

ประกอบนาม รูป

โดย

นายอารยะ วิเชียรฉาย

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2560

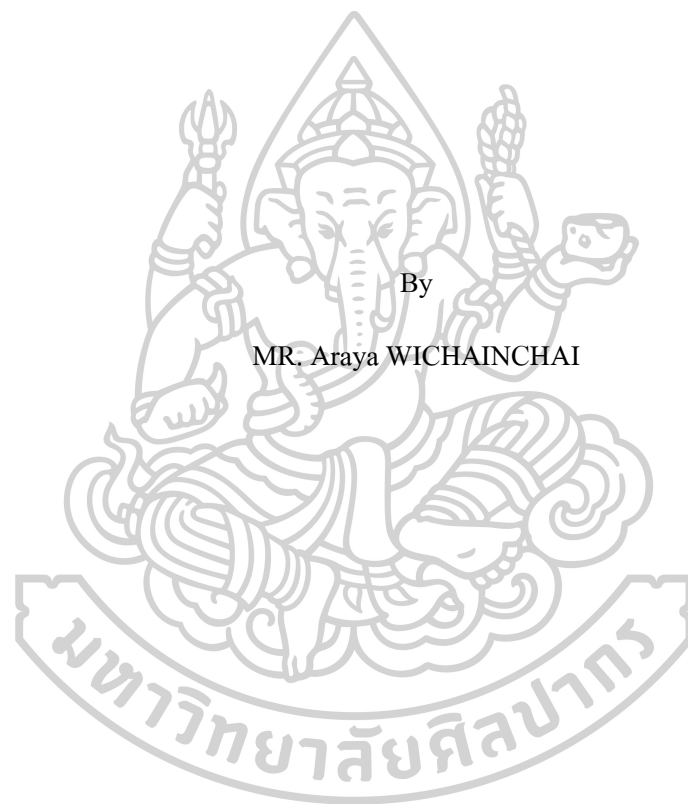
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประกอบนาม รูป

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญาโทมหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2560
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

CONSTRUCTION OF MIND AND BODY.

By

MR. Araya WICHAINCHAI

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for Master of Fine Arts (VISUAL ARTS)

Graduate School, Silpakorn University

Academic Year 2017

Copyright of Graduate School, Silpakorn University

หัวข้อ	ประกอบนาม รูป
โดย	อารยะ วิเชียรฉาย
สาขาวิชา	ทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญาโท
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก	ศาสตราจารย์ อธิพล ตั้งโพลก

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับพิจารณาอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต

..... คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ชารทัศนวงศ์)

พิจารณาเห็นชอบโดย

..... ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนฤกษ์ ทิพย์วารี)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
(ศาสตราจารย์ อธิพล ตั้งโพลก)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(อาจารย์ พรรษา พุทธิรักษา)

..... ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
(รองศาสตราจารย์ รุ่ง ชีระพิจิตร)

..... ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(อาจารย์ ดร. วิชญ มุกคามณี)

57001214 : ทศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญาโท

คำสำคัญ : สังกรรม, นามกรรม, รูปกรรม, ประกอบ, อัตตา, ตัวตน, พิกเซล, ศิลปะ

นาย อารยะ วิเชียรฉาย: ประกอบนาม รูป อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ศาสตราจารย์
อิทธิพล ตั้งโฉลก

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “ประกอบนามรูป” เป็นการศึกษาในเรื่องของ
อัตตา การมีตัวตน อันเป็นเรื่องหนึ่งซึ่งกล่าวไว้ในพระพุทธศาสนา โดยมีความมุ่งหมายที่จะ
ถ่ายทอดทัศนคติของข้าพเจ้าในเรื่องดังกล่าว ผ่านสื่อกลางคือผลงานศิลปะ โดยเนื้อหามุ่งเน้นแสดง
ให้เห็นถึงที่มาของอัตตาของมนุษย์ซึ่งมนุษย์เองเป็นผู้สร้างขึ้นและยึดติดอยู่กับมัน อันเป็นเหตุให้
บดบังความจริงแท้ มีอภินิหารองค์ประกอบย่อยแห่งสังกรรมที่รวมตัวกันอยู่ อันได้แก่ การเกิด การ
เปลี่ยนแปลง และการสลาย

โดยการถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะในรูปแบบพิกเซล สร้างมโนภาพของการค่อยๆ
ประกอบขึ้น ประติมากรรมต่อส่วนย่อยๆแต่ละชิ้นเข้าด้วยกัน จนเกิดเป็นภาพที่มีอัตลักษณ์ขึ้น และ
ตลอดจนมโนภาพแห่งการเสื่อมสลายไปด้วยเช่นกัน

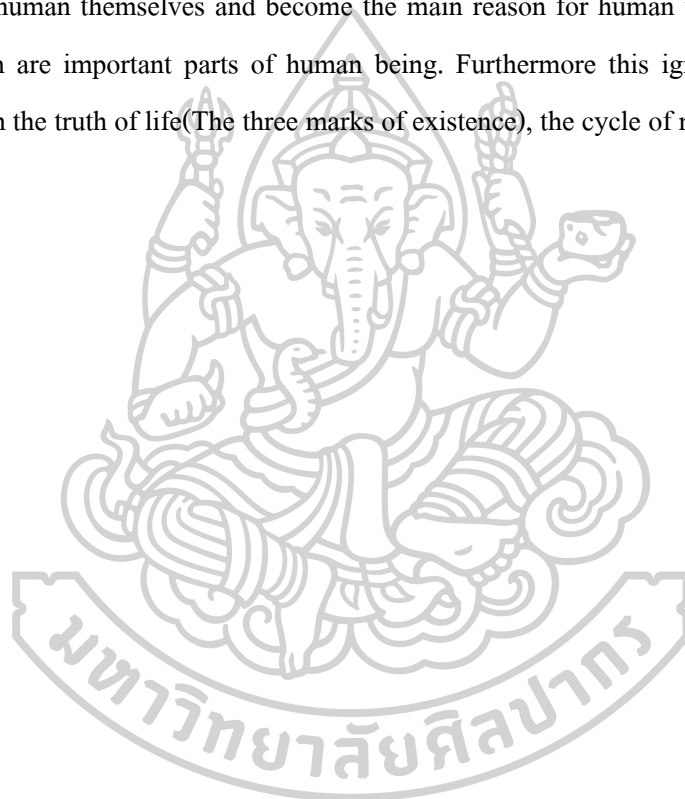

57001214 : Major (VISUAL ARTS)

Keyword : TRUTH, MIND, BODY, EGO, PIXEL, PIXELISM, ART, ATTA, ARTWORK

MR. ARAYA WICHAINCHAI : CONSTRUCTION OF MIND AND BODY. THESIS
ADVISOR : PROFESSOR ITHIPOL THANGCHALOK

“Construction of mind and body” is about my studying of the existing of human’s ego. It’s one of Buddha teaching, called “Atta”. In this series of works, I anticipate to express my viewpoint and concept by using artwork as medium to show the root of human’s ego. The egos that made from human themselves and become the main reason for human to ignore their spirit and mind, which are important parts of human being. Furthermore this ignorance cause people to unrealized in the truth of life(The three marks of existence), the cycle of nature.

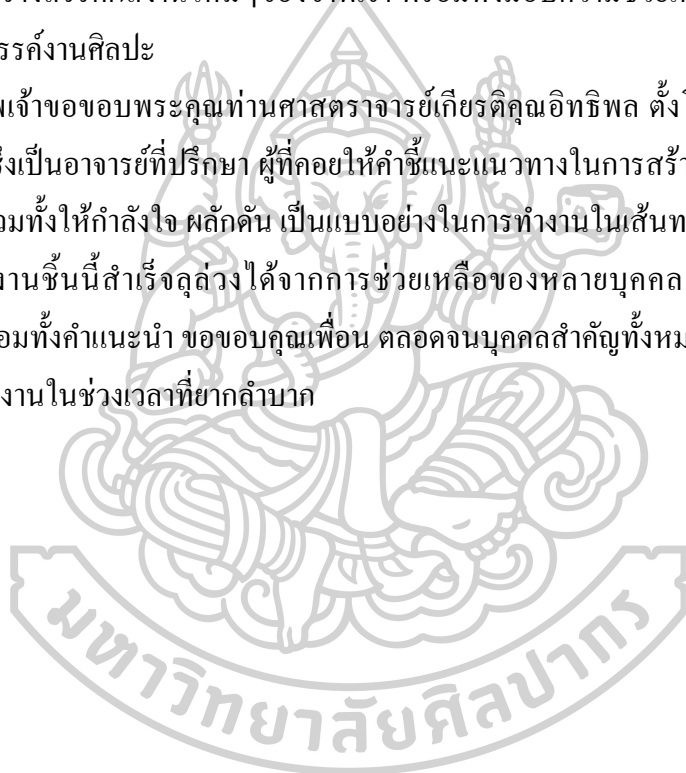
กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอน้อมรำลึกพระคุณของบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิดและให้การอบรมสั่งสอน ขอมเสียดสละทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่ออบรมเลี้ยงดูข้าพเจ้าจนเติบโต มอบความรักและความอบอุ่นตลอดมานับตั้งแต่วันที่ข้าพเจ้าเกิด

กราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่เป็นผู้ให้วิชาความรู้ คอยชี้แนะในการศึกษา ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ทุกท่านที่บันดาลความคิดและจุดประกายการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆของข้าพเจ้า พร้อมทั้งมอบความช่วยเหลือ ตลอดจนเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะ

ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก และอาจารย์พรรษา พุทธรักษา ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ที่คอยให้คำชี้แนะแนวทางในการสร้างผลงาน และแก้ไขปัญหาต่างๆปัญหา รวมทั้งให้กำลังใจ ผลักดัน เป็นแบบอย่างในการทำงานในเส้นทางศิลปะนี้

ผลงานชิ้นนี้สำเร็จลุล่วงได้จากการช่วยเหลือของหลายบุคคล ผู้มอบกำลังใจ กำลังกาย คำปรึกษา พร้อมทั้งคำแนะนำ ขอขอบคุณเพื่อน ตลอดจนบุคคลสำคัญทั้งหมดที่คอยผลักดันให้ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานในช่วงเวลาที่ยากลำบาก

อารยะ วิเชียรฉาย

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ	ช
บทที่ 1	1
บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์.....	1
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์.....	3
ขอบเขตของการสร้างสรรค์.....	3
ขั้นตอนของการสร้างสรรค์.....	3
แหล่งข้อมูลที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์.....	4
บทที่ 2	5
ข้อมูลแรงบันดาลใจและอิทธิพลในการสร้างสรรค์.....	5
แรงบันดาลใจและอิทธิพลอันส่งผลต่อแนวความคิด.....	5
1. แรงบันดาลใจจากความเชื่อและอิทธิพลจากศาสนา	5
1.1. อัตตา (Human ego)	6
2. แรงบันดาลใจจากเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์.....	6
2.1 การรับรู้ด้วยทัศนะ(Visual Perception)	6
ภาพตัวอย่างแสดงผลงานที่ใช้หลักการลวงตา.....	8
9	
แรงบันดาลใจและอิทธิพลอันส่งผลต่อเทคนิคและการแสดงออก.....	10

1. แรงบันดาลใจจากภาพงานคอมพิวเตอร์กราฟิก	10
2. แรงบันดาลใจจากงานศิลปกรรม	11
2.1 Louise Nevelson	11
2.2 Chuck Close	13
2.3 Giuseppe Penone	15
2.4 โสเพียพ พิช (Sopheap Pich)	16
บทที่ 3	17
การพัฒนาและวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน	17
ขั้นตอนการศึกษาและรวบรวมข้อมูล	17
1. การศึกษาข้อมูลเพื่อการพัฒนาเชิงเนื้อหา	17
2. การศึกษาทดลองเพื่อการพัฒนาเชิงเทคนิคและรูปแบบ	17
ตัวอย่างภาพการทดลองทางเทคนิคและหาความเป็นไปได้ของวัตถุ	18
ขั้นตอนการสร้างสรรค์	19
1. ขั้นตอนการเรียบเรียงข้อมูล	19
2. ขั้นตอนการสร้างแบบร่าง	19
3. ขั้นตอนการสร้างผลงานจริง	22
บทที่ 4	28
การสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงาน	28
การพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์	28
ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์	29
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์	32
ผลงานศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 1-2	32
ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 1 และ 2	33
ผลงานศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 3-4	36

ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3 และ 4	37
ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 5 และ 6	39
ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 5 และ 6	40
บทที่ 5	42
บทสรุปการสร้างสรรคงานศิลปนิพนธ์	42
รายการอ้างอิง	2
ประวัติผู้เขียน	4

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์

เมื่อเอ่ยถึงคำว่าธรรมชาติ สิ่งแรกที่ทำให้นึกถึงคงเป็นเรื่องราวด้านสิ่งแวดล้อม ต้นไม้ ดอกไม้ หรือเรื่องทางภูมิศาสตร์ ภูเขา แม่น้ำ แต่ในความเป็นจริงแล้ว คำว่าธรรมชาตินั้นครอบคลุมในทุกๆสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นตัวมนุษย์เอง สัตว์ หรือแม้กระทั่งสิ่งของทางอารยะที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นก็ยังเป็นธรรมชาติ ดังนั้นทุกๆสิ่งคือธรรมชาติ

แต่ถึงกระนั้นมนุษย์ก็ยังเลือกที่จะบัญญัติสิ่งต่างๆ ให้อะไรเป็นอะไร ตามความเข้าใจของตัวเองได้ โดยอาศัยสัจฐานของสิ่งนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นจากรูปลักษณ์ ถิ่นที่อยู่ ปัจจัยการดำรงชีพ สี และอีกหลายๆอย่าง คำบัญญัติที่ใช้เรียกสิ่งต่างๆเหล่านี้ มีอยู่มากมายจนในบางสถานที่ก็ก่อให้เกิดการแบ่งแยกและความวุ่นวาย การยึดติดกับบัญญัติ เป็นผลให้มนุษย์ไม่ได้มองเรื่องทั้งหมดย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นเพื่อจะเห็นถึงที่มาและองค์ประกอบ ที่ประกอบให้เกิดสิ่งต่างๆได้อีกต่อไป และเมื่อไม่เห็นธรรมชาติจึงมีอาจเห็นสังขรณ์ของธรรมชาติด้วยเช่นกัน

พุทธศาสนา ได้แบ่งประเภทสิ่งสรรพสิ่งเหล่านั้นเหลือเพียงแค่ 2 จำพวกด้วยกัน ได้แก่

1.รูปธรรม คือ สิ่งที่อยู่ได้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย อັນ ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่สามารถสัมผัสได้

2.นามธรรม คือสิ่งที่ไม่มรูปร่าง คือ ฐู้ไม่ได้ทางตา หู จมูก ลิ้น สัมผัสไม่ได้ เป็นตัวการให้เกิดการรับรู้ต่างๆ(สำนักนราชบัณฑิตยสภา, 2554) หรือที่เรียกว่า “จิต”

ในทางวิทยาศาสตร์ นั้นต่างออกไป รูปและนามนั้นไม่ได้ถูกนำไปจำกัดความ และไม่สามารถหาค่าซึ่งมีความหมายได้ตรงตัว แต่ถึงอย่างไรก็ตามในมุมมองของนักฟิสิกส์เองก็ได้มีการจำแนกสิ่งต่างๆออกเป็น 2 ประเภทเช่นกัน ได้แก่

1.สสาร คือสิ่งที่มีตัวตน ทั้งมองเห็นได้และมองไม่เห็น อยู่ในสถานะของแข็ง ของเหลว แก๊ส

2.พลังงาน คือ ความสามารถที่เปลี่ยนจากรูปหนึ่งไปอีกรูปหนึ่ง ทำให้สิ่งที่มีมวลเคลื่อนที่หรือทำให้เปลี่ยนความเร็วได้

แม้จะมีความคล้ายคลึงกันอยู่บางประการระหว่างความหมายของสสารและความหมายของรูปธรรม แต่ความหมายทางวิทยาศาสตร์ของพลังงาน และความหมายทางพระพุทธศาสนาของ

นามธรรมนั้นต่างกันโดยสิ้นเชิง เนื่องด้วยเรื่องของนามธรรมทางศาสนานั้นจะหนักไปในเรื่องของจิตมาก ซึ่งจิตนั้นไม่เป็นที่พูดถึงและยอมรับเท่าไรในทางวิทยาศาสตร์ แต่นอกเหนือจากพระพุทธศาสนาแล้วก็ยังมีทฤษฎีปรัชญาตะวันตกอีกจำนวนหนึ่งที่ถกเถียงเรื่องของกายและจิตเช่นกัน ตัวอย่างเช่น อันตรกริยานิยม (Interactionism) ของเรเน่ เดส์การ์ตส์ นักปรัชญาและนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปของสองสิ่งนี้ แม้ว่าจะมีความต่างกันและแยกตัวออกจากกัน แต่ก็มีความสัมพันธ์มีปฏิกริยาและทำงานส่งอิทธิพลต่อกันอยู่เสมออย่างเลี่ยงไม่ได้ เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับหลักกรรมทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวไว้

จากความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน ของนามธรรมและรูปธรรมดังกล่าว จึงทำให้ตัวข้าพเจ้าเกิดความสนใจ เล็งเห็นความเป็นไประหว่างความสัมพันธ์ของนามและรูปบนกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติ เกิดแนวคิดทางการสร้างสรรค์ที่ต้องการแสดงให้เห็นที่มาของตัวตน(อัตตา) จากนามไปเป็นรูป และจากรูปจึงกลายเป็นตัวตน(อัตตา) นำมาถ่ายทอดผ่านวัสดุทางศิลปะ เทคนิค ที่แสดงธรรมชาติและเรื่องราวภายในตัววัสดุ ซึ่งสามารถกระตุ้นความคิดทางนามธรรมและเกิดความงามทางทัศนะเป็นรูปธรรมแก่ผู้ชมได้

ศิลปนิพนธ์ชุดประกอบนาม-รูป จึงเป็นการศึกษาและถ่ายทอดเรื่องราวสัจจะและความสัมพันธ์ของทั้งรูปธรรมวัตถุ และนามธรรมในธรรมชาติ ตามความรู้สึก ความเข้าใจ รวมถึงความเชื่อ ความศรัทธาส่วนตัว และศึกษาปรัชญาในแบบตะวันตกควบคู่ไปกับแนวความคิดทางพุทธศาสนา แสดงออกผ่านผลงานทัศนศิลป์ โดยวัสดุและเทคนิคที่แฝงนัยยะเปรียบเปรยไปกับสังคมสมัยใหม่ในยุคดิจิทัล ด้วยการประกอบภาพจากElementของสีจากวัสดุ ในลักษณะการแสดงออกรูปแบบPixelism เล่าความหมายของการรวมตัวของสิ่งหนึ่งสู่อีกสิ่ง ผนวกกับการจัดการโลหะวัสดุเข้ากับไม้ด้วยวิธีทำมือ(Manual) เพื่อให้สามารถสร้างความตระหนักและให้ความหมายถึงการ”ประกอบและกำเนิดนามและรูป” ถ่ายทอดสื่อสารไปสู่ผู้ชมผลงาน

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

1. ถ่ายทอดแนวความคิดของผู้สร้างในเรื่องของนามและรูป อันเป็นธรรมชาติ ผ่านสื่อทางศิลปะไปยังผู้รับชมผลงาน ให้ตระหนักถึงการกำเนิด เปลี่ยน เลื่อมสลาย ของนามและรูป

2. เพื่อสร้างผลงานซึ่งมีคุณค่าและมีความงามทางทัศนศิลป์ ซึ่งเป็นแนวทางใหม่เฉพาะตน เกิดผลงานศิลปะซึ่งมีความเป็นต้นแบบและเป็นปัจเจก

ขอบเขตของการสร้างสรรค์

1. ขอบเขตของเนื้อหา สร้างผลงานซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับกำเนิด เปลี่ยนแปลง และเลื่อมสลายของรูปและนาม อันแสดงให้เห็นวิถีแห่งธรรมชาติ และความเป็นไปหรือสัจจะในธรรมชาติ

2. ขอบเขตของรูปแบบ เป็นศิลปะแบบจัดวางติดตั้ง 3 มิติ (Installation Art) ซึ่งพื้นที่ต้องเป็นส่วนหนึ่งของผลงาน

3. ขอบเขตของเทคนิค สร้างผลงานศิลปะ โดยใช้เทคนิคประสม สร้างงานจากวัสดุต่างๆ หลากหลาย และจัดการกับวัสดุเพื่อให้เห็นคุณลักษณะอันเป็นธรรมชาติของตัววัสดุนั้นๆ อันได้แก่ไม้ เหล็ก สังกะสี เป็นต้น โดยจัดการกับวัสดุด้วยหลากหลายรูปแบบ เชื่อม เจาะ คัด ตัด ระบายสี กัดกร่อนแผ่นโลหะด้วยกรด และประกอบเป็นผลงานโดยมีพื้นที่เป็นส่วนสำคัญของผลงานด้วย

ขั้นตอนของการสร้างสรรค์

7.1 ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเชิงเนื้อหา จากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง เพื่อให้ได้เข้าใจสาระของเรื่องราวที่ต้องจากจะสื่ออย่างลึกซึ้ง

7.2 ศึกษาข้อมูลเพื่อพัฒนาเชิงเทคนิค ทำการทดลอง หาความเป็นไปได้จนสามารถควบคุมเทคนิคได้ในระดับที่พอใจ

7.3 ศึกษาข้อมูลเพื่อการพัฒนาเชิงเนื้อหา โดยกำหนดแนวความคิดหลักและมีแนวความคิดย่อยซึ่งจะแตกต่างกันไปในผลงานแต่ละชิ้นงาน

7.3 ปฏิบัติการ เรียบเรียงข้อมูลทั้งหมด ร่างภาพ ปฏิบัติงาน

7.4 ตรวจสอบผลงานสร้างสรรค์ ความผิดพลาด และเก็บรายละเอียดของผลงาน เพื่อไม่ให้พบส่วนที่ เกินความต้องการ และนำไปติดตั้งยังสถานที่จัดแสดง

7.5 แก้ไขปัญหา วิเคราะห์วิจารณ์ผลงานทั้ง โดยอาจารย์ที่ปรึกษาศิลปินพันธ์ และโดยตนเอง เพื่อพัฒนาผลงาน

แหล่งข้อมูลที่น่ามาใช้ในการสร้างสรรค์

- 1.ศึกษาเรื่องราวและสังเกตจากสิ่งใกล้ตัว ผู้คน ธรรมชาติ สิ่งของ ที่มีอยู่รอบๆตัวในชีวิตประจำวัน
- 2.ศึกษาต่อยอดจากประสบการณ์ ศรัทธา ความเชื่อทางศาสนา
- 3.ศึกษาข้อมูล รูปแบบ แนวคิด เทคนิค จากผลงานศิลปะทั้งจากในอดีต และผลงานของศิลปินร่วมสมัย

บทที่ 2

ข้อมูลแรงบันดาลใจและอิทธิพลในการสร้างสรรค์

การสร้างผลงานเชิงสร้างสรรค์จะในรูปแบบใดก็ตาม ผู้สร้างสรรค์ทุกคนย่อมต้องมีแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นการสร้างสรรค์ผลงานเหล่านั้นขึ้น โดยแรงบันดาลใจหรือแรงผลักดันเหล่านั้นล้วนแล้วเกิดขึ้นมาจากจุดกำเนิดเดียวกัน คือตัวผู้สร้างสรรค์เอง อาจเกิดขึ้นได้ทั้งจากความชำนาญการ ความถนัด ความคุ้นชินและประสบการณ์โดยตรง ตีวงขยายออกมาสู่พฤติกรรมในชีวิตประจำวัน การสังเกตหรือสงสัยต่อสภาพแวดล้อมรอบตัว สังคม ความเชื่อ วิถีชีวิต นำมาสู่การคัดสรรเก็บข้อมูลและเกิดเป็นสมมุติฐานหรือผลงานทางความคิด พัฒนาต่อมาในรูปแบบของแต่ละบุคคลเกิดเป็นผลงานซึ่งมีลักษณะเฉพาะ

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดประกอบนามรูปนั้น ชุดข้อมูลในการประกอบการสร้างสรรค์ถือเป็นส่วนสำคัญในขั้นตอนก่อนการเริ่มต้นทำงาน อีกทั้งยังสำคัญต่อการพัฒนาผลงาน โดยในที่นี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะใหญ่ ได้แก่ 1.แรงบันดาลใจและอิทธิพลอันส่งผลต่อแนวคิดและรูปแบบงาน 2.แรงบันดาลใจและอิทธิพลอันส่งผลต่อเทคนิคและการแสดงออก

แรงบันดาลใจและอิทธิพลอันส่งผลต่อแนวความคิด

1. แรงบันดาลใจจากความเชื่อและอิทธิพลจากศาสนา

ความเชื่อ(หรือไม่เชื่อ)และศรัทธา(หรือไม่ศรัทธา)ต่อศาสนา ถือเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งถูกหยิบยกมาถ่ายทอดผ่านงานศิลปะมาตั้งแต่ในยุคแรกเริ่มจนมาถึงทุกวันนี้ ด้วยความเชื่อ(หรือไม่เชื่อ)เป็นอัตวิสัยหนึ่ง ซึ่งสร้างผลกระทบ(Impact)ต่อความคิดและจิตใจของมนุษย์ได้มาก

ข้าพเจ้าเป็นผู้หนึ่งซึ่งสนใจและศึกษาทำความเข้าใจในพระพุทธศาสนา ศิลปนิพนธ์ชุดประกอบนามรูปนี้ก็มีแนวคิดเริ่มต้นจากศึกษาเรื่องราวทางศาสนาเช่นกัน โดยเริ่มต้นจากการศึกษาในเรื่องของอัตตา เกิดการตั้งคำถามต่ออัตตาของมนุษย์ การเกิดตัวตน การเปลี่ยนแปลงและเสื่อมสลายตัวตนไป

ผลงานชุดประกอบนาม-รูปจึงเป็นเหมือนการชี้แจงและการแสดงให้เห็นถึงสังขารของธรรมชาติ การรวมตัวขององค์ประกอบอันเป็นนามธรรม และรูปธรรมเข้าด้วยกัน และก่อให้เกิดเป็นภาพรวมใหญ่ภาพใหม่ขึ้นจากการปะติดปะต่อมวลย่อยๆเหล่านั้น

จึงกล่าวได้ว่าความเชื่อและศาสนานั้นเป็นแรงบันดาลใจหลักและจุดเริ่มต้นต่อแนวความคิดในการสร้างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดประกอบนาม-รูปนี้เลยทีเดียว

1.1. อัตตา (Human ego)

ดังที่กล่าวไปในย่อหน้าก่อนหน้า การศึกษาเรื่องอัตตา เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความต้องการที่จะสร้างผลงานชุดนี้ขึ้น ข้าพเจ้าจึงขอหยิบยกความหมายส่วนหนึ่งของอัตตามาเพื่อให้เกิดความเข้าใจ

อัตตา คือ ตัวตนอันแท้จริง ที่เป็นแก่นเป็นแกนหรือซึมแทรกซ่อนแฝงหรือโอบคลุมสิ่งนั้นๆ อันเที่ยงแท้ถาวร เป็นตัวอยู่ตัวยืนตัวคงที่ ซึ่งสิ่งอยู่ สถิตอยู่ เป็นเจ้าของ เป็นผู้ครอบครอง เป็นตัวผู้ทำการ เป็นตัวผู้สพเสวยความรู้สึกต่างๆ อยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์ทั้งหลาย รวมทั้งอยู่เบื้องหลังชีวิตนี้ ซึ่งมีอำนาจในตัว สามารถบงการหรือบังคับบัญชาสิ่งนั้นๆ ให้เป็นไปตามต้องการ หรือตามปรารถนา

อัตตานั้นเป็นเพียงภาพที่เกิดจากการยึดถือของมนุษย์ปุถุชน ที่ไม่มองเห็นสภาวะธรรม คือสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็น แต่มนุษย์ปุถุชนนั้นได้สร้าง(ภาพ)อัตตาหรือตัวตนขึ้นมาซ้อนไว้บนสภาวะธรรม และ(ภาพ)อัตตาหรือตัวตนนั่นเอง ก็บดบังเขาไม่ให้มองเห็นสภาวะธรรม ความรู้เข้าใจอนัตตตา จะไถ่ถอนความยึดถือที่นั้น และสลาย(ภาพ)อัตตาหรือตัวตนที่ซ้อนบดบังสภาวะธรรมลงไป ทำให้รู้เห็นสภาวะธรรมคือสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็น(พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตโต, 2555)

2. แรงแบบนดาลใจจากเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์

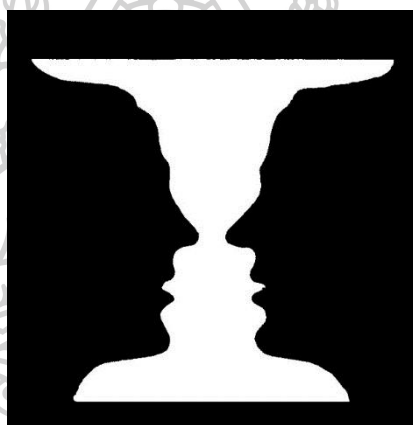
2.1 การรับรู้ด้วยทัศนะ (Visual Perception) และจิตวิทยาเกสตัลต์ (gestaltism)

มนุษย์รับรู้ เข้าใจ ระวังภัยและพิจารณาสิ่งต่างๆ ด้วยระบบประสาทสัมผัส การมองเห็นได้ด้วยตานี้เป็นหนึ่งในประสาทสัมผัสหนึ่งของมนุษย์ มนุษย์ใช้การมองเห็นภาพเป็นประสาทสัมผัสอันดับแรกในการระบุชนิดสิ่งต่างๆ หรือระบุภาพลักษณ์เพื่อจดจำบุคคล แต่ภาพ (Image) ที่มนุษย์มองเห็นแท้จริงแล้วคืออะไร?

ในทฤษฎีการมองเห็นนั้น สิ่งที่มีมนุษย์เห็นและบัญญัติ ชื่อ ชนิด ประเภทของสิ่งนั้นแท้จริงแล้วเป็นการรวมกันขององค์ประกอบหลายๆ ส่วน ก่อนการปรากฏเป็นภาพของสิ่งต่างๆตามที่มนุษย์เข้าใจ และเมื่อเกิดภาพเป็นสิ่งๆหนึ่ง มนุษย์จึงใช้ความทรงจำ ในการพิจารณาและตัดสินใจว่าสิ่งนั้นคืออะไร คือใคร เรียกได้ว่ามนุษย์มักเชื่อในภาพรวมของสิ่งที่เห็นในทันที แต่ก็มักจะไม่ได้ให้ความสำคัญ ละเลยในองค์ประกอบหรือที่มาของสิ่งนั้น จิตวิทยาเกสตัลต์ (Gestaltism) กล่าวไว้ว่า สมอมนุษย์นั้นเป็นรูปแบบองค์รวม มนุษย์จึงรับรู้สิ่งต่างๆ โดยการมอง

ภาพรวมของวัตถุทั้งหมด ก่อนการมององค์ประกอบส่วนย่อย ดังเช่นวลีดังของ Kurt Koffka นักจิตวิทยาเกสตัลต์กล่าวไว้ "The whole is greater than the sum of its parts" (ภายหลังถูกแก้ไขเพื่อความหมายที่ชัดเจนขึ้นเป็น The whole is other than the sum of its parts)(Dewey, 2007) ลักษณะดังกล่าวจึงก่อให้เกิดการลวงตา(illusion)

ในงานศิลปกรรมกฏเกสตัลต์ ถูกนำไปใช้และพบได้บ่อยครั้งในงานออกแบบ งานคอมพิวเตอร์กราฟิก(graphic art) ตลอดจนในงานศิลปะแบบบริสุทธิ์(Fine art) ครั้งหนึ่งวลี The whole is other than the sum of its parts ก็เคยถูกใช้เพื่ออธิบายผลงานของ Chuck Close ศิลปินผู้โด่งดังด้วยเช่นกัน

ภาพที่ 1 The Rubin goblet ภาพที่ใช้อธิบายกฏเกสตัลต์

เรื่องทีกล่าวมาข้างต้น ทำให้เห็นความสอดคล้องไปด้วยกันได้กับรูปแบบแห่งการยึดติดอึดตายของมนุษย์ในทางศาสนา แสดงให้เห็นธรรมชาติของมนุษย์ที่มักทุกอย่างเป็นองค์รวม มองข้ามรายละเอียด อันแสดงให้เห็นต้นกำเนิดและแหล่งที่มา และยึดติดอยู่กับภาพรวมใหญ่ ข้าพเจ้าจึงเลือกใช้รูปแบบการแสดงผลออกของแนวความคิดนี้ด้วยภาพแบบ Pixel เพราะสามารถแสดงให้เห็นการค่อยๆปะติดปะต่อของชิ้นส่วนเล็กๆหลายๆชิ้นเข้าด้วยกัน เปรียบเปรยได้กับการประกอบหรือกำเนิดขึ้น และปล่อยให้ตัววัสดุแสดงตัวตน สี พื้นผิว อันเป็นธรรมชาติและมีสัจจะของวัตถุนั้นๆอยู่ในตัวเอง อีกทั้งเทคนิคทำมือ(Manual)ที่ให้ความรู้สึกความขัดแย้งกับ Pixelism โดยทั่วไปในงานดิจิทัลสมัยใหม่

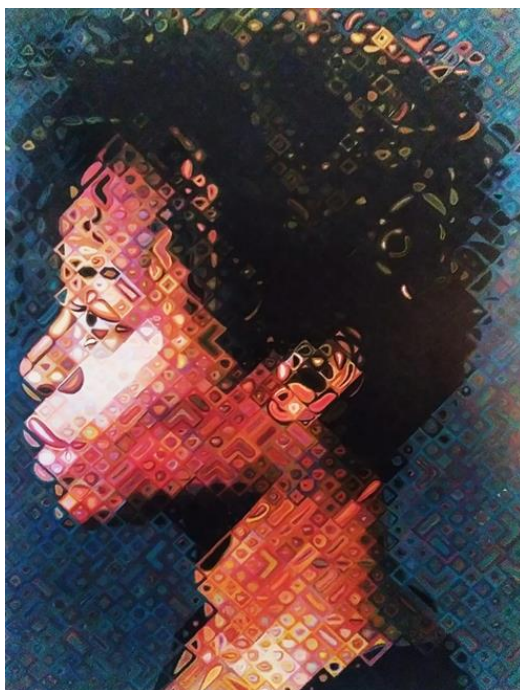
ภาพตัวอย่างแสดงผลงานที่ใช้หลักการวงตา

ภาพที่ 2 Anish Kapoor, "Oracle", 1990

ที่มา : <http://anishkapoor.com>

ภาพที่ 3 Chuck Close, “Kara”, 2010

ที่มา: Art Now Vol.4

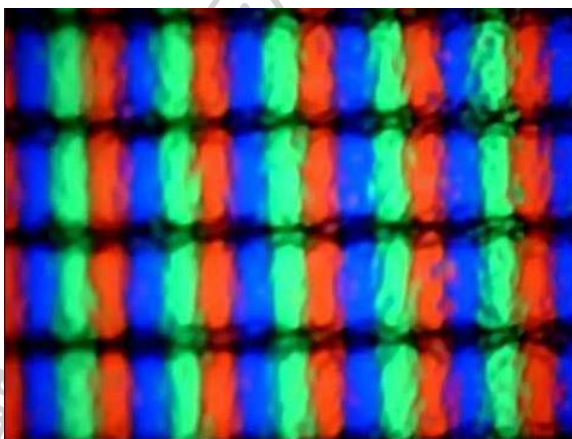
ภาพที่ 4 Alexa Meada, “CMYK_Y”, 2015, Full body paint

ที่มา : <https://alexameade.com/>

แรงบันดาลใจและอิทธิพลอันส่งผลต่อเทคนิคและการแสดงออก

1. แรงบันดาลใจจากภาพงานคอมพิวเตอร์กราฟิก

ภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกคือแรงบันดาลใจหนึ่งที่ทำให้อิทธิพลในการแสดงออกของศิลปินพินช์ชุดนี้ ด้วยที่มาของภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก การแสดงผลของภาพบนจอมอนิเตอร์ในรูปแบบ Pixel โดยมีลักษณะแสดงผลด้วยวิธีเรียงตัวกันของจุดแสงอย่างมีระบบระเบียบ ให้สีที่แตกต่างโดยการเพิ่มหรือลดความสว่างของแสง 3 สีอันได้แก่สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน (ระบบ Additive colors) จนเกิดเป็นภาพซึ่งมีอัตลักษณ์ของสิ่งต่างๆ หรือบุคคล

ภาพที่ 5 ตัวอย่างภาพการเรียงตัวของหลอด LED บนจอมอนิเตอร์

หลักการดังกล่าว สามารถให้ความสอดคล้องกับเนื้อหาแนวคิดของการ“ประกอบนาม-รูป” ด้วยการรวมตัวขององค์ประกอบย่อยกระทั่งเกิดเป็นภาพอันมีอัตลักษณ์เฉพาะ และยังสามารถให้ความหมายในทิศทางตรงกันข้าม นั่นคือการสลายของอัตลักษณ์นั้นๆ กลับสู่มวลย่อยๆ ได้อีกด้วย โดยข้าพเจ้าใช้การเรียงตัวกันของวัสดุซึ่งมีสี และพื้นผิว เป็นลักษณะเฉพาะตัวของวัตถุ นั้นๆ ก่อให้เกิดผลทาง Visual และแฝงนัยยะผ่านร่องรอยการสึกหรอ ร่องรอยกาลเวลา และความไม่สมบูรณ์แบบ จึงสามารถบอกเล่าเรื่องราวได้จากตัววัสดุที่นำใช้ และด้วยการจัดการวัสดุแบบวิธีทำมือ(Manual) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและกำลังมาก จึงเกิดคู่เปรียบเทียบตรงกันข้ามลือกันไปได้กับรูปสำเร็จในแบบดิจิทัลกราฟิก

2. แรบบันดาลใจจากงานศิลปกรรม

การคิดริเริ่มผลงานเชิงสร้างสรรค์นั้น ศิลปกรรมในประวัติศาสตร์หรือผลงานศิลปินผู้อื่น แสดงให้เห็นการวิวัฒนาการของงานศิลปะ ทั้งแนวความคิด กระแสความนิยม ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของศิลปะในแต่ละช่วงเวลา และรวมไปถึงการเลือกสรรเทคนิคในการแสดงออกด้วยเช่นกัน ศิลปกรรมของศิลปินในอดีต ปัจจุบัน หรือแม้กระทั่งในสาขาอื่น จึงเป็นแรงกระตุ้นผลักดันให้เกิดการวิเคราะห์ ค้นหา ทดลองความเป็นไปได้ ก่อให้เกิดการพัฒนา ให้ได้งานอันมีลักษณะเฉพาะ(individual) ขึ้นมาได้ เรียกได้ว่าในโลกของศิลปะนั้น ผลงานศิลปะส่งอิทธิพลถึงกันและกัน จากรุ่นไปสู่อีกรุ่นเสมอ

ผลงานงานศิลปินบุคคลนี้เองก็ได้รับแรงกระตุ้น แรงผลักดัน อิทธิพลที่ถ่ายทอดมาจากงานศิลปะต่างๆมากมาย ทั้งจากศิลปินในอดีตและงานร่วมสมัยในปัจจุบัน จึงขอยกตัวอย่างมาพอสังเขป

2.1 Louise Nevelson

ศิลปินยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาวยูเครน ผู้บอกเล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นผู้หญิง แสดงออกให้เห็นความคิดในแบบสตรีนิยม (Feminism) ศิลปินแสดงเรื่องราวบอกเล่าผ่านรูปแบบงานประติกรรมที่เธอมักเรียกว่าเป็นอนุเสารีย์มากกว่า โดยการปะติด 3 มิติ (Assemblage) ด้วยวัสดุสำเร็จรูปที่ทำจากไม้ (Found object) และเศษไม้ นำมาจัดเรียงในจังหวะที่ศิลปินกำหนด โดยเน้นใช้ซ้ำของเครื่องใช้ภายในอาคารไม่ว่าจะเป็น ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ งาน ถ้วย ราวบันได แจกัน ฯลฯ เพื่อถ่ายทอดวิถีชีวิตของสตรีซึ่งต้องใช้ชีวิตประจำวันวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านี้ แต่ยิ่งไปกว่านั้นสิ่งหนึ่งซึ่งบอกเล่าความเป็นเฟมินิสต์ไม่ใช่แค่เพียงชิ้นงาน แต่ส่วนสำคัญส่วนหนึ่งคือกระบวนการการสร้างผลงานด้วยเช่นกัน ด้วยสเกลของผลงานที่ใหญ่ และกระบวนการทางประติมากรรมซึ่งครั้งหนึ่งถูกมองว่าเป็นงานของผู้ชายเพราะต้องใช้กำลังมาก การจัดการในกระบวนการสร้างของศิลปินจึงเรียกได้ว่าบอกเล่าแนวคิดของตัวเองได้อย่างชัดเจน (Rapaport, Danto, Senie, & Stanislawski, 2007)

ด้วยการจัดการกับวัสดุไม้ได้อย่างลงตัว ด้วยวิธีอันเป็นปัจเจกของศิลปินเอง และยังคงความหมายของวัตถุที่นำมาใช้ไว้ ไม่ได้ทำลายให้เสียไป ข้าพเจ้ามีความชื่นชมในผลงานของ Nevelson และได้ศึกษางานทั้งทางเทคนิคและแนวความคิด จึงเรียกได้ว่างานของ Nevelson นั้นเป็นแรงบันดาลใจและต้นแบบของการจัดการวัสดุที่ส่งอิทธิพลต่อทั้งทางเทคนิคและรูปแบบให้กับศิลปินพหุรูปประกอบนาม-รูปนี้

ภาพที่ 6 Louise Nevelson, *Mrs. N's Palace*, 1964-77

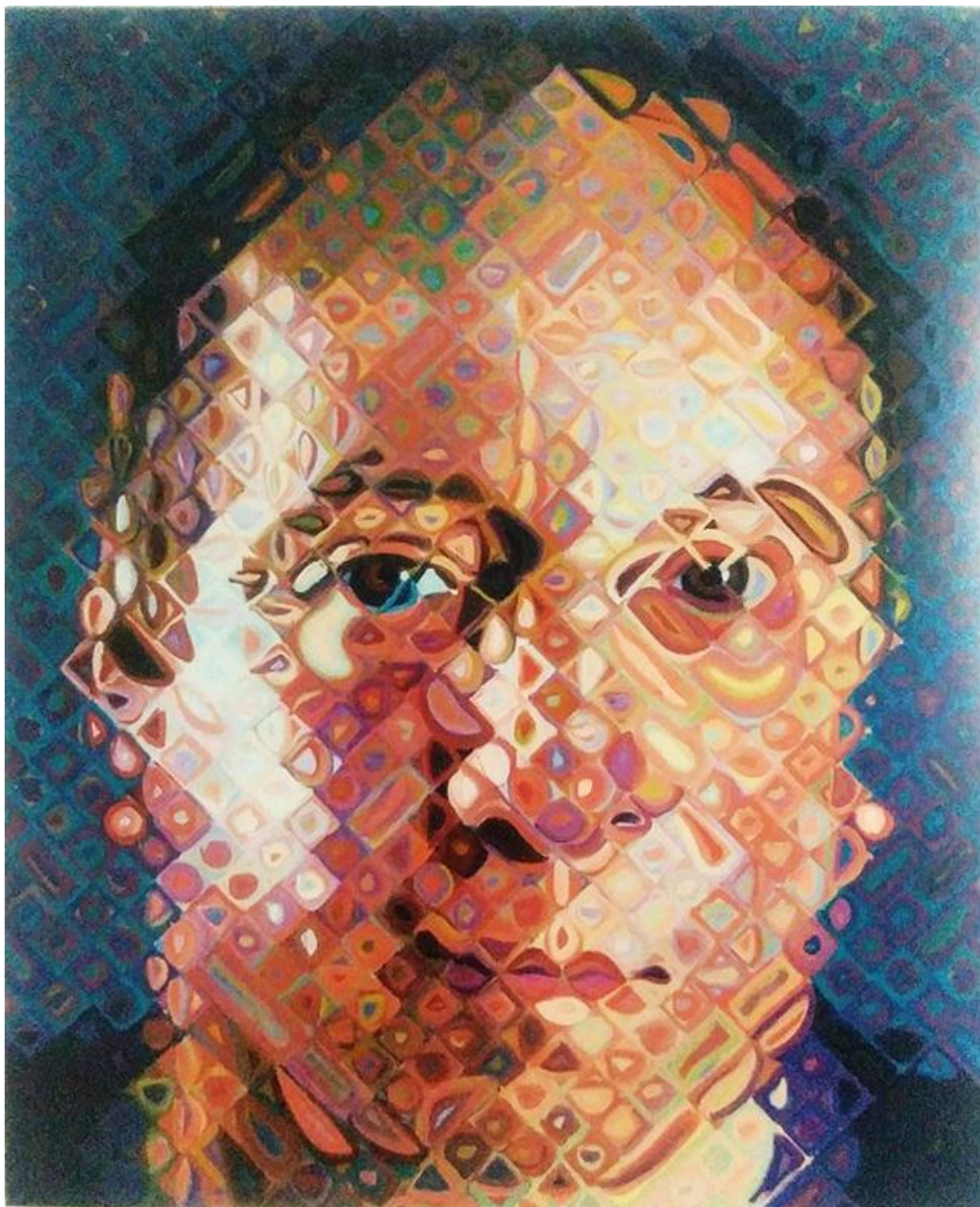
ที่มา : หนังสือ **The sculpture of Louise Nevelson**,

(Published by Yale University, 2007)

2.2 Chuck Close

จิตรกรชาวอเมริกันผู้ทำงานแข่งกับยุคสมัย Close เกิดในค.ศ.1960 ผลงานของเขาในยุคแรกเริ่มนั้นเป็นผลงานในลักษณะ Photorealism หรือเรียกอีกอย่างว่า Super-Realism แต่แล้วผลงานของเขาก็ถูกพัฒนาก้าวไปสู่ Conceptual art เมื่อกระบวนการภาพถ่ายเริ่มเข้ามาทำทาบกระบวนการจิตรกรรม Close เปลี่ยนแปลงเทคนิคโดยการเริ่มใช้การระบายสีลงในช่องสี่เหลี่ยมจตุรัส(Grid) เพื่อแสดงรายละเอียดของสีแปร่งในกระบวนการจิตรกรรม ที่เกิดขึ้นในทุกๆตารางนิ้วของจิตรกรรม ทำทาบกับเทคโนโลยีกล้องโทรทรรศน์ในเวลานั้น แต่เขาเองก็ไม่เคยปฏิเสธหรือต่อต้านเทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพหรืออย่างใด ในทางกลับกันเขายังสร้างงานในรูปแบบของตัวเองด้วยภาพถ่ายเสียดด้วยซ้ำ โดยเขาได้กล่าวไว้ว่าสิ่งพวกนี้เป็นเพียงเครื่องมือและวัสดุ แต่สิ่งติดตัวของเขาและเป็นตัวของเขาไปตลอดกาลคือแนวความคิด เช่นเดียวกันกับอาการป่วยจากโรคกระดูกสันหลังที่เขาต้องเผชิญ เขาได้กล่าวว่าเป็นแค่เพียง “Material Condition” (The art story foundation)

รูปแบบการแสดงออกที่เป็น Pixelism ของ Close นั้น ถูกใช้เพื่อแสดงออกถึงส่วนขยายหรือสร้างความกระฉับกระชวยต่อแนวความคิดของศิลปิน หลังจากเข้าป่าเข้าเขาได้ศึกษาและทำความเข้าใจแล้ว เล็งเห็นว่านอกเหนือจากการแฝงความหมายหรือแนวคิดของศิลปินลงไป ในรายละเอียดย่อยๆของผลงานแบบที่ Close ทำแล้ว ยังสามารถนำมาต่อยอดทางความคิด เพื่อสร้างภาพและความรู้สึกแก่ผู้ชมถึงการประกอบหรือกำเนิดขึ้น จากการปะติดปะต่อชิ้นส่วนย่อยๆเข้ากัน และในทางกลับกันก็สามารถแสดงถึงการสลายตัว หรือสลายรูปทรง กลับสู่องค์ประกอบย่อยๆได้ การนำเสนอผลงานศิลปินที่ประกอบนามรูปชุดนี้จึงอยู่ในรูปแบบภาพ Pixel เช่นกัน

ภาพที่ 7 Chuck Close, "Paul", 2011

ที่มา: Art Now Vol.4

(Taschen, 2013)

2.3 Giuseppe Penone

ศิลปะศตวรรษที่20เป็นต้นมาจนถึงศิลปะร่วมสมัยในปัจจุบันนี้ ศิลปินมีอิสระทางความคิดและการแสดงออกอย่างถึงที่สุด โลกของศิลปะหลุดออกจากกรอบในแบบดั้งเดิม (Traditional art) ศิลปินสามารถเลือกใช้สื่อในการสื่อสารถ้อยคำ ความคิด ความเชื่อ ศรัทธา ตัวตน ได้อย่างอิสระอย่างเต็มรูปแบบ เราจึงพบเห็นผลงานซึ่งมีความเป็นปัจเจกทางการแสดงออกได้มากมายในศตวรรษที่20จนถึงยุคปัจจุบัน การทำความเข้าใจกับวัสดุและธรรมชาติของสื่อที่จะนำมาใช้จึงมีความจำเป็นมากขึ้น

Giuseppe Penone คือศิลปินผู้หนึ่งซึ่งเป็นตัวอย่างในเรื่องดังกล่าวแก่ข้าพเจ้า ผลงานของPenone แสดงให้เห็นความสามารถในการเข้าใจวัตถุและสื่อที่ศิลปินนำมาถ่ายทอด จึงทำให้ผลงานมีความกระฉ่างสดในแนวความคิดที่ศิลปินต้องการจะนำเสนอผ่านวัตถุที่ศิลปินนำมาใช้ได้อย่างดีมาก ยกตัวอย่างผลงานที่ชื่อ *It will continue to grow except at that point* ผลงานซึ่งแสดงถึงการแทรกแซงของมนุษย์ต่อธรรมชาติ และการปรับตัวของธรรมชาติต่อการแทรกแซงของมนุษย์

ภาพที่ 8 Giuseppe penone, *It will continue to grow except at that point*, 1968

ที่มา: <https://www.creativetourist.com/event/giuseppe-penone/>

บทที่ 3

การพัฒนาและวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน

ขั้นตอนการศึกษาและรวบรวมข้อมูล

ศิลปินทัศนธาตุประกอบนาม-รูป มีขั้นตอนการศึกษาข้อมูลก่อนการเข้าสู่ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วงด้วยกันดังนี้

1.การศึกษาข้อมูลเพื่อการพัฒนาเชิงเนื้อหา

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมในการพัฒนาเชิงเนื้อหานั้น ความสนใจส่วนตัวกับประสบการณ์ชีวิตเป็นจุดเริ่มต้นแรกในการเริ่มศึกษาเนื้อหาได้อย่างดีและสามารถพัฒนาต่อยอดทางความคิดได้ ด้วยเหตุนี้พุทธศาสนาจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาแนวคิดของศิลปินทัศนธาตุนี้ โดยการเริ่มต้นการศึกษาทำความเข้าใจในเรื่องอรรถา ความหมายของรูปธรรมและนามธรรมในแนวทางของพุทธศาสนา เพื่อเข้าใจความหมายและที่มาของตัวตนหรือรูป(ทางพุทธศาสนา) รวมถึงทำความเข้าใจการกำเนิดและเปลี่ยนแปลงของรูปตามแบบพุทธศาสนา นอกจากนี้ศึกษาทำความเข้าใจเก็บข้อมูลวิชาการในเรื่องของวัตถุธาตุ ภาพ(Visaul Image) สสาร และพลังงานซึ่งอยู่ในบริบทของวิทยาศาสตร์ นำมาเปรียบเทียบเพื่อหาความเชื่อมโยง และใช้ประกอบการสร้างสัญลักษณ์หรือนัยยะในการสร้างผลงานในกระบวนการต่อไป

2.การศึกษาทดลองเพื่อการพัฒนาเชิงเทคนิคและรูปแบบ

ชิ้นงานศิลปะในชุดผลงานศิลปินทัศนธาตุนี้ การทดลองและหาความเป็นไปได้ของเทคนิคมีความสำคัญต่อผลงานค่อนข้างมาก ด้วยการแสดงออกผ่านรูปแบบที่แตกต่างไปจากแบบดั้งเดิม (traditional) การจัดการต่อวัสดุหรือวัตถุที่นำมาใช้จึงต้องผ่านการลองผิดลองถูกก่อนจะเกิดความลงตัวโดยสมบูรณ์

ตัวอย่างภาพการทดลองทางเทคนิคและหาความเป็นไปได้ของวัสดุ

ภาพที่ 10 ภาพการเปรียบเทียบสีและพื้นผิวของ โลหะวัสดุ และการกัดสนิม โดยความเข้มข้นกรดที่ต่างกัน

ภาพที่ 11 เปรียบเทียบสี และพื้นผิวไม้แต่ละชนิด

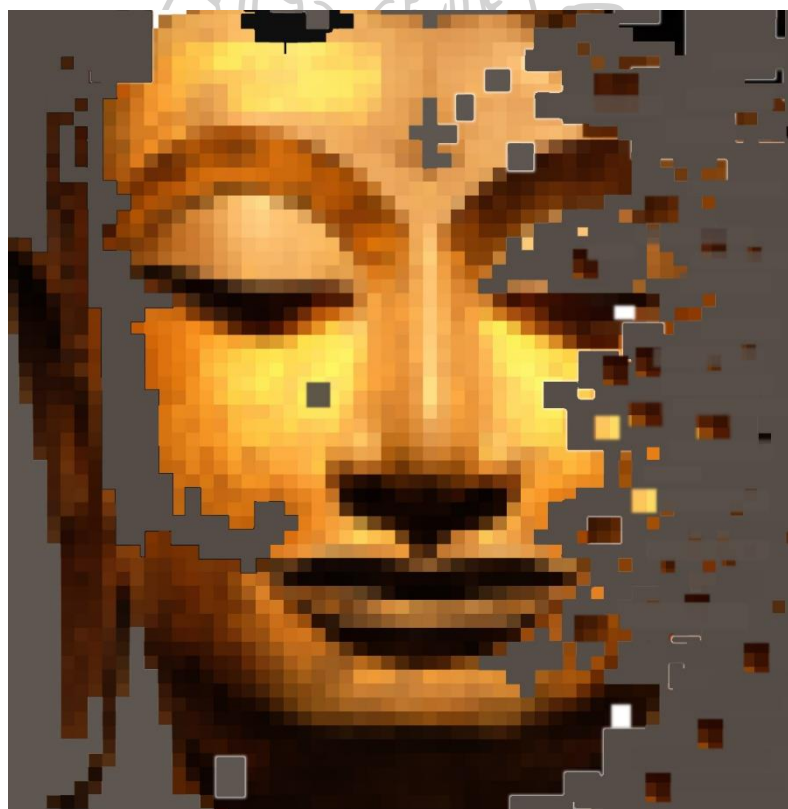

ภาพที่ 12 ทดลองตัดเหล็กเกลียวนี้้อต หาความเป็นไปได้ของวัสดุ

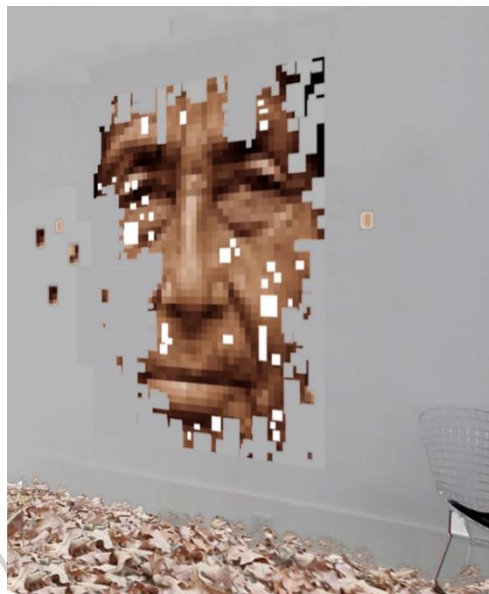
ขั้นตอนการสร้างสรรค์

1. **ขั้นตอนการเรียบเรียงข้อมูล** นำข้อมูลทั้งหมดที่หามาทั้งหมดจัดสรร แบ่งแยกหมวดหมู่ของข้อมูล เพื่อให้ง่ายต่อการหาความสอดคล้องและเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลนั้นๆกับนัยยะของวัตถุหรือวัสดุที่จะนำมาใช้สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้การแปลผันจากข้อมูลสู่วัตถุในเชิงสัญลักษณ์ (Semiotics) เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลต่อการเลือกใช้วัตถุหรือวัสดุที่จะนำมาสร้างผลงาน

2. **ขั้นตอนการสร้างแบบร่าง** หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จึงเริ่มต้นทำภาพร่าง เพื่อให้ง่ายต่อการจัดองค์ประกอบของภาพรวมของผลงาน หากดูเชื่อมโยงกันในแต่ละส่วนประกอบ ร่างภาพผลงานหลังจากการติดตั้งผลงานเสร็จ เมื่อได้ภาพรวมของผลงานทั้งหมดแบบคร่าวๆแล้ว จึงเข้าสู่กระบวนการสร้างผลงานจริง

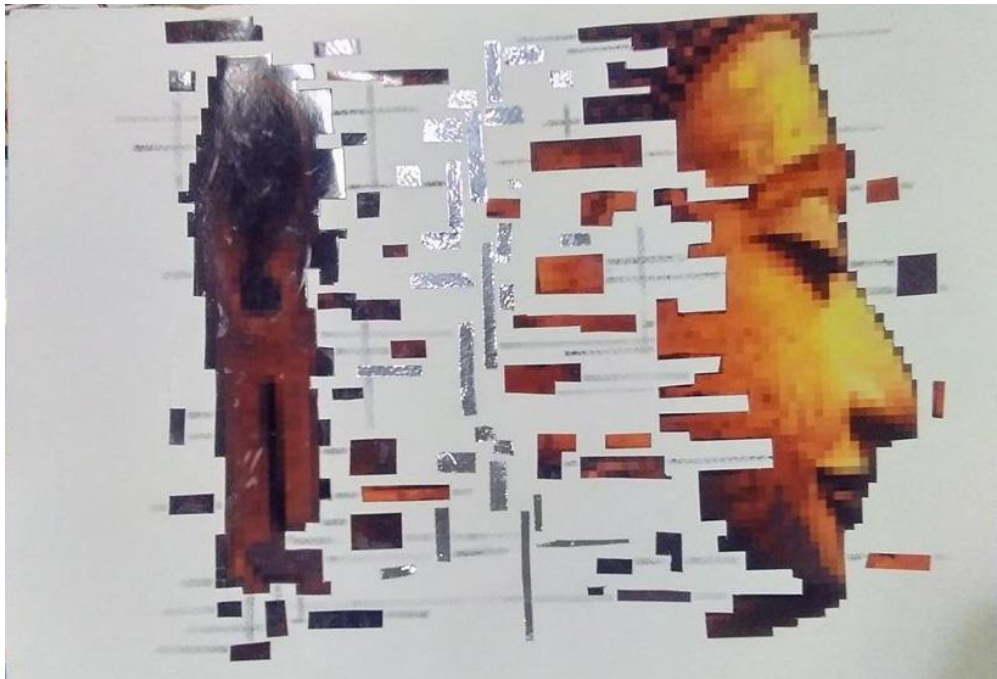
ภาพที่ 13 ตัวอย่างภาพร่าง

ภาพที่ 14 ตัวอย่างภาพร่าง

ภาพที่ 15 ตัวอย่างภาพร่าง

ภาพที่ 16 ตัวอย่างภาพร่าง

ภาพที่ 17 ตัวอย่างภาพร่าง

3. ขั้นตอนการสร้างผลงานจริง

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดประกอบนาม-รูปนี้ มีความแตกต่างทางเทคนิคกันออกไปในแต่ละชิ้นงาน โดยยึดถือไว้ซึ่งแนวความคิดเดียว จึงขอยกตัวอย่างขั้นตอนการสร้างผลงานจริงจากผลงานชิ้นที่4 จาก 6ชิ้นผลงานมาพอสังเขป

3.1 จัดเตรียมวัสดุที่จะนำมาใช้ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ทั้งหมด ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ภาพที่ 18 วัสดุ อุปกรณ์

3.2 ตัดไม้หน้ากว้าง 1 นิ้ว คุณ 1 นิ้ว ด้วยความระมัดระวัง ตามขนาดสัดส่วน ความยาว ประมาณ 1-3 นิ้ว คละกันไป

ภาพที่ 19 ตัดไม้ตามสัดส่วน

3.3 เรียงไม้ลงบนกระดานรองรับที่เตรียมไว้ ให้เฉลี่ยของไม้ได้ Volume น้ำหนักของภาพ ตามแบบร่างทำขึ้นมาก่อนหน้านี้ โดยเรียงเว้นระยะห่างเท่าๆกัน จนสมบูรณ์ตามแบบ จากนั้นเขียนเลขเรียงเบอร์กำกับด้านหลังไม้ทุกชิ้นเพื่อป้องกันการสับสน

ภาพที่ 20 เรียงไม้

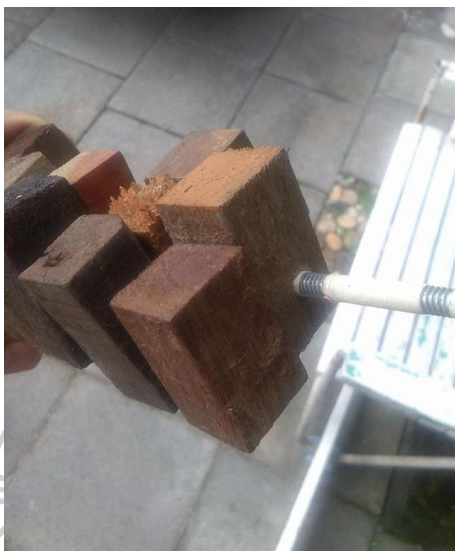
ภาพที่ 21 เขียนเลขกำกับ

3.4 เจาะรูไม้ที่จะทำการร้อยเหล็กด้วยสว่าน ให้ได้ขนาดรูที่พอดีกันกับเหล็กที่จะใช้ร้อย ทำเช่นนี้ที่ตะแวง ป้องกันการสับสน

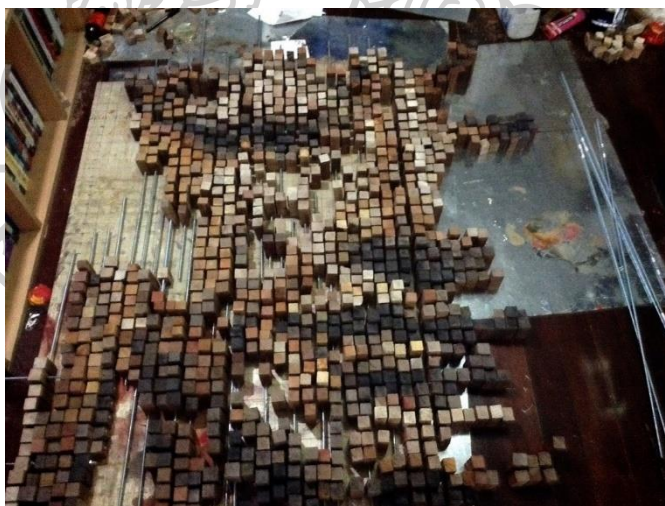

ภาพที่ 22 เจาะรูไม้ด้วยสว่าน พอดีกับเหล็ก

3.5 ร้อยไม้เข้าเหล็กทีละชิ้นตามตัวเลขที่เขียนกำกับไว้ด้านหลัง โดยพยายามเว้นระยะห่างระหว่างไม้ให้เท่ากัน เมื่อแล้วเสร็จใช้สกรูยึดไม้ที่ร้อยเหล็กไว้แล้วแต่ละแท่งติดกันตามแนวระนาบ

ภาพที่ 23 ร้อยไม้ เสียบเข้าเหล็กเกลียว

ภาพที่ 24 ยึดติดตามแนวระนาบ

3.6 ตรวจสอบ เพิ่มเติมชิ้นไม้ตามองค์ประกอบที่เหมาะสม เพื่อความสมบูรณ์

ภาพที่ 25 ตรวจสอบ เพิ่มเติมละเอียด

3.7 ติดตั้งผลงาน ณ สถานที่จัดแสดงที่เตรียมไว้ เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ

ภาพที่ 26 ติดตั้งผลงาน

บทที่ 4

การสร้างสรรคและการพัฒนาผลงาน

ในการดำเนินงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ได้มีการแก้ไขและพัฒนาขึ้นเป็นลำดับ โดยแบ่งออกได้เป็น 2 ลำดับ

การพัฒนาการสร้างสรรคผลงานก่อนศิลปนิพนธ์

ด้วยความต้องการที่จะยึดแนวความคิดเป็นหลัก และจึงหาเทคนิคมาตอบสนองต่อแนวคิดนั้นๆ จึงทำให้ผลงานในช่วงนี้มีความหลากหลายในเทคนิค เป็นเหมือนการทดลอง ควบคุม และหาความเป็นไปได้ของวัสดุอยู่ตลอดเวลา และได้เผชิญกับการแก้ปัญหาที่หลากหลาย

รูปแบบและการแสดงออก ผลงานของข้าพเจ้าในระยะนี้ เป็นการเริ่มต้นในแนวความคิด ของเรื่องวิถีธรรมชาติก่อนจะปรับเปลี่ยนเจาะจงเรื่องลงมาที่ความเป็นรูปและนาม(ซึ่งเป็นการครอบคลุมอยู่ในเรื่องของกฎธรรมชาติตามหลักพระพุทธศาสนาอยู่เช่นกัน) รูปแบบผลงานในช่วงนี้มีการนำเสนอทั้งแบบนามธรรม รูปธรรม กึ่งนามธรรม คอนเซ็ปชัวร์ ผสมผสานกันไป เหมือนเป็นการทดลองเทคนิค และใช้เวลาค่อยๆทำความเข้าใจในเนื้อหา มากขึ้นเรื่อยๆ

ปัญหาที่พบ ปัญหาหลักและส่งผลอย่างมากต่อเทคนิคของงานในช่วงก่อนการทำศิลปนิพนธ์นี้ ไม่ได้เกิด ณ ช่วงการสร้างผลงาน แต่เป็นปัญหาใหญ่ของการควบคุม คุณภาพของผลงาน ให้คงสภาพอยู่ได้ แม้เทคนิคจะตอบสนองต่อแนวความคิดได้อย่างดี และการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพงานก็ตอบสนองต่อแนวความคิด อันแสดงความเสื่อมสภาพได้เป็นอย่างดี แต่ด้วยความจำเป็นและข้อจำกัดด้านขอบเขตของเวลาของการทำศิลปนิพนธ์ เป็นเรื่องที่ใช้ระยะเวลายาว จึงไม่สามารถจัดแสดงผลงานด้วยเทคนิค และคุณภาพที่ดีที่สุดได้ สิ่งนี้จึงเป็นผลกระทบอย่างมากที่สุดในเรื่องเชิงเทคนิค

ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์

ภาพที่ 27 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์

ภาพที่ 28 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์

ภาพที่ 29 ภาพผลงานก่อนศิลปินพิมพ์

ภาพที่ 30 ภาพผลงานก่อนศิลปินพินซ์

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์

ผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 1-2

รูปแบบและการแสดงออก รูปแบบผลงาน มีการเปลี่ยนแปลงผลงานไปจากช่วงก่อนศิลปะนิพนธ์อยู่บ้าง แต่ยังคงใช้การแสดงออกด้วยรูปแบบผสมผสาน ทั้งภาพจิตรกรรม 2 มิติ ภาพปะติดวัสดุ 3 มิติ และ Installation ระยะเวลาศิลปะนิพนธ์ในช่วงดังกล่าวข้าพเจ้าปรับเปลี่ยนการนำเสนอจากรูปแบบนามธรรม มาสู่การใช้ภาพPortrait ของบุคคล และพระพุทธรูป เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับแนวความคิดของการประกอบ กำเนิดเปลี่ยนแปลง และเสื่อมสลาย ของรูปและนาม อันเป็นวัฏจักรแห่งธรรมชาติ มีส่วนเสริมที่เข้ามาในผลงานคือวิดีโอ ภาพเคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบ ระหว่างภาพเสมือนความเป็นจริงและภาพผลงานกึ่งนามธรรม ซึ่งแสดงปฏิกิริยาของโลหะวัตถุ ที่เกิดสนิม สู่ถึงความเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไปตลอดเวลา เป็นวัฏจักรในธรรมชาติ

ปัญหาที่พบ ปัญหาในเรื่องการควบคุมปัจจัยทางเทคนิค ในการกัดกรดทำได้ค่อนข้างยากอันเป็นผลมาจากฤดูกาลที่ทำงานเป็นฤดูฝน ความชื้นส่งผลกระทบอย่างมากในพื้นที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้า และปัญหาการควบคุมคุณภาพในระยะยาวยังคงอยู่ แต่ทำได้ดีขึ้น จากการแก้ไขโดยเลือกใช้วัสดุที่มีความคงทนมากขึ้น และพื้นผิว สีของเนื้อไม้เข้ามาช่วย แต่ก็เกิดปัญหาใหม่คืองานมีน้ำค่อนข้างมากยากต่อการขนย้ายอย่างมาก อันเป็นเหตุจากการตอบสนองต่อแนวความคิด โดยต้องการใช้โลหะในการแสดงนัยยะของเทคโนโลยี และยุคสมัยใหม่

ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 และ 2

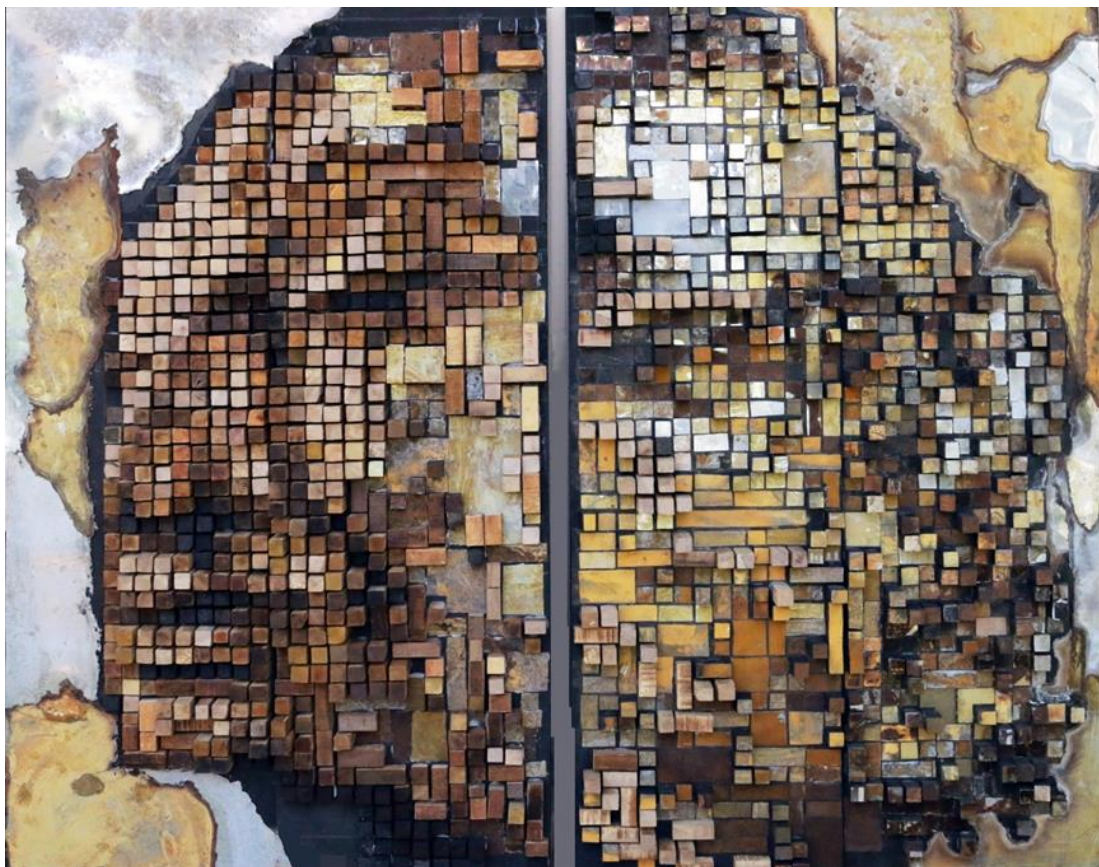
ภาพที่ 31 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1

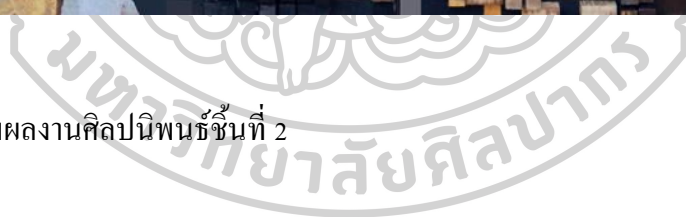
ภาพที่ 32 ภาพผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 1

ภาพที่ 33 ภาพผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 1

ภาพที่ 34 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 2

ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3-4

รูปแบบและการแสดงออก เปลี่ยนมาใช้ไม้เป็นวัสดุหลัก โดยแสดงพื้นผิว และสีของไม้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นธรรมชาติ เลือกสรรไม้ที่มีชนิดที่ต่างกันเพื่อให้ได้สีของพื้นผิวที่ต่างกัน แสดงออกผ่านภาพSelf-Portrait และพระพุทธรูป เพื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์เฉพาะของตัวข้าพเจ้า สเกลของงานชิ้นที่3 เพิ่มให้มีขนาดใหญ่เพื่อผลกระทบต่อผู้ชมที่มากขึ้น และดึงดูดให้ผู้ชมดูผลงานทั้งในระยะใกล้และในระยะไกล

เทคนิคที่เลือกใช้นั้น หลังจากได้ทำการทดลองหาความเป็นไปได้แล้ว ค้นพบวัสดุเหล็กเกลิชว นำมาใช้ในการเชื่อมต่อชิ้นส่วนย่อยๆเข้าด้วยกัน ใ้หม้ โนภาพแห่งการประกอบกำเนิด เลื่อมสลาย และอิสระในรูปทรง ได้ดีมากขึ้นกว่าการปะติดลงบนพื้นระนาบ

ปัญหาที่พบ เทคนิคมีความยาก ใช้กำลังมากและซับซ้อน ไม่สามารถทำได้ในเวลาที่กำหนด ค่าใช้จ่ายกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ค่าามีส่วน เหตุจากการเปลี่ยนวัสดุหลักเป็นไม้ และใช้โลหะเป็นส่วนเสริมในองค์ประกอบแทน เพื่อความคงสภาพที่ดีมากขึ้น

พบปัญหาเรื่องของน้ำหนักงานที่มากขึ้น ไปจากเดิมอีก ทำให้ในกระบวนการติดตั้ง ต้องมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น สถานที่ติดตั้งจึงต้องถูกเลือกสรรให้มีพื้นรองรับที่แข็งแรง หรือเป็นผนังปูนเท่านั้น

ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3 และ 4

ภาพที่ 35 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3

ภาพที่ 36 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4

ภาพที่ 37 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 5 และ 6

รูปแบบและการแสดงออก พัฒนาผลงานต่อจากชิ้นที่ 3 และ 4 ใช้วัสดุหลักเป็นไม้ และใช้เหล็กเกลียวเป็นตัวเชื่อมส่วนย่อยเข้าด้วยกัน ความชำนาญในการจัดการรูปแบบที่มีมากขึ้นและ เข้าใจในกระบวนการมากขึ้น จึงคิดสร้างการแสดงออกที่ซับซ้อนขึ้นจากเดิมอีก โดยการทำให้ผลงานนั้นมีความลอยตัว อยู่บน โครงสร้างเหล็กเชื่อม เพื่อจุดประสงค์สองประการ

ประการแรกคือ เพิ่มอิสระในรูปทรง และให้มโนภาพของการกำเนิด หรือประกอบรูปทรง จากมวลเล็ก ๆ มากขึ้น เพื่อการถ่ายทอดความคิดให้เห็นถึงที่มาของภาพ (Image) ร่างกาย หรือตัวตนของมนุษย์ ว่ามาจากองค์ประกอบอื่นหลายๆส่วนมารวมตัวกัน ชี้แจงให้เห็นถึงอดีต และยังคงรูปแบบ Pixelism เปรียบเทียบความขัดแย้งระหว่างรูปแบบแห่งยุคสมัยใหม่ และวิธีการแบบดั้งเดิม (Manual Process)

ประการที่สองคือ แก้ปัญหาในเรื่องของการติดตั้งงานในพื้นที่ที่ไม่เอื้ออำนวย เช่น ไม่มีกำแพงหรือผนังปูนที่แข็งแรงพอ เนื่องด้วยขนาดงานและน้ำหนักที่มามาก จึงไม่สามารถแขวนบนผนังได้

ปัญหาที่พบ ใช้เวลามากจนไม่สามารถทำได้ทันเวลาที่กำหนด เนื่องด้วยความซับซ้อนของเทคนิคที่มากขึ้น ต้องใช้กำลังที่มากขึ้น และอุปกรณ์ที่ไม่พร้อมสำหรับการทำงาน ทำให้เกิดความล่าช้าอย่างมาก และยังพบว่าต้องคิดดีไซน์ ออกแบบผลงานให้เป็นลักษณะนี้ออกคาน์เพื่อความสะดวกในการขนย้ายเพื่อจัดแสดง เพราะผลงานเมื่อรวมกับฐานรองรับแล้ว มีขนาดใหญ่ และน้ำหนักที่มากไม่สามารถ ปฏิบัติงานคนเดียวได้ จึงต้องใช้วิธีออกแบบถอดประกอบเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างสะดวก และนำไปติดตั้งได้ง่ายขึ้น

ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 5 และ 6

ภาพที่ 38 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 5

ภาพที่ 39 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 5

ภาพที่ 40 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 6

ภาพที่ 41 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 6

บทที่ 5

บทสรุปการสร้างสรรคงานศิลปะนิพนธ์

การสร้างสรรคผลงานศิลปะนิพนธ์ของข้าพเจ้าในชุดประกอบนาม-รูปนี้ เป็นการรวบรวม และแสดงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดช่วงชีวิตการทำงานศิลปะ โดยมุ่งหวังเพื่อ จะสร้างผลงานศิลปะซึ่งมีความปัจเจกด้วยเทคนิค พัฒนาต่อยอดอย่างไม่หยุดนิ่งในการทำงานศิลปะ และยังต้องการถ่ายทอดแนวความคิด บอกกล่าวทัศนะของตัวเอง และถ่ายทอดไปถึงผู้รับสาร หรือผู้ชมผลงาน ภายใต้เรื่องของการประกอบนาม-รูป ที่ซึ่งเป็นกระบวนการของธรรมชาติหรือสังขรรณตามคำกล่าวในพระพุทธศาสนาในเรื่องของ“อัตตา” เพื่อแสดงให้เห็นว่าภาพ รูปลักษณะ หรือ ตัวบุคคลของมนุษย์นั้นมีที่มาที่ไป อันได้แก่นามธรรมหลายๆสิ่งประกอบกัน หรือรูปธรรมย่อยๆมา ประกอบกัน จนเกิดเป็นอัตลักษณ์นั้นๆที่มนุษย์ยึดถือไว้

นำเสนอผ่านเทคนิคและรูปแบบที่ความสอดคล้องไปด้วยกันได้กับเนื้อหา โดยการใช้การ ประกอบทัศนธาตุย่อยเข้ากันจนเกิดเป็นรูปทรงใหญ่ โดยใช้รูปแบบภาพ Pixel ซึ่งเป็นตัวแทนให้ ภาพโลกยุคสมัยใหม่ ภายใต้กระบวนการสร้างแบบประกอบด้วยมือ(Manual) ซึ่งมีความไม่สมบูรณ์ แบบ ให้ความขัดแย้งต่อความรู้สึกกับภาพ Pixel ของกราฟิกอาร์ต ที่ให้ความรู้สึกถึงความรวดเร็ว และสมบูรณ์แบบในกระบวนการ และ Pixelism นี้เองก็ให้มโนภาพแห่งการประกอบขึ้นจากองค์ ย่อย หรือสลายไปเป็นมวลเล็กๆอื่นๆได้อย่างดี สอดคล้องกับแนวความคิดของการเกิดอัตตาในคำ กล่าวของพระพุทธศาสนา ในมุมมองของผู้ชมเองรูปแบบของศิลปะ Pixelism นั้นตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบัน มักถูกศิลปินแนวความคิดนิยมนำมาใช้เมื่อต้องการให้ผู้ชมเกิดการพิจารณาเพื่อให้เกิดการ ตระหนักหรือแม้แต่ใช้การเข้าไปพิจารณานี้เป็นกระบวนการหนึ่งเพื่อให้ศิลปินบรรลุในการ ถ่ายทอดแนวความคิดของตน

ความสำเร็จของผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้ไม่ใช่แค่เพียงผลการถ่ายทอดความคิดไปสู่ผู้ชมหรือ ความสำเร็จของชิ้นงาน หรือเทคนิคที่สมบูรณ์ แต่เป็นการหมั่นตัวข้าพเจ้าเองเพื่อยังคงเคลื่อนไหวอยู่ใน กระแสของโลกศิลปะ ที่ซึ่งข้าพเจ้ามีความเชื่อมาตลอดว่าต้องไม่หยุดนิ่ง ไม่ยึดติดกับรูปแบบหรือ เทคนิคจนเกินไป ปรับปรุง(Update)และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพราะตั้งแต่เมื่อครั้ง Marcel Duchamp นำโถปัสสาวะ(Fountain) เข้าประกวดเป็นต้นมา โลกศิลปะก็เปรียบเสมือนรถไฟ ความเร็วสูงที่พร้อมให้ทุกคนตกขบวนอยู่เสมอ

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้เรียกว่าบรรลุนิวัตฤประสงคของการสร้างสรรค์ดังที่กล่าวไว้ในตอนเริ่มต้นแล้ว โดยข้าพเจ้าหวังอย่างยิ่งว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ แก่บุคคลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่มีความสนใจในงานศิลปะทั่วไป และสามารถสร้างแรงบันดาลใจแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เหมือนดังศิลปิน และงานศิลปะอีกมากมายที่ให้แรงบันดาลใจในการสร้างผลงานกับข้าพเจ้าเช่นกัน

รายการอ้างอิง

Dewey, R. A. (2007, 2017). Psychology : An Introduction. Retrieved from

<http://www.psywww.com/intropsych/index.html>

Rapaport, B. K., Danto, A. C., Senie, H. F., & Stanislawski, M. (2007). *Sculpture of Louise Nevelson* (M. Komie Ed.). New Haven, Connecticut: Yale University Press.

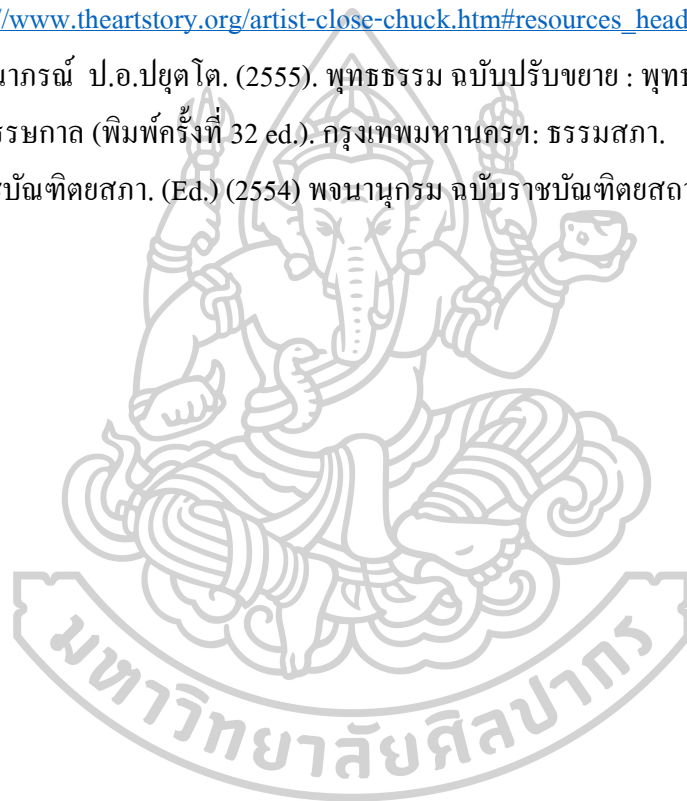
The art story foundation. Chuck Close : American Painter and Photographer. Retrieved from

http://www.theartstory.org/artist-close-chuck.htm#resources_header

พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตโต. (2555). พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงขยาย : พุทธธรรมประดิษฐาน 26

ศตวรรษกาล (พิมพ์ครั้งที่ 32 ed.). กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา.

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. (Ed.) (2554) พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล	นาย อารยะ วิเชียรฉาย
วัน เดือน ปี เกิด	26 มีนาคม 2533
สถานที่เกิด	กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา	- Youth Exchange Student. Seaman high school. USA. - ระดับมัธยม โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ - ปริญญาตรี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่ปัจจุบัน	89/12 หมู่.1 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ผลงานตีพิมพ์	- นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ในหัวข้อ “ช้างไทย” ณ ห้างสรรพสินค้า Central World Central World Central World - นิทรรศการ “ภาพลวงตาแห่งความสุข” ณ At At BONGALLERIA BONGALLERIA BONGALLERIA BONGALLERIA - นิทรรศการ ศิลปินนิพนธ์ นักศึกษารุ่น 65 คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และ ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลป์สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม - นิทรรศการจิตรกรรม เอเชีย พลัส ครั้งที่ 3 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ - นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัย ฟานาโซนิก ครั้งที่ 15 ณ หอศิลป์ถนนเจ้าฟ้า - นิทรรศการศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 28 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ - นิทรรศการ “วันสุข” หอศิลป์วังหน้า - นิทรรศการ Free Form หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์
รางวัลที่ได้รับ	- Scholarship of Youth Exchange Scholarship by ASSE. organization ศึกษาในระดับมัธยมเป็นเวลา 1ปี ณ สหรัฐอเมริกา - รางวัลดีเด่น จิตรกรรม เอเชีย พลัส ครั้งที่ 3