

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์ศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2565

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้หญิงกับดอกไม้

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์ศึกษา แผนก ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2565
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

WOMAN AND FLOWERS

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for Master of Fine Arts VISUAL ARTS EDUCATION

Silpakorn University

Academic Year 2022

Copyright of Silpakorn University

หัวข้อ	ผู้หญิงกับดอกไม้
โดย	นางสาวนนท์ส วงศ์พานิช
สาขาวิชา	ทัศนศิลป์ศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญาโทมหาบัณฑิต
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก	ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ พิษณุ ศุภนิมิตร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	ศาสตราจารย์ ทินกร กาษรสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ

คณะกรรมการประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ได้รับพิจารณาอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต

.....
คณบดีคณะกรรมการประติมากรรมและ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชญ มุกดาเมณี) ภาพพิมพ์ และคณะศึกษาศาสตร์

พิจารณาเห็นชอบโดย

.....
ประธานกรรมการ
(ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ปรีชา เกาทอง)

.....
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
(ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ พิษณุ ศุภนิมิตร)

.....
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(ศาสตราจารย์ ทินกร กาษรสุวรรณ)

.....
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ)

.....
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(รองศาสตราจารย์ กัญจนา คำโสภี)

646120001 : ทัศนศิลป์ศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญาโทมหาบัณฑิต

คำสำคัญ : ผู้หญิง ดอกไม้ อารมณ์

นางสาว นงนภัส วงศ์พานิช: ผู้หญิงกับดอกไม้ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก :
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ พิษณุ สุภณิมิตร

การสร้างสรรคศิลป์นิพนธ์หัวข้อ ผู้หญิงกับดอกไม้ (Woman and Flowers) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค้นคว้าและสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ ในรูปแบบศิลปะแบบเหมือนจริง (Realism) โดยการนำแรงบันดาลใจจากเรื่องราว ประสบการณ์ส่วนตัวที่ผ่านมา ผ่านอารมณ์ความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ มีทั้งความรัก ความโศกเศร้า ความรู้สึกศรัทธา และความเคารพบูชา

การนำเสนอผลงาน “ผู้หญิงกับดอกไม้” นั้น ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความสนใจในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกขณะที่ได้ชื่นชมจากดอกไม้ ซึ่งเป็นความรู้สึกส่วนตัวของผู้หญิงคนหนึ่ง ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจ มีทั้งความเข้มแข็ง ความอ่อนหวาน ความอบอุ่น และความลุ่มหลงที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของเพศหญิง ทำให้ส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อสิ่งรอบข้างเป็นหลักสำคัญที่ผสมผสานทั้งความจริงและจินตนาการ ประสบการณ์ ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ไปจนถึงผลงานศิลปะที่แสดงออกมาให้เห็นในรูปแบบผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ โดยในเรื่องราวของภาพและบรรยากาศนั้นได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะแบบเรียลลิสม์ (Realism) และศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้ของญี่ปุ่น โดยลักษณะของงานศิลปะแบบเรียลลิสม์นี้ เป็นการการสร้างงานที่เหมือนจริงดังที่ปรากฏอยู่ในธรรมชาติ จากประสบการณ์ตรงของชีวิต โดยการเน้นสร้างรายละเอียดให้เหมือนจริงมากที่สุด และศิลปะภาพพิมพ์ของญี่ปุ่นคือการแกะไม้และการจัดวางภาพ

ผลการศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้นำข้อมูลมาศึกษา วิเคราะห์ ไปจนถึงการสร้างสรรคผลงานให้ตรงต่อวัตถุประสงค์ โดยมีผลงานทั้งหมด 4 ชิ้น ชิ้นที่ 1 “ด้วยรัก” สะท้อนให้เห็นถึงการบอกรักผ่านช่อดอกไม้ เพื่อให้ผู้รับรู้ถึงความรู้สึกดี ๆ ที่ต้องการส่งผ่านไป ชิ้นที่ 2 “สักการะบูชา” สะท้อนให้เห็นถึงการชื่นชม เคารพและการบูชา ชิ้นที่ 3 “รฤก” สะท้อนให้เห็นถึงการระลึกถึงบางสิ่งบางอย่าง หรือการพลัดพรากจากสิ่งที่รักและไม่มีวันหวนกลับมา ชิ้นที่ 4 “น้อมนบ” สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญู ความปรารถนาดีที่มีต่อผู้รับ โดยการสร้างสรรคผลงานชุดนี้จะมีส่วนช่วยให้ผู้รับชมผลงานได้เกิดความหลากหลายทางอารมณ์ความรู้สึกถึงที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการถ่ายทอดออกมา เมื่อได้ชื่นชมดอกไม้

646120001 : Major VISUAL ARTS EDUCATION

Keyword : Woman Emotions Flowers

MISS Nongnaphat WONGPHANIT : Woman and Flowers Thesis advisor :
Professor Pishnu Supanimit

The creation of artistic thesis with the topic of Woman and Flowers has an objective to study and create the visual arts of woodcut printmaking techniques in the art form of Realism. The creator has brought inspirations from stories and past personal experiences through emotions of the creator in term of affection, sorrow, faith, and reverence.

The presentation of “Woman and Flower” has been inspired by emotions while appreciating flowers in which these are personal feelings of a woman who has gone through changes in mind. Such changes comprise of strength, sweetness, warmth and passion which are in accordance with the female nature. Consequently, they affect the creator’s feelings toward surroundings that combine reality, imagination and experience through the creative process of artworks. Ultimately, the creator has expressed those artworks in the form of woodcut printmaking. The pictures and atmospheres of the artworks are influenced by Realism and Japanese Art Prints. These artworks have been created as appeared in the nature through direct experiences; portraying details as realistic as possible whereas Japanese Art Print is woodcarving and picture arrangement.

As a result of study and creation of this artwork, the creator has analyzed collective information as well as directed the artworks to be in sync with the objectives. There are four pieces of artworks in total. The first one is “With Love” which reflects the affection through flowers. It aims to send good feelings toward recipients. The second piece is “Worship” which reflects the admiration, respect and worship. The third piece is “Reminiscence” which reflects the remembrance of the past or separation from the beloved one who would never return. The last piece is “Reverence” which reflects the gratitude and goodwill toward the recipients. The creation of these artworks would encourage the audiences to have various senses of emotions that the creator would like to convey whilst appreciating flowers.

กิตติกรรมประกาศ

การค้นคว้าสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุด “ผู้หญิงกับดอกไม้” สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยการแนะนำและการช่วยเหลือจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิชญ ศุภนิมิต อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ศาสตราจารย์ทินกร กาษรสวรรณ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ ที่ให้คำแนะนำ ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์วิถีคิดที่เป็นประโยชน์ ต่อการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ประจำภาควิชาทัศนศิลป์ศึกษา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะศึกษาศาสตร์ทุกท่าน ที่ให้ความรู้ความสามารถนำมาใช้สร้างสรรค์ผลงานและการทำงาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรทุกท่าน ที่อำนวยความสะดวกประสานงานให้ความช่วยเหลือในการทำวิทยานิพนธ์การสร้างสรรค์ผลงานค้นคว้าข้อมูลในการศึกษาจัดทำวิทยานิพนธ์ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์เกียรติคุณพิชญ ศุภนิมิต และศาสตราจารย์ทินกร กาษรสวรรณ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ ที่ให้แรงหนุนและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงคำแนะนำและการให้คำปรึกษาในทุก ๆ ขั้นตอน พร้อมทั้งเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ จนเป็นที่มาของความสำเร็จในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ครั้งนี้

ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และคนในครอบครัวอันเป็นที่รัก ผู้อบรมสั่งสอนให้ความรัก ให้กำลังใจ เมื่อเจอปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ และยังเป็นแรงขับเคลื่อน เป็นความสุข และช่วยส่งเสริมในทุก ๆ ด้าน ทำให้ก่อเกิดเป็นผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้ได้

ขอบคุณเพื่อนนักศึกษาสาขาทัศนศิลป์ศึกษารุ่น 13 ทุกคน ที่เป็นกำลังใจ ให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือตลอดการศึกษาระดับปริญญาโทมาโดยตลอด

ทั้งนี้ผู้สร้างสรรค์ขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ทำให้ผู้สร้างสรรค์จัดทำวิทยานิพนธ์ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยผู้สร้างสรรค์ใช้ความตั้งใจและความพยายามอย่างเต็มกำลังในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ชุดนี้และงานวิทยานิพนธ์ จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านจงประสบแต่ความสุข สุขสมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ ตลอดจนครูอาจารย์ที่เคารพทุกท่านที่ให้ความรู้จนสามารถก่อเกิดเป็นวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้

นางสาว นงนภัส วงศ์พานิช

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญตาราง.....	ญ
สารบัญรูปภาพ.....	ฎ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1. ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์.....	1
2. วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์.....	2
3. แนวคิดในการสร้างสรรค์.....	3
4. สมมติฐานของการศึกษา.....	3
5. ขอบเขตของการสร้างสรรค์.....	3
6. ขั้นตอนวิธีการในการศึกษาและสร้างสรรค์.....	4
7. นิยามศัพท์ปฏิบัติการ.....	4
8. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์.....	5
9. เงื่อนไขที่ใช้ในการสร้างสรรค์.....	5
10. ประโยชน์ที่ได้รับ.....	6
บทที่ 2 ที่มาและแรงบันดาลใจ.....	7
1. อธิพจน์ที่มีต่อแนวคิดและแรงบันดาลใจ.....	8
1.1 ความหมายและความสำคัญของดอกไม้.....	8
1.2 ความหมายแฝงของดอกไม้.....	8

1.3 ผู้หญิงกับดอกไม้.....	9
2. อิทธิพลทางด้านรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์.....	12
2.1 สุนทรียศาสตร์.....	12
2.2 ศิลปะเหมือนจริง (Realism).....	12
2.3 เทคนิคทางด้านภาพพิมพ์.....	13
3. อิทธิพลทางศิลปกรรม.....	15
3.1 คัตสึชิเกะ โฮกุไซ (Katsushika Hokusai), ศิลปินญี่ปุ่น (31 ตุลาคม 1760- 10 พฤษภาคม 1849).....	16
3.2 อุตางาวะ ฮิโรชิเงะ (Utagawa Hiroshige), ศิลปินญี่ปุ่น (ค.ศ. 1797 - 12 ตุลาคม ค.ศ. 1858).....	17
3.3 ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิชญ ศุภนิมิตร, ศิลปินไทย (17 มกราคม พ.ศ. 2491).....	18
3.4 ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์, ศิลปินไทย (31 กรกฎาคม พ.ศ. 2499).....	19
3.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีใจ กันทะวัง, ศิลปินไทย (29 ธันวาคม พ.ศ. 2504).....	21
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงานและกระบวนการสร้างสรรค์.....	26
3.1 แนวคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน.....	26
3.2 รูปแบบของการสร้างสรรค์.....	26
3.3 วิธีการดำเนินงาน.....	26
3.4 วัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการสร้างสรรค์.....	26
3.5 อุปกรณ์ที่ใช้บันทึกข้อมูล.....	27
3.6 รายละเอียดของระยะเวลาในการดำเนินงาน.....	27
3.7 เทคนิค ขั้นตอน กระบวนการ.....	28
บทที่ 4 วิเคราะห์ผลการทำงาน.....	51
4.1 วิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ก่อนวิทยานิพนธ์.....	51
4.1.1 วิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ก่อนวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 มี 6 ชิ้น.....	51

4.1.2 วิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรคก่อนวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 มี 4 ชั้น.....	55
4.2 วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรควิทยานิพนธ์	59
4.2.1 วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรควิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1	59
4.2.2 วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรควิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2	60
4.2.3 วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรควิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3	61
4.2.4 วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรควิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4	62
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	64
สรุปการสร้างสรรควิทยานิพนธ์	64
อภิปรายผลการสร้างสรรค.....	64
ข้อเสนอแนะ	65
รายการอ้างอิง	66
ประวัติผู้เขียน	69

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1 แสดงความหมายของดอกไม้ชนิดต่าง ๆ	10
ตารางที่ 2 ตารางวิเคราะห์อิทธิพลต่อการสร้างสรรค์.....	22
ตารางที่ 3 รายละเอียดและระยะเวลาในการดำเนินงาน.....	27

สารบัญรูปภาพ

	หน้า
รูปภาพที่ 1 "คลื่นยักษ์นอกฝั่งคานางาวะ" (The Great Wave off Kanagawa).....	16
รูปภาพที่ 2 "ลมใต้ ไฟใส" หรือ "ฟูจิแดง".....	17
รูปภาพที่ 3 หมู่บ้านกลางหิมะ (A village in the snow).....	17
รูปภาพที่ 4 สำนักสงฆ์บนภูเขา (Temple compound on a hill).....	18
รูปภาพที่ 5 เมื่อโสมส่องแสง : หิ่งห้อยกับต้นลำพูที่อัมพวา	18
รูปภาพที่ 6 พระจันทร์กับเงาสะท้อนที่วัดเบญจมดิลก.....	19
รูปภาพที่ 7 ความประทับใจจากอดีต.....	20
รูปภาพที่ 8 MIND no.1(2014).....	20
รูปภาพที่ 9 “เรื่องเล่าจากสวน”	21
รูปภาพที่ 10 ครอบครัวยุคเดียวกัน	21
รูปภาพที่ 11 ภาพร่างที่ผ่านการปรับแก้ ครั้งที่ 1 ชั้นที่ 1	29
รูปภาพที่ 12 ภาพร่างที่ผ่านการปรับแก้ ครั้งที่ 1 ชั้นที่ 2	29
รูปภาพที่ 13 ภาพร่างที่ผ่านการปรับแก้ ครั้งที่ 1 ชั้นที่ 3	30
รูปภาพที่ 14 ภาพร่างที่ผ่านการปรับแก้ ครั้งที่ 1 ชั้นที่ 4	30
รูปภาพที่ 15 ภาพร่างที่ผ่านการปรับแก้ ครั้งที่ 1 ชั้นที่ 5	31
รูปภาพที่ 16 ภาพร่างที่ผ่านการปรับแก้ ครั้งที่ 1 ชั้นที่ 6	31
รูปภาพที่ 17 ภาพร่างที่ผ่านการปรับแก้ ครั้งที่ 2 ชั้นที่ 1	32
รูปภาพที่ 18 ภาพร่างที่ผ่านการปรับแก้ ครั้งที่ 2 ชั้นที่ 2	32
รูปภาพที่ 19 ภาพร่างที่ผ่านการปรับแก้ ครั้งที่ 2 ชั้นที่ 3	33
รูปภาพที่ 20 ภาพร่างที่ผ่านการปรับแก้ ครั้งที่ 2 ชั้นที่ 4	33
รูปภาพที่ 21 ภาพร่างที่ผ่านการปรับแก้ ครั้งที่ 2 ชั้นที่ 5	33

รูปภาพที่ 22 ภาพร่างที่ผ่านการปรับแก้ ครั้งที่ 2 ชั้นที่ 6	34
รูปภาพที่ 23 ภาพร่างที่ผ่านการปรับแก้ ครั้งที่ 2 ชั้นที่ 7	34
รูปภาพที่ 24 ภาพร่างที่ผ่านการปรับแก้ ครั้งที่ 2 ชั้นที่ 8	35
รูปภาพที่ 25 ภาพร่างที่ผ่านการปรับแก้ ครั้งที่ 3 ชั้นที่ 1	36
รูปภาพที่ 26 ภาพร่างที่ผ่านการปรับแก้ ครั้งที่ 3 ชั้นที่ 2	36
รูปภาพที่ 27 ภาพร่างที่ผ่านการปรับแก้ ครั้งที่ 3 ชั้นที่ 3	37
รูปภาพที่ 28 ภาพร่างที่ผ่านการปรับแก้ ครั้งที่ 3 ชั้นที่ 4	37
รูปภาพที่ 29 ภาพร่างที่ผ่านการปรับแก้ ครั้งที่ 4 ชั้นที่ 1	38
รูปภาพที่ 30 ภาพร่างที่ผ่านการปรับแก้ ครั้งที่ 4 ชั้นที่ 2	38
รูปภาพที่ 31 ภาพร่างที่ผ่านการปรับแก้ ครั้งที่ 4 ชั้นที่ 3	39
รูปภาพที่ 32 ภาพร่างที่ผ่านการปรับแก้ ครั้งที่ 4 ชั้นที่ 4	39
รูปภาพที่ 33 ภาพร่างที่ผ่านการปรับแก้ ครั้งที่ 5 ชั้นที่ 1	40
รูปภาพที่ 34 ภาพร่างที่ผ่านการปรับแก้ ครั้งที่ 5 ชั้นที่ 2	40
รูปภาพที่ 35 ภาพร่างที่ผ่านการปรับแก้ ครั้งที่ 5 ชั้นที่ 3	41
รูปภาพที่ 36 ภาพร่างที่ผ่านการปรับแก้ ครั้งที่ 5 ชั้นที่ 4	41
รูปภาพที่ 37 ภาพร่างที่ผ่านการปรับแก้ ครั้งที่ 5 ชั้นที่ 5	41
รูปภาพที่ 38 ภาพร่างที่สมบูรณ์.....	42
รูปภาพที่ 39 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้างสรรค์ผลงาน	43
รูปภาพที่ 40 ภาพตัวอย่างดอกไม้ในมุมมองต่าง ๆ	44
รูปภาพที่ 41 การทดลองปรับน้ำหนักแสงและเงาเพิ่มเติม	45
รูปภาพที่ 42 นำภาพร่างที่ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา มาร่างเส้นลงบนแผ่นไม้ที่เตรียมไว้.....	46
รูปภาพที่ 43 นำเครื่องมือแกะไม้มาแกะลงบนแผ่นไม้ที่ร่างไว้	47
รูปภาพที่ 44 ภาพแม่พิมพ์แกะไม้ที่แกะเสร็จสมบูรณ์แล้วก่อนพิมพ์ ทั้ง 4 ชั้น.....	48

รูปภาพที่ 45 ขั้นตอนกระบวนการพิมพ์.....	49
รูปภาพที่ 46 ผลงานที่พิมพ์เสร็จสมบูรณ์ ทั้ง 4 ชั้น	50
รูปภาพที่ 47 วิเคราะห์ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 ชั้นที่ 1.....	52
รูปภาพที่ 48 วิเคราะห์ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 ชั้นที่ 2.....	53
รูปภาพที่ 49 วิเคราะห์ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 ชั้นที่ 3.....	53
รูปภาพที่ 50 วิเคราะห์ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 ชั้นที่ 4.....	54
รูปภาพที่ 51 วิเคราะห์ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 ชั้นที่ 5.....	54
รูปภาพที่ 52 วิเคราะห์ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 ชั้นที่ 6.....	55
รูปภาพที่ 53 วิเคราะห์ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 2 ชั้นที่ 1.....	56
รูปภาพที่ 54 วิเคราะห์ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 2 ชั้นที่ 2.....	56
รูปภาพที่ 55 วิเคราะห์ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 2 ชั้นที่ 3.....	57
รูปภาพที่ 56 วิเคราะห์ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 2 ชั้นที่ 4.....	57
รูปภาพที่ 57 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1	59
รูปภาพที่ 58 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2	60
รูปภาพที่ 59 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3.....	61
รูปภาพที่ 60 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4	62

บทที่ 1

บทนำ

1. ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์

กลิ่นหอมของดอกไม้กระตุ้นให้นึกถึงความทรงจำ ความซับซ้อนที่เคยเกิดขึ้นในจิตใจ พื้นที่ในวันเวลาที่ผ่านไปในอดีต ดอกไม้หนึ่งดอก สร้างหนึ่งความสัมพันธ์ หนึ่งเรื่องราว เกิดเป็นหนึ่งความทรงจำประทับไว้ในชีวิตของคนคนหนึ่ง มนุษย์นั้นขับเคลื่อนชีวิตด้วยพลังใจ หนึ่งในนั้นคือ “ความรัก” และดอกไม้ก็เป็นสิ่งเสมือน “ความรัก” หลากหลายรูปแบบที่ใครหลายคนนำมามอบให้แก่กันและกัน เพื่อเป็นตัวแทนของความรู้สึก และดอกไม้นั้นก็สามารรถสื่อความหมายได้หลากหลายนิยามตามที่เรานึกถึง

ดอกไม้ คือ สิ่งมีชีวิตบนโลกที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้โลกนี้ สวยงาม ความงามเหล่านี้ทำให้ส่งผลโดยตรงต่อจิตใจมนุษย์ ทำให้เกิดพลังกับความมีชีวิต เกิดความสดชื่น มีชีวิตชีวา และอ่อนคลาย ผ่านทางรูปร่าง รูปทรง และสีสันท่าง ๆ ดอกไม้แต่ละชนิดมีลักษณะทางสายพันธุ์ที่ต่างกัน บางชนิดมีลักษณะรูปทรงนุ่มนวล บอบบาง อ่อนนุ่ม มีจิ้งหะและลีลาของลักษณะกลีบใบที่อ่อนช้อย งดงาม และบางชนิดมีลักษณะแข็งแรง มั่นคง มีสีสดใส มีเรื่องราวความหมาย ความงดงามเฉพาะในแบบของตนเอง ทำให้เกิดสุนทรียภาพจากการมองเห็น เกิดความชื่นชม ส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้พบเห็น ทั้งความเย้ายวนใจจากสีสันทัน รูปลักษณ์ และความละมุนตาเหล่านี้ ทำให้เกิดความต้องตาต้องใจแก่ผู้พบเห็น ให้นำมาเพาะหรือปลูกในบริเวณบ้าน เพิ่มสีสัน เพิ่มความสดใส เพิ่มรุ่มเงา และที่สำคัญคือการเพิ่มพลังความมีชีวิตให้กับมนุษย์

ดอกไม้แต่ละชนิดล้วนมีความหมาย นอกจากจะมีสีสันทันและกลิ่นหอมรัญจวน ที่เป็นลักษณะเฉพาะแล้ว ยังแอบแฝงไปด้วยนัย อันลุ่มลึก มนุษย์เลือกสรรการมอบดอกไม้ให้ผู้รับในแต่ละโอกาส โดยที่พิจารณาถึงค่านิยมความหมายของดอกไม้ จะช่วยให้ผู้รับมีความตราตรึงใจเป็นอย่างมาก ฉะนั้นดอกไม้ที่มีความหมายถึงการให้ จึงนิยมมอบให้กันในโอกาสสำคัญต่าง ๆ ซึ่งปฏิบัติต่อกันมาช้านาน เพราะด้วยลักษณะเฉพาะของดอกไม้ที่มีสีสันทันสวยสด จึงทำให้ผู้รับเกิดความสดชื่นประทับใจ อีกทั้งดอกไม้แต่ละชนิด ยังมีสี และกลิ่นหอมที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัว และยังแฝงไปด้วยความหมายอันลุ่มลึกที่บางคนอาจจะไม่เคยรับรู้มาก่อน โดยดอกไม้แต่ละชนิดก็มีความหมายเฉพาะตัว เช่น ดอกกุหลาบ บ่งบอกถึง การหลงรักหรือแอบปลื้ม การมีความรักและความหลงใหลที่เปี่ยมล้น มั่นคง ไร้วันจืดจางไป แม้ว่ากาลเวลาจะผ่านไปนานเท่าใด อีกทั้งกุหลาบสีแดงนั้น ถือเป็นสิ่งของนำโชคด้านความรักให้แก่ผู้ที่ได้รับ ดอกกุหลาบสีชมพู บ่งบอกถึง ความรู้สึกขอบคุณ ความกตัญญู และการยกย่องสรรเสริญ ดอกไม้ยังแสดงถึงความขอบคุณในโอกาสต่าง ๆ อย่างไม่รู้ลืม ในเมืองไทยนิยมให้ดอกกุหลาบสีชมพู เพื่อแสดงถึงความรักที่โรแมนติก เพื่อแสดงความรักที่หวานซึ่งต่อผู้รับ ดอกกุหลาบสีขาว บ่งบอกถึง ความมอบน้อมและความบริสุทธิ์ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ความรักที่ใสสะอาดเหมาะสำหรับการให้เพื่อแสดงความจริงใจ เช่น ลูกมอบให้บิดามารดา ลูกศิษย์มอบให้ครูอาจารย์ หรือ ผู้ใต้บังคับบัญชามอบให้เจ้านายในโอกาสพิเศษต่าง ๆ หรือดอกไม้ที่มีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนา อย่างเช่น ดอกบัว ในพระพุทธศาสนา ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ของ

ร่างกายและจิตใจ การเกิดและการเติบโตทางจิตวิญญาณ ดอกบัวมักจะบานในน้ำโคลนหรือโคลน ดังนั้นน้ำจึงเกี่ยวข้องกับความสุขและความปรารถนาทางกามารมณ์ ส่วนดอกไม้ที่อยู่เหนือน้ำคือ สัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และการยกระดับจิตวิญญาณ

การสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความสนใจในเรื่อง อารมณ์ความรู้สึกประทับใจที่ได้รับจากดอกไม้ ซึ่งเป็นความรู้สึกส่วนตัวของผู้หญิงคนหนึ่ง ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจ มีทั้งความเข้มแข็ง ความอ่อนหวาน ความอบอุ่น และความลุ่มหลงที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของเพศหญิง ทำให้ส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อสิ่งรอบข้างเป็นหลักสำคัญที่ผสมผสานทั้งความจริงและจินตนาการ ประสบการณ์ ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ไปจนถึงผลงานศิลปะที่แสดงออกมาให้เห็นในรูปแบบผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ โดยได้รับอิทธิพลจุดเริ่มต้นจากงานภาพพิมพ์แกะไม้ของศิลปินญี่ปุ่น ในเรื่องของภาพและบรรยากาศนั้นได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะแบบเหมือนจริงหรือสำนิยม (Realism) โดยลักษณะของงานศิลปะแบบเหมือนจริงนี้ เป็นการการสร้างงานที่เหมือนจริงดังที่ปรากฏอยู่ในธรรมชาติ จากประสบการณ์ตรงของชีวิต โดยการเน้นสร้างรายละเอียดให้เหมือนจริงมากที่สุด เช่น รูปทรง แสงเงาและน้ำหนัก

ผู้สร้างสรรค์จึงได้นำความสนใจในศิลปะรูปแบบนี้มาผสมผสานเข้ากับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกผ่านดอกไม้ที่มีเอกลักษณ์และความหมายเฉพาะตัว การดึงแสงเงาในบรรยากาศมาใช้ และการลดหรือเพิ่มรายละเอียดในภาพ ผ่านรูปร่าง รูปทรงธรรมชาติ ซึ่งบางส่วนมาประกอบใหม่ โดยแสดงออกผ่านมุมมองและสภาวะการที่แตกต่างกัน จากจินตนาการของผู้สร้างสรรค์และสามารถกระตุ้นให้ผู้รับชมเข้าถึงความงามและให้มองเห็นถึงคุณค่าของสิ่งสวยงามซึ่งก็คือธรรมชาติของดอกไม้ที่อยู่รอบตัวเรา

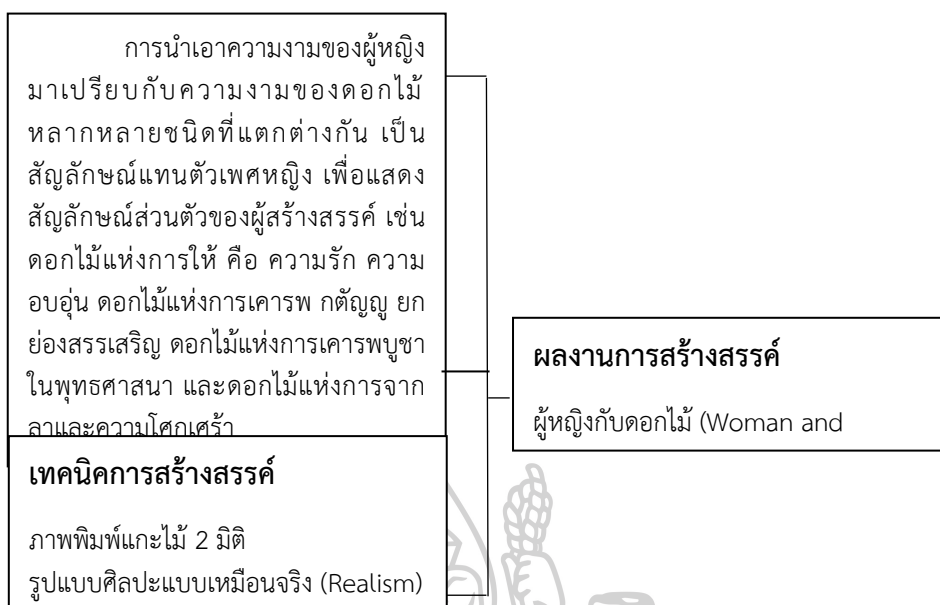
2. วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

2.1 เพื่อแสดงออกถึงเรื่องราวของดอกไม้ตามแนวคิดในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกของเพศหญิงตามธรรมชาติ ที่มีทั้งความสวยงาม ความอ่อนไหว ทั้งทางด้านจิตใจและด้านร่างกาย โดยใช้ดอกไม้ที่มีความหมายเฉพาะตัวเป็นสัญลักษณ์แทนตัวผู้หญิง แสดงออกด้วยแนวทางของศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้ ขาว-ดำ

2.2 เพื่อปฏิบัติการสร้างสรรค์และศึกษาค้นคว้าผลงานศิลปะเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ที่ถ่ายทอดเรื่องราวจากประสบการณ์ชีวิตและสัญชาตญาณโดยตรงของผู้สร้างสรรค์ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความงามทางด้านรูปร่าง รูปทรงของดอกไม้ชนิดต่าง ๆ มีความประณีตในการสร้างรายละเอียดและการจัดวาง

2.3 เพื่อกระตุ้นให้เห็นถึงคุณค่าผลงานทัศนศิลป์ ที่สะท้อนถึงความงดงาม ความนุ่มนวล ลีลาอันอ่อนช้อย ผ่านการนำเสนอเรื่องราวของผู้หญิงที่มีดอกไม้เป็นสัญลักษณ์

3. แนวคิดในการสร้างสรรค์

4. สมมติฐานของการศึกษา

การวิจัยเชิงสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ นำเสนอผลงานภาพพิมพ์ที่ได้แนวคิด แรงบันดาลใจ มาจากการแสดงออกทางสัญลักษณ์ที่มีความหมายเฉพาะตัว ผ่านเทคนิค วิธีการ กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ 2 มิติ ในรูปแบบศิลปะแบบเหมือนจริง (Realism) โดยศึกษาค้นคว้า ได้รับความแรงบันดาลใจจากศิลปะภาพพิมพ์ของญี่ปุ่น สู่การพัฒนาเป็นผลงานศิลปะ จากการนำเสนอมุมมองในเรื่องของความงามของผู้หญิงมาเปรียบกับความงามของดอกไม้ชนิดต่าง ๆ ที่มีความหมายและมีผลต่ออารมณ์ความรู้สึก และเพื่อกระตุ้นให้มองเห็นถึงคุณค่าความงามทางสุนทรีย์

5. ขอบเขตของการสร้างสรรค์

ผู้สร้างสรรค์นำเสนอผลงานภาพพิมพ์ในรูปแบบเหมือนจริง โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากประสบการณ์ที่ได้พบเจอของผู้สร้างสรรค์เอง ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดขอบเขตของงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ไว้ดังนี้

5.1 ด้านเนื้อหา การนำเสนอผลงานชุดนี้ของผู้สร้างสรรค์มุ่งแสดงออกถึงเรื่องราวเนื้อหา ที่ผ่านความงามในทัศนะของผู้หญิง โดยการนำดอกไม้มาเป็นสัญลักษณ์ของความงามแห่งการให้ ในลักษณะต่าง ๆ กัน เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนผ่าน ดอกไม้ชนิดต่าง ๆ ที่มีความงามในด้านรูปร่าง ผ่านเรื่องราวความหมายและรูปทรงโดยกระบวนการภาพพิมพ์แกะไม้

5.2 ด้านเทคนิค ผู้สร้างสรรค์มีความถนัดในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ (Printmaking) ด้วยเทคนิคแกะไม้ (Woodcut) และได้ศึกษา วิเคราะห์ เทคนิควิธีการตลอดจน กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินที่มีความสนใจ และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดเอกลักษณ์และความรู้สึกที่ต้องการแสดงออกแบบเฉพาะตัว

5.3 ด้านรูปแบบ เป็นผลงานภาพพิมพ์ลักษณะเหมือนจริงที่มีโครงสร้างตายตัว แต่ผ่านการเคลื่อนไหวอย่างอิสระตามอารมณ์ ความรู้สึก โดยมีต้นแบบหลักเป็นดอกไม้ รูปแบบของงานมีการใช้รูปทรงของดอกไม้ ผ่านบรรยากาศการแสดงออกด้วยการแกะแม่พิมพ์ไม้ด้วยความละเอียด ประณีต ใช้แสงเงาและบรรยากาศ เป็นตัวกำหนดภาพและการจัดวางภาพให้มีเอกภาพ

6. ขั้นตอนวิธีการในการศึกษาและสร้างสรรค์

วิธีการศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “ผู้หญิงกับดอกไม้” มีขั้นตอนสรุปโดยสังเขปดังนี้

6.1 วิธีการศึกษา

- ศึกษาข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับลักษณะ ประเภทของดอกไม้ รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และความหมายแฝงของดอกไม้แต่ละชนิด
- ศึกษาข้อมูลจากงานวิจัย งานสร้างสรรค์และเอกสารต่าง ๆ รูปแบบผลงานของศิลปินที่มีลักษณะเรื่องราวเกี่ยวข้องกับดอกไม้ ผู้หญิง ที่มีอารมณ์ความรู้สึก มาตีความ วิเคราะห์ ข้อมูลความเป็นไปได้ของผลงาน ทั้งด้านเนื้อหา เทคนิค และวิธีการสร้างสรรค์
- ร่างแบบ และปรับปรุงแก้ไขปัญหาตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา และขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
- วิเคราะห์ผลงาน รวบรวมข้อมูลจากการเสนอแนะ วิเคราะห์ผลงาน เพื่อนำมาพัฒนาผลงานทั้งด้านเนื้อหาและการสร้างสรรค์ผลงาน
- รวบรวมความรู้ที่ได้จากการสร้างสรรค์ผลงาน นำมาเขียนและวิเคราะห์ในรูปแบบวิทยานิพนธ์

6.2 ขั้นตอนของการศึกษาและการสร้างสรรค์

6.2.1 การศึกษาข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาข้อมูลจากลักษณะของดอกไม้ที่มีเอกลักษณ์ทางด้านรูปร่างรูปทรง สี สัน มีประวัติความเป็นมาและความหมายแฝง เพื่อที่จะนำมาสื่อถึงความงดงามของผู้หญิงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตลอดจนรวบรวมข้อมูลผลงานของศิลปินที่มีเทคนิควิธีการใกล้เคียง และผลงานของศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับดอกไม้ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ชุดนี้

6.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน ผู้สร้างสรรค์ได้นำข้อมูลเอกสารจากแหล่งต่าง ๆ และภาพถ่าย เพื่อนำมาทำแบบร่างของดอกไม้รวมถึงอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวที่เคยเกิดขึ้น มาสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ ที่การนำดอกไม้มาเป็นสัญลักษณ์แทนเพศหญิง ที่มีความซับซ้อนทางอารมณ์สูง และมีการปรับปรุงแก้ไข ตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานจริง

7. นิยามศัพท์ปฏิบัติการ

ดอกไม้ คือ สิ่งสวยงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมา ผ่านงานสร้างสรรค์ที่เป็นผู้หญิง เปรียบได้ถึง ความงดงาม ความอ่อนหวาน อ่อนโยน ซึ่งลักษณะรูปลักษณ์นั้นก็ยังมีทั้งความหมายและมีอิทธิพลเป็นอย่างมากกับสภาพจิตใจของผู้พบเห็น ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ที่ปลูกเอง หรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็

ตาม ก็ถือว่าเป็นดอกไม้ที่สวยงามทั้งนั้น ไม่ว่าจะอยู่ในแจกันหรืออยู่บนต้น ดอกไม้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดูดีใจทั้งสิ้น

ส่วนดอกไม้ในความหมายของผู้สร้างสรรค์ คือ สิ่งที่มีมอบให้กันเพื่อแทนความรู้สึกต่าง ๆ ตามแต่ที่นึกถึง ถึงแม้ว่าดอกไม้เหล่านั้นจะเหี่ยวเฉาไปตามกาลเวลา แต่ก็ยังมีสิ่งที่หลงเหลืออยู่นั้นคือความทรงจำและอารมณ์ความรู้สึก ณ ช่วงเวลาขณะนั้นที่ยังคงอยู่

ภาพพิมพ์แกะไม้ คือ ศิลปะการพิมพ์ชนิดหนึ่งโดยที่ภาพที่จะพิมพ์ใช้แกะบนผิวไม้เนื้ออ่อน เป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ รูปแบบ 2 มิติ ผ่านการใช้เครื่องมือทำให้เกิดร่องรอยต่าง ๆ บนแผ่นไม้ ส่วนที่จะให้เป็นสีขาวต้องแกะออกไปด้วยเครื่องมือแกะไม้ ส่วนที่เป็นสีดำคือส่วนที่ไม่ต้องแกะ โดยหลังจากแกะผลงานเสร็จสมบูรณ์แล้วจะใช้วิธีการกลึงหมึกพิมพ์ลงบนแผ่นไม้และพิมพ์ลงบนกระดาษ

ศิลปะแบบเหมือนจริง คือ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ผู้สร้างสรรค์แสดงออกอย่างตรงไปตรงมา ด้วยรูปทรงที่เหมือนจริงดังที่ปรากฏอยู่ในธรรมชาติ มีการสร้างน้ำหนักให้เห็นถึงความลึกตื้นของรูปทรง และการสร้างรายละเอียดให้เหมือนจริงมากที่สุด

8. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์

อุปกรณ์ที่ใช้บันทึกข้อมูล

- กล้องถ่ายรูป
- สมุดสเก็ตช์
- ดินสอ
- ปากกา
- คอมพิวเตอร์พกพา
- โทรศัพท์มือถือ

อุปกรณ์ที่ใช้สร้างสรรค์ผลงาน

- ไม้อัด (MDF)
- หมึกพิมพ์
- กระดาษภาพพิมพ์ (FABRIANO)
- เครื่องมือแกะไม้
- ลูกกลิ้ง
- แท่นพิมพ์

9. งบประมาณที่ใช้ในการสร้างสรรค์

รายการ	จำนวนเงิน/บาท
ค่าอุปกรณ์ในการทำงาน	30,000
ค่ากรอบผลงาน	20,000
ค่าจัดทำเอกสาร	10,000
รวม	60,000

10. ประโยชน์ที่ได้รับ

ผลงานสร้างสรรค์ชุด “ผู้หญิงกับดอกไม้” ผู้สร้างสรรค์ต้องการนำเสนอผลงานออกมาในลักษณะผลงานภาพพิมพ์รูปแบบศิลปะแบบเหมือนจริง (Realism) ซึ่งจะสามารถสื่อความหมายถึงอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง ผ่านการแสดงออกของผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นการเปิดทัศนะให้กับผู้ชมได้มีโอกาสได้ชื่นชม และสามารถจำแนกความหมายของดอกไม้ได้ เมื่อได้พบเห็นดอกไม้ในทั่วไป

การสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ มีจำนวน 4 ชิ้น ขนาด 120x100 เซนติเมตร เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความงามทางด้านรูปร่าง รูปทรงในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงลีลาอันอ่อนช้อย ผ่านการนำเสนอเรื่องราวของผู้หญิงที่มีการใช้ดอกไม้เป็นสัญลักษณ์

บทที่ 2

ที่มาและแรงบันดาลใจ

แนวคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์นิพนธ์ หัวข้อ “ผู้หญิงกับดอกไม้” ได้ศึกษาค้นคว้า จากบทความ และจากอินเทอร์เน็ต ตลอดจนได้รับแรงบันดาลใจมาจากผู้สร้างสรรค์ต้องการนำเสนอ มุมมองเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง ผ่านมุมมองของผู้สร้างสรรค์เอง โดยการนำเอาความงามของ ผู้หญิงมาเปรียบกับความงามของดอกไม้หลากหลายชนิดที่แตกต่างกัน เป็นสัญลักษณ์แทนตัวเพศ หญิง ซึ่งผู้หญิงนั้นเป็นเพศที่มีความซับซ้อนทางอารมณ์ที่อยู่ภายในตัวสูง เช่น ความงดงาม ความ อ่อนโยน ความอ่อนหวาน ความนุ่มนวล ความอ่อนช้อย และบอบบางในตัวเองปะปนกันไปในแต่ละ บุคคล โดยถ่ายทอดผ่านเรื่องราวของดอกไม้เป็นหลักในการเป็นสัญลักษณ์แทนความเป็นเพศหญิง ซึ่ง ดอกไม้มีเอกลักษณ์ของสี สัน รูปร่าง รูปทรง ลวดลายเฉพาะตัว มีจันทะและลีลาของกลีบดอกไม้ ในลักษณะที่แตกต่างกัน แต่ก็ยังทำให้เห็นถึงความงามที่คล้ายกันที่มีอยู่ในสิ่งมีชีวิตทั้งสองนี้ ผ่าน เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้

1. อิทธิพล/ข้อมูลส่งผลต่อแนวคิด

- 1.1 ความหมายและความสำคัญของดอกไม้
- 1.2 ความหมายแฝงของดอกไม้
- 1.3 ผู้หญิงกับดอกไม้

2. อิทธิพลทางด้านรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์

- 2.1 สุนทรียศาสตร์
- 2.2 รูปแบบศิลปะเหมือนจริง (Realism)
- 2.3 เทคนิคทางด้านภาพพิมพ์

3. อิทธิพลทางศิลปกรรม

- 3.1 ข้อมูลประวัติและผลงานศิลปินคัตสึชิเกะ โฮกุไซ
- 3.2 ข้อมูลประวัติและผลงานศิลปินคิตางาวะ อุตามาโระ
- 3.3 ข้อมูลประวัติและผลงานศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ สุภณมิตร
- 3.4 ข้อมูลประวัติและผลงานศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์
- 3.5 ข้อมูลประวัติและผลงานผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีใจ กันทะวัง

1. อิทธิพลที่มีต่อแนวคิดและแรงบันดาลใจ

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ หัวข้อ “ผู้หญิงกับดอกไม้” ในครั้งนี้ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาอิทธิพลทางด้านข้อมูลที่ส่งผลต่อแนวความคิด ดังนี้

1.1 ความหมายและความสำคัญของดอกไม้

ดอกไม้ถือเป็นสิ่งแทนใจที่มนุษย์มอบให้กันเป็นของขวัญในทุกโอกาสหรือเทศกาลสำคัญ และยังคงสร้างความประทับใจให้กับผู้รับได้เป็นอย่างดีเสมอมาด้วยความงดงาม สี สัน และกลิ่นหอมเฉพาะตัวแล้ว ดอกไม้แต่ละชนิดยังถูกใช้เป็นตัวแทนสัญลักษณ์ความรักและความหมายดี ๆ ในเรื่องต่าง ๆ ทำให้ความหมายของดอกไม้ เปรียบดั่ง "ภาษาดอกไม้" ที่มนุษย์ใช้สื่อแทนใจเมื่อเลือกดอกไม้สักชนิดมอบให้ใครสักคน โดยเปรียบเสมือนตัวแทนความรู้สึกอันหลากหลายของผู้ให้ทั้งความรัก ความคิดถึง ความหวังใย ความปรารถนาดี หรือแม้กระทั่งสื่อแทนคำขอโทษ ซึ่งดอกไม้แต่ละชนิด แต่ละสียังแฝงไปด้วยความหมายอันลึกซึ้ง

1.2 ความหมายแฝงของดอกไม้

ดอกไม้ทำหน้าที่คล้ายการส่งข้อความในยุคปัจจุบัน ทำให้การให้ความหมายและการจัดวางดอกไม้กลายเป็นเรื่องจริงจังที่ตีความกันตั้งแต่ชนิด รูปร่าง สี ขนาด ไปจนถึงสภาพของดอกไม้ที่ได้รับยกตัวอย่างเช่น การให้ดอกไม้กลับด้านหมายถึงข้อความต้องตีความกลับหัว การรับหรือส่งดอกไม้ด้วยมือซ้ายหรือขวาก็มีข้อความซ่อนอยู่

“ดอกไม้หนึ่งดอก สร้างหนึ่งความสัมพันธ์ หนึ่งเรื่องราว ให้เป็นหนึ่งความทรงจำประทับไว้ในชีวิตของคนคนหนึ่ง” มนุษย์ขับเคลื่อนชีวิตด้วยพลังใจ หนึ่งในนั้นคือ “ความรัก” และดอกไม้ก็เป็นสิ่งเสมือน “ความรัก” ที่ใครหลายคนมอบให้แก่กันแทนความรู้สึก ในทำนองเดียวกันมนุษย์ก็อาจให้ดอกไม้ที่สื่อความหมายได้หลายนิยามตามแต่ขณะที่ตัวเรานึกถึง

พบรักกับดอกไม้...ดอกไม้เล่าเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาของมนุษย์เราได้ ไม่ว่าจะได้รับดอกไม้จากใคร ไม่ว่าจะกาลเวลาจะทำให้กลีบดอกสวยงามเหี่ยวเฉาแห้งสลายไปอย่างไร แต่ความทรงจำ ณ ช่วงเวลานั้นจะยังตราตรึงอยู่ในใจ ข้าเมื่อหวนระลึกถึง ความเหี่ยวเฉายังกลับเบ่งบานขึ้นได้อีกครั้ง...

ช่วงเวลาของการเติบโต...ขณะชีวิตดำเนินไป ในวันอันแสนวุ่นวาย ตึงเครียด หรือวิตกทุกข์ร้อน มนุษย์ก็กลับพบว่าดอกไม้ที่ตนเองที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ให้กำลังใจ เหมือนเป็นเพื่อนคอยโอบกอดตัวเอง โดยเฉพาะดอกไม้จากคนพิเศษ เพราะเมื่อเราได้รับจะเหมือนได้เติมพลังใจ เป็นน้ำชาโลมในวันที่ใจร้อนรุ่ม เป็นร่มกันใจตัวเราจากพายุที่โหมใส่จนหมดสภาพ เป็นที่พึ่งพิงให้ใจผ่านวันเวลาที่หมองหม่น

ก้าวแห่งการเปลี่ยนแปลง...กาลเวลาเคลื่อนไป จะเชื่องช้าหรือเร็วแทบไม่ทันตั้งตัว ก็ล้วนแต่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง เหมือนดอกไม้ที่เมื่ออาจเบ่งบานคงความงดงามไว้ได้ตลอดกาล ทว่าความโรยราที่หลายครั้งหลายหนยังเหลือความทรงจำอยู่...

สีสันทองชีวิต...ชีวิตต่างสีสน์ ต่างรูปลักษณ์ เช่นเดียวกันกับดอกไม้ บางคนหลงใหลดอกกุหลาบเพราะความหลากหลาย ชาว ดำ แดง เหลือง ส้ม ชมพู ม่วง ไปจนถึงหลายสีในดอกเดียว ทั้งมีขนาดตั้งแต่ดอกจิ๋วจนถึงดอกโตให้เลือกชอบ

ดอกไม้กับชีวิตที่ต้องเผชิญ...ทุกขณะมีการเปลี่ยนแปลง คนที่รู้จักเมื่อหลายปีที่แล้ว หรือแม้เมื่อปีที่แล้ว ก็ไม่มีใครเป็นเหมือนเดิม ทุกคนต่างเปลี่ยนแปลงและเติบโตไปในทางของตนเอง แม้แต่ตัวเราเอง...และบางครั้งเมื่อเราต้องอยู่กับตัวเอง เราก็อาจมีดอกไม้อยู่เคียงข้างคอยประคับประคองจิตใจเรา

ดอกไม้บอกความจริงแก่เราด้วยว่า เราต่างมีชีวิตที่สวยงามในแบบของตน ไม่จำเป็นต้องแข่งกับใคร ควรปล่อยวางบางสิ่ง ยินดีกับสิ่งที่มี และยอมรับเมื่อสูญเสียบางสิ่งไป...ความสวยงามและกลิ่นหอมของดอกไม้ ยังซบซู่ใจให้สุขยิ่งขึ้น และปลอบประโลมใจให้ทุกขน้อยลง เช่นบทความหนึ่งในได้บอกไว้ว่า ดอกไม้สามารถบำบัดจิตใจของมนุษย์ได้ดี ส่วนประกอบต่าง ๆ ของดอกไม้ เช่น กลีบดอก เกสร หรืออื่น ๆ นำมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยเพื่อใช้บำบัดหรือรักษาโรค เรียกว่า “สุคนธบำบัด” ซึ่งช่วยผ่อนคลายความเครียด

นิยามของดอกไม้แต่ละสีแต่ละพันธุ์ในใจของผู้คน หากนำมาจัดรวมเป็นช่อ เราอาจเรียกช่อดอกไม้ชื่อนั้นได้ว่า “ความทรงจำของชีวิต”

1.3 ผู้หญิงกับดอกไม้

ดอกไม้ถือเป็นสัญลักษณ์สากลที่ผู้คนทั้งโลกมักมอบให้แก่กันมาเป็นเวลานานแล้วไม่ว่าจะวาระไหนก็ตาม โดยเชื่อว่าดอกไม้สามารถสื่อสารแทนคำพูดและความรู้สึกระหว่างกันได้

จุดเริ่มต้นของการสื่อสารความรู้สึกผ่านดอกไม้ นั้นเริ่มต้นขึ้นสมัยวิคตอเรียน ผู้คนส่วนใหญ่มักคิดว่าการแสดงออกทางอารมณ์อย่างโจ่งแจ้งเป็นมารยาททางสังคมที่ไม่ดี ไม่งาม จึงได้มีการนำดอกไม้มาใช้แทนคำพูดและความรู้สึก จนเกิดเป็นกระแส และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ถึงขั้นมีการจัดทำหนังสือคู่มือความหมายดอกไม้เพื่อใช้ถอดรหัสความหมายที่แฝงมากับดอกไม้

ในยุคดังกล่าว ดอกไม้ทุกชนิดล้วนมีความหมายประจำตัวกันแทบทั้งสิ้น อย่างดอกกุหลาบป่า หมายถึง “ความรู้สึกที่สุขและเศร้าในเวลาเดียวกัน” ดอกเดซี่ หมายถึง “จริงใจ” ดอกคาร์เนชั่นสีแดง หมายถึง “ความเจ็บปวด” เป็นต้น จนมีวิวัฒนาการเป็นรหัสลับของหมู่ชนชั้นสูง

แม้ในปัจจุบัน การใช้ดอกไม้เป็นตัวแทนการสื่อสารอาจไม่จริงจังเท่ายุคก่อน แต่ก็ยังมีคนอีกจำนวนมากที่เลือกส่งดอกไม้ให้กันในวาระต่าง ๆ เพราะดอกไม้เป็นเหมือนสิ่งของที่สื่อถึงความสุขได้แบบรูปธรรม และยังมีความสวยงามยังช่วยเสริมพลังบวกและสร้างแรงบันดาลใจได้ดีอีกด้วย

ตารางที่ 1 แสดงความหมายของดอกไม้ชนิดต่าง ๆ

ภาพ	ความหมาย
	<p>ดอกทานตะวัน หมายถึง ความรักที่มั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลง เหมือนที่ดอกทานตะวันเฝ้ามองดวงอาทิตย์ ที่มา : https://thaniya1988.com/language-of-flower/</p>
	<p>ดอกโบตั๋น หมายถึง ความเป็นมงคล การมอบดอกโบตั๋นให้ใครจะสื่อถึงการอวยพรให้มั่งคั่ง โชคดี มีเกียรติยศ ที่มา : https://www.kinandleisure.com/peony-meaning/</p>
	<p>ดอกบัว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความอุดมสมบูรณ์ ความดี และยังเป็นสัญลักษณ์แทนปัญญา การหลุดพ้นต่าง ๆ ที่มา : https://thaniya1988.com/language-of-flower/</p>
	<p>ดอกเบญจมาศสีขาว หมายถึง ความซื่อสัตย์ภักดี สูงศักดิ์ และทรงเกียรติ ที่มา : https://thaniya1988.com/language-of-flower/</p>
	<p>ดอกกุหลาบสีชมพู หมายถึง ความสง่างาม ความอ่อนโยนและความรัก โรแมนติก ทหวานซึ่งที่ผู้ให้มอบให้ผู้รับ ที่มา : https://thaniya1988.com/language-of-flower/</p>
	<p>ดอกพลับพลึง การยอมแพ้ การพลัดพรากจากสิ่งที่รักและไม่มีความหวัง กลับมาอีก ที่มา : https://www.fruitnflora.com/Higanbana</p>
	<p>ดอกมะลิ หมายถึง ความปรารถนาดี เป็นที่รักและคิดถึงของคนทั่วไป อีกทั้งยังเป็นสื่อแทนของความกตัญญู ที่มา : https://rakdok.com/มะลิ</p>

ภาพ	ความหมาย
	<p>ดอกคาร์เนชันสีขาว หมายถึง การแสดงความชื่นชมยินดีตามแต่วาระต่าง ๆ ที่มา : https://thaniya1988.com/language-of-flower/</p>
	<p>ดอกคาร์เนชันสีแดง หมายถึง ความรักอย่างลึกซึ้งและบริสุทธิ์ใจ ความหลงใหล ความโชคดี ความปรารถนาดี ที่มา : https://thaniya1988.com/language-of-flower/</p>
	<p>ดอกคาร์เนชันสีชมพู หมายถึง ความรักที่กำลังผลิบานสดใสเป็นสีชมพู ที่มา : https://thaniya1988.com/language-of-flower/</p>
	<p>ดอกเยอบีร่า หมายถึง จิตใจความบริสุทธิ์ไร้เดียงสากับหัวใจที่เข้มแข็ง ที่มา : https://thaniya1988.com/language-of-flower/</p>
	<p>ดอกไฮเดรนเยีย หมายถึง “คำขอบคุณ” ขอบขอบคุณที่เข้าใจกัน ที่มา : https://thaniya1988.com/language-of-flower/</p>
	<p>ดอกไลเซนทัส หมายถึง การใส่ใจเอาใจใส่ต่อคนคนนั้น หรือมิตรภาพ ที่ยั่งยืนและความทรงจำที่ดี ที่มา : https://thaniya1988.com/language-of-flower/</p>
	<p>ดอกกล้วยไม้ หมายถึง ความประเสริฐ เลิศ และความงามอัน ละเมียดละไม ที่มา : https://thaniya1988.com/language-of-flower/</p>

2. อิทธิพลทางด้านรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์

การพัฒนาแนวคิดในศิลปะแต่ละยุคสมัยนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษารูปแบบ รายละเอียด เทคนิควิธีในการสร้างสรรค์ผลงานจากศิลปินที่สนใจในแต่ละยุคสมัย เพื่อนำมาเป็นแรงบันดาลใจและรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้รับมาเรียบเรียง เป็นแนวทางในการศึกษาเรียนรู้ เพื่อนำมาปรับปรุงผลงาน และเพื่อให้การสร้างสรรค์ผลงานมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

2.1 สุนทรียศาสตร์

ปรัชญาที่ว่าด้วยความงามที่เกี่ยวกับความรู้สึกละเอียดอ่อนในความงาม ความงามนี้อยู่ในธรรมชาติและในงานที่มนุษย์สร้างขึ้น อาจมองเห็นความงามของวัตถุสิ่งเดียวกันไปคนละแง่ได้ สุนทรียศาสตร์เป็นปรัชญาศิลปะ ซึ่งมีหน้าที่หลักคือค้นหาธรรมชาติของความงาม

โดยสุนทรียศาสตร์เป็นความรู้สึกจากการรับรู้ที่บริสุทธิ์ในห้วงเวลาหนึ่งนั้น และเป็นความซาบซึ้งในคุณค่าของสิ่งที่งาม ไพเราะ หรือรื่นรมย์ ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ หรือศิลปะ ซึ่งความรู้สึกซาบซึ้งในคุณค่าดังกล่าวนี้จะเกิดจากการเติบโตได้โดยประสบการณ์ หรือการศึกษา อบรม ฝึกฝน จนเป็นนิสัย ก่อเกิดขึ้นเป็นรสนิยมขึ้นตามตัวบุคคล

2.2 ศิลปะเหมือนจริง (Realism)

ศิลปะสำนึกนิยม (Realism) คือ ทักษะศิลป์และวรรณกรรมที่แสดงตัวแบบหรือเรื่องราวตามที่ปรากฏในชีวิตประจำวันโดยปราศจากการสร้างเสริมหรือการตีความหมาย และหมายถึงงานศิลปะที่เผยให้เห็นถึงความเป็นจริงที่อาจจะเน้นความเป็นอัตลักษณ์ด้วย

สำนึกนิยมมักจะหมายถึงขบวนการศิลปะที่เริ่มขึ้นในฝรั่งเศสในคริสต์ศตวรรษ 1850 ความนิยมสำนึกนิยมเพิ่มมากขึ้นเมื่อเริ่มมีศิลปะการถ่ายภาพเกิดขึ้น ที่ทำให้ศิลปินมีความต้องการที่จะสร้างงานที่ดู “แท้จริง” ศิลปินสำนึกนิยมจะมีทัศนคติที่ตรงกันข้ามกับลัทธิจินตนิยมซึ่งเป็นประเภทของศิลปะที่มีอิทธิพลต่องานศิลปะและวรรณกรรมในฝรั่งเศสในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 และต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 การไม่ใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการบิดเบือนทำให้ศิลปินสำนึกนิยมมีความเชื่อในปรัชญาของความเป็นจริง และต่อต้านการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเกินเลย สัจจะและความเที่ยงตรงคือปัจจัยสำคัญของผู้ที่เรียกตนเองว่าเป็นสำนึกนิยม

ศิลปะแบบเรียลลิสม์ (Realism)

ศิลปินกลุ่มเรียลลิสม์มีความเชื่อว่าความจริงทั้งหลายคือความเป็นอยู่จริง ๆ ของชีวิตมนุษย์ ดังนั้นศิลปินกลุ่มนี้จึงเขียนภาพที่เป็นประสบการณ์ตรงของชีวิต เช่น ความยากจน การปฏิบัติ ความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยการเน้นรายละเอียดเหมือนจริงมากที่สุด

ศิลปะเรียลลิสม์ (Realism) หรือ ศิลปะสำนึกนิยม โดยทั่วไปหมายถึง การสร้างงานที่เหมือนจริงดังที่ปรากฏอยู่ในธรรมชาติ รวมถึง การสร้างสรรค์ภาพงานในเชิงวิพากษ์วิจารณ์สังคม (socially critical images) ภาพเกี่ยวกับชีวิตของคนเมืองและชนบท พวกเขาไร้ชวานาในช่วงยุคสมัย ปฏิเสธเนื้อหาเรื่องราวในแบบคลาสสิกและเชิงเปรียบเทียบที่แฝงความหมาย

ขณะที่ทาง สุนทรียศาสตร์ หมายถึง คตินิยมทางศิลปะที่ยึดถือหลักการสร้างงานให้เหมือนจริงและเป็นจริงดังที่สายตาเห็นอยู่ บางครั้งมีความหมายใกล้เคียงกับคำธรรมเนียม จะแตกต่างกันบ้างตรงที่ธรรมเนียมเน้นไปที่ธรรมชาติทั่วไป สัจนิยมเน้นชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ โดยเห็นว่าในความจริงนั้นมีความงามอย่างสมบูรณ์อยู่แล้ว ซึ่งมีความหมายตรงข้ามกับศิลปะอุดมคติ

ค.ศ.1855 มีการจัดนิทรรศการ ศิลปะสมัยนิยมครั้งที่ 1 ขึ้น นำโดย กุสตาฟ กูร์เบต์ นิทรรศการเสมือนแทนการประท้วงและเป็นปฏิปักษ์ต่อหลักสุนทรียภาพของกลุ่มจินตนิยม ซึ่งมีอิทธิพลอย่างกว้างขวางในขณะนั้น รวมทั้งคัดค้านกลุ่มคตินิยมวิชาการด้วย นอกจากกูร์เบต์ จิตรกรร่วมแนวคิดคนสำคัญ ยังมี ฌอง-ฟร็องซัวส์ มิเลต์ และ โอนอเร โดมิเยร์ ทั้งนี้ ศิลปะเรียลลิสม์ในเวลาต่อมาได้ให้แนวทางกับศิลปะอิมเพรสชันนิสม์ กล่าวคือ ศิลปินเริ่มเรียนรู้แสงสีประกอบในวัตถุ รู้จักสังเกตแสงสีตามบรรยากาศต่างๆ

ศิลปะเรียลลิสม์นอกจากเกิดขึ้นจากความไม่เห็นด้วยกับศิลปะดังกล่าวแล้ว ยังได้รับแรงผลักดันจากสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในขณะนั้น

ผลพวงจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมได้สร้างปัญหาแก่สังคมและเศรษฐกิจมากมาย มีคนจน ขนชั้นกรรมาชีพเพิ่มขึ้น ศิลปินเรียลลิสม์ต้องการนำเสนอปัญหาในงานศิลปะ เพื่อนำความจริงตีแผ่ให้เพื่อนมนุษย์ได้รับรู้ โดยมีกบฏเฮสเร่เรื่องราวเกี่ยวกับคนชั้นสูงหรือคนรวย แต่เลือกสะท้อนภาพความลำบากของชนชั้นล่าง แสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำในสังคมตามพันธกิจซึ่งพวกเขาเห็นว่าภาระหน้าที่ของศิลปินคือการถ่ายทอดเรื่องราวที่สอดคล้องกับสภาพสังคม และสอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่ร่วมสมัย

2.3 เทคนิคทางด้านภาพพิมพ์

รูปแบบเทคนิคภาพพิมพ์ที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน

ภาพพิมพ์แกะไม้ (Wood Cut) คือ ศิลปะภาพพิมพ์ประเภทหนึ่งที่สร้างขึ้นมาหลายร้อยปี จากศิลปินยุโรปและศิลปินญี่ปุ่น เกิดขึ้นจากการพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ที่ทำจากการแกะสลักลายบนแผ่นไม้ ลักษณะของภาพเกิดจากผิวของแม่พิมพ์ และภาพจะกลับซ้ายเป็นขวา กลับขวาเป็นซ้าย ไม้ที่ใช้ในการทำแม่พิมพ์มักใช้ไม้เนื้ออ่อน เช่น ไม้โมก ไม้สน ฯลฯ หรือใช้กระดาษอัด (Masonite) ก็ได้ ด้วยเหตุที่ใช้ไม้แกะสลักเป็นแม่พิมพ์นี้จึงได้ชื่อว่า “วูด คัท” คำภาษาอังกฤษมีใช้ใกล้เคียงกับ วูด คัท อีกคำหนึ่งคือ วูด เอ็นเกรฟวิ่ง (Wood engraving) ซึ่งหมายถึงการใช้ไม้ด้านขวางของลำต้นมาใช้ในการแกะสลักเป็นแม่พิมพ์ ภาพที่ได้จะมีลักษณะเช่นเดียวกับภาพพิมพ์แกะไม้ แต่จะมีขนาดเล็กกว่า เนื่องจากขนาดของแม่พิมพ์เป็นแผ่นไม้ด้านตัดขวางของลำต้น ซึ่งมีเนื้อที่สำหรับการแกะไม้ไม่มาก

ภาพพิมพ์แกะไม้นับเป็นภาพพิมพ์ประเภทแรกที่ยอมรับใช้กันมาก ส่วนใหญ่จะเป็นภาพลายเส้นสีดำ พื้นขาว และใช้วิธีการพิมพ์ให้เป็นจุด เพื่อให้เกิดน้ำหนักเข้ม-จาง ตามปริมาณของจุดเหล่านั้น ถ้าต้องการให้ภาพพิมพ์มีหลายสี จะเริ่มด้วยการพิมพ์ สีขาวดำก่อน แล้วจึงใช้พู่กันระบายสีอื่น ๆ ลงบนภาพพิมพ์เหล่านั้นอีกทีหนึ่ง

วัสดุอุปกรณ์ในการทำภาพพิมพ์แกะไม้

ในการทำภาพพิมพ์แกะไม้นั้นต้องใช้วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้

1. เครื่องมือแกะไม้ ประกอบด้วยสิ่วสำหรับแกะไม้ ซึ่งมีด้ามถือเป็นไม้ส่วนปลายเป็นสิ่ว ลักษณะต่าง ๆ เช่น รูปตัวยู รูปตัววี หน้าตัดตรง และหน้าตัดเฉียง มีขนาดต่าง ๆ กันตามแต่จะเลือกใช้เหมาะสมกับงาน เช่น สิ่ว รูปตัววี ใช้แกะเส้นที่มีขนาดเล็ก จะได้ร่องลึกและสม่ำเสมอ ส่วนรูปตัวยูเหมาะกับการแกะบริเวณต้องการ ให้เกิดรอยเส้นที่กว้างขึ้น ส่วนสิ่วหน้าตัดตรงและเฉียงใช้แกะบริเวณกว้างและบางส่วนของรายละเอียด โดยที่ใช้บริเวณปลายแหลมแกะให้ได้ลวดลายตามแบบที่ออกแบบไว้

เครื่องมือแกะไม้มีจำหน่ายเป็นชุด หรือแยกจำหน่ายเป็นชิ้น ขึ้นอยู่กับผู้ใช้จะเลือกซื้อ สำหรับคุณภาพของสิ่วนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของเหล็ก สิ่วที่มีราคาแพงส่วนใหญ่เป็นสิ่วที่ใช้เหล็กอย่างดี มีความคมและแกะไม้ได้รอยแกะที่ละเอียดและประณีตซึ่งทำให้ภาพพิมพ์มีความคมชัดด้วย

2. ไม้สำหรับทำแม่พิมพ์ แต่เดิมนั้นนิยมใช้ไม้หลายประเภท เช่น ไม้โมก ไม้สน และไม้เนื้ออ่อนอื่น ๆ ลักษณะของไม้ดังกล่าวเมื่อใช้ทำแม่พิมพ์ จะได้ลวดลายของไม้ปรากฏออกมาด้วย แต่การแกะค่อนข้างยุ่งยากอันเนื่องมาจากเสี้ยนไม้ หากเครื่องมือแกะไม้คมพอจะทำให้ได้รอยแกะที่ไม้คมชัด ปัจจุบันนิยมใช้กระดาษอัดด้านเรียบในการแกะแม่พิมพ์ เนื่องจากเนื้ออ่อน แกะง่ายได้ภาพเรียบและคมชัด

3. หมึกพิมพ์หรือสีพิมพ์ มีลักษณะเหนียวข้น มีส่วนผสมของน้ำมัน ส่วนมากใช้หมึกพิมพ์ที่ใช้พิมพ์หนังสือตามโรงพิมพ์ทั่วไป ซึ่งบรรจุเป็นหลอดและกระป๋องเพื่อจำหน่ายมีสีต่าง ๆ ให้เลือกใช้ สีดังกล่าวล้างออกด้วยน้ำมันก๊าด

4. ลูกกลิ้ง มีลักษณะเป็นยางมีด้ามถือ เพื่อให้ลูกกลิ้งเตอะสีจนทั่ว และนำไปกลิ้งบนแม่พิมพ์ ลูกกลิ้งมีหน้ากว้างหลายขนาด ตั้งแต่ ๒ นิ้ว จนถึง ๒๔ นิ้ว และมีขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของลูกกลิ้งแตกต่างกันด้วย

5. แท่นสำหรับกลิ้งหมึกพิมพ์ ใช้กลิ้งหมึกพิมพ์เพื่อผสมสี และให้เนื้อสีติดลูกกลิ้งอย่างสม่ำเสมอ มักใช้แผ่นกระจกหนา ๆ วางบนโต๊ะที่แข็งแรง หรืออาจใช้หินอ่อนหน้าเรียบแทนกระจกก็ได้ เพื่อใช้สำหรับกลิ้งสีบนแท่นดังกล่าวนี้ เนื่องจากกระจกและหินอ่อนไม่ดูดซึมสี จึงทำให้สีแห้งช้า และเกาะได้ดีกับลูกกลิ้ง จึง

เหมาะสมในการใช้งานดังกล่าวมากกว่าวัสดุประเภทอื่น

6. กระดาษ โดยทั่วไปภาพพิมพ์แกะไม้ นั้นใช้กับกระดาษได้หลายประเภท เช่น กระดาษปอนด์ กระดาษบุรุษ กระดาษสา กระดาษอาร์ค ฯลฯ แต่คุณภาพของงานจะออกมาไม่เหมือนกัน กระดาษที่มีลักษณะเหนียวนุ่ม จะซับหมึกได้ดีทำให้ได้ภาพที่คมชัด สะดวกในการพิมพ์ ไม่ขาดง่าย กระดาษที่นิยมใช้กับภาพพิมพ์แกะไม้ ได้แก่ กระดาษข้าว (Rice paper) จากญี่ปุ่น ซึ่งมีเนื้อนุ่มและเหนียวมาก แต่ราคาค่อนข้างแพง และหาซื้อได้ยาก

7. แท่นพิมพ์ ประกอบด้วยลูกกลิ้งเหล็ก ๒ ลูกมีแผ่นเหล็กอยู่ระหว่างลูกกลิ้งทั้งสอง ในการพิมพ์จะใช้แผ่นไม้แม่พิมพ์ที่กลิ้งสีแล้วประกบกับกระดาษที่จะพิมพ์วางบนแผ่นเหล็ก แล้วหมุนเครื่องให้ลูกกลิ้งเหล็กกดให้สีบนแผ่นไม้แม่พิมพ์ติดกับกระดาษที่จะพิมพ์ แต่ส่วนใหญ่ในการพิมพ์ภาพประเภทนี้มักใช้อุปกรณ์มือถู (Burnishing Tools) ได้แก่ ซ้อน หรือลูกประคบถูด้านหลังของกระดาษเพื่อให้หมึกพิมพ์จากแม่พิมพ์ติดบนกระดาษที่จะพิมพ์นั่นเอง

ขั้นตอนในการทำภาพพิมพ์แกะไม้

ในการทำภาพพิมพ์แกะไม้เน้นดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1. ร่างแบบ เมื่อเลือกไม้แม่พิมพ์ได้ตามความต้องการแล้ว การร่างแบบเริ่มด้วยการเขียนบนกระดาษแล้วนำไปลอกลงบนแผ่นไม้โดยใช้กระดาษลอกลาย (Carbon paper) หรือใช้ฟู่กันจุ่มหมึกดำเขียนภาพตามที่ต้องการลงบนแผ่นไม้เลยก็ได้ อย่างไรก็ตามภาพที่เกิดขึ้นจากแม่พิมพ์จะมีลักษณะกลับด้านจากซ้ายเป็นขวาจากขวาเป็นซ้าย ดังนั้นก่อนพิมพ์ควรตรวจสอบแม่พิมพ์โดยนำแม่พิมพ์ส่องกระจกดูก่อน หรือใช้วิธีออกแบบให้กลับด้านไว้ตั้งแต่แรก กล่าวคือ ใช้ดินสอถ่านหรือดินสอชนิดอ่อน ๆ เขียนภาพลงบนกระดาษ ค่อนข้างอ่อนและบางแล้วนำกระดาษดังกล่าวคว่ำหน้าให้ด้านที่เขียนไว้แนบกับแม่พิมพ์ใช้ช้อนถูด้านหลังกระดาษบริเวณเส้นดินสอที่เขียนไว้ให้ทั่ว เพื่อให้หมึกถ่าน หรือรอยดินสอติดบนแผ่นไม้แม่พิมพ์เป็นภาพกลับด้าน เมื่อนำไปแกะและพิมพ์ภาพที่ได้จะเหมือนกับรูปที่เขียนไว้บนแผ่นกระดาษการแกะแม่พิมพ์ เมื่อร่างภาพบนแผ่นไม้แม่พิมพ์แล้วขั้นตอนต่อไปคือ ใช้เครื่องมือแกะไม้ แกะไปตามแบบที่ร่างไว้ โดยคำนึงเสมอว่า ส่วนที่เป็นผิววนของแผ่นไม้จะเป็นบริเวณที่ทำให้เกิดสีบนกระดาษ ส่วนที่แกะลึกลงไป จะเป็นส่วนที่สีไม่ติดคงเหลือเป็นพื้นของกระดาษที่ใช้พิมพ์

ในการแกะแม่พิมพ์สีเดียว เมื่อร่างแบบแล้วสามารถแกะตามแบบได้เลย โดยเลือกสีแกะไม้ให้เหมาะกับลวดลายของภาพ แล้วเริ่มแกะส่วนที่ต้องการ กล่าวคือส่วนที่ติดสีให้ปล่อยผิวไม้ไว้ ส่วนที่เป็นที่ว่างของพื้นกระดาษให้แกะลึกลงไป หากต้องการให้มีน้ำหนักของสีระยะกลาง (ระหว่างสีเข้มกับสีอ่อน) แกะได้โดยทำเป็นเส้น หรือจุดก็ได้ หากเส้นหรือจุดที่มีจำนวนมากจะทำให้มีน้ำหนักเข้ม หากมีเส้นหรือจุดจำนวนน้อยน้ำหนักที่ได้จะอ่อนลง ในกรณีที่แม่พิมพ์มีลายไม้ในการแกะควรคำนึงถึงลายไม้เหล่านั้นด้วย กล่าวคือ รูปแบบควรสอดคล้องกับลายไม้ด้วย จะช่วยให้ภาพมีความสวยงามหากแกะไม้แล้วลวดลายของไม้เสียไปย่อมเสียคุณค่าของงานไปด้วย แต่ถ้าหากไม่ต้องการลายไม้ ควรใช้กระดาษอัดจะเหมาะสมกับงาน

3. อิทธิพลทางศิลปกรรม

ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาผลงานของศิลปินเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในด้านรูปแบบ เทคนิควิธีในการสร้างสรรค์ เพื่อให้ใกล้เคียงกับสิ่งที่ผู้สร้างสรรค์มีความสนใจมากที่สุด ซึ่งได้แก่ ผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ของศิลปิน คัตสึชิเกะ โฮกุไซ (Katsushika Hokusai), ตางาวะ อุตามาโร (Kitagawa Utamaro), ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร, ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ และผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีใจ กันทะวัง

3.1 คัตสึชิกะ โฮกุไซ (Katsushika Hokusai), ศิลปินญี่ปุ่น (31 ตุลาคม 1760- 10 พฤษภาคม 1849)

โฮกุไซ หรือ คัตสึชิกะ โฮกุไซ เป็นจิตรกรภาพอุกิโยะและภาพพิมพ์แกะไม้ชาวญี่ปุ่นของสมัยเอโดะของคริสต์ศตวรรษที่ 18 และ 19 ผู้มีความเชี่ยวชาญทางการเขียนจิตรกรรมจีน โฮกุไซเกิดที่เอโดะ งานที่มีชื่อเสียงของโฮกุไซที่เป็นที่รู้จักกันดีคือภาพพิมพ์แกะไม้ชุด “ทัศนียภาพ 36 มุมของภูเขาฟูจิ” ที่รวมภาพ “คลื่นยักษ์นอกฝั่งคานางาวะ” ซึ่งเป็นภาพสัญลักษณ์อันเป็นที่รู้จักกันดีไปทั่วโลกที่เขียนในคริสต์ทศวรรษ 1820

โฮกุไซ “ทัศนียภาพ 36 มุม” เพื่อเป็นทั้งการตอบสนองความต้องการของกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศที่ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว และความหลงใหลส่วนตัวในการวาดภาพภูเขาฟูจิ ภาพชุดนี้และโดยเฉพาะภาพ “คลื่นยักษ์” และภาพ “ภูเขาฟูจิวันอากาศดี” เป็นภาพที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โฮกุไซทั้งภายในและภายนอกประเทศ นักประวัติศาสตร์ริชาร์ด เลนสรุปว่า “อันที่จริงแล้ว ถ้าจะให้เลือกรางงานชิ้นหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โฮกุไซทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศแล้ว ก็เห็นจะเป็นงานชิ้นใหญ่ชุดนี้...” โดยเฉพาะภาพ “คลื่นยักษ์” ที่เป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้แก่โลกตะวันตก

ผลงานตัวอย่างภาพพิมพ์แกะไม้

รูปภาพที่ 1 "คลื่นยักษ์นอกฝั่งคานางาวะ" (The Great Wave off Kanagawa)

เข้าถึงเมื่อ 6 เมษายน 2566 เข้าถึงได้จาก : <https://artincontext.org/the-great-wave-off-kanagawa-katsushika-hokusai/>

รูปภาพที่ 2 "ลมใต้ ฟ่ำใส" หรือ "ฟูจิแดง"

South Wind, Clear Sky หรือ Red Fuji

เข้าถึงเมื่อ 6 เมษายน 2566 เข้าถึงได้จาก :

<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/36490>

3.2 อุตางาวะ ฮิโรชิเงะ (Utagawa Hiroshige), ศิลปินญี่ปุ่น (ค.ศ. 1797 - 12 ตุลาคม ค.ศ. 1858)

อุตางาวะ ฮิโรชิเงะ เป็นจิตรกรคนสำคัญของประเทศญี่ปุ่นในคริสต์ศตวรรษที่ 17 มีความเชี่ยวชาญทางการสร้างภาพพิมพ์แกะไม้ (woodcut) สมัยที่เรียกว่า “ภาพอุกิโยะ” ซึ่งเป็นภาพพิมพ์แกะไม้ที่สร้างระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 17 ถึง 20 ที่เป็นภาพภูมิทัศน์ ตำนานจากประวัติศาสตร์ การละคร และจากชีวิตความสนุก

ผลงานตัวอย่างภาพพิมพ์แกะไม้

รูปภาพที่ 3 หมู่บ้านกลางหิมะ (A village in the snow)

เข้าถึงเมื่อ 6 เมษายน 2566 เข้าถึงได้จาก :

<https://collections.vam.ac.uk/item/O131276/lingering-snow-on-mount-hira-woodblock-print-utagawa-hiroshige/>

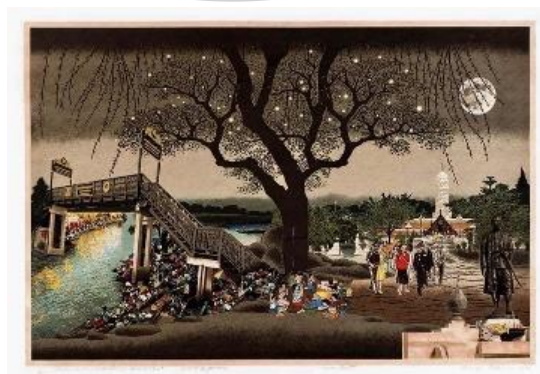
รูปภาพที่ 4 สำนักสงฆ์บนภูเขา (Temple compound on a hill)

เข้าถึงเมื่อ 6 เมษายน 2566 เข้าถึงได้จาก : <https://creazilla.com/nodes/6904698-hiroshige-temple-compound-on-a-hill-illustration>

3.3 ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิชณุ ศุภนิมิตร, ศิลปินไทย (17 มกราคม พ.ศ. 2491)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิชณุ ศุภนิมิตร ศิลปินสีน้ำชั้นครู ผลงานศิลปะชุด "ณ ที่ที่เคยไป แบ่งปันใจที่เคยเยือน" นี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิชณุ ศุภนิมิตร ได้สร้างสรรค์ขึ้นจากแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ การเดินทาง ที่ทำให้ได้พบเห็น สัมผัส ชิมชับกับบรรยากาศแห่งความงดงามจาก ทิวทัศน์ธรรมชาติ สถาปัตยกรรม สถานที่สำคัญ ตลอดจนเรื่องราวในเชิงประเพณีและวัฒนธรรมจาก ท้องถิ่นที่แตกต่างกันในหลากหลายประเทศ ทั้งทวีปยุโรป เอเชีย และอเมริกา ผลงานในนิทรรศการ "ณ ที่ที่เคยไป แบ่งปันใจที่เคยเยือน" มีลักษณะเป็นงาน จิตรกรรมสีน้ำ ผสมกับ การภาพถ่าย จนออกมาเป็นผลงานศิลปะอันงดงามละเอียดอ่อนน่าอัศจรรย์

ผลงานตัวอย่างภาพพิมพ์แกะไม้

รูปภาพที่ 5 เมื่อโสมส่องแสง : หิ่งห้อยกับต้นลำพูที่อัมพวา

เข้าถึงเมื่อ 6 เมษายน 2566 เข้าถึงได้จาก : <http://www.barameeofart.com>

รูปภาพที่ 6 พระจันทร์กับเงาสะท้อนที่วัดเบญจมบพิตร

เข้าถึงเมื่อ 6 เมษายน 2566 เข้าถึงได้จาก : <https://www.bangkokbiznews.com>

3.4 ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์, ศิลปินไทย (31 กรกฎาคม พ.ศ. 2499)

ศิลปินแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564 สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์) ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ เป็นศิลปินชั้นเยี่ยมและเป็นศิลปินระดับนานาชาติ มีการแสดงผลงานศิลปะครั้งสำคัญมากมาย ทั้งการแสดงกลุ่ม การแสดงเดี่ยวในประเทศและต่างประเทศหลายครั้ง

ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ เป็นศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์หลายรูปแบบมีการเลือกใช้วัสดุหลายประเภท เช่น กิ่งไม้ กระดาษสา เชือก แผ่นทองคำเปลว ไปจนถึงวัตถุที่มีลักษณะพิเศษสามมิติ ผลงานของศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ ในระยะแรกเสนอแนวคิดเกี่ยวกับพิธีกรรมของชาวจีนและการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ โดยใช้กระดาษสา เป็นพื้นภาพในการพิมพ์

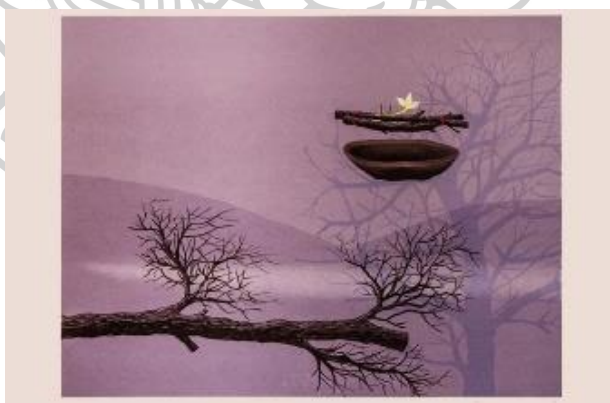
ต่อมาในระยะหลังจึงใช้วัสดุอื่นๆ ประกอบการสร้างสรรค์ เช่น ใบไม้ กิ่งไม้ กิ่งไผ่ โดยนิยมใช้วัสดุสำเร็จรูปและสร้างผลงานสื่อผสมที่มีลักษณะสามมิติ ลักษณะพิเศษผสมผสานและสำคัญที่อยู่ในผลงานแทบทุกชิ้นของศาสตราจารย์ถาวร คือความรู้สึกในเรื่องวิญญาน ความเชื่อ พิธีกรรม การบูชาในธรรมชาติที่เป็นผู้ให้กำเนิดสรรพสิ่งและเลือกใช้วัสดุที่ได้จากธรรมชาติ

รูปภาพที่ 7 ความประทับใจจากอดีต

เข้าถึงเมื่อ 6 เมษายน 2566 เข้าถึงได้จาก

<http://www.era.su.ac.th/Artists/thai/thavorn/concept.html>

รูปภาพที่ 8 MIND no.1(2014)

เข้าถึงเมื่อ 6 เมษายน 2566 เข้าถึงได้จาก : <https://www.theartsclubbangkok.com>

3.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีใจ กันทะวัง, ศิลปินไทย (29 ธันวาคม พ.ศ. 2504)

ศิลปินและอาจารย์สอนศิลปะและภาพพิมพ์ ผลงานที่ผ่านมาได้มีการจัดแสดงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลงานภาพพิมพ์นั้นได้ถ่ายทอดภาพสะท้อนวิถีชีวิตธรรมดา มีพื้นที่สวนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่น โดยในผลงานได้มีการนำศิลปะวัฒนธรรมล้านนาเข้ามาผสมด้วย ซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของตัวอาจารย์ศรีใจ กันทะวัง โดยผลงานได้ทำออกมาเป็นภาพพิมพ์จากไม้และภาพเขียนสีอะคริลิก มีสีสดใส โทนสีเหลืองอมส้ม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะพื้นถิ่นล้านนา รวมถึงในด้านอารมณ์ของผลงานที่สื่อสารออกมาก็จะสามารถสัมผัสได้ถึงความรัก ความผูกพันระหว่างศิลปินและธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของสวนหลังบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงแสดงอิริยาบถต่าง ๆ ที่บอกถึงความสุขและการได้อยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวออกมาท่ามกลางความวุ่นวาย

รูปภาพที่ 9 “เรื่องเล่าจากสวน”

เข้าถึงเมื่อ 6 เมษายน 2566 เข้าถึงได้จาก : <https://praew.com/lifestyle/113316.html>

รูปภาพที่ 10 ครอบครัวเดียวกัน

เข้าถึงเมื่อ 6 เมษายน 2566 เข้าถึงได้จาก : <https://www.barameeofart.com>

ตารางที่ 2 ตารางวิเคราะห์อิทธิพลต่อการสร้างสรรค์

ผลงานของศิลปิน	อิทธิพลด้านแนวคิด/เนื้อหา	อิทธิพลด้านรูปแบบ	อิทธิพลด้านเทคนิค	สรุปอิทธิพลที่มีผลต่อการสร้างงาน
 <p>"คลื่นยักษ์นอกฝั่งคานางาวะ" The Great Wave off Kanagawa</p>	เน้นเรื่องราว จากธรรมชาติใกล้ตัวและนำมาผสมผสานกับความเคลื่อนไหวในฉลัปล้น ทำให้เกิดความงาม	องค์ประกอบของภาพที่ให้จุดเด่นเป็นคลื่นที่อยู่เกือบกึ่งกลางภาพและประกอบกับความพลิ้วไหวของเส้นและสี ทำให้ภาพมีความโดดเด่น	ศิลปินมีความชำนาญในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ ทำให้เส้นมีความนุ่มนวล ทำให้ภาพมีความเป็นธรรมชาติและมีความพลิ้วไหว	รูปแบบงานเหมือนจริงที่เกิดขึ้นมาจากการเห็นภาพคลื่นในธรรมชาติ
 <p>"ลมใต้ ฟ้าใส" หรือ "ฟูจิแดง" South Wind, Clear Sky หรือ Red Fuji</p>	แรงบันดาลใจจากภาพเขียนแนวใหม่ที่ใช้สีสันดุจดาดจัดจ้าน และมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงสไตล์ไปตามแนวคิดที่ไม่เคยหยุดนิ่ง	มีการจัดวางองค์ประกอบที่เรียบง่าย และใช้สีจัดจ้านและเข้ม รวมถึงเลือกใช้สีที่เป็นคู่ตรงข้ามในวงล้อสี ทำให้ภาพเกิดมิติ มีความน่าสนใจ	มีการใช้สีสว่างอย่างสีฟ้ามาอยู่ในระยะหลังเพื่อขับให้องค์ประกอบระยะหน้ามีความโดดเด่นขึ้นมา	การถ่ายทอดรูปร่าง รูปทรงของสิ่งที่มองเห็น ผ่านการลดทอนรายละเอียดบางส่วนและการใช้สีดุจดาดเกินจริง
 <p>หมู่บ้านกลางหิมะ (A village in the snow)</p>	เรื่องราวของวิถีชีวิตของชาวบ้านในยุคสมัยนั้น ในฤดูหนาว	องค์ประกอบของภาพเน้นเนื้อหาการเล่าเรื่องราวของคนในยุคหนึ่งสีที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นขาว เทา ดำ ทำให้ภาพมีความแปลกใหม่	น้ำหนักของภาพมีการสร้างแสงและเงาขึ้นมาอย่างสวยงามทำให้ผลงานมีความโดดเด่น	โทนสีของภาพ มีการใช้สีขาว เทา ดำ มีน้ำหนัก การจัดวางองค์ประกอบอย่างสวยงาม
 <p>สำนักสงฆ์บนภูเขา (Temple compound on a hill)</p>	ศิลปินมีแนวคิดที่ต้องการจะสื่อถึงความศรัทธาและความสวยงามของสภาพแวดล้อมในยุคสมัยนั้น	ภูมิทัศน์ของภูเขาบนป่าที่เขียวขจีและเต็มไปด้วยน้ำไม้และหมู่บ้านด้านล่าง ผ่านการแกะแม่พิมพ์อย่างอ่อนช้อย	มีการใช้สีโทนเย็นเป็นส่วนใหญ่ทำให้ภาพที่เกิดขึ้น มีชีวิตชีวา สงบและเบาสบาย	การจัดวางองค์ประกอบของภาพที่เน้นให้จุดกึ่งกลางเป็นจุดเด่น

ผลงานของศิลปิน	อิทธิพลด้านแนวคิด/เนื้อหา	อิทธิพลด้านรูปแบบ	อิทธิพลด้านเทคนิค	สรุปอิทธิพลที่มีผลต่อการสร้างงาน
 <p>เมฆเตมตยงแสง : หิ้งห้อยกับต้นลำพูที่อัมพ วา</p>	ศิลปินมีแนวคิดที่ต้องการจะสื่อถึงความสำคัญทางประวัติศาสตร์และความงามที่อยู่ในอำเภออำพวาเมืองแห่งราชินิกุล	มีการองค์ประกอบที่เน้นจุดกึ่งกลางเป็นต้นลำพู และรายล้อมไปด้วยแม่น้ำและพืชพรรณที่อยู่ในบริเวณรอบ ๆ	มีการใช้สีเหมือนจริงตามธรรมชาติ ทั้งต้นไม้ บุคคล และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ	ต้องการนำเสนอความอุดมสมบูรณ์และความงามของธรรมชาติในเวลากลางคืน ผ่านมุมมองของตนเอง
 <p>พระจันทร์กับเงาสะท้อนที่วัดเปี้ยวไดอิน</p>	ศิลปินมีแนวคิดมาจากความชอบและความต้องการที่จะถ่ายทอดประสบการณ์การเดินทางที่เคยพบเห็นและสัมผัสมาสร้างสรรค์ผลงาน	ผลงานจิตรกรรมสีน้ำชั้นนี้มีการจัดองค์ประกอบที่เน้นบรรยากาศของวัดในเวลากลางคืน	มีการใช้สีที่ทำให้เกิดความรู้สึกนุ่มนวล โทนสีที่ไม่ตัดกันเกินไป ทำให้ภาพมีความงามและให้อารมณ์ความรู้สึกสวยงามและมีความน่าศรัทธา	ได้มีการนำเอาเทคนิคการวาดภาพเฉพาะตนมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลงานให้ออกมาได้อย่างงดงาม มีคุณค่า

ผลงานของศิลปิน	อิทธิพลด้านแนวคิด/เนื้อหา	อิทธิพลด้านรูปแบบ	อิทธิพลด้านเทคนิค	สรุปอิทธิพลที่มีผลต่อการสร้างงาน
	ศิลปินต้องการแสดงออกถึงความรู้สึกถึงอดีตอันน่าประทับใจ ส่วนตนเนื่องจากมีความเชื่อว่าวัตถุสิ่งของต่าง ๆ เป็นสิ่งที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกภาพของผู้ใช้นั้นในวัตถุ	เป็นการเชื่อมโยงแรงบันดาลใจสู่รูปแบบผลงานภาพพิมพ์ โดยมี ความหมายอย่าง แยกย่อยให้ผู้ชมได้คิดต่อ	เทคนิคผสมระหว่างการพิมพ์พื้นผิวด้วยแม่พิมพ์โลหะ และการพิมพ์ซิลค์สกรีนในการสร้างสรรค์เป็นการสร้างสรรค์ผลงานแบบเฉพาะตัว	แรงบันดาลใจจากการถ่ายทอดรูปแบบอารมณ์ความรู้สึก เพื่อต้องการแสดงออกถึงนัยะบางอย่าง
	ศิลปินต้องการแสดงออกถึงเรื่องราวอันน่าประทับใจ โดยการใช้ธรรมชาติมาเป็นสื่อสัญลักษณ์	การจัดองค์ประกอบมีจุดเด่นหลักจุดเด่นรอง รายละเอียดไปด้วยทัศนียภาพของภูเขาและแม่น้ำ	โทนสีคลุมเครือเน้นสีโทนสว่างและโทนมืดด้วยเทคนิคภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน	ภาพมีโทนสีและการจัดวางองค์ได้อย่างโดดเด่นและมีการใส่จินตนาการลงไปในงานอย่างมีมิติ
 “เรื่องเล่าจากสวน”	ผลงานสะท้อนวิถีชีวิตธรรมดาของศิลปิน ที่มีพื้นที่สวนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันรื่นรมย์	มีการจัดองค์ประกอบของภาพมีจุดเด่นอยู่กึ่งกลาง และมีการใช้สีสดใสในงาน	ผลงานชิ้นนี้มีการใช้เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ และโทนสีที่สดใน	ผลงานมีการสร้างสรรค์ขึ้นมาได้อย่างเรียบง่ายและด้านอารมณ์ของผลงานที่สื่อสารก็สามารถสัมผัสได้ถึงความรัก ความอบอุ่น

ผลงานของศิลปิน	อิทธิพลด้านแนวคิด/เนื้อหา	อิทธิพลด้านรูปแบบ	อิทธิพลด้านเทคนิค	สรุปอิทธิพลที่มีผลต่อการสร้างงาน
 <p>ครอบครัวเดียวกัน</p>	ผลงานภาพพิมพ์ได้ถ่ายทอดภาพสะท้อนวิถีชีวิตธรรมดา มีพื้นที่ส่วนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่น	น้ำหนักของภาพมีการกำหนดแสงเงาอย่างชัดเจน มีการใช้สีฉูดฉาดทำให้ภาพเกิดความน่าสนใจและโดดเด่น	มีการแกะแม่พิมพ์โดยการเพิ่มลวดลายซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาลงไปในงานบางส่วน	รูปแบบการจัดวางองค์ประกอบมีความละเอียดและแทรกเรื่องราวต่างๆ ลงในผลงาน
สรุป	ได้รับอิทธิพลทางเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงความงามและการนำของมาเป็นสัญลักษณ์	ได้รับอิทธิพลการจัดวางองค์ประกอบของภาพ และการใช้สัญลักษณ์แฝงลงในผลงาน	ได้รับอิทธิพลทางด้านเนื้อหาและเทคนิคเฉพาะของศิลปิน	การจัดวางองค์ประกอบของภาพและการใช้สัญลักษณ์แทนการวางตรง ๆ

จากการศึกษาศิลปินทั้ง 5 คน ได้แก่ คัตลีซิกะ โฮกุไซ, คิตางาวะ อูตามาโระ, ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ พิษณุ ศุภนิมิตร, ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ และอาจารย์ศรีใจ กันทะวัง มีกระบวนการสร้างสรรค์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากชีวิตของมนุษย์ ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ส่วนตัว และความงามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ รวมถึงรูปแบบการจัดองค์ประกอบ และสัญลักษณ์บางอย่างในผลงาน โดยบางภาพแฝงไปด้วยคติความเชื่อ ความศรัทธา วิถีชีวิตและประสบการณ์ที่สั่งสมมา โดยผู้สร้างสรรค์ได้นำข้อมูลเหล่านี้มาศึกษาและวิเคราะห์ที่เทียบเคียงกับผลงานของผู้สร้างสรรค์เอง ตลอดจนนำเทคนิค วิธีการ รูปแบบการนำเสนอ การสื่อสารจากผลงานสู่ผู้ชม เพื่อมาพัฒนาและนำไปปรับใช้ในผลงานของตนเองในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง ในการสร้างสรรค์ผลงานในหัวข้อ “ผู้หญิงกับดอกไม้” ต่อไป

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงานและกระบวนการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทั้งด้านแนวคิดและเนื้อหา นั้น ต้องมาจากการศึกษาและค้นคว้าหาความรู้ จึงจะได้ผลงานการสร้างสรรค์ที่มีพัฒนาการทางด้านรูปแบบและการแสดงออกในผลงาน ตลอดจนสามารถถ่ายทอดออกมาได้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด การสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้ผู้สร้างสรรค์ได้วางแผน และเรียบเรียงออกมาเป็นขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น โดยมีขั้นตอน และกระบวนการ ดังต่อไปนี้

3.1 แนวคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

การสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ ได้รับแรงบันดาลใจจากผู้สร้างสรรค์ต้องการนำเสนอมุมมองเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง ผ่านมุมมองของผู้สร้างสรรค์เอง โดยการนำเอาความงามของผู้หญิงมาเปรียบเทียบกับความงามของดอกไม้หลากหลายชนิดที่แตกต่างกัน เป็นสัญลักษณ์แทนตัวเพศหญิง ซึ่งผู้หญิงนั้นเป็นเพศที่มีความซับซ้อนทางอารมณ์ที่อยู่ภายในตัวสูง เช่น ความงดงาม ความอ่อนโยน ความอ่อนหวาน ความนุ่มนวล ความอ่อนช้อย และบอบบางในตัวเองปะปนกันไปในแต่ละบุคคล โดยถ่ายทอดผ่านเรื่องราวของดอกไม้เป็นหลักในการเป็นสัญลักษณ์แทนตัวเพศหญิง ซึ่งดอกไม้นั้นมีเอกลักษณ์ของสี สัน รูปร่าง รูปทรง ลวดลายเฉพาะตัว มีจิ้งหะและลีลาของกลีบดอกไม้ในลักษณะที่แตกต่างกัน แต่ยังทำให้เห็นถึงความงามที่คล้ายกันที่มีอยู่ในสิ่งมีชีวิตทั้งสองนี้ ผ่านเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้

3.2 รูปแบบของการสร้างสรรค์

ผู้สร้างสรรค์ได้แสดงผลงานออกมาในรูปแบบผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ ผ่านการเคลื่อนไหวทางรูปทรงอย่างอิสระตามประสบการณ์ ตามอารมณ์ ความรู้สึก โดยรูปแบบหลักของงานมีการใช้รูปทรงของดอกไม้ ผ่านบรรยากาศตามศิลปะแบบเหมือนจริง (Realism) มาเป็นรูปแบบ และปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาไปในทิศทางของแรงบันดาลใจและแนวคิดที่ต้องการสร้างสรรค์ และนำภาพร่างต้นแบบมาขยายเป็นผลงานชิ้นจริงด้วยเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้

3.3 วิธีการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา ค้นคว้า หาข้อมูลที่มีเนื้อหา และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานจากงานศิลปกรรม หนังสือ บทความ และเว็บไซต์ ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้หญิงและดอกไม้

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อได้รับแรงบันดาลใจผนวกกับแนวคิดจึงนำมาสร้างสรรค์เป็นภาพร่างด้วยการร่างภาพ โดยใช้ดินสอสีขาวร่างลงบนแผ่นไม้ และแกะลงไปบนแม่พิมพ์

ขั้นตอนที่ 3 นำเสนอผลงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับแนวความคิด

3.4 วัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการสร้างสรรค์

1. ไม้อัด (MDF)

2. หมึกพิมพ์
3. กระดาษภาพพิมพ์ (FABRIANO)
4. เครื่องมือแกะไม้
5. ลูกกลิ้ง
6. สีพิมพ์
7. แท่นพิมพ์

3.5 อุปกรณ์ที่ใช้บันทึกข้อมูล

1. กล้องถ่ายรูป
2. สมุดบันทึก
3. สมุดสเก็ตช์
4. ดินสอ
5. ปากกา
6. คอมพิวเตอร์พกพา
7. โทรศัพท์มือถือ

3.6 รายละเอียดของระยะเวลาในการดำเนินงาน

ตารางที่ 3 รายละเอียดและระยะเวลาในการดำเนินงาน

รายละเอียดการดำเนินงาน	เดือน/2565		เดือน/2566		
	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
เสนอหัวข้อสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ แนวคิดและแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์ผลงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา					
เสนอแบบร่างครั้งที่ 1					
ส่งงานครั้งที่ 1					
เสนอแบบร่างครั้งที่ 2					
ส่งงานครั้งที่ 2					
สรุปการทดลองสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ					
ประมวลองค์ความรู้เข้าสู่วิทยานิพนธ์					
เสนอแบบร่างขั้นที่ 1 ต่อคณะกรรมการ และอาจารย์ที่ปรึกษา และปฏิบัติงานขั้นที่ 1					
เสนอแบบร่างขั้นที่ 2 ต่อคณะกรรมการ และอาจารย์ที่ปรึกษา และปฏิบัติงานขั้นที่ 2					
คณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา คัดเลือกผลงานที่ใช้ใน การแสดงผลงาน					

รายละเอียดการดำเนินงาน	เดือน/2565		เดือน/2566		
	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
เสนอหัวข้อสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ แนวคิดและแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์ผลงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา					
นิทรรศการ					
สอบวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการ อาจารย์ที่ ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก					
ปรับปรุงรูปเล่มวิทยานิพนธ์					

3.7 เทคนิค ขั้นตอน กระบวนการ

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์หัวข้อ “ผู้หญิงกับดอกไม้” มีการค้นคว้าหาข้อมูลในรูปแบบของดอกไม้ในประเภทและลักษณะต่าง ๆ ที่จะสามารถสอดคล้องกับบริบทที่ต้องการนำเสนอ โดยมีการแทนค่าของดอกไม้เป็นตัวแทนของเพศหญิง ซึ่งดอกไม้แต่ละชนิดก็มีความหมายโดยนัยทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรัก ความหวังดี ความเคารพบูชา และการปลัดพราก มาผสมผสานด้วยกัน โดยแต่ละชิ้นงานจะมีความหมายและรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป แต่ยังคงอยู่ในรูปแบบของดอกไม้ ต่างกันที่ชนิดดอกไม้และรูปแบบการจัดวางแสงเงา บรรยากาศให้ไปในทิศทางใกล้เคียงกัน เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วจึงนำมาเสนอกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบ แก้ไของค์ประกอบ หรือนำหน้ากระดาษในภาพให้ไปในทิศทางเดียวกับแนวความคิด

การนำเสนอภาพร่าง ผลงานครั้งที่ 1

ในภาพร่างชุดนี้ ผู้สร้างสรรค์ต้องการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกในเรื่องของความรัก ความรู้สึกดี ๆ ที่ได้รับมาและต้องการส่งต่ออารมณ์ความรู้สึกนี้ให้ต่อ โดยได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาในการนำไปปรับแก้ไข เปลี่ยนมุมมองของดอกไม้ ปรับสีเป็นขาวดำ ตัดสิ่งมีชีวิตในภาพออก และให้เพิ่มการจัดวางองค์ประกอบให้ดีขึ้น จึงนำมาสู่ภาพร่างผลงานก่อนการสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1 จำนวน 6 ภาพ ดังนี้

ภาพร่างผลงานก่อนการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์

รูปภาพที่ 11 ภาพร่างที่ผ่านการปรับแก้ ครั้งที่ 1 ชั้นที่ 1

รูปภาพที่ 12 ภาพร่างที่ผ่านการปรับแก้ ครั้งที่ 1 ชั้นที่ 2

รูปภาพที่ 13 ภาพร่างที่ผ่านการปรับแก้ ครั้งที่ 1 ชั้นที่ 3

รูปภาพที่ 14 ภาพร่างที่ผ่านการปรับแก้ ครั้งที่ 1 ชั้นที่ 4

รูปภาพที่ 15 ภาพร่างที่ผ่านการปรับแก้ ครั้งที่ 1 ชั้นที่ 5

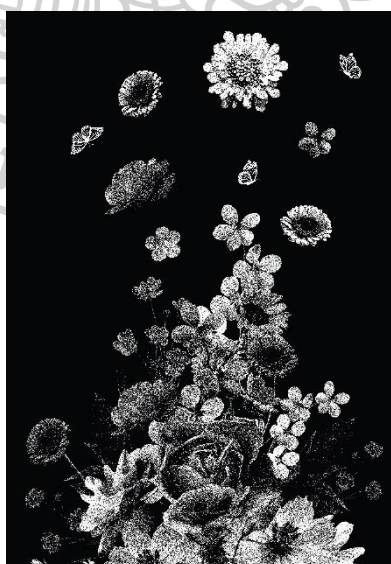
รูปภาพที่ 16 ภาพร่างที่ผ่านการปรับแก้ ครั้งที่ 1 ชั้นที่ 6

การนำเสนอภาพร่าง ผลงานครั้งที่ 2

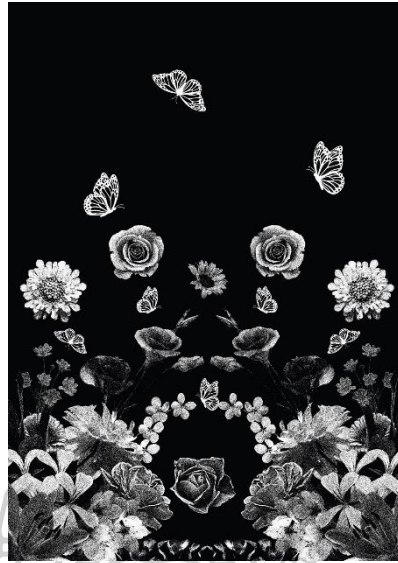
ในภาพร่างชุดนี้ ผู้สร้างสรรค์ต้องการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกในเรื่องของความรัก ความรู้สึกดี ๆ ที่ได้รับมาและต้องการส่งต่ออารมณ์ความรู้สึกนี้ให้ต่อ โดยได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาในการนำไปปรับแก้ไข เปลี่ยนมุมมองของดอกไม้ เนื่องจากหลายภาพมีรายละเอียดแน่นจนเกินไป ทำให้เกิดความรู้สึกอึดอัดมากกว่าจะสื่อถึงเรื่องความรัก และให้เพิ่มการจัดวางองค์ประกอบให้ดีขึ้น จึงนำมาสู่ภาพร่างผลงานก่อนการสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 จำนวน 8 ภาพ ดังนี้

รูปภาพที่ 17 ภาพร่างที่ผ่านการปรับแก้ ครั้งที่ 2 ชั้นที่ 1

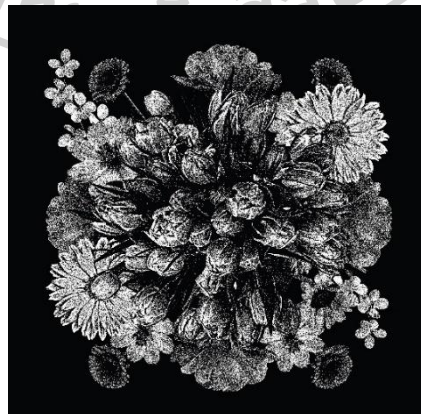
รูปภาพที่ 18 ภาพร่างที่ผ่านการปรับแก้ ครั้งที่ 2 ชั้นที่ 2

รูปภาพที่ 19 ภาพร่างที่ผ่านการปรับแก้ ครั้งที่ 2 ชั้นที่ 3

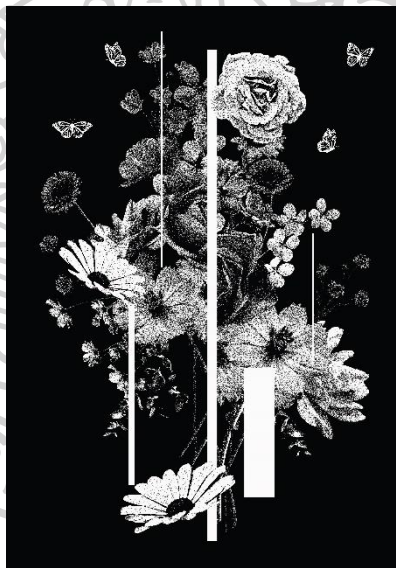
รูปภาพที่ 20 ภาพร่างที่ผ่านการปรับแก้ ครั้งที่ 2 ชั้นที่ 4

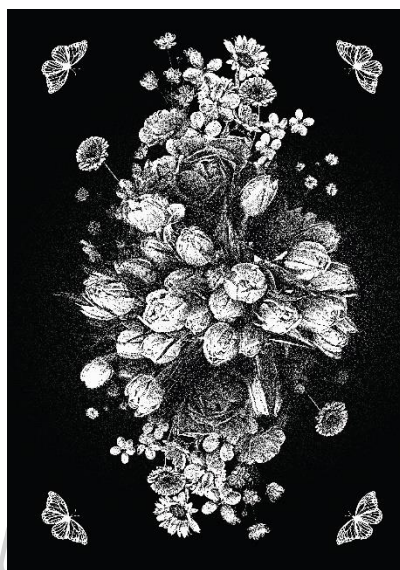
รูปภาพที่ 21 ภาพร่างที่ผ่านการปรับแก้ ครั้งที่ 2 ชั้นที่ 5

รูปภาพที่ 22 ภาพร่างที่ผ่านการปรับแก้ ครั้งที่ 2 ชั้นที่ 6

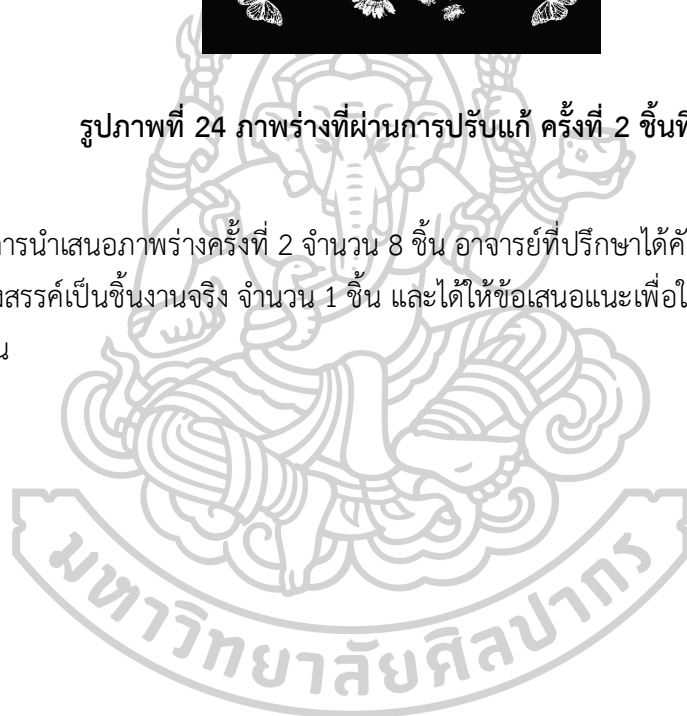

รูปภาพที่ 23 ภาพร่างที่ผ่านการปรับแก้ ครั้งที่ 2 ชั้นที่ 7

รูปภาพที่ 24 ภาพร่างที่ผ่านการปรับแก้ ครั้งที่ 2 ชั้นที่ 8

จากการนำเสนอภาพร่างครั้งที่ 2 จำนวน 8 ชิ้น อาจารย์ที่ปรึกษาได้คัดเลือกเพื่อนำมาขยายเพื่อนำไปสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานจริง จำนวน 1 ชิ้น และได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ผลงานชิ้นถัดไปมีความน่าสนใจมากขึ้น

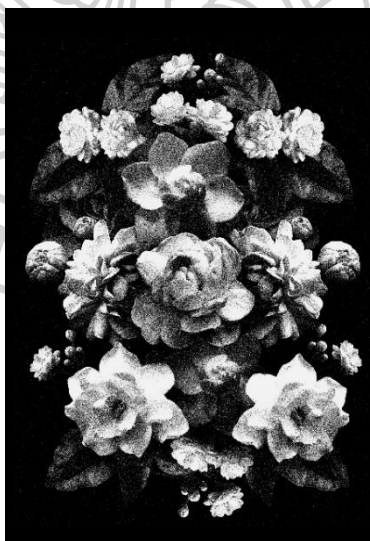

การนำเสนอภาพร่าง ผลงานครั้งที่ 3

ในภาพร่างชุดนี้ ผู้สร้างสรรค์ต้องการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก การชื่นชม เคารพและการบูชา โดยได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาในการนำไปปรับการจัดวางองค์ประกอบ ประเภทของดอกไม้ ความสว่างของวัตถุระยะหน้าและแสงเงาในระยะหลัง จึงได้นำมาสู่ภาพร่างผลงานก่อนการสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 จำนวน 4 ภาพ ดังนี้

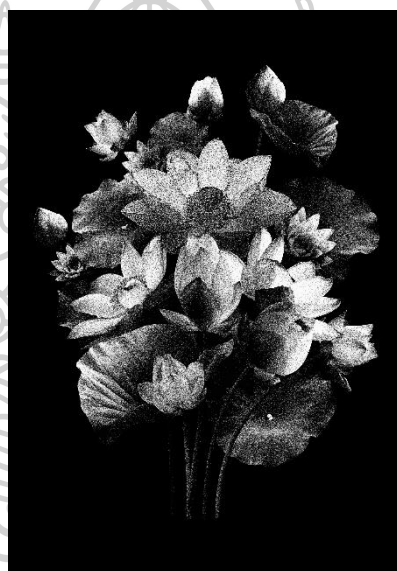
รูปภาพที่ 25 ภาพร่างที่ผ่านการปรับแก้ ครั้งที่ 3 ชั้นที่ 1

รูปภาพที่ 26 ภาพร่างที่ผ่านการปรับแก้ ครั้งที่ 3 ชั้นที่ 2

รูปภาพที่ 27 ภาพร่างที่ผ่านการปรับแก้ ครั้งที่ 3 ชั้นที่ 3

รูปภาพที่ 28 ภาพร่างที่ผ่านการปรับแก้ ครั้งที่ 3 ชั้นที่ 4

จากการนำเสนอภาพร่างครั้งที่ 2 จำนวน 4 ชิ้น อาจารย์ที่ปรึกษาได้คัดเลือกเพื่อนำมาขยายเพื่อนำไปสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานจริง จำนวน 1 ชิ้น และได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ผลงานชิ้นถัดไปมีความน่าสนใจมากขึ้น

การนำเสนอภาพร่าง ผลงานครั้งที่ 4

ในภาพร่างชุดนี้ ผู้สร้างสรรค์ต้องการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกโศกเศร้า การระลึกถึงบางสิ่งบางอย่าง และการพลัดพรากจากสิ่งที่รักและไม่มีวันหวนกลับมา โดยได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาในการนำไปปรับการจัดวางองค์ประกอบของเทียน ระยะความเข้มของแสงและเงาเพิ่มเติม จึงได้นำมาสู่ภาพร่างผลงานก่อนการสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 จำนวน 4 ภาพ ดังนี้

รูปภาพที่ 29 ภาพร่างที่ผ่านการปรับแก้ ครั้งที่ 4 ชั้นที่ 1

รูปภาพที่ 30 ภาพร่างที่ผ่านการปรับแก้ ครั้งที่ 4 ชั้นที่ 2

รูปภาพที่ 31 ภาพร่างที่ผ่านการปรับแก้ ครั้งที่ 4 ชั้นที่ 3

รูปภาพที่ 32 ภาพร่างที่ผ่านการปรับแก้ ครั้งที่ 4 ชั้นที่ 4

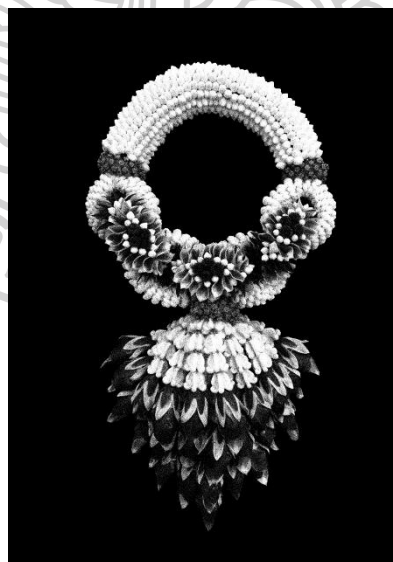
จากการนำเสนอภาพร่างครั้งที่ 4 จำนวน 4 ชิ้น อาจารย์ที่ปรึกษาได้คัดเลือกเพื่อนำมาขยายเพื่อนำไปสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานจริง จำนวน 1 ชิ้น และได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ผลงานชิ้นถัดไปมีความน่าสนใจมากขึ้น

การนำเสนอภาพร่าง ผลงานครั้งที่ 5

ในภาพร่างชุดนี้ ผู้สร้างสรรค์ต้องการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกความกตัญญู ความรัก บริสุทธิ์ ความปรารถนาดีที่มีต่อผู้รับ โดยได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาในการนำไปปรับการจัดวางองค์ประกอบของมาลัยที่รายละเอียดและพาน ระยะเวลาเข้มของแสงและเงาเพิ่มเติม จึงได้นำมาสู่ภาพร่างผลงานก่อนการสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 จำนวน 5 ภาพ ดังนี้

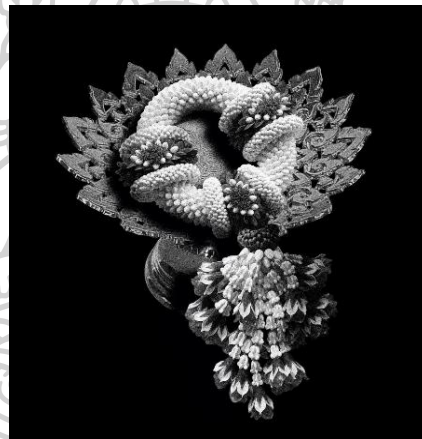
รูปภาพที่ 33 ภาพร่างที่ผ่านการปรับแก้ ครั้งที่ 5 ชั้นที่ 1

รูปภาพที่ 34 ภาพร่างที่ผ่านการปรับแก้ ครั้งที่ 5 ชั้นที่ 2

รูปภาพที่ 35 ภาพร่างที่ผ่านการปรับแก้ ครั้งที่ 5 ชั้นที่ 3

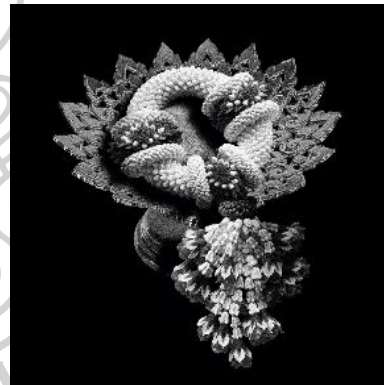
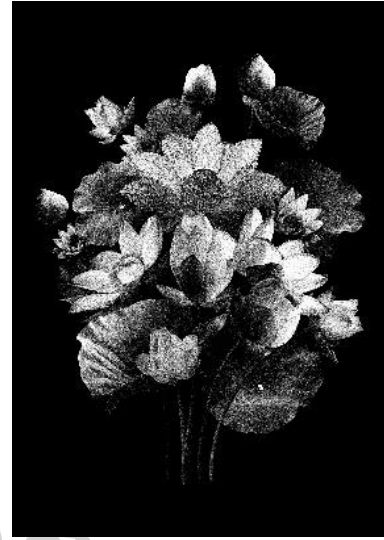
รูปภาพที่ 36 ภาพร่างที่ผ่านการปรับแก้ ครั้งที่ 5 ชั้นที่ 4

รูปภาพที่ 37 ภาพร่างที่ผ่านการปรับแก้ ครั้งที่ 5 ชั้นที่ 5

จากการนำเสนอภาพร่างครั้งที่ 5 จำนวน 5 ชิ้น อาจารย์ที่ปรึกษาได้คัดเลือกเพื่อนำมาขยายเพื่อนำไปสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานจริง จำนวน 1 ชิ้น และได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ผลงานชิ้นถัดไปมีความน่าสนใจมากขึ้น

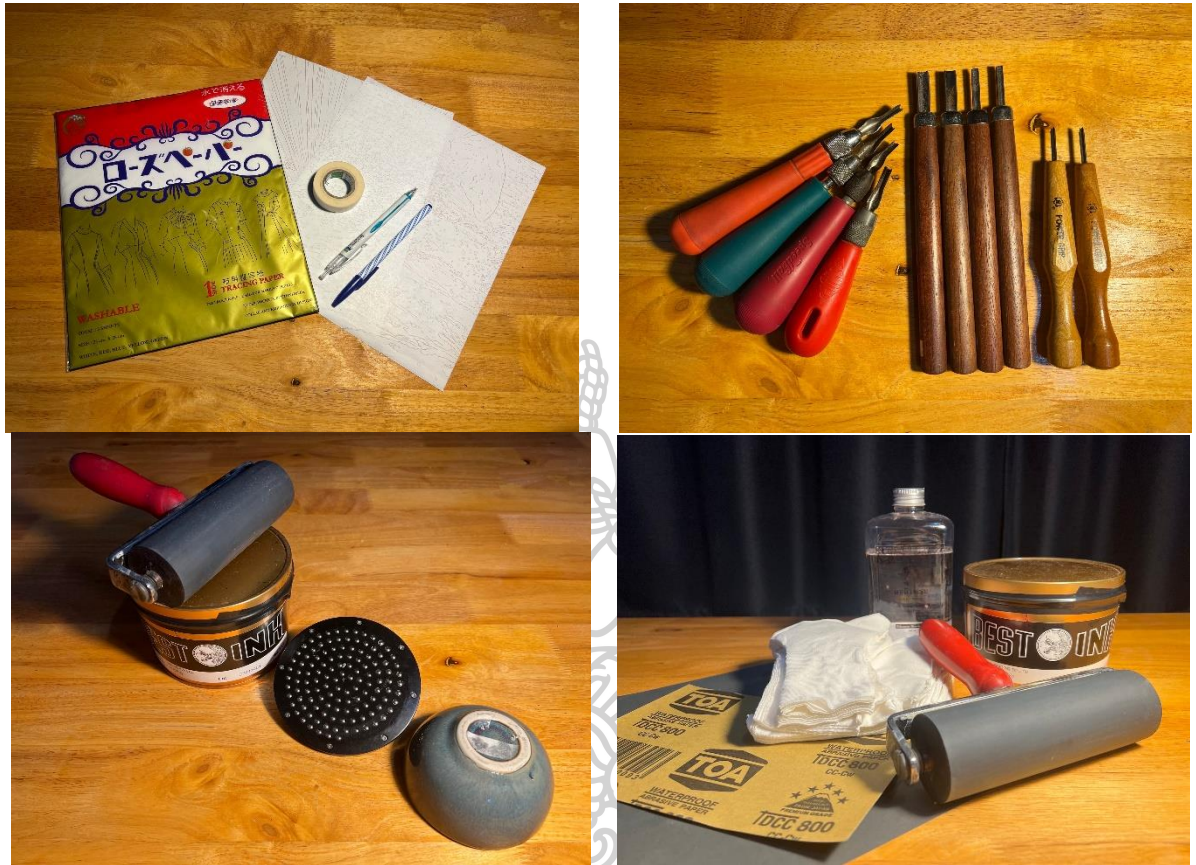
ภาพร่างผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1-4

รูปภาพที่ 38 ภาพร่างที่สมบูรณ์

กระบวนการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงาน

ขั้นตอนที่ 1 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการสร้างสรรค์งาน

รูปภาพที่ 39 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้างสรรค์ผลงาน

ขั้นตอนที่ 2 ทดลองจัดวางวัตถุ

จัดเตรียมดอกไม้ที่จะใช้ในการถ่ายภาพ โดยทดลองจัดวางในรูปแบบ เวลา และสถานที่ที่แตกต่างกัน

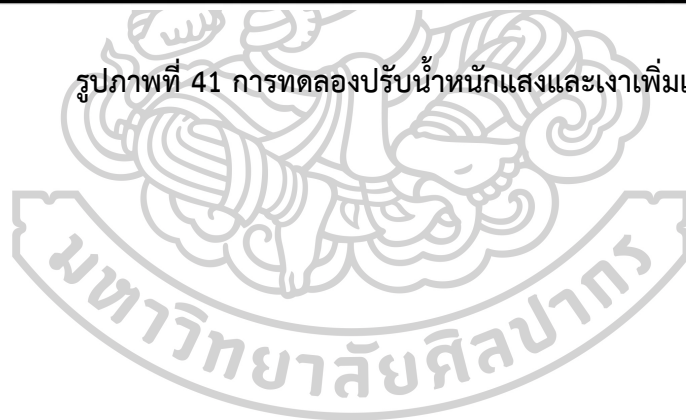
รูปภาพที่ 40 ภาพตัวอย่างดอกไม้ในมุมมองต่าง ๆ

ขั้นตอนที่ 3 นำภาพที่ถ่ายมาสร้างเป็นแบบร่างผ่านคอมพิวเตอร์

หลังจากถ่ายภาพเรียบร้อยแล้ว นำภาพที่ได้มาตัดต่อและปรับน้ำหนักแสงและเงา เพื่อให้ภาพมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก่อนนำเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

รูปภาพที่ 41 การทดลองปรับน้ำหนักแสงและเงาเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 4 นำภาพที่ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วมาขยายก่อนร่างแบบ

เมื่อแบบร่างผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วจึงเริ่มการนำแบบร่างไปขยายและ
ร่างภาพลงบนแผ่นไม้อัด

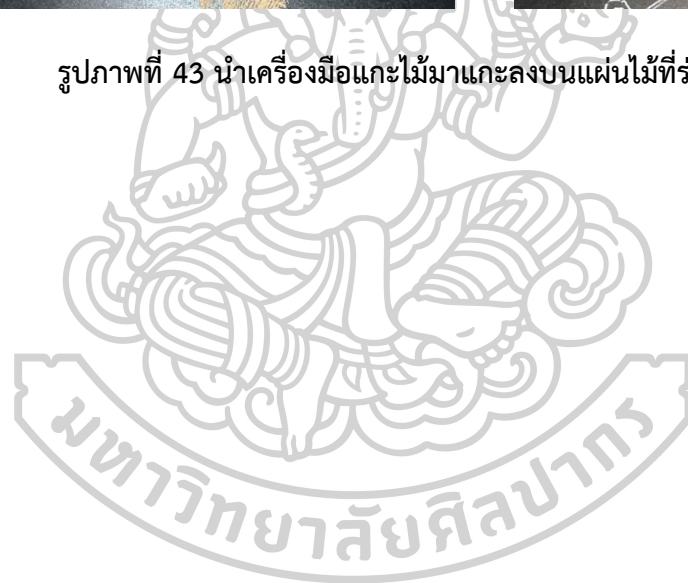
รูปภาพที่ 42 นำภาพร่างที่ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา มาร่างเส้นลงบนแผ่นไม้ที่
เตรียมไว้

ขั้นตอนที่ 5 นำเครื่องมือแกะลงไปบนแผ่นไม้

เมื่อร่างภาพเสร็จแล้ว หลังจากนั้นนำเครื่องมือแกะมาแกะสร้างน้ำหนักลงไปบนแผ่นไม้ พร้อมทั้งตรวจเช็ครายละเอียดให้ภาพให้สมบูรณ์

รูปภาพที่ 43 นำเครื่องมือแกะไม้มาแกะลงบนแผ่นไม้ที่ร่างไว้

ขั้นตอนที่ 6 พิมพ์ภาพ

นำแม่พิมพ์ไปพิมพ์เพื่อดูน้ำหนักและความสมบูรณ์ของภาพเป็นขั้นตอนสุดท้าย

รูปภาพที่ 44 ภาพแม่พิมพ์แกะไม้ที่แกะเสร็จสมบูรณ์แล้วก่อนพิมพ์ ทั้ง 4 ชั้น

รูปภาพที่ 45 ขั้นตอนกระบวนการพิมพ์

รูปภาพที่ 46 ผลงานที่พิมพ์เสร็จสมบูรณ์ ทง 4 ชน

3.8 สรุปวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์

การพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ ทั้ง 4 ชิ้น ในหัวข้อ ผู้หญิงกับดอกไม้ จากแรงบันดาลใจและแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน มีการนำวัสดุสิ่งของอื่นเข้ามา เช่น ฉากหลัง เขียน พาน และผ้ารูปแบบต่าง ๆ เข้ามาจัดวางเพิ่มเติม เพื่อเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มให้บรรยากาศของผลงานสร้างสรรค์มีเอกลักษณ์และมีความน่าสนใจมากขึ้น

บทที่ 4

วิเคราะห์ผลการทำงาน

วิทยานิพนธ์หัวข้อ ผู้หญิงกับดอกไม้ (Woman and Flowers) เป็นผลงานที่แสดงออกถึง อารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวของผู้หญิงคนหนึ่ง ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจ มีทั้งความเข้มแข็ง ความอ่อนหวาน ความอบอุ่น และความลุ่มหลงที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของเพศหญิง ผ่าน การนำดอกไม้มาเป็นสัญลักษณ์แทนเพศหญิง

พัฒนาการในการสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้ เริ่มจากแรงบันดาลใจสู่การสร้างสรรค์ผลงาน โดย ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ ทดลองทั้งด้านแนวคิด ขั้นตอนกระบวนการทดลองสร้างสรรค์ ใน รูปแบบต่าง ๆ เทคนิควิธีในการใช้วัสดุอุปกรณ์ รวมไปถึงการสื่อสารที่ต้องการแสดงออกผ่านผลงาน โดยแบ่งการพัฒนาได้ ดังนี้

4.1 วิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ก่อนวิทยานิพนธ์

4.1.1 วิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 มี 6 ชิ้น

4.1.2 วิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 มี 4 ชิ้น

4.2 วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์

วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์

4.1 วิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ก่อนวิทยานิพนธ์

การสร้างสรรคผลงานในระยะนี้ ผู้สร้างสรรค์ต้องการต้องการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก แนวคิด เรื่องราวและประสบการณ์ที่ผู้สร้างสรรค์เคยพบเจอตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน มาสร้างสรรค์โดยการนำมาจัดวางรูปแบบ มุมมอง องค์ประกอบใหม่ ๆ ผ่านดอกไม้ที่มีรูปร่าง รูปทรงเฉพาะตัว มี จังหวะและลีลาที่แตกต่างกัน และมีความหมายในทางบวกจนเกิดเป็นผลงานจิตรกรรมในระยะแรก โดยสามารถวิเคราะห์กระบวนการคิดและการทดลองสร้างสรรค์ได้ดังนี้

ผลงานชุด Flower Of Story นี้ เป็นงานจิตรกรรมที่แสดงออกถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ ความหมายแฝงของดอกไม้เป็นหลัก มีการใช้ดอกไม้ที่มีลักษณะแตกต่างกัน โทนสีของภาพจะเป็นสี สดใส เพื่อแสดงออกถึงการมีความรักในรูปแบบต่าง ๆ และยังเป็น การนำเอาประสบการณ์ส่วนตัวที่ ผู้สร้างสรรค์เคยพบเจอตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน มาสร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรมในระยะแรก

4.1.1 วิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ก่อนวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 มี 6 ชิ้น

วิเคราะห์ พัฒนาการด้านแรงบันดาลใจและแนวความคิด

ผู้สร้างสรรค์พยายามค้นหาแนวคิด แรงบันดาลใจที่จะนำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานชุดนี้ โดยการนำประสบการณ์ส่วนตัวที่ผ่านมารวมกับความรู้สึกลงในช่่วงเวลานั้น ตลอดจนเติมแต่งจินตนาการบางส่วนลงไป เพื่อต้องการที่จะให้ผลงานออกมาให้รูปแบบที่สื่อถึงความรักที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานึงที่ผู้สร้างสรรค์ได้พบเจอ

วิเคราะห์ พัฒนาการด้านรูปแบบและการแสดงออก

ผลงานชุดนี้มีการใช้ดอกไม้ต่างชนิดกัน แต่ในเรื่องของความหมายของดอกไม้ที่จะสื่อสารออกมามีความหมายเชิงบวกเป็นลักษณะที่ใกล้เคียงกัน คือ นอกเหนือจากความงามแล้วนั้น ยังมีเรื่องของความรัก ความเข้มแข็ง ความเชื่อมั่นในตัวเอง ที่มาจากอารมณ์ความรู้สึกภายในของผู้สร้างสรรค์ โดยการถ่ายทอดออกมาด้วยเทคนิคจิตรกรรมสีอะคริลิคบนผ้าใบ มีการใช้สีสันเน้นไปทางความสดใส เพื่อแสดงออกถึงความสว่าง สดใส ร่าเริง และมีชีวิตชีวา

รูปภาพที่ 47 วิเคราะห์ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 ชั้นที่ 1

ที่มา : ถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์, 8 เมษายน 2566

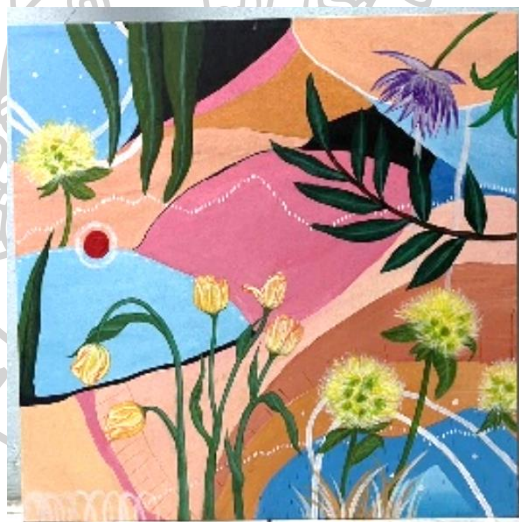
ชื่อผลงาน : Bloom ขนาด : 60x60 ซม. เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ

รูปภาพที่ 48 วิเคราะห์ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 ชั้นที่ 2

ที่มา : ถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์, 8 เมษายน 2566

ชื่อผลงาน : Fresh Flower ขนาด : 60x60 ซม. เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ

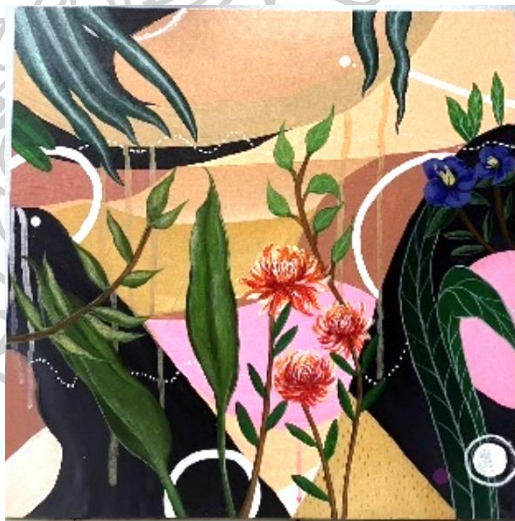
รูปภาพที่ 49 วิเคราะห์ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 ชั้นที่ 3

ที่มา : ถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์, 8 เมษายน 2566

ชื่อผลงาน : Sea Sand Sun and We ขนาด : 60x60 ซม. เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ

รูปภาพที่ 50 วิเคราะห์ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 ชั้นที่ 4
 ที่มา : ถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์, 8 เมษายน 2566
 ชื่อผลงาน : Rhythm ขนาด : 60x60 ซม. เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ

รูปภาพที่ 51 วิเคราะห์ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 ชั้นที่ 5
 ที่มา : ถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์, 8 เมษายน 2566
 ชื่อผลงาน : Dahlia ขนาด : 60x60 ซม. เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ

รูปภาพที่ 52 วิเคราะห์ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 ชั้นที่ 6

ที่มา : ถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์, 8 เมษายน 2566

ชื่อผลงาน : April Showers ขนาด : 60x60 ซม. เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ

4.1.2 วิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรคก่อนวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 มี 4 ชั้น

วิเคราะห์ พัฒนาการด้านแรงบันดาลใจและแนวความคิด

ผู้สร้างสรรค์ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้มาจาก ข้อดอกไม้ที่เคยได้รับและได้มอบแก่ผู้อื่นเนื่องในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ทั้งความรัก ความยินดี และการให้กำลังใจ ทำให้ผู้สร้างสรรค์อยากจะทำอารมณ์ความรู้สึกในช่วงระยะเวลาเหล่านี้มาสร้างสรรค์ผลงาน

วิเคราะห์ พัฒนาการด้านรูปแบบและการแสดงออก

ผลงานชุด Life Is a Flower นี้มีการปรับเปลี่ยนจากเทคนิคจิตรกรรม เป็นภาพพิมพ์แกะไม้ เพื่อให้เข้ากับแนวความคิดและตอบสนองต่ออารมณ์ความรู้สึกได้มากยิ่งขึ้น ผลงานมีการพัฒนาขึ้นจากเดิมทั้งด้านแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานและการแสดงออก ส่งผลให้ผลงานในระยะนี้เริ่มมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้น

รูปภาพที่ 53 วิเคราะห์ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 2 ชั้นที่ 1

ที่มา : ถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์, 8 เมษายน 2566

ชื่อผลงาน : Late bloomer ขนาด : 100x80 ซม. เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม้

รูปภาพที่ 54 วิเคราะห์ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 2 ชั้นที่ 2

ที่มา : ถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์, 8 เมษายน 2566

ชื่อผลงาน : Peony ขนาด : 80x70 ซม. เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม้

รูปภาพที่ 55 วิเคราะห์ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 2 ชั้นที่ 3

ที่มา : ถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์, 8 เมษายน 2566

ชื่อผลงาน : White Lily ขนาด : 70x70 ซม. เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม้

รูปภาพที่ 56 วิเคราะห์ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 2 ชั้นที่ 4

ที่มา : ถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์, 8 เมษายน 2566

ชื่อผลงาน : Special bouquet ขนาด : 120x100 ซม. เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม้

สรุปผลงานสร้างสรรค์ก่อนช่วงวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1-2

การสร้างสรรค์ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ มีแนวความคิดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ช่วงระยะแรกมีการนำสีเส้นสดใสเข้ามาในผลงาน เพื่อแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ เป็นลักษณะกึ่งเหมือนจริงกึ่งนามธรรม โดยยังใช้ดอกไม้เข้ามาเป็นสื่อสัญลักษณ์ เพื่อให้เป็นตัวแทนของเพศหญิง ต่อมามีการปรับเปลี่ยนจากการใช้เทคนิคจิตรกรรมไปเป็นภาพพิมพ์แกะไม้ เพื่อสร้างอารมณ์ให้มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น บรรยากาศที่ใช้การแกะไม้แบบปล่อยน้ำหนักมีดบ้างสว่างบ้าง สามารถสร้างบรรยากาศให้ภาพดูมีมิติมากขึ้น

4.2 วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์

ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด ผู้หญิงกับดอกไม้ นี้ มีการนำเอาแนวความคิดมาจากผลงานระยะแรก ๆ คือแนวความคิดที่ใช้ดอกไม้มาเป็นสัญลักษณ์แทนเพศหญิง โดยเน้นในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก และความหมายที่ต้องการจะส่งสารออกมาเป็นหลัก มีการนำเสนอผ่านมุมมองในรูปแบบใหม่ เพื่อให้ภาพมีความน่าสนใจมากขึ้น ภาพจึงออกมาในรูปแบบศิลปะเหมือนจริง (Realism) และยังได้มีการศึกษาผลงานสร้างสรรค์ระยะก่อนวิทยานิพนธ์ เพื่อนำมาแก้ไขปัญหา ปรับปรุงข้อบกพร่อง เพื่อให้ผลงานมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น โดยผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ มีทั้งหมด 4 ชิ้น

4.2.1 วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1

ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นนี้เกิดจากการนำเอาประสบการณ์ส่วนตัว และอารมณ์ความรู้สึกในอดีตมาสร้างสรรค์ผลงาน การนำเอาดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์แทนใจ แทนความรู้สึกดี ๆ มาเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่กำลังมีความสุข โดยดอกไม้ที่นำมาประกอบในช่อดอกไม้ก็มีรูปร่าง รูปทรง และมีสีสันทากหลาย ซึ่งความหมายก็จะแตกต่างกันไป แต่ทั้งหมดก็จะเป็นไปในความหมายเชิงบวก

รูปภาพที่ 57 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1

ที่มา : ถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์, 8 เมษายน 2566

ชื่อผลงาน : ด้วยรัก ขนาด : 120x100 ซม. เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม้

4.2.2 วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2

ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความรู้สึกในช่วงเวลาหนึ่งที่ต้องการที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ทำให้นึกถึงพระพุทธศาสนาและดอกไม้สำหรับบูชา คือ ดอกบัว ซึ่งหมายถึงสิ่งซึ่งและแสดงถึงความบริสุทธิ์ ความดีงาม และความศรัทธา ที่เป็นดั่งเข็มทิศนำทางพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยบริเวณรอบดอกบัวนั้น มีการแกะน้ำหนักของแสงสว่างรอบ ๆ ดอกบัว เพื่อสร้างระยะให้ภาพมีมิติมากขึ้น ดังที่ปรากฏในภาพ

รูปภาพที่ 58 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2

ที่มา : ถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์, 8 เมษายน 2566

ชื่อผลงาน : สักการบูชา ขนาด : 120x100 ซม. เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม้

4.2.3 วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3

ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากผู้สร้างสรรค์มีความรู้สึกเจ็บปวดทางอารมณ์ ที่เกิดขึ้นมาจากความผิดหวัง และความเครียดสะสม ทำให้ในการสร้างสรรค์ผลงานชั้นนี้ผู้สร้างสรรค์จึงนำดอกไม้ที่สามารถแทนสถานะอารมณ์ในขณะนั้นได้ คือ ดอกพลับพลึงสีแดง ซึ่งเป็นดอกไม้ตัวแทนแห่งความตาย มีความหมายถึง การพลัดพรากจากบางสิ่งบางอย่างและไม่มีวันหวนกลับมาอีก และโดยในภาพมีแสงที่ส่องสว่างจากเทียน 1 เล่ม เพื่อช่วยเสริมให้บรรยากาศในภาพให้ความหวัง และเสียบเหงา เป็นชิ้นงานที่จะมีความแตกต่างจากชิ้นอื่นพอสมควรด้วยความหมายและรูปแบบที่ต้องการนำเสนอ

รูปภาพที่ 59 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่3

ที่มา : ถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์, 8 เมษายน 2566

ชื่อผลงาน : รฤก ขนาด : 120x100 ซม. เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม้

4.2.4 วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4

ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นนี้ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการทดลองจัดองค์ประกอบดอกไม้ผ่านมุมมองใหม่ ๆ ซึ่งมีความแตกต่างในเรื่องมีการนำวัตถุอื่น ๆ เพิ่มเข้ามา และเนื่องจากผู้สร้างสรรค์ต้องการแสดงออกถึงความรู้สึกอีกรูปแบบ ผ่านพวงมาลัยดอกไม้ที่ถูกยกให้เป็นสัญลักษณ์ของความเคารพ ความยินดี และความประสงค์ดี เพื่อเปรียบตั้งความรักที่บริสุทธิ์ไม่มีวันเสื่อมคลาย

รูปภาพที่ 60 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4

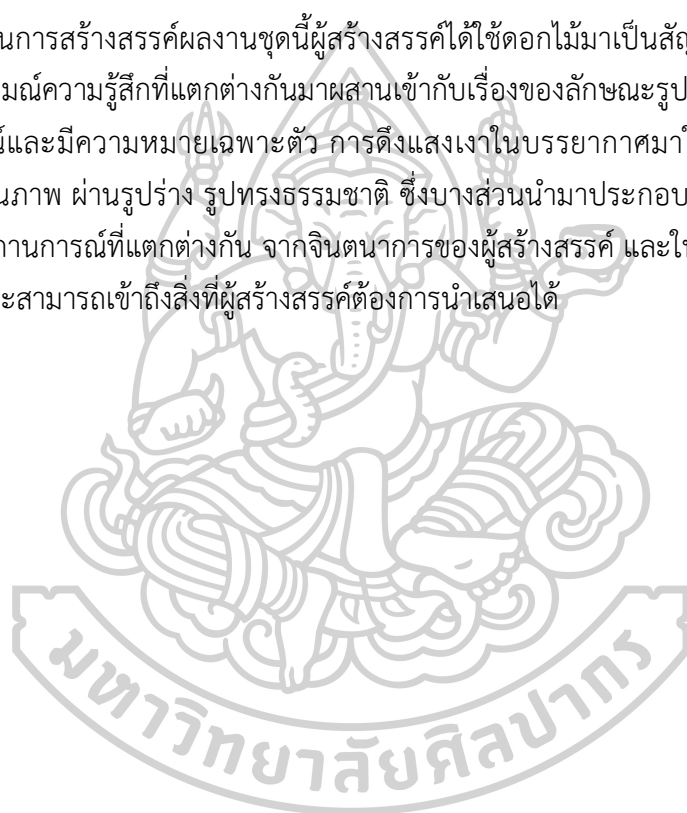
ที่มา : ถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์, 8 เมษายน 2566

ชื่อผลงาน : น้อมนบ ขนาด : 120x100 ซม. เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม้

สรุปการวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้เป็นการสร้างสรรค์ผลงานโดยเริ่มจากการจัดวางองค์ประกอบของดอกไม้แบบเอกภาพ และการเพิ่ม-ลดแสงสว่าง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดและกระบวนการมากที่สุด โดยผลงานบางชิ้นมีการนำวัตถุดิบอื่นนอกจากดอกไม้เข้ามาจัดวางเพิ่มเติม ทำให้ภาพและบรรยากาศมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จนกลายเป็นผลงานชุด ผู้หญิงกับดอกไม้ ผ่านผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ รูปแบบเหมือนจริง (Realism)

โดยในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ดอกไม้มาเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของเพศหญิง ผ่านอารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างกันมาผสานเข้ากับเรื่องของลักษณะรูปทรงและลีลาของดอกไม้ที่มีเอกลักษณ์และมีความหมายเฉพาะตัว การดึงแสงเงาในบรรยากาศมาใช้ และการลดหรือเพิ่มรายละเอียดในภาพ ผ่านรูปร่าง รูปทรงธรรมชาติ ซึ่งบางส่วนนำมาประกอบใหม่ โดยแสดงออกผ่านมุมมองและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน จากจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ และในขณะเดียวกันผู้ชมที่เข้ามาชมผลงานจะสามารถเข้าถึงสิ่งที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการนำเสนอได้

บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

สรุปการสร้างสรรค้วทยานิพนธ์

การสร้างสรรค้วผลงานวิทยานิพนธ์ ชุด ผู้หญิงกับดอกไม้ มีจำนวนทั้งหมด 4 ชิ้น เริ่มจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทั้งจากเว็บไซต์ หรือการนิกยย้อนถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เคยพบเจอในชีวิต ผ่านการใช้ดอกไม้แทนสัญลักษณ์ เพื่อให้ตอบสนองต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้สร้างสรรค้ว จึงได้พัฒนาเพื่อนำมาเป็นแรงบันดาลใจ และสร้างสรรค้วผลงานผ่านงานภาพพิมพ์แกะไม้ ประกอบกับการออกแบบตัดแปด และจัดวางองค์ประกอบในภาพ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง รูปแบบเทคนิควิธีการเพิ่มเติม เพื่อที่จะสามารถนำมาสร้างสรรค้วเป็นผลงานให้มีความสอดคล้องกับแนวคิดและเนื้อหาที่จะพัฒนาต่อไป

อภิปรายผลการสร้างสรรค้ว

1. พัฒนาการด้านแนวคิด

การสร้างสรรค้วผลงานและพัฒนาแนวความคิดผ่านผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ ได้สะท้อนออกมาในรูปแบบเอกลักษณ์เฉพาะตน และยังสามารถนำเสนอเผยแพร่ให้กับผู้ชมได้รับรู้ และสามารถเข้าถึงแนวความคิดและแรงบันดาลใจที่ต้องการจะแสดงออก โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับดอกไม้ มาเป็นต้นแบบความคิดในการสร้างสรรค้วผลงานชุดนี้ ในระหว่างสร้างสรรค้วผลงานผู้สร้างสรรค้วมีการค้นคว้า และทดลองเทคนิคในงานรูปแบบใหม่ ๆ อยู่เสมอ และตั้งใจ ปรับปรุงเพื่อให้ผลงานออกมาสอดคล้องกับเทคนิคและแนวความคิดที่สุด

ผลงานของผู้สร้างสรรค้วที่แตกต่างไปจากงานศิลปะเหมือนจริง หรืองานหุ่นนิ่งดอกไม้ของจิตรกรทั้งหลาย คือการได้กำหนดเรื่องราวของดอกไม้ให้เป็นชุดของความรู้สึกต่าง ๆ ที่ได้รับความรู้สึกสะท้อนใจในอารมณ์ต่าง ๆ เช่น ดอกไม้แห่งความรัก ดอกไม้แห่งความเคารพบูชา ยกย่องสรรเสริญ และดอกไม้แห่งการจากลา

2. การพัฒนาด้านรูปแบบ เทคนิค เนื้อหา

การสร้างสรรค้วผลงานระยะก่อนวิทยานิพนธ์นั้น เริ่มจากเทคนิคจิตรกรรม มีการใช้รูปแบบในงานซ้ำบ่อย จึงทำให้มีผลต่อผลงานในเรื่องของการพัฒนาต่อและผลงานมีความซ้ำซาก จำเจ ระยะต่อมาจึงได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับเรื่องแนวคิดและบรรยากาศของผลงานมากขึ้น ส่งผลให้ผลงานมีความน่าสนใจ แต่ยังมีขาดในเรื่องของการจัดองค์ประกอบศิลป์ คือ มุมมองของดอกไม้ยังไม่น่าสนใจเท่าที่ควร และค่าน้ำหนักแสงและเงายังไม่ส่งผลต่อชิ้นงาน จึงได้นำมาทดลอง และปรับปรุงในผลงานวิทยานิพนธ์ให้มีความสมบูรณ์และลงตัวมากขึ้นกว่าจากชุดที่ผ่านมา

3. การสร้างสรรค์ผลงานบรรลุตามวัตถุประสงค์

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ เป็นการสร้างสรรค์ที่บรรลุตามจุดประสงค์ที่ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดไว้ และยังเป็นผลงานการสร้างสรรค์งานศิลปะได้เป็นอย่างดี ทำให้เข้าใจในความยากลำบากและการทุ่มเทแรงกายแรงใจลงในผลงาน ไม่ได้คำนึงถึงแค่ความงามเพียงอย่างเดียว แต่ผลงานยังสามารถสะท้อนถึงอารมณ์ความรู้สึกที่ต้องการจะสื่อออกไปตัวของผู้สร้างสรรค์ได้ และหวังว่าผู้ชมก็ควรจะได้รับรู้ถึงความรู้สึกที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการจะบอกต่อเช่นกัน

ข้อเสนอแนะ

1. การนำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงจากประสบการณ์ส่วนตัว และอารมณ์ความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์เอง โดยการนำข้อมูลมาเรียบเรียงและประกอบเข้าด้วยกันจนเกิดความงาม สามารถเข้าถึงได้ไม่ยาก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้นำไปพัฒนาต่อยอดได้ตามความต้องการ
2. การศึกษาลักษณะรูปแบบผลงานของศิลปินที่สนใจ จะต้องศึกษาเทคนิค รูปแบบและกระบวนการสร้างงานของศิลปินในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เห็นถึงมุมมองใหม่ ๆ และขั้นตอนทำงานที่น่าสนใจใหม่ ๆ เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น
3. การศึกษาทดลองการสร้างสรรค์นี้สามารถนำเทคนิคไปต่อยอดกับเทคนิครูปแบบอื่นได้ เพื่อให้ในอนาคตผลงานที่จะสร้างสรรค์มีความหลากหลายและบรรลุกับเป้าหมายที่ตั้งไว้มากยิ่งขึ้น

รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

คำนิยามของดอกไม้. (2565). เข้าถึงเมื่อ 06 เมษายน 2566, เข้าถึงได้จาก

<https://www.bloggang.com/m/viewdiary.php?id=kim-peeranat&month=04-2020&date=06&group=1&gblog=51>

ณัฐนันท์ แก้วการ.(2565). **บันทึกดอกไม้**. เข้าถึงเมื่อ 07 เมษายน 2566, เข้าถึงได้จาก

<https://www.sarakadee.com/2022/11/30/บันทึกดอกไม้/>

Thaniya1988.(2565). **38 ความหมายของดอกไม้**. เข้าถึงเมื่อ 06 เมษายน 2566,

<https://thaniya1988.com/language-of-flower/>

KATEYCR7.(2559). **ศิลปะสัจนิยม**. เข้าถึงเมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2566, เข้าถึงได้จาก

<https://angiegroup.wordpress.com>

วินัย โสมดี.(2524). **ภาพพิมพ์แกะไม้**. เข้าถึงเมื่อ 6 เมษายน 2566, เข้าถึงได้จาก

<https://ejournals.swu.ac.th/index.php/ENEDU/article/download/6250/5878/19727>

อินทนิล (2555). **คัตสึชิกะ โฮกุไซ (Katsushika Hokusai)**. เข้าถึงเมื่อ 6 เมษายน 2566, เข้าถึงได้

จาก <http://banchiangdesign.blogspot.com/2012/04/hokusai-katsushika-hokusai.html>

สุริยะ ฉายะเจริญ.(2556). **อุตางาวะ ฮิโรชิเงะ (Utagawa Hiroshige)**. เข้าถึงเมื่อ 6 เมษายน

2566, เข้าถึงเมื่อ <http://jumpsuri.blogspot.com/2013/04/ado-period.html>

ถาวร โกอุดมวิทย์. (2556). เข้าถึงเมื่อ 17 กันยายน 2566, เข้าถึงได้จาก

http://servayp.blogspot.com/2013/09/blog-post_3482.html

ภาษาอังกฤษ

Amanda Garrity and Mariah Thomas.(2023). **85 Surprising Flower Meanings Behind**

Some of the Most Popular Blooms. เข้าถึงเมื่อ 6 มิถุนายน 2566, เข้าถึงได้จาก

<https://www.goodhousekeeping.com/home/gardening/g2503/surprising-flower-meanings/>

Catherine Boeckmann.(2523). **Flower Meanings: The Language of Flowers**. เข้าถึงเมื่อ

6 มิถุนายน 2566, เข้าถึงได้จาก <https://www.almanac.com/flower-meanings->

language-flowers

Ksenia Sita.(2018). **Flowers and Women: A Sacred Union**. เข้าถึงเมื่อ 6 มิถุนายน 2566, เข้าถึงได้จาก <https://www.thesublimewoman.com/flowers-women-sacred-union/>

Chris Winters.(2023). **The Deep Meaning Behind ‘The Great Wave Off Kanagawa’ By Hokusai**. เข้าถึงเมื่อ 6 มิถุนายน 2566, เข้าถึงได้จาก <https://dustyoldthing.com/the-great-wave-off-kanagawa-meaning/>

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล	นางสาวนงนภัส วงศ์พานิช
วัน เดือน ปี เกิด	16 พฤศจิกายน 2535
วุฒิการศึกษา	พ.ศ. 2554 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย จากโรงเรียนตะกั่วป่า”เสนานุกูล” พ.ศ. 2558 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทัศนศิลป์ วิชาเอกภาพพิมพ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564 ศึกษาต่อระดับปริญญาโทมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่ปัจจุบัน	53 ถนนเพชรเกษมสายเก่า ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
ผลงานตีพิมพ์	2558 นิทรรศการ TSU-UPSI 2015 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา 2558 นิทรรศการศิลปนิพนธ์ “18+ Art thesis” ณ ศูนย์การค้าไดอาน่า คอมเพล็กซ์ จังหวัดสงขลา 2566 นิทรรศการศิลปนิพนธ์ “Mixology” ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคาร ศูนย์ปฏิบัติการหอศิลป์สิรินธร มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม