

ดินแดนในจินตนาการ

ศศิวิมล สุจิต

ศิลปนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา หลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาจิตรกรรม

ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรม และประติมากรรม

คณะจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาคการศึกษาที่ 2552

IMAGINARY LAND

SASIWIMOL SUJIT

A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILMENT
OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE
BACHELOR OF FINE ART (PAINTING)
DEPARTMENT OF PRINTMAKING, PAINTING AND SCULPTURE
FACULTY OF FINE ARTS, CHIANG MAI UNIVERSITY
ACADEMIC YEAR 2009

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติให้ศิลปินพันธ์เรือง ดินแดนในจินตนาการ
เสนอโดย นางสาวศศิวิมล สุจิต เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาจิตรกรรม

(ลงชื่อ).....

(รองศาสตราจารย์ สมเกียรติ ตั้งนโม)

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ผู้ควบคุมศิลปินพันธ์

.....

(อาจารย์ พงศ์ศักดิ์ คชสำโรง)

วันที่ 19 เดือน 4 พ.ศ. 53

คณะกรรมการตรวจสอบศิลปินพันธ์

.....

ประธานกรรมการ

(อาจารย์ พงศ์ศักดิ์ คชสำโรง)

วันที่ 19 เดือน 4 พ.ศ. 53

รองศาสตราจารย์ เกศ ชวนะลิขิกร

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Jan Theo De Vleeschauwer

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพวรรณ ทังมั่งมี

กรรมการ

อาจารย์ ชัชวาล นิลสกุล

กรรมการ

อาจารย์ ฉลองเดช ภูพานูมาต

กรรมการ

อาจารย์ มรกต เกษเกล้า

กรรมการ

ชื่อศิลปิน	ดินแดนในจินตนาการ
ชื่อนักศึกษา	นางสาวศศิวิมล สุจิต
สาขาวิชา	จิตรกรรม
ปีการศึกษา	2552

บทคัดย่อ

โครงการศิลปนิพนธ์ ชื่อ “ ดินแดนในจินตนาการ ” นี้ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริง ซึ่งข้าพเจ้าต้องการสร้างโลกในจินตนาการนี้ขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการ ต่อสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงของข้าพเจ้า นำเสนอผ่านรูปแบบของงานจิตรกรรมสื่อผสม ด้วยการใช้วัสดุผ้าเป็นหลัก โดยเริ่มจากขั้นตอนการย้อมผ้า ตัดผ้า ตลอดจนนำมาเย็บด้วยเทคนิค Quilting ซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งของงานฝีมือ แล้วนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับผลงานศิลปะ นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มมิติให้กับงานด้วยการเดิมสีย้อมผ้า สีอะคริลิก และดินสอเขียนผ้า เพิ่มเติมบนผ้าตามจุดที่เหมาะสม ซึ่งการเลือกใช้เทคนิคเหล่านี้ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของเทคนิคบนผลงานและเพิ่มความน่าสนใจให้กับงาน ทั้งในเรื่องของพื้นผิว ร้อยรอยจากสีย้อมผ้าที่คล้ายจิตรกรรมสีน้ำมัน กระดาษ อีกทั้งยังมีผ้าที่หลากหลายสีสันซึ่งถูกตัดให้มีรูปร่างอิสระ โดยนำมาจัดเป็นองค์ประกอบที่สามารถดูผลงานได้ทุกทิศทาง รวมเป็นดินแดนที่มีอิสระทางความคิดที่หลากหลายไปด้วยเรื่องราวซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้บนโลกจินตนาการแห่งนี้

จากกระบวนการทำงานศิลปนิพนธ์ทั้ง 4 ชั้นนี้ มีความคล้ายกันในเชิงเทคนิค และขั้นตอนการทำงาน จะต่างกันเพียงแค่รายละเอียดเล็กน้อย นอกจากนี้แล้วในขั้นตอนของการทำงานยังได้เกิดการแก้ปัญหาในระหว่างการทำงาน และได้ค้นพบเทคนิคใหม่ๆ ตลอดจนเกิดทักษะความชำนาญที่ทำให้ประหยัดทั้งเวลาในการทำ รวมทั้งเทคนิคที่ค้นพบยังส่งผลให้ตัวงานมีความน่าสนใจยิ่งขึ้นด้วย

THESIS TITLE	IMAGINARY LAND
NAME	SASIWIMOL SUJIT
DEPARTMENT	GRAPHIC ARTS, PAINTING AND SCULPTURE
ACADEMIC YEAR	2009

ABSTRACT

“THE IMAGINARY LAND” IS A PROJECT INSPIRED BY THINGS THAT NOT EXIST IN THE REAL WORLD. I HAVE CREATED THIS FANCY WORLD TO FILL MY IMAGINATION. THE PROJECT IS PRESENTED IN FORM OF MIXED MEDIA PAINTING BY USING FABRIC MATERIAL AND QUILTING TECHNIQUE—WHICH IS ONE OF THE HANDICRAFT TECHNIQUES—ADAPTED TO MATCH WITH MY WORK. MOREOVER, DYE, ACRYLIC, ARE BEING USE FOR ADDING THE PICTURE ON THE PROPER AREA. THESE CHOSEN TECHNIQUES USE FOR CREATING THE VARIETY OF THIS MASTERPIECE AND MAKING THE WORK TO BE MORE ATTRACTIVE IN TERM OF SURFACE, MARKS FROM DYE IN WHICH ALIKE THE PAPER PAINTING. THUS, THERE ARE THE COLOURFUL CLOTHS WHICH HAVE BEEN CUT INTO MANY FANTASY AND CREATIVE STYLES; TO USE THOSE PIECES OF CLOTHS BECOMES ONE OF THE IMPORTANT ELEMENTS THAT PEOPLE CAN SEE THE WORK FROM MANY DIFFERENT PERSPECTIVES. ALL IN ALL, IT BUILDS THE FREEDOM IDEA AND CAN BE SEEN AS THE IMAGINARY WORLD.

FROM THE PROCESSES OF THESE FOUR ART THESIS, THERE ARE THE SIMILARITIES IN TERM OF TECHNIQUE USING AND THE METHODOLOGY. THEREFORE, THERE ARE JUST SOME DISTINCTIVE DETAILS. FURTHERMORE, EACH STEP OF WORK STILL HAS SOME PROBLEMS, HOWEVER THE NEW TECHNIQUE COULD BE FOUND THROUGH THE PROCESS. LASTLY, IT BRINGS THE PROFESSIONAL SKILLS WHILST WORKING ALONG, REDUCES TIME AND ALL FOUND NEW TECHNIQUES LEAD TO THE CREATIVITY AND IMPRESSION OF THE ART WORK.

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ พงศ์ศักดิ์ คชสำโรง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการศิลปนิพนธ์นี้ ที่ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการทำงาน ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการจัดการกับกระบวนการทำงาน จนกระทั่งเกิดเป็นผลงานศิลปนิพนธ์ที่เสร็จสมบูรณ์

ขอกราบขอบพระคุณ คุณแม่ณิษฐา ที่ให้กำเนิดข้าพเจ้า ทั้งให้ความรัก ให้การเลี้ยงดูเอาใจใส่อบรมสั่งสอนตลอดมา ตลอดจนการสนับสนุนต้นทุนในการศึกษาทั้งหมด ทั้งอุปกรณ์การเรียน การศึกษา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศิลปนิพนธ์ทั้งหมดนี้ นอกจากนี้ยังคอยช่วยเหลือและเป็นที่กำลังใจให้ข้าพเจ้าในทุกเรื่องของการดำเนินชีวิตมาโดยตลอด

ขอขอบคุณเพื่อนๆและน้องๆที่ให้การช่วยเหลือในทุกด้านเสมอมา

ขอขอบคุณมิตรภาพของสังคมออนไลน์ ในเว็บบอร์ดห้องจุตุจักร ของเว็บพันทิพย์ ที่ช่วยเหลือในเรื่องข้อมูลซึ่งมีประโยชน์ต่อผลงานศิลปนิพนธ์นี้

ขอขอบคุณบุญกุศล ที่สั่งสมมา ได้ช่วยคลี่คลายให้ผ่านอุปสรรคตลอดช่วงเวลาของการทำงานศิลปนิพนธ์นี้

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ไม่ได้กล่าวมาข้างต้น ซึ่งคอยช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม ตลอดจนกำลังใจที่มีคุณค่ามหาศาล ให้ศิลปนิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงมาได้ด้วยดี

ศศิวิมล สุจิต

คำนำ

วิทยานิพนธ์ภาคเอกสารฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาโครงการศิลปนิพนธ์ตามหลักสูตรปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรม ปีการศึกษา 2552 ในหัวข้อเรื่อง ดินแดนในจินตนาการ ได้รวบรวมเพื่ออธิบาย แนวความคิดที่ต้องการนำเสนอ คือ การสร้างโลกในจินตนาการของข้าพเจ้า ซึ่งเป็นดินแดนที่ไม่มีอยู่จริง ผ่านจิตรกรรมสื่อผสม ด้วยการใช้วัสดุผ้าเป็นหลัก โดยมีแรงบันดาลใจมาจากสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงของข้าพเจ้า สร้างสรรค์เป็นผลงานที่มีอิสระทางความคิด นอกจากนี้ยังได้อธิบายถึงกระบวนการทำงาน รวมถึงมีรูปภาพประกอบอย่างละเอียดทุกขั้นตอนอย่างชัดเจน

เอกสารฉบับนี้ จึงเป็นการอธิบายเพื่อสนับสนุน และชี้ให้เห็นถึงกระบวนการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าได้อย่างดี

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้เป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจในการศึกษาค้นคว้าต่อไป

ศศิวิมล สุจิต

(นางสาวศศิวิมล สุจิต)

	สารบัญ	หน้า
บทคัดย่อ		ก
ABSTRACT		ข
กิตติกรรมประกาศ		ค
คำนำ		ง
สารบัญ		จ
สารบัญภาพ		ช
บทที่ 1 บทนำ		
หลักการและเหตุผล		1
วัตถุประสงค์		2
ขอบเขตของการศึกษา		2
วิธีการศึกษา		2
บทที่ 2 อิทธิพลและที่มาของแนวความคิด		
อิทธิพลจากครอบครัว		5
อิทธิพลจากภาพยนตร์		7
อิทธิพลจากศิลปิน		8
อิทธิพลจากงานฝีมือ		9
สรุป		10
บทที่ 3 กระบวนการสร้างสรรค์		
แนวความคิดศิลปินพันธ์		11
รูปแบบของผลงานศิลปะ		12
เทคนิคและวัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์		12
สรุป		16

สารบัญ (ต่อ)

บทที่ 4 การวิเคราะห์ผลงาน

ช่วงก่อนศิลปนิพนธ์	17
วิเคราะห์แนวคิดและรูปแบบ	17
ช่วงผลงานศิลปนิพนธ์	21
ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1	
- วิเคราะห์แนวคิดและรูปแบบ	21
- วัสดุอุปกรณ์ และขั้นตอนการทำงาน	25
ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2	
- วิเคราะห์แนวคิดและรูปแบบ	28
- วัสดุอุปกรณ์ และขั้นตอนการทำงาน	32
ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3	
- วิเคราะห์แนวคิดและรูปแบบ	34
- วัสดุอุปกรณ์ และขั้นตอนการทำงาน	38
ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 4	
- วิเคราะห์แนวคิดและรูปแบบ	42
- วัสดุอุปกรณ์ และขั้นตอนการทำงาน	46

บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ

คำนิยามศัพท์	51
เอกสารอ้างอิง	52
ประวัติผู้เขียน	53

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพประกอบที่ 1	5
ภาพประกอบที่ 2	6
ภาพประกอบที่ 3	7
ภาพประกอบที่ 4	8
ภาพประกอบที่ 5	9
ภาพประกอบที่ 6	10
ภาพประกอบที่ 7	12
ภาพประกอบที่ 8	14
ภาพประกอบที่ 9	14
ภาพประกอบที่ 10	15
ภาพประกอบที่ 11	15
ภาพประกอบที่ 12	16
ภาพประกอบที่ 13	18
ภาพประกอบที่ 14	18
ภาพประกอบที่ 15	19
ภาพประกอบที่ 16	20
ภาพประกอบที่ 17	24
ภาพประกอบที่ 18	27
ภาพประกอบที่ 19	31
ภาพประกอบที่ 20	33
ภาพประกอบที่ 21	37
ภาพประกอบที่ 22	39
ภาพประกอบที่ 23	41
ภาพประกอบที่ 24	45
ภาพประกอบที่ 25	47

บทที่ 1

บทนำ

หลักการและเหตุผล

โลกในจินตนาการของมนุษย์ทุกคนมีความแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการเรียนรู้ รวมไปถึงความชื่นชอบส่วนตัว ในการก่อกำเนิดของจินตนาการนั้น อาจได้รับอิทธิพลที่มาจากแหล่งที่มาที่หลากหลาย ดังนั้นการแสดงออกถึงจินตนาการนี้ สามารถถ่ายทอดได้หลายรูปแบบ ตามความชำนาญและความชอบของแต่ละคน โดยโลกจินตนาการของข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดผ่านกระบวนการสร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรมสื่อผสม จากวัสดุผ้าเป็นหลัก ซึ่งมีรายละเอียดของผลงานศิลปนิพนธ์ภายใต้ชื่อ “โลกในจินตนาการ” ดังต่อไปนี้

1.1 ที่มาของแนวความคิด

ความคิดและจินตนาการของมนุษย์มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับพื้นฐาน และประสบการณ์การเรียนรู้ของแต่ละคน ซึ่งโดยธรรมชาติความคิดและจินตนาการของมนุษย์นั้นมักมีไม่สิ้นสุด ข้าพเจ้าก็เช่นเดียวกัน ชอบคิดและจินตนาการเกินความเป็นจริง มีความสุข สนุกกับการได้คิดจินตนาการในสิ่งที่เป็นไปได้ หรือไม่สามารถทำได้ในชีวิตจริง ซึ่งโดยพื้นฐานข้าพเจ้าเป็นคนชื่นชอบธรรมชาติ ชอบอ่านหนังสือ ชอบดูภาพที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจากหนังสือหรือในอินเทอร์เน็ต แล้วจินตนาการว่าตัวเองได้ท่องเที่ยวไปยังสถานที่นั้นๆ หรือแม้แต่ช่วงเวลาที่ยาพเจ้าเหน็ดเหนื่อยจากการเรียน ก็มักจินตนาการว่ามีเผด็จของข้าพเจ้าที่มากช่วยแบกรับภาระความเครียด และอยู่เคียงข้างคอยช่วยเหลือข้าพเจ้าได้ตลอดเวลา โดยโลกในจินตนาการของข้าพเจ้านั้นได้สร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานศิลปะ บอกเล่าเรื่องราวซึ่งเป็นดินแดนที่มีอิสระทางความคิด

1.2 แนวความคิด

ต้องการถ่ายทอดเรื่องราวในโลกจินตนาการ เพื่อตอบสนองความต้องการ ต่อสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงของข้าพเจ้า โดยนำเสนอผ่านรูปแบบของงานจิตรกรรมสื่อผสม

1.3 ความสำคัญของประเด็นที่นำมาเสนอ

เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวในจินตนาการที่เป็นไปไม่ได้ในชีวิตจริงของข้าพเจ้า นำเสนอในรูปแบบของผลงานศิลปะ เป็นเสมือนพื้นที่ส่วนตัวได้ออกเล่าจินตนาการ อีกทั้งเพื่อให้ผู้ที่พบเห็นได้เกิดเป็นแรงบันดาลใจสร้างสรรค์จินตนาการของตนเองอีกด้วย

1.4 รูปแบบการนำเสนอ

1.4.1 รูปแบบ Semi – Abstract

1.4.2 เทคนิค สื่อผสม

1.5 วัตถุประสงค์

เพื่อตอบสนองความต้องการของข้าพเจ้าต่อสิ่งที่ไม่สามารถเป็นไปได้ในชีวิตจริง

1.6 ขอบเขตของการศึกษา

1.6.1 ศึกษาเรื่องราวประสบการณ์ของข้าพเจ้าระหว่างจินตนาการกับความเป็นจริงในเชิงของจิตวิทยา

1.6.2 ศึกษาวิธีการการย้อมผ้าด้วยสีสังเคราะห์

1.6.3 ศึกษาเทคนิคการเย็บผ้าด้วยจักร

1.7 วิธีการศึกษา

1.7.1 ศึกษาจากการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิด และประสบการณ์กับผู้อื่น

1.7.2 ศึกษาจากการข้อมูลรูปภาพ จากหนังสือและอินเทอร์เน็ต

1.7.3 นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษา มาสร้างเป็นสเก๊ตก่อนที่จะทำแบบจริง

1.7.4 สร้างผลงานจริง และศึกษาข้อบกพร่องต่างๆเพื่อหาทางแก้ไข

1.8 แหล่งข้อมูลในการศึกษา

- 1.8.1 ศึกษางานของศิลปินที่ชื่นชอบ ชื่อ **Tama** (<http://tamaxxx.egoism.jp>)
และ **Mark Ryden** (<http://www.nonsolokawaii.com/il-periodo-bianco-di-mark-ryden>)
- 1.8.2 ศึกษารูปแบบงานของศิลปิน **Quilting** (<http://www.blumoonriver.com>) และ
(<http://www.melanibrewer.com/Pages/Gallery1.html>)
- 1.8.3 ศึกษาข้อมูลรูปภาพธรรมชาติ ภาพสัตว์ จากหนังสือท่องเที่ยว และจากอินเทอร์เน็ต
(<http://www.wallcoo.com>)

1.9 แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ
เสนอหัวข้อ	11 พฤศจิกายน 2552
เริ่มทำงาน	
- ชั้นที่ 1	12-28 พฤศจิกายน 2552
- ชั้นที่ 2	29 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2552
ตรวจกลางภาค	16 ธันวาคม 2552
เริ่มทำงาน	
- ชั้นที่ 3	17 ธันวาคม 2552 – 17 มกราคม 2553
- ชั้นที่ 4	19 มกราคม – 18 กุมภาพันธ์ 2553
- ติดตั้งงาน	19 – 24 กุมภาพันธ์ 2552
ตรวจปลายภาค พร้อมส่งหนังสือ (Thesis)	1 มีนาคม 2553

1.10 ระยะเวลาการดำเนินการ

ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ประมาณ 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2553

1.11 วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา

วัสดุที่ใช้ในการทำงาน ได้แก่ ผ้าคอตตอน สีย้อมผ้าสังเคราะห์ ไบโพลี ค่าย เป็นต้น

1.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.12.1 ได้มีความสุขกับการสร้างสรรค์จินตนาการบนพื้นที่ส่วนตัว

1.12.2 ได้สนุกกับการนำวัสดุผ้ามาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะ

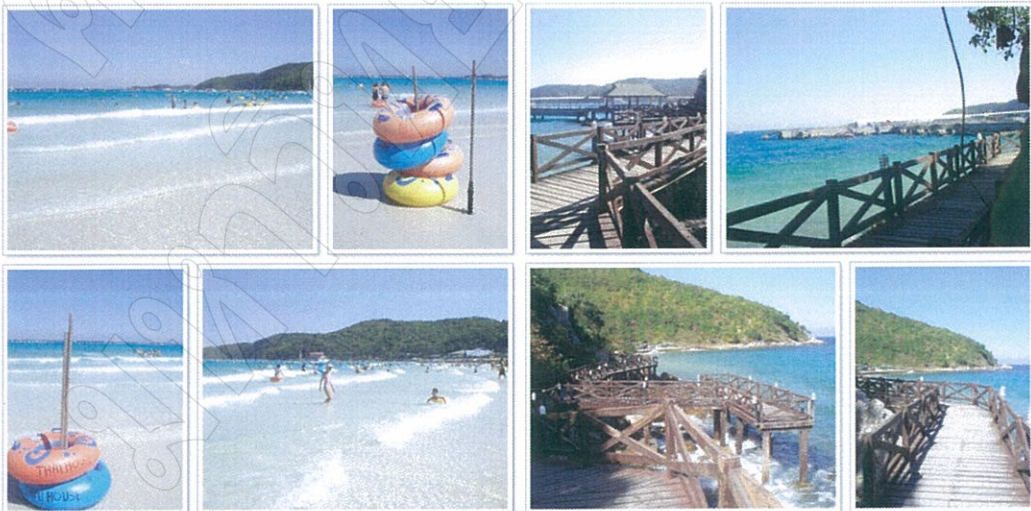
บทที่ 2

อิทธิพล หรือที่มาของแนวความคิด

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ได้รับอิทธิพลซึ่งมีผลต่อแนวความคิดและการแสดงออกในรูปแบบของผลงาน ดังนี้

2.1 อิทธิพลจากครอบครัว

ครอบครัวมีอิทธิพลต่อผลงานของข้าพเจ้า เนื่องจากข้าพเจ้าถูกเลี้ยงดู และได้รับการสั่งสอนมาตั้งแต่เด็ก ในเรื่องของการแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สึก ความต้องการอย่างเต็มที่ บนขอบเขตของความเหมาะสม รวมถึงให้ความเคารพต่อโลกส่วนตัว หรือเรื่องราวความชอบของแต่ละคน ในครอบครัว และเคารพการตัดสินใจของผู้อื่น นอกจากนี้ในวันหยุดที่ครอบครัวทั่วไปมักพาลูกๆ หลานๆ ไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ทะเล ภูเขา น้ำตก เป็นต้น แต่ครอบครัวของข้าพเจ้า จะให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกันกับครอบครัว ญาติพี่น้องมากกว่าสถานที่ท่องเที่ยว เนื่องจากไม่ชอบความวุ่นวายของผู้คนที่มากมาย อีกทั้งกิจกรรมของครอบครัวมักจัดกันที่บ้าน ยังเป็นวิธีการลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในระหว่างเดินทางท่องเที่ยวอีกด้วย

ภาพประกอบที่ 1 ภาพจาก Bloggang.com แสดงถึงสถานที่น่าเที่ยวที่มีผู้คนมากมาย

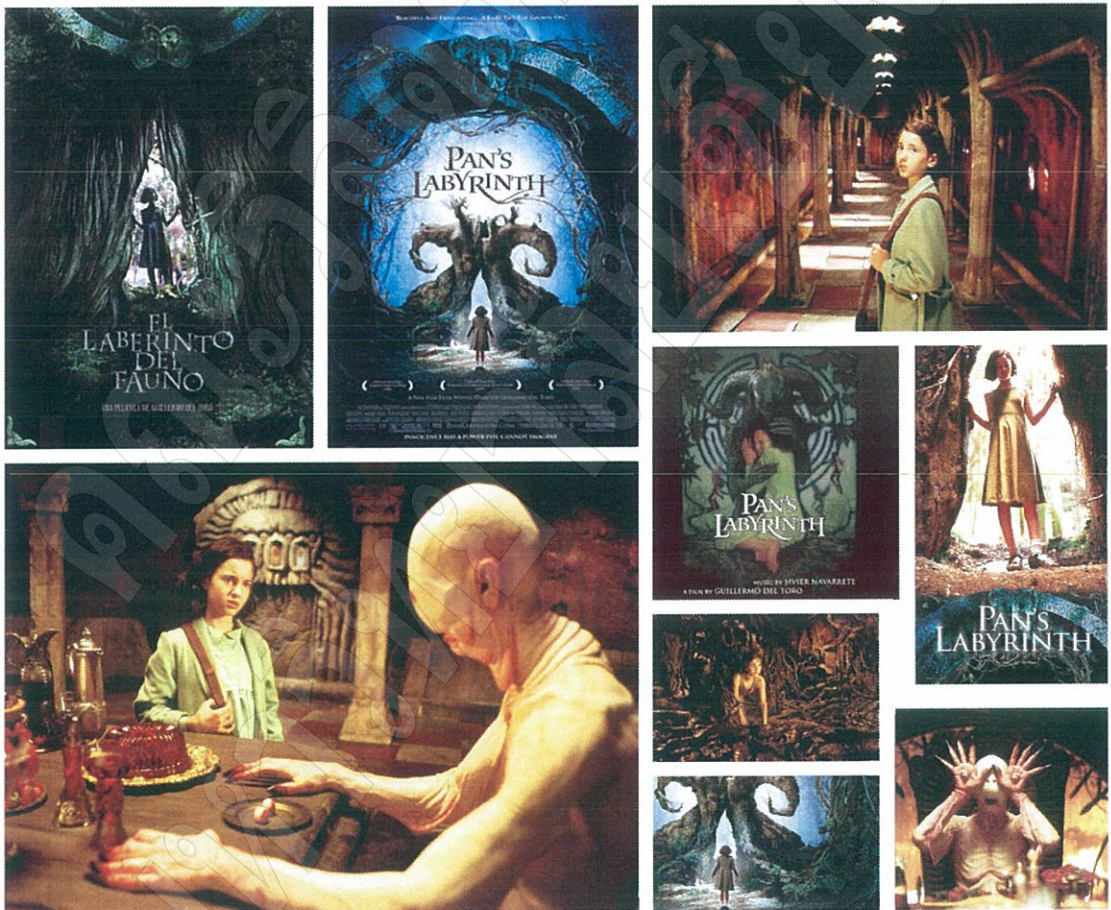
ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงทำให้ข้าพเจ้าไม่มีโอกาสได้ท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติมากนัก อีกทั้งยังไม่ชอบสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านอีกด้วย เนื่องจากการที่มีผู้คนมากเกินไปทำให้การชื่นชมบรรยากาศที่สวยงามของธรรมชาติลดลง ด้วยสาเหตุนี้อิทธิพลจากครอบครัวจึงส่งผลต่อแนวความคิดที่ต้องการสร้างโลกในจินตนาการของตัวเอง ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนตัว สร้างสรรค์ดินแดนเหล่านั้นบนความคิดที่อิสระ

ภาพประกอบที่ 2 การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์เป็นกิจกรรมที่ครอบครัวข้าพเจ้ามีขึ้นทุกปี

2.2 อิทธิพลจากภาพยนตร์

การดูภาพยนตร์เป็นการพักผ่อนอีกทางเลือกหนึ่งของข้าพเจ้า ภาพยนตร์ที่ข้าพเจ้าชื่นชอบมีหลากหลายแนว ทั้ง แอนิเมชัน แฟนตาซี ภาพยนตร์แนวสยองขวัญ ซึ่งมีบรรยากาศของความลึกลับ น่ากลัว มีเนื้อเรื่องชวนติดตาม มีข้อคิดที่น่าสนใจ อิทธิพลเหล่านี้ส่งผลถึงเรื่องราวที่แสดงออกในงานของข้าพเจ้า โดยเป็นโลกในจินตนาการที่แฝงไปด้วยความลึกลับ ความตื่นเต้น น่าค้นหา น่าติดตาม เหมือนได้ผจญภัยในดินแดนจินตนาการของตัวเอง

ภาพประกอบที่ 3 ตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง Pans labyrinth

2.3 อิทธิพลจากศิลปิน

อิทธิพลที่มีต่อรูปแบบของผลงานศิลปินนี้ เป็นศิลปินภาพประกอบสีน้ำ ที่มีฝีมือในการลงสีน้ำ ซึ่งมีจังหวะของการเคลื่อนไหว รวมไปถึงการซึมของสีที่มีความสวยงาม เกิดความประทับใจ เป็นแรงบันดาลใจ จึงต้องการให้งานมีความรู้สึกรักของความพิเศษจากสีน้ำได้ปรากฏออกมาในโลกจินตนาการของข้าพเจ้า

ภาพประกอบที่ 4 ภาพผลงานของ Tama นักวาดภาพประกอบชาวญี่ปุ่น

2.4 อิทธิพลจากงานฝีมือ

งานฝีมือเป็นงานอดิเรกอย่างหนึ่งที่ข้าพเจ้าสนใจ ซึ่งงานฝีมือที่ข้าพเจ้าสนใจนั้นมีมากมายหลายแขนง ได้แก่ Quilting การเย็บผ้า การปักผ้า เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้นำเทคนิควิธีการเหล่านั้น มาประยุกต์เป็นงานศิลปะบนโลกในจินตนาการของข้าพเจ้าได้อีกด้วย

ภาพประกอบที่ 5 รวมภาพงานฝีมือที่ทำจากผ้า

ภาพประกอบที่ 6 ตัวอย่างงานศิลปะที่ทำจากผ้า

สรุป

อิทธิพลที่มีผลต่อรูปแบบการแสดงออกในงานของข้าพเจ้านั้นโดยส่วนใหญ่มีที่มาจากความชื่นชอบและความสนใจเฉพาะ อันได้แก่ ภาพยนตร์ งานอดิเรก หรือแม้แต่ศิลปินในดวงใจ ส่วนครอบครัวมีอิทธิพลต่อที่มา ซึ่งก่อให้เกิดแนวความคิด ความต้องการสร้างโลกในจินตนาการนี้ขึ้น

บทที่ 3

กระบวนการสร้างสรรค์

ในการทำงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ใช้กระบวนการสร้างสรรค์ ที่มีกรรมวิธีที่หลากหลาย เนื่องจากเป็นงานที่ใช้วัสดุผ้าเป็นหลักแทนการพันที่ด้วยสีแบบปกติ ดังนั้นจึงมีขั้นตอนและวิธีในการสร้างสรรค์ผลงาน ดังต่อไปนี้

3.1 แนวความคิดศิลปนิพนธ์

ความคิดและจินตนาการของมนุษย์มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับพื้นฐาน และประสบการณ์การเรียนรู้ รวมถึงมีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จนเกิดเป็นความชื่นชอบของแต่ละคน ซึ่งโดยธรรมชาติความคิดและจินตนาการของมนุษย์นั้นมักมีไม่สิ้นสุด ข้าพเจ้าก็เช่นเดียวกัน ชอบคิดและจินตนาการเกินความเป็นจริง มีความสุข สนุกกับการได้คิดจินตนาการในสิ่งที่เป็นไปได้ หรือไม่สามารถทำได้ในชีวิตจริง ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วข้าพเจ้าเป็นคนชื่นชอบธรรมชาติ มีความประทับใจในสีส้มของดอกไม้ ต้นไม้ ใบไม้ จึงมักชอบดูภาพที่เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามจากหนังสือการท่องเที่ยวจากทั่วโลก หรือหาข้อมูล รูปภาพในอินเทอร์เน็ตแล้วจินตนาการว่าตัวเองได้ท่องเที่ยวไปยังสถานที่นั้นๆ กับครอบครัว เพื่อน และคนที่เรารู้จัก รวมไปถึงความชื่นชอบในภาพยนตร์แนวสยองขวัญ ซึ่งมีเนื้อหาและเรื่องราวที่น่าตื่นเต้น โดยจินตนาการว่าตัวเราได้เข้าไปผจญภัยในดินแดนอันลึกลับจากภาพยนตร์เรื่องนั้นๆ หรือแม้แต่ช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าเหน็ดเหนื่อยจากการเรียน เนื่องจากการเผชิญกับเรื่องราวหรือปัญหามากมายในทุกวันของชีวิต ก็มักจินตนาการว่ามีเผด็จข้าพเจ้าที่มาช่วยแบกรับภาระความเครียด และอยู่เคียงข้างคอยช่วยเหลือข้าพเจ้าได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ นิยายส่วนตัวซึ่งเกิดจากการเลียดูในวัยเด็ก ยังมีอิทธิพลต่อการแสดงออกของงานด้วยเช่นกัน

โลกในจินตนาการของข้าพเจ้านั้นได้สร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานศิลปะ ซึ่งเป็นงานจิตรกรรมสื่อผสม โดยใช้วัสดุผ้าเป็นหลัก โดยบอกเล่าเรื่องราวซึ่งเป็นดินแดนที่มีอิสระทางความคิด และสามารถมีทุกความเป็นไปได้ ซึ่งเกิดจากความต้องการในสิ่งที่ไม่มีในชีวิตจริง ให้เกิดขึ้นบนโลกจินตนาการแห่งนี้

3.2 รูปแบบของผลงานศิลปะนิพนธ์

รูปแบบของงาน คือ (SEMI-ABSTRACT) ซึ่งใช้วิธีการลดทอน ตัดทอนรายละเอียดที่มีในธรรมชาติให้ปรากฏออกมาเป็นรูปแบบทางศิลปะ เพื่อผลทางองค์ประกอบ (COMPOSITION) หรือผลของการแสดงออก แต่ยังมีโครงสร้างอันบ่งบอกถึงที่มาแต่ไม่ชัดเจน

3.3 เทคนิคและวัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์

ศิลปินนิพนธ์ชุดนี้ใช้เทคนิคและวัสดุในการสร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลาย ดังต่อไปนี้

ผ้า คือ วัสดุหลักของงานมีทั้งผ้าสีล้วน ผ้าที่มีลวดลายหลากหลายสีสัน และผ้าจากเสื้อผ้ามือสองแล้วนำมาเย็บ

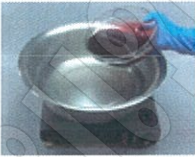
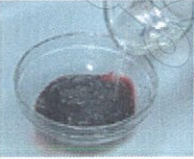

ภาพประกอบที่ 7 ผ้าที่หลากหลายสีสันและลวดลาย ทำให้งานมีความน่าสนใจขึ้น

สีย้อมผ้า ใช้ย้อมผ้าในขั้นตอนแรก และนำสีย้อมผ้ามาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มมิติให้กับตัวงาน

เทคนิคการย้อมผ้า เนื่องจากความต้องการในเรื่องโทนสีของผ้าในโลกจินตนาการที่ข้าพเจ้าจะสร้างขึ้นนั้น อาจไม่สามารถหาซื้อได้จาก ร้านขายผ้าทั่วไป จึงมีความจำเป็นต้องย้อมผ้า เพื่อให้ได้สีที่ต้องการ ทั้งนี้สีที่ได้จากการย้อมยังให้ความรู้สึกคล้ายภาพสีน้ำ ซึ่งเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการให้มีในงานนี้ อีกด้วย

ตัวอย่างขั้นตอนการย้อมผ้า โดยมีอุปกรณ์คร่าวๆ ได้แก่ สีย้อมผ้า อุปกรณ์การต้ม ถังมือยาง ท็อปพี

	1.ชั่งน้ำหนักผ้าแห้งที่จะย้อม ชักให้สะอาด แล้วบิดหมาดๆ (ไม่ต้องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม)		5.เทน้ำสีลงในกะละมัง แล้วคนให้ละลาย
	2.เติมน้ำร้อนลงในกะละมัง ให้น้ำท่วมผ้าเล็กน้อย (เผื่อน้ำระเหย)		6.คลี่ผ้าออกแล้วค่อยๆ จุ่มลงในกะละมัง เเร่งไฟให้น้ำร้อนกรุ่นๆ กดผ้าให้จมใต้น้ำ และคนผ้าตลอดเวลา 20-30 นาที.
	3.เติมเกลือ 1 ช้อนโต๊ะ (ต่อสี 1 ตลับ)		7.นำผ้าที่ย้อมเสร็จแล้วมาล้างในน้ำสะอาด หลายๆ ครั้งจนน้ำล้างใส แล้วตากในที่ร่ม
	4. (สวมถุงมือยาง) ละลายสีด้วย น้ำเดือด 1/2 ลิตร แล้วคนให้สีละลายจนหมด		

ใยโพลีเอสเตอร์ เลือกใยที่ไม่ต้องมีความหนาแน่นมากนัก ยิ่งหนาแน่นมากราคายิ่งแพง

ภาพประกอบที่ 8 ตัวอย่างใยโพลีเอสเตอร์ชนิดอัดเป็นแผ่น

ด้าย ใช้สีด้ายให้ใกล้เคียงกับผ้าที่เย็บ

ภาพประกอบที่ 9 ภาพของหลอดด้ายที่อยู่บนแกน เพื่อสะดวกในการหยิบใช้

อุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับเย็บ

นอกจากนี้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำงาน ในขั้นตอนการเย็บผ้านั้น ยังมี กรรไกร (ควรมีอย่างน้อยสองอัน) ไม้ตัดแบบ ตัดผ้า และตัดด้าย, เข็มหมุดและหมอนปัก, ดินสอเขียนผ้า สีเข็ม และสีอ่อน ใช้ดินสอให้ต่างกับสีผ้า เพื่อให้เห็นเส้นของดินสอ และที่ขาดไม่ได้คือ จักรเย็บผ้า ซึ่งสามารถช่วยทุ่นแรงให้งานคืบหน้า มากกว่าการเย็บด้วยมือ และอาจเพิ่มเติมด้วยการปักด้วยมือเฉพาะบางจุด บางชิ้นงาน ตามความเหมาะสม

ภาพประกอบที่ 10 ภาพกล่องใส่เครื่องมือที่จำเป็นในการทำงานผ้า

ภาพประกอบที่ 11 ภาพแสดงการจัดเก็บอุปกรณ์เป็นหมวดหมู่เพื่อง่ายต่อการหยิบใช้

3.4 สรุป

หากได้ศึกษาเทคนิควิธีการของการเย็บผ้า หรือวิธีการของงานฝีมือแขนงอื่นๆ และรวมไปถึง ศึกษา การซ่อมผ้าที่มีลวดลายแปลกๆ เพิ่มเติม แล้วนำมาประยุกต์ใช้กับงาน อาจทำให้รูปแบบของงาน สามารถถ่ายทอดถึงจินตนาการได้มากขึ้น รวมถึงตัวงานมีความน่าสนใจยิ่งขึ้นอีกด้วย

ภาพประกอบที่ 12 ตัวอย่างงานฝีมือที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานศิลปะ

บทที่ 4

การวิเคราะห์ผลงาน

ผลงานศิลปนิพนธ์ ในหัวข้อ ดินแดนในจินตนาการนี้ ใช้เทคนิคซึ่งได้พัฒนาต่อยอดมาจากผลงานจิตรกรรม 7 ซึ่งใช้วัสดุผ้าเป็นหลัก รวมถึงการนำสีย้อมผ้าเข้ามาเพิ่มมิติให้กับตัวงาน ในผลงานของศิลปนิพนธ์ได้เพิ่มขนาดของชิ้นงานมากขึ้น อีกทั้งใส่รายละเอียดของการเย็บ มีรูปร่างรูปทรงของวัสดุผ้าให้มีความหลากหลายขึ้น ตลอดจนศึกษาเทคนิคการเย็บเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับงานมากขึ้นด้วย ซึ่งได้จำแนกรายละเอียดของผลงานช่วงก่อนและหลังการทำงานศิลปนิพนธ์ได้ดังนี้

4.1 ช่วงก่อนศิลปนิพนธ์

แนวความคิดโดยรวมของผลงานในจิตรกรรม 7 ซึ่งเป็นช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความประทับใจ ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ความน่ารักน่าเอ็นดูของเด็ก ตลอดจนมีที่มาจากความประทับใจในช่วงเวลาในวัยเด็ก นำเสนอผ่านวัสดุที่เป็นผ้า อีกทั้งเริ่มทดลองใช้สีย้อมผ้าเข้ามาช่วยเพิ่มมิติให้กับตัวงาน

4.1.1 วิเคราะห์แนวความคิด

ผลงานในช่วงก่อนศิลปนิพนธ์นี้ วัสดุผ้าที่ใช้กับแนวความคิดในเรื่องเด็กนั้น ยังไม่สามารถถ่ายทอดออกมาให้ตอบสนองต่อแนวคิดของงานได้ อีกทั้งเทคนิคและวิธีการ ยังขาดความละเอียดในงานอีกด้วย

4.1.2 วิเคราะห์รูปแบบ (ทัศนธาตุ)

การจัดองค์ประกอบยังดูเรียบง่าย และธรรมดา การถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจในความน่ารักของเด็ก จึงไม่มีความน่าสนใจเท่าใดนัก

1. รูปร่าง (Form)

ยังยึดติดกับรูปร่างของเด็กเกินไป ไม่มีการคลี่คลายของ Form ซึ่งหากได้มีการ คลี่คลายงานอาจมีความน่าสนใจมากขึ้น

2. พื้นที่ว่าง (Space)

งานมีพื้นที่ของที่ว่างรอบๆตัวของจุดเด่นมากเกินไปซึ่งสามารถเพิ่ม รายละเอียดไม่ให้เกิดพื้นที่ว่างที่มีมากเกินไปได้

ภาพประกอบที่ 13 ผลงานจิตรกรรม 7 “เด็กหญิงเป้ง”

ภาพประกอบที่ 14 ผลงานจิตรกรรม 7 “เด็กเก็บดาว”

3. พื้นผิว (Texture)

พื้นผิวในผลงานแสดงออกมายังไม่ชัดเจน เนื่องจากการเขียนยังไม่มีรายละเอียดมากนัก

4. สี (colour)

สีที่ใช้ในงานยังไม่มีหลากหลาย เนื่องจากยังไม่กล้าใช้สีย้อมผ้าเพิ่มเติมในส่วนองงาน หรือละเลงสีย้อมผ้าลงบนงานเท่าใดนัก

5. เส้น (Line)

เส้นที่ใช้ เป็นเส้นโค้งมน แสดงออกถึงรูปร่างของเด็ก ซึ่งเส้นที่ใช้ยังไม่มีคมชัดและเส้นที่ใช้ยังไม่มีคมชัดมากนัก

6. น้ำหนัก (Value)

น้ำหนักของงาน ยังขาดในส่วนเข้มที่สุด จึงทำให้ตัวงานขาดมิติ

ภาพประกอบที่ 15 ผลงานจิตรกรรม 7 “ลูกกวาด”

ภาพประกอบที่ 16 ผลงานจิตรกรรม 7 “ดำน้า”

สรุป

ผลงานศิลปนิพนธ์ได้ต่อยอดเทคนิค ซึ่งใช้วัสดุผ้าเป็นหลัก พัฒนาจากความบกพร่องที่ต้องแก้ไข ในผลงานจิตรกรรม 7 ตลอดจนเพิ่มรายละเอียดและได้ศึกษาเทคนิคในการเย็บผ้ามากขึ้นด้วย

4.2 ผลงานศิลปนิพนธ์

ผลงานศิลปนิพนธ์นี้มีแนวความคิดที่แตกต่างจากจิตรกรรม 7 แต่ยังคงใช้วัสดุผ้าเป็นหลัก และได้พัฒนาต่อยอดเทคนิคในเรื่องของการเย็บและการใช้สีย้อมผ้า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 1 “แปล” เทคนิค สีสผสม ขนาด 260x190 เซนติเมตร

4.2.1 วิเคราะห์แนวความคิด

แนวความคิดโครงการศิลปนิพนธ์ ชื่อ แปล ชิ้นนี้ ได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริง ซึ่งได้รับอิทธิพลที่ก่อให้เกิดแนวคิดนี้ขึ้น ซึ่งก็คือ ครอบครัวของข้าพเจ้า รวมไปถึงเรื่องราวรอบตัวที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้บนโลกแห่งความจริง โดยข้าพเจ้าได้สร้างโลกในจินตนาการนี้ขึ้น ผ่านวัสดุและเทคนิคที่เป็นส่วนหนึ่งของงานฝีมือ นำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตัวงาน นำผ้าที่มีลวดลายที่สวยงาม สีที่น่าสนใจ ผ่านขั้นตอนการเย็บ แต่งแต้มสีสันทันด้วยสีย้อมผ้า ก่อเกิดเป็นดินแดนในจินตนาการที่มีอิสระทางความคิด

4.2.2 วิเคราะห์รูปแบบ (กึ่งนามธรรม : Semi – Abstract)

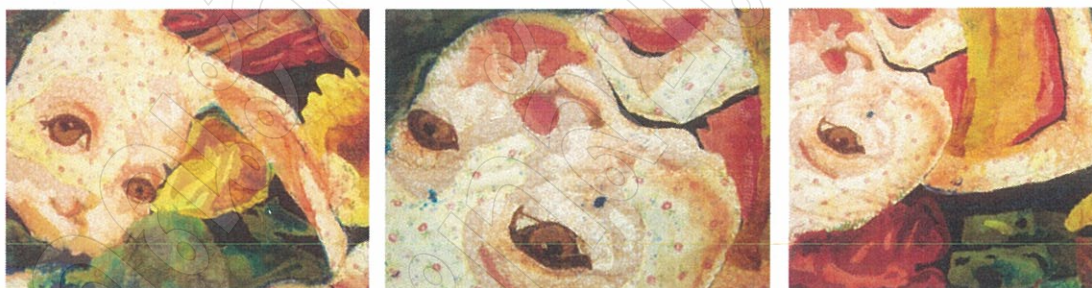
รูปแบบของงานศิลปนิพนธ์นี้ มีการจัดองค์ประกอบที่สามารถมองได้ทุกด้านซึ่งสามารถตอบสนองต่อแนวความคิดได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงมีรายละเอียดซึ่งสามารถจำแนกได้ตามทัศนธาตุดังต่อไปนี้

1. รูปทรง (Form)

รูปทรงของงานโดยรวมมีรูปทรงที่ได้จากธรรมชาติ ได้แก่ รูปทรงของกระต่าย และรูปทรงของดอกไม้

2. สี (colour)

สีโทนหลักของงานชิ้นนี้ เป็นสีโทนเย็น ได้แก่ สีเหลือง เขียว เป็นต้น ให้บรรยากาศสีของพืชพันธุ์ที่อุดมสมบูรณ์

3. น้ำหนัก (Value)

ตัวงานส่วนใหญ่มีโทนของน้ำหนัก ทั้งอ่อน กลาง และเข้ม ส่วนที่เป็นสีอ่อน เป็นส่วนที่สว่าง คือส่วนของใบหน้ากระต่าย แทนด้วยผ้าสีอ่อน ส่วนโทนเข้มจะเพิ่มสีย้อมผ้าซึ่งมีสีเข้มลงไป ตรงบริเวณของใบไม้ และดอกไม้ในบางจุด สีเข้มของงานโดยส่วนใหญ่จะดูเหมือนว่ามีบางสิ่งที่ซ่อนเร้น แอบซ่อนอย่างลึกลับอยู่ภายในภาพ

4. พื้นผิว (Texture)

พื้นผิวที่ได้จากงานโดยส่วนใหญ่เกิดจากร่องรอยการเขียนผ้า และรวมไปถึงรอยยับของผ้า อีกทั้งใยโพลี ยังช่วยให้งานมีความนุ่ม และนูนในบางจุดอีกด้วย

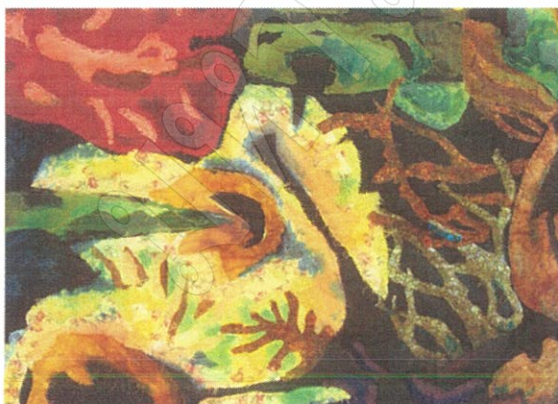

5. เส้น (Line)

เส้นโค้ง คือเส้นหลักของงานทั้งหมด ความโค้งของเส้น แสดงถึงการเคลื่อนไหว มีอิสระของการลื่นไหลไปมาทั่วทั้งภาพ

6. พื้นที่ว่าง (Space)

การให้พื้นที่ว่างของงาน ส่วนใหญ่จะแทนด้วยสีโทนเข้ม ให้งานดูมีมิติขึ้น

ขั้นตอนในการทำงานขั้นที่ 1

ขั้นตอนแรกในการทำงาน คือการสเก็ตร่างแบบของงาน โดยใช้โปรแกรม Photoshop จากนั้นนำไปปริ้นสี เพื่อดูโครงสร้างของสีในภาพรวม แล้วตีตารางในแบบเพื่อง่ายต่อการวาดบนกระดาษขนาดจริง รวมถึงการแบ่งชั้นย่อยในสเก็ต เพื่อง่ายต่อการตัดผ้าตามชั้นย่อย และสะดวกในการเย็บรวมต่อกันเป็นผืนใหญ่ของงาน โดยมีรายละเอียดของสเก็ตซึ่งมีสัญลักษณ์ของสีบ่งบอกลักษณะต่างๆดังต่อไปนี้

ภาพประกอบที่ 17 ภาพสเก็ตโครงสร้างของงานขั้นที่ 1

แสดงทิศทางการจัดองค์ประกอบ ซึ่งสามารถดูงานได้ทุกทาง

เส้นตารางที่ตีบนสเก็ตทั้งภาพ เพื่อง่ายต่อการวาดบนกระดาษขนาดจริง

เส้นแสดงการแบ่งชั้นงานออกเป็นชั้นย่อย เพื่อง่ายต่อการเย็บผ้าต่อกันเป็นผืนใหญ่

วัสดุอุปกรณ์ และขั้นตอนการทำงาน

วัสดุอุปกรณ์

1. ผ้ารองสามชั้น ประกอบด้วย

ผ้าชั้นหลัง อาจใช้ผ้าสาธู (ผ้าสีขาวบาง ราคาเมตรละ 20 บาท)

ใยโพลี ราคาเมตรละ 30 บาท

ผ้ารองชั้นหน้าสีดำ ราคาเมตรละ 16 บาท

2. สีย้อมผ้า สีเหลือง เขียวขี้ม้า น้ำตาล และ สีแดง (ราคาซองละ 5 บาท)

3. อุปกรณ์ย้อมผ้า ได้แก่ กะละมังใบใหญ่ กระติกน้ำร้อน ขวดน้ำเปล่านำมาทำที่ใส่สี

4. จักรเย็บผ้า พร้อมอุปกรณ์จักร ได้แก่ ด้ายเย็บผ้า กรรไกรตัดด้าย เข็มหมุด หมอนเข็ม

5. ผ้าสีล้วนซึ่งจะนำไปย้อม และผ้าที่มีลวดลาย

6. กระดาษบุรูป (ราคาแผ่นละสองบาท) ใช้ประมาณ 8 แผ่น นำมาต่อกันเป็นแผ่นใหญ่ แล้วติดด้วยเทปใส

7. ไม้บรรทัดยาว ใช้ขีดตาราง เพื่อง่ายต่อการวาดแบบบนขนาดจริง

8. ดินสอเขียนผ้า สีฟ้า ขาว เขียว เหลือง (ราคาแท่งละ 7 บาท) ใช้วาดแบบกระดาษลงบนผ้า

9. กล้องถ่ายรูป เพื่อบันทึกภาพขั้นตอนการทำงาน

ขั้นตอนการทำงาน

ขั้นตอนของการทำงานชิ้นนี้ เริ่มจากร่างสเก็ตด้วยโปรแกรมโฟโตช้อป แล้วปริ้นลงกระดาษ A4 ตีตาราง แบ่งชิ้นย่อยคร่าวๆบนสเก็ต เพื่อง่ายต่อการทำงานบนพื้นที่ของชิ้นงานจริงซึ่งมีขนาดใหญ่ รวมไปถึงการวางแผนตารางงานในสมุดบันทึก เพื่อให้งานออกมาเสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้อวางแผนเอาไว้ และมีเวลาได้เพิ่มรายละเอียดให้กับงานอีกด้วย และขั้นตอนการทำงานต่อไปนี้มีรูปภาพประกอบซึ่งมีหมายเลขเรียงเป็นขั้นตอนดังนี้

1. นำผ้ารองทั้งสามชั้นเย็บติดกัน แล้ววางแบบที่เป็นกระดาษทับผ้ารอง(สีดำ) จากนั้นตัดในส่วนของแบบโครงร่างของงานออก และนำผ้าที่ย้อมเรียบร้อยแล้ว นำมาเรียงเจดสี เพื่อง่ายต่อการเลือกผ้า

2. ผ้าที่ใช้ในงานชิ้นนี้ส่วนใหญ่เป็นสีเหลือง เขียว น้ำตาล

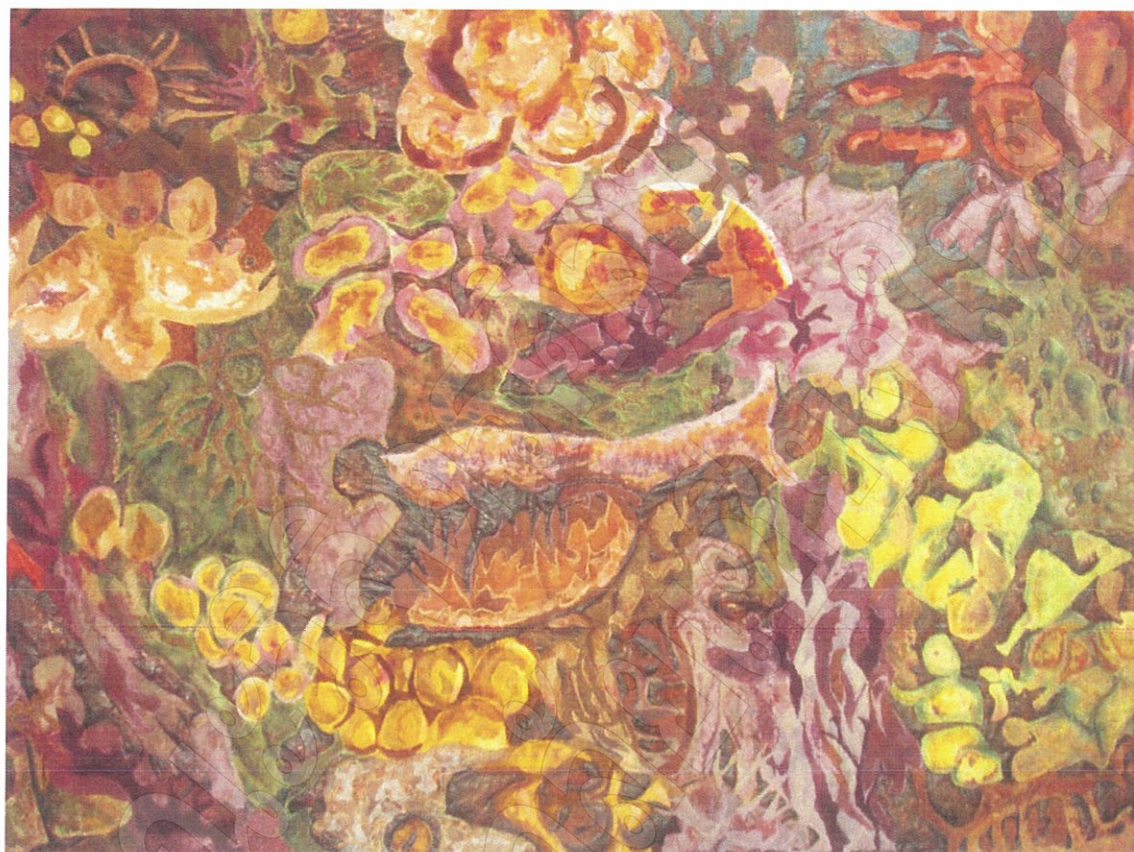
3. จากนั้นแบ่งงานออกเป็นชั้นย่อย แล้วเริ่มตัดผ้าให้เสร็จทีละชั้น(ย่อย)
4. ผ้าที่ตัดแล้วนำมาวางแทนที่แบบที่เป็นกระดาษแล้วกลัดด้วยเข็มหมุด
5. ตัดผ้าให้ครบทุกชั้น แล้วนำมาเรียงต่อกันเป็นผืนใหญ่ดังเดิม
6. จากนั้นค่อยเย็บทีละชั้นย่อยจนครบ แล้วนำแต่ละชั้นย่อยมาเย็บรวมต่อกันเป็นผืนใหญ่ ดูภาพโดยรวมอีกครั้ง แล้วเพิ่มรายละเอียดด้วยการเติมด้วยสีย้อมผ้าในบางจุด ตามความเหมาะสม

ประเมินผลงาน

งานชิ้นแรกนี้ ต้องการถ่ายทอดเรื่องราวของสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงของข้าพเจ้า โดยนำเรื่องราวของ การมีคู่แฝด มาสร้างสรรค์เป็นงานชิ้นที่ 1 และด้วยความที่คำนึงถึงเรื่องราวมากเกินไป ทำให้งาน ยังไม่สามารถถ่ายทอดถึงจินตนาการได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากถูกจำกัดด้วยเนื้อเรื่อง ซึ่งเป็นตัวกำหนดรูปแบบ หรือเรื่องราวที่แสดงออกในงาน รวมไปถึง ผ้าสีดำ ที่เป็นแบล็คกราวของงาน ชิ้นนี้ ยังให้ความรู้สึกของความทึบตันจนเกินไป ทำให้งานดูอึดอัด ซึ่งได้แก้ไขด้วยการเติมสีฟ้า(ดินสอเขียนผ้า) แทรกเข้าไปในพื้นที่สีดำ ทำให้งานคลายความอึดอัดลงได้

ภาพประกอบที่ 18 ภาพแสดงขั้นตอนการทำงานขั้นที่ 1 อย่างละเอียด

ภาพผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 2 “ดินแดนใต้ดิน” เทคนิค สื่อผสม ขนาด 300 x 200 เซนติเมตร

4.2.3 วิเคราะห์แนวความคิด

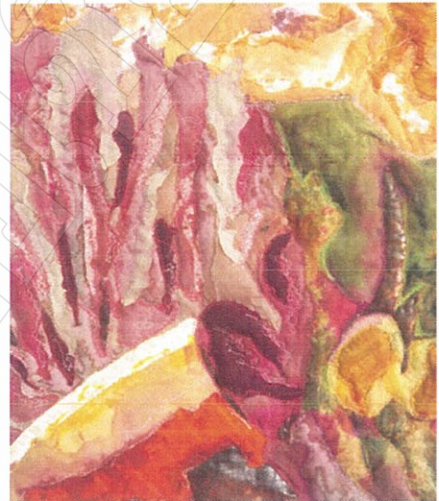
แนวความคิดโครงการศิลปนิพนธ์ ชื่อ ดินแดนใต้ดิน ชิ้นนี้ ได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริง ซึ่งได้รับอิทธิพลที่ก่อให้เกิดแนวคิดนี้ขึ้น ซึ่งก็คือ ครอบครัวของข้าพเจ้า รวมไปถึงเรื่องราวรอบตัวที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้บนโลกแห่งความจริง โดยข้าพเจ้าได้สร้างโลกในจินตนาการนี้ขึ้น ผ่านวัสดุและเทคนิคที่เป็นส่วนหนึ่งของงานฝีมือ นำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตัวงาน นำผ้าที่มีลวดลายที่สวยงาม สีสนที่นาสนใจ ผ่านขั้นตอนการเย็บ แต่งแต้มสีสนด้วยสีย้อมผ้า ก่อเกิดเป็นดินแดนในจินตนาการที่มีอิสระทางความคิด

4.2.4 วิเคราะห์รูปแบบ (ถิ่นนามธรรม : Semi – Abstract)

รูปแบบของงานศิลปนิพนธ์นี้ มีการจัดองค์ประกอบที่สามารถมองได้ทุกด้าน ซึ่งสามารถตอบสนองต่อแนวความคิดได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงมีรายละเอียดซึ่งสามารถจำแนกได้ตามทัศนธาตุดังต่อไปนี้

1. พื้นผิว (Texture)

งานชิ้นนี้มีจุดเด่นที่พื้นผิวของงาน ทั้งที่ได้จากการเขียน และลักษณะของผ้าที่ต่างชนิดกัน เกิดเป็นพื้นผิวที่ดูน่าสนใจ แปลกตา

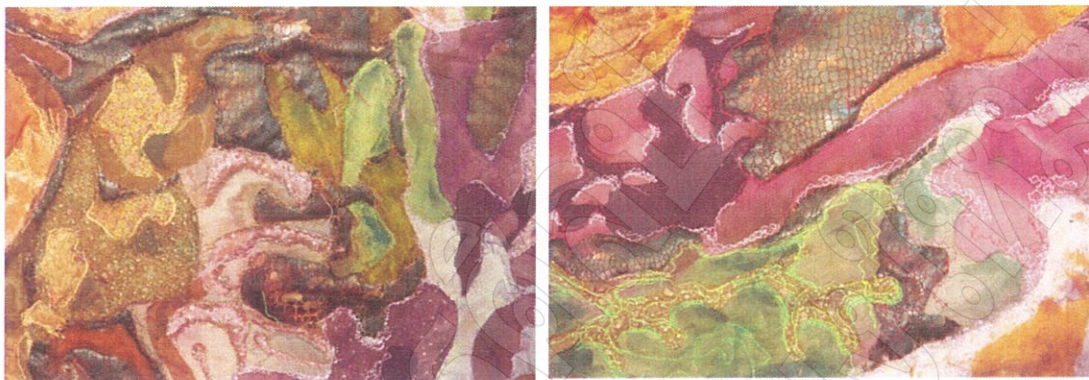

2. รูปทรง (Form)

รูปทรงของงานโดยรวมมีรูปร่างที่อิสระ มีจังหวะการเคลื่อนไหวภายในภาพ

3. สี (colour)

สีของงานชิ้นนี้ เป็นสีโทนร้อน แทนด้วยสีน้ำตาล แดง เหลือง ส้ม ให้ความรู้สึกอบอุ่น อบอวลไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ที่อยู่ภายใต้โลกใต้ดินแห่งนี้ อีกทั้งยังแทรกสีน้ำตาลเข้มตรงบริเวณผ้าที่เป็นลวดลายคล้ายหนัง เพื่อให้ผ้าทั้งสองชนิดที่มีความต่างกัน เกิดความกลมกลืนกันขึ้น อีกทั้งยังให้ความรู้สึกถึงความลึกกลับที่แอบแฝงอยู่ในดินแดนแห่งนี้อีกด้วย

3. น้ำหนัก (Value)

น้ำหนักเข้มและอ่อนสุดของงานนี้ แสดงออกน้อย เนื่องจากน้ำหนักที่ใช้โดยส่วนใหญ่เป็นค่าน้ำหนักขนาดกลาง

5. เส้น (Line)

เส้นที่เกิดขึ้นในงานชิ้นนี้ เกิดจากร่องรอยของฝีเข็มเย็บผ้า การแสดงออกของเส้นยังไม่ชัดเจน เนื่องจากขนาดของเส้นยังไม่แตกต่างกันมากนัก

6. พื้นที่ว่าง (Space) การให้พื้นที่ว่างของงาน ส่วนใหญ่จะแทนด้วยสีโทนเข้ม

ภาพประกอบที่ 19 สเก็ตโครงสร้างของงานชิ้นที่ 2 ด้วยโปรแกรม Photoshop

แสดงทิศทางการจัดองค์ประกอบ ซึ่งสามารถดูงานได้ทุกทาง

เส้นตารางที่ตีบนสเก็ตทั้งภาพ เพื่อง่ายต่อการวาดบนกระดาษขนาดจริง

เส้นแสดงการแบ่งชิ้นงานออกเป็นชิ้นย่อย เพื่อง่ายต่อการเย็บผ้าต่อกันเป็นผืนใหญ่

วัสดุอุปกรณ์ และขั้นตอนการทำงาน

วัสดุอุปกรณ์

1. ผ้ารองสามชั้น ประกอบด้วย

ผ้าชั้นหลัง อาจใช้ผ้าสาธู (ผ้าสีขาวบาง ราคาเมตรละ 20 บาท)

ใยโพลี ราคาเมตรละ 30 บาท

ผ้ารองชั้นหน้าลายหนัง ราคาเมตรละ 180 บาท (จำนวน 4 เมตร)

2. สีย้อมผ้า สีเหลือง เขียวจี๊ดมา น้ำตาล และ สีแดง สีชมพู (ราคาซองละ 5 บาท)

3. อุปกรณ์ย้อมผ้า ได้แก่ กะละมังใบใหญ่ กระตักน้ำร้อน ขวดน้ำเปล่านำมาทำที่ใส่สี

4. จักรเย็บผ้า พร้อมอุปกรณ์จักร ได้แก่ ด้ายเย็บผ้า กรรไกรตัดด้าย เข็มหมุด หมอนเข็ม

5. ผ้าสีล้วน ซึ่งจะนำไปย้อม และผ้าที่มีลวดลาย

6. กระดาษบุรูป (ราคาแผ่นละสองบาท) ใช้ประมาณ 10 แผ่น นำมาต่อกันเป็นแผ่นใหญ่ แล้วติดด้วยเทปใส

7. ไม้บรรทัดยาว ใช้ติดตาราง เพื่อง่ายต่อการวาดแบบบนขนาดจริง

8. ดินสอเขียนผ้า สีฟ้า ขาว เขียว เหลือง ใช้วาดแบบกระดาษลงบนผ้า

ขั้นตอนการทำงาน

1. หลังจากใช้ผ้ารองทั้งสามชั้นเย็บติดกันแล้ว นำแบบวางบนผ้ารองชั้นหน้า แล้วตัดแบ่งเป็นชิ้นย่อย

2. วางแบบบนผ้าแล้วตัดมาวางบนผ้ารองชั้นหน้า

3. ก่อยุตตัดไปที่ละชิ้นย่อย

5. ลงสีย้อมผ้าและสีอะคริลิกเพิ่มเติม เพื่อให้ผ้ารองที่เป็นผ้าลายหนัง กับผ้าที่ย้อมมาแล้ว กลมกลืนเข้ากันได้

6. รอให้สีแห้ง นำแต่ละชิ้นย่อยไปเย็บ แล้วนำมาต่อกัน จนเป็นผืนใหญ่ และเพิ่มมิติให้กับงานด้วยสีย้อมผ้าในบางจุดของงานตามความเหมาะสม

ประเมินผลงาน

ด้วยระยะเวลาในการทำสเก็มน้อย ทำให้เกิดการจัดการในระหว่างการทำงานมากขึ้นจากขั้นที่ 1 อีกทั้งยังต้องจัดการกับผ้า ที่มีลักษณะของพื้นผิว สี ที่ต่างกัน ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงในเรื่องของการแสดงออกในงาน โดยไม่คำนึงถึงเรื่องราวมากเกินไป ทำให้สามารถถ่ายทอดจินตนาการได้มากขึ้น

ขั้นตอนการทำงานขั้นที่ 2

ภาพประกอบที่ 20 ภาพขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียดของงานชิ้นที่ 2

ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3 “ดินแดนดอกไม้” เทคนิค สื่อผสม ขนาด 350 x 310 เซนติเมตร

4.2.5 วิเคราะห์แนวความคิด

แนวความคิดโครงการศิลปนิพนธ์ ชื่อ ดินแดนดอกไม้ ชั้นนี้ ได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริง ซึ่งได้รับอิทธิพลที่ก่อให้เกิดแนวคิดนี้ขึ้น ซึ่งก็คือ ครอบครัวของข้าพเจ้า รวมไปถึงเรื่องราวรอบตัวที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้บนโลกแห่งความจริง โดยข้าพเจ้าได้สร้างโลกในจินตนาการนี้ขึ้น ผ่านวัสดุและเทคนิคที่เป็นส่วนหนึ่งของงานฝีมือ นำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตัวงาน นำผ้าที่มีลวดลายที่สวยงาม สีสนที่น่าสนใจ ผ่านขั้นตอนการเย็บ แต่งแต้มสีสนด้วยสีย้อมผ้า ก่อเกิดเป็นดินแดนในจินตนาการที่มีอิสระทางความคิด

4.2.6 วิเคราะห์รูปแบบ (กึ่งนามธรรม : Semi – Abstract)

รูปแบบของงานศิลปนิพนธ์นี้ มีการจัดองค์ประกอบที่สามารถมองได้ทุกด้าน ซึ่งสามารถตอบสนองต่อแนวความคิดได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงมีรายละเอียดซึ่งสามารถจำแนกได้ตามทัศนธาตุดังต่อไปนี้

1 . สี (colour)

งานชิ้นนี้เกี่ยวกับดินแดนของดอกไม้ จึงให้โทนสีหลักเป็นสีชมพู ให้ความรู้สึกของความเป็นผู้หญิง แทรกด้วยสีเขียวของใบไม้ สีเหลืองของเกสร และเพิ่มเติมด้วยการแต่งแต้มสีเหลือง แดง เป็นต้น

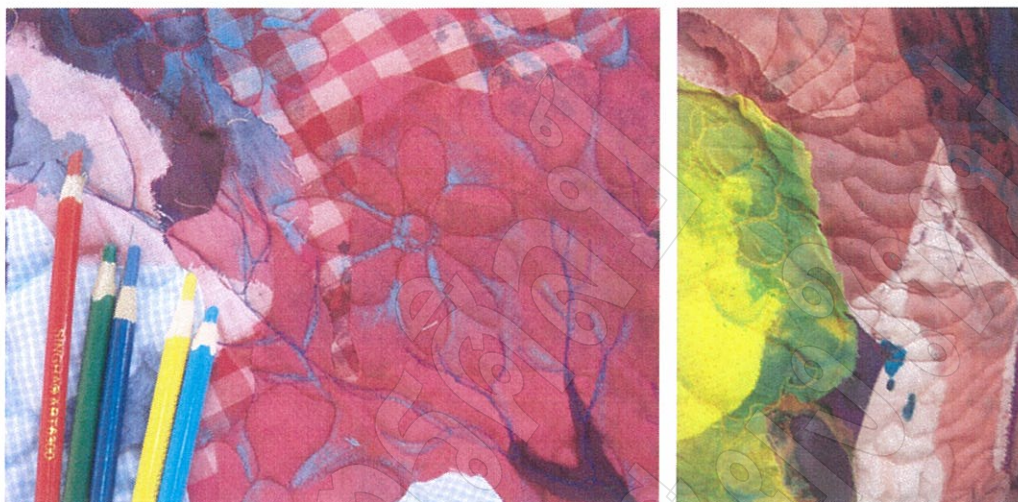
2. รูปทรง (Form) รูปทรงของงานโดยรวมมีรูปร่างอิสระ มีจังหวะของการเคลื่อนไหว

3. น้ำหนัก (Value)

งานชิ้นนี้มีโทนของน้ำหนัก ทั้งอ่อน กลาง และเข้ม ส่วนที่เป็นสีอ่อน เป็นส่วนที่สว่าง แทนด้วยผ้าสีชมพูอ่อน ส่วนโทนเข้มจะเติมสีย้อมผ้าซึ่งมีสีเข้มลงไป ทำให้งานดูมีมิติขึ้น

4. พื้นผิว (Texture)

พื้นผิวที่ได้จากงานโดยส่วนใหญ่เกิดจากร่องรอยการเย็บผ้า และรวมไปถึงรอยยับของผ้า อีกทั้งใยโพลี ยังช่วยให้งานมีความนุ่ม และนูนในบางจุด นอกจากนี้ยังสามารถนำดินสอเขียนผ้า มาเติมบริเวณที่เย็บ ช่วยเพิ่มมิติให้กับงานได้อีกด้วย

5. เส้น (Line)

เส้นที่เกิดขึ้นในงานเกิดจากการเขียน โดยใช้ดินสอสีสลับ ซึ่งสามารถบังคับทิศทางของเส้นได้ง่ายกว่าการใช้ดินสอธรรมดาทั่วไป

6. พื้นที่ว่าง (Space) การเติมด้วยสีข้อมฟ้าสีเข้มในบางจุด เป็นการเพิ่มพื้นที่ว่างให้กับตัวงาน

ภาพประกอบที่ 21 ภาพสเก็ตแสดงโครงสร้างของสี ในงานชิ้นที่ 3 โดยใช้โปรแกรม Photoshop

แสดงทิศทางการจัดองค์ประกอบ ซึ่งสามารถดูงานได้ทุกทาง

เส้นตารางที่ตีบนสเก็ตทั้งภาพ เพื่อง่ายต่อการวาดบนกระดาษขนาดจริง

เส้นแสดงการแบ่งชิ้นงานออกเป็นชิ้นย่อย เพื่อง่ายต่อการเย็บผ้าต่อกันเป็นผืนใหญ่

วัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนการทำงาน

วัสดุอุปกรณ์

1. ผ้ารองสามชั้น ประกอบด้วย

ผ้าชั้นหลัง อาจใช้ผ้าสาธู (ผ้าสีขาวยาว ราคาเมตรละ 20 บาท)

ใยโพลี ราคาเมตรละ 30 บาท

ผ้ารองชั้นหน้าสีม่วง ราคาเมตรละ 16 บาท

2. สีย้อมผ้า สีเหลือง เขียว น้ำตาล แดง ชมพู ม่วง และสีน้ำเงิน (ราคาซองละ 5 บาท)
3. อุปกรณ์ย้อมผ้า ได้แก่ กะละมังใบใหญ่ กระจกน้ำร้อน ขวดน้ำเปล่านำมาทำที่ใส่สี
4. จักรเย็บผ้า พร้อมอุปกรณ์จักร ได้แก่ ด้ายเย็บผ้า กรรไกรตัดด้าย เข็มหมุด หมอนเข็ม
5. ผ้าสีล้วน ซึ่งจะนำไปย้อม และผ้าที่มีลวดลาย (ลายดอก เพื่อเพิ่มรายละเอียดในงาน)
6. กระดาษบรูฟ (ราคาแผ่นละสองบาท) ใช้ประมาณ 12 แผ่น นำมาต่อกันเป็นแผ่นใหญ่ แล้วติดด้วยเทปใส
7. ไม้บรรทัดยาว ใช้ติดตาราง เพื่อช่วยต่อการวาดแบบบนขนาดจริง
8. ดินสอเขียนผ้า สีฟ้า ขาว เขียว เหลือง ใช้วาดแบบกระดาษลงบนผ้า
9. กล้องถ่ายรูป เพื่อบันทึกภาพขั้นตอนการทำงาน

ขั้นตอนการทำงาน

1. ภาพวัสดุอุปกรณ์ในการทำงาน ได้แก่ ถุงกระดาษใส่อุปกรณ์ตัดเย็บ เข็มหมุด แบบสเก๊ต สมุดบันทึก ตารางการทำงาน
2. ผ้ารองที่เย็บติดกัน เก็บขอบด้วยการกลัดเข็มหมุดไว้ ข้างๆ ผ้ารองคือกระดาษแบบขนาดจริง
3. นำกระดาษมาวางทาบกับผ้ารองชั้นหน้า แล้วตัดแบ่งเป็นชิ้นย่อยดังรูป
4. ผ้าทั้งหมดที่ใช้ในงานชิ้นที่ 3 นี้ โดยใช้ สีม่วง ชมพู เป็นโทนสีหลักของงานชิ้นนี้
5. โทนสีชมพู คือ สีส่วนใหญ่ที่ใช้ในงานชิ้นนี้
6. ตัดแบบจากกระดาษแล้ววางทาบบนผ้า จี๊ดด้วยดินสอเขียนผ้า แล้วใช้กรรไกรตัดผ้า เพื่อเป็นโครงสี ส่วนในรายละเอียด สามารถตัดผ้าโดยไม่ต้องใช้แบบ
7. วางผ้าเรียงกันแต่ละเฉดสี เพื่อช่วยต่อการหยิบใช้
8. ภาพรายละเอียดของการตัดผ้า ที่วางแผนตำแหน่งของกระดาษที่เป็นแบบ

ภาพประกอบที่ 22 ภาพแสดงขั้นตอนการทำงานชิ้นที่ 3 โดยเรียงลำดับขั้นตอนตามตัวเลข

ขั้นตอนการทำงาน (ต่อ)

9. ตัดผ้าตามชั้นย่อยจนหมดทุกชั้น
10. รายละเอียดของการตัดผ้า ที่กลัดไว้ด้วยเข็มหมุด
11. วางผ้าที่ตัดเสร็จในแต่ละชั้นย่อย แล้วนำมาวางเรียงรวมกัน
12. ภาพแสดงการเรียงกันของแต่ละชั้นย่อย ที่รวมกันเป็นผืนใหญ่แล้ว
13. นำสีย้อมผ้า พร้อมพุ่กัน เพิ่มสีสันทให้กับงาน ทำให้เกิดร่องรอยของสีคล้ายสีน้ำ
14. รอให้สีแห้ง แล้วนำไปเย็บ ซึ่งภาพนี้แสดงถึงรอยของฝีเข็มที่ได้จากตีนผีอิสระ โดยตีนผีอิสระนี้ทำให้ง่ายต่อการควบคุมทิศทางของเส้นด้ายที่ปรากฏบนผ้าได้ดีกว่าตีนผีธรรมดา
15. ภาพแสดงการเย็บด้วยตีนผีอิสระ
16. เย็บรวมต่อกันเป็นผืนใหญ่ ซึ่งภาพนี้ได้เปรียบเทียบคนทำกับขนาดของงาน

ประเมินผลงาน

ในการทำงานขั้นที่ 3 ซึ่งเป็นงานในช่วงหลังกลางภาค ระยะเวลาในการทำงานมีมากขึ้น จึงไม่ค่อยมีปัญหาในระหว่างการทำงานมากนัก เนื่องจากมีเวลาจัดการและวางแผนการทำงานมากขึ้น รวมถึงยังมีเวลาในการร่างสเก็ตมากขึ้นกว่าเดิม เกิดความสนุกสนานกับการเพิ่มสีสันทด้วยสีย้อมผ้าให้กับตัวงาน อีกทั้งยังได้เทคนิคการเย็บที่ได้ทั้งการประหยัดเวลา และทำให้เกิดร่องรอย หรือ พื้นผิวในงาน ซึ่งทำให้งานมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น

☆16

ภาพประกอบที่ 23 ภาพแสดงขั้นตอนการทำงานชิ้นที่ 3

ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ “ ดินแดนใต้ทะเล ” เทคนิค – วัสดุ สื่อผสม ขนาด 380 x 290 เซนติเมตร

4.2.7 วิเคราะห์แนวความคิด

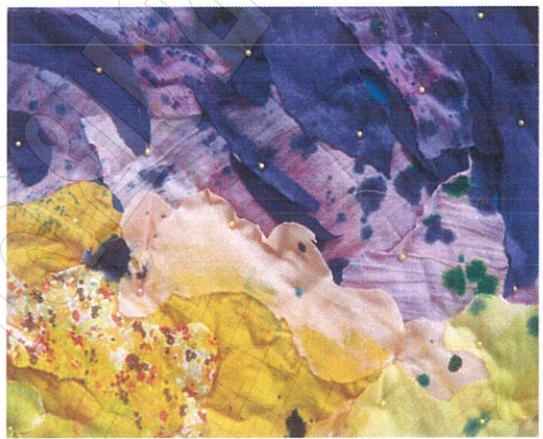
แนวความคิดโครงการศิลปนิพนธ์ ชื่อ ดินแดนใต้ทะเล ชั้นนี้ ได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริง ซึ่งได้รับอิทธิพลที่ก่อให้เกิดแนวคิดนี้ขึ้น ซึ่งก็คือ ครอบครัวของข้าพเจ้า รวมไปถึงเรื่องราวรอบตัวที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้บนโลกแห่งความจริง โดยข้าพเจ้าได้สร้างโลกในจินตนาการนี้ขึ้น ผ่านวัสดุและเทคนิคที่เป็นส่วนหนึ่งของงานฝีมือ นำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตัวงาน นำผ้าที่มีลวดลายที่สวยงาม สีสันที่น่าสนใจ ผ่านขั้นตอนการเย็บ แต่งแต้มสีสันด้วยสีย้อมผ้า ก่อเกิดเป็นดินแดนในจินตนาการที่มีอิสระทางความคิด

4.2.8 วิเคราะห์รูปแบบ (กึ่งนามธรรม : Semi – Abstract)

รูปแบบของงานศิลปนิพนธ์นี้ มีการจัดองค์ประกอบที่สามารถมองได้ทุกด้าน ซึ่งสามารถตอบสนองต่อแนวความคิดได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงมีรายละเอียดซึ่งสามารถจำแนกได้ตามทัศนธาตุดังต่อไปนี้

1. พื้นผิว (Texture)

พื้นผิวที่ได้จากงานโดยส่วนใหญ่เกิดจากร่องรอยการเย็บผ้า และรวมไปถึงรอยยับของผ้า นอกจากนี้ในการเย็บผ้านั้น ได้ปล่อยให้ผ้าได้มีการเคลื่อนไหวมากขึ้น โดยการไม่เย็บปิดขอบของผ้าไปจนหมด ได้มีการปล่อยบางส่วนของชิ้นผ้า เพื่อให้ส่วนที่ไม่ถูกเย็บนั้น มีการเคลื่อนไหว สร้างจังหวะ และเพิ่มความน่าสนใจให้กับงานได้มากขึ้นด้วย

2. รูปทรง (Form)

ภาพรวมของงานนี้ มีการเคลื่อนไหวของรูปร่างที่อิสระซึ่งมีที่มาจากสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล

3. สี (colour)

ดินแดนใต้ทะเลนี้ สีโดยส่วนใหญ่จะเป็นสีฟ้าอมเขียว ให้ความรู้สึกสบายใจ ผ่อนคลาย และเพิ่มเติมด้วยการแต่งแต้มสีเหลือง แดง เป็นต้น

4. น้ำหนัก (Value)

เพิ่มสีข้มดำสีน้ำเงินเข้มลงไป เพื่อให้งานดูมีมิติขึ้น แทรกสีเพื่อให้งานดูมีความลึกกลับน่าสนใจ ตรงส่วนของพื้นที่ที่เป็นพื้นหลัง

5. เส้น (Line)

การใช้ทั้งเส้นโค้ง เส้นตรง และ การใช้ดินสอสีสระทำให้เกิดวงกลมเล็กใหญ่ในงาน เป็นการเพิ่มรายละเอียดในส่วนของพื้นผิวให้มีความน่าสนใจมากขึ้นด้วย

6. พื้นที่ว่าง (Space) การให้พื้นที่ว่างของงาน ส่วนใหญ่จะแทนด้วยสีโทนเข้ม ให้งานดูมีมิติ

ขึ้น

ภาพประกอบที่ 24 สเก็ตโครงสร้างของงานชิ้นที่ 4 โดยใช้โปรแกรม Photoshop

แสดงทิศทางการจัดองค์ประกอบ ซึ่งสามารถดูงานได้ทุกทาง

เส้นตารางที่ตีบนสเก็ตทั้งภาพ เพื่อง่ายต่อการวาดบนกระดาษขนาดจริง

เส้นแสดงการแบ่งชิ้นงานออกเป็นชิ้นย่อย เพื่อง่ายต่อการเย็บผ้าต่อกันเป็นผืนใหญ่

อุปกรณ์และขั้นตอนการทำ

วัสดุอุปกรณ์

1. ผ้ารองสามชั้น ประกอบด้วย

ผ้าชั้นหลัง อาจใช้ผ้าที่ย้อมแล้วสีไม่สวยหรือ ผ้าที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว

ใยโพลี ราคาเมตรละ 30 บาท

ผ้ารองชั้นหน้าสีเขียวอมฟ้า ราคาเมตรละ 16 บาท

2. สีย้อมผ้า สีเหลือง เขียว น้ำตาล และ สีน้ำเงิน (ราคาซองละ 5 บาท)

3. อุปกรณ์ย้อมผ้า ได้แก่ แกะล้างมั่งไบใหญ่ กระตักน้ำร้อน ขวดน้ำเปล่านำมาทำที่ใส่สี

4. จักรเย็บผ้า พร้อมอุปกรณ์จักร ได้แก่ ด้ายเย็บผ้า กรรไกรตัดด้าย เข็มหมุด หมอนเข็ม

5. ผ้าสีล้วนซึ่งจะนำไปย้อม และผ้าที่มีลวดลาย

6. กระดาษบรูฟ (ราคาแผ่นละ 2 บาท) ใช้ประมาณ 14 แผ่น นำมาต่อกันเป็นแผ่นใหญ่ แล้วติดด้วย เทปใส

7. ไม้บรรทัดยาว ใช้ตัดตาราง เพื่อง่ายต่อการวาดแบบบนขนาดจริง

8. ดินสอเขียนผ้า สีฟ้า ขาว เขียว เหลือง ใช้วาดแบบกระดาษลงบนผ้า

9. กล้องถ่ายรูป เพื่อบันทึกภาพขั้นตอนการทำงาน

ขั้นตอนการทำงาน

1. ผ้ารองชั้นหน้า เลือกใช้สีโทนกลางๆ เพื่อเพิ่มเติมมิติในส่วนของพื้นหลังในบางจุดได้

2. จากนั้นวางทับด้วยแบบสเก็ตขนาดเท่าจริง ตัดตามเส้นแบ่งสีดำ แล้วตัดแบ่งเป็นชิ้นย่อย

3. ภาพแสดงการตากผ้าที่ทำการย้อมเรียบร้อยแล้ว

4. โทนสีหลักที่ใช้ในงานนี้ คือ สีเขียวอมฟ้า และสีฟ้า

5. ขั้นตอนแรกของการตัดผ้า วางแบบลงบนผ้าแล้วตัดตามแบบ จากนั้นก็มัดด้วยเข็มหมุด กันผ้าหลุด

6. ตัดผ้าให้เสร็จแต่ละชิ้นย่อยจนหมดทุกชิ้น

7. ภาพแสดงรายละเอียดของผ้าที่ตัดแล้วมัดด้วยเข็มหมุดในงานชิ้นที่ 4

8. ตัดผ้าครบทุกชิ้นย่อย แล้วนำมาเรียงกันเป็นผืนใหญ่

9. เพิ่มเติมด้วยสีย้อมผ้า อุปกรณ์ในการเติมสี ได้แก่ สีย้อมผ้า กระตักน้ำร้อน พู่กัน ภาชนะรองสี เป็นต้น

10. จากนั้นรอให้สีแห้ง แล้วนำแต่ละชิ้นย่อยมาเย็บ โดยใช้ตีนผีอิสระ เย็บผ้าทุกชิ้นจนครบ

11. ภาพแสดงรายละเอียด ร้อยรอยของการใช้ตีนผีอิสระ

ภาพประกอบที่ 25 แสดงขั้นตอนการทำงานขั้นที่ 4 โดยเรียงลำดับขั้นตอนตามตัวเลข

การประเมินผลงาน

จากการทำงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นสุดท้ายนี้ ได้มีการพัฒนาด้านทักษะการเย็บให้มีความชำนาญขึ้น เนื่องจากทุกขั้นตอนสามารถทำเสร็จภายในเวลาที่น้อยกว่าทุกชิ้นที่ผ่านมา อีกทั้งสี่เหลี่ยมผืนผ้าของงานชิ้นนี้ ส่งผลให้ช่วงเวลาในระหว่างทำงานรู้สึกสบาย เมื่อเปรียบเทียบกับสี่ชมพู ของดินแดนดอกไม้ซึ่งเป็นชิ้นงานที่ได้สร้างสรรค์ก่อนหน้านี้ อีกทั้งยังสนุกกับการใช้สีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสีอะคริลิก สีน้ำ สีชอล์ก และดินสอเขียนผ้า เพิ่มเติมในบางส่วนของงาน ทำให้งานมีความสนใจยิ่งขึ้นไปอีก

4.3 ปัญหาและการปรับปรุง

ปัญหาที่พบในระหว่างการสร้างสรรค์ผลงาน พบว่ากระบวนการขั้นตอนการเย็บผ้า มีข้อจำกัดของพื้นที่ เนื่องจากอาศัยอยู่ในหอพักของทางมหาวิทยาลัย โดยได้แก้ปัญหาด้วยการดัดน้ำจากกระดิกน้ำร้อนมาเย็บโดยวิธีการลวก จึงทำให้สีที่ติดกับผ้าหลุดออกง่ายหากมีการซัก ซึ่งต่างจากกรรมวิธีการดัดโดยสีจะติดทนนานกว่า อีกทั้งในขั้นตอนของการเก็บกวาดนี้ สีเย็บผ้ายังเลอะทั่วทั้งห้องน้ำ ต้องทำความสะอาดและขัดห้องน้ำเป็นเวลานานในทุกครั้งที่มีการเย็บผ้าอีกด้วย หากมีพื้นที่ทำงานที่เหมาะสมกว่านี้ อาจลดความเหนื่อยในขั้นตอนนี้ได้ นอกจากนี้ยังต้องระมัดระวังไม่ให้ผงของสีเย็บผ้า เลอะเทอะไปตามพื้นหรือผนัง เนื่องจากสีเย็บผ้าที่เลอะบนพื้นแล้ว ยากต่อการทำความสะอาด และยังมีปัญหาของพื้นที่ในการเย็บผ้าที่มีความคับแคบ ทำให้การเย็บไม่ค่อยสะดวกมากนัก รวมไปถึงข้อจำกัดของพื้นที่จัดเก็บผลงาน อีกทั้งยังมีด้าย เศษผ้า กระจายทั่วห้อง ต้องคอยเก็บกวาดอยู่เสมอ ตลอดจนปัญหาในการเย็บผ้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังโดยเฉพาะเข็มหมุดที่กลัดผ้าไว้ ก่อนนำไปเย็บ หากไม่ระมัดระวังในระหว่างที่เย็บผ้า เข็มจักรอาจหักได้ ฉะนั้นต้องมีสมาธิในขั้นตอนของการเย็บผ้า และไม่ควรใจร้อนรีบเย็บจนขาดความระมัดระวัง นอกจากนี้แล้วต้องคอยทำความสะอาดจักรให้สะอาดอยู่เสมอ ไม่ให้ฝุ่น เศษด้าย ติดภายในจักร ไม่เช่นนั้นจักรอาจฝืดและมีเสียงดังได้ เป็นอุปสรรคที่ทำให้ขั้นตอนการเย็บช้าลงด้วย อีกทั้งการเย็บต่อผ้าให้เป็นผืนใหญ่ในชิ้นสุดท้ายที่นำมาต่อกันนั้น มีความลำบากมาก เพราะจักรที่ใช้ไม่ใช่จักรสำหรับงาน Quilting โดยเฉพาะ และบางครั้งในระหว่างการเย็บ ผ้าอาจดึงรั้งทำให้งานย่นเกินไป ไม่สวยงาม จึงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับการเย็บในขั้นตอนสุดท้าย

บทที่ 5

สรุปและข้อเสนอแนะ

โครงการศิลปนิพนธ์ ชื่อ “ ดินแดนในจินตนาการ ” นี้ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริง โดยมีแนวความคิดที่ต้องการสร้างโลกในจินตนาการ ถ่ายทอดเรื่องราวที่เป็นไปไม่ได้ ให้เกิดขึ้นได้ในดินแดนจินตนาการแห่งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการ ต่อสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงของข้าพเจ้า โดยนำเสนอผ่านรูปแบบของงานจิตรกรรมสื่อผสม ซึ่งใช้วัสดุผ้าเป็นหลัก โดยเริ่มจากขั้นตอนการย้อมผ้า ตัดผ้าตามแบบ แล้วนำมาเย็บด้วยเทคนิค Quilting ซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งของงานฝีมือ นำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับงาน หลังจากนั้นเพิ่มมิติให้กับงานด้วยการเติมสีย้อมผ้า ซึ่งสีย้อมผ้ายังทำให้เกิดรอยรอยของสีบนผ้าคล้ายสีน้ำอีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มเติมด้วย สีอะคริลิก และดินสอเขียนผ้า ลงบนผลงานตามจุดที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับผลงาน

จากกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทั้งหมดพบว่า ในขั้นตอนการทำงานศิลปนิพนธ์ทั้ง 4 ขั้นนี้ มีความคล้ายคลึงกันในเชิงเทคนิค และขั้นตอนการทำงาน ตลอดจนรายละเอียดในบางเรื่องที่มีความต่างกันเล็กน้อย เช่น สีเส้นที่เป็นโทนสีหลักในแต่ละเรื่องราวของดินแดนนั้นๆ รวมถึงเทคนิคการเย็บ ที่เริ่มเย็บแบบอิสระมากขึ้นในงานสองชิ้นสุดท้าย นอกจากนี้ได้เกิดการแก้ปัญหาในระหว่างการทำงาน เช่น แก้ปัญหาโดยการตัดขั้นตอนบางอย่างให้ทันเวลาที่กำหนด เกิดการแก้ปัญหาซึ่งส่งผลดีให้กับผลงานโดยได้รับประโยชน์จากปัญหาที่เกิดขึ้น จากการเรียนรู้หาวิธีแก้ไข อีกทั้งในระหว่างการทำงานได้มากขึ้น ตลอดจนเทคนิคใหม่ที่เกิดขึ้นเหล่านั้น ได้ส่งเสริมให้ตัวงานมีความน่าสนใจยิ่งขึ้นอีกด้วย

ข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนาผลงาน ต่อยอดแนวความคิดโครงการศิลปนิพนธ์ ชื่อ “ ดินแดนในจินตนาการ ” นี้ สามารถหาข้อมูลและศึกษาเทคนิคของงานฝีมืออันมีหลากหลายวิธีการเพิ่มเติมได้ เช่น เทคนิคการแกะยางลบ แล้วพิมพ์ลงบนผ้า กลายเป็นผ้าลวดลายใหม่ เกิดเป็นลายผ้าที่มีลวดลายสีอันสวยงามที่เป็นไปตามความต้องการของตัวเอง รวมไปถึงเทคนิคการถักโครเช เนื่องจากเส้นสีที่หลากหลายอื่นเกิดจากถักทอรวมกันของไหมพรมหรือเส้นด้ายนั้น สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการได้ อีกทั้งการใช้ไหมพรม ใช้ด้าย หรือริบบิ้น ที่มีขนาดต่างกัน นำมาปักเดินเส้นบนผลงาน ทำให้เกิดความโดดเด่นและเน้นในเรื่องของเส้นให้กับตัวงานได้เป็นอย่างดี ตลอดจนการเพิ่มใยโพลีเอสเตอร์ในบางจุดของงานเพื่อให้เกิดความนูน ซึ่งเป็นการเพิ่มความน่าสนใจให้กับพื้นผิวของงาน นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาเทคนิคจากศาสตร์แขนงอื่น ที่น่าสนใจนอกเหนือจากเทคนิคของงานฝีมือ โดยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการศิลปะได้มากมายอีกด้วย

คำนิยามศัพท์

เส้น (Line) หมายถึง ร่องรอยที่เกิดจากเคลื่อนที่ของจุด หรือนำจุดมาวางเรียงต่อ ๆ กันไป
น้ำหนัก (Volume) หมายถึง ความอ่อนแก่ของบริเวณที่ถูกแสงสว่าง เป็นบริเวณที่เป็นเงาของวัตถุ
รูปร่าง (Shape) หมายถึง ภาพ 2 มิติ แสดงความกว้างและความยาว

รูปทรง (Form) หมายถึง ภาพ 3 มิติ แสดงความกว้าง ความยาว และความลึก

พื้นผิว (Texture) หมายถึง ลักษณะของบริเวณผิวหน้าของสิ่งต่าง ๆ ที่เมื่อสัมผัสแล้วสามารถ รับรู้ได้ว่ามีลักษณะอย่างไร

สี (Color) คือลักษณะของแสงที่ปรากฏแก่สายตาให้เห็นเป็นสี สีเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งของงานศิลปะ และเป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึก อารมณ์ และจิตใจ ได้มากกว่าองค์ประกอบอื่น

การเน้น (Emphasis) หมายถึง การกระทำให้เป็นพิเศษกว่าธรรมดา หรือเรียกว่า จุดเด่น

สัดส่วน (Property) หมายถึง ความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมระหว่างขนาดขององค์ประกอบที่แตกต่างกัน

จังหวะลีลา (Rhythm) หมายถึง การเคลื่อนไหวที่เกิดจากการซ้ำกันขององค์ประกอบ หรือการเคลื่อนไหวต่อเนื่องกัน ของ เส้น สี รูปทรง หรือน้ำหนัก

ความสมดุล (Balance) หมายถึง น้ำหนักที่เท่ากันขององค์ประกอบ ไม่เอนเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง

ควิลท์ (Quilt) หมายถึง งานผ้าที่นำมาซ้อนกัน 3 ชั้น ชั้นแรก คือ ผ้าย่านหน้าที่ตกแต่งลวดลายปะแต่งด้วยผ้าหรือเย็บต่อในรูปทรงเลขาคณิตหรือรูปทรงอิสระให้สวยงาม แล้วนำมาประกบบนใย เช่น ใยขนสัตว์ ใยฝ้าย หรือใยโพลีเอสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ปิดทับด้านหลังด้วยผ้าที่ตกแต่งลวดลายหรือผ้าพื้น แล้วคันด้วยมือหรือจักร เรียกกันว่า การทำควิลท์ติ้ง (Quilting)

ส่วนประกอบของงาน Quilt ได้แก่ ผ้า 3 ชั้น คือ

1. quilt top คือชิ้นงานที่ ถูกสร้างสรรค์ขึ้นตามจินตนาการของแต่ละคน
2. batting คือใยผ้า เป็นชั้นกลาง ใยนี้มีหลายชนิดมาก ทั้งโพลี คอตตอน วูล หรือผสมกันไปตามเปอร์เซ็นต์
3. backing คือผ้าชั้นหลัง ชั้นหลังส่วนใหญ่จะเป็นผ้าชั้นเดียว สีเดียว หรือนำผ้าที่ไม่ใช้มาต่อเป็นผ้าชั้นหลังได้

เอกสารอ้างอิง

สุรชาติ เกษประสิทธิ์. ความรู้พื้นฐานศิลปกรรม. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์PSP,2544.

“งาน Quilting”. <http://www.pantip.com> , 2552

“สีย้อมผ้าไดลอน”. <http://www.vorabhasd.com>, 2550

“องค์ประกอบศิลป์” <http://www.prc.ac.th/newart/webart/composition.html>, 2550

“งานฝีมือ”. <http://www.pak-ka-paohouse.com/index.html>, 2549.

“Quilting History”.

<http://www.bellandbee.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=97320&Ntype=1>, 2548.

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ ศศิวิมล สุจิต

เกิด 23 มกราคม 2529

ที่อยู่ 125 หมู่ 9 ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร 35150

โทร 089-7160986

E-Mail Baby_tourleklek@hotmail.com

การศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ปริญญาตรี คณะจิตรศิลป์ สาขาวิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการแสดงงาน

2548 นิทรรศการแสดงผลงานจิตรกรรม 1 ณ ห้องนิทรรศการ คณะจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2553 นิทรรศการแสดงผลงาน “Love” ณ ห้องนิทรรศการ คณะจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความสนใจพิเศษ

- ภาพยนตร์ซีรีส์์ทุกชาติ รวมถึงภาพยนตร์แนวสยองขวัญ ทั้ง ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และเกาหลี
- งานฝีมือ ได้แก่ ครอสติช Quilts ของตกแต่งบ้าน สไตล์ Vintage
- งานภาพประกอบ สีน้ำ
- เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า มือสอง แนว Vintage
- อ่านหนังสือประเภท นวนิยาย เรื่องสั้นแนวลึกลับหักมุม เช่น ของ สรจักร
- สะสมหนังสืองานฝีมือต่างประเทศ หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น