

จินตนาการจากแมลง

นายฉัตรชัย ทับทิมไทย

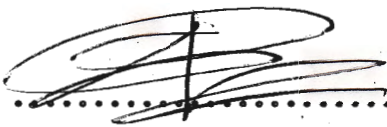

ศิลปนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาศิลปบัณฑิต ภาควิชาประยุกต์ศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

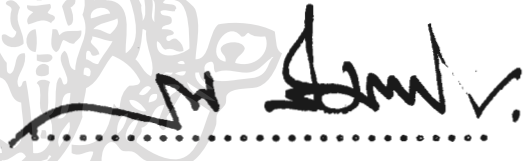
พ.ศ. 253๕

คณะกรรมการผู้ควบคุมในการตรวจศิลปนิพนธ์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สน สี่มาตรัง ประธานกรรมการและกรรมการผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มานิตย์ ภู่อารีย์ กรรมการ
3. ค.ร. ไพโรจน์ ชมูณี กรรมการ
4. อาจารย์ โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์ กรรมการ
5. อาจารย์ ลาวัลย์ อุปอินทร์ กรรมการ
6. อาจารย์ พัชรา สัตตบรรณสุข กรรมการและเลขานุการ
7. อาจารย์ ไพโรวัลย์ ตาเกลี้ยง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(อาจารย์ นิรันดร์ ไกรฤกษ์)
คณบดีคณะมัณฑนศิลป์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สน สี่มาตรัง)
หัวหน้าภาควิชาประยุกต์ศิลปศึกษา

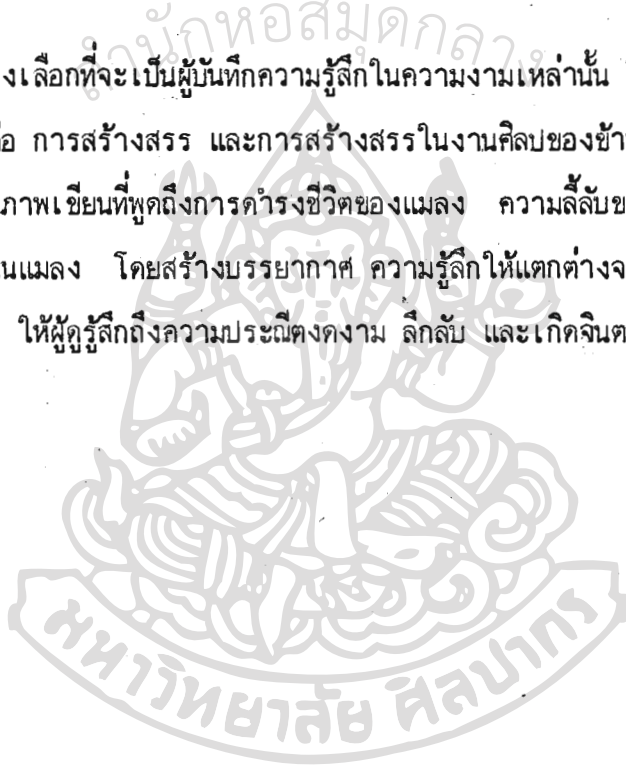

บทคัดย่อ

ความงดงามของแมลงต่าง ๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ สร้างความสดใส เบิกบาน และชวน
ฉงนในรูปทรงที่ธรรมชาติสร้างมาอย่างวิจิตร พิศดารดูกลมกลืนกันอย่างประณีตกับสภาพแวดล้อม ที่ -
แมลงอาศัยอยู่

แมลงเป็นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นวัฏจักรในการดำรงชีวิต หรือโครงสร้าง
ของมันเอง ตลอดจนสภาวะแวดล้อมที่มันอาศัยอยู่ คือ พืช เมื่อข้าพเจ้ามองไปที่แมลงและสภาพแวดล้อม
ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติแท้ ๆ ที่ปราศจากเทคโนโลยีใด ๆ เข้ามาแปลกปลอม

ข้าพเจ้าจึงเลือกที่จะเป็นผู้บันทึกความรู้สึกในความงามเหล่านั้น โดยอาศัยสิ่งสำคัญสำหรับ
การสร้างงานศิลปะ นั่นคือ การสร้างสรรค์ และการสร้างสรรค์ในงานศิลปะของข้าพเจ้า คือ จินตนาการ
โดยให้งานศิลปะชุดนี้เป็นภาพเขียนที่พูดถึงการดำรงชีวิตของแมลง ความลึกลับของธรรมชาติ และความ
ประทับใจส่วนตัวที่มีอยู่ในแมลง โดยสร้างบรรยากาศ ความรู้สึกให้แตกต่างจากมุมมองที่พบเห็นทั่วไป
ให้เกิดเป็นมุมมองใหม่ ให้ผู้ดูรู้สึกถึงความประณีตงดงาม ลึกลับ และเกิดจินตนาการที่กว้างไกลยิ่งขึ้น

กิติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอน้อมรำลึกไว้ด้วยความเคารพ และกตัญญูต่อพระคุณบิดา มารดา และผู้อุปการะ
คุณ สถาบันการศึกษาทุกแห่ง ที่ข้าพเจ้าได้ศึกษา ตลอดจนคณาจารย์ทุก ๆ ท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอน
แนะแนวทางประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ข้าพเจ้า ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งความรู้ด้านศิลปะ ซึ่งเป็น
การสืบเนื่องสู่ความสำเร็จถึงงานชั้นวิทยานิพนธ์ ข้าพเจ้าขอตั้งสัตยาธิษฐานถือเอาความกตัญญูทเวที่
นี้สืบไป

สำนักหอสมุดกลาง

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	1
ความมุ่งหมาย	2
ทัศนคติส่วนตัวในการสร้างสรรค์งานศิลปะ	3
ขอบเขตในการศึกษาค้นคว้า	3
ความบันเทิงใจ	4
วิธีดำเนินงานและรวบรวมข้อมูล	5
กรรมวิธีในการศึกษา	5
เทคนิคและอุปกรณ์ที่ใช้	6
ปัญหาและการแก้ปัญหาในงานศิลปะนิพนธ์	6
บทสรุป	9
ประวัติการศึกษา	10
บรรณานุกรม	11
ภาพถ่ายงานศิลปะนิพนธ์	12

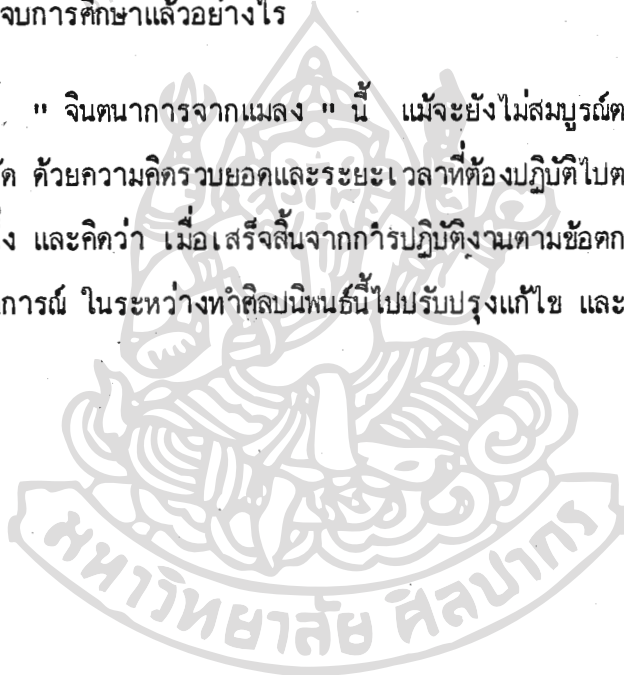

คำนำ

ศิลปนิพนธ์ " จินตนาการจากแมลง " เป็นการทดลองค้นคว้าขั้นสุดท้ายที่ข้าพเจ้าได้รวบรวม วิชา ความรู้ ประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค์ ตั้งแต่เริ่มเข้ามาศึกษา ณ ภาควิชาประยุกต์ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรแห่งนี้ ข้าพเจ้าได้พยายามค้นหา ความต้องการ และความสามารถของตนเอง ว่าควรจะเลือกวัตถุดิบและวิธีการแสดงออกอย่างไร จึงจะเหมาะสมและตรงกับความ คิด และบุคลิกภาพของตนมากที่สุด

ในการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มค้นจนจบหลักสูตร ข้าพเจ้าได้มองเห็นแนวความคิดของตนว่ามีทัศนคติต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งที่มีผลกระทบต่อข้าพเจ้าโดยตรงอย่างไร และควรจะแสวงหาหนทางในการดำรงชีวิต เมื่อจบการศึกษาแล้วอย่างไร

ศิลปนิพนธ์ " จินตนาการจากแมลง " นี้ แม้จะยังไม่สมบูรณ์ตามความต้องการของข้าพเจ้า แต่ในขบวนการที่ถูกจำกัด ด้วยความคิดรวบยอดและระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติไปตามขั้นตอนแล้ว ข้าพเจ้ามีความพอใจในระดับหนึ่ง และคิดว่า เมื่อเสร็จสิ้นจากการปฏิบัติงานตามข้อตกลงนี้แล้ว ข้าพเจ้าจะนำข้อผิดพลาด และประสบการณ์ ในระหว่างทำศิลปนิพนธ์นี้ไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาผลงานของข้าพเจ้าต่อไป

ความมุ่งหมาย

ข้าพเจ้ามีความประทับใจในโครงสร้างของแมลงต่าง ๆ โดยเฉพาะแมลงที่ข้าพเจ้าเลือกมาใช้ในงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ คือ ตั๊กแตน ผีเสื้อ และแมลงปอ จากประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าเฝ้าดูและหลงใหลในรูปร่าง ทำให้ค้นพบว่า กลุ่มแมลงที่กล่าวถึงข้างต้น มีการปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติแวดล้อมที่อาศัยอยู่ เช่น ตั๊กแตนใบไม้สก็มมี รูปร่างเข้ากับสภาพแวดล้อม คือ เหมือนกับใบไม้ ไม่ผิดเพี้ยน ผีเสื้อต่าง ๆ ก็ให้สีสันตัวเองใ้คงทนงามสดใส แลดูเหมือนดอกไม้ที่เคลื่อนไหวได้ ข้าพเจ้ารับรู้ถึงสุนทรียภาพในความงดงามของแมลง สีสันการดำรงชีวิตอยู่ด้วยความอิสระ และการปรับตัวในการอยู่รอดได้อย่างเหมาะสม

การรับรู้ในเรื่องดังกล่าวทำให้เกิดปรัชญาชีวิตส่วนตัว ของสังคมที่เป็นธรรมชาติแท้ ๆ เป็นโลกในอุดมคติ ที่ปราศจากเทคโนโลยีใด ๆ นอกจากความงามของชีวิตในธรรมชาติ ตลอดจนถึงวัฏจักรของชีวิตที่เกิดขึ้นด้วยความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง คือ การเกิด การต่อสู้ดิ้นรนและการดับสลาย ด้วยการสัมผัสกับสิ่งที่เป็นรูปธรรม และความคิดที่เป็นนามธรรม เช่นนี้ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความคิดในการสร้างสรรค์งานศิลป์ โดยอกรนำเอาประสบการณ์จากโลกจริง ที่เห็นแมลงประเภทต่าง ๆ และพืช ซึ่งเป็นธรรมชาติจริง ๆ มาประกอบเข้ากับจินตนาการ เพื่อสร้างเป็นงานศิลปะชุดหนึ่ง ซึ่งเป็นเรื่องราวของชีวิตแมลงที่เป็นไปตามความคิดฝันของข้าพเจ้าเอง

ทัศนคติส่วนตัวในการสร้างผลงานศิลปะ

ความงามหรือตัวสุนทรียภาพในงานศิลปะ อันเป็นการแสดงออกทางสติปัญญาความคิดของศิลปิน ไม่จำเป็นต้องเกิดจากนำเสนอในรูปแบบของผลงานที่มีลักษณะเหมือนจริง หรือแบบ - นวมธรรม การนำเสนอความคิดในงานศิลปะโดยอาศัยรูปแบบเหมือนจริง (SURREALISM) ก็เป็นเครื่องมือที่ดีได้เช่นกัน

การเลือกแนวทางในการนำเสนอผลงานของศิลปิน เป็นเรื่องที่เกิดจากประสบการณ์ การเรียนรู้ในขณะศึกษา การพัฒนาแนวความคิด ความพอใจของตัวศิลปินเอง ข้าพเจ้าได้เลือกแนวทางเหมือนจริง มาเป็นสื่อในการนำเสนอ โดยอาศัยเหตุผลทางด้านเนื้อหาที่แสดงถึงโลกแห่งความฝัน และแนวทางนี้เป็นเครื่องมือที่ดี ในการแสดงออกของข้าพเจ้า เป็นการเน้นให้เห็นถึงความโดดเด่นของงานศิลปะประเภทนี้

ขอบเขตในการศึกษาค้นคว้า

ในโครงการศิลปนิพนธ์นี้ ข้าพเจ้าได้กำหนดขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า ข้อมูล ดังนี้

1. ด้านเนื้อหา กำหนดแบบของแมลงที่เลือก ในที่นี้จะคัดเลือกเฉพาะแมลงในจินตนาการ 3 ชนิด คือ 1. ตั๊กแตน 2. ผีเสื้อ 3. แมลงปอ สำหรับตัวอย่างพืช ที่นำมาใช้เป็นฉากประกอบส่วนมากเป็นพวกใบเลี้ยงคู่ที่เป็นใบเดี่ยว ๆ ส่วนพืชชนิดอื่น เช่น หญ้า ไม้ จะใช้เป็นเพียงส่วนเล็กน้อย

2. เวลา ข้าพเจ้าไม่จำกัดในเรื่องเวลา เพราะให้บรรยากาศของภาพเป็นบรรยากาศในความฝัน หรือเป็นโลกอีกโลกหนึ่ง แต่ได้แบ่งน้ำหนักของบรรยากาศคร่าว ๆ คือ มืดกับสว่าง กำหนดการเลือกสีของบรรยากาศโดยให้ไม่มีอยู่ในโลกแห่งความจริง

3. สถานที่ ศึกษาค้นคว้า จากแหล่งธรรมชาติทั่วไปที่เป็นที่อยู่อาศัยของแมลง คือ พงหญ้า สมทุมพุ่มไม้

ความบังคาลใจ

ความบังคาลใจในการทำงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ เริ่มจากข้าพเจ้ามีอุปนิสัยชอบเขียนรูปในลักษณะเหมือนจริงมาก่อน โดยเริ่มจากการเขียนรูปหุ่นนิ่งในห้องเรียน และได้ออกไปสัมผัสกับทิวทัศน์ภายนอก จากการไปทัศนศึกษาออกห้องเรียน ข้าพเจ้าได้ออกไปเขียนรูปทัศนียภาพที่สวนสัตว์ดุสิตเกี่ยวกับ ต้นไม้ ใบไม้ ได้พบกลุ่มแมลงที่ติดมากับใบไม้ จึงเกิดความประทับใจในรูปทรงของสัตว์จำพวกนี้ และได้ทำการถ่ายรูปบันทึกไว้เรื่อยๆ ๑ เมื่อข้าพเจ้าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ จึงได้ทำการค้นคว้าหาข้อมูลจากห้องสมุดของมหาวิทยาลัย เช่น แมลงของไทย ของ สุรินทร์ มัจฉาชีพ, AUSTRALIAN INSECTS IN COLOR ของ ANTHONY HEALY ตลอดจนถึงหนังสือ LIFE ซึ่งรวบรวมภาพแมลงและประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจจากนั้นก็ได้อ่าน STUDY ศึกษารูปทรงอย่างจริงจัง โดยเขียนรูปในลักษณะเหมือนจริงในแบบทำต่าง ๆ ของแมลง ซึ่งการทำงานในลักษณะนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงการส่วนบุคคลด้วย (INDIVIDUAL PROJECT A, B, C)

สิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจในการทำงานศิลปะในสไตล์เหนือจริง (SURREALISM) มาจากภาพเขียนของ SALVADOR DALI เป็นศิลปินกลุ่ม SURREALISM ซึ่งเขียนภาพเกี่ยวกับความฝันของจิตใต้สำนึก โดยส่วนตัวแล้ว ข้าพเจ้ามิได้ประทับใจในรูปแบบของศิลปินท่านนี้แต่อย่างใด แต่ประทับใจในสีสันของบรรยากาศของภาพ ที่ชวนฝัน ไม่ใช่บรรยากาศที่เห็นได้ในโลกแห่งความเป็นจริง เช่นการใช้สีเขียว, สีม่วง และสีน้ำคาล ผสมอยู่ในบรรยากาศด้านหลังของภาพ สำหรับงานต้นแบบและเป็นสไตล์ที่ข้าพเจ้ายึดถือมาจากศิลปินกลุ่มด้วยกัน ชื่อ MAX ERNST ชื่อภาพ The Joy of living ซึ่งเป็นภาพเกี่ยวกับแมลงและสมทุมพุ่มไม้ ลักษณะภาพของศิลปินผู้นี้เป็นรูปทรงธรรมชาติที่อยู่เ็นอคมคติ คือ คลี่คลายไปจากรูปทรงเดิมของแมลงและพุ่มไม้ แต่สำหรับงานข้าพเจ้าแล้วเป็นรูปทรงทางเรขาคณิต จึงเพียงใช้รูปแบบการจัดวางคล้าย MAX ERNST แต่ให้รูปทรงทั้งหมด

ใกล้เคียงธรรมชาติแท้ ๆ และปรับปรุงจัดองค์ประกอบให้เป็นโลกใหม่ ใส่บรรยากาศสีสนในลักษณะ

ของ SALVADOR PALI

วิธีดำเนินงานและรวบรวมข้อมูล

ในขั้นตอนแรกข้าพเจ้าได้ไปศึกษาจากสถานที่จริง โดยการสังเกตลักษณะโครงสร้างของ
 แผลง และส่วนประกอบที่มันอาศัยอยู่ คือ กิ่งไม้ ใบไม้ และทำการถ่ายรูปบันทึกเอาไว้ทุกแห่งทุกมุม จาก
 นั้นก็เริ่ม DRAWING ศึกษาอย่างจริงจัง พร้อมทั้งลงสีไม้และสีโปสเตอร์ตามลำดับ ข้อดีของ
 การปฏิบัติงานครั้งนี้ คือ ความสดจากสถานที่จริงที่เราต้องการ และได้มุมมองที่เราต้องการ ข้อเสีย
 คือ ไม่สามารถจะได้ภาพที่คมชัดอย่างนักถ่ายภาพมืออาชีพ ทั้งจากใบไม้ และแผลง โดยเฉพาะจาก
 แผลงนั้น ไม่สามารถหาชนิดของรูปทรงที่แตกต่างกันมากนัก ดังนั้น วิธีการหาข้อมูลในการสร้างงาน
 ให้ได้ผลดีที่สุด คือ หาภาพแผลงจากหนังสือต่าง ๆ ภายในห้องสมุดที่ได้ความคมชัด จากนักถ่ายภาพ
 ระดับมืออาชีพ และยังได้รูปทรง และสีสนของแผลงที่ดูหลากหลายมากกว่า และมีมุมมองแปลกตาให้
 เลือกหลายมุม สำหรับส่วนที่จะมาประกอบกับแผลงเช่นพวกใบไม้ ดอกไม้ นั้น ข้าพเจ้าไม่ต้องพึ่งพา
 จากหนังสือในห้องสมุด เพราะจะเป็นมุมมองที่จำกัดความคิดจนเกินไป จึงใช้การถ่ายภาพด้วยตนเอง
 โดยตระเวนหาภาพใบไม้และดอกไม้ที่แปลกตา เพื่อนำมาประกอบกับรูปทรงของแผลง ที่มีอยู่แล้ว เมื่อ
 ได้ข้อมูลทั้งภาพแผลงและใบไม้ดอกไม้เป็นที่พอใจ จึงเริ่มทำการจัดวางใหม่ ให้แปลกตาไปจากธรรม
 ชาติทั้งจากแผลงและใบไม้ กิ่งไม้ สำหรับสิ่งสำคัญที่ข้าพเจ้าต้องนึกถึงอยู่ตลอดเวลา คือ ความเป็น
 ไปได้ ในการอยู่ร่วมภาพกันของใบไม้ กับแผลงไม่ให้เกิดความขัดแย้ง แต่ให้ดูกลมกลืนกันอย่างมี
 เอกภาพ และสร้างภาพให้ดูมีเรื่องราวให้น่าสนใจที่สุด

กรรมวิธีในการศึกษา

สรุปเป็นขั้นตอนได้คร่าว ๆ ได้ดังนี้

1. ขั้นแรกศึกษาแผลง และพืชจริง ๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติเพื่อนำมาใช้เป็นต้นแบบ
2. หาวิธีสร้างแผลง หรือพืชในจินตนาการขึ้น แต่ทั้งนี้มิใช่ความเพ้อฝันอย่างไรเหตุผล

จินตนาการทั้งหมดใช้หลักชีววิทยา เพื่อให้สัตว์และพืชมีรูปร่างโครงสร้างที่มีเหตุผล ทั้งนี้ได้รับคำแนะนำจากอาจารย์

3. ทาวิธีจัดองค์ประกอบของภาพให้สมบูรณ์ที่จะให้ความกลมกลืนเหมาะสมแยกเป็นประเด็นย่อย ๆ คือ

3.1 จะเลือกสัตว์หรือพืชที่มีรูปร่างใกล้เคียงธรรมชาติ คือ แมลงมี 6 ขา และพืชต้องมีใบแยกจากลำต้น และวางไว้ในมุมมองระดับสายตา

3.2 ให้บรรยากาศมืด และสว่าง แต่ละภาพมีโทนสีที่แตกต่างกัน เช่น โทนเขียว โทนน้ำตาล และโทนสีฟ้า

3.3 ศึกษาหาข้อมูลถึงความผิดพลาด เพื่อพัฒนาต่อ ๆ ไปในรูปหลัง...

เทคนิคและอุปกรณ์ที่ใช้

ในช่วงทำวิทยานิพนธ์ เทคนิคนับว่าเป็นตัวสนับสนุนให้ผลงานแสดงเนื้อหาสาระได้ตามรูปแบบและแนวความคิด สำหรับเทคนิคที่ข้าพเจ้าเลือกใช้ คือ AIR - BURSH เพื่อสามารถควบคุมบรรยากาศ ซึ่งเป็นฉากหลัง ให้กลมกลืนมากกว่าการใช้ ภูเก็ต และตกแต่งด้วยสีโปสเตอร์ ผลออกคือลึกลงไปที่ฉากหน้าทีหลัง เหตุผลที่ใช้สี 2 ชนิดนี้ เพราะเป็นสีที่สามารถมุ่งเก็บรายละเอียดของภาพได้ดี คือ แห้งไว และให้ความนุ่มนวลไม่เกิดเป็นเงาสะท้อน เช่น สีน้ำมัน อุปกรณ์สำคัญในการรองพื้นเขียน คือ กระดาษ 100 ปอนด์ 2 หน้า เพราะเป็นกระดาษที่มีความคงทน เหมาะสำหรับการเก็บรายละเอียดโดยเฉพาะ อุปกรณ์ในการเขียน คือ ภูเก็ตโดยเฉพาะเบอร์เล็ก ๆ เช่น 0 พิเศษ มีความสำคัญมาก เพราะเหมาะสำหรับตกแต่งรายละเอียดให้ภาพดูมีเสน่ห์

ปัญหาและการแก้ปัญหาในงานศิลปนิพนธ์

การดำเนินงานศิลปนิพนธ์นี้ ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานต่อเนื่องมาจากโครงงานศิลปนิพนธ์ และโครงงานส่วนบุคคล ซึ่งเป็นช่วงทดลองค้นคว้าแนวความคิด (CONCEPT) และรูปแบบ (STYLE) ในการนำเสนอ, สื่อที่จะเลือกใช้ ในการแสดงออก, การแก้ปัญหาในเรื่อง

เทคนิค ฯลฯ ปัญหาที่ข้าพเจ้าจะต้องแก้ไขในงานชิ้นแรกของการทำวิทยานิพนธ์ มีดังนี้

1. ความถูกต้องในโครงสร้างสำหรับแมลงในจินตนาการ เพราะส่วนเด่น ของภาพ คือ แมลง มองดูขัดตาไม่กลมกลืนกับหลักชีววิทยา

2. ใบไม้ดูแข็ง และขาดความมีชีวิต

จากผลงานชิ้นแรกที่ข้าพเจ้ามองเห็นปัญหา ได้จากคำแนะนำของอาจารย์ จึงรีบแก้ไขปัญหาด้วยการ จัดองค์ประกอบของแมลงให้ดูสมจริงยิ่งขึ้น โดยคำนึงถึงโครงสร้างความเป็นจริงที่สุด คือ ขา 6 ขา มีลำตัวที่สมดุลย์และแก้ปัญหาคือใบไม้ให้ดูสมจริง อ่อนหวานยิ่งขึ้น อีกทั้งเพิ่มเติมเรื่องราว คือ ดอกไม้ แต่ปัญหามองพร่องในขั้นนี้ก็ยังมีอยู่ คือ ความถูกต้องของแมลง เพราะแม้จะมีความสมจริงอยู่แล้ว แต่การจัดวางยังไม่สวยงาม ก็จะทำให้ภาพแมลงมองดูพิการได้เหมือนเดิม และส่วนประกอบที่สำคัญคือ ใบไม้ที่แลดูสมบูรณ์จนเกินไป คือ ไม่มีส่วนใดแห้ง หรือเป็นรอยว่าแห้ง จากการถูกแมลงกัดกิน ทำให้ ภาพขาดเสน่ห์ใบ ข้าพเจ้าได้แก้ไขในส่วนนี้กับผลงานชิ้นต่อไป คือ ให้ภาพของใบไม้ มีส่วนที่ถูกแมลง กัดกิน และมีใบไม้ที่แห้งผสมอยู่บ้าง แต่ปัญหาที่ยังสลัดไม่หลุดลอยคือ คือ การจัดภาพให้แมลงดูพิการ พิการ ไม่สวยงามเท่าที่ควร แม้ข้าพเจ้าจะตั้งใจในผลงานชิ้นหนึ่งก็ตาม โดยเน้นที่ตัวแมลงให้ดูสมบูรณ์ใน ตัว แต่ก็กลับขาดเรื่องราวภายในให้ดูน่าสนใจ เพราะเห็นเพียงแมลงเกาะกับกิ่งไม้เท่านั้น ซึ่งดูเป็น ความคิดส่วนตัวของข้าพเจ้าเกินไป ไม่มีจุดจูงใจให้ผู้ดูหันไปกับจินตนาการตาม CONCEPT ที่วางไว้

ข้าพเจ้ากลับมาแก้ปัญหาคือเริ่มต้นใหม่ โดยให้แมลงและใบไม้มองดูเป็นธรรมชาติที่สุด ไม่พยายามประดิษฐ์รูปทรงแมลงให้มากเกินไป ทำให้ภาพสุดท้าย เป็นที่ยอมรับของอาจารย์ ผลงานชิ้นนี้ (ดูภาพประกอบหน้า 24. & 25..) เป็นผลงานที่เรียบง่ายที่สุด แต่ให้ความรู้สึกจินตนาการ คิดฝัน ได้ดีกว่าทุกภาพที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเหมือนกับเส้นผมบังภูเขา และจากการทำงานทุกชิ้นจนถึงขั้นสุดท้าย ก็ตรงกับที่อาจารย์ได้ตั้งข้อคิดไว้ตั้งแต่ต้น คือ

1. ทำอย่างไรจึงจะสร้างแมลงในจินตนาการได้อย่างมีเหตุผล

2. จะเลือกสิ่งแวดล้อมอย่างไร เช่น ดอกไม้ ใบไม้ อย่างไร จึงจะมีความสอดคล้อง ในด้านความงามของสี รูปร่างและอื่น ๆ กับแมลงจินตนาการชิ้น

3. จะจัดองค์ประกอบของภาพ มุมมอง และแสดงความลึกในลักษณะอย่างไร จึงจะทำให้องค์ประกอบของงานทั้งชิ้น มีความน่าสนใจ และมีการพัฒนาอย่างมีระบบต่อเนื่องต่อไป

และสำหรับงานชิ้นสุดท้ายสามารถตอบคำถาม 3 ข้อ บนเป็นผลสรุปได้ ดังนี้

1. สร้างแผนลงในจินตนาการให้มีเหตุผลต้องคำนึงถึงความเป็นจริงในความเป็นไปได้มากที่สุด ความเป็นจริงในที่นี้ คือ ความเหมาะสมในการวางองค์ประกอบของภาพ

2. สิ่งแวดล้อมที่จะมาประกอบแผนลงในจินตนาการควรเป็นสิ่งแวดล้อมที่เข้ากันได้กับชนิดของแผนที่เกิดขึ้น

3. การจัดองค์ประกอบของภาพให้ดูง่าย ๆ แต่มีเสน่ห์ ย่อมให้ผลดีกว่าการจัดองค์ประกอบที่ยุ่งยาก สับสน แต่กลับไม่น่าสนใจในการมอง

อนึ่ง ในการทำงานของข้าพเจ้า ซึ่งยังต้องพัฒนาต่อไปอีกมาก หลังจากจบการศึกษา แม้ผลงานโดยส่วนรวม จะยังไม่สมบูรณ์นัก แต่ก็มี ความพอใจอยู่ในระดับหนึ่ง เพราะงานทุกชิ้น ข้าพเจ้าทุ่มเทอย่างเต็มที่แล้ว และในการสร้างงานตาม CONCEPT เดิมครั้งต่อไป ข้าพเจ้าสามารถสรุปได้จากการศึกษา ในชั้นวิทยานิพนธ์นี้ คือ

1. ฝันอย่างมีกฎเกณฑ์
2. ควรศึกษาจากธรรมชาติเพื่อให้เกิดการเลือกจินตนาการสีสนให้กว้างไกล
3. หาเทคนิคที่เหมาะสม เพื่อสร้างรูปร่างของมวลความลึกให้น่าเชื่อถือ
4. หาข้อบกพร่อง และข้อดีของงานชิ้นเก่า ๆ เพื่อพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในงานชิ้นต่อไป

บทสรุป

จินตนาการและการสร้างสรรค์ มีความสำคัญมากสำหรับการสร้างงานศิลปะ การสร้างงานศิลปะ แต่เพียงลอกเลียนมิได้มีความสร้างสรรค์ผลงาน ก็มีค่าแค่เพียงรูปเขียนธรรมดารูปหนึ่ง ไม่แตกต่างจากการบันทึกของภาพถ่ายเท่านั้น

ในการทำงานของข้าพเจ้าจึงมิได้มุ่งหวังให้เป็นเพียงงานศิลปะของรูปถ่าย แต่เป็นงานสร้างสรรค์ที่มีความคิดรวบยอด ผสมผสานกับการพัฒนาในด้านเทคนิคในเชิงจิตรกรรม อันเป็นเรื่องของความชำนาญในเชิงช่าง บวกกับความคิดในการสร้างสรรค์ และในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าครั้งนี้ เป็นโครงการทำงานศิลปะที่ไม่ได้ให้หยุดนิ่งเพียงแค่ศึกษาธรรมชาติของพืชและแมลง แต่ยังสังเคราะห์รูปร่างของสัตว์และพืช เพื่อสร้างเป็นภาพที่น่าเชื่อถือ ว่าอาจมีโลก ๑ แห่งที่มีชีวิตความเป็นอยู่แบบนี้ แม้จะใกล้เคียงโลกเราแต่ก็ยังไม่ใช่ อาจเป็นโลกในอุดมคติของข้าพเจ้า หรือของใครก็ได้ที่มีความคิดคล้าย ๆ กัน หรืออาจเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในหลายระบบ กลุ่มดาวที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่แบบนี้

อย่างไรก็ตาม ในการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้านั้นนอกจากคำนึงถึงความคิดรวบยอดแล้ว สิ่งหนึ่งซึ่งขาดเสียไม่ได้ คือความสวยงามที่ควบคู่กันไป ทั้งนี้ก็เพื่อความเหมาะสมในการประดับตกแต่งรูปเขียนของข้าพเจ้าด้วยไปพร้อม ๆ กัน อันสอดคล้องกับภาควิชาประยุกต์ศิลป์

ความสำเร็จในผลงานครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ช่วยประดับประดาแก้ไขในผลงานของข้าพเจ้าให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ข้อวิจารณ์และชี้แนะของคณาจารย์ทุกท่านที่กรุณาต่อข้าพเจ้านับเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และเมื่อข้าพเจ้าสำเร็จการศึกษาไปแล้ว จะได้นำข้อวิจารณ์และชี้แนะเหล่านั้นมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาผลงานสืบเนื่องต่อไป

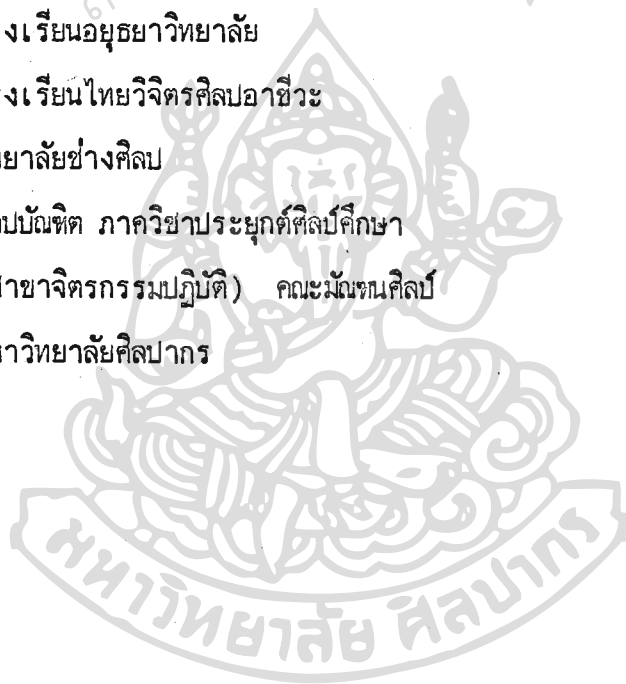
ประวัติการศึกษา

นายธนรัตน์ ทับทิมไทย

เกิด 21 เมษายน พ.ศ. 2506

สถานที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- การศึกษา
- โรงเรียนอยุธยาอนุสรณ์
 - โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อแม่เพชร
 - โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
 - โรงเรียนประจักษ์
 - โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
 - โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์อาชีวะ
 - วิทยาลัยช่างศิลป์
 - ศิลปบัณฑิต ภาควิชาประยุกตศิลป์ศึกษา
(สาขาจิตรกรรมปฏิบัติ) คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

บรรณานุกรม

1. สุรินทร์ มัจฉาชีพ แมลงของไทย กรุงเทพฯ โรงพิมพ์รุ่งเรืองรัตน์, 2529
2. AUSTRALIAN INSECTS IN COLOUR. JAPAN ANTHONY HEALY. INC... 1972.

ภาพถ่ายงานศิลปนิพนธ์

มค.
1/02
2531
002

หนังสืองาน
ห้าม
นำออกนอกห้องสมุด

005366

25.ม.ย. 2532

