

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

ฉันและคู่ของฉัน

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

YOU AND I BOTH

A Thesis Submitted in partial Fulfillment of Requirements
for Master of Fine Arts (VISUAL ARTS)
Graduate School, Silpakorn University
Academic Year 2017
Copyright of Graduate School, Silpakorn University

หัวข้อ	ฉันและคู่ของฉัน
โดย	จุฑามาส บุญเจริญ
สาขาวิชา	ทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พิษณุ สุภณมิตร

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับพิจารณาอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต

.....	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ชารทัศนวงศ์)	
พิจารณาเห็นชอบโดย	
.....	ประธานกรรมการ
(ศาสตราจารย์ พัดยศ พุทธเจริญ)	
.....	อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พิษณุ สุภณมิตร)	
.....	อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(ศาสตราจารย์ ญาณวิทย์ กุญแจทอง)	
.....	อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณีฐพัล สุวรรณกุลสง)	
.....	ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ กัญญา เจริญศุภกุล)	

58003201 : ทศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญาโทบัณฑิต

คำสำคัญ : ฉันทและคู่ของฉันท

นางสาว จุฑามาส บุญเจริญ: ฉันทและคู่ของฉันท อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ พิษณุ สุภณมิตร

วิทยานิพนธ์เรื่อง “ฉันทและคู่ของฉันท” เป็นการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ที่มีแนวคิดที่ต้องการเยียวยาจิตใจและปลดปล่อยความรู้สึกที่ได้รับแรงสะท้อนใจจากความรักของตนเองซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวในด้านลบที่รุนแรงที่มีแต่ความ เศร้า โกรธ เกลียด เสียใจ อิจฉา โดยใช้งานศิลปะเป็นการสะท้อนความรู้สึกผ่านทางกระบวนการในด้านเทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม(SILK SCREEN) ซึ่งมีรูปแบบในแนวทางที่ได้รับอิทธิพลของศิลปะเอกซ์เพรสชันนิสม์(Expressionism)อีกทั้งยังได้ทำการรวบรวมข้อมูลแก้ไขปัญหาและพัฒนาผลงานตามลำดับเพื่อให้เกิดกระบวนการทางการแสดงออกในการสร้างสรรค์งานศิลปะให้ดียิ่งขึ้น

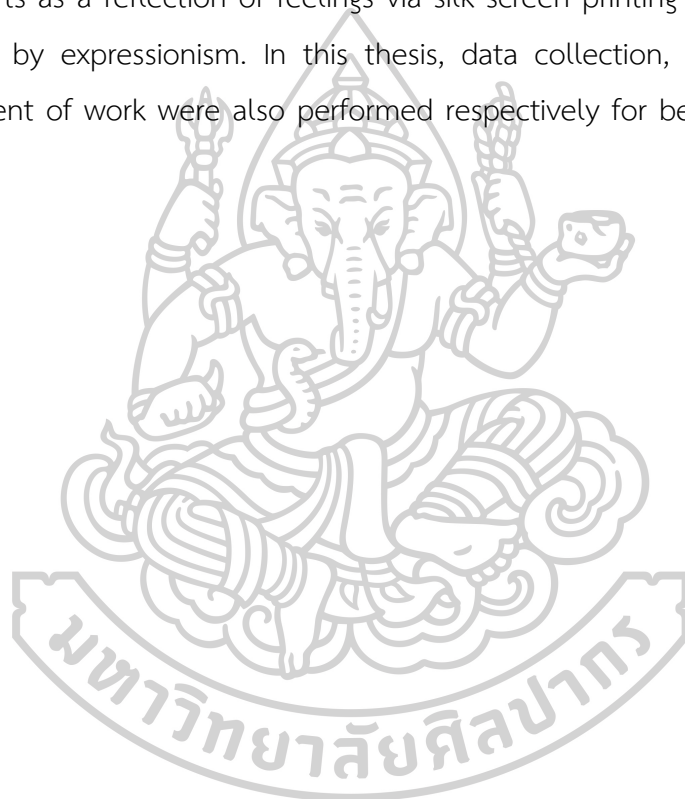

58003201 : Major (VISUAL ARTS)

Keyword : You and I both

MISS JUTAMAS BUNCHAROEN : YOU AND I BOTH THESIS ADVISOR : EMERITUR
PROFESSOR PISHNU SUPARNIMIT

“You and I both” was a thesis with a concept of mental healing and releasing depression from love which was conveyed in the negative and intense manner with sadness, anger, hate, disappointment and jealousy. This was expressed by using arts as a reflection of feelings via silk screen printing technique which was influenced by expressionism. In this thesis, data collection, problem solving and development of work were also performed respectively for better expression in art creation.

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอขอบคุณคุณบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิด ผู้อบรมสั่งสอนเลี้ยงดูและสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาเล่าเรียน รวมถึงพี่สาว ที่สนับสนุนทุนในการศึกษาเล่าเรียนในบางส่วน รวมถึง อาจารย์ทุกท่านที่คอยให้ความรู้ ญาติ พี่ น้อง เพื่อนสนิท ที่คอยให้กำลังใจข้าพเจ้ามาโดยตลอด ขอขอบพระคุณ ศ.เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร ศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง และ ผศ. ณ์ฐพล สุวรรณกุลสงฆ์ ที่ปรึกษาโครงการวิทยานิพนธ์ที่แนะแนวทางให้คำปรึกษา มอบความรู้แก่ข้าพเจ้าตลอดการศึกษาปริญญาโทมาบัดนี้ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของวิทยานิพนธ์ชุดนี้

ข้าพเจ้าหวังว่าผลงานวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “ฉันและคู่ของฉัน” ชุดนี้นั้นจะสร้างคุณประโยชน์ยกระดับจิตใจ แก่ผู้ที่สนใจศึกษาความรู้ทางศิลปะสืบเนื่องต่อไป

จุฑามาส บุญเจริญ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
บทที่ 1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของการศึกษา.....	1
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา.....	2
สมมติฐานของการศึกษา.....	2
ขอบเขตของการศึกษา.....	2
ขั้นตอนของการศึกษา.....	3
วิธีการศึกษา.....	3
บทที่ 2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน.....	4
อิทธิพลจากทฤษฎีจิตวิเคราะห์แรงผลักดันของจิตใจ ชิغمันด์ ฟรอยด์.....	4
อิทธิพลจากชีวิตของตนเอง ความรัก ความสัมพันธ์.....	5
อิทธิพลจากสภาพแวดล้อมทางสังคม.....	7
อิทธิพลจากผลงานศิลปะ.....	9
อิทธิพลจากภาพยนตร์โทรทัศน์ชุด.....	17
อิทธิพลจากศิลปะที่ได้รับข้าพเจ้าได้นำมาปรับใช้ในผลงานของข้าพเจ้าดังนี้.....	19
บทที่ 3 กำหนดรูปแบบและวิธีการในการสร้างสรรค์.....	20
การศึกษาค้นคว้าข้อมูล.....	20
การสร้างภาพร่างผลงานต้นแบบ(Sketch).....	21

เทคนิคและขั้นตอนการสร้างสรรค์.....	23
อารมณ์ความรู้สึกและความหมาย.....	29
องค์ประกอบที่ใช้ในงานศิลปะ	30
บทที่ 4 การสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์.....	35
การสร้างสรรค์และพัฒนาการในผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 พ.ศ. 2558.....	35
ผลงานก่อนช่วงวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2558.....	36
การสร้างสรรค์และพัฒนาการในผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2.....	40
การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์	44
บทที่ 5 บทสรุปการสร้างสรรค์.....	53
รายการอ้างอิง.....	54
ประวัติผู้เขียน	56

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1 ฉັນและคู่รัก.....	6
2 ฉันและคู่รัก.....	6
3 ภาพสังคมเมือง (กรุงเทพมหานคร).....	7
4 บ้านเช่าใน จังหวัดนครปฐมและภูเขาใน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่.....	8
5 ผลงานของ Edvard Munch ชื่อผลงาน Anxiety ปี ค.ศ.1984.....	10
6 ผลงานของ Edvard Munch ชื่อผลงาน vampire ปี ค.ศ.1983.....	10
7 ภาพที่ 7 ผลงานของ Edvard Munch ชื่อผลงาน Madonna ปี ค.ศ.1894.....	11
8 ภาพที่ 8 ภาพยนตร์เรื่อง Modigliani ปี 2004.....	13
9 ภาพที่ 9 ผลงานของ Amedeo Modigliani.....	13
10 ผลงานของ Amedeo Modigliani.....	14
11 ผลงานของ Amedeo Modigliani.....	14
12 ผลงานของ อีกอน ซีเลอ (Egon Schiele).....	15
13 ผลงานของ อีกอน ซีเลอ (Egon Schiele).....	16
14 ผลงานของ อีกอน ซีเลอ (Egon Schiele).....	16
15 ฉากจาก Hanibal tv.....	17
16 ฉากจาก Hanibal tv.....	18
17 ฉากจาก Hanibal tv.....	18
18 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์บางส่วน.....	19
19 ภาพร่างผลงาน(Sketch).....	21
20 ภาพร่างผลงาน(Sketch).....	22
21 เขียนหมึกดำลงบนแผ่นใส.....	24
22 ปาดกาวลงบนบล็อก.....	25
23 สีที่ใช้ในการสกรีน.....	26
24 ติดตั้งบล็อกสกรีนกับตัวยึด.....	27
25 เทสีลงบล็อกสกรีน.....	28
26 ตากผลงาน.....	29
27 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2558.....	36
28 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2558.....	37

ภาพที่		หน้า
29	ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2558.....	38
30	ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2558.....	39
31	ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2559.....	40
32	ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2559.....	41
33	ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2559.....	42
34	ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2559.....	43
35	ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1.....	45
36	ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2.....	46
37	ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3.....	47
38	ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4.....	48
39	ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 5.....	49
40	ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 6.....	50
41	ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 7.....	51
42	ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 8.....	52

บทที่ 1

บทนำ

มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายทางอารมณ์และข้าพเจ้าเองก็เป็นหนึ่งในมนุษย์เหล่านั้นซึ่งในแต่ละวันอาจมีเรื่องราวต่างๆ เกิดขึ้นมากมายในสภาวะแวดล้อมทางสังคมทั้งจากครอบครัวหรือสภาวะแวดล้อมอื่นๆ เมื่อสิ่งเหล่านี้กระทบต่อความรู้สึก จึงทำให้เกิดสภาวะอารมณ์ทั้งในด้านบวกและลบแต่ในด้านลบที่มีความหลากหลาย และ อารมณ์วิตกกังวล ตีใจ โกรธ อิจฉาริษยา เสียใจ แต่ลักษณะอารมณ์เหล่านี้บางอย่างมนุษย์ก็เลือกที่จะไม่แสดงออกมาให้คนรอบข้างรู้สึกถึงอารมณ์ในส่วนที่ไม่ดีเหล่านี้ได้ อาจแสดงเพียงความรู้สึกในด้านดีเพียงอย่างเดียวและเก็บความรู้สึกด้านลบเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีเอาไว้ ข้าพเจ้าจึงนำความรู้สึกเจ็บปวดซึ่งกระทบต่อจิตใจเกิดขึ้นในความทรงจำทั้งอดีตและปัจจุบันซึ่งมาจากครอบครัว คนรัก เพื่อนและตนเองมาระบายหรือแสดงออก โดยการสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อปลดปล่อยและเยียวยาความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นกับตนเอง

ความเป็นมาและความสำคัญของการศึกษา

ในความรู้สึกต่างๆคนรักมักมีผลกระทบต่อความรู้สึกภายในจิตใจมากกว่าความสัมพันธ์อื่นๆ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มจากคนแปลกหน้ากลายเป็นคนรู้จักและเป็นคนรักในที่สุดเมื่อเวลาที่เราคบกันเริ่มนานขึ้น ความรักที่เคยหอมหวานเริ่มหมดความโรแมนติก จากชายที่แสนดีที่เคยทำให้เรารู้สึกอบอุ่น มีความสุข และ เกิดความใคร่ เสน่ห์หา เริ่มเผยตัวตนด้านปีศาจให้เราได้สัมผัส ทั้ง ความเห็นแก่ตัว และลุ่มหลงในสิ่งที่ผิด หรือเราใช้sex เป็นสิ่งที่คอยย้ำเตือนความสัมพันธ์และความผูกพัน จนคิดว่าบางครั้งเขาแค่ อาจโดนกลืนกินตัวตน ช่วงขณะหนึ่งเท่านั้น เมื่อได้รู้ อีกด้านหนึ่งของเขาทำให้ได้ย้อนกลับมาที่ตัวเองก็คิดว่า เราก็คงมีอีกด้านหนึ่ง ที่ไม่ได้ต่างกันเท่าไร หรือบางทีเราอาจไม่ได้รู้สึกอย่างนี้เพียงคนเดียว

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา

ข้าพเจ้าสร้างสรรค์เรื่องราวผ่านความรู้สึกเจ็บปวดภายในจิตใจอันเกิดจากสภาวะแวดล้อมทางสังคมและครอบครัว คนรัก แสดงออกในเรื่องของความรู้สึกในด้านลบ ซึ่งเกิดจากความทุกข์ เครียด สับสน อึดอัด โกรธ เกลียด ที่พบเจอในแต่ละวันมาโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. กำหนดเรื่องราวที่เครื่องเครียดกดดันจากชีวิตของตนเอง ผ่านรูปทรงที่ดัดแปลงถูกกระทำให้เกิดการบิดเบี้ยวไปตามอารมณ์ความรู้สึกที่ปะทุจากสิ่งที่เกิดขึ้นภายใน
2. เป็นเรื่องราวที่อยู่ในบรรยากาศของสีที่เข้มข้นไม่สดใสให้ความรู้สึกที่กดดันอึดอัดซึ่งเป็นการระบายปลดปล่อยความรู้สึกที่กดดันออกมาให้ตัวเองได้ผ่อนคลาย
3. ใช้เทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม(silk screen)ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น

สมมติฐานของการศึกษา

มนุษย์เป็นที่มีชีวิตที่น่าค้นหาแต่ละบุคคลมีบุคลิกและสภาวะอารมณ์ที่หลากหลายซึ่งอาจเกิดจากสภาวะแวดล้อมและสังคมที่อยู่อาศัยซึ่งสังคมเมืองเป็นสังคมที่มีอิทธิพลต่อสภาวะจิตใจของข้าพเจ้าทำให้ได้พบเจอเหตุการณ์ต่างๆจึงได้ถ่ายทอดความรู้สึกส่วนลึกของของสภาวะอารมณ์ตนเองที่มาจากแรงสะเทือนใจที่ได้รับจากบุคคลรอบข้างโดยใช้ผลงานศิลปะ จึงเป็นการปลดปล่อยหรือเยียวยาจิตใจ

ขอบเขตของการศึกษา

ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ใบหน้าและร่างกายมนุษย์ของตนเอง และผู้อื่น ที่ถูกดัดแปลงไปตามอารมณ์ความรู้สึกนำมาตัดทอน กำหนดทัศนธาตุต่างๆโดยใช้ เส้น สี น้ำหนัก ที่รุนแรงและเข้มข้น ตามความรู้สึกของข้าพเจ้า ในสถานที่และบรรยากาศจากจินตนาการภายในจิตใจ เป็นสัญลักษณ์ในการปลดปล่อยความรู้สึกจากภาวะภายใน ในรูปแบบเช่นเดียวศิลปะแบบเอ็กซ์เพรสชันนิสม์(Expressionism) และแสดงออกด้วยเทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม(Silk screen)

ขั้นตอนของการศึกษา

1. ศึกษาจากประสบการณ์โดยตรงจากสิ่งที่พบเจอในปัจจุบันและจากความทรงจำในอดีต
2. ศึกษารูปทรง สี องค์ประกอบ จากผลงานของศิลปิน เพื่อนำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
3. ศึกษาใบหน้าและร่างกายตนเองและคนรอบข้างเพื่อเป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์
4. ใช้การร่างภาพ (Sketch) ค้นหารูปแบบทางความคิดในการสร้างสรรค์
5. ศึกษาจากหนังสือรูปแบบงานศิลปะแบบเอ็กซ์เพรสชันนิสม์(Expressionism)
6. ภาพยนตร์ที่ได้แรงบันดาลใจจากความเจ็บปวดภายในจิตใจ
7. การวิเคราะห์ข้อมูลและการร่างภาพร่างความคิดเพื่อเป็นรูปแบบในการสร้างสรรค์

วิธีการศึกษา

ข้าพเจ้ารวบรวมข้อมูล และนำมาวิเคราะห์สร้างสรรค์เป็นภาพร่างต้นแบบด้วยการวาดเส้น โดยมุ่งเน้นที่ใบหน้าและร่างกายมนุษย์ลดตัดทอนตามความรู้สึกให้อยู่ในพื้นที่จินตนาการภายในจิตใจเพื่อให้เกิดผลทางการ มองเห็นตามวัตถุประสงค์ของผลงานวิทยานิพนธ์

การเลือกภาพข้อมูลที่นำมาสร้างสรรค์ผลงานข้าพเจ้าเลือกจากผลงานที่มีความสมบูรณ์ทางองค์ประกอบเพื่อสะท้อนความคิดและความรู้สึกภายในจิตใจของข้าพเจ้าได้อย่างชัดเจน

ข้าพเจ้ารวบรวมข้อมูล และนำมาวิเคราะห์สร้างสรรค์เป็นภาพร่างต้นแบบด้วยการวาดเส้น โดยมุ่งเน้นที่ใบหน้าและร่างกายมนุษย์ลดตัดทอนตามความรู้สึกให้อยู่ในพื้นที่จินตนาการภายในจิตใจเพื่อให้เกิดผลทางการ มองเห็นตามวัตถุประสงค์ของผลงานวิทยานิพนธ์

การเลือกภาพข้อมูลที่นำมาสร้างสรรค์ผลงานข้าพเจ้าเลือกจากผลงานที่มีความสมบูรณ์ทางองค์ประกอบเพื่อสะท้อนความคิดและความรู้สึกภายในจิตใจของข้าพเจ้าได้อย่างชัดเจน

บทที่ 2

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน

ในการทำวิทยานิพนธ์ “ฉันและคู่ของฉัน” เป็นเรื่องราวสะท้อนสภาวะอารมณ์ที่ได้รับอิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงานจากแรงสะเทือนใจที่ได้รับจากคนรอบข้าง ครอบครัว เพื่อน คนรัก อีกทั้งสภาพแวดล้อมทางสังคมไทยในปัจจุบันอันทำให้เกิดภาวะกดดันและเกิดความเครียดทั้งจาก สื่อ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ ซึ่งเป็นเหตุทำให้เกิดความหุดหู่ในชีวิต รวมถึงการศึกษาข้อมูลผลงานศิลปินที่ทำงานศิลปะในรูปแบบเอกซ์เพรสชันนิสม์(Expressionism) โดยแบ่งอิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงานเป็นหัวข้อต่างๆดังนี้ อิทธิพลจากสภาพแวดล้อมทางสังคม อิทธิพลจากภาพยนตร์ อิทธิพลทางด้านรูปแบบศิลปกรรม

อิทธิพลจากทฤษฎีจิตวิเคราะห์แรงผลักดันของจิตใจ ซิกมันด์ ฟรอยด์

แรงผลักดันของจิตใจคือแรงหรือพลังงานของจิตใจที่สามารถกระตุ้นให้เกิดความเครียดและความตื่นตัวของจิตใจภาษาอังกฤษเรียกว่า Tension และ Excitation เมื่อมีความเครียดหรือความตื่นตัวเกิดขึ้น จะผลักดันบุคคลนั้นต้องหาทางจัดการกับความเครียดดังกล่าวโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ซึ่งแล้ว แต่่ว่าประสบการณ์ในอดีตของบุคคลดังกล่าวสอนให้รู้ว่าเขาควรจัดการอย่างไร

ฟรอยด์ได้ตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับ Drive หรือแรงผลักดันของจิตใจโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30ปีเริ่มตั้งแต่ ค.ศ.1890ถึง1920 ฟรอยด์แบ่งแรงผลักดันจิตใจออกเป็นสองพวกคือ Sexual Drive และSelf Preservative Drive ต่อมาได้ยกเลิก Self Preservative Drive เสีย ฟรอยด์จึงมุ่งกล่าว Sexual Drive อย่างเดียวเป็นเวลานานจากประสบการณ์ในการรักษาคนไข้ประเภท sadism และ Mesochism ทำให้ฟรอยด์ต้องทวนกลับมาทบทวนทฤษฎีของแรงผลักดันใหม่ เขา ได้เขียนเรื่อง beyond the Pleasure Principle ซึ่งเป็นสมมุติฐานที่นักจิตวิเคราะห์ส่วนมากในปัจจุบันยอมรับ แต่ก็มีบางคนไม่เห็นด้วยสมมุติฐานอันหลังนี้มีสาระสำคัญคือ ฟรอยด์แบ่งแรงผลักดันจิตใจออกเป็น Sexual และ Aggressive อันแรกเป็นแรงผลักดันให้เกิดความสุขพอใจในกามฉันทะส่วนอันหลังทำให้เกิดความรู้สึกอยากทำลายหรือกำจัด

แรงผลักดันทั้งสองอย่างที่กล่าวมานี้จะทำงานควบคู่กันเสมอไป แต่ความรุนแรงของแต่ละอันจะไม่เท่ากันก็ได้ ในบางกรณีแรงผลักดันของ Sexual จะเด่นกว่าและในกรณีอื่นแรงผลักดันด้าน Aggressive จะรุนแรงเป็นต้น ข้อนี้ได้รับการยืนยันจากการวิเคราะห์จิตทั้งในคนป่วยและในคนปกติ ตัวอย่างเช่น ในพฤติกรรมที่โหดร้ายทารุณของคนเรานั้น ถ้าดูผิวเผินก็จะพบว่าเป็นการสนองตอบแรงผลักดันหรือความต้องการของ Aggressive Drive เท่านั้น

แต่พิจารณาโดยละเอียดแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับจิตไร้สำนึก ก็จะเป็นการสนองตอบ Sexual Drive ไปด้วยเหมือนกัน และในทำนองเดียวกันแม้คนที่รักกันมากและดูดีมีปานไหนักก็ตาม ย่อมมีความโกรธ ความไม่พอใจและ มีความรู้สึกอยากทำร้ายคนรักผสมอยู่ด้วย สรุปความว่าแรงผลักดันทั้งสองย่อมทำงานในขณะเดียวกันผสมกันไป แต่อันใดอันหนึ่งอาจจะเด่นชัดกว่าอีกอันหนึ่ง และไม่มีกรณีใดที่แรงผลักดันทั้งสองจะแยกกันโดยเด็ดขาด¹

อิทธิพลจากชีวิตของตนเอง ความรัก ความสัมพันธ์

เมื่อเรามีความรักเรามากผ่านช่วงเวลาไปด้วยกันทั้งดีทั้งร้ายสุขและทุกข์สิ่งต่างๆที่เราต้องเรียนรู้ที่จากการใช้ชีวิตร่วมกันทั้งด้านดีและด้านร้ายที่เราต้องพบเจอแต่ในสิ่งเลวร้ายของคู่รักนั้นก็ เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่ชอบ ทั้งสภาวะอารมณ์ ลักษณะนิสัยที่ไม่สามารถเข้ากันได้ มันกระทบต่อความรู้สึก สะสมอยู่ในจิตใจไม่ได้รับระบายออกมาจนคิดอยากทำร้ายตนเองและคนรักแต่ในความเป็นจริงเราไม่อาจทำอย่างนั้นได้จึงทำได้เพียงแค่จินตนาการและสร้างสถานการณ์ต่างๆในโลกความคิดของตนเองเท่านั้น

ข้าพเจ้าจึงได้นำความคิดเหล่านี้มาเป็นแรงบันดาลใจเพื่อเยียวยาและปล่อยความรู้สึกที่ ก่อกบฏ กัดกัด ความรู้สึกในด้านลบ ของตนเอง เป็นอิทธิพลหลักในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้

¹ นายแพทย์ปราโมทย์ เชาวศิลป์, ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ซิกมันด์ ฟรอยด์, 1 ed. (กรุงเทพฯ: สหประชาพาณิชย์, 2526).

ภาพที่ 1 ฉีนและคู่รัก

ภาพที่ 2 ฉีนและคู่รัก

อิทธิพลจากสภาพแวดล้อมทางสังคม

ในการดำเนินชีวิตในสังคมเมืองปัจจุบันมีความยากลำบากเป็นอย่างมากทั้งความแออัด วุ่นวาย อากาศร้อนชื้น และมีมลพิษอีกทั้งลักษณะนิสัยของคนเมืองนั้นมีมากมายหลายแบบ ดี เลว ปะปนกันไป แต่ที่พบเจอในสังคมที่ใช้ชีวิตอยู่ส่วนมากจะมีแต่มนุษย์ที่มีความเห็นแก่ตัว ซึ่งแตกต่างจากสังคมในต่างจังหวัดที่ยังมีพื้นที่ธรรมชาติและมีความมีน้ำใจของคนในพื้นที่การใช้ชีวิตในพื้นที่ต่างจังหวัดจึงไม่มีความเครียด ข้าพเจ้าพบเจอสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อย้ายเข้ามาอยู่ในสังคมเมืองใหญ่ เมื่อพบเจอคนเห็นแก่ตัวมากมาย จึงทำให้เกิดความเครียด อึดอัด มีความโกรธ เกรียด เศร้า เสียใจซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนใจ ตกกระทบอยู่ในจิตใจและความรู้สึกตลอดมา ทำให้มีผลต่อการใช้ชีวิตในแต่ละวัน

ภาพที่ 3 ภาพสังคมเมือง (กรุงเทพมหานคร)

เข้าถึง 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ที่มา <http://news.sanook.com/1206692/>

ภาพที่ 4 บ้านเช่าใน จังหวัดนครปฐมและภูเขาใน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

จากภาพพื้นที่ทั้งสองรูปจะเห็นได้ถึงสภาพแวดล้อมที่ต่างซึ่งบ้านเช่าใน อำเภอนครปฐม มีความแออัดและผู้คนที่เราไม่คุ้นเคยรู้จัก รวมถึงสภาพอากาศที่ร้อน บริเวณรอบจะมีกลิ่นเหม็นจากโรงงาน รถขนขยะจากโรงงาน กลิ่นขี้หมูตลอดเวลา ซึ่งต่างจากบ้านของข้าพเจ้าที่มีพื้นที่สีเขียวและอากาศบริสุทธิ์ ผู้คนใจเย็นและใจดี จึงเป็นเหตุให้ส่งผลต่อสภาวะจิตใจตลอดเวลาที่อยู่อาศัยบริเวณนี้

อิทธิพลจากผลงานศิลปิน

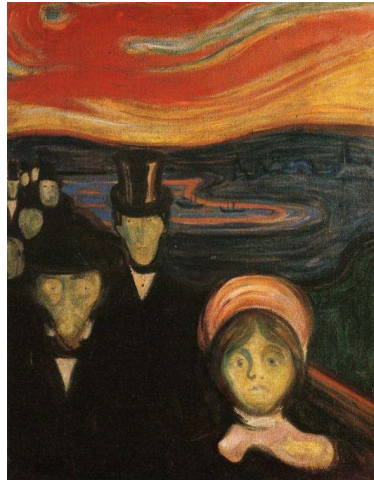
Edvard Munch

เอ็ดเวิร์ด มุงค์ มีชีวิตระหว่าง 12 ธันวาคม ค.ศ. 1863 - 23 มกราคม ค.ศ. 1944 เป็นศิลปินชาวนอร์เวย์ที่โด่งดังมากที่สุดคนหนึ่ง เป็นทั้งจิตรกรศิลปินภาพพิมพ์แกะไม้ ภาพพิมพ์หิน และภาพพิมพ์โลหะ เขาเป็นหนึ่งในศิลปินลัทธิสัญลักษณ์นิยม และได้รับการยกย่องให้เป็นคนสำคัญในการพัฒนา ลัทธิสำแดงพลังอารมณ์(Expressionism) ในเยอรมันและยุโรปกลาง ผลงานของมุงค์สะท้อนความทุกข์ยากและความขัดแย้งต่าง ๆ ในชีวิต ความทรงจำที่โหดร้ายในวัยเด็กและแผลในจิตใจทำให้เขาแสดงทัศนคติเรื่องความรัก สุราและความเลวร้ายของชีวิตลงในผลงาน ภาพของเขามักแสดงปัญหาสังคมและความกังวลของมนุษย์

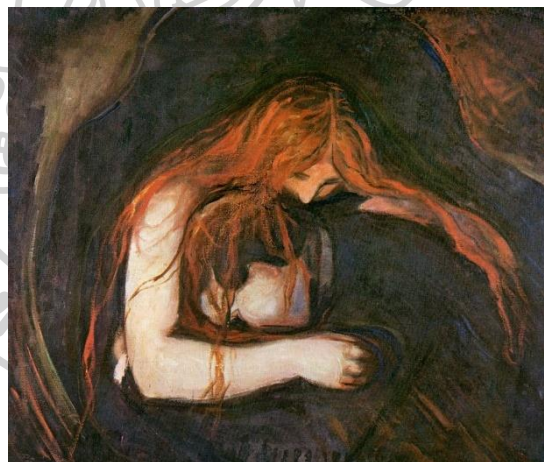
เอ็ดเวิร์ด มุงค์ โด่งดังในเยอรมนีทันทีที่ผลงานของเขาพร้อมแสดงในนิทรรศการ Verein Berliner Künstler ในปี ค.ศ. 1892 เพราะภาพของเขาถูกวิพากษ์วิจารณ์และถูกคัดค้าน อย่างไรก็ตามเขาใช้ชีวิตและทำงานในประเทศเยอรมนีเป็นเวลาหลายปีเขาจึงมีชื่อเสียงและอิทธิพลเป็นอย่างมากในวงการศิลปินชาวเยอรมัน²

สิ่งที่ประทับใจในผลงานของ เอ็ดเวิร์ด มุงค์ คือการใช้โครงสร้างที่ให้ความรู้สึก ดึงดูด หม่นหมอง บรรยากาศในงานทำให้รู้สึกเศร้า ด้วยสีหน้าท่าทางของผู้คนในผลงานของเขาที่ให้ความรู้สึกหดหู่ จึงเป็นศิลปินที่ข้าพเจ้าศึกษา และประทับใจในผลงาน

² วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี "Edvard Munch," https://th.wikipedia.org/wiki/เอ็ดเวิร์ด_มุงค์.

ภาพที่ 5 ผลงานของ Edvard Munch ชื่อผลงาน Anxiety ปี ค.ศ.1984
เข้าถึง 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ที่มา <https://www.edvardmunch.org/anxiety.jsp>

ภาพที่ 6 ผลงานของ Edvard Munch ชื่อผลงาน vampire ปี ค.ศ.1983
เข้าถึง 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ที่มา <https://www.edvardmunch.org/anxiety.jsp>

ภาพที่ 7 ผลงานของ Edvard Munch ชื่อผลงาน Madonna ปี ค.ศ.1894

เข้าถึง 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ที่มา <https://www.edvardmunch.org/anxiety.jsp>

Amedeo Modigliani

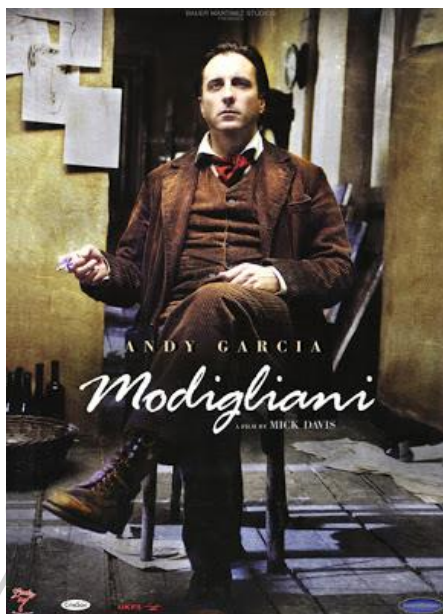
ศิลปินชาวอิตาลี เสียชีวิตเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2463 เขาเป็นศิลปิน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากคนหนึ่ง ซึ่งอยู่ในยุคเดียวกับศิลปินที่มีชื่อเสียงโด่งดังอย่าง ปิกัสโซ่ แต่ในชีวิตในการทำงาน ศิลปะของเขากลับไม่ประสบความสำเร็จมากนัก โดยผลงานส่วนใหญ่จะเป็นงานในรูปแบบภาพบุคคล (portrait) ที่มีลักษณะเฉพาะตัวด้วยใบหน้าที่ยาวและลำคอยาว และผลงานภาพเปลือย (Nude) ที่มองดูแล้วให้ความรู้สึกเศร้า น่าสงสาร ซึ่งภาพเปลือยของเขาก็ไม่เป็นที่ยอมรับในสมัยนั้น จนกระทั่งเขาเสียชีวิตลงจึงได้รับการยกย่อง และผลงานมีราคาเป็นพันล้าน

โดยในการศึกษาผลงานของ Amedeo Modigliani ข้าพเจ้าศึกษาทั้งผลงาน และ ภาพยนตร์อัตชีวประวัติของเขาโดยเนื้อหาในภาพยนตร์ ได้ถ่ายทอดชีวิตอันน่าเศร้าและยากลำบากของศิลปิน โดยเนื้อหาได้กล่าวถึงการเป็นคู่แข่ง กับศิลปินที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้านอย่างปิกัสโซ่ และด้านความรักต่างศาสนาที่ถูกครอบครัวภรรยาที่ดักไปจนถึงการเสียชีวิตอันน่าเศร้าของเขาด้วยวัยเพียง 35 ปี และหลังจากที่โมดิกลีเสียชีวิต³

Amedeo Modigliani เป็นศิลปินคนหนึ่งที่ข้าพเจ้ายกย่อง และชื่นชอบในผลงาน เขาทำงานออกมาจากความรู้สึกจากภายในจากประสบการณ์ชีวิตอย่างแท้จริง การใช้สี และการวาดภาพบุคคลที่เป็นเอกลักษณ์ เขาจึงเป็นศิลปินที่ข้าพเจ้าศึกษาและได้รับอิทธิพลในการทำงานศิลปะ ชุดนี้

³ วิกิพีเดีย สารานุกรมฟรี, "Amedeo Modigliani,"

https://en.wikipedia.org/wiki/Amedeo_Modigliani.

ภาพที่ 8 ภาพยนตร์เรื่อง Modigliani ปี 2004

เข้าถึง 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

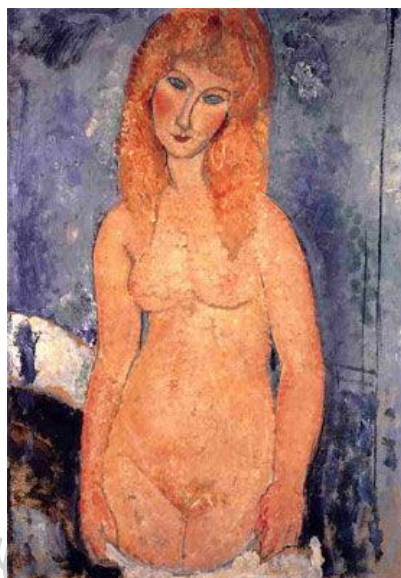
ที่มา <http://ratocine.blogspot.com/2011/05/modigliani-2004.html>

ภาพที่ 9 ผลงานของ Amedeo Modigliani

เข้าถึง 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ที่มา <https://dantebea.com/2015/06/08/amedeo-modigliani-5/>

ภาพที่ 10 ผลงานของ Amedeo Modigliani

เข้าถึง 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ที่มา http://www.theartstory.org/artist-modigliani-amedeo-artworks.htm#pnt_5

ภาพที่ 11 ผลงานของ Amedeo Modigliani

เข้าถึง 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ที่มา <https://www.the-athenaeum.org/art/detail.php?ID=1292>

อีกอน ซีเลอ (Egon Schiele)

12 มิถุนายน ค.ศ. 1890 - 31 ตุลาคม ค.ศ. 1918 เป็นจิตรกรชาวออสเตรียผู้ได้รับอิทธิพลจากกุสตาฟ คลิมต์ ซีเลอเป็นจิตรกรเขียนภาพคน (figurative painter) คนสำคัญของต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20

สิ่งที่เด่นของงานของซีเลอคือความเข้มข้น (intensity) และงานเขียนภาพเหมือนตนเองหลายภาพที่เขียนขึ้น ร่างที่บิดเบือนและเส้นที่แสดงออกทางอารมณ์เป็นลักษณะของงานเขียน และ งานวาดเส้นของซีเลอทำให้เป็นจิตรกรคนแรกๆ ของลัทธิเอ็กสเพรสชันนิสม์แม้ว่าจะยังคงมีความเกี่ยวข้องกับขบวนการอาร์ตนูโวเป็นอย่างมากก็ตาม⁴

ในผลงานของEgon ข้าพเจ้าประทับใจและชื่นชอบในโครงสร้างและการเขียนร่างกายมนุษย์ของศิลปินด้วยลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์เป็นอย่างมากแม้บางชิ้นจะใช้สีในโทนอ่อนแต่ให้ความรู้สึกถึงการถ่ายทอดความรู้สึกที่รุนแรงเขาจึงเป็นศิลปินที่ข้าพเจ้าชื่นชอบและศึกษาผลงาน

ภาพที่ 12 ผลงานของ อีกอน ซีเลอ (Egon Schiele)

เข้าถึง 4 มกราคม พ.ศ. 2561

ที่มา <https://courtauld.ac.uk/gallery/what-on/exhibitions-displays/archive/schiele-the-radical-nude>

⁴ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, " Egon Schiele,"

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99_%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD.

ภาพที่ 13 ผลงานของ อีกอน ซีเลอ (Egon Schiele)

เข้าถึง 4 มกราคม พ.ศ. 2561

ที่มา <https://shekoos.wordpress.com/2015/03/19/controversial-art-of-egon-schiele/>

ภาพที่ 14 ผลงานของ อีกอน ซีเลอ (Egon Schiele)

เข้าถึง 4 มกราคม พ.ศ. 2561

ที่มา <https://shekoos.wordpress.com/2015/03/19/controversial-art-of-egon-schiele/>

อิทธิพลจากภาพยนตร์โทรทัศน์ชุด

ในปัจจุบันหนังหรือภาพยนตร์ ทีวีซีรีส์ มักมีอิทธิพลต่อมนุษย์มากกว่าหนังสือเพราะเข้าใจง่ายและได้สัมผัสทั้งภาพและเสียงซ้ำตัวเองก็เป็นหนึ่งในมนุษย์ที่ชอบดูหนัง ซีรีส์ ทั้งหนังดราม่า หนังสื และหนังฆาตรกรรม ตลก หนังโรแมนติก หนังหรือละครจึงเป็นสิ่งที่มอิทธิพลมาก

Hanibal tv เป็นเรื่องซ้ำเจ้าชื้อชอบและประทับใจซึ่งได้จากภาพและฉากรุนแรงต่างๆ ของฆาตกร ที่มีการจัดวางอย่างศิลปะที่มีทั้งความงามและน่ากลัวซึ่งเป็นเรื่องราวของ ดร.ฮัลนิบาล เล็คเตอร์ อัจฉริยะที่มีอาชีพเป็นจิตแพทย์และเป็นฆาตกรต่อเนื่อง ที่ชอบกินเนื้อคน และเป็นอาชญากรที่น่ากลัวที่สุดร่วมกันสืบหาฆาตกร กับ เจ้าหน้าที่เอฟ บี ไอที่มีปัญหาทางจิตแต่มีความสามารถพิเศษ วิล เกรแฮม ที่สามารถจินตนาการและเข้า ถึงสิ่งที่ฆาตกรคิด⁵

ภาพที่ 15 ฉากจาก Hanibal tv

เข้าถึง 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ที่มา <http://utaseries.com/series-online/hannibal-season-1>

⁵ Bryan Fuller, "Hannibal Season1,2,3," (NBC2556).

ภาพที่ 16 ฉากจาก Hannibal tv

เข้าถึง 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ที่มา janghuman.wordpress.com/2013/12/15/hannibal-lecter-เป็นซีรีส์ที่สยองได้/

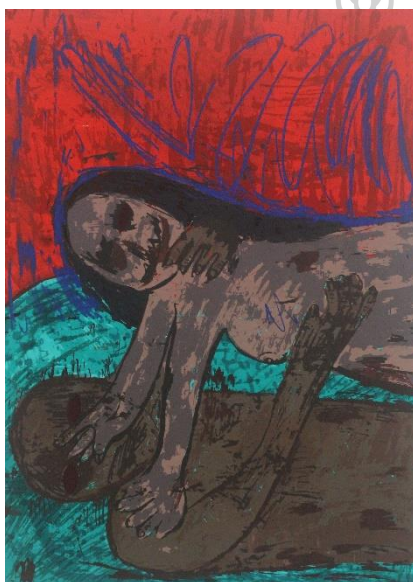
ภาพที่ 17 ฉากจาก Hannibal tv

เข้าถึง 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ที่มา <http://horrornews.net/83825/tv-review-hannibal-season-2-tv-series-2014/>

อิทธิพลจากศิลปินที่ได้รับข้าพเจ้าได้นำมาปรับใช้ในผลงานของข้าพเจ้าดังนี้

1. ศึกษาการใช้โทน คู่สี และน้ำหนัก
2. การเว้นพื้นที่ว่างและการวางองค์ประกอบในผลงานของศิลปิน
3. ศึกษาเรียนรู้การวาดภาพร่างกายมนุษย์ในงานศิลป์
4. อิทธิพลจากการศึกษาแนวความคิดในผลงานของศิลปิน

ภาพที่ 18 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์บางส่วน

บทที่ 3

กำหนดรูปแบบและวิธีการในการสร้างสรรค์

ในการศึกษาค้นคว้าและสร้างสรรค์จำเป็นต้องสร้างสรรค์ เทคนิควิธีการที่สอดคล้องกับความคิด จิตนาการ และรูปแบบเฉพาะตัวที่เป็น เอกลักษณ์ ในผลงานวิทยานิพนธ์ “ฉันและคู่ของฉัน”(You and I both) เป็นงานศิลปะที่ข้าพเจ้าต้องมุ่งเน้นการสะท้อนความรู้สึก นึกคิด และปลดปล่อยความรู้สึก เก็บกดที่มีต่อความรักและคนรัก จึงถ่ายทอดเรื่องราวจากจิตใต้สำนึกออกมาด้วยความรุนแรง ออกมาเป็น จิตนภาพความรักเสมือนเป็นการจำลองเหตุการณ์ที่อยากให้เกิดขึ้นจริงในช่วงขณะหนึ่ง

การศึกษาค้นคว้าข้อมูล

การศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงานนั้นเน้นแรงบันดาลใจหลักมาจากประสบการณ์ที่พบเจอจากคนในสังคมและความรู้สึกที่อยู่ภายในจิตใจตั้งแต่อดีต จนปัจจุบันโดยมุ่งเน้นความรู้สึกในด้านลบที่มีต่อคนรักโดยเนื้อหาแสดงออกถึงจิตนภาพที่ข้าพเจ้าอยากจะทำต่อคนรักซึ่งให้ความรู้สึกที่หดหู่ รุนแรง มีอยู่ภายในจิตใจในรูปแบบผลงานเอกซ์เพรสชันนิสม์(Expressionism) โดยเน้นการศึกษาร่างกายมนุษย์เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์และเริ่มสร้างสรรค์จากภาพร่าง(Sketch)เพื่อให้ความหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยสร้างสรรค์ในลักษณะงานสองมิติในกระบวนการภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silk Screen)

การสร้างภาพร่างผลงานต้นแบบ(Sketch)

ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์นั้น ภาพร่างถือว่ามีสำคัญและจำเป็นเป็นอย่างมากเพราะสามารถกำหนด แก่ไข ดัดแปลง ได้ตามต้องการ และเมื่อถึงขั้นตอนการทำงานจริง จะทำให้ขั้นตอนในการทำงานสมบูรณ์มากขึ้นซึ่งข้าพเจ้าเน้นวิธีการสเก็ตขนาดเท่าขนาดงานจริง หลังจากที่ค้นคว้าหารูปแบบและรูปทรง ได้ตามต้องการแล้วจึงเริ่มต้นสร้างภาพร่างด้วยดินสอและลงสีด้วยสีอะคริลิก(Acrylic)ผสมกับการใช้สีชอล์คน้ำมัน(Oil pastel)เพื่อให้ได้ สี น้ำหนักและพื้นผิวให้อยู่ในบรรยากาศ และพื้นที่ในจินตนาการ ตามต้องการเมื่อได้ภาพร่างที่สมบูรณ์แล้วจึงนำมาเพื่อใช้ในการทำผลงานจริง

ภาพที่ 19 ภาพร่างผลงาน(Sketch)

ภาพที่ 20 ภาพร่างผลงาน(Sketch)

เทคนิคและขั้นตอนการสร้างสรรค์

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานกระบวนการภาพพิมพ์ตะแกรงไหม(Silk screen) มีดังต่อไปนี้

อุปกรณ์ที่ใช้ในการพิมพ์

1. ตัวหนีบบล็อก
2. บล็อกสกรีน
3. รางปาดกาว
4. กาวอัดและน้ำยาไวแสง
5. สีสกรีนเชื่อน้ำ
6. แป้งจมน้ำสำหรับหมึกพิมพ์เชื่อน้ำ
7. แผ่นพลาสติกใส
8. หมึกกันน้ำชนิดลบไม่ออก
9. ดินสอไฮสปีดดำ แปรงทาสีและฟู่กัน
10. หน้ากาก ถุงมือ
11. กระดาษภาพพิมพ์ FABIANOกระดาษภาพพิมพ์
12. ผงคลอรีนหรือน้ำยาทำความสะอาดบล็อกสกรีน

1. ขั้นตอนการทำแบบ

เขียนหมึกดำลงบนแผ่นใสหรือกระดาษลอกกลายโดยเขียนเป็นพื้นผิวหรือสีต่างๆตามภาพร่างต้นแบบเพื่อที่จะนำไปฉายแสงในขั้นตอนต่อไปโดยการเขียนลงบนแผ่นใส 1 แผ่นเท่ากับ 1 สีหรือหลายสีก็ได้ตามความต้องการ

ภาพที่ 21 เขียนหมึกดำลงบนแผ่นใส

2. ขั้นตอนในการทำแม่พิมพ์

ในการทำบล็อกสกรีนนั้นควรทำทุกขั้นตอนในห้องที่ไม่มีแสงUVควรใช้หลอดไฟสีเหลืองหรือสีแดงโดยเริ่มต้นผสมกาวอัดสกรีนกับน้ำยาไวแสง ในอัตราส่วน 1:5โดยกาวอัด5ส่วนไวแสง1ส่วน หลังจากนั้นจึงนำส่วนผสมที่ได้เทลงบนรางปาดกาวและปาดลงบนบล็อกสกรีนทั้งสองด้านหลังจากบล็อกสกรีนแห้งสนิทจึงนำมาฉายแสงโดยการนำแบบที่เขียนไว้บนแผ่นใสวางไว้บนตู้ฉายที่มีหลอดยูวีตามระยะเวลาที่กำหนดประมาณ2-3นาทีแล้วล้างด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดและฉีดน้ำเก็บรายละเอียด

ภาพที่ 22 ปาดกาวลงบนบล็อก

3. ขั้นตอนการผสมสี

การผสมสีที่จะใช้พิมพ์ในงานนั้นใช้หัวเชื้อสีต่างๆที่มีไว้สำหรับผสมกับแป้งน้ำ เติมลงไปใ
แป้งน้ำการเติมหัวเชื้อสีไม่ควรเติมเกิน 10 เปอร์เซ็นต์ เพราะหากเติมมากเกินไปอาจทำให้
สีตกหรือเนื้อสีแตกได้ง่าย เมื่อเติมหัวเชื้อสีลงไปแล้วจึงผสมให้เข้ากัน จนได้สีที่ต้องการ

ภาพที่ 23 สีที่ใช้ในการสกรีน

4. ขั้นตอนการพิมพ์ (Screen)

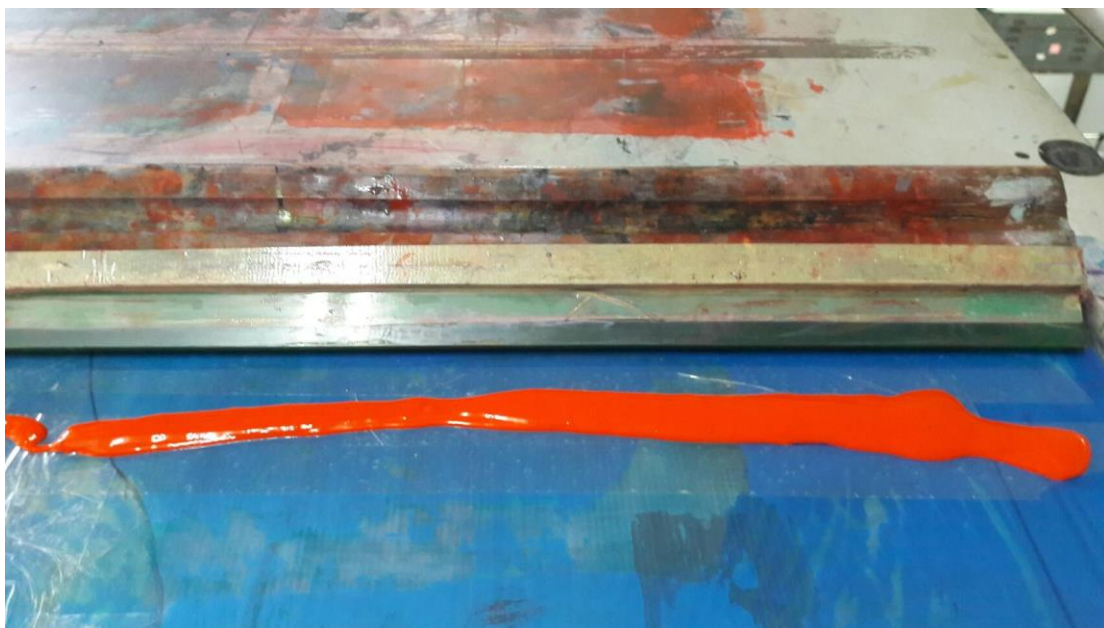
1. ขั้นตอนการพิมพ์นำบล็อกที่เตรียมพร้อมสำหรับการพิมพ์มายึดติดกับตัวบล็อกหลังจากนั้นสกรีนสีแรกลงบนแผ่นพลาสติกใสที่ติดยึดกับโต๊ะเพื่อใช้เป็นแผ่นกำหนดตำแหน่ง

ภาพที่ 24 ติดตั้งบล็อกสกรีนกับตัวยึด

2. เทสีที่ต้องการลงบริเวณด้านล่างของบล็อก แล้วจึงใช้ยางปาดที่มีขนาดเหมาะสม ปาดสีขึ้นไปโดยทำมุมเอียง 45 องศา แล้วจึงวางบล็อกลงบนกระดาษ ปาดสีลงโดนต้องมีน้ำหนักมือที่เท่ากันทั้งสองข้าง เพื่อให้หน้าหนังสือที่ติดเท่ากัน

ภาพที่ 25 เทสีลงบล็อกสกรีน

3. หลังจากนั้นนำงานไปตากให้แห้งและพิมพ์สีต่อไปจนกระทั่งเสร็จ ควรรีบทำความสะอาดบล็อกโดยทันทีด้วยน้ำ ให้สะอาดทุกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้คราบสีติดบล็อกสกรีนจนล้างไม่ออก

ภาพที่ 26 ตากผลงาน

อารมณ์ความรู้สึกและความหมาย

อารมณ์ความรู้สึกและความหมายในผลงานของข้าพเจ้านั้นมาจากความรู้สึก โกรธ เกลียด หดหู่ เศร้า เสียใจ อิจฉารวม ถึงความใคร่ทางเพศซึ่ง ความรู้สึกด้านลบทั้งหมดนี้ที่มีต่อคู่รักผ่านช่วงเวลาอดีตและปัจจุบันเป็นแรงผลักดันในการทำงานชุดนี้บอกเล่าเรื่องราวโดยใช้รูปทรงร่างกายมนุษย์หญิงชายที่มีความบิดเบี้ยวไม่สมบูรณ์เป็นสัญลักษณ์ในการแสดงออกผ่านโทนสีตามความรู้ ที่รุนแรง หม่นหมอง เช่น สีแดง เทา ดำ น้ำเงิน เป็นต้น

องค์ประกอบที่ใช้ในงานศิลปะ

ศิลปะนั้นมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 2 ส่วนคือส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งได้แก่โครงสร้างทางวัตถุที่มองเห็นได้หรือรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสส่วนหนึ่ง กับส่วนหนึ่งที่เป็นการแสดงออกอันเกิดเป็นผลที่เกิดจากโครงสร้างทางวัตถุนั้นอีกส่วนหนึ่ง⁶

ข้าพเจ้าสร้างสรรค์และแสดงออกผ่านทางเทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม(Silk screen)ที่ผ่านการศึกษาค้นคว้ารูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง เพิ่ม ลดตัดทอนตามความรู้สึกและพื้นที่จากจินตนาการจนออกมาเป็นจิตรณภาพทางศิลปะโดยอาศัยทัศนธาตุ ดังต่อไปนี้

1. รูปทรง (Form)

รูปทรง คือ สิ่งที่มองเห็นได้ในงานทัศนศิลป์ เป็นส่วนที่ศิลปินสร้างขึ้นด้วยการประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุ(Visual Elements)ซึ่งได้แก่ เส้น น้ำหนักอ่อนแก่ของ ขาว ดำ ที่ว่างสี และลักษณะพื้นผิว⁷

ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจมาจากรูปทรงมนุษย์ซึ่งเป็นรูปทรงธรรมชาติ ถ่ายทอดเป็นผลงานแบบรูปธรรม โดยลดตัดทอนให้เป็นที่ไปตามความรู้สึกจึงเป็นรูปทรงที่บิดเบี้ยว ไม่สมบุรณ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางความรู้สึก

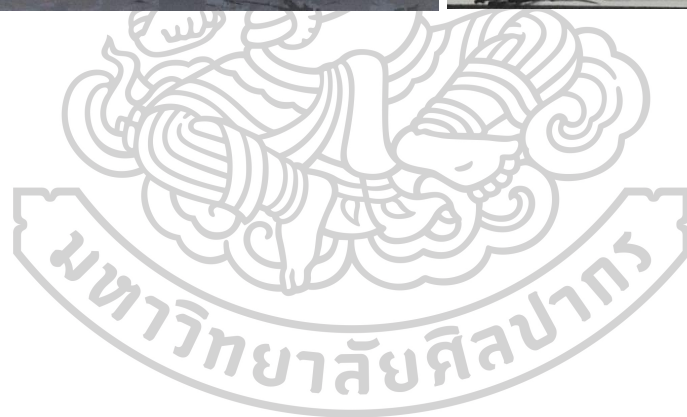
⁶ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ชลูด นิยมเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ, 9 ed. (กรุงเทพฯ: อัมรินทร์, 2557).

⁷ Ibid.

2.เส้น (Line)

เส้นเป็นทัศนธาตุเบื้องต้นที่สำคัญที่สุดเป็นแกนของทัศนศิลป์ทุกแขนง เส้นเป็นแกนของทัศนศิลป์ในจักรวาล เส้นแสดงความรู้สึกได้ทั้งด้วยตัวของมันเองและด้วยการสร้างเป็นรูปทรงต่างๆ ขึ้น⁸

ในงานชิ้นนี้ของข้าพเจ้านั้นส่วนมากจะใช้เส้นตรงที่รู้สึกแข็ง และหยาบและใช้เส้นโค้งวงแคบเล็กน้อยซึ่งให้เกิดบรรยากาศที่รุนแรงภายในผลงาน

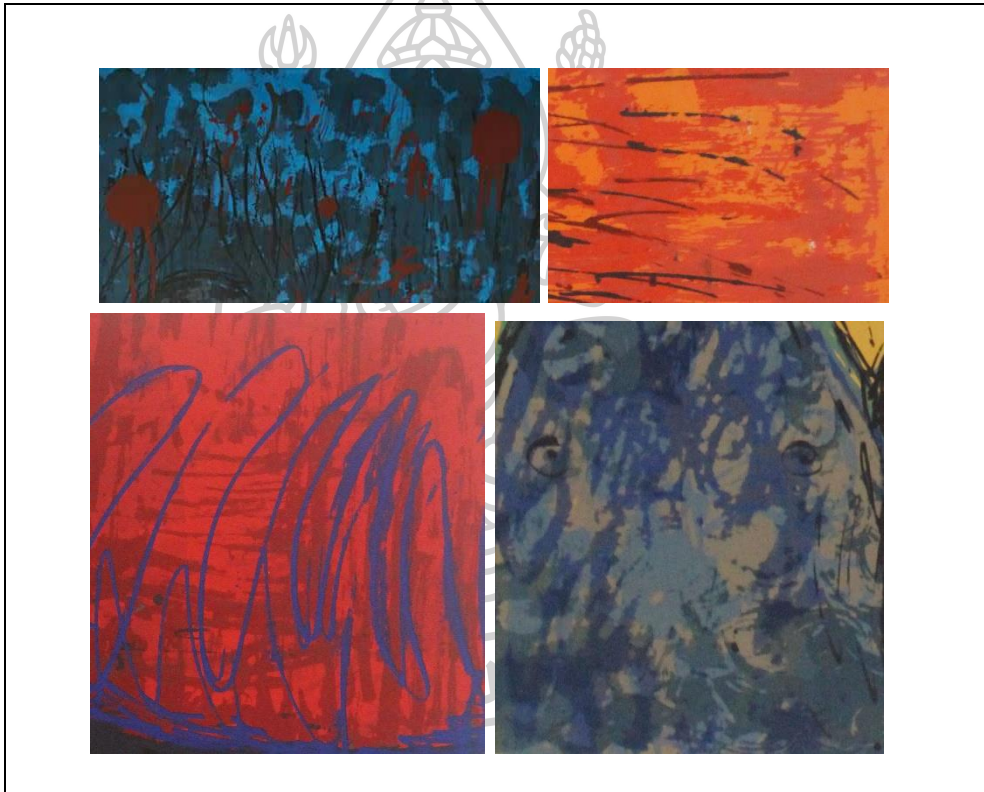

⁸ Ibid.

3. พื้นผิว (Texture)

หมายถึง ลักษณะบริเวณพื้นผิวของสิ่งต่างๆที่เมื่อสัมผัสจับต้องหรือเมื่อเห็นแล้วรู้สึกได้ว่าหยาบ⁹

พื้นผิวในงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ เป็นลักษณะพื้นผิวทำเทียมขึ้นจากเทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหมเมื่อมองดูจะรู้สึกว่ายาบหรือละเอียดแต่เมื่อสัมผัสจับต้องจะเป็นพื้นผิวที่เรียบ ซึ่งเกิดจากการทับซ้อนของเส้น จุด สี ทำให้เกิดพื้นผิวที่ หลากหลาย เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่รุนแรงภายในงาน

⁹ Ibid.

4. สี (Color and Tone)

สีเป็นทัศนธาตุที่สำคัญและมีบทบาทมากที่สุดในงานจิตรกรรมชุดนี้ซึ่งข้าพเจ้าใช้ ทั้งคู่สีตรงกันข้าม และ สีที่กลมกลืนในผลงาน และ พื้นหลังใช้สีที่เด่นและสด เช่น ส้ม เหลือง เขียว น้ำเงิน หรือแดง เพื่อให้สีเกิดบรรยากาศ และความรู้สึก ที่รุนแรง

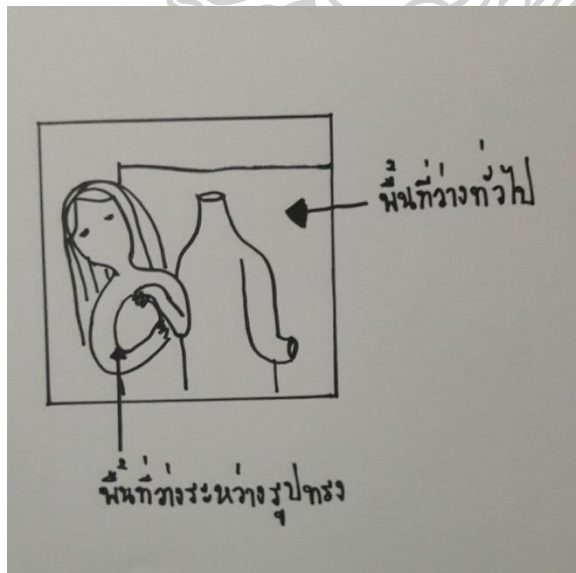
5. น้ำหนัก (Tone)

ในผลงานชุดนี้ใช้การระบายสีให้เกิดความอ่อนแก่ และเกิดน้ำหนักในระดับต่างๆและให้เกิดความแตกต่างระหว่างรูปกับพื้น

6. พื้นที่ว่าง (space)

ที่ว่างในงานศิลปะชุดนี้เป็นที่ว่างที่ถูกกำหนดแล้วตามที่ข้าพเจ้าต้องการซึ่งเป็นพื้นที่ว่างในลักษณะ 2 มิติซึ่งในงานส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ว่างทั่วไปและพื้นที่ว่างระหว่างรูปทรง

บทที่ 4

การสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “ฉันและคู่ของฉัน” ชุดนี้มีเนื้อหาสาระที่สะท้อนเรื่องราวความรักในอีกด้านหนึ่งซึ่งแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกในด้านลบและแรงสะเทือนใจต่างๆของตัวข้าพเจ้าเองผ่านทางเทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม(Silk screen)ที่มีการพัฒนารูปทรงของการสร้างสรรค์จากระยะแรกจนถึงระยะวิทยานิพนธ์ที่มีทั้งปัญหาและอุปสรรคต่างๆให้ได้เรียนรู้ทั้งในเรื่องของเนื้อหาและ เทคนิค วิธีการภาพพิมพ์เพื่อให้เกิดผลงานที่ สมบูรณ์ ในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้

การสร้างสรรค์และพัฒนาการในผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 พ.ศ. 2558

ผลงานในระยะแรกนี้เป็นการศึกษาค้นคว้าในเรื่องของเนื้อหาและแรงบันดาลใจในผลงานจากจินตนาการซึ่งในระยะนี้ผลงานส่วนใหญ่ของข้าพเจ้ามาจากความรู้สึกต่างๆในด้านลบที่ได้รับแรงสะเทือนใจจากคนรอบข้างและสังคมที่อยู่อาศัย เช่น เพื่อน คนรัก ครอบครัว โดยใช้รูปทรงของมนุษย์เป็นหลัก ซึ่งอยู่ในพื้นที่ในจินตนาการในโครงสร้างจากความรู้สึก ซึ่งให้ความรู้สึก เศร้า หมดหมอง ในด้านเทคนิคของระยะนี้มีการนำสีที่ใช้สกรีนในงานอุตสาหกรรมการพิมพ์ผ้ามาใช้ เช่น สีจม สีลอย สีมีความสด แต่เมื่อสกรีนแล้วไม่เหมาะกับการสกรีนบนกระดาษสีจมทำให้เกิดความเหนียวในงาน เมื่อวางกระดาษทับลงไปอาจทำให้งานเสียหายได้

ผลงานก่อนช่วงวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2558

ภาพที่27 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2558

ชื่อผลงาน : Sister Day

ขนาด : 60x80 cm

เทคนิค : ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม(Silk screen)

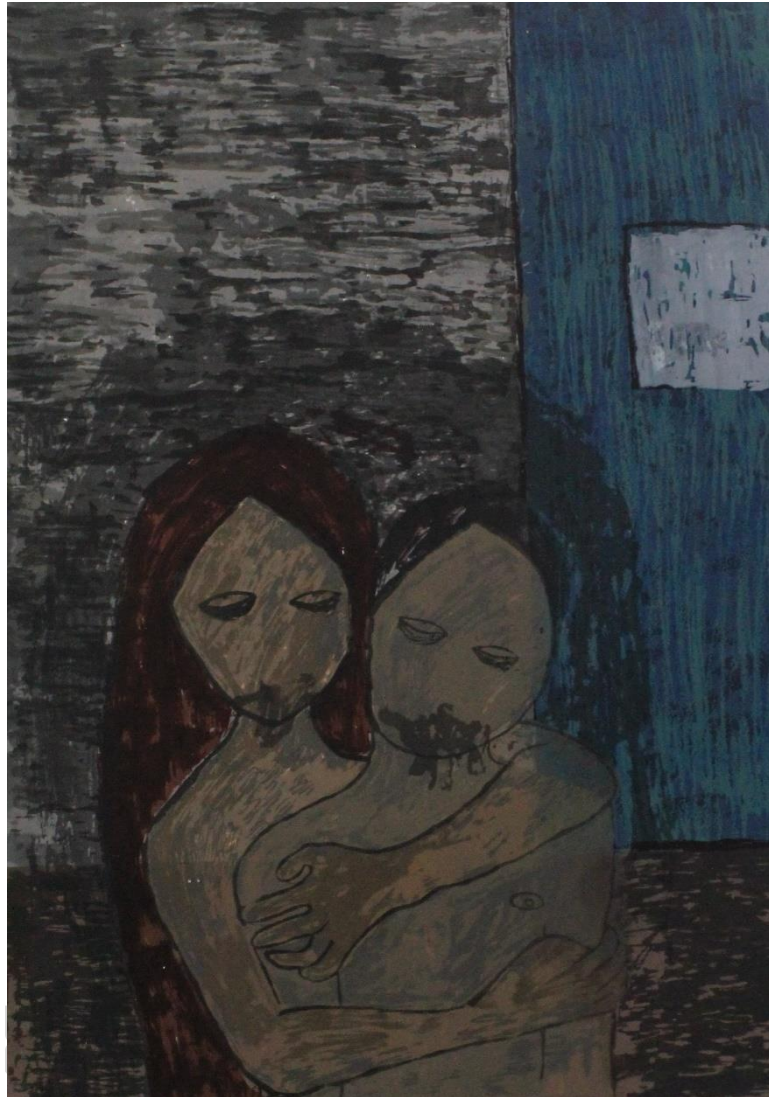

ภาพที่28 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2558

ชื่อผลงาน : Get up

ขนาด : 80x60 cm

เทคนิค : ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม(Silk screen)

ภาพที่ 29 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2558

ชื่อผลงาน :Both

ขนาด : 60x80 cm

เทคนิค : ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม(Silk screen)

ภาพที่30 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2558

ชื่อผลงาน : Dissimulate

ขนาด : 80x60 cm

เทคนิค : ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม(Silk screen)

การสร้างสรรค์และพัฒนาการในผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2

การสร้างสรรค์ผลงานในระยะที่2ในช่วงขึ้นแรกๆยังคงเป็นเรื่องราวคล้ายกับระยะที่1ซึ่งยังขาดความชัดเจนจึงเกิดการค้นคว้าในเรื่องราวใกล้ตัวมากขึ้นจากเรื่องราวที่ได้รับแรงสะท้อนใจจากหลายๆคนเหลือแค่เรื่องราวที่มีผลต่อแรงสะท้อนใจที่กระทบต่อความรู้สึกมากที่สุดซึ่งคือ ความรัก จากคู่รักของข้าพเจ้าซึ่งมีเนื้อหาที่มีสภาวะอารมณ์รุนแรงมากขึ้นรวมทั้งมีเรื่องเพศสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้อง

ภาพที่31 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2559

ชื่อผลงาน : Together

ขนาด : 80x60 cm

เทคนิค : ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม(Silk screen)

ภาพที่ 32 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2559

ชื่อผลงาน : Night mare

ขนาด : 80x60 cm

เทคนิค : ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม(Silk screen)

ภาพที่ 33 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2559

ชื่อผลงาน : Love both

ขนาด : 80x60 cm

เทคนิค : ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม(Silk screen)

ภาพที่ 34 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2559

ชื่อผลงาน : Love both

ขนาด : 80x60 cm

เทคนิค : ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม(Silk screen)

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์เป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจและควบคุมการทำงานทั้งด้านเนื้อหา แนวความคิดและเทคนิควิธีการจากจิตนาการที่ชัดเจนขึ้นจนเกิดเป็นจิตตภาพในเรื่องราวของความรักที่มาจากแรงสะเทือนใจต่างๆ สื่่อออกมาในสภาวะอารมณ์ที่รุนแรง เช่น โกรธ เกลียด อิจฉา ริษยา เสียใจ เศร้าหมอง เป็นต้น ผ่านกระบวนการทางภาพพิมพ์ ในเทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม(Silk screen)ที่ทำให้เกิดความสมบูรณ์สอดคล้องกับแนวความคิด รูปทรง และพื้นที่ จากจิตนาการในช่วงเวลานั้นๆจนเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ “ฉันและคู่ของฉัน”

ภาพที่ 35 ผลงานนิตยานินพน์

ชื่อผลงาน : Forever

ขนาด : 60x80 cm

เทคนิค : ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม(Silk screen)

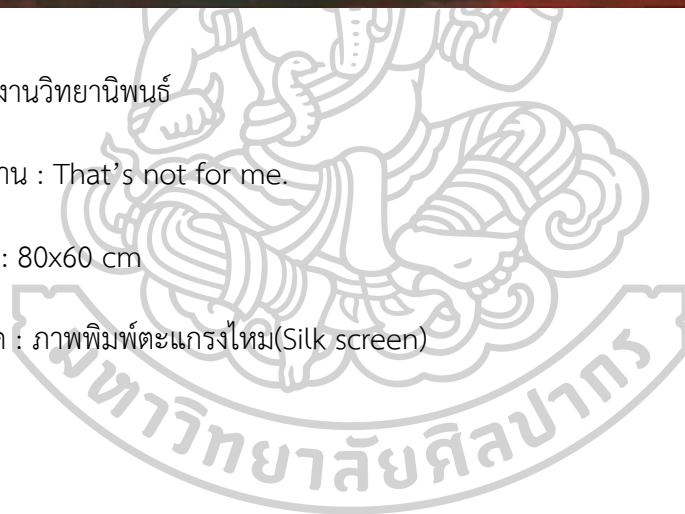

ภาพที่ 36 ผลงานนิตยานิพนธ์

ชื่อผลงาน : That's not for me.

ขนาด : 80x60 cm

เทคนิค : ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม(Silk screen)

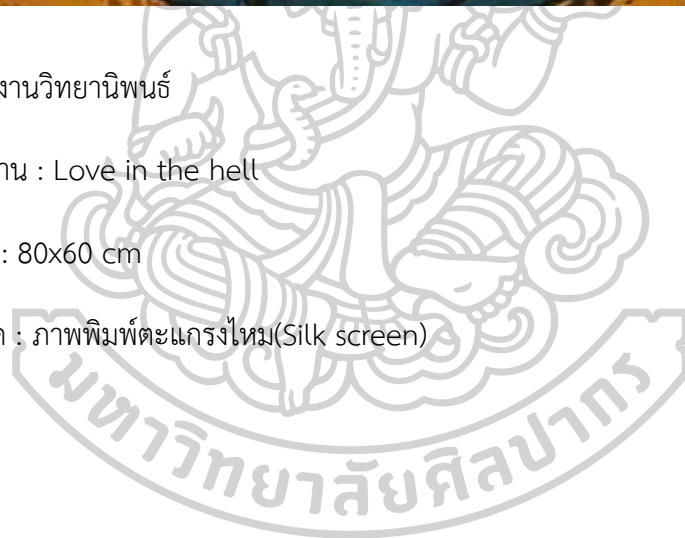

ภาพที่ 37 ผลงานนิตยานินท์

ชื่อผลงาน : Love in the hell

ขนาด : 80x60 cm

เทคนิค : ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม(Silk screen)

ภาพที่ 38 ผลงานวิธานิพนธ์

ชื่อผลงาน : I dislike it

ขนาด : 56x58 cm

เทคนิค : ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม(Silk screen)

ภาพที่ 39 ผลงานนิตยานันท์

ชื่อผลงาน : I'm not crazy

ขนาด : 56x58 cm

เทคนิค : ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม(Silk screen)

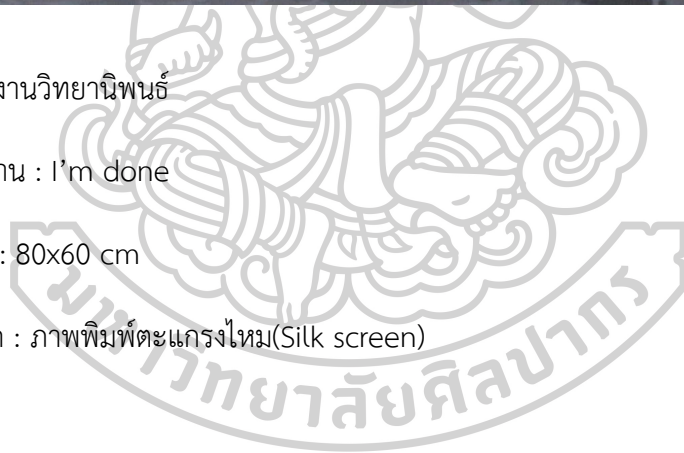

ภาพที่ 40 ผลงานวิทยานิพนธ์

ชื่อผลงาน : I'm done

ขนาด : 80x60 cm

เทคนิค : ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม(Silk screen)

ภาพที่ 41 ผลงานวิทยานิพนธ์

ชื่อผลงาน :love together

ขนาด : 60x80 cm

เทคนิค : ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม(Silk screen)

ภาพที่ 42 ผลงานวิทยานิพนธ์

ชื่อผลงาน : In my place

ขนาด : 60x80 cm

เทคนิค : ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม(Silk screen)

บทที่ 5

บทสรุปการสร้างสรรค

ในชีวิตมนุษย์ทุกคนมักมีความรักเกิดขึ้นเสมอและไม่อาจอยู่ได้หากขาดความรัก ไม่ว่าจะความรักจะมาจากใครก็ตามแต่ทุกอย่างมีสองด้านเสมอ มีทั้งดีและเลว เมื่อเราได้พบเจอกับอีกด้านหนึ่งนั้น เราจะทำอย่างไร กับความโกรธ เกลียดเคียดเสียใจต่างๆ ความรุนแรงที่เกิดขึ้น เราจะกำจัดมันอย่างไร ศิลปะจึงเป็นคำตอบของข้าพเจ้าที่สามารถบำบัดความทุกข์ให้สลายไป

การศึกษาค้นคว้าผลงานการสร้างสรรควิทยานิพนธ์ ภายใต้หัวข้อ “ฉันและคู่ของฉัน” เป็น การสร้างสรรคงานในระยะเวลาหนึ่งของการศึกษาข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอด ปลดปล่อย สภาวะ อารมณ์รุนแรงข้างในจิตใจโดยใช้งานศิลปะถ่ายทอดเรื่องราวในด้านลบและแรงสะท้อนใจจากความรัก คู่รักเพื่อเยียวยาจิตใจของตนเอง

ผลงานชุดนี้ของข้าพเจ้าเป็นผลงานที่ถ่ายทอดเรื่องราวความรักในด้านที่ ตรงกันข้ามจึงมี ลักษณะรูปทรงอันเกิดจากความทุกข์ที่มาจากความรัก ภาวะกดดัน ความเรียด ในการใช้ชีวิตแบบคู่รัก อยู่ในบรรยากาศของพื้นที่ในจินตนาการที่ รุนแรง และ บิดเบี้ยวไปตามความรู้สึก

ผลงานจากการเรียนรู้และสร้างสรรคศิลปะนิพนธ์นี้ ทำให้เกิดความรู้ ความชำนาญ ใน กระบวนการสร้างสรรคผลงานภาพพิมพ์ตะแกรงไหม(Silk screen)ได้เป็นอย่างดี ทำให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ รู้จักแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน อันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรคงานศิลปะต่อไป ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อในระดับสูง หรือประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะ เพราะ งานศิลปะเป็นงานที่สามารถสร้างสรรคสิ่งที่ตีงามได้หลากหลาย ไม่มีขีดจำกัด

รายการอ้างอิง

Bryan Fuller. "Hannibal Season1,2,3." NBC, 2556.

นายแพทย์ปราโมทย์ เขาวศิลป์. ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ซิกมันด์ ฟรอยด์. 1 ed. กรุงเทพฯ: สหประชาพานิชย์, 2526.

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี "Edvard Munch." https://th.wikipedia.org/wiki/เอ็ดเวิร์ด_มุงค์.

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. "Egon Schiele."

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99_%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD.

วิกิพีเดียสารานุกรมฟรี. "Amedeo Modigliani."

https://en.wikipedia.org/wiki/Amedeo_Modigliani.

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ชลุต นิมเสมอ. องค์ประกอบของศิลปะ. [in ไทย] 9 ed. กรุงเทพฯ: อัมรินทร์, 2557.

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล	จุฑามาส บุญเจริญ
วัน เดือน ปี เกิด	14 มีนาคม พ.ศ.2532
สถานที่เกิด	เชียงใหม่
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาวิชา ศิลปะภาพพิมพ์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขต พื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม่
ที่อยู่ปัจจุบัน	ปริญญาโท สาขาวิชาภาพพิมพ์ คณะ จิตกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลงานตีพิมพ์	130/7 ม.7 ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
รางวัลที่ได้รับ	- 2560 ได้รับรางวัล Ehrenauszeichnungen จาก TheFirst Internation print Yerevan ประเทศ อาร์มีเนีย ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาระดับปริญญาโทมาบัณฑิตจากเงินบริจาคการประมูล ถ่ายภาพบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 การแสดงผลงาน พ.ศ2561 ประเทศเกาหลีใต้ Seongsu Print Exhibition พ.ศ2560 1th internation print biennale Yerevan ประเทศอาร์มีเนีย พ.ศ.2559 Inkmasters print exhibition Tanks art center Australia