภาพพิมพ์ชุดกระป๋องซูปแคมป์เบลล์ (Campbell's Soup) ซึ่งมีด้วยกัน ทั้งหมด 32 ภาพ ที่เฟอริสแกลเลอรี นครลอสแอนเจลิส โดยในวันที่ 9 กรกฎาคม ค.ศ. 1962 ที่ปิดงานแสดงได้จุดประเด็นให้เกิดการถกเถียงถึงคุณค่าของศิลปะ แนวป๊อปอาร์ตขึ้นมาอย่างกว้างขวาง เพราะหากมองเพียงผิวเผินกระป๋องซูปอาจเป็นเพียงภาพโฆษณา เป็นศิลปะเชิงพาณิชย์ (commercial art) ที่ไม่น่าจะมีราคาค่างวดมากนักแต่กลับสร้างราคาได้สูงลิบ โดยเฉพาะงานของแอนดี้ วอร์ฮอล¹⁸

¹⁸ Sarakadee Lite, "แอนดี้ วอร์ฮอล และเรื่องเบื้องหลังความ pop art ของเขา," accessed 3 มิถุนายน 2565, https://www.sarakadeelite.com/arts_and_culture/andy-warhol-pop-art/.

วอร์ฮอลเกิดและเติบโตในพิตสเบิร์กและแรกเริ่มประสบความสำเร็จในอาชีพการงานในสายงานนักวาดภาพประกอบโฆษณา ภายหลังจากเขาเริ่มจัดแสดงผลงานตนเองในหลาย ๆ หอศิลป์ในปลายทศวรรษ 1950s เขาเริ่มเป็นที่รู้จักในฐานะศิลปินผู้ทรงอิทธิพลและมีประเด็นเป็นที่ถกเถียงสตูดิโอของเขาในนิวยอร์ก เดอะแฟกทอรี ต่อมากลายเป็นแหล่งรวมที่มีชื่อเสียงของบรรดาปัญญาชน, แดรกควีน, นักเขียนบทละครเวที, โฮลบีฮีเมียนสตรีทพีเพิล, เซเลบริตีในฮอลลีวูด และผู้อุปถัมภ์ศิลปะที่ร่ำรวยในเดือนมิถุนายน 1968 เขาเกือบเสียชีวิตจากการลอบสังหารโดยนักสตรีนิยมหัวรุนแรง แวลเอรี โซแลนาส ผู้บุกเข้ายิงเขาในสตูดิโอ หลังวอร์ฮอลเข้ารับการผ่าตัดกระเพาะปัสสาวะ เขาเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะในเดือนกุมภาพันธ์ 1987 อายุ 58 ปี

ป๊อปอาร์ต (Pop Art) มาจากภาษาอังกฤษว่า "Popular Art" ซึ่งแปลว่า ศิลปะที่เป็นที่นิยม การเคลื่อนไหวของป๊อปอาร์ตในอเมริกาและอังกฤษเกิดขึ้นใน ค.ศ. 1950 โดยนำแรงบันดาลใจมาจากแนวความคิดของสังคมนิยม และความนิยมในสังคมมาสร้างเป็นงานศิลปะเช่น การ์ตูน รูปโฆษณาสินค้า รูปถ่ายดารานักแสดงที่ประชาชนคลั่งไคล้ ตัวอักษรหรือหนังสือพิมพ์ ป้ายโฆษณาตามทางหลวง เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ ถ้วยพลาสติก กระป๋องเปย์ร์ กระป๋องโคล่า ไอศกรีมชันเดย์ สอทด็อก และแฮมเบอร์เกอร์¹⁹

ป๊อปอาร์ต เป็นศิลปะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ศิลปินในลัทธินี้มีความเชื่อว่าศิลปะสร้างขึ้นจากสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในชีวิตประจำวัน เป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกของประสบการณ์ทั้งหมดของศิลปินในช่วงเวลาหนึ่งและสถานที่แห่งหนึ่งเท่านั้น รูปแบบของศิลปะจะขึ้นอยู่กับความสนใจของศิลปินแต่ละคนที่ได้พบเห็นสิ่งเหล่านั้นอยู่ทุกวัน

แนวความคิดและแนวทางสร้างสรรค์ของศิลปินป๊อปอาร์ต

ศิลปินต้องการสะท้อนชีวิตในสังคมปัจจุบัน ยอมรับสรรพสิ่งที่มืออยู่ โดยเฉพาะในสภาวะแวดล้อมซึ่งมองเห็นและรับรู้ได้ โดยใช้เทคนิคและการผลิตทางอุตสาหกรรมเข้ามาช่วยสร้างงานด้วย เช่น การพิมพ์หรือการถ่ายภาพ อาจใช้เทคนิคในการสร้างสรรค์ที่หลากหลาย เช่น หดสี สลัดสี ป้ายสี ปะติด ฮาร์ด เอจ (Hard Edge) หรือการใช้สีที่ดูฉูดฉาดบาดตา

¹⁹ ZipEvent, "เจ้าพ่อแห่งศิลปะ Pop Art Andy Warhol," accessed 3 มิถุนายน 2556, <https://today.line.me/th/v2/article/OVJ0ZL>.

ภาพที่ 9 กระป๋องซूपแคมป์เบล 1

ที่มา : เคลาส์ ฮอนเนฟ, **ป๊อปอาร์ต Pop Art** (กรุงเทพฯ : บริษัทเดอะเกรทไฟน์อาร์ท จำกัด, 2552), 88.

ครั้งที่วอร์ฮอลแสดงผลงานภาพซูปกระป๋องยี่ห้อแคมป์เบลระหว่างเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม ค.ศ.1962 จำนวนทั้งหมด 32 กระป๋อง ได้นำเสนอซูปกระป๋องเหล่านี้ในลักษณะเดียวกับที่มันถูกจัดวางขายอย่างมีระเบียบเป็นแถวๆ ในร้านซูปเปอร์มาร์เก็ตตามกฎการวางสินค้าหรืออีกนัยหนึ่งคือ ให้ความสำคัญในแง่ความสวยงามสถานที่แสดงงานก็ไม่ใช่ซูปเปอร์มาร์เก็ตธรรมดา ในแคลิฟอร์เนียแต่เป็น เพอร์สแกลเลอรี สถานที่ที่เป็นหัวหอกในการแพร่ขยายงานศิลปะป๊อป แต่ละภาพมีราคา 100 เหรียญสหรัฐ ในขณะที่ของจริงราคา 29 เซ็นต์ ในแง่เทคนิคภาพเหล่านี้มีความเป็นงานกึ่งประดิษฐ์ ซึ่งมีส่วนผสมของภาพเขียนซิลค์สกรีน และระบบการประทับตรา โดยบางส่วนเป็นงานฝีมือ บางส่วนใช้เครื่อง แม้ว่าถ้ามองดูมาดๆ แต่ละภาพที่มีขนาด 50.8 x 40.6 ซม. จะดูไม่แตกต่างกัน แต่มีรายละเอียดที่ไม่เหมือนกัน แต่ละภาพแสดงให้เห็นถึงซูปแต่ละประเภท รสชาติเฉพาะแต่ละกระป๋องภายใต้ความซ้ำซากของบรรจุก้นที่เหมือนกัน²⁰

งานแสดงครั้งนี้ได้นำเสนอการกระตุ้นสำนึก จุดประกายโดยสิ่งที่อยู่ในภาพที่เป็นสิ่งของธรรมดาทั่วไป กับภาพพจน์ที่ตายตัวของมัน และโดยการเปรียบเทียบกับอย่างตั้งใจระหว่างแกลเลอรีแสดงงานศิลปะกับซูปเปอร์มาร์เก็ต และระหว่างการขายงานศิลปะกับการขายอาหารสำหรับวอร์ฮอลแล้ว บริบททางสังคมของผลงานมีความสำคัญพอๆ กับตัวเนื้อหาของงาน ส่วนเนื้อหาของงานก็สะท้อนให้เห็นภูมิหลังของสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซูปกระป๋องยี่ห้อแคมป์เบลล์ โคคาโคล่า

²⁰ เคลาส์ ฮอนเนฟ, **POP ART ป๊อปอาร์ต** (กรุงเทพฯ : เดอะเกรทไฟน์อาร์ท).

คอร์นเฟลก ยี่ห้อเคลล์อ๊กซ์ ผงซักฟอกยี่ห้อบริลโล ล้วนเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรมในอารยธรรมอเมริกัน ซึ่งกลายเป็นองค์ประกอบหนึ่งของศิลปะ และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตชาวอเมริกันชนชั้นกลางเช่น วอร์ฮอล มากพอๆ กับเรื่องเพศและความตาย²¹

กระป๋องซูปแคมป์เบล รุ่นหลังที่เป็นภาพเดี่ยวขนาดใหญ่ของซูปมะเขือเทศกระป๋อง อาจทำให้เกิดการเข้าใจผิดว่า วอร์ฮอลนั้นมันตั้งแต่จะยกย่องลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมร่วมสมัย ความจริงแล้วสำหรับเขาซึ่งศึกษาด้านสังคมวิทยา ผลลัพธ์ทางสังคมมีความสำคัญพอๆ กัน วอร์ฮอล อธิบายไว้ครั้งหนึ่งว่า สิ่งที่ทำให้ประเทศสหรัฐอเมริกาพิเศษมากก็คือ การที่ผู้บริโภคที่รวยที่สุดซื้อของแบบเดียวกับผู้บริโภคที่จนที่สุดคุณสามารถที่จะดูโทรทัศน์และดื่มโคคาโคล่า ในขณะที่คุณก็รู้ว่าประธานาธิบดีก็ดื่มโค้ก ลิซ เทย์เลอร์ก็ดื่มโค้กเช่นกัน โค้กก็คือโค้ก วอร์ฮอล สรุป ไม่ว่าคุณจะใช้เงินจำนวนมากว่านี้ คุณก็ไม่สามารถซื้อโค้กที่ดีกว่านี้ได้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งนี้เองที่อธิบายสิ่งที่เขาพยายามทำให้สำเร็จในงานศิลปะของเขา ด้วยวิธีการผลิตด้วยมาตรฐานเดียวกัน วอร์ฮอลทำให้ศิลปะอบอวลไปด้วยความมหัศจรรย์แห่งความเหมือนกันอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่มีการถ่ายภาพได้เข้าสู่สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมในฐานะ “ผู้สร้างความเท่าเทียมที่ยิ่งใหญ่” (เจนาธาน คราวี) วอร์ฮอลก็นำมันเข้ามาใช้ในงานของเขา²²

ภาพที่ 10 มารีลินมอนโรสีทอง

ที่มา: เคลาส์ ฮอนเนฟ, **ป๊อปอาร์ต Pop Art** (กรุงเทพฯ: บริษัทเดอะเกรทไฟน์อาร์ทจำกัด, 2552), 84

²¹ เรื่องเดียวกัน,

²² เรื่องเดียวกัน,

แอนดี้ วอร์ฮอล นั้นได้สร้างตำนานให้แก่มาริลีน มอนโรทั้งฮอลลีวูดและนิตยสารแพชั่น วงการภาพยนตร์และบรรดานักประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานเหล่านั้นก็สร้างให้เธอเป็นสัญลักษณ์ทางเพศ และเป็นแบบฉบับของผู้หญิงสวยแต่ไม่ฉลาดจากอดีตชีวิตประวัติดูของเธอทั้งเรื่องจริงและเรื่องแต่งขึ้น แสดงให้เห็นว่าเธอต้องทนทุกข์กับภาพพจน์นี้ ผู้คนต่างพากันหัวเราะเยาะความพยายามของเธอที่จะทำให้คนเห็นว่าเธอมีความคิดและมีความรู้สึกความต้องการที่จะแสดงบทชีวิตหลังจากที่เธอได้ไปฝึกฝนที่สตูดิโอฝึกเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงในนิวยอร์ก กลับถูกมองว่าเป็นการละเมิดกฎของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ หลังจากการเสียชีวิตของเธอในปี 1962²³

วอร์ฮอลได้แปลงโฉมภาพถ่ายธรรมดาๆ ที่ถ่ายโดยช่างภาพชาวอเมริกัน แฟรงค์ โฟโกลนี ในช่วงต้นทศวรรษ 1950 ให้กลายเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมร่วมสมัยซึ่งคาดว่าเกิดจากความผิดพลาดที่ก่อให้เกิดผลงานที่ยิ่งใหญ่ ในช่วงที่ถ่ายภาพนี้ มาริลีน มอนโรเพิ่งจะหลุดพ้นจากการเป็นนางแบบปฏิทิน และโปสการ์ดที่นิยมในหมู่ทหารราบ เมื่อครั้งที่เธอทำงานให้กับอุตสาหกรรมนี้ โชคดีที่เธอได้บทเล็กๆ แต่น่าสนใจในปี 1950 เรื่อง แอสฟัลต์ จังเกิล โดย จอห์น อูสตัน และ ออลอะเบาท์ อีฟ โดย โจเซฟ แอล. แมนคิวิช ทำให้เธอได้เริ่มต้นในภาพยนตร์ฮอลลีวูด ทว่าเธอไม่สามารถลบความเป็นสัญลักษณ์ทางเพศของเธอได้ นอกจากรูปร่างที่ดูดีแล้ว อุตสาหกรรมภาพยนตร์ได้ใช้พรสวรรค์ด้านความตลกของเธอ แต่ยังคงปฏิเสธที่จะให้เกียรติเธอในฐานะนักแสดงจริงๆ จะมีก็แต่เรื่อง บัสสต๊อป โดย โจเซฟ โลแกน ปี 1956 และ เรื่อง เดอะมิสฟิตส์ ปี 1960 ซึ่งเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งของอูสตันที่เปิดโอกาสให้มอนโรแสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์ด้านการแสดงของเธอจริงๆ ดาราภาพยนตร์ในยุคปัจจุบันมีโอกาสเปล็ดเปลื่นกับชื่อเสียงที่โด่งดังทั้งในและนอกจอมากกว่าเธอ ความโด่งดังของเธอนั้นเริ่มต้นหลังการเสียชีวิตของเธอ ที่จริงแล้วเหมือนกับว่าการเสียชีวิตของเธอมีสวนทำให้เธอโด่งดังขึ้น²⁴

อิทธิพลที่ข้าพเจ้าได้รับจากศิลปิน วอร์ฮอล ศิลปินนำเสนอภาพพิมพ์เทคนิคซิลค์สกรีน 2 มิติคล้ายเครื่องภาพการ์ตูนมาสู่คมแฝงด้วยสัญลักษณ์ที่สื่อถึงเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิง เรื่องเพศ ความเรียบง่าย ทำให้คนหลงใหล ด้วยการวางภาพถ่ายรูปคนธรรมดาๆ กับรอยยิ้มผิดๆ ที่เห็นดาษดื่น ไว้ท่ามกลางพื้นที่กว้างขวางราวกับเป็นกรอบอันงามสง่า และใช้สีที่สด เข้มข้น ซึ่งทำให้ภาพมีความรู้สึกเหนือจริง ด้วยเทคนิคซิลค์สกรีนทำให้ริมฝีปากที่ขีดขึ้น ดวงตาทั้งสองข้าง ผมหักหักงอก และโครงหน้ามีสภาพเหนือจริง และไร้ซึ่งมิติลอยขึ้นมาจากฉากหลังราวกับเป็นดวงดาวในคืนฟ้าโปร่ง ในผลงานรุ่นหลังๆ วอร์ฮอลทำให้คนกลายเป็นสินค้า โดยสร้างรอยยิ้มซ้ำๆ

²³ เรื่องเดียวกัน,

²⁴ เรื่องเดียวกัน,

หรือตั้งรอยยิ้มนั้นออกมา และโยงความเป็นตำนานของดาราเข้ากับวิธีการปั้นดาราของสื่อ ด้วยการผลิตของหลายๆ แบบขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุด เจกเช่นผลผลิตทางอุตสาหกรรมอันได้แก่สินค้าอุปโภคบริโภคนั่นเอง

ผลงานของ ทีชวูฒิ บุญวิจิตร

ภาพที่ 11 ชื่อผลงาน Blue Terrace ทีชวูฒิ บุญวิจิตร

ที่มา : ดีไอพีหัวลำโพงแกลเลอรี, นิทรรศการศิลปะ"รัตติกาลแห่งฝัน" โดย ทีชวูฒิ บุญวิจิตร
เข้าถึงเมื่อ 3 มิถุนายน 2565, เข้าถึงได้จาก<http://www.era.su.ac.th/artlinet/News/2012-twilight/ex.html>

“รัตติกาลแห่งฝัน” นำเสนอผลงานจิตรกรรมที่เต็มไปด้วย ความงดงามของแสง – สีในยามค่ำคืนซึ่งส่งผลเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการดำรงอยู่ของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในยุคปัจจุบันของผู้คน ภายใต้ได้มุมมองและจินตนาการของศิลปินที่ถ่ายทอดเรื่องราวตลอดจนความรู้สึกอันหลากหลาย ในพื้นที่แห่งความฝันแบบเหนือจริงจากจิตใต้สำนึก ลงบนผืนผ้า ใไปได้อย่างสวยงาม สีเส้นและรูปทรงมากมายบ่งบอกถึงอารมณ์ความคิด ความฝันจินตนาการและ ความรู้สึกอันซับซ้อนที่ศิลปินมีต่อความ สว่างไสว ของโลกราตรีในยุคสมัยปัจจุบัน แสง-สี กับพื้นที่ใหม่ในงานแพนตาซีของศิลปิน

เพื่อแสดงถึงความงามแสง-สี ในยามค่ำคืน ในยามค่ำคืนที่ส่งผลเกี่ยวข้องกับกิจกรรม การดำรงอยู่ของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมในยุคปัจจุบัน²⁵

ท่ามกลางความหลากหลายของแสง-สี ผ่านกระบวนการความคิด อารมณ์ความรู้สึกภายในของศิลปิน นำมาสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบแฟนตาซี

การสร้างสรรค์ แสง-สี กับพื้นที่ใหม่ในงานแบบแฟนตาซี ศิลปินได้แรงบันดาลใจจากความสนใจในความงามของ แสง-สี ในตอนกลางคืน และแสงไฟแสง-สีนี้ได้สร้างพื้นที่ใหม่ให้เกิดขึ้น และเป็นตัวกำหนดกิจกรรมใหม่ ศิลปินต้องการแสดงให้เห็นว่าแสงไฟประดิษฐ์เป็นปัจจัยที่กำหนดพฤติกรรม กิจกรรม และวิถีชีวิตมนุษย์ขึ้นใหม่ วิถีชีวิตที่ดำรงอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมหรือพื้นที่ใหม่อันเกิดจาก แสง-สี ไฟประดิษฐ์ ที่ศิลปินต้องการนำเสนอถึงภาพสะท้อนที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ในปัจจุบันที่เกิดความหลงใหลในภาพมายาแห่งความงามภายใต้อิทธิพลแห่งแสง-สี ยามราตรี โดยศิลปินได้นำเสนอออกมาในงานจิตรกรรม 2 มิติ ในรูปแบบจินตนาการแห่งความคิดฝัน โดยอ้างอิงจากความเป็นจริงผสมผสานกับความคิดความรู้สึกภายใน ผ่านการใช้สื่อสัญลักษณ์ในภาษาของจิตรกรรมเพื่อแสดงสาระที่มีความสัมพันธ์กับแนวคิด และอารมณ์ความรู้สึกภายในจิตใจ

อิทธิพลที่ข้าพเจ้าได้รับจากศิลปิน โดย นายทีฆวุฒิ บุญวิจิตร การสร้างสรรค์ผลงานได้แสดงความรู้สึกของจิตใต้สำนึกออกมา โดยเรื่องราวเนื้อหาจากโลกแห่งความเป็นจริงผสมผสานกับโลกแห่งความฝัน ดังนั้นพื้นที่ใหม่ ในผลงานของศิลปินจึงมีลักษณะของการอยู่ในสภาวะกึ่งจริงกึ่งฝัน เป็นพื้นที่ใหม่ที่เกิดขึ้น ที่ไม่สามารถเห็นได้ในโลกแห่งความจริง เป็นพื้นที่ที่มีความหมายเสมือนพื้นที่สามารถระบาย พรรณนาความรู้สึกภายในใจ อันเป็นผลพวงมาจากสภาวะสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อความคิด อารมณ์ความรู้สึกที่ตกผลึกอยู่ในจิตใจ โดยมีพื้นฐานความเชื่อในการสร้างสรรค์ที่ออกมาจากจิตใต้สำนึก สี ศิลปินใช้สีในการแสดงออกถึงความคิดและอารมณ์ความรู้สึกของ เช่นเดียวกับผลงานของข้าพเจ้าใช้สีสะท้อนแสง ความสดของสีแท้ เพื่อแสดงพลังของสีให้ออกมามากที่สุด และใช้การผสมผสานสัมพันธ์ของสีให้เกิดความกลมกลืน สีในการแทนค่าของแสงสี-เงา และบรรยากาศภายในภาพ

²⁵ ตีโอบีหัวลำโพงแกลเลอรี, "นิทรรศการศิลปะ "รัตติกาลแห่งฝัน" โดย ทีฆวุฒิ บุญวิจิตร," accessed 3 มิถุนายน 2565, <http://www.era.su.ac.th/artinet/News/2012-twilight/ex.html>.

อิทธิพลจิตวิทยาของสี

สีที่อยู่รอบตัวเรานั้นต่างประกอบไปด้วยสีล้วน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ไม่ว่าจะ เป็นสีของพืช ผัก สัตว์ ท้องฟ้าหรือสีของฤดูกาลต่าง ๆ สีไม่ใช่เพียงแค่การมองด้วยตา ความทรงจำ ส่วนตัวหรือความหมายเชิงสัญลักษณ์เท่านั้น มันส่งผลกระทบต่อทางจิตวิทยา ที่ล้วนมีอิทธิพลต่อ ความรู้สึก ความคิด และพฤติกรรมทางร่างกาย เนื่องจากสีไปกระตุ้นต่อมไพเนียล (Pineal Gland) ที่อยู่เหนือสมองส่งผลถึงฮอร์โมน ความรู้สึก จิตใจ อารมณ์ของแต่ละบุคคล ในเชิงจิตวิทยาสีมี ความสัมพันธ์กับอารมณ์ของคนเรา ในแต่ละสีก็ส่งผลแตกต่างกันออกไป เราใช้ประโยชน์ของสีใน การดำเนินชีวิตอยู่เป็นประจำ เพราะสีนั้นมีผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของคนเราด้วย เราจะเลือก ของอะไรสักอย่าง "สี" มักจะเป็นปัจจัยต้นๆ ที่เรานำมาใช้เป็นตัวตัดสิน

ความหมายของสีแดง

สีแดงเป็นสีแห่งอำนาจแสดงถึงการมีพลังและความทะเยอทะยานจึงช่วยพิชิตความ คิดเห็นในทางลบหรือการมองโลกในแง่ร้ายอย่างไรก็ตามสีแดงอยู่ในกลุ่มของโทสะและการ ดุนเฉียวด้วยหากเรานำสีแดงเข้าสู่กระบวนการรักษามากเกินไปจะทำให้ผู้ถูกบำบัดรู้สึกอึดอัด ไม่ สบายตัว หุนหันพลันแล่นและขาดความอดทนเพราะสีแดงเป็นสีที่กระตุ้นระบบประสาทได้รุนแรง ที่สุดให้ความรู้สึกเร้าใจ ตื่นเต้น ทำท่าย ผักและผลไม้สีแดงเป็นแหล่งวิตามิน B12 ทองแดง เหล็ก ซึ่งช่วยบำรุงระบบประสาทพลังของสีแดงช่วยกระตุ้นพลังชีวิตให้เข้มแข็ง มีความกระตือรือร้น ทำ ให้มีชีวิตชีวาขึ้น

สีแดงในเชิงจิตวิทยา

สีแดงจะช่วยกระตุ้นการเผาผลาญในร่างกาย, เพิ่มอัตราการหายใจ, เพิ่มการขับเหงื่อ, ช่วยเจริญอาหารและเพิ่มความดันโลหิตได้²⁶

ความหมายของสีชมพู

สีชมพูเป็นสีที่มีลักษณะปลอดภัยและนุ่มนวลให้ความรู้สึกต่าง ๆ สงบลงใน ขณะเดียวกันก็ให้ความรู้สึกของการมีน้ำใจดี จิตใจกว้างขวาง อ่อนนุ่มและทะนุถนอมซึ่งตรงกันข้าม กับสีแดงถ้าหากมีสีชมพูอยู่รายรอบจะทำให้รู้สึกถึงการปกป้อง ความรักจึงมักจะนำสีนี้มาบำบัด หรือบรรเทา คนที่มีความรู้สึกโดดเดี่ยวมีอารมณ์ท้อแท้ คนที่มีความรู้สึกที่ไวเกินไป เพราะบาง หรือไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์ผักผลไม้ที่มีสีชมพู เช่น ชมพู

²⁶ Nanitalk, "ความหมายของสี ในจิตวิทยาสีคือความหมายอย่างไร ", accessed 3 มิถุนายน 2556, <https://www.nanitalk.com/interesting-story/11396>.

สีชมพูในเชิงจิตวิทยา

ให้ความรู้สึกอ่อนวัย, สนุกสนาน, ตื่นเต้น, อบอุ่นเหมือนกำลังถูกปกป้องและปลอดภัย
 ปรโลมให้จิตใจสงบ²⁷

ความหมายของสีส้ม

สีส้มเป็นสีแห่งความเบิกบานและความรื่นเริงเป็นความรู้สึกที่อิสระและได้รับการ
 ปลดปล่อย ละวางจากความสงสัยหรือสมเพชตนเอง ลดการเห็นแก่ตัวและยินดีที่จะให้หรือ
 แบ่งปัน เป็นความรู้สึกที่เกิดจากก้นบึ้งของจิตใจที่ต้องการปรับปรุงชีวิตให้สดใส สีส้มเป็นสีแห่ง
 ความสร้างสรรค์ อบอุ่นสดใสมีสติปัญญาเต็มเปี่ยมไปด้วยการทะเยอทะยาน มีพลัง แต่ก็มีกา
 ระมัดระวังตน สีส้มเป็นสีที่นำมาบำบัดอาการทางกล้ามเนื้อ ประสาทหรืออาการปวดกดประสาท
 หรือช่วยในการยกระดับจิตใจของคน

สีส้มในเชิงจิตวิทยา

ในร้านอาหาร สีส้มถือว่าเป็นสีที่ช่วยกระตุ้นการเจริญอาหาร ส่วนการตกแต่งด้วยสีส้มก็
 ช่วยเรื่องการค้าขาย นอกจากนี้สีส้มยังช่วยเพิ่มออกซิเจนที่ส่งไปเลี้ยงสมอง และช่วยกระตุ้นการ
 ทำงานของสมอง²⁸

ความหมายของสีเขียว

สีเขียวเป็นสีที่มีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับธรรมชาติช่วยให้เรามีอารมณ์ร่วมกับสิ่งอื่น
 ๆ ตลอดจนธรรมชาติต่าง ๆ รอบตัวเราได้ง่าย สีเขียวจะช่วยสร้างสรรค์บรรยากาศของความสบาย
 ผ่อนคลายสงบ ก่อให้เกิดความรู้สึกสันโดษ ว้าวุ่น สอดคล้องและละวาง แต่ถ้าเป็นสีเขียวเข้ม มี
 ความหมายของการหลุดพ้น ความพอดีและถ่อมตน

สีเขียวในเชิงจิตวิทยา

เป็นสีที่สบายตาที่สุด ให้ความรู้สึกสงบ, ร่วมรื่น, เย็นสบาย, อ่อนหวานละมุนละไม ทำให้
 เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย, สงบ, มีชีวิตชีวา²⁹

²⁷ เรื่องเดียวกัน,

²⁸ เรื่องเดียวกัน,

²⁹ เรื่องเดียวกัน,

ความหมายของสี่เหลี่ยม

สี่เหลี่ยมมักเป็นสี่ของความซุข ความเบิกบาน ความมีชีวิตชีวา งานเฉลิมฉลองเป็นสี่ของความแจ่มใส มักจะเกี่ยวข้องกับเซวาร์ สติปัญญาข้างในและพลังของความคิดเป็นภูมิและความหยั่งรู้ เป็นความจำที่แจ่มใส ความคิดที่กระจ่างเป็นอารมณ์ของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ เป็นสี่ที่กระตุ้นให้เกิดการมองโลกในแง่ดี

สี่เหลี่ยมในเชิงจิตวิทยา

กระตุ้นการทำงานของสมองในส่วนของการจดจำและความคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นให้เกิดการติดต่อสื่อสารและส่งเสริมความคิดในด้านบวก³⁰

ความหมายของสีน้ำเงิน

สีน้ำเงินเป็นความหมายของการสงบเย็น สุขุมเยือกเย็น หนักแน่นและละเอียดรอบคอบสีน้ำเงินเป็นสีที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับจิตใจได้สูงกว่าสีเหลือง มีความหมายถึงกลางคืนจึงทำให้เรารู้สึกสงบได้ลึกกว่าและผ่อนคลายกว่า เราจะยิ่งเข้าสู่ความสงบและสงบได้อย่างลุ่มลึกเมื่อสัมผัสกับสีน้ำเงินที่เข้มข้นแต่ถ้าเป็นสีน้ำเงินอ่อนจะทำให้เรารู้สึกปกป้องจากภารกิจตลอดจนกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ดังนั้นสีน้ำเงินจึงมักนำมาบำบัดคนที่นอนไม่หลับ เป็นสีของห้องนอน

สีน้ำเงินในเชิงจิตวิทยา

กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และความขยัน, นักยกน้ำหนักสามารถยกน้ำหนักได้ดีขึ้นในห้องสีน้ำเงิน, ช่วยลดความตื่นเต้นและเกิดความผ่อนคลาย, บรรเทาการนอนไม่หลับ จึงเหมาะที่จะใช้เป็นสีในห้องนอน³¹

ความหมายของสีฟ้า

สีฟ้าเป็นสีที่ให้ความรู้สึกสงบเยือกเย็น เป็นอิสระ ปลอดภัยสบาย ปลอดภัย ใจเย็นและสามารถระงับความกระวนกระวายในใจได้ด้วยพลังของสีฟ้ามีคุณสมบัติในการรักษาอาการของโรคปอด ลดอัตราเผาผลาญพลังงาน รักษาอาการเจ็บคอและทำให้ชีพจรเต้นเป็นปกติ

ฟ้าในเชิงจิตวิทยา

ช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ และระงับความกระวนกระวายใจได้³²

³⁰ เรื่องเดียวกัน,

³¹ เรื่องเดียวกัน,

³² เรื่องเดียวกัน,

ความหมายของสีม่วง

สีม่วงเป็นสีการดูแลและปลอบโยนช่วยให้จิตใจสงบและอดทนต่อความรู้สึกที่โศกเศร้า หรือสูญเสียที่มากกระทบจิตใจและประสาท สีม่วงเฉดต่าง ๆ ยังช่วยสร้างสมดุลของจิตใจให้ฟื้น กลับมาจากภาวะตกต่ำหรือความเศร้าที่ครอบงำอยู่ สีครามจะเป็นสีที่มีพลังมากเป็นสีที่ไปกระตุ้น สมองให้มีความฮึกเหิม กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และสัญชาตญาณ

สีม่วงในเชิงจิตวิทยา

มีผลช่วยกระตุ้นจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจ ช่วยให้เกิดความสงบ, ส่งเสริมให้มีสมาธิ, บรรเทาความหงุดหงิด ลดความงุ่นงামและด้านอารมณ์โกรธ³³

ความหมายของสีขาว

สีขาวเป็นสีที่หมายถึงความบริสุทธิ์อย่างยิ่ง จัดอยู่ในกลุ่มของการปกป้อง สร้างสันติ สบาย ช่วยบรรเทาอารมณ์ตกใจหรือหวาดวิตก ส่งเสริมให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ์ มีพลังทางความคิด และจิตใจ นอกจากนี้ยังหมายถึงความเยือกเย็นและการแยกหรือปลีกวิเวกก็ได้ ผักผลไม้ในกลุ่มนี้จะมีสารในกลุ่มอะลิซินและธาตุซิลิเนียมซึ่งจะช่วยลดคอเลสเตอรอล ลดอัตราการเกิดโรคหัวใจ และโรคมะเร็งสารพวกนี้พบใน ดอกกระหล่ำ หอมหัวใหญ่ กระเทียม หัวไชเท้า เป็นต้น

สีขาวในเชิงจิตวิทยา

ให้ความรู้สึกโปร่งเบา, ละเอียดย่อน ช่วยให้จิตใจสงบและบริสุทธิ์ มีผลในการส่งเสริมให้เอาชนะอุปสรรคและความยุ่งเหยิง³⁴

ความหมายของสีดำ

สีดำเป็นสีที่มีความหมายทั้งในแง่ของความสวดกสบาย การปกป้อง และความลึกลับ มักจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับความเจ็บปวด มีความหมายของหนทางอันมีลักษณะอันไกลโพ้น นอกจากนี้ยังหมายถึงพลังชีวิตที่ถดถอยหรืออ่อนล้า หมดพลังและลึกลับสีดำยังเป็นสีที่ขัดขวางการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลง เป็นการปิดบังอำพรางจากโลกภายนอก ผักผลไม้ได้แก่ ถั่วดำ

สีดำในเชิงจิตวิทยา

ถ้าใช้สีดำกับพื้นที่กว้างเกินไป ก็อาจทำให้รู้สึกอึดอัด หดหู่ได้ แม้ว่าสีดำจะทำให้ดูมีมิติ ขึ้นก็ตาม³⁵

³³ เรื่องเดียวกัน,

³⁴ เรื่องเดียวกัน,

³⁵ เรื่องเดียวกัน,

อิทธิพลที่ได้รับจากซีรีส์

ภาพที่ 12 ซีรีส์ True Beauty (ความลับของนางฟ้า)

ที่มา : Baifern Jutamas, รีวิว ซีรีส์ True Beauty (ความลับของนางฟ้า) ซีรีส์เกาหลีแนวโรแมนติกคอมเมดี้, เข้าถึงเมื่อ 3 มิถุนายน 2565, เข้าถึงได้จาก <https://bestreview.asia/tv/series-true-beauty/>

ภาพที่ 13 ซีรีส์ True Beauty (ความลับของนางฟ้า)

ที่มา : Baifern Jutamas, รีวิว ซีรีส์ True Beauty (ความลับของนางฟ้า) ซีรีส์เกาหลีแนวโรแมนติกคอมเมดี้, เข้าถึงเมื่อ 3 มิถุนายน 2565, เข้าถึงได้จาก <https://bestreview.asia/tv/series-true-beauty/>

ซีรีส์ True Beauty (ความลับของนางฟ้า) ซีรีส์เกาหลีแนวโรแมนติกคอมเมดี้

สร้างโดย	Dragon Studio และ TvN
เขียนบท	อีชีอิน
กำกับการแสดงโดย	คิมซางฮยอบ
นักแสดงนำ	มุนกายอง (อิมจูคยอง), ชาอินอู (อีซูโฮ) ฮวังอินยอบ (ฮันซอจุน), พัคยูนา (คังซุจิน)

เรื่องย่อซีรีส์ (True Beauty)

True Beauty เป็นเรื่องราวของอิมจูคยอง (มุนกายอง) เป็นเด็กสาวที่เกิดมาในบ้านที่เอาแต่บูลลี่เธอ เพราะเธอไม่สวย เธอใฝ่ฝันจะเป็นนางฟ้าแสนสวยเหมือนในการ์ตูน แต่เธอก็ยังโตมาเรียนไม่เก่ง หน้าตาไม่สะสวยสิวเต็มหน้า กลายเป็นที่ล้อเลียนในสายตาเพื่อน เธอเป็นคนขี้อายแต่มีความเชี่ยวชาญศิลปะการแต่งหน้า เธอมีหน้าที่ที่ไม่สวยจึงถูกเพื่อนร่วมโรงเรียนหัวเราะเยาะเพื่อหลีกหนีการกลั่นแกล้ง เธอจึงต้องย้ายไปโรงเรียนใหม่ ระหว่างปิดเทอมเธอได้เรียนรู้สิ่งมหัศจรรย์ของการแต่งหน้าและดูเหมือนว่าจะได้พบกับชีวิตใหม่ที่ดีกว่าในโรงเรียนใหม่ การไปโรงเรียนใหม่ด้วยการแต่งหน้าวันแรก เธอได้กลายเป็นคนที่สวยงามที่สุดของโรงเรียนในช่วงข้ามคืน อย่างไรก็ตามเธอพยายามอย่างมากเพื่อไม่ให้ใครได้เห็นหน้าสดของเธอ ในขณะที่เธอกังวลเกี่ยวกับใบหน้าเธอก็ได้ไปเจอกับผู้ชายหล่อสองคนนั่นคืออีซูโฮ (ชาอินอู) และฮันซอจุน (ฮวังอินยอบ) จึงเกิดเป็นเรื่องราววุ่นวายขึ้นระหว่างชาย 2 หญิง 1 บวกกับการที่เธอจะต้องพยายามทุกอย่างเพื่อปกปิดหน้าสดของเธอ³⁶

อิทธิพลที่ได้รับจากซีรีส์เกาหลีความลับของนางฟ้า หญิงสาวขี้อาย ที่กลายเป็น 'นางฟ้า' ด้วยเครื่องสำอางนำเสนอสุนทรียภาพและความมั่นใจของเกาหลี เมื่อดู True Beauty หลายคนอาจจะพยายามพูดว่าให้เรายอมรับความสวยงามตามฉบับของตัวเอง แน่แน่นอนมันเป็นเรื่องดีและไม่อาจจะแย้งความคิดนี้ได้ เนื้อเรื่องพูดถึงผู้หญิงที่ไม่สวย ขาดความมั่นใจ จึงได้มาใช้สุนทรียภาพเครื่องสำอางในการปรุงแต่งให้ใบหน้าเพื่อความสวยงามและทำให้มั่นใจในการใช้ชีวิต ดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้รับอิทธิพลจากซีรีส์ในการแต่งหน้า โดยมีเครื่องสำอางเป็นการปรุงแต่งที่แสดงถึงความมั่นใจ

³⁶ Baifern Jutamas, "รีวิว ซีรีส์ True Beauty (ความลับของนางฟ้า) ซีรีส์เกาหลีแนวโรแมนติกคอมเมดี้," accessed 6 มิถุนายน 2556, <https://bestreview.asia/tv/series-true-beauty/>.

บทที่ 3

กระบวนการและองค์ประกอบในการสร้างสรรค์

ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ของข้าพเจ้า สร้างขึ้นจากอารมณ์ความรู้สึก แนวความคิด แรงบันดาลใจจากความสุขและความผูกพันกับ สิ่งของ เครื่องสำอาง และบรรยากาศ รวมถึงแหล่งที่มาที่ได้ค้นคว้าหาข้อมูล นำไปสู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานนั้น ข้าพเจ้าเลือก วิธีการแสดงออกทางการสร้างสรรค์ผลงานด้วยภาพพิมพ์ทัศนศิลป์ ผ่านเทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silk Screen) โดยกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานนั้น ข้าพเจ้าเริ่มจากการถ่ายรูปสิ่งของที่มีอยู่ในห้องของข้าพเจ้า ซึ่งสิ่งเหล่านั้นมีความผูกพันมาตั้งแต่เด็กและ ผสานกับจินตนาการของตน ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานโดยแสดงออกด้วยการใช้วัตถุและเทคนิคสื่อถึงจินตนาการ มุ่งเน้นองค์ประกอบอันบ่งบอกถึงความเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างจากรูปแบบเดิม ด้วยการหยิบลักษณะสิ่งของ การสะท้อนถึงวัตถุที่ข้าพเจ้าคุ้นเคยเพื่อนำเสนอผ่านให้ผู้รับชมได้เกิดความรู้สึกมีความสุข สนุกไปในช่วงเวลาที่เคยผ่านเข้ามาในความทรงจำ แสดงออกเป็นผลงานวิทยานิพนธ์

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานนั้น ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานเป็น 2 มิติ โดยมุ่งเน้นรูปแบบบรรยากาศ สื่อสัญลักษณ์ที่มาจากอิริยาบถของการแสดงความรักต่อกัน เพื่อให้ผู้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงการแสดงออกของผลงานได้อย่างเข้าใจ เช่น บรรยากาศของความรัก ความอบอุ่น ความผูกพันที่มีต่อกันระหว่างข้าพเจ้ากับครอบครัว คู่รัก สัตว์เลี้ยง ในประเด็นทางงานศิลปะ ซึ่งทำให้มันเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุดนี้

การศึกษาข้อมูล

1. เรียบเรียงข้อมูลที่เป็นแรงบันดาลใจ จากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ได้ประสบพบเจอจากความทรงจำในอดีต วิเคราะห์ และรวบรวมเป็นแนวความคิด แสดงออกด้วยอารมณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลาย ผ่านการจัดทำภาพร่างต้นแบบ (Sketch) ไปสู่กระบวนการทำงานในเทคนิคภาพพิมพ์ ซิลค์สกรีน (Silkscreen) 2 มิติ

2. สำรวจความรู้สึกของตัวเองในอารมณ์ของความสุข ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีตในช่วงเวลาของชีวิตที่เคยผ่านมา

3. ค้นคว้าข้อมูลของตัวการ์ตูนที่สนใจ รูปทรงก่อนเมฆ พื้นที่ว่างบนท้องฟ้าและธรรมชาติบรรยากาศของท้องฟ้าในเวลาและแสง เงา ของสถานที่ในลักษณะแตกต่างกัน
4. รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาทำภาพร่างต้นแบบ (Sketch) ผสมผสานกับจินตนาการ ข้อมูลศิลปะของศิลปินและแนวงานศิลปะเหนือจริง สีที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปินที่ข้าพเจ้าสนใจ ชื่นชอบ
5. นำภาพร่างต้นแบบ (Sketch) ขยายเป็นงานจริง และนำเข้าสู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน (Silkscreen)

ขั้นตอนการแสดงผลทางรูปธรรม

ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ จุดเริ่มต้นของความคิดนั้นก็เริ่มจากแรงบันดาลใจจากที่ข้าพเจ้ารู้สึกผูกพันกับสิ่งของ เครื่องใช้สามัญ ได้มองเห็นถึงความงามจากรูปทรงที่ได้ออกแบบไว้ซึ่งไม่มีที่สิ้นสุด แสดงออกมาบนพื้นที่ความสุขของชีวิตที่มีสิ่งนั้นใกล้ตัวเรา ข้าพเจ้านำแรงบันดาลใจตรงนี้มาพัฒนารูปแบบของความคิดการหาข้อมูลในเชิงความหมายที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น การหาข้อมูลและการตีความของข้อมูล สามารถทำให้ทางความคิดออกมาได้และนำไปสู่การพัฒนารูปแบบของผลงาน

ข้อมูลเบื้องต้นจากประสบการณ์และสิ่งชื่นชอบ

การแต่งหน้าโดยทั่วไปมักแต่งหน้าตามความนิยมชมชอบตามยุคสมัยนั้นไม่มีกฎเกณฑ์บังคับ แต่ยึดหลักความสวยงามเป็นส่วนใหญ่ ให้ผู้พบเห็นเกิดความประทับใจดังเห็นจากสำนวนไทยที่ว่า “ไถ่งามเพราะชน คนงามเพราะแต่ง” คือคนจะงามจะสวยได้ต้องรู้จักแต่งตัวด้วย ฉะนั้นการแต่งหน้าจึงมีความสำคัญ การแต่งหน้าต้องแต่งส่วนต่างๆ ของใบหน้าให้ดูเด่นชัดยิ่งขึ้นเช่น คิ้ว ตา จมูก แก้ม ปาก เป็นต้น หากส่วนใดบกพร่องควรอำพรางส่วนนั้นด้วยวิธีการแต่งหน้า หากส่วนใดดีควรแต่งเน้นส่วนนั้นให้เด่นโดยอาศัยเครื่องสำอางดังนั้นเครื่องสำอางและวิธีการแต่งหน้าจึงมีบทบาทสำคัญสำหรับทุกคนในปัจจุบัน

ทุกครั้งเมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้ไปห้างสรรพสินค้าภาพแรกที่เห็นคือร้านเครื่องสำอางเกี่ยวกับความงาม อาทิเช่น แป้งพัฟ อายชาไฮโดร ลิปสติค ครีมหาผิว น้ำหอม และสกินแคร์บำรุงหน้าต่างๆ สิ่งเหล่านี้มีสรรพคุณประโยชน์ เครื่องสำอางลักษณะของผลิตภัณฑ์ใช้งานได้ง่าย

สะดวกต่อการพกพา มีสีสันทที่สวยงาม เครื่องสำอางยังช่วยตกแต่งให้ผิวดูเนียนผุดผ่อง ช่วยทำ
 ความสะอาด รักษาอนามัยและสุขภาพผิว ช่วยกอบเกลื่อนให้ดูเป็นธรรมชาติ รู้สึกผ่อนคลาย ทำ
 ให้ข้าพเจ้ารู้สึกอึดอัดมีความสุข สิ่งเหล่านี้คือความชื่นชอบของข้าพเจ้าจึงเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้
 ให้เกิดเป็นงานสร้างสรรค์ขึ้นมา จึงได้นำมาเป็นรูปแบบของผลงานรวมถึงสัญลักษณ์ต่างๆ สื่อ
 ความเป็นตัวของข้าพเจ้าถึงเรื่องราวการโหยหาความสุข จากวัตถุประสงค์ของต่อเครื่องสำอาง โดยมี
 รูปแบบถึงความสนุก จินตนาการ สีที่จัดจ้าน แพนตาซี (ภาพประกอบ 14, 15,16)

ภาพที่ 14 ภาพประกอบข้อมูลการค้นคว้า 1 (รูปข้าพเจ้า)

ภาพที่ 15 ภาพประกอบข้อมูลการค้นคว้า 2 (รูปเพื่อน)

ภาพที่ 16 ภาพประกอบข้อมูลการค้นคว้า 3 (วัตถุดิบของ เครื่องสำอาง)

1. คอนซีลเลอร์ สီอิถึง ความสว่าง อ่อนหวาน
2. ไดรเป่าผม สီอิถึง ความร้อน จัดจ้าน
3. ลิปสติก สီอิถึง เรื่องเพศ ความชุ่มชื้น ความแวววาว เกาะป้องกัน
4. ครีมทาผิว สီอิถึง เป็นเกาะป้องกัน ความกล้าหาญ
5. รองพื้น สီอิถึง การลบร่องรอย เรียบเนียน ความสุข
6. โบว์ สီอิถึง ผู้หญิง มีความโดดเด่น
7. พู่กัน สီอิถึง ความนุ่มนวลอ่อนไหว ความสะอาด
8. แป้งพัฟ, แป้งฝุ่น สီอิถึง ความเรียบเนียน การปิดปิด
9. อายชาโดว์ สီอิถึง เพื่อให้ดวงตาโดดเด่น น่าดึงดูด
10. น้ำหอม สီอิถึง บรรจุความจำ ความเย้ายวน น่าดึงดูดเพศตรงข้าม

วิธีการและเทคนิคในการสร้างสรรค์

ขั้นตอนการทำศิลปะนิพนธ์

ในกระบวนการทำภาพพิมพ์วิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน

รูปแบบของงาน

เป็นการบันทึกความทรงจำที่มีต่อครอบครัว คนรัก ห้องภายในบ้านและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกโหยหาถึงความสุขในอดีตที่ผ่านมา โดยได้กำหนดรูปทรงที่ข้าพเจ้าต้องการ ผ่านการตัดทอนรูปทรงขึ้นมาใหม่จากรูปทรงที่เหมือนจริงของรูปทรงธรรมชาติและสิ่งของ เครื่องใช้ สร้างเป็นอีกมิติหนึ่ง ประกอบกับการใช้ทัศนธาตุในผลงาน เช่น รูปทรง สี สัญลักษณ์ บรรยากาศ พื้นที่ว่าง พื้นผิว โดยผลงานแสดงออกจากเทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงใหม่

รูปทรง (Form)

รูปทรง ในผลงานของข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลมาจากวัตถุสิ่งของ เครื่องสำอาง จำพวกแป้งพัฟ ลิปสติก ครีม อายชาโดว์ น้ำหอม สกินแคร์บำรุงผิวหน้า รวมถึงเครื่องแต่งกาย เสื้อผ้า กระเป๋า โบว์ เป็นต้น โดยนำมาจัดองค์ประกอบในรูปแบบใหม่ ตัวละครหลักคือข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะหยิบเอาวัตถุ

สิ่งของเพื่อให้เกิดเรื่องราวผ่านจินตนาการ บรรยากาศใหม่ สื่อถึงความสุข ความสนุก อารมณ์ ความรู้สึกผสมผสานจินตนาการส่วนตัวผู้พื้นที่การจัดองค์ประกอบขึ้นมาใหม่ ทำให้ภาพเกิดความรู้สึกเหนือจริง (ภาพประกอบ 17)

ภาพที่ 17 ภาพที่แสดงลักษณะรูปทรง

สี(Color)

สีที่ใช้ในการทำผลงานโครงการวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ จะเป็นกลุ่มสีการใช้สีที่พิเศษ หรือสีสะท้อนแสง ที่มีความเข้มข้นในตัวสี สีสะท้อนแสงนั้นมีคุณสมบัติหลักๆคือ เป็นสีที่มีความสดของสีมากกว่าสีประเภทอื่น เรียกได้ว่าโทนสีนั้นจะค่อนข้างจัดจ้าน เหมาะที่จะใช้พิมพ์ในงานที่ต้องการให้มีความโดดเด่นของเฉดสี เน้นความทันสมัย โดยส่วนมากแล้วเน้นใช้กับสินค้าวัตถุสิ่งของเครื่องสำอาง ในกลุ่มของเสื้อผ้า หรืองานที่ต้องการความโดดเด่นเป็นพิเศษ เนื่องจากสีสะท้อนแสงนั้นสามารถมองเห็นได้ง่ายในที่มืด สื่อถึงความพิเศษของวัตถุ สิ่งของ เครื่องใช้ที่สำคัญ เช่น สีของลิปสติก สีรองพื้น สีอายแชโดว์ เป็นต้น ที่แสดงถึงความสุข สนุกสนานของเครื่องสำอาง ที่แสดงในผลงานผสมผสานกับจินตนาการและความอบอุ่น ความผูกพันกับสิ่งของ วัตถุ เพื่อแสดงออกในสิ่งที่ตนได้บันทึกเรื่องราวเหล่านั้น (ภาพประกอบ 18)

ภาพที่ 18 ภาพที่แสดงลักษณะสภาพสีในผลงาน

สีแดง สื่อถึง ความรัก, ความร้อน, ความปรารถนา, อำนาจ, ความโกรธ, ความรุนแรง, ความเร็ว, ความตื่นเต้น, ความเป็นผู้นำ, ความมุ่งมั่น แสดงถึงความมีพลัง มีอำนาจ

สีส้ม สื่อถึง ความเบิกบาน, ความรื่นเริง, ความหวังโยเอาใจใส่, ความละเอียดอ่อน, มิตรภาพ, ความสงบ สีส้มเป็นสีที่ให้ความรู้สึกอิสระ เป็นสีที่แสดงออกถึงความสนุกสนานรื่นเริง

สีเหลือง สื่อถึง ความกระตือรือร้น, ความอบอุ่น, การมองโลกด้านบวก, จินตนาการ, ความฉลาด, อารมณ์ขัน, ความบริสุทธิ์ สีเหลืองนั้นเป็นสีของความเบิกบานและความสุขอย่างแท้จริง สีเหลืองนั้นเป็นสีที่แสดงถึงความแจ่มใส กระตือรือร้นและ มองโลกในแง่ดี

สีชมพู สื่อถึง น่ารักอบอุ่น, กำดั่งใจ, หนุ่มสาว, ความอบอุ่น, ความเป็นมิตร, ความสำเร็จ, การเริ่มต้น สีชมพูเป็นสีที่แสดงถึงความมีน้ำใจ จิตใจดี และน่ารักอบอุ่น

สีเขียว สื่อถึง ธรรมชาติ, ความสมดุล, ความสงบ, ความสดชื่น, ความหวัง, สีเขียว เนื่องจากเป็นสีที่ให้ความเป็นธรรมชาติจึงทำให้เกิดความสงบ ความสมดุลและความคิดสร้างสรรค์

สีฟ้าหรือสีน้ำเงิน สื่อถึง ความนุ่มนวล, ความสุขุม, ความเย็น, อิสระและปลอดโปร่ง สีฟ้า นั้นเป็นสีที่แสดงให้เห็นถึงความสงบเย็น ความอ่อนคลาย

สีม่วง สื่อถึง ความลึกลับ, ความอดทน, การเปลี่ยนแปลง, ความเผด็จ, ความฟุ่มเฟือย สี ม่วงเป็นสีแห่งการปลดปล่อย และยังช่วยสร้างความสมดุลของจิตใจอีกด้วย

สีน้ำตาล สื่อถึง ความมั่นคง, ความเรียบง่าย, ความเข้มแข็ง, มิตรภาพ, ความทนทาน, ความสนิทสนมสีน้ำตาลคือสีของผืนดินจะทำให้รู้สึกมั่นคง และรู้สึกปลอดภัย

สีดำ สื่อถึง ความลึกลับ, ความหรรษา, ความเศร้า, ความกลัว, ความเข้มแข็ง สีดำเป็นสีที่ ให้ความรู้สึกลึกลับ ทั้งยังมีความหมายในเรื่องความสะกดกลายด้วยเช่นเดียวกัน

สีขาว สื่อถึง ความบริสุทธิ์, ความสะอาด, ความปลอดภัย, สันติภาพ, ความดี, ความเรียบง่าย, ความยุติธรรมสีขาวเป็นสีที่หมายถึงความบริสุทธิ์ ทั้งยังแสดงถึงความเรียบง่าย

ทัศนธาตุและองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ผลงาน

การสร้างพื้นที่ของความสุขในรูปแบบจินตนาการของข้าพเจ้า โดยได้กำหนดรูปทรงที่ ข้าพเจ้าต้องการ ผ่านมุมมองขึ้นมาใหม่จากรูปทรงเครื่องสำอางและสิ่งของ เครื่องใช้ ได้นำมาจัด องค์ประกอบสร้างเป็นอีกมิติหนึ่ง ประกอบกับบรรยากาศ การใช้ทัศนธาตุในผลงาน เช่น รูปทรง สี สัญลักษณ์ บรรยากาศ พื้นที่ว่าง พื้นผิว โดยผลงานแสดงออกมาในเทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม

พื้นที่ว่างและบรรยากาศ (Space and Atmosphere)

บรรยากาศ คือ ข้าพเจ้าใช้บรรยากาศและพื้นที่ว่างในผลงาน รูปทรงหลักมีขนาดใหญ่ซึ่งเป็นจุดเด่น ทำให้โดดเด่นด้วยสีสะท้อนแสง มีบรรยากาศเป็นตัวสื่อถึงช่วงเวลาที่เกิดขึ้นช่วงไหน ทำให้คนดูได้รู้สึกถึงความสนุกพร้อมกับอารมณ์และจินตนาการที่ซ่อนอยู่ในผลงานชิ้นนี้

ที่ว่าง คือ การเว้นพื้นที่ว่างจะช่วยเพิ่มความรู้สึกโปร่งเบาสบาย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการ สร้างบรรยากาศ ในบางชิ้นงานข้าพเจ้าสร้างรูปทรงที่ต้องอาศัยพื้นที่ว่างในการสร้างจุดสนใจ รูปทรงที่ต้องอาศัยพื้นที่ว่างในการสร้างจุดสนใจเพื่อให้เกิดความงามทางสุนทรียภาพให้มากที่สุด (ภาพประกอบ 19)

ภาพที่ 19 ภาพแสดงพื้นที่ว่างแล้วบรรยากาศ

พื้นที่ภายใน - พื้นที่ภายนอก

พื้นที่ภายในของการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ คือ รูปแบบผลงานซ้ำๆ จำต้องการให้อยู่ในพื้นที่บ้านภายในห้องต่างๆ เช่น ห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องครัว ห้องน้ำ ที่จำลองขึ้นแทนพื้นที่แห่งความสุขของความทรงจำที่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นของครอบครัว(ภาพประกอบ 20, 21)

ภาพที่ 20 ภาพแสดงพื้นที่ภายนอก

ภาพที่ 21 ภาพแสดงพื้นที่ภายใน

พื้นผิว (Texture)

องค์ประกอบหนึ่งที่จัดได้ว่าเป็นลักษณะเด่นในการทำงานชุดนี้ คือ ลักษณะของพื้นผิวที่ช่วยสร้างบรรยากาศในความสุขได้เป็นอย่างดี ลักษณะผิวนำมาใช้งาน แบ่งได้เป็นหลายประเภท มีทั้งลักษณะผิวที่หยาบและละเอียดการใช้พื้นผิวจะช่วยสร้างความน่าสนใจในงานมากขึ้น ทั้งนี้การเลือกใช้พื้นผิวต้องคำนึงถึงเหตุผลในการใช้ด้วย พื้นผิวเป็นร่องรอยที่เกิดจากข้าพเจ้าได้ใช้สีชอล์คสีดำ บนแผ่นฟิล์มทำเทคนิคดินสอหยาบ ๆ ในขั้นตอนการสร้างต้นแบบแม่พิมพ์ โดยข้าพเจ้าสร้างที่ดินสอสีชอล์คเลียนแบบกับวัฒนธรรมชาติ วัตถุสิ่งของ เพื่อให้ผลงานมีมิติ และทำให้งานมีความเคลื่อนไหว มีความสนุกสนาน มากขึ้นกว่าเดิม (ภาพประกอบ 22, 23)

ภาพที่ 22 ภาพแสดงพื้นผิวและที่ทำดินสอไฮที่ 1

ภาพที่ 23 ภาพแสดงพื้นผิวและที่ทำดินสอไข่ที่ 2

การทับซ้อนของรูปทรง

การสร้างสรรค์ผลงานในชุดวิทยานิพนธ์นี้เป็นรูปแบบ 2 มิติที่ไม่เน้นความเหมือนจริงแต่เน้นจินตนาการและความรู้สึกเป็นหลักทำให้ภาพมีความแบนแต่ด้วยการทับซ้อนและประกอบกันของรูปทรงทำให้เกิดการลวงตาเกิดระยะหน้าหลังภาพที่อยู่ด้านหน้าจะมีขนาดใหญ่กว่าผ้าที่อยู่ด้านหลังเป็นจุดนำสายตาทำให้เกิดความลึก (ภาพประกอบ 24)

ภาพที่ 24 ภาพแสดงการทับซ้อนของรูปทรง

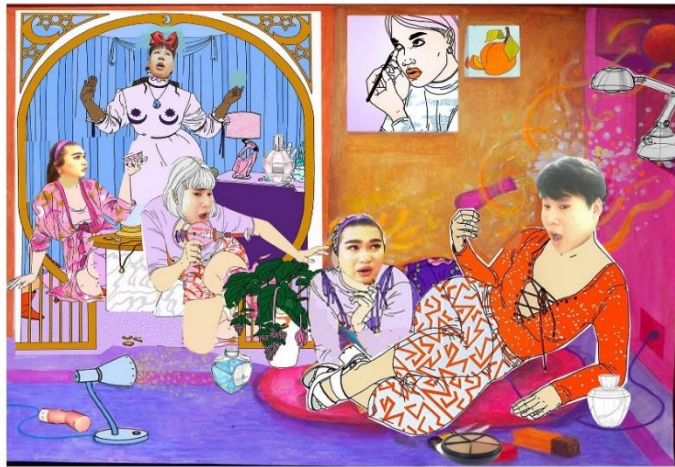
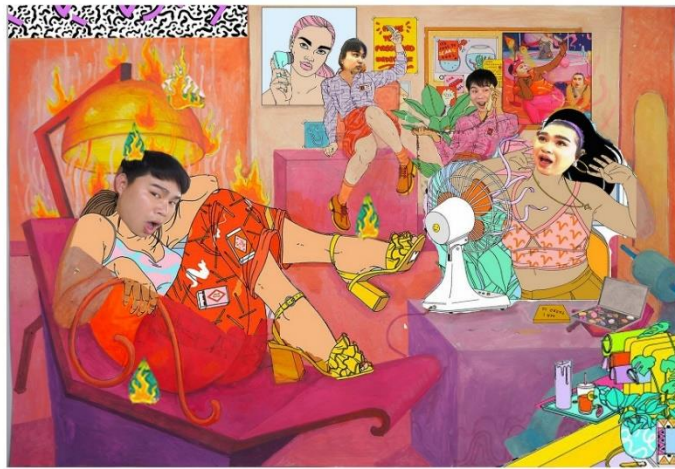
ขั้นตอนการสร้างภาพร่างต้นแบบ (Sketch)

ข้าพเจ้าได้รวบรวมข้อมูลและแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเป็นความทรงจำต่าง ๆ ที่ได้ประสบพบเจอกับวัตถุ สิ่งของ ที่ข้าพเจ้าชื่นชอบ นำมาสร้างอิริยาบถในการแสดงถึงความสุข ด้วยอารมณ์ต่าง ๆ ที่มีจินตนาการถึงวัตถุต่อข้าพเจ้าทำให้มีความสุข ความสนุก และข้าพเจ้าสื่อออกมาในบรรยากาศที่มีความพิเศษไปด้วยห่วงอารมณ์ของสีสะท้อนแสง สื่อถึงความโดดเด่น จัดจ้าน นำข้อมูลทีกล่าวไปมาสร้างสรรค์ภายในบ้านห้องต่าง ๆ หรือพื้นที่นอกบริเวณบ้าน ประกอบด้วยรูปทรงสิ่งของ รูปทรงของเครื่องสำอาง เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย รวมถึงสิ่งแวดล้อมรอบๆ

โดยรูปทรงต้นไม้ ธรรมชาติ ท้องฟ้า และการสร้างสรรค์จะเปลี่ยนแปลงไปตามอิริยาบถของชิ้นงาน มาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นเรื่องราวความสุขที่ผสมผสานกับจินตนาการเพื่อทำให้มีความสุขสนุกสนาน โดยใช้เทคนิคด้วยโปรแกรมตัดต่อภาพ (Photoshop) นำมาเพิ่มรายละเอียดด้วยการลงสีอะคริลิค เพื่อให้ภาพร่างต้นแบบมีความสมบูรณ์ตามที่ข้าพเจ้าต้องการสร้างสรรค์ให้ออกเป็นผลงาน (ภาพประกอบ 25, 26)

ภาพที่ 25 ภาพร่างต้นแบบ(ภาพที่1)

ภาพที่ 26 ภาพร่างต้นแบบ(ภาพที่2)

การเตรียมอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ตะแกรงใหม่

อุปกรณ์การสร้างต้นแบบแม่พิมพ์

1. กระดาษไข (สำหรับเขียนต้นแบบ)
2. ดินสอสีชอล์ค (สีดำ)
3. หมึกไฟลอท (สำหรับถมหมึกในต้นแบบ)
4. ดินสอ 2B
5. ปากกา (Permanent Pen)
6. ยางลบ เทปชนิดได้
7. เทปชนิดได้
8. มีดคัตเตอร์
9. พู่กัน
10. ทินเนอร์ (สำหรับล้างหมึกจากพู่กัน)

วัสดุและอุปกรณ์การสร้างแม่พิมพ์

1. ผ้าสกรีน (Screen Mesh) มีลักษณะเป็นใยไนลอน (Nylon) โดยวิธีการคือ นำเส้นใยผ้ามาทอเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดรูเท่ากันทุกช่องทั้งหมด เพราะขนาดของรูผ้าส่งผลต่อการทำงานและคุณสมบัติของการพิมพ์สีให้ความยืดหยุ่นกับงาน

2. กรอบบล็อกรูสกรีน (Screen Frames) มีขนาด 120x90 cm. แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ กรอบที่ผลิตมาจากวัสดุไม้ อลูมิเนียม และเหล็ก เพื่อเป็นโครงสร้างในการซึ่งผ้าสกรีน กรอบแต่ละวัสดุแต่ละประเภทจะให้คุณสมบัติความแข็งแรง คงทน น้ำหนักแตกต่างกัน โดยเลือกใช้ตามวัตถุประสงค์ความเหมาะสมกับขนาดงานและวิธีการทำงาน

3. กาวอัด สีชมพู (Emulsion) สำหรับการอัดบล็อกสกรีนจากการสร้างภาพต้นแบบด้วยวิธีการฉายแสงลงบนบล็อกสกรีน

4. น้ำยาไวแสง สำหรับใช้ผสมกับกาวอัดและปาดบนบล็อกสกรีน เมื่อกาวอัดแห้งจะทำการอัดบล็อกเพื่อสร้างภาพตามต้นแบบ

5. รางปาดกาวอัด (Emulsion Coater) ผลิตมาจากสแตนเลสใช้สำหรับปาดกาวอัดที่ผสมกับน้ำยาไวแสงจากนั้นปาดลงบนบล็อกสกรีน

6. เครื่อง ใช้สำหรับการคนผสมกับสีและสารเคมีให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน เช่น การผสมกาวอัดกับน้ำยาไวแสง ผสมสีหมึกพิมพ์กับกาวแป้งน้ำ

7. กรรไกร

8. ตู้ฉายแสง สำหรับการฉายแสงอุลตราไวโอเลต (UV) เพื่อให้รูปในแผ่นฟิล์มปรากฏในบล็อกลอกสีตามรูปแบบที่กำหนดไว้ ปัจจุบันนี้เครื่องฉายแสงมีความสะดวกสบายมากขึ้น เพราะมันสามารถจับเวลาของลมและแสงตามกำหนดได้อย่างถูกต้องและสามารถเก็บรายละเอียดได้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

9. ห้องมืด เป็นสถานที่สำหรับการติดตั้งของตู้ฉายแสงและตู้อบบล็อกลอกสี เนื่องจากเวลาฉายแสงต้องทำการอัดบล็อกในห้องที่มืดเพื่อหลีกเลี่ยงกับแสงอุลตราไวโอเลต (UV) เพราะมันจะมีผลปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างกาวอัดบล็อกกับน้ำยาไวแสง ภายในห้องต้องติดหลอดไฟสีเหลือง (หลอดไฟลูออโรเรสเซนต์) และต้องติดกระดาษบริเวณกระจกเพื่อป้องกันจากแสงอุลตราไวโอเลตหรือแสงภายนอกเข้ามาในห้อง

ภาพที่ 27 วัสดุและอุปกรณ์การสร้างสรรค์แม่พิมพ์

อุปกรณ์การพิมพ์

1. บล็อกลอกสี ที่ผ่านกระบวนการขั้นตอนอัดบล็อกสร้างแม่พิมพ์แล้ว
2. กระดาษไว้พิมพ์งาน Canson (Moulin Du Roy) เป็นม้วน ขนาด 300 แกรม
3. ยางปาดสกรีน (Squeegen) มีอยู่ 2 ประเภท คือ การผลิตมาจากวัสดุไม้ กับผลิตมาจากพลาสติกสังเคราะห์โพลียูรีเทน (Polyure – Thane) มีความหนาและแข็งแรงแตกต่างกันตามวิธีการใช้งาน

4. สีหมึกพิมพ์งาน ชนิดเชื้อน้ำ (Water – Based Color) คือ สีหมึกที่สามารถผสมกับน้ำ และล้างออกด้วยน้ำได้เหมาะสำหรับการพิมพ์งานบนวัสดุผ้าและกระดาษพิมพ์งาน หมึกพิมพ์เชื้อน้ำ มี 2 ประเภท คือ สีจม หมึกมีลักษณะที่โปร่งแสง สีลอย หมึกมีความชัดเจนและมีความแน่นมากกว่าสีจม ซึ่งมีกาบแป้งน้ำเป็นตัวผสม ให้ทำให้สีหมึกมีความเหลว ลื่น เหมาะสำหรับการพิมพ์ที่กว้างและเพิ่มการยึดเกาะกับกระดาษพิมพ์งาน

5. กระจกใสสีหมึกพิมพ์งาน สำหรับการใส่สีหมึกที่ผสมเพื่อการสกรีนงาน

6. เกียง สำหรับการใช้คนผสมสีหมึกหรือเคมีให้เข้ากัน และผสมสีหมึกกับกาบแป้งน้ำ

7. ตัวจับบล็อกสกรีน สำหรับการยึดบล็อกสกรีนให้แน่นกับโต๊ะทำงาน ป้องกันจากการเคลื่อนของบล็อกสกรีนกับกระดาษพิมพ์งาน เพื่อให้เวลาพิมพ์ตรงกับตำแหน่งที่กำหนดไว้ทุกช่องของงาน

8. เทปกาวน้ำตาล สำหรับใช้ติดยึดกระดาษพิมพ์กับโต๊ะทำงาน

ภาพที่ 28 ภาพอุปกรณ์การพิมพ์งาน

อุปกรณ์การล้างแม่พิมพ์

1. ผงล้างคราบขาวอัดบล็อก (Screenstrip Powder) มีลักษณะเป็นผงเล็ก ๆ ละเอียด ผสมอัตราส่วน 1 ช้อน ต่อ น้ำ 1 ลิตร ถูกับฟองน้ำทิ้งไว้เวลา 30 – 45 นาที หลังจากนั้นทำการล้าง ด้วยปืนฉีดน้ำความดันสูง

2. ครีมล้างคราบขาวอัดบล็อก (Screensolve) มีลักษณะเป็นเนื้อข้นสีครีม ใช้ในการผสม กับสารเคมีกันตัน เพื่อล้างคราบขาวอัดบล็อกที่ตกค้างบนบล็อกสกรีน ทาทิ้งไว้ในเวลา 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นทำการล้างด้วยปืนฉีดน้ำความดันสูง

3. ผงซักฟอก ใช้สำหรับผสมกับผงล้างคราบขาวอัดบล็อก ช่วยให้บล็อกมีความสะอาด จากคราบขาวที่ทิ้งคราบเอาไว้

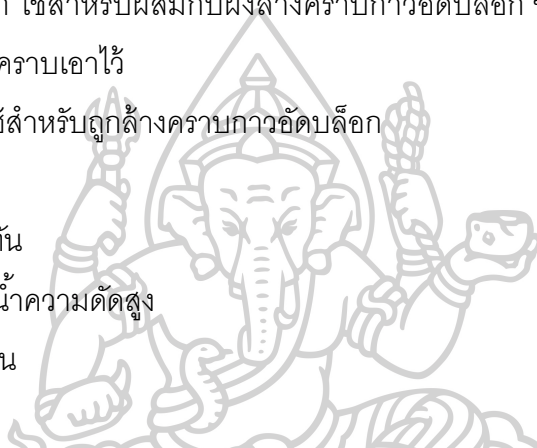
4. ฟองน้ำ ใช้สำหรับถูล้างคราบขาวอัดบล็อก

5. ถุงมือยาง

6. น้ำยากันตัน

7. เครื่องฉีดน้ำความดันสูง

8. ผ้ากันเปื้อน

ภาพที่ 29 ภาพอุปกรณ์ขั้นตอนการล้างแม่พิมพ์

ขั้นตอนการสร้างต้นแบบแม่พิมพ์

1. นำภาพร่างต้นแบบที่เสร็จสมบูรณ์ จากนั้นนำไปขยายขนาดด้วยการถ่ายเอกสารให้ได้ขนาดที่ต้องการ แยกสี และนำหน้าของภาพร่างต้นแบบไว้ เพื่อใช้ในการเขียนฟิล์ม
2. เตรียมแผ่นฟิล์มวางทับลงบนภาพร่างต้นแบบที่ขยายขนาดแล้ว (แผ่นฟิล์มที่มาจากกระดาษไข มีลักษณะโปร่งแสง) ตีดยึดมูมเพื่อไม่ให้แผ่นฟิล์มกระดาษไข และภาพร่างต้นแบบที่ขยายขนาดแล้วแยกเคลื่อนไปมาออกจากกัน
3. นำสีชอล์ค (สีดำ) มาเขียนเส้นทั้งหมดของภาพลงไปในแผ่นฟิล์มกระดาษไข
4. จากนั้นถมด้วยสีชอล์ค (สีดำ) ในช่องต่าง ๆ ของบล็อกที่ต้องการจะถมและมีลักษณะพื้นผิวของดินสอ หยาบ ๆ ไม่เรียบร้อย
5. ในบล็อกที่มีพื้นผิวเรียบ จะถมด้วยหมึกไหลอทสีดำ
6. เมื่อเขียนนำหน้าบนแผ่นฟิล์มกระดาษไขเสร็จแล้วหนึ่งแผ่น จากนั้นจึงเตรียมแผ่นฟิล์มแผ่นที่สอง วางทับลงไปตรงตำแหน่งเดียวกัน จากนั้นตีดยึดมูมเอาไว้ เพื่อไม่ให้แยกออกจากกัน แล้วจึงเขียนบล็อกนำหน้าถัดไปจนครบทุกบล็อก โดยข้าพเจ้าจะเขียนฟิล์มแยกนำหน้า 1-4 นำหน้า ต่อสิ่งของ วัตถุ ต้นไม้ ท้องฟ้า ก้อนเมฆ และคน ในผลงานหนึ่งชิ้น
7. เมื่อเขียนแยกนำหน้าครบ ก็จะตัดแผ่นฟิล์มกระดาษไขเป็นแผ่น ๆ ไว้เพื่อความสะดวกในการอัดบล็อก ฉายแสง (ภาพประกอบ 30, 31, 32, 33)

ภาพที่ 30 ภาพแสดงเขียนเส้น(ภาพที่ 1,2)

ภาพที่ 31 ภาพแสดงเขียนเส้นภาพที่ 3, ภาพแสดงระบายถมหมึกสีดำภาพที่ 1

ภาพที่ 32 ภาพแสดงเขียนดินสอไข่, ระบายถมหมึกสีดำ ภาพที่ 2

ภาพที่ 33 ภาพแสดงเขียนดินสอไข,ระบายถมหมึกสีดำ ภาพที่ 3

ขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์

1. ผสมน้ำยาไวแสงกับน้ำเย็น อัตราส่วน 1:100 ในขวดขนาดเล็กแบบทึบแสง
2. เทน้ำยาไวแสงผสมกาวอัด อัตราส่วน 5:1 ผสมคนให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน ปิดฝาและตั้งทิ้งไว้เวลา 30 นาที เพื่อไล่ฟองอากาศที่เกิดจากขั้นตอนผสมกาวอัด
3. นำกาวอัดที่ผสมเสร็จแล้วเอามาเทใส่ในรางปาดกาวอัดในขนาดพอเหมาะ จากนั้นใช้รางปาดบล็อกสกรีนทั้งสองด้านของบล็อกสกรีน การปาดกาวอัดจากส่วนล่างของบล็อกสกรีนขึ้นไปมาถึงส่วนบนของบล็อกสกรีน จากนั้นจึงเก็บกาวอัดทั้งสองด้านโดยรางปาดกาวอัด เพื่อไม่ให้กาวอัดหนาเกินไป
4. นำบล็อกสกรีนที่ปาดเสร็จแล้วในห้องมืด จากนั้นนำเข้าสู่อบบล็อกสกรีน โดยใช้อุณหภูมิ 46 องศาเซลเซียส รอจนกาวอัดบนบล็อกสกรีนแห้ง โดยใช้เวลาประมาณ 20 – 30 นาที
5. นำแผ่นฟิล์มที่เขียนแยกหน้าหนักหรือแผ่นเส้นเสร็จแล้วเอามาไว้บนกระจกของตู้ฉายแสง โดยใช้ด้านที่เขียนตั้งขึ้นด้านบน จากนั้นจึงนำบล็อกสกรีนที่เตรียมฉายแสงวางทับลงบน

แผ่นฟิล์มอีกที จัดตำแหน่งให้ฟิล์มอยู่ตรงกลาง (ขั้นตอนควรปฏิบัติภายในห้องที่มีดไว้ปราศจากแสงสว่างของ UV)

6. ปิดฝาตู้ฉายแสงกตั้งโปรแกรมของตู้อยู่ที่เวลาของลม 50 วินาที (ลมจะทำหน้าที่ไล่อากาศออกจากตู้ฉายแสง เพื่อให้บล็อกลอกสกรีนและแผ่นฟิล์มไม่สามารถขยับได้) และกตั้งเวลาของแสง 30 วินาที โดยแสงที่ฉายลงบบล็อกลอกสกรีนนั้นเป็นแสงจากหลอดไฟของตู้ฉายแสง

7. นำไปล้างบบล็อกประมาณเวลา 3 – 5 นาที นำสายยางฉีดน้ำเป็นฝอยล้างบริเวณให้ทั่วบบล็อกทั้งสองด้าน ในส่วนกาวอัดจะค่อย ๆ หลุดเป็นไปตามที่ต้องการจะปาดสีลงไปเป็นลักษณะโปรงแสง (กาวอัดส่วนที่หลุดออกไปจากบบล็อกจะเป็นส่วนที่ทึบแสง ส่วนกาวอัดที่ยังคงติดอยู่บบล็อกลอกสกรีน เกิดจากแผ่นฟิล์มที่ไม่เขียนหรือฉมเว้นว่างเอาไว้)

8. เมื่อด่างเสร็จแล้ว นำบบล็อกลอกสกรีน เข้าตู้อบบบล็อกลอกสกรีน เพื่อให้หน้าและกาวอัดบบล็อกที่อยู่บนบบล็อกลอกสกรีนแห้งสนิท (ภาพประกอบ 34, 35, 36, 37, 38)

ภาพที่ 34 ภาพแสดงการผสมกาวอัดสีชมพู

ภาพที่ 35 ภาพแสดงการปาดกวาดสีชมพูลงบล็อกสกรีน

ภาพที่ 36 ภาพแสดงการอบบล็อกสกรีนในตู้อบ

ภาพที่ 37 ภาพแสดงการฉายแสงลงบล็อกสกรีน เพื่อให้เป็นแม่พิมพ์

ภาพที่ 38 ภาพแสดงการล้างเอาน้ำยากาวอัดสีชมพู

ขั้นตอนการพิมพ์งาน

1. เตรียมตัดกระดาษสำหรับพิมพ์งาน (Canson) เป็นลักษณะม้วนใหญ่ 300 แกรม ขนาด 140x98 ซม. เอาเทปกาวสีน้ำตาลติดกระดาษพิมพ์งานยึดไว้กับโต๊ะทำงาน
2. นำกระดาษที่ถ่ายเอกสารตั้งทับลงกระดาษพิมพ์งานตรงกลางของโต๊ะทำงาน จากนั้นหยิบบล็อกมาทับกระดาษอีกครั้ง ติดเทปกาวสีน้ำตาลเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 140x98 ซม. เพื่อปิดบล็อกพื้นหลังสีดำและไม่ให้เวลาปาดสีดำออกนอกกรอบที่กำหนดเอาไว้
3. ยึดบล็อกสกรีนกับโต๊ะทำงานด้วยตัวจับบล็อกสกรีนทั้งสองมุม จากนั้นดึงเอาแผ่นกระดาษถ่ายเอกสารออกจากข้างใต้ของบล็อกสกรีน
4. จะพิมพ์พื้นหลังเป็นขั้นตอนแรก จากนั้นเตรียมสีหมึกเขื่อน้ำสีดำผสมกาวแป้งน้ำ หยิบเกรียงตักสีดำมาใส่ในกระป๋องสีและตักกาวแป้งน้ำผสมคนเข้าด้วยกัน (เพราะเวลาที่จะปาดสีพื้นหลังจะไม่ทำให้ไม่มีความเหนียว มีความปาดลื่น ปาดสะดวกกว่าตอนไม่ผสมกาวแป้งน้ำ) นำเกรียงตักสีดำมาตั้งบนยางปาดสี และปาดสีพื้นหลังเสร็จ จากนั้นนำบล็อกสกรีนไปชิดกับสายยางดูกับฟองน้ำให้สะอาด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาบล็อกตัน ถ้าไม่ล้างสีออกทันทีจะทำให้บล็อกเกิดความเสียหายกว่าเดิม และรอกระดาษพิมพ์ที่พิมพ์ลงไปแห้งให้สนิท ระหว่างนั้นเก็บสีในบล็อกและยางปาดสีใส่เก็บลงไปนกระป๋องสี
5. เมื่อกระดาษพิมพ์งานแห้งเรียบร้อยแล้ว นำบล็อกเส้นที่ต้องปาดสีน้ำตาลมาผสมกับกาวแป้งน้ำเหมือนเดิม ผสมให้เข้ากัน เอาเกรียงมาตักตั้งบนยางปาดสี จากนั้นปาดบล็อกสีน้ำตาลทั้งภาพให้เสร็จ ระหว่างนั้นเก็บสีที่บล็อกสกรีนและยางปาด รอกระดาษที่พิมพ์เส้นให้แห้งสนิท
6. จากนั้นพิมพ์สีและน้ำหมึกต่าง ๆ ลงไปตามช่องให้ครบทั้งภาพ จนครบจำนวนน้ำหมึกที่กำหนดเอาไว้ให้เสร็จสมบูรณ์
7. เมื่อพิมพ์ครบทั้งน้ำหมึกและสีเป็นขั้นตอนสุดท้าย คือ รอกระดาษพิมพ์งานแห้งสนิท จึงลอกเทปกาวสีน้ำตาลออกจากกระดาษและโต๊ะทำงานให้หมด เป็นอันเสร็จเรียบร้อยของกระบวนการขั้นตอนการพิมพ์งาน
8. หลังจากกระบวนการขั้นตอนการพิมพ์งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว นำบล็อกสกรีนมาล้างทำความสะอาดทุกบล็อก โดยขั้นตอนแรกจะดึงเทปกาวสีน้ำตาลออกทุกบล็อกที่ปิดอยู่ จากนั้นฉีดน้ำด้วยสายยางให้ทั่วบล็อกทั้งสองด้าน ด้านหน้า – หลัง
9. นำถังใส่น้ำเทผงล้างบล็อกผสมกับผงซักฟอกลงไป ในอัตราส่วน ผงล้างบล็อก 1 ช้อนกับน้ำ 1 ลิตร คนผสมให้เข้ากัน

10. ใช้ฟองน้ำจุ่มน้ำลงไปในถังที่มีผงล้างบล็อกผสมเอาไว้ ถูฟองน้ำตรงคราบกวัดบล็อกสกรีน จากนั้นนำบล็อกนอนลงไปใต้น้ำ และถูฟองน้ำตรงคราบกวัดบล็อกอีกครั้ง รอให้คราบกวัดบล็อกค่อย ๆ ละลายออกจากบล็อกสกรีน โดยใช้เวลา 30 – 45 นาที

11. ใช้ปืนฉีดน้ำที่มีความดันสูง ฉีดทำความสะอาดตรงคราบกวัดบล็อกให้หลุดออกจากบล็อกสกรีน เพื่อนำบล็อกสกรีนกลับมาใช้งานอีกครั้ง ในการพิมพ์งานและอัดบล็อกของผลงานชิ้นต่อไป (ภาพประกอบ 39, 40, 41, 42, 43, 44)

ภาพที่ 39 ภาพแสดงการพิมพ์ลายเส้น

ภาพที่ 40 ภาพแสดงการพิมพ์สีน้ำหนึ่ก เข้ม กลาง อ่อน 1

ภาพที่ 41 ภาพแสดงการพิมพ์สีน้ำหนึ่ก เข้ม กลาง อ่อน 2

ภาพที่ 42 ภาพแสดงการพิมพ์สีในส่วนต่างๆ ให้สมบูรณ์

ภาพที่ 43 ภาพแสดงการผสมผงล้างบล็อกรักกับผงซักฟอกลงในถังน้ำเพื่อทำความสะอาด

ภาพที่ 44 ภาพแสดงการล้างทำความสะอาดคราบกวัดสีชมพูออกจากบล็อกให้สะอาด

บทที่ 4

การวิเคราะห์และการพัฒนาผลงาน

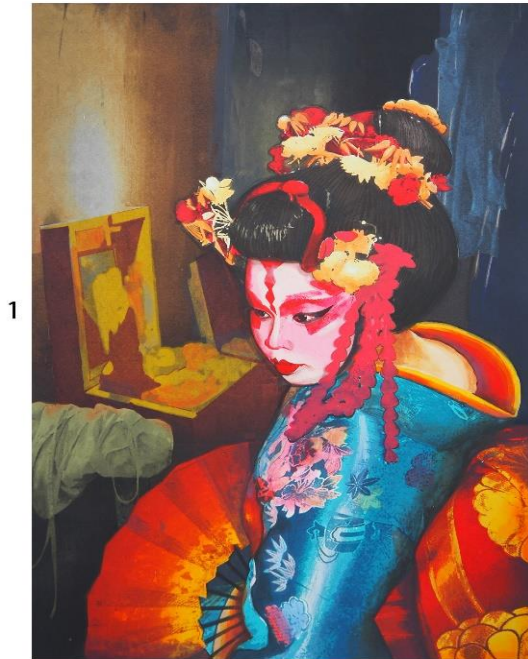
ในผลงานวิทยานิพนธ์ทุกชิ้น ข้าพเจ้าได้พยายามในการค้นหารูปแบบ ทดลองวิธีการและการปฏิบัติผลงานอย่างต่อเนื่อง ได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดและวิธีแก้ปัญหาในการทำงาน ในช่วงแรกผลงานของข้าพเจ้ายังไม่มีความสะดวกคล่องกับแนวความคิดและตัวเทคนิคที่เลือกปฏิบัติผลงาน การส่งงานทุกครั้งทำให้ได้รับคำแนะนำ คำติชมจากอาจารย์หลายๆท่าน เป็นสิ่งที่ทำให้ข้าพเจ้าได้ทราบถึงข้อผิดพลาดของการทำงานและนำไปสู่การพัฒนา ข้าพเจ้าจึงพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ในระยะเวลาที่ผ่านมาทุกโครงการ จนพัฒนาเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “จินตนาการ ในโลกของฉัน” ซึ่งในแต่ละโครงการจะมีการพัฒนาที่มากยิ่งขึ้นของผลงานทุกชิ้น

ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 (ปีการศึกษา 2562)

ทางด้านเนื้อหาแนวความคิด ช่วงระยะแรกในส่วนเนื้อหาเรื่องราวความสำคัญแสดงถึงการแต่งหน้าแบบศิลปะการแต่งหน้าในการแสดง “จิ้ง” ที่ใช้เครื่องสำอางในการปกปิดใบหน้า เพื่อเปลี่ยนโฉมให้ดูมีความสวยงาม ทำให้มีความมั่นใจ นำเสนอในแง่มุมเฉพาะ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ชีวิต การแต่งหน้า การแต่งกาย นำเสนอผ่านตัวข้าพเจ้า ซึ่งแสดงถึงความสุข ความสนุกสนาน โดยใช้สิ่งของ ใกล้ตัวที่มีความผูกพันถ่ายทอดออกมาเป็นผลงาน เป็นการสร้างสภาพพื้นที่และจินตนาการส่วนตัว ขึ้นมาใหม่

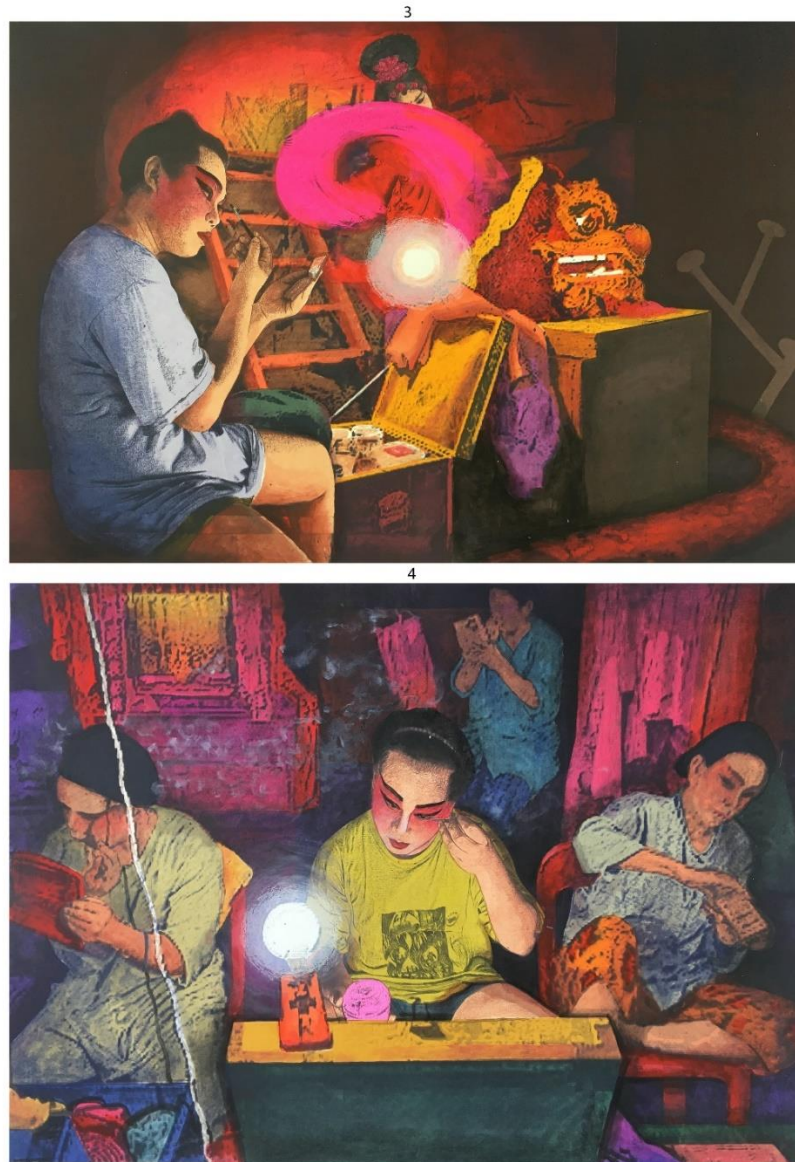
ทางด้านรูปแบบ เป็นช่วงระยะแรกผลงานชุดที่ ยังคงถ่ายทอดผ่านระนาบ 2 มิติ ด้วยกระบวนการทางภาพพิมพ์ตะแกรงไหม ผลงานแต่ละชิ้นนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนโทนสีที่พิเศษมากยิ่งขึ้น โดยการเริ่มนำสีสะท้อนแสงมาใช้ในผลงานเพื่อความโดดเด่น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของผลงาน ข้าพเจ้าที่เป็นตัวช่วยในการดึงดูดทางสายตา และอาจจะช่วยให้ผู้รับชม รู้สึกสะดุดตา

ทางด้านเทคนิค เป็นช่วงระยะแรกข้าพเจ้าเรียนรู้ทดลองการสกรีนสีพื้นหลังสีเทา-ดำ เพื่อให้บริเวณหน้ามีความโดดเด่น ความคมชัด ทำให้ข้าพเจ้าต้องทำความเข้าใจกับเทคนิคมากยิ่งขึ้น เมื่อพบเจอกับปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้ข้าพเจ้านำมาปรับปรุงแก้ไขต่อได้ในงานชิ้น

ภาพที่ 45 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1(1),(2)

ชื่อผลงาน	จินตนาการในการแต่งหน้าจิว
ขนาด	80 x 60 ซม.
เทคนิค	ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen)
ปีสร้าง	2562

ภาพที่ 46 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 (3),(4)

ชื่อผลงาน	จินตนาการในการแต่งหน้าจิว
ขนาด	80 x 60 ซม.
เทคนิค	ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen)
ปีสร้าง	2562

ภาพที่ 47 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1(5),(6),(7),(8)

ชื่อผลงาน จินตนาการในการแต่งหน้าจิ้ง

ขนาด 80 x 60 ซม.

เทคนิค ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen)

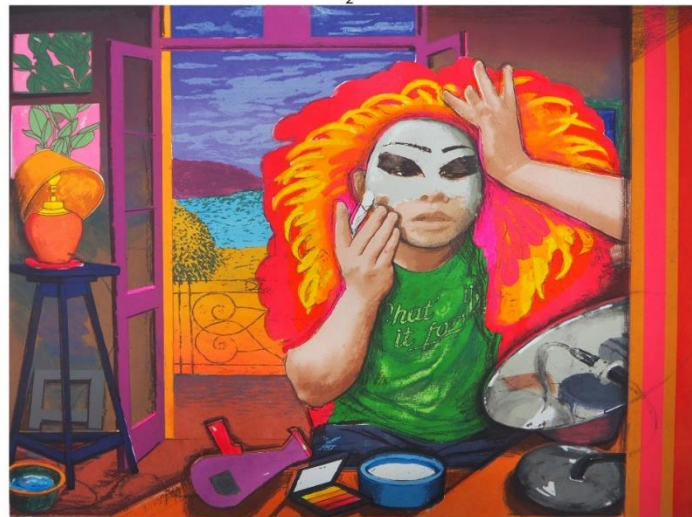
ปีสร้าง 2562

ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่2 (ปีการศึกษา 2563)

ทางด้านเนื้อหาแนวความคิด เป็นช่วงระยะที่สอง ข้าพเจ้าจะมุ่งเน้นไปที่อารมณ์และความรู้สึก ข้าพเจ้านึกถึงการใช้ชีวิตประจำวันในซึ่งแต่ละวันสัมผัสบรรยากาศโดยรวมของสภาพความเป็นอยู่ ความใกล้ชิดกับเครื่องสำอางความเคยชิน เครื่องสำอาง เอามาเป็นแรงบันดาลใจ และนำเครื่องสำอางสร้างสรรค์ผลงานโดยให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อม กับบรรยากาศ โดยรวมของผลงาน

ทางด้านรูปแบบ เป็นช่วงระยะที่สอง เป็นการนำเสนอผลงานภาพพิมพ์ 2 มิติ โดยผ่านสัญญาะ ของวัตถุ หรือ เครื่องสำอาง เช่น ครีม แป้ง ลิปสติกต่างๆ เครื่องปรุงแต่งที่หลากหลาย ชนิดเช่น เครื่องประดับ เสื้อผ้า นำมาจัดพื้นที่หรือ สร้าง ขึ้นมาใหม่ตามจินตนาการ

ทางด้านเทคนิค เป็นช่วงระยะที่สอง นำเสนอด้วยการสร้างสรรค์ผลงานเทคนิคภาพพิมพ์ ตะแกรงไหม เพราะมีคุณสมบัติเหมาะสมในการถ่ายทอดเรื่องราวที่มีรูปแบบคล้ายภาพการ์ตูน และพิมพ์ทับซ้อนได้ หลากหลายชั้นสี พิมพ์ลงบนกระดาษ Fabriano ที่นิยมใช้ในระดับสากลของงานภาพพิมพ์ โดยข้าพเจ้าให้เหตุผลที่พิมพ์ลงบนกระดาษต้องการผลิตผลงานออกมาให้ได้จำนวนมาก ซึ่งตรงกับคุณสมบัติของงานภาพพิมพ์ที่มีการพิมพ์ซ้ำได้ในจำนวนมาก

ภาพที่ 48 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 (1),(2)

ชื่อผลงาน	จินตนาการในการแต่งหน้า
ขนาด	80 x 60 ซม.
เทคนิค	ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen)
ปีสร้าง	2563

ภาพที่ 49 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 (3),(4),(5),(6)

ชื่อผลงาน	จินตนาการในการแต่งหน้า
ขนาด	80 x 60 ซม.
เทคนิค	ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen)
ปีสร้าง	2563

ภาพที่ 50 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 (7),(8)

ชื่อผลงาน	จินตนาการในโลกของฉัน
ขนาด	86 x 118 ซม
เทคนิค	ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen)
ปีสร้าง	2563

ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 3 (ปีการศึกษา 2564-2565)

ทางด้านเนื้อหาแนวความคิด เป็นช่วงในระยะสาม การทำวิทยานิพนธ์ทุกชิ้น ข้าพเจ้าได้พยายามในการค้นหา ข้อมูล รูปแบบ ทดลองวิธีการและการปฏิบัติผลงานอย่างต่อเนื่อง ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลจาก การบันทึก การถ่ายรูป สิ่งของเครื่องใช้ของข้าพเจ้า มาเป็นข้อมูล ข้าพเจ้าได้ผสมผสานใส่จินตนาการลงไปในผลงาน ข้าพเจ้าได้นำข้อผิดพลาด คำติชมของอาจารย์ มาพัฒนาให้ดีขึ้นและ ประสบการณ์ในการทำงานอย่างต่อเนื่องในระยะที่ 1 และ 2 นำมาพัฒนาในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ให้ดียิ่งขึ้นซึ่งสำหรับผลงานชุดวิทยานิพนธ์ ข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็นถึงความสุขที่ได้สร้างในโลกจินตนาการ รูปร่าง รูปทรง และมีบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบท ทำให้ข้าพเจ้ามุ่งเน้นเอาข้อมูลนี้มาเป็นแนวความคิดมาสร้างสรรค์เป็นผลงานวิทยานิพนธ์

ทางด้านรูปแบบ เป็นช่วงในระยะสาม ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ของข้าพเจ้าใช้เทคนิคภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน ผลงานเป็นรูปแบบการสร้างพื้นที่ของข้าพเจ้าขึ้นมาใหม่ โดยใช้รูปทรงจากเครื่องสำอางมา สร้างเป็นสถานที่ในลักษณะต่างๆ เปรียบเสมือนเป็นการมองและสังเกตผ่านจินตนาการพื้นที่ใหม่ขึ้นมา เพื่อสะท้อนให้เห็นความงาม ให้มีแนวความคิด วิธีการ ขั้นตอน และกระบวนการสร้างสรรค์ โดยใช้เทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหมเป็นเทคนิคในการสื่อเพื่อสะท้อนความรู้สึกของตัวข้าพเจ้า

ทางด้านเทคนิค เป็นช่วงในระยะสาม การใช้สีในการสร้างสรรค์มีความสอดคล้องกับผลงานของข้าพเจ้า ที่กล่าวในข้างต้นเรื่องสีที่พิเศษซึ่งทำให้ผลงานมีความโดดเด่น ซึ่งข้าพเจ้าเอามาต่อยอดเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และได้ศึกษาผลงานของศิลปิน รูปแบบทางความคิดสร้างสรรค์ และรูปแบบการใช้สัญลักษณ์ เพื่อมาปรับใช้ในงานของข้าพเจ้าให้สมบูรณ์

ภาพที่ 51 : ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1

ชื่อผลงาน จิตนาการ ในโลกของฉัน (Imagination in My World)

ขนาด 91 x 130 ซม.

เทคนิค ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen)

ปีที่สร้าง 2563

ภาพที่ 52 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2

ชื่อผลงาน จิตนาการ ในโลกของฉัน (Imagination in My World)
 ขนาด 84 x 116 ซม.
 เทคนิค ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen)
 ปีที่สร้าง 2563

ภาพที่ 53 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3

ชื่อผลงาน จิตนาการ ในโลกของฉัน (Imagination in My World)

ขนาด 84 x 116 ซม.

เทคนิค ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen)

ปีที่สร้าง 2563

ภาพที่ 54 ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 4

ชื่อผลงาน จิตนาการ ในโลกของฉัน (Imagination in My World)

ขนาด 91 x 130 ซม.

เทคนิค ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen)

ปีที่สร้าง 2564

ภาพที่ 55 ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 5

ชื่อผลงาน จิตนาการ ในโลกของฉัน (Imagination in My World)
 ขนาด 91 x 130 ซม.
 เทคนิค ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen)
 ปีที่สร้าง 2565

บทที่ 5

บทสรุป

ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ จินตนาการ ในโลกของฉัน ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจจากสิ่งที่ข้าพเจ้าพบเจอ ทั้งผู้คนและสถานการณ์ต่างๆ และแรงบันดาลใจจากตัวข้าพเจ้าเอง ถ่ายทอดออกมาโดยใช้สัญลักษณ์ผ่านวัตถุสิ่งของ ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกถึงความต้องการทำในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็น การรับรู้ตัวเองว่าเป็นเพศสภาพโดยไม่ต้องกลัวการบังคับจากครอบครัวและสภาพสังคม ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกถึงพื้นที่จินตนาการ หรือการจัดพื้นที่ใหม่ที่มีแต่สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการอยากจะเป็น สื่อให้เห็นถึงอารมณ์ ความรู้สึกโดยปราศจากสิ่งแวดล้อมที่มีในปัจจุบัน มีอิสระในการใช้ชีวิต อยากอยู่ในโลกใบใหม่ ผลงานชุดนี้จึงเปรียบเสมือนการสร้างโลกใบใหม่ของข้าพเจ้า

การสร้างผลงานชุดนี้ได้เลือกใช้เทคนิคซิลค์สกรีน ในการสร้างสรรค์ผลงานข้าพเจ้า มีความสนใจจากการแต่งหน้า ที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับสังคมปัจจุบัน การแต่งหน้าที่มีผลทางความรู้สึกถึงความสวยงาม มนุษย์ทุกคนต่างหาที่พึ่ง ของความงามของใบหน้า ซึ่งสามารถพรางสิ่งที่บกพร่องของตนเพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข จึงถ่ายทอดศิลปะออกมาในรูปแบบการแต่งหน้าเพื่อปกป้องถึงตัวตน ที่มีความสัมพันธ์กับเรื่องของ เพศ สื่อให้เห็นถึงอารมณ์ ความรู้สึกอย่างมีอิสระ การสร้างผลงานมีขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์โดยกำหนดวัตถุประสงค์ แนวคิดหาแหล่งข้อมูล จัดหาอุปกรณ์ เหนือสิ่งอื่นใดการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าอาจจะทำให้มีความมั่นใจ และกล้าที่จะแสดงออกในแบบฉบับของตัวเอง ทุกคนมีความสุขในแบบของตัวเองได้

ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “จินตนาในโลกของฉัน” เป็นผลงานที่ข้าพเจ้ามีความสุขที่ได้รังสรรค์ขึ้นมา โดยสื่อถึงความสุข ความสนุกผ่านจินตนาการ ข้าพเจ้าคาดหวังว่าผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้จะแบบอย่าง ในการบำบัดความเครียด ข้าพเจ้าจึงมีความหวังว่า นอกจากการชื่นชมผลงานผ่านสายตา เสพความสวยงามจากภาพตามปกติแล้ว ผลงานชุดนี้ยังจะช่วยให้ผ่อนคลายแล้วเป็นจุดเริ่มต้นของจินตนาการที่จะพาผู้ที่ได้ชม ร่วมผจญภัยไปในดินแดนที่ไม่มีบนโลกนี้พร้อมกับข้าพเจ้าด้วย

รายการอ้างอิง

Jutamas, Baifern. "รีวิว ซีรีส์ True Beauty (ความลับของนางฟ้า) ซีรีส์เกาหลีแนวโรแมนติกคอมเมดี้."

accessed 6 มิถุนายน 2556, accessed from <https://bestreview.asia/tv/series-true-beauty/>.

Lite, Sarakadee. "แอนดี้ วอร์ฮอล และเรื่องเบื้องหลังความ Pop Art ของเขา." accessed 3 มิถุนายน

2565, accessed from https://www.sarakadeelite.com/arts_and_culture/andy-warhol-pop-art/.

Nanitalk. "ความหมายของสี ในจิตวิทยาสื่อความหมายอย่างไร ", accessed 3 มิถุนายน 2556, accessed

from <https://www.nanitalk.com/interesting-story/11396>.

NovaBizz. "จินตภาพ (Image)." accessed 2 มิถุนายน 2556, accessed from

<https://www.novabizz.com/NovaAce/Intelligence/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E.htm>.

ZipEvent. "เจ้าพ่อแห่งศิลปะ Pop Art Andy Warhol." accessed 3 มิถุนายน 2556, accessed from

<https://today.line.me/th/v2/article/0VJ0ZL>.

ความรู้และความเข้าใจเพื่อชีวิตที่ดีที่สุด. "Gender." accessed 2 มิถุนายน 2565, accessed from

<http://kau2b.blogspot.com/2010/11/gender.html>.

เคลาส์ ฮอนเนฟ. Pop Art ป๊อปอาร์ต. กรุงเทพฯ: เดอะเกรทโฟนอาร์ท.

ดีไอบีหัวลำโพงแกลเลอรี. "นิทรรศการศิลปะ "รัตติกาลแห่งฝัน" โดย ชีฆวุฒิ บุญญวิจิตร." accessed 3 มิถุนายน

2565, accessed from <http://www.era.su.ac.th/artlinet/News/2012-twilight/ex.html>.

ธวัชชานนท์ ตาไทสง. จิตรกรรมภาพหุ่นนิ่งของ อองรี มาติสส์. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ศิลปะประกาศ.

ศักดิ์ บวร. Carl Gustav Jung พื้นฐานจิตวิเคราะห์ของ จุง. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สมิต.

สุขภาพจิต. "ทฤษฎีบุคลิกภาพของคาร์ลกูสตาฟ จุง (Carl Gustav Jung's Personalitytheor)." accessed

2 มิถุนายน 2565, accessed from <http://plabooza.blogspot.com/2016/01/carl-gustav-jungs-personalitytheor.html>.

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล	นายปรัชญา พลชา
วัน เดือน ปี เกิด	28 กันยายน 2537
สถานที่เกิด	จังหวัดเลย
วุฒิการศึกษา	ศิลปบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่ปัจจุบัน	17 หมู่ที่ 6 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
ผลงานตีพิมพ์	2553 ร่วมแสดงงาน “นิทรรศการศิลปะ ศูนย์ศิลป์สิรินธร” ณ กรุงเทพมหานคร เวียดนาม ประเทศออสเตรเลีย 2561 นิทรรศการศิลปะนิพนธ์ 7 องศา Art Thesis Exhibition คณะ จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่ได้รับ	2561 รางวัลชนะเลิศ Energy painting 2018 การประกวดวาดภาพ เฉลิมพระเกียรติ “พลังงาน เพื่อชีวิต” กระทรวงพลังงาน 2559 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Energy painting 2016 การ ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ “รักษน้ำ รักษาป่า รักษาพลังงาน” กระทรวงพลังงาน 2558 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 กองทัพบก โครงการปลูกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน จิตวิญญาณสามัคคีทำความดีแด่องค์ราชันย์ 2558 รางวัลชมเชย Energy painting 2015 การประกวดวาดภาพ เฉลิมพระเกียรติ พลังงานตามรอยพ่อ กระทรวงพลังงาน 2555 รางวัลเหรียญทอง นิทรรศการศิลปะเด็กนานาชาติ (The 42st International Children’s Art Contest & Exhibition 2012) ครั้งที่ 42 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 2554 รางวัลเหรียญเงิน นิทรรศการศิลปะเด็กนานาชาติ (The 41st International Children’s Art Contest & Exhibition 2011) ครั้งที่ 41 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น