

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

จิตใจที่อ่อนโยนในความรัก

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

LOVE IN MILD MIND

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	จิตใจที่อ่อนโยนในความรัก
โดย	วรกร คำประเสริฐ
สาขาวิชา	ทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก	ศาสตราจารย์ ญาณวิทย์ กุญแจทอง

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับพิจารณาอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต

..... คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์)

พิจารณาเห็นชอบโดย

..... ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิชัย ปรัชญารัตติกุล)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
(ศาสตราจารย์ ญาณวิทย์ กุญแจทอง)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ พิษณุ ศุภนิมิตร)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(ศาสตราจารย์ พัดยศ พุทธเจริญ)

..... ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(รองศาสตราจารย์ กัญจนา คำโสภี)

58003214 : ทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญาโทบัณฑิต

คำสำคัญ : ความรัก

นาย วรกร คำประเสริฐ: จิตใจที่อ่อนโยนในความรัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ศาสตราจารย์ ญาณวิทย์ กุญแจทอง

“ความงาม” สำหรับข้าพเจ้านั้นคำนี้เป็นคำที่ลึกซึ้ง กินใจ กระชับ รู้สึกถึงได้ ซึ่งแตกต่างจากความสวย ความสวยงามนั้นอาจสัมผัสได้ด้วยการมองเห็นด้วยตา หรือสัมผัสด้วยการจับต้อง ได้ยิน ได้กลิ่น สิ่งนั้นน่าพึงใจ ชวนให้น่าหลงใหล ซึ่งในมุมมองของข้าพเจ้านั้นเห็นว่าแตกต่างจากความงามที่ได้รับในความรู้สึก เป็นความรู้สึกถึงได้ด้วยความชื่นชมทางจิตใจ และเป็นความรู้สึกทางจิตวิญญาณ ซึ่งก่อให้เกิดความปิติ งดงาม ลึกซึ้ง กินใจ ทำให้อ่อนนุ่ม ถ่อมตน ลดความแข็งกระด้างทางความรู้สึก กลายเป็นความรัก

ความอ่อนโยนจึงเป็นเรื่องของการรับรู้ทางความรู้สึกมากกว่าการสัมผัสภายนอก ข้าพเจ้าจึงสนใจในเรื่องของความงามทางความรู้สึกที่ได้สัมผัส จากแม่ที่เป็นเพศหญิงและเพื่อนผู้หญิง ซึ่งเป็นเพศของแม่ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ความรู้สึกที่ได้รับทำให้ข้าพเจ้าอบอุ่นใจ มีกำลังใจ เข้มแข็ง มั่นคง และปลอดภัยทางความรู้สึกนึกคิด ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตที่ขับเคลื่อนใจ ความโดดเด่น ความหวาดกลัว ท้อแท้ สิ้นหวัง และทุกสิ่งที่ทำให้เกิดความห่อเหี่ยว แห้งเหือดในชีวิตให้เบาบางลง โดยแสดงออกผ่านผลงานศิลปะที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นในชุดนี้

ในการแสดงออกด้วยรูปธรรมของศิลปะ ข้าพเจ้าใช้รูปร่างของคนที่เป็นทั้งเพศชาย และเพศหญิงที่มีความผูกพันประสานกัน เชื่อมโยงต่อกันด้วยอารมณ์แห่งความรัก รวมถึงการใช้สัญลักษณ์ต่างๆ เช่น ภูเขา หน้าผา บันได แก้ว และดอกไม้ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์กับเรื่องราวที่ข้าพเจ้าสร้างสรรค์

58003214 : Major (VISUAL ARTS)

MR. WORAKORN KHAMPRASERT : LOVE IN MILD MIND THESIS ADVISOR :
PROFESSOR YANAWIT KUNCHAETHONG

“Esthetic” For me, the word “esthetic“ is profound, impressive, compact and reachable, and it is unlike the word “beauty”. “Beauty” may be able to sense by seeing, touching, hearing and smelling, which is admiring and fascinating. In my view, I think the beauty differs from the esthetic. The esthetic can accessible by feeling. It is about the mental sense and the spiritual sense, which brings about pleasure, profoundness, impression, modesty and can reduce harsh feeling.

“The gentleness” is the sense perception rather than the external exposure. So I’m interested in the aesthetic sense that I have absorbed directly and indirectly from my mother and girl friends. That feeling makes me feel warm, encouraged, strong, stable and secure in my mind. It is the driving force in life ,which is repelling loneliness, desolation, fear, despair, hopeless and also things which depress my life, exposing through these created works.

The concrete of arts’s expression, I use both male and female’s figures which are binding and connected to each other by the feeling of love. In addition to that, using symbols, for example mountain, cliff, stairs, chair and flower. All of these are related to my created story.

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณผู้มีพระคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ บิดา มารดา ผู้ให้กำเนิด ผู้ให้ความรัก ความอบอุ่น กำลังใจ ตลอดจนการอบรมเลี้ยงดูข้าพเจ้า รวมถึงคณาจารย์ทุกท่านผู้มอบองค์ความรู้ สติ ปัญญา และคำชี้แนะ โดยเฉพาะ ศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง, ศ.เกียรติคุณ พิษณุ ศุภนิมิตร และ ศ.พัทยศ พุทธเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปินพันธ์ ซึ่งให้คำชี้แนะให้ข้อคิดจนเกิดสติ ปัญญา และองค์ความรู้ต่าง ๆ แก่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตลอดมาทำให้ศิลปินพันธ์สำเร็จไปได้ด้วยดี

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณมหาวิทยาลัยศิลปากร และทุกสรรพสิ่งที่อยู่ ณ ที่แห่งนี้ ที่มอบโอกาสให้ข้าพเจ้าเข้ามาศึกษา เรียนรู้ ทั้งประสบการณ์ชีวิต ไปจนถึงองค์ความรู้ที่ได้รับ ขอขอบพระคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้

วรกร คำประเสริฐ

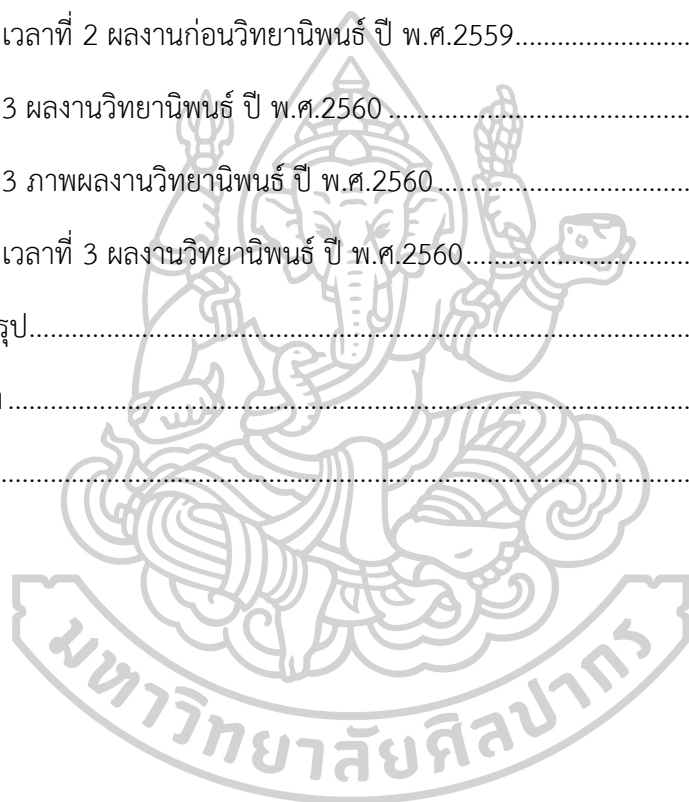
สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
บทที่ 1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์.....	2
สมมุติฐานของการศึกษา.....	3
ขอบเขตการศึกษา.....	4
นิยามคำศัพท์เฉพาะ.....	4
บทที่ 2 อิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงาน.....	5
พื้นฐานการทำงาน.....	6
อิทธิพลจากประสบการณ์ส่วนตัว.....	6
อิทธิพลจากสภาพแวดล้อม.....	6
อิทธิพลจากศิลปิน.....	6
วิเคราะห์อิทธิพลผลงานที่ได้รับจากศิลปิน Henri Matisse ชื่อผลงาน Dance.....	7
สรุปอิทธิพลผลงานที่ได้รับจากศิลปิน Henri Matisse.....	9
วิเคราะห์อิทธิพลหลักปรัชญาชีวิตเรื่อง ว่าด้วยความงาม ผู้แต่ง คาลิล ยิบราน (Khalil Gibran). 10	
วิเคราะห์อิทธิพลผลงานที่ได้รับจาก คาลิล ยิบราน (Khalil Gibran).....	11
สรุปอิทธิพลผลงานที่ได้รับจาก Khalil Gibran.....	14
วิเคราะห์อิทธิพลผลงานที่ได้รับจาก Marc Chagall.....	14

สรุปอิทธิพลผลงานที่ได้รับจาก Marc Chagall.....	16
บทที่ 3 ขั้นตอนการศึกษาและการสร้างสรรค์ผลงาน.....	17
วิธีการศึกษา.....	18
แหล่งข้อมูล.....	18
อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นคว้า.....	18
องค์ประกอบในการสร้างสรรค์.....	19
รูปร่างรูปทรง และการเคลื่อนไหว.....	19
สัญลักษณ์.....	20
ขุนเขา.....	22
บรรยากาศ.....	23
พื้นที่ว่าง.....	24
สี และ โคร่งสี.....	25
วัสดุ และ อุปกรณ์ในการทำแม่พิมพ์ร่องลึก (Etching).....	26
ขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ์เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน.....	27
ขั้นตอนการเขียนลายเส้นลงบนแม่พิมพ์.....	29
ขั้นตอนการผสมกรด.....	30
ขั้นตอนการสร้างพื้นผิวด้วยเทคนิคซอฟกราวด์ (Soft ground).....	30
ขั้นตอนการการโรยผงแอสฟัลต์และสร้างน้ำหนักด้วยดินสอไข.....	31
ขั้นตอนการทำพื้นผิวด้วยผงคาร์บอน (ผงถ่ายเอกสาร).....	33
ขั้นตอนการสร้างพื้นผิวด้วยเศษดินสอไข, ทินเนอร์.....	34
ขั้นตอนการทำค่าน้ำหนักด้วยสเปรย์.....	35
ขั้นตอนการเขียนสีน้ำมันบนแม่พิมพ์ผิวเรียบ.....	36
ขั้นตอนการพิมพ์งาน.....	36
ขั้นตอนการพิมพ์สีและขาวดำ.....	38

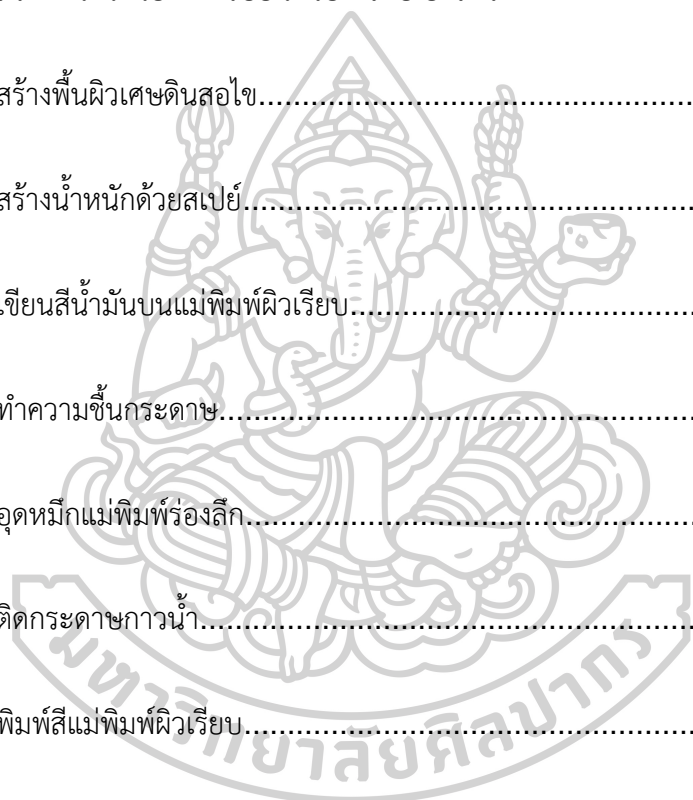
บทที่ 4 การพัฒนากระบวนการทางความคิดและการสร้างสรรค์ผลงาน	40
ช่วงเวลาที่ 1 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปี พ.ศ.2558	40
ช่วงเวลาที่ 1 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปี พ.ศ.2558	41
ข้อสรุปช่วงเวลาที่ 1 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปี พ.ศ. 2558	46
ช่วงเวลาที่ 2 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปี พ.ศ.2559	46
ช่วงเวลาที่ 2 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปี พ.ศ.2559	47
ข้อสรุปช่วงเวลาที่ 2 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปี พ.ศ.2559	54
ช่วงเวลาที่ 3 ผลงานวิทยานิพนธ์ ปี พ.ศ.2560	54
ช่วงเวลาที่ 3 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ปี พ.ศ.2560	55
ข้อสรุปช่วงเวลาที่ 3 ผลงานวิทยานิพนธ์ ปี พ.ศ.2560	65
บทที่ 5 บทสรุป.....	66
รายการอ้างอิง	2
ประวัติผู้เขียน	4

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1	ภาพผลงานชื่อ: The Dance ศิลปิน: Henri Matisse.....	8
2	ภาพผลงานชื่อ: The joy of life ศิลปิน: Henri Matisse.....	8
3	ภาพผลงานชื่อ: "Dance" I ศิลปิน: Henri Matisse.....	9
4	ภาพหนังสือปรัชญาชีวิต ผู้แต่ง: Khalil Gibran.....	11
5	ภาพผลงานชื่อ: 'Love' ศิลปิน: Khalil Gibran.....	12
6	ภาพผลงานชื่อ: 'The Marriage of the Prophet' ศิลปิน: Khalil Gibran.....	12
7	ภาพผลงานชื่อ: 'Untitled' ศิลปิน: Khalil Gibran.....	13
8	ภาพผลงานชื่อ: 'Harmony at the Peak' ศิลปิน: Khalil Gibran.....	13
9	ภาพผลงานชื่อ: The Birthday ศิลปิน: Marc Chagall.....	15
10	ภาพผลงานชื่อ: The Dream ศิลปิน: Marc Chagall.....	15
11	ภาพผลงานชื่อ: Les fiancés de la tour Eiffel ศิลปิน: Marc Chagall.....	16
12	รูปร่างรูปทรง และการเคลื่อนไหว.....	20
13	สัญลักษณ์ (รองเท้าทหารกับดอกไม้ และเก้าอี้กับหน้าผา).....	21
14	ขุนเขา.....	22
15	บรรยากาศ.....	23
16	พื้นที่ว่าง.....	24
17	สี และโครงสร้าง.....	25
18	ขั้นตอนการขีดแม่พิมพ์.....	28
19	การเคลือบแม่พิมพ์ด้วยวานิชดำ.....	28

20	การเขียนลายเส้นลงบนแม่พิมพ์.....	29
21	ขั้นตอนการทำ Soft ground.....	31
22	การย่างผงแอสฟัลต์บนแม่พิมพ์.....	32
23	การเขียนน้ำหนักด้วยดินสอไข.....	32
24	การสร้างพื้นผิวด้วยผงคาร์บอนหรือผงถ่านเอกสาร.....	33
25	การสร้างพื้นผิวเศษดินสอไข.....	34
26	การสร้างน้ำหนักด้วยสเปย์.....	35
27	การเขียนสีน้ำมันบนแม่พิมพ์ผิวเรียบ.....	36
28	การทำความชื้นกระดาษ.....	37
29	การอุดหมึกแม่พิมพ์ร่องลึก.....	37
30	การติดกระดาษกาวน้ำ.....	38
31	การพิมพ์สีแม่พิมพ์ผิวเรียบ.....	39
32	การพิมพ์ขาว-ดำ แม่พิมพ์ร่องลึก.....	39
33	ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชื่อ “untitled”	42
34	ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชื่อ “untitled”	43
35	ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชื่อ “untitled”	44
36	ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชื่อ “untitled”	45

37	ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชื่อ “MILD MIND”	48
38	ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชื่อ “MILD MIND 2”	49
39	ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชื่อ “MILD MIND 3”	50
40	ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชื่อ “MILD MIND 4”	51
41	ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชื่อ “MILD MIND 5”	52
42	ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชื่อ “MILD MIND 6”	53
43	ผลงานวิทยานิพนธ์ชื่อ “LOVE IN MILD MIND 7”	56
44	ผลงานวิทยานิพนธ์ชื่อ “LOVE IN MILD MIND 8”	57
45	ผลงานวิทยานิพนธ์ชื่อ “LOVE IN MILD MIND 9”	58
46	ผลงานวิทยานิพนธ์ชื่อ “LOVE IN MILD MIND 10”	59
47	ผลงานวิทยานิพนธ์ชื่อ “LOVE IN MILD MIND 11”	60
48	ผลงานวิทยานิพนธ์ชื่อ “LOVE IN MILD MIND 12”	61
49	ผลงานวิทยานิพนธ์ชื่อ “LOVE IN MILD MIND 13”	62
50	ผลงานวิทยานิพนธ์ชื่อ “LOVE IN MILD MIND 14”	63
51	ผลงานวิทยานิพนธ์ชื่อ “LOVE IN MILD MIND 15”	64

บทที่ 1

บทนำ

ข้าพเจ้ามีความสนใจและได้ศึกษารูปแบบศิลปะที่เหนือจากความเป็นจริงทางความคิดที่แสดงออกจากความงามในความรู้สึกเชิงรูปแบบจินตนาการ ในเรื่องของการแสดงออกด้วยทัศนธาตุเป็นบรรยากาศของน้ำหนัก โดยใช้รูปแบบของร่างกายมนุษย์ ธรรมชาติ พื้นผิว ที่มีรูปร่างรูปทรงเป็นไปอย่างอิสระ เพื่อให้สอดคล้อง และตอบสนองจินตนาการที่เป็นนามธรรมจากความรู้สึกที่ได้รับ ข้าพเจ้าได้จินตนาการองค์ประกอบหลักของภาพโดยใช้รูปแบบของร่างกายมนุษย์ที่แสดงถึงเพศชาย และเพศหญิงอย่างตรงไปตรงมา แสดงออกผ่านจินตนาการที่มาจากความรู้สึกที่ได้รับจากสภาพแวดล้อมของแม่ที่เป็นเพศหญิง และเพื่อนผู้หญิงที่เป็นเพศของแม่ จากการซึมซับความรู้สึก ซึ่งเป็นนามธรรม นำมาถ่ายทอดให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ผ่านการสร้างสรรคผลงานศิลปะภาพพิมพ์เทคนิคภาพพิมพ์ร่องลึก (Etching) ในรูปแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจจากโครงสร้างลายเส้น และโครงสร้างค่าน้ำหนัก และพื้นผิว ที่ให้ทั้งความอ่อนโยน และหนักแน่น โดยถ่ายทอดออกมาจากจินตนาการ และความรู้สึก ซึ่งให้จังหวะและอารมณ์ในองค์ประกอบภาพที่เคลื่อนไหวอย่างอิสระในการจินตนาการและการแสดงออก ในรูปร่าง รูปทรง พื้นผิว และค่าน้ำหนักของภาพ โดยการจัดองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ให้องค์ประกอบของภาพทั้งหมดมีความเชื่อมโยงกันทั้งภาพ ในเรื่องของรูปร่าง รูปทรง พื้นผิว และน้ำหนักที่เคลื่อนไหวเพื่อให้องค์ประกอบในแต่ละส่วนของภาพเคลื่อนไหวอย่างอิสระ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

จากการได้เรียนรู้ และอยู่ในสภาพแวดล้อมของผู้หญิงที่มีทั้งแม่ และเพื่อนผู้หญิง โดยการแสดงออกและการกระทำของเพศหญิง ที่มีความอ่อนโยน ละมุนละไม และมีความละเอียดอ่อนที่ได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อม สิ่งเหล่านี้ทำให้รู้สึกปลอดภัย อบอุ่นใจ และได้ซึมซับลักษณะนิสัยเหล่านี้เข้ามาทั้งที่รู้สึกตัวและไม่รู้สึกตัว ข้าพเจ้าจึงเกิดความประทับใจต่อความรู้สึกเหล่านี้ที่ได้รับจากแม่และเพื่อนผู้หญิง ที่มีความละเอียดอ่อนของจิตใจแฝงอยู่ภายใต้ความรู้สึกและการกระทำเหล่านี้ เปรียบเสมือนสิ่งเหล่านี้ได้ดูแลความรู้สึกซึ่งกันและกัน และมองเห็นความงามของความรัก ความละมุนละไม ซึ่งมองเห็นด้วยความรู้สึกของตนเอง สิ่งเหล่านี้เป็นความรู้สึกได้ถึงกันและกันโดยไม่ต้องผ่านภาษาเขียน หรือภาษาพูด แต่มองเห็นผ่านความรู้สึกซึ่งกันและกันระหว่างข้าพเจ้ากับแม่ และเพื่อนผู้หญิง ทำให้เกิดความรู้สึกที่มีกำลังใจ เข้มแข็ง อบอุ่นใจ และปลอดภัย อย่างที่ไม่ต้องหวาดกลัว

ต่อสิ่งต่าง ๆ โดยส่งผลต่อจิตใจของตนเองเช่นเดียวกัน ซึ่งค่อย ๆ ถูกขัดเกลา และซึมซับความรู้สึกเหล่านี้เข้ามาอยู่ในจิตใจและความรู้สึกที่ส่งผลต่ออารมณ์ของตนเอง

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

ข้าพเจ้านำจินตนาการจากความรู้สึกที่เป็นนามธรรม ถ่ายทอดออกมาให้เป็นรูปธรรมที่มองเห็นได้ ผ่านการสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ เทคนิคภาพพิมพ์ร่องลึก (Etching) เพื่อตอบสนองจินตนาการทางความคิดแบบฟุ้งฝัน ซึ่งเทคนิคมีความสอดคล้องต่อแนวความคิด เช่นในกระบวนการกัณฑ์กรวดที่ค่อย ๆ กัณฑ์กรวดแม่พิมพ์ และตัวสร้างพื้นผิว ที่ควบคุมได้ และควบคุมไม่ได้ โดยธรรมชาติทำงานอย่างมีอิสระ เปรียบเหมือนอารมณ์ที่ควบคุมได้และไม่ได้ ถูกขัดเกลาจนค่อย ๆ เบาลงไปตามธรรมชาติจากสิ่งที่ได้รับและซึมซับ อีกทั้งการถูกกัณฑ์กรวดของแม่พิมพ์ยังให้ความลึกคืบของพื้นผิวบนกระดาษที่ถูกแม่พิมพ์กดแน่นเป็นรอยนูน เปรียบเหมือนการก่อเกิดอารมณ์ที่หนักแน่น เข้มแข็งมั่นคงเกิดขึ้นในความรู้สึกของตนเองจากสิ่งที่ได้ซึมซับ ซึ่งเชื่อมโยงถึงสัญลักษณ์ที่นำมาใช้สร้างสรรค์ผลงาน เช่น ร่องเท้าทหารปลูกดอกไม้ แสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์เพศชาย ดูแข็งแรง เข้มแข็ง แต่กลับถูกหล่อเลี้ยงด้วยความงามของดอกไม้ การฟังพวา ฟังฟัง ซึ่งกันและกันเปรียบเหมือนความรู้สึกที่ค่อย ๆ ถูกขัดเกลาจากสิ่งที่ได้รับและซึมซับ โดยแทรกอยู่กับหน้าผาที่มีแก้วอ้วงอยู่ซึ่งหน้าผาถูกบีบให้แคบ จนแทบจะลุก หรือเดินไม่ได้ เปรียบถึงความรู้สึกที่ห่อเหี่ยว โดดเดี่ยว หมดความหวัง แต่มีสิ่งที่ได้รับและซึมซับเหล่านี้ก่อเกิดอยู่ในจิตใจ ทำให้เข้มแข็ง มีความหวัง อบอุ่นใจ และรู้สึกปลอดภัย เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าเพศชายที่มีลักษณะอารมณ์ และบุคลิกภายนอกที่แตกต่างจากเพศหญิงสามารถที่จะเข้าใจ มองเห็น ให้เกียรติ คุณค่าความงามในความรู้สึกเหล่านี้ โดยที่ความรู้สึกเหล่านี้ค่อยขัดเกลาจิตใจอย่างารู้สึกตัว และไม่รู้สึกรู้ตัว

จึงเกิดความสนใจและได้ศึกษารูปแบบทางศิลปะที่เป็นจินตนาการแบบฟุ้งฝันเนื่องจากความเป็นจริงในเรื่องของร่างกายมนุษย์ และรูปร่าง รูปทรงที่มีอยู่ในธรรมชาติ เพื่อตอบสนองจินตนาการที่เป็นนามธรรมของข้าพเจ้า จึงนำลักษณะร่างกายมนุษย์ที่บ่งบอกถึงเพศอย่างตรงไปตรงมา โดยใช้รูปแบบของร่างกายที่แสดงถึงเพศชาย เพศหญิง มาแสดงออกผ่านเรื่องราวของความรัก สู่ผลงานศิลปะเชิงความฝันที่เห็นเนื่องจากความเป็นจริง เป็นเรื่องของความรักแต่ไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ทางเพศ

สมมุติฐานของการศึกษา

การสมมุติฐานของร่างกายมนุษย์ในเรื่อง รูปร่าง สรีระ ท่าทางที่แสดงออกของเพศชาย และหญิงนั้น ไม่ได้เน้นไปในเรื่องของอวัยวะเพศ รูปร่าง รูปทรง สรีระ ท่าทางการแสดงออกที่จะสื่อและทำให้รู้สึกถึงอารมณ์ทางเพศ ทั้งเพศชายและหญิง โดยแฝงความต้องการของการกำกวมข้ามในเรื่องของอารมณ์เพศ อย่างซื่อสัตย์ ต่ออารมณ์ความรู้สึกที่ซึมซับและได้รับ จึงเกิดการเปรียบเทียบเชิงสมมุติฐานในทางตรงกันข้าม หากเขียน รูปร่าง รูปทรง สรีระท่าทาง หรือเน้นอวัยวะเพศ อย่างโผงผาง เย้ายวน ความหมายที่ต้องการจะสื่อถึงสิ่งที่ได้รับ ซึมซับ และความรู้สึกที่ถูกขัดเกลา อาจถูกเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเรื่องของอารมณ์ทางเพศเสียมากกว่าความรู้สึกที่ข้าพเจ้าต้องการจะแสดงออก จึงเป็นผลงานที่แสดงออกเรื่องของความรักที่กำกวมข้ามในเรื่องอารมณ์เพศอย่างสิ้นเชิง จึงปิดเบือนความรู้สึกที่จะทำให้สื่อถึงอารมณ์ทางเพศนั้นออกไป โดยการจัดวางท่าทางเพศชาย เพศหญิงไม่ให้แนบชิดที่หันหน้าเข้าหากันมากจนเกินไปเพื่อเว้นระยะห่างออกไปจากเรื่องอารมณ์ทางเพศ และจัดวางร่างกายของทั้งสองหันหลังให้แก่ผู้ชมเพื่อที่จะลดการมองเห็นอวัยวะเพศ รูปร่างรูปทรงของสรีระที่โผงผาง ที่จะมีผลต่อในเรื่องอารมณ์ทางเพศ โดยไม่เน้นในเรื่องหน้าอกของผู้หญิงมากจนเกินไป รวมไปถึงจนถึงการตัดทอนอวัยวะเพศของทั้งสองเพศออกไปจากงานสร้างสรรค์

การเชื่อมโยงองค์ประกอบของภาพ ในเรื่องของร่างกายและวัตถุที่ไหลเวียนเข้าหากันจึงเกิดการเปรียบเทียบเชิงองค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบรอง หากองค์ประกอบอยู่ห่างกันมากจนเกินไปอาจทำให้องค์ประกอบของภาพกระจัดกระจายแยกห่างออกจากกัน อาจเปลี่ยนเนื้อเรื่องหรือเนื้อหาให้ผิดไปจากเดิม ทั้งภาพอาจดูแข็งกระด้างอาจทำให้องค์ประกอบของภาพ และเนื้อเรื่องไม่ไหลเวียนเชื่อมโยงเข้าหากัน อาจทำให้ต้องย้ายสายตาดูบ่อยครั้งเวลามองผลงาน จึงนำองค์ประกอบทั้งหมดให้มีจังหวะท่าทางหมุนเวียนเชื่อมโยงอย่างอิสระเพื่อการมองเห็นที่ไหลเวียนทางสายตามากขึ้น

พื้นหลังและพื้นที่ว่างของภาพ การจัดวางรูปร่าง รูปทรงพื้นหลังของภาพ และพื้นที่ว่างให้เชื่อมโยงหมุนเวียนกับองค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบรองของภาพ เพื่อไม่ให้พื้นหลัง และพื้นที่ว่างตัดขาดกับองค์ประกอบทั้งหมดของภาพ หากพื้นหลัง และพื้นที่ว่างแบ่งพื้นที่น้อยหรือมากจนเกินไปภาพอาจไม่เกื้อหนุนสมดุลซึ่งกันและกัน และอาจถูกบีบ ขยาย หนักไปด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไป ทำให้พื้นหลังและพื้นที่ว่างไม่รองรับองค์ประกอบในภาพทั้งหมด และสร้างพื้นที่ว่างเพื่อละลายตาให้ภาพดูไม่มีอัดอัดมากเกินไป พื้นที่ว่างจึงช่วยให้ผู้ชมละลายสายตาวลุ่มองภาพผลงาน

แสงเงาและบรรยากาศของสี ค่าน้ำหนักขาว-ดำและบรรยากาศของสีนั้นมีความสอดคล้องซึ่งกันและกัน ในเรื่องของความสว่างและความมืด ค่าน้ำหนักแสงเงาที่เข้ามาในทิศทางเดียวกัน บรรยากาศของสี ซึ่งไล่จากน้ำหนักที่สว่างไปค่าน้ำหนักที่เข้มที่สุด เพื่อไม่ให้ค่าน้ำหนักตัดกันเป็นชั้น ๆ และเพื่อไม่ให้ทิศทางเข้าของแสงกระจัดกระจายมากเกินไป จึงให้ค่าน้ำหนักแสงเงา และบรรยากาศของสี

กลมกลืนเข้าหากันให้มากที่สุด หากน้ำหนักเข้มที่สุดอยู่ชิดกับบรรยากาศของสีที่อ่อนที่สุดมากเกินไป อาจทำให้ค่าน้ำหนักทั้งหมดของภาพตัดออกจากกันโดยสิ้นเชิง และอาจทำให้องค์ประกอบของภาพทั้งหมด แยกออกจากพื้นหลัง และพื้นที่ว่างซึ่งรองรับองค์ประกอบทั้งหมดอยู่

ขอบเขตการศึกษา

5.1 การตระหนักในเรื่องของการได้รับและซึมซับความรู้สึกจากประสบการณ์ที่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมของแม่และเพื่อนผู้หญิงที่เกิดความประทับใจ

5.2 เพื่อให้เข้าใจความรู้สึกที่ได้รับ และซึมซับมากขึ้น ระหว่างเพศตรงข้ามจากเพศหญิงสู่เพศชายมากยิ่งขึ้น

5.3 ใช้รูปทรงทางเพศชาย หญิง และการใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น หมวกทหาร รองเท้าทหาร ดอกไม้ เก้าอี้ หน้าผา

5.4 การศึกษา ค้นหา ทดลองเทคนิคภาพพิมพ์ร่องลึก (Etching) เพื่อให้ตอบสนองกับรูปแบบ และแนวความคิด ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์

นิยามคำศัพท์เฉพาะ

Etching-ภาพพิมพ์ร่องลึก

Monoprint-ภาพพิมพ์ผิวเรียบ

Embossing-ร่องลึก

Imagination-จินตนาการ, มโนภาพ

Symbol-สัญลักษณ์

Mind-จิตใจ

Love-ความรัก

Emotion-ความรู้สึก

Movements-การเคลื่อนไหว

บทที่ 2

อิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงาน

จากการศึกษาหาแรงบันดาลใจทางความคิด และรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานที่สอดคล้องกับการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า และบทความจากหนังสือปรัชญา จึงนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ และบทความที่ทำให้เกิดแรงจูงใจที่สอดคล้องต่อแนวความคิด และการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้ามากที่สุดมานำเสนอ เพื่อคลี่คลายปัญหาต่าง ๆ ทางความคิด และการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า ทั้งในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ และช่วงวิทยานิพนธ์ โดยอิทธิพลเหล่านั้นทำให้ผลงานของข้าพเจ้าพัฒนาในเรื่องของเนื้อหา และการสร้างสรรค์ตามแต่ละช่วงเวลา ในเรื่องของการสร้างสรรค์นั้นได้รับอิทธิพลมาจากความอิสระในรูปแบบของลายเส้นที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อจำกัดของความเหมือนจริงทางกายภาพ มนุษย์ และองค์ประกอบต่างๆในผลงานสร้างสรรค์ ทำให้ต่อยอดจินตนาการที่เป็นนามธรรมได้อย่างอิสระ เหมือนกับว่าลายเส้นได้ถ่ายทอดสู่โคลงสร้างรูปร่าง รูปทรง ของภาพทั้งหมด ตามสัญชาตญาณทางความรู้สึกใน ณ ขณะนั้นอย่างตรงไปตรงมา และฉับพลันที่ไม่แข็งกระด้าง ซึ่งลายเส้นนั้นส่งผลถึงการไหลเวียนเชื่อมโยงกับการเคลื่อนที่ของพื้นผิวในองค์ประกอบของภาพ และรูปร่าง รูปทรงของแต่ละองค์ประกอบที่รับเข้าหากัน ซึ่งทำให้องค์ประกอบของภาพเกิดการไหลเวียนที่ไม่หยุดนิ่งอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งการศึกษาในส่วนของบทความนั้น ในระยะเริ่มต้นข้าพเจ้ามีความสนใจ และได้รับอิทธิพลมาจากรูปแบบผลงานสร้างสรรค์ของศิลปิน คาสิล ยิบราน จึงนำไปสู่ความสนใจในเนื้อหา ความหมาย และบทความของภาพผลงานมากยิ่งขึ้น โดยศึกษาจากหนังสือปรัชญาชีวิตที่ศิลปินได้นำรูปร่าง รูปทรง ร่างกายมนุษย์ทั้งเพศชาย และเพศหญิง นำมาแสดงออกด้วยการตีความหมายใหม่ สื่อความหมาย ร่างกายมนุษย์เปรียบเทียบกับเชิงสัญลักษณ์ตามจินตนาการของศิลปิน ผ่านการแสดงออกทางกิริยาท่าทาง และลีลาของร่างกายให้เป็นไปตามรูปทรงของสัญลักษณ์นั้น

พื้นฐานการทำงาน

จากการวิเคราะห์อิทธิพลที่มาของแนวความคิดที่ได้อยู่ในสังคมและสภาพแวดล้อมของผู้หญิง ทั้งแม่และเพื่อนผู้หญิงในชีวิตประจำวันจึงทำให้จุดคิดการกลับเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองของตนเอง ในเรื่องของความละเอียดอ่อน เพื่อสร้างความหมายในเชิงบวกให้ละเอียดอ่อนมากขึ้นในความรู้สึก เพื่อถ่ายทอดออกมาให้เป็นรูปธรรมให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

อิทธิพลจากประสบการณ์ส่วนตัว

ข้าพเจ้าใช้ชีวิตประจำวันที่อยู่กับแม่และสภาพแวดล้อมของเพื่อนผู้หญิงจึงกลับรู้สึกค่อย ๆ ซึมซับนิสัยความเป็นผู้หญิงในบางเรื่อง ทำให้จุดคิดอะไรบางอย่างในการใช้ชีวิตประจำวันอย่าง ละเอียดอ่อนมากยิ่งขึ้น จึงอยากแสดงออกจากความเป็นจริงที่ข้าพเจ้าได้รู้สึกและได้ซึมซับความรู้สึก ให้เกิดความหมายในเชิงบวกทางความรู้สึกที่ได้รับระหว่างเพศหญิงสู่เพศชาย ซึ่งทำให้เกิดการอ่อน น้อม ถ่อมตน จากการอยู่ร่วมกันแล้วทำให้เกิดการปรับทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิตประจำวันทาง ความคิดไปสู่ผลของการกระทำ

อิทธิพลจากสภาพแวดล้อม

จากการรับรู้ถึงความรู้สึกและการสังเกตคำพูด ความคิด กริยา ท่าทางในเชิงบวกจากแม่และ เพื่อนผู้หญิงทำให้ตนเองซึมซับ และชื่นชมต่อความรู้สึกนึกคิดเหล่านั้นในเรื่องของความอ่อนโยน ความละเอียดอ่อน ทำให้ตนเองเกิดทัศนคติเชิงบวกในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้นในความรู้สึกนึกคิด จึงสนใจที่จะนำเสนอหา ความรู้สึกเหล่านี้นำมาถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะในชุดนี้ เพื่อคลี่คลาย ขยาย ผลให้ออกมาเป็นรูปธรรม

อิทธิพลจากศิลปิน

จากวิธีการศึกษาค้นคว้า หาข้อมูลทั้งทางด้านรูปแบบและแนวความคิด รวมไปถึงบทความที่ ได้รับจากอิทธิพลของศิลปินซึ่งแสดงออกมาอย่างสอดคล้อง และชัดเจนที่สุด เป็นองค์ความรู้ที่ตนเอง ได้รับและได้นำมาสร้างสรรค์พัฒนาทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

การสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ล่องลึกในรูปแบบที่เป็น (Figurative) ที่ตนเองได้รับอิทธิพล จากศิลปินต่างประเทศ ในเรื่องการแสดงออกของผลงาน และแนวความคิดปรัชญา ที่เป็นประโยชน์ ทั้งทางตรง และทางอ้อมต่อการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง

วิเคราะห์อิทธิพลผลงานที่ได้รับจากศิลปิน Henri Matisse ชื่อผลงาน Dance

จากอิทธิพลที่ได้รับชื่อผลงาน Dance ของศิลปิน Henri Matisse นั้นมีความโดดเด่นในเรื่องของจังหวะ ทิศทางการเคลื่อนไหวของรูปร่าง รูปทรงร่างกายมนุษย์ที่ทำให้รู้สึกว่าการเคลื่อนไหวที่เขียนในภาพนั้นศิลปินถ่ายทอดออกมาอย่างมีชีวิตชีวาได้อย่างแท้จริง เป็นการเคลื่อนไหวที่สามารถมองเห็นสองมุมมองก็คือ การเคลื่อนไหวอย่างฉับพลัน และรุนแรง อีกมุมมองหนึ่งก็คือการเคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ และนุ่มนวล การเคลื่อนไหวของกลุ่มคนในภาพนั้น ทำให้ผู้ชมได้จินตนาการต่อไปข้างหน้าอย่างอิสระว่ากำลังจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางซ้ายหรือในทิศทางขวา มองแล้วสามารถทำให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในจินตนาการที่สามารถต่อยอดจากศิลปิน และเป็นไปในทางเดียวกันว่าศิลปินต้องการให้คนดูมีส่วนร่วมในจินตนาการทางความคิดด้วยเช่นกันในรูปแบบการเคลื่อนไหวที่เป็นวงกลมแบบไม่หยุดนิ่ง รวมไปถึงลายเส้นที่ศิลปินเขียนรูปกลุ่มคนในภาพนั้น มีความอิสระของการเขียนลายเส้นที่ไม่ได้รู้สึกเกร็ง และลายเส้นที่ไม่ได้รู้สึกว่าจะแข็งกระด้าง ศิลปินถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติตามสัญชาตญาณของมนุษย์ เปรียบเหมือนลายเส้นได้ถูกถ่ายทอดออกมาจากอารมณ์และความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาที่ฉับพลัน และมีความมั่นใจ ลายเส้นทุกเส้นมีความเชื่อมโยงกันจนแทบจะเป็นเส้นเดียวกันทั้งภาพ จากเส้นหนึ่งมาบรรจบอีกเส้นหนึ่ง ต่อจากคนถัดไปสู่คนถัดไปในภาพ ลายเส้นที่เหมือนถูกเชื่อมโยงกันจนเป็นรูปทรงวงกลม ซึ่งเป็นวงกลมที่เคลื่อนที่จากการทำหน้าที่ของลายเส้นที่เป็นไปอย่างอิสระ ไปจนถึงพื้นที่ในการเคลื่อนที่ซึ่งดูแคบ จนอัดอัด แต่ที่จริงแล้วดูเหมือนว่าพื้นที่นั้นมีพื้นที่ให้ใช้สอยได้อย่างไม่จำกัด และกลุ่มคนในภาพดูเหมือนมีอิสระต่อการใช้สอยพื้นที่นั้น พื้นที่ดูเหมือนว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่ใดเลย การแบ่งพื้นที่ว่างของศิลปินที่รองรับกลุ่มคนทำให้ภาพดูแล้วไม่อึดอัดสายตาวางเวลามองภาพผลงาน พื้นที่ว่างช่วยให้กลุ่มคนในภาพได้เคลื่อนที่อย่างพลีไหวมีชีวิตชีวา และกลุ่มคนในภาพดูเหมือนได้ล่องลอยเหนือขึ้นไปจากพื้นที่อย่างอิสระ

ภาพที่ 1

ชื่อศิลปิน- Henri Matisse

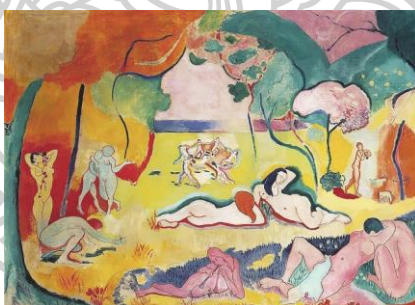
ชื่อผลงาน- The Dance

เทคนิค- สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด- 259.7 x 390 ซม.

ปี 1909

ที่มา: Henri Matisse, The Dance by Henri Matisse, เข้าถึงเมื่อ 10 เมษายน 2561, เข้าจากได้ที่ <https://www.henrimatisse.org/the-dance.jsp>

ภาพที่ 2

ชื่อศิลปิน-Henri Matisse

ชื่อผลงาน-The joy of life

เทคนิค-สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด-176.5 x 240.7 ซม.

ปี-1960

ที่มา: Bonheur Matisse, From Wikipedia, the free encyclopedia, เข้าถึงเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2561, เข้าจากได้ที่ https://en.wikipedia.org/wiki/File:Bonheur_Matisse.jpg

ภาพที่ 3

ชื่อศิลปิน-Henri Matisse

ชื่อผลงาน-"Dance" I

เทคนิค-สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด-191.8 x 115.3 ซม.

ปี-1912

ที่มา: THE MET, Heilbrunn Timeline of Art History, เข้าถึงเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2561, เข้าจากได้ที่ <https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1984.433.16/>

สรุปอิทธิพลผลงานที่ได้รับจากศิลปิน Henri Matisse

ความเกี่ยวข้องระหว่างอิทธิพลผลงานสร้างสรรค์จากศิลปิน Henri Matisse ผู้การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเกิดแรงบันดาลใจจากทิศทาง จังหวะการเขียนลายเส้นที่นำไปสู่โครงสร้างของรูปร่าง รูปทรงในรูปแบบร่างกายมนุษย์ ที่แสดงออกผ่านกิริยา ท่าทาง และจังหวะที่พลิ้วไหวได้อย่างอ่อนช้อย และดูเป็นธรรมชาติให้ความรู้สึกของการเคลื่อนไหว ร่างกายมนุษย์ได้อย่างมีชีวิตชีวา จากจังหวะการเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์ที่ทำให้คนดูสามารถจินตนาการต่อยอดจากการเคลื่อนไหวของคนในภาพผลงานได้ในหลายทิศทาง ซึ่งเป็นผลที่มาจากลายเส้นที่ศิลปินแสดงออกตามสัญชาตญาณขอมนุษย์ทางความรู้สึกใน ณ ขณะนั้นที่การถ่ายทอดลายเส้นสู่โครงสร้างของร่างกายมนุษย์ให้ออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ ทำให้เกิดการไหลเวียนของร่างกายมนุษย์ให้ดูเคลื่อนไหว และเชื่อมโยงต่อกัน และองค์ประกอบทั้งหมดของภาพ ที่มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี

วิเคราะห์อิทธิพลหลักปรัชญาชีวิตเรื่อง ว่าด้วยความงาม ผู้แต่ง คาลิล ยิบราน (Khalil Gibran)

สาเหตุที่ยกบทความเรื่อง ว่าด้วยความงามมานี้เพราะวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีเนื้อหา และรูปแบบทางความคิดที่ใกล้เคียงกับบทความนี้มากที่สุด จึงขอยกบทความนี้มาอธิบายประกอบกับหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง จิตใจที่อ่อนโยนในความรัก บทความเรื่อง ว่าด้วยความงามที่ศิลปินได้พูดถึงนั้น แตกต่างจากความสวยที่สามารถสัมผัสได้จากการมองเห็นด้วยตา ได้ยินทางหู ได้กลิ่นทางจมูก หรือประสาททางการสัมผัสที่ชวนให้หลง ใหล ชื่นชม หรือคล้อยตาม ซึ่งในความงามกับความสวยนั้น มีความแตกต่างกัน ความงามนั้นรู้สึกถึงได้ทางจิตใจ และแก่นแท้ทางอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งมีคุณธรรมจริยธรรมเข้ามาเป็นส่วนประกอบ ส่วนความสวยนั้นมองเห็นได้จากสัมผัสภายนอกเช่น การมองเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น และการสัมผัส ซึ่งศิลปินได้เขียนถึงความงามทางความรู้สึกที่สัมผัสภายนอกไม่สามารถเข้าถึงได้ เปรียบเหมือนศิลปินไม่ได้มองคุณค่าของทุกสิ่งที่ภายนอก แต่ศิลปินมองเห็นแก่นแท้ในคุณค่าทางความงาม ที่มีความงามทางด้านคุณธรรม จริยธรรมเข้ามาประกอบด้วย โดยลึกซึ้ง งดงามอย่างแท้จริง ความงามจึงไม่ใช่สิ่งที่ปรุงแต่งจากภายนอกที่ดูน่าหลง ใหล คล้อยตามอย่างไม่มีสติ แต่เป็นความงามที่ก่อเกิดจากจิตใจที่ยินดี ลึกซึ้ง และงดงาม

ความงามมิใช่ภาพที่เธอจะเห็นได้ หรือเพลงที่เธอจะได้ยิน

แต่เป็นภาพที่เธอเห็นผ่านดวงตาที่ปิดแล้ว และ

เพลงที่เธอได้ยินแม้หูจะโศดสียแล้ว

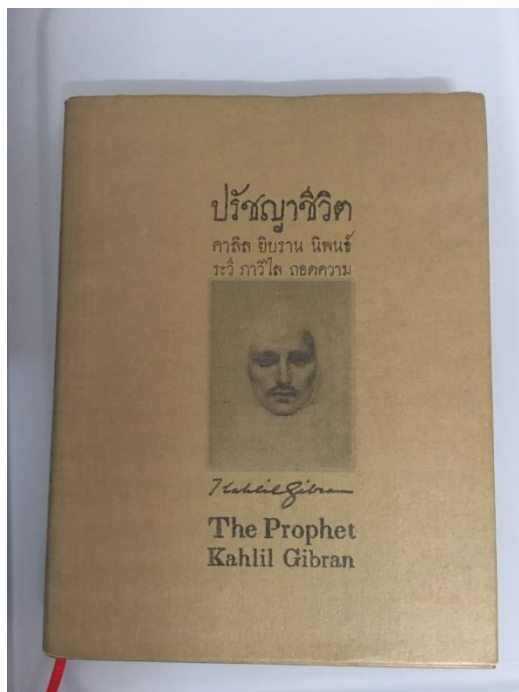
ความงามมิใช่วางที่ซึบซาบจากรอยชูดเปลือกไม้

หรือปีกที่ติดอยู่กับอู่เล็บ

แต่เป็นส่วนพฤกษาชาติอันบานสะพรั่งตลอดกาล

และหมู่เทพยเจ้าอันเหินเวหาอยู่ตลอดกาล¹

¹ คาลิล ยิบราน, ปรัชญาชีวิต (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ผีเสื้อ, 2553).

ภาพที่ 4

ที่มา: หนังสือปรัชญาชีวิต ผู้แต่ง คาลิล ยิบราน Khalil Gibran

วิเคราะห์อิทธิพลผลงานที่ได้รับจาก คาลิล ยิบราน (Khalil Gibran)

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากรูปแบบงานแนว(Figurative)ของ คาลิล ยิบราน (Khalil Gibran) และแนวความคิดปรัชญาชีวิตของคาลิล ยิบราน ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับชีวิตและสังคม ซึ่งปรัชญาที่ได้กล่าวไว้ทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่สอดคล้องต่อแนวการทำงาน ของข้าพเจ้า ทั้งเรื่องของปรัชญาที่คาลิล ยิบราน ได้เขียนไว้ และรูปแบบการทำงานศิลปะของคาลิล ยิบราน ที่เขียนภาพประกอบในบทความนั้น สอดคล้องและแสดงออกจากภาษาเขียนให้ออกมาเป็น ภาษาภาพได้อย่างละเอียดอ่อนและชัดเจน งานศิลปะของคาลิล ยิบราน นั้นแสดงออกมาในรูปแบบ (surrealism) ซึ่งมีการจัดองค์ประกอบในภาพตามจินตนาการของศิลปินโดยเขียนคนเปรียบเหมือน สัญลักษณ์สอดแทรกความหมายในจินตนาการของศิลปิน และจัดองค์ประกอบของภาพให้หนักไป ด้านใดด้านหนึ่งมีการปล่อยพื้นที่ไม่ให้ภาพอัดอัดสลายตาโดยการเขียนภูเขาและท้องฟ้าเป็นการปล่อย พื้นที่ของภาพให้ดูสบายตา มีลายเส้นที่พลิ้วไหวทำให้ภาพคนในภาพมีอิริยาบถ อย่างมีชีวิตจริง ๆ และแสดงอารมณ์ความรู้สึกออกมาอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา และ สีเส้นของรูปทรงในโลก จิตรกรรมบนผืนผ้าใบสองมิติถูกจัดวางราวกับภาพฝัน

ภาพที่ 5

ศิลปิน: Khalil Gibran

ชื่อผลงาน: 'Love'

ที่มา: JOY V SPICER, Favourites On Friday - Kahlil Gibran Quotes, 4 ธันวาคม 2558, เข้าถึงเมื่อ 10 เมษายน 2561, เข้าจากได้ที่ <http://www.joyvspicer.com/joy-blog//2015/12/favourites-on-friday-kahlil-gibran.html>

ภาพที่ 6

ศิลปิน: Khalil Gibran

ชื่อผลงาน: 'The Marriage of the Prophet'

ที่มา: JOY V SPICER, Favourites On Friday - Kahlil Gibran Quotes, 4 ธันวาคม 2558, เข้าถึงเมื่อ 10 เมษายน 2561, เข้าจากได้ที่ <http://www.joyvspicer.com/joy-blog//2015/12/favourites-on-friday-kahlil-gibran.html>

ภาพที่ 7

ศิลปิน: Khalil Gibran

ชื่อผลงาน: 'Untitled'

ที่มา: JOY V SPICER, Favourites On Friday - Kahlil Gibran Quotes, 4 ธันวาคม 2558, เข้าถึงเมื่อ 10 เมษายน 2561, เข้าจากได้ที่ <http://www.joyvspicer.com/joy-blog//2015/12/favourites-on-friday-kahlil-gibran.html>

ภาพที่ 8

ศิลปิน: Khalil Gibran

ชื่อผลงาน: 'Harmony at the Peak'

ที่มา: JOY V SPICER, Favourites On Friday - Kahlil Gibran Quotes, 4 ธันวาคม 2558, เข้าถึงเมื่อ 10 เมษายน 2561, เข้าจากได้ที่ <http://www.joyvspicer.com/joy-blog//2015/12/favourites-on-friday-kahlil-gibran.html>

สรุปอิทธิพลผลงานที่ได้รับจาก Khalil Gibran

อิทธิพลที่ได้รับจาก คาลิล ยิบราน นั้นได้มาจากการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของศิลปินผ่านบทความแนวความคิดเชิงปรัชญาชีวิต โดยแสดงออกจากการสร้างสรรค์ผลงานผ่าน รูปแบบร่างกายมนุษย์ที่แสดงอารมณ์ และความรู้สึกทางกิริยา ท่าทาง และปรับเปลี่ยนร่างกายมนุษย์ให้เป็นไปตามรูปร่าง รูปทรงของวัตถุจากการสร้างความหมายใหม่ของศิลปิน จึงเกิดการตีความหมายต่อกิริยา ท่าทางที่ผสมเข้ากับรูปร่าง รูปทรงวัตถุจากการบิดโค้งสัดส่วนของร่างกายมนุษย์ให้เป็นไปตามรูปทรงสัญลักษณ์จากแนวความคิดเชิงปรัชญาผ่านจินตนาการของศิลปินเอง ที่สอดคล้องกับปรัชญาในเรื่องต่าง ๆ ของการดำรงชีวิต สังคมชีวิต และธรรมชาติของชีวิต ซึ่งข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจจากปรัชญาในเรื่องของความงาม สู่แนวความคิดและการสร้างสรรค์ผลงานในเรื่องของความงามในความรัก จากแม่และเพื่อนผู้หญิงซึ่งเป็นเพศเดียวกับแม่

วิเคราะห์อิทธิพลผลงานที่ได้รับจาก Marc Chagall

อิทธิพลที่ได้รับจาก Marc Chagall นั้นศิลปินได้ถ่ายทอดอารมณ์ และความรู้สึกภายในจิตใจผ่านจินตนาการ สู่การแสดงออกจากการสมมุติเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยใช้ร่างกายมนุษย์ที่ศิลปินสร้างสรรค์ขึ้นมาให้ความรู้สึกที่ล่องลอยได้อย่างอ่อนนุ่ม ให้ความรู้สึกของร่างกายมนุษย์ที่พลิ้วไหวไปตามแรงลมได้อย่างเป็นธรรมชาติ และไม่แข็งกระด้าง เป็นเพราะด้วยลายเส้นที่อ่อนช้อยสู่โครงสร้างรูปร่าง รูปทรงทั้งเพศชาย และเพศหญิงจนแทบจะไม่มีลายเส้นที่ตรงเพื่อลดความแข็งกระด้างของร่างกายมนุษย์นั่นเอง ซึ่งสัญลักษณ์ที่ศิลปินนำมาใช้แสดงออกเป็นการตีความหมายขึ้นมาใหม่ ปรับเปลี่ยนมุมมองทัศนคติต่อสัญลักษณ์ เพื่อเชื่อมโยงเรื่องราวที่ศิลปินต้องการแสดงออกในเนื้อหาของภาพให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นปริศนาเพื่อให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการจินตนาการต่อร่างกายมนุษย์ และสัญลักษณ์เหล่านั้นที่ช่วยเป็นส่วนขยายเหตุของแนวความคิดที่แสดงออก ทำให้ผู้ชมได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อผลงาน และอิสระทางความคิดจากจินตนาการได้อย่างหลายแง่มุม และเรื่องราวของความรักที่ศิลปินนำมาสร้างสรรค์ระหว่างเพศชายกับเพศหญิงนั้น เป็นความรักที่ดูแสดงออกในทิศทางที่อ่อนโยน ละมุนละไม และไม่รุนแรงทางอารมณ์ความรู้สึก ถึงแม้จะเป็นความรักที่ดูแล้วอาจมีทั้งสมหวัง และผิดหวัง

ภาพที่ 9

ชื่อศิลปิน-Marc Chagall

ชื่อผลงาน-The Birthday

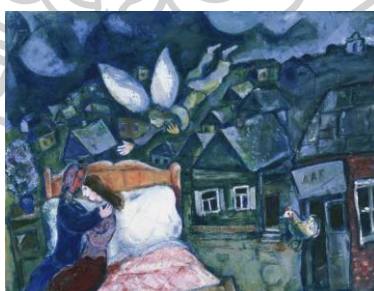
เทคนิค-สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด-80.5 x 99.5 ซม.

ปี-1915

ที่มา:Totally HISTORY, The Birthday, เข้าถึงเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2561, เข้าจากได้ที่

<http://totallyhistory.com/the-birthday/>

ภาพที่ 10

ชื่อศิลปิน-Marc Chagall

ชื่อผลงาน-The Dream

เทคนิค-เทคนิควาดรูปสีน้ำผสมกาวบนกระดาษ

ปี-1939

ที่มา: The Phillips Collection, Experiment station, เข้าถึงเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2561, เข้าจากได้ที่ <http://blog.phillipscollection.org/2016/07/22/july-phillips95-challenge-dream-big/>

ภาพที่ 11

ชื่อศิลปิน-Marc Chagall

ชื่อผลงาน-Les fiancés de la tour Eiffel

เทคนิค-สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด-150 x 136 ซม.

ปี-1938-1939

ที่มา: HISTOIRE DE L'ART, LA TOUR EIFFEL DANS L'ART, เข้าถึงเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2561, เข้าจากได้ที่ <http://jacqueline-duroc.blogspot.com/2014/12/la-tour-eiffel-dans-lart.html>

สรุปอิทธิพลผลงานที่ได้รับจาก Marc Chagall

อิทธิพลที่ได้รับจาก Marc Chagall นั้นเกี่ยวข้องกับผลงานของข้าพเจ้าในเรื่องของรูปแบบร่างกายมนุษย์ที่ดูเบา ไร้แรงโน้มถ่วงจากน้ำหนักของร่างกายตามความหลักเป็นจริง ซึ่งล่องลอยไปได้อย่างอิสระ และฟุ้งฝัน จากความอ่อนเบาของของลายเส้นที่พลิ้วไหวสู่รูปร่าง รูปทรงของร่างกายมนุษย์ที่ล่องลอยไปตามแรงลมได้อย่างเป็นธรรมชาติ

บทที่ 3

ขั้นตอนการศึกษาและการสร้างสรรค์ผลงาน

เริ่มแรกนั้นเป็นขั้นตอนการศึกษาหาข้อมูลแนวความคิดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรักของแม่ และเพื่อนผู้หญิง นำไปสู่การค้นหา ศึกษารูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบร่างกายมนุษย์ทั้งเพศชาย และเพศหญิงที่สามารถบ่งบอกถึงเพศได้อย่างตรงไปตรงมาทางลักษณะภายนอก ซึ่งสามารถเข้าใจได้ง่ายที่สุด ไปจนถึงโครงสร้างลายเส้นร่างกายมนุษย์ที่สร้างรูปร่าง รูปทรงได้อย่างอิสระของการถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกสู่การสร้างสรรค์ผลงานที่เหนือจากความเป็นจริง นำไปสู่การค้นหา รูปแบบผลงานสร้างสรรค์ที่เกิดแรงบันดาลใจต่อแนวความคิดแบบฟุ้งฝัน เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกที่เป็นนามธรรมให้เชื่อมโยงกับผลงานทางรูปธรรมให้ชัดเจน และสามารถถ่ายทอดได้อย่างตรงไปตรงมาในการสื่อถึงความหมายของผลงาน และแนวความคิดมากที่สุด จากการศึกษาโครงสร้างรูปแบบทางความคิดจึงเกิดจินตนาการต่อร่างกายมนุษย์ และสัญลักษณ์ที่นำมาใช้ในผลงานสร้างสรรค์ ทำให้ผู้คิดต่อการถ่ายทอดให้ผลงานสื่อความหมายออกมาในเชิงบวกต่อกิริยา ท่าทาง และจังหวะระหว่างเพศชาย เพศหญิง เพื่อไม่ให้เนื้อเรื่องเปลี่ยนไปในเรื่องของอารมณ์ทางเพศ ในขั้นตอนการศึกษาจึงมีความสำคัญที่ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์ผลงาน ไปจนถึงกระบวนการทางเทคนิค เพื่อตอบสนองในเรื่องความงามของความรัก ที่ก้าวข้ามเรื่องของอารมณ์ทางเพศไปอย่างสิ้นเชิง อีกทั้งยังเกิดแนวคิดควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์ผลงาน และเกิดการค้นหาเชิงเทคนิคเพิ่มเติม เพื่อตอบสนองรูปแบบทางความคิด และการพัฒนารูปแบบผลงานสร้างสรรค์ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนของการศึกษา

-การศึกษาและรวบรวมข้อมูลประสบการณ์จากชีวิตจริง ที่ได้อยู่ร่วมกับสภาพแวดล้อมของแม่ เพื่อนผู้หญิง ความรู้สึกที่ได้รับจากเพศหญิงสู่เพศชาย และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต และหนังสือ ในเชิงรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

-ศึกษาผลงานศิลปะที่แสดงอารมณ์และความรู้สึกผ่าน ลายเส้น และจังหวะการเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์ที่เหนือจากความเป็นจริง ศึกษาและอ้างอิงจากผลงานศิลปะของ Henri Matisse และหนังสือ The prophet ของ คาลิล ยิบราน

- จัดบันทึกจากข้อมูลที่ศึกษารูปแบบทางศิลปะ
- ร่างภาพผลงาน ด้วยการวาดเส้น และลงค่าน้ำหนักด้วยดินสอ

วิธีการศึกษา

-สรุปข้อมูลจากประสบการณ์ที่ตนเองได้รับและได้ศึกษานำไปสู่การจินตนาการภาพที่เป็นนามธรรม ออกมาในรูปแบบการสังเกตภาพผลงานเพื่อให้เกิดการมองเห็นที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

-เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่ได้รับที่เกิดจากการสัมผัสระหว่างความรู้สึกที่ตรงข้ามจากเพศหญิงสู่ข้าพเจ้า ที่มีลักษณะแตกต่างทางด้านลักษณะนิสัย และรูปลักษณะภายนอกของเพศ

-ข้าพเจ้าตระหนักต่อความรู้สึกที่ได้รับจนนำไปสู่การสัมผัสความรู้สึกของผู้หญิง ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอสิ่งเหล่านี้ ถ่ายทอดผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์เทคนิคภาพพิมพ์ร่องลึก (Etching)

-การศึกษา ทดลอง ค้นคว้าหาเทคนิคเพื่อให้ตอบสนองกับรูปแบบ เนื้อหา และแนวความคิด เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์

-ศึกษาค้นคว้าหารูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ในเรื่องของรูปร่าง รูปทรง ที่สร้างสรรค์มาจากจินตนาการเชิงความฝันที่เหนือจากความเป็นจริง จนไปถึงการมองหารูปร่างรูปทรงที่อยู่ในธรรมชาติที่สามารถเห็นได้ทั่วไป ที่นำไปสู่จินตนาการภาพต่อยอดจากสิ่งที่เห็นในธรรมชาติ สู่อารมณ์ความคิดออกมาในรูปแบบของการสังเกตผลงานให้มองเห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น แล้วจึงนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

แหล่งข้อมูล

-จากประสบการณ์และความประทับใจจากความรู้สึกที่ได้รับนำไปสู่จินตนาการและการคิดค้นรูปแบบผลงาน

-การค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมทาง อินเทอร์เน็ต และหนังสือ ในรูปแบบของการสร้างสรรค์ผลงานที่มีการแสดงออกผ่านผลงานศิลปะ ทั้ง ลายเส้น และจังหวะของการเคลื่อนไหว เช่นหนังสือ

The prophet ของ คาลิล ยิบราน

อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นคว้า

- สมุดบันทึกข้อความ
- สมุดสังเกตภาพผลงาน

-คอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูล

-หนังสือ ฯลฯ

องค์ประกอบในการสร้างสรรค์

จากจินตนาการในความรู้สึกที่ได้รับนำเสนอผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ร่องลึก (Etching) โดยการใช้รูปร่างรูปทรงของเพศชาย หญิง เป็นองค์ประกอบหลักของภาพให้จังหวะการเคลื่อนไหวร่างกายทั้งสองเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน รวมไปถึงการแบ่งสัดส่วนในองค์ประกอบของภาพในเรื่องของพื้นหลัง พื้นทิวาก พื้นผิว และน้ำหนัก ให้องค์ประกอบไหลเวียนเชื่อมต่อซึ่งกันและกันพื้นหลังของภาพแบ่งเป็นสามส่วน ส่วนที่หนึ่งแบ่งเป็นท้องฟ้ามีพื้นผิวและน้ำหนักที่เบาบางกว่าส่วนอื่น ๆ เพื่อพักสายตาไม่ให้ติดขัดจนเกินไป และจินตนาการภูเขาที่บิดเบือนมาจากรูปร่างรูปทรงร่างกายผู้หญิงแต่มีความหนักแน่นของพื้นผิว สี และน้ำหนักโดยให้พื้นผิวของภูเขาและท้องฟ้าสอดคล้องกันกับจังหวะการเคลื่อนไหวของเพศชาย หญิง ที่เป็นองค์ประกอบหลักของภาพ และรองเท้าบูท แก้ว ไม้ดอกไม้ที่เป็นองค์ประกอบรองของภาพให้องค์ประกอบทั้งหมดของภาพมีการเคลื่อนไหวสอดคล้องกันไหลเวียนซึ่งกันและกัน โดยมีองค์ประกอบย่อยตามหัวข้อดังนี้

รูปร่างรูปทรง และการเคลื่อนไหว

รูปร่างรูปทรง และการเคลื่อนไหวร่างกายมนุษย์ของเพศชาย เพศหญิงทำให้ผู้คิดในเรื่องของกิริยา จังหวะ ท่าทางทั้งเพศชาย เพศหญิงที่จะทำให้ออกไปในเรื่องของอารมณ์ทางเพศ จึงเกิดการจัดวางกิริยา ท่าทางให้หนีห่างจากเรื่องของอารมณ์ทางเพศ โดยการไม่เน้นในส่วนหน้าอกของเพศหญิงให้เด่นชัดมากจนเกินไป และหลีกเลี่ยงการเขียนอวัยวะเพศของทั้งสองออกจากผลงานสร้างสรรค์ แต่ยังคงรูปร่าง สรีระที่บ่งบอกถึงเพศไว้อย่างชัดเจน การจัดวางร่างกายของเพศชาย เพศหญิง จึงจำเป็นต้องเลี่ยงการหันหน้าเข้าหากันแบบแนบชิดหรือใกล้ชิดกันมากเกินไป เพื่อเว้นระยะห่างการให้เกียรติซึ่งกันและกันในเรื่องของเพศ ซึ่งจะแนบชิดกันก็ต่อเมื่อร่างกายเพศชาย เพศหญิงนั้นหันหลังประกบกัน ซึ่งสื่อความหมายถึงการพักพิง อาศัยซึ่งกันและกัน การเคลื่อนไหวของเพศชาย เพศหญิงนั้นเป็นทิศทางไหลเวียนตามส่วนต่างๆของร่างกายให้ส่วนต่างๆของร่างกายทั้งเพศชาย เพศหญิงมาบรรจบกัน เพื่อให้เกิดการไหลเวียนจังหวะออกจากร่างกายเพศหนึ่งไหลเวียนไปสู่เพศตรงข้าม เพื่อทำให้เกิดการไหลเวียนที่สัมพันธ์กันของร่างกายทั้งเพศชาย เพศหญิงอย่างอิสระ

ภาพที่ 12 รูปร่างรูปทรง และการเคลื่อนไหว

สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ข้าพเจ้าเลือกใช้สัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงเพศชาย เพศหญิงอย่างตรงไปตรงมา โดยใช้หมวกทหารกับรองเท้าทหารแสดงถึงเพศชาย และดอกไม้แสดงถึงเพศหญิง จัดวางให้สัญลักษณ์ดอกไม้อยู่ในรองเท้าทหาร ในการแสดงออกของทั้งสองสัญลักษณ์นี้ ทั้งสองสิ่งนี้อาศัย พักพิง เลี้ยงดุความรู้สึกซึ่งกันและกันรองเท้ามีการปกป้อง โอบอุ้ม ดูแลดอกไม้ และในขณะเดียวกันดอกไม้ได้มอบความงดงาม ความอ่อนโยน และความละเอียดอ่อนแก่รองเท้าทหาร ทำให้บทบาทหน้าที่ของรองเท้าทหารเปลี่ยนความหมายไปในเชิงบวก ซึ่งไม่ได้สื่อถึงเรื่องสงคราม ความรุนแรง หรือการสูญเสีย จึงเป็นเรื่องของความรัก ความอ่อนโยน การดูแลความรู้สึกซึ่งกันและกัน เป็นการเชื่อมโยงความรู้สึกระหว่างเพศหญิงสู่เพศชาย ซึ่งสัญลักษณ์หมวกทหารที่เพศชายสวมอยู่ก็เช่นกันที่แสดงถึงสถานะความเข้มแข็ง อดทน อดกลั้น และมั่นคง

ทางความรู้สึก โดยการสวมหมวกทหรนั้นแฝงไปด้วยความรู้สึกที่ได้สัมผัสความอ่อนโยน ความละเอียดอ่อนที่แฝงอยู่ภายใต้การสวมสัญลักษณ์นี้ที่ได้รับจากแม่ที่เป็นเพศหญิง และเพื่อนผู้หญิงที่เป็นเพศเดียวกับแม่

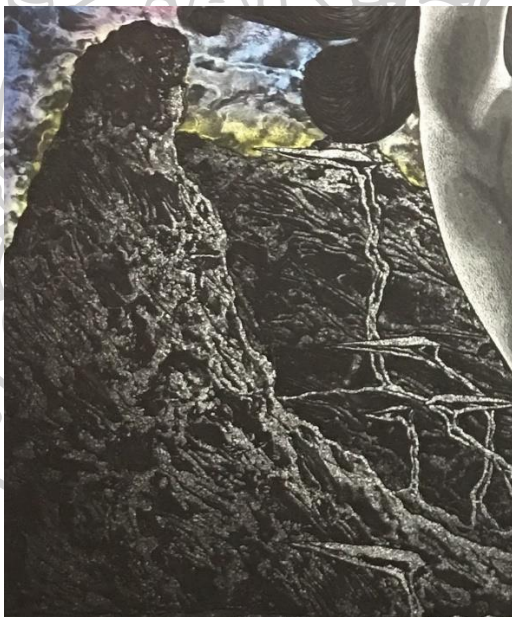
สัญลักษณ์เก้าอี้วางอยู่บนหน้าผาที่แคบจนแทบจะลุกหรือเดินไม่ได้ นั่น แสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกในสภาวะจิตใจ ที่ในบางครั้งข้าพเจ้ารู้สึกเหงา โดดเดี่ยว ห่อเหี่ยวจิตใจ ท้อแท้ และสิ้นหวัง จึงแสดงความรู้สึกผ่านสัญลักษณ์เก้าอี้ที่เพศชายนั่งอยู่เพียงตัวเดียว กับหน้าผาที่แคบจนทำอะไรไม่ได้ แต่ยังมีความหวัง ความฝัน ที่ทำให้เข้มแข็ง และอดทนซึ่งก่อเกิดมาจากความรู้สึกที่ได้รับ

ภาพที่ 13 สัญลักษณ์ (รองเท้าทหารกับดอกไม้ และเก้าอี้กับหน้าผา)

ขุนเขา

รูปทรงของขุนเขานั้นได้จินตนาการมาจากรูปร่าง รูปทรงของเพศหญิงซึ่งมีความอ่อนช้อยในเรื่องของจังหวัดทิศทาง เป็นขุนเขาที่แฝงไปด้วยความหนักแน่นของพื้นผิว และค่าน้ำหนักที่เข้ม ซึ่งทำให้เกิดรอยนูนของพื้นผิวด้วยแรงกดทับของแม่พิมพ์สู่ผิวกระดาษ เปรียบเหมือนรูปทรงขุนเขาที่มีความอ่อนช้อยกลับซ่อนไปด้วยอารมณ์ที่หนักแน่น เข้มแข็ง อดทน และมั่นคงทางความรู้สึก เช่นเดียวกับความรู้สึกที่ได้รับจากแม่ และเพื่อนผู้หญิงจากความรู้สึกที่ได้สัมผัส ถูกปรับเปลี่ยนเป็นกำลังใจที่เข้มแข็ง และอดทน อีกทั้งโครงสร้างรูปทรงของขุนเขานั้นได้รองรับองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบรองให้ไหลเวียน และเชื่อมโยงซึ่งกันและกันทำให้องค์ประกอบของภาพไม่แยกออกจากพื้นหลังทั้งหมดของภาพผลงาน

ภาพที่ 14 ขุนเขา

บรรยากาศ

ค่าน้ำหนักและบรรยากาศ การกำหนดแสงเงาความสว่างในเรื่องทิศทางของแสงให้ค่าน้ำหนักที่เข้ามาในทิศทางใด ทิศทางหนึ่ง ไล่ค่าน้ำหนักที่สว่างไปจนถึงค่าน้ำหนักที่เข้มที่สุดของภาพ ค่าน้ำหนักที่สว่างจึงอยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงระหว่างบรรยากาศของภาพที่สว่างเข้าหากัน เพื่อไม่ให้ค่าน้ำหนักขาวดำและบรรยากาศโดยรอบตัดกันมากจนเกินไป เพื่อให้บรรยากาศของผลงานแสดงถึงช่วงเวลา ระหว่างวัน ที่เป็นเพียงแค่ช่วงขณะ จากการเคลื่อนที่เข้ามาในแสงแรกของวัน และกำลังจะลับขอบฟ้าไปในอีกชั่วขณะอย่างที่ธรรมชาติเป็นอยู่ โดยกำหนดทิศทางของค่าน้ำหนัก และบรรยากาศให้มีความสอดคล้องเข้ากับทิศทางจังหวะการเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์ และวัตถุ ให้ไปในทิศทางแสงเงาที่ไหลเวียนเข้าหาลำโพงประกอบของภาพทั้งหมด รวมไปถึงพื้นผิวที่ตกลงบนผลงานด้วยเช่นกันที่ช่วยให้การเคลื่อนที่ของบรรยากาศไม่ดูแข็งกระด้างมากจนเกินไป ซึ่งเป็นผลจากตัวทำพื้นผิวในขั้นตอนกระบวนการทางเทคนิคที่ปล่อยให้ตัวทำพื้นผิวไหลไปตามธรรมชาติ เพื่อลดความแข็งกระด้างของพื้นผิวที่ลึก และมีค่าน้ำหนักที่เข้มให้มีความสัมพันธ์กับพื้นผิวในส่วนของบรรยากาศท้องฟ้า แสงเงาตกกระทบในบรรยากาศของพื้นผิวทั้งหมดนี้จึงไหลเวียนเข้าหาลำโพงประกอบของภาพด้วยเช่นกัน

ภาพที่ 15 บรรยากาศ

พื้นที่ว่าง

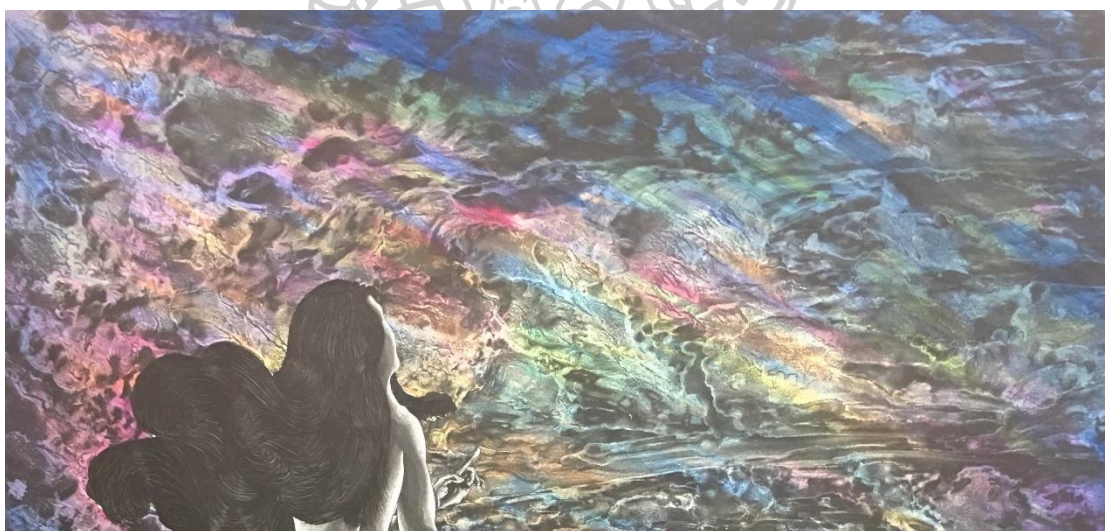
การเว้นพื้นที่ว่างในผลงาน ช่วยให้องค์ประกอบในผลงานดูไม่อัดอัดมากเกินไป เป็นจุดที่ทำให้สายตาได้ผ่อนคลายเวลามองภาพผลงาน การปล่อยพื้นที่ว่างเพื่อรองรับองค์ประกอบต่างๆของภาพ ช่วงให้ภาพมีระยะใกล้ และระยะไกล ช่วยผลักดันให้องค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบรองเด่นขึ้นมา จากพื้นหลังทั้งหมด รูปทรงของพื้นที่ว่างได้เพิ่มพื้นผิวก้อนเมฆที่เหนือจากความเป็นจริง ในจินตนาการที่ฟุ้งฝัน เพื่อให้พื้นผิวของท้องฟ้าเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติ ช่วยทำให้องค์ประกอบทั้งหมดของภาพดูไม่หยุดนิ่ง อีกทั้งยังช่วยให้ร่างกายมนุษย์ที่ล่องลอยอยู่บนอากาศ และดอกไม้ที่ปลิวไหวตามแรงลมดูเหมือนกำลังเคลื่อนไหวช้าๆอย่างมีชีวิตชีวา และให้ดูเป็นธรรมชาติ

ภาพที่ 16 พื้นที่ว่าง

สี และ โครงสี

สีที่ได้รูปแบบโคลงสีมาจากการจินตนาการต่อบรรยากาศของสีในท้องฟ้าที่มีอยู่ตามความเป็นจริงในธรรมชาติ จากการทับซ้อนของแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบลงบนก้อนเมฆ และชั้นบรรยากาศในท้องฟ้า ทำให้เกิดจินตนาการต่อสีที่เห็นจากธรรมชาติ เกิดการปรับเปลี่ยนเฉดสีตามจินตนาการแบบฟุ้งฝัน จึงเกิดการทับซ้อนของสีที่ทำให้เกิดสีใหม่ ไปสู่การกระจายโครงสีที่สว่างไปในในจุดมืดเพื่อให้บรรยากาศของสีกลมกลืนเข้าหากัน และโครงสีทั้งหมดที่ไม่ตัดกันมากจนเกินไป โดยกำหนดทิศทางของสีที่สว่างที่สุดเข้ามาในทิศทางเดียวกันกับค่าน้ำหนักขาว-ดำที่สว่างที่สุดของภาพ เพื่อให้ความรู้สึกที่เหมือนกับว่าความสว่างของแสงที่กำลังเคลื่อนเข้ามาอย่างช้าๆ และกำลังจะเลือนลပ်หายไปในช่วงขณะอย่างช้าๆ ด้วยเช่นกัน

ภาพที่ 17 สี และ โครงสี

วัสดุ และ อุปกรณ์ในการทำแม่พิมพ์ร่องลึก (Etching)

1. แม่พิมพ์

- แม่พิมพ์ทองแดง
- แผ่นอคริลิกใสขนาด 1 มม.

2. อุปกรณ์การเขียน

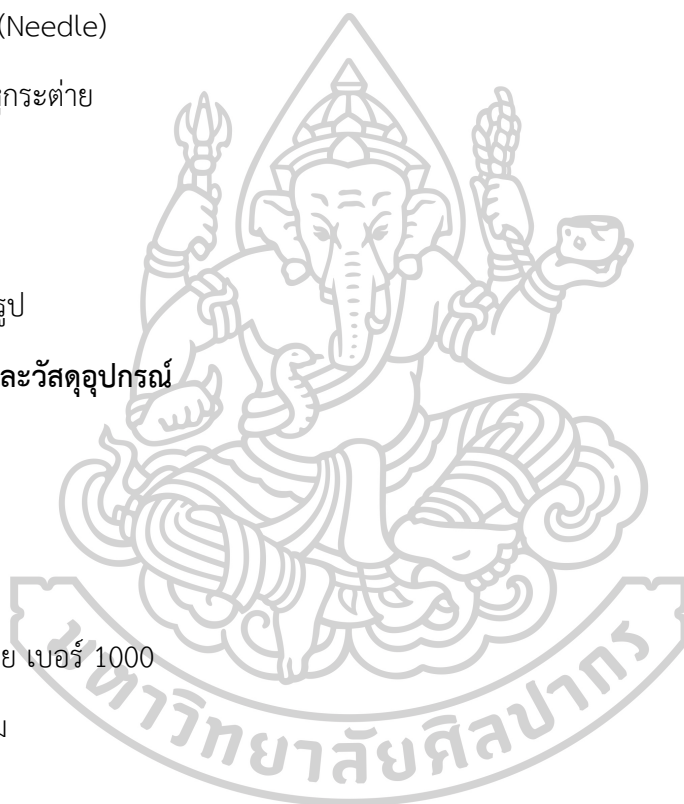
- วานิชดำ
- เหล็กแหลม (Needle)
- พู่กัน, พู่กันหุกระต่าย
- ดินสอไข
- กรดทองแดง
- สีนํ้ามันเขียนรูป

3. เคมีภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์

- ฟินเนอร์
- น้ำมันสน
- กอฮอลล์
- กระดาษทราย เบอร์ 1000
- ผงแอสฟัลต์
- กรดทองแดง
- วานิชดำ
- สเปย์
- ผงยางสน

4. วัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์

- การดาษพิมพ์งาน
- กระดาษบรู๊ฟเหลือง
- หมึกพิมพ์ Etching

- ฟอกซ์กี(ทำความสะอาดชั้นกระดาษ)
- เกรียงดักหมึก
- ผ้าซับใน(เช็ดหมึก)
- กระดาษลอกลาย(ซับหมึก)
- ผ้ากั้นเปื้อน
- หน้ากากกันสารเคมี
- ถุงมือยาง
- ยางปาดสำหรับอัดหมึก
- ลินสืด

ขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ์เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน

- นำแม่พิมพ์ทองแดงที่ได้ขนาดตามความต้องการแล้ว นำมาทำความสะอาดด้วยน้ำยาล้างจานล้างให้ทั่วแม่พิมพ์
- นำกระดาษทรายน้ำอย่างละเอียด เบอร์ 1000 มาขัดผิวหน้าแม่พิมพ์ในทิศทางแนวตั้งขัดขึ้นและลงให้ทั่วแม่พิมพ์แล้วขัดไปทางแนวนอนทางซ้ายและขวาให้ทั่วแม่พิมพ์อีกรอบ
- ใช้น้ำล้างแม่พิมพ์ให้สะอาด แล้วนำกระดาษรูฟมาซับน้ำบนแม่พิมพ์ใช้มือลูบกระดาษรูฟให้ทั่วแล้วนำไปตากพัดลมจนแห้งสนิท
- เตรียมผสมวานิชดำกับน้ำมันสน อัตราส่วนผสม วานิชดำ 1 ส่วน น้ำมันสน 3 ส่วน ไม่ควรผสมให้วานิชเหนียวมากจนเกินไป
- นำแม่พิมพ์ที่เตรียมไว้นำมาวางเอียงกับพื้น 45 องศา จากนั้นใช้แปรงจุ่มวานิชดำที่ผสมไว้ ปาดลงบนแม่พิมพ์ไปทางซ้ายและทางขวาไล่ลงมาจนทั่วแม่พิมพ์
- นำแม่พิมพ์ที่ทาวานิชดำเสร็จแล้ว นำมาวางกับพื้นเรียบ เพื่อที่ให้วานิชดำเรียบเสมอกัน แล้วรอจนวานิชดำแห้งสนิท

ภาพที่ 18 ขั้นตอนการขัดแม่พิมพ์

ภาพที่ 19 การเคลือบแม่พิมพ์ด้วยวานิชดำ

ขั้นตอนการเขียนลายเส้นลงบนแม่พิมพ์

- หลังจากวานิชดำที่ทาลงบนแม่พิมพ์แห้งแล้ว ร่างภาพผลงาน ลงบนแม่พิมพ์
- หลังจากที่เราได้ร่างภาพผลงานลงบนแม่พิมพ์แล้ว นำเหล็กแหลม (Needle) มาเขียนลงบนแม่พิมพ์ ตามที่เราได้ร่างภาพไว้บนแม่พิมพ์
- หลังจากได้โครงสร้างแบบที่เราต้องการ สามารถสร้างค่าน้ำหนัก เช่น การสานเส้นทำค่าน้ำหนัก เป็นต้น
- เมื่อได้ผลงานที่เขียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว กระบวนการต่อไปคือการกัดกรด

ภาพที่ 20 การเขียนลายเส้นลงบนแม่พิมพ์

ขั้นตอนการผสมกรด

- นำน้ำเปล่าล้างทำความสะอาดภาชนะที่จะผสมกรด
- จากนั้นควรใส่น้ำก่อนที่จะเติมกรดลงไปในส่วนที่เราต้องการ
- ตัวอย่างเช่น กรด 1:3 ใส่น้ำปริมาณ 30 ลิตร ใส่กรดทองแดงปริมาณ 10 กิโลกรัม รอให้กรดละลายทั้งหมดจึงนำแม่พิมพ์ไปแช่ในอ่างกรด
- เมื่อ เวลาครบกำหนดการกัดกรดที่เราจับเวลาไว้ นำแม่พิมพ์มาล้างน้ำให้สะอาด ตามด้วยซอสถั่วเหลือง และน้ำส้มสายชูเพื่อล้างคราบกรดออกแล้วจึงล้างด้วยน้ำยาล้างจานอีกครั้ง เป่าให้แห้ง จึงทำการกระบวนการต่อไป

ขั้นตอนการสร้างพื้นผิวด้วยเทคนิคซอฟท์กราวด์ (Soft ground)

Soft ground มีส่วนผสมของไขมันสัตว์ มีคุณสมบัติ ให้เส้นค่าน้ำหนักที่เบาบางและอ่อนนุ่มกว่าการเขียนลงไปบนแม่พิมพ์โดยตรงและทนต่อการกัดในระยะเวลานั้นๆ วัสดุที่ใช้ควรมีความบาง ความอ่อน ของวัสดุ มีขั้นตอนวิธีทำดังนี้

- นำลูกกลิ้งมากลิ้ง Soft ground ให้เป็นเนื้อเดียวกัน และกลิ้งให้ความบางเท่า ๆ กัน
- นำลูกกลิ้งที่กลิ้ง Soft ground เสร็จแล้วนำมากลิ้งบนหน้าผิวของแม่พิมพ์ที่ต้องการทำพื้นผิว
- นำวัสดุที่มีพื้นผิวที่ต้องการมาวางบนตำแหน่งที่ต้องการทำพื้นผิว แต่วัสดุต้องมีคุณสมบัติบาง อ่อนนุ่ม เช่น ขนนก เชือก ผ้าลายลูกไม้ ผ้าตาข่าย เป็นต้น นำมาวางบนแม่พิมพ์ที่ได้กลิ้ง Soft ground ลงไป
- นำกระดาษไขมาวางทับในส่วนที่วัสดุปิดทับลงไป แล้วนำ กระดาษบรู๊ฟมาทับอีกครั้ง ปรับแทนพิมพ์ให้เบาแล้วจึงนำเข้าแทนพิมพ์
- จากนั้นค่อยๆ แกะวัสดุออกจากแม่พิมพ์ด้วยมีดคัทเตอร์ แล้วจึงนำไปกัดกรดตามเวลาที่กำหนด

ภาพที่ 21 ขั้นตอนการทำ Soft ground

ขั้นตอนการการโรยผงแอสฟัลต์และสร้างน้ำหนักด้วยดินสอไข

- นำแม่พิมพ์มาล้างน้ำมันสนให้สะอาดด้วยน้ำมันสนหรือทินเนอร์เพื่อล้างคราบต่าง ๆ ที่เกาะบนผิวแม่พิมพ์ออก
- นำแม่พิมพ์ไปล้างด้วยน้ำยาล้างจาน หรือ ผงซักฟอก ให้สะอาดเพื่อล้างคราบไขมันหน้าแม่พิมพ์ออก แล้วนำไปเป่าให้แห้งสนิท
- นำแปลงปิดผงแอสฟัลต์ที่เกาะตามผนังตู้ แล้วปิดตู้ให้สนิท เปิดเครื่องปั๊มลมปล่อยลมเข้าไปในตู้ รอประมาณ 10 วินาทีเพื่อให้เศษต่างๆที่ค้างอยู่ในตู้ตกลงมาก่อนจึงนำแม่พิมพ์เข้าตู้โรยผง
- ปิดตู้ จับเวลา ประมาณ 3-8 นาที
- จากนั้นค่อยๆ ประคองแม่พิมพ์ออกมา สังเกตแม่พิมพ์ระดับสายตาจะเห็นผงแอสฟัลต์สีน้ำตาลเรียบเป็นระนาบเดียวกันบนแม่พิมพ์ ระวังอย่าให้ แม่พิมพ์ กระทบกระเทือนมาก
- นำแม่พิมพ์ไปย่างกับไฟร้อนให้ทั่วแม่พิมพ์
- จากนั้นนำมาสร้างค่าน้ำหนักด้วยดินสอไข โดยเขียนไล่จากค่าน้ำหนักที่สว่างที่สุดไปจนถึงค่าน้ำหนักที่เข้มที่สุด การเขียนไขหนึ่งน้ำหนักต่อการกัดกรวดหนึ่งครั้ง และกัดกรวดตามเวลาที่กำหนด
- หลังจากการกัดกรวดล้างด้วยชอล์กขาวเหลือง และน้ำส้มสายชู ไม่ควรล้างด้วยเกลือ เพราะเกลือทำให้ผงแอสฟัลต์ที่เกาะอยู่หน้าแม่พิมพ์หลุดออกได้

ภาพที่ 22 การย่างผงแอสฟัลต์บนแม่พิมพ์

ภาพที่ 23 การเขียนน้ำหนักรักด้วยดินสอไข

ขั้นตอนการทำพื้นผิวด้วยผงคาร์บอน (ผงถ่ายเอกสาร)

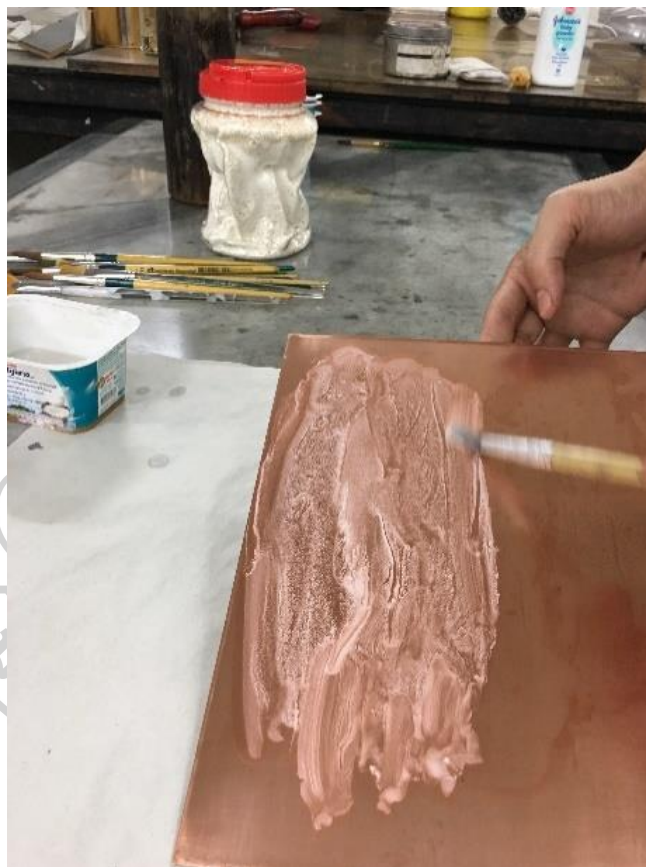
- นำผงคาร์บอนมาใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้ใส่พอประมาณ
- เทแอลกอฮอล์ขาว ลงในภาชนะที่ใส่ผงคาร์บอนแล้วผสมให้เข้ากัน
- นำผงคาร์บอนที่ผสมเสร็จแล้วใช้พู่กันเขียนลงบนแม่พิมพ์เอียงแม่พิมพ์เล็กน้อย
- รอให้กอลฮอลล์ที่ผสมผงคาร์บอนระเหยจนแห้งสนิท
- นำแม่พิมพ์ที่ทำเสร็จแล้วไปย่างกับไฟร้อน รอให้แม่พิมพ์เย็นลงแล้วจึงนำไปกัดกรด

ภาพที่ 24 การสร้างพื้นผิวด้วยผงคาร์บอนหรือผงถ่ายเอกสาร

ขั้นตอนการสร้างพื้นผิวด้วยเศษดินสอไข, ทินเนอร์

- นำเศษดินสอไขมาผสมทินเนอร์ในภาชนะให้เหลวที่สุด
- นำฟู่กันเขียนลงบนแม่พิมพ์
- นำแม่พิมพ์ไปย่างไฟเพื่อให้ไขมันแม่พิมพ์ได้ดี
- นำไปแช่กรดตามเวลาที่กำหนด

ภาพที่ 25 การสร้างพื้นผิวเศษดินสอไข

ขั้นตอนการทำค่าน้ำหนักด้วยสเปรย์

- ก่อนที่จะนำสเปรย์มาทำน้ำหนัก นำแม่พิมพ์มาล้างน้ำยาล้างจานให้คราบไขมันที่ติดอยู่บนหน้าแม่พิมพ์ออก
- นำแม่พิมพ์มาเป่าให้แห้งสนิท
- พ่นสเปรย์ไล่น้ำหนักในทิศทางเดียวกันที่ละน้ำหนักแล้วนำไปกักรัด การพ่นสเปรย์หนึ่งครั้งต่อการกักรัดหนึ่งครั้ง
- ส่วนที่สเปรย์ลงไปปิดจะไม่ถูกกรัดกดลงบนหน้าแม่พิมพ์ส่วนที่เปิดคือส่วนที่เป็นค่าน้ำหนัก

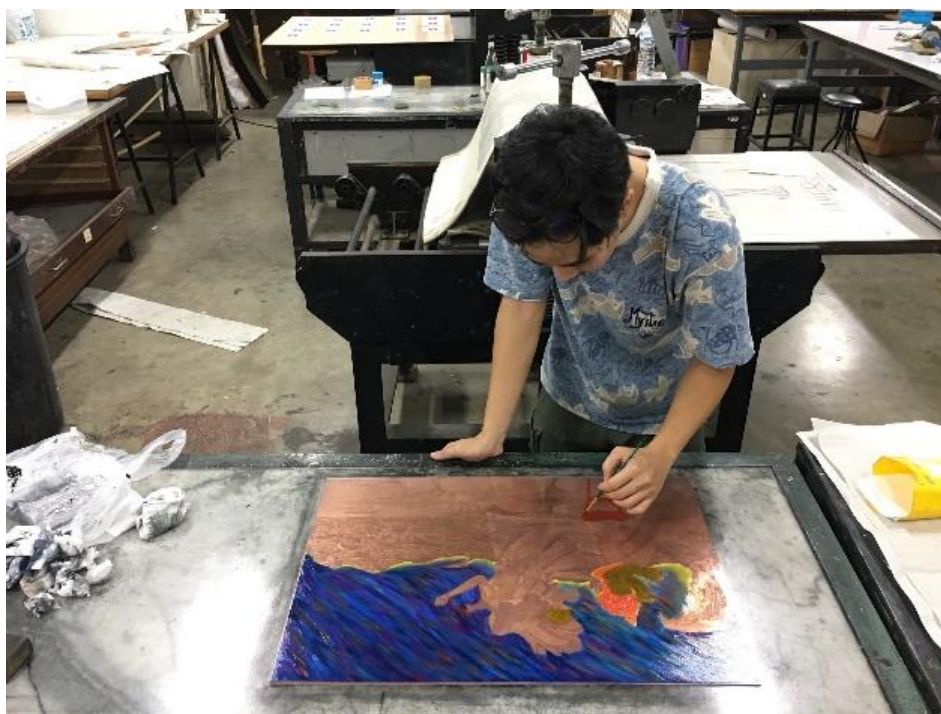

ภาพที่ 26 การสร้างน้ำหนักด้วยสเปรย์

ขั้นตอนการเขียนสีน้ำมันบนแม่พิมพ์ผิวเรียบ

- ตัดแผ่นอคริลิกใสให้เท่ากับแม่พิมพ์ทองแดง
- นำแผ่นอคริลิกวางลงบนแม่พิมพ์ทองแดงให้ตรงกับตำแหน่งที่กำหนดไว้
- เขียนสีน้ำมันที่ผสมลินสีดลงบนอคริลิกใสตามรูปทรงบนแผ่นทองแดง
- จากนั้นเช็ดขอบแม่พิมพ์ทั้งสองด้านเหมือนขั้นตอนก่อนพิมพ์แม่พิมพ์ทองแดง

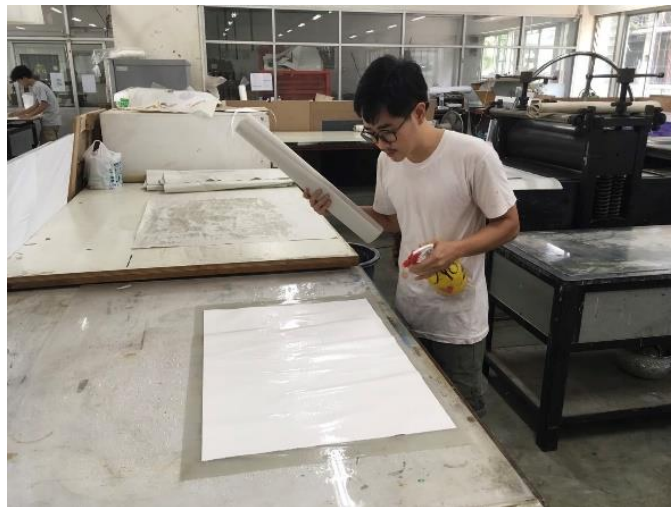

ภาพที่ 27 การเขียนสีน้ำมันบนแม่พิมพ์ผิวเรียบ

ขั้นตอนการพิมพ์งาน

- นำแม่พิมพ์ร่องลึกมาอัดหมึกลงในร่องแม่พิมพ์ให้ทั่ว แล้วใช้กระดาษบรูฟซับหมึกทั้งแม่พิมพ์ออก
- นำผ้าซับในมาเช็ดวนหมึกให้ทั่วแม่พิมพ์ และ นำกระดาษลอกกลายมาเช็ดวนซ้ำอีกครั้ง
- นำกระดาษที่เตรียมไว้สำหรับพิมพ์งานฉีบน้ำด้วยฟอกกี้ให้ทั่วทั้งสองด้านแล้วนำกระดาษบรูฟทับกระดาษพิมพ์งานแล้วฉีบน้ำอีกครั้งเพื่อทำความชื้นให้กับกระดาษ
- นำแม่พิมพ์ร่องลึกที่อัดหมึกเสร็จแล้ววางลงบนแท่นพิมพ์ จากนั้นนำกระดาษพิมพ์ที่ทำความชื้นไว้ซับด้วยกระดาษบรูฟทั้งสองด้าน แล้ววางกระดาษพิมพ์งานลงบนแม่พิมพ์ร่องลึก

- นำกระดาษบรรจุฟวางทับกระดาษพิมพ์งานอีกครั้งจากนั้นวางทับด้วยผ้าสักหลาด
- ปรับแท่นพิมพ์ให้ได้น้ำหนักที่พอดี หมุนแท่นพิมพ์ไปฝั่งตรงข้ามให้สุด
- นำกระดาษบรรจุฟออกและนำผลงานออกจากแม่พิมพ์
- นำผลงานมาซิงกับกระดาษไม้และติดด้วยกระดาษกาวน้ำที่ขอบกระดาษพิมพ์งานทั้งสี่ด้านเพื่อไม่ให้กระดาษที่พิมพ์งานยุ่น

ภาพที่ 28 การทำความชื้นกระดาษ

ภาพที่ 29 การอุดหมึกแม่พิมพ์ร่องลึก

ภาพที่ 30 การติดกระดาษกาวน้ำ

ขั้นตอนการพิมพ์สีและขาวดำ

- นำแม่พิมพ์ผิวเรียบวางในจุดตำแหน่งที่กำหนดไว้ และนำกระดาษกระดาษพิมพ์ที่ทำขึ้นไว้มาวางบนแม่พิมพ์ตามด้วยกระดาษบรูฟ
- หมุนแทนไปอีกด้านแต่ให้แทนหนีบปลายกระดาษไว้อยู่เพื่อที่กระดาษจะได้อยู่ในตำแหน่งเดิม
- นำแม่พิมพ์ผิวเรียบออกแล้วจึงนำแม่พิมพ์ทองแดงมาวางในตำแหน่งเดียวกับแม่พิมพ์ผิวเรียบ
- หมุนแทนไปให้สุดนำกระดาษออกและซึ้งงานด้วยกระดาษกาวน้ำ

ภาพที่ 31 การพิมพ์สีแม่พิมพ์ผิวเรียบ

ภาพที่ 32 การพิมพ์ขาว-ดำ แม่พิมพ์ร่องลึก

บทที่ 4

การพัฒนากระบวนการทางความคิดและการสร้างสรรค์ผลงาน

ช่วงเวลาที่ใช้ในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะซ้ำฟเจ้าได้มีการพัฒนาทั้งเทคนิค รูปแบบสร้างสรรค์ผลงาน และกระบวนการทางความคิด เริ่มตั้งแต่ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ในช่วงเวลาที่ 1 และ 2 วิทยานิพนธ์ในช่วงเวลาที่ 3

ช่วงเวลาที่ 1 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปี พ.ศ.2558

เริ่มต้นคิดค้นรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานไปพร้อมกับกระบวนการทางความคิด จึงร่างภาพออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยใช้ร่างกายเพศชาย และหญิงที่หลุดจากลักษณะในความเป็นจริงของร่างกายมนุษย์ จินตนาการร่างกายเพศชาย หญิงจากมโนภาพที่ตนเองได้สร้างขึ้น ซึ่งชาย หญิง หันหลังออกมาทางผู้ชมโดยที่ไม่ได้เน้นทรวดทรง อวัยวะเพศ หรือหน้าอกผู้หญิงให้เด่นชัด เพราะซ้ำฟเจ้าไม่ต้องการที่จะเน้นในเรื่องของ เรือนร่าง เพื่อก้าวข้ามในเรื่องของอารมณ์ทางเพศ รวมถึงองค์ประกอบพื้นหลังของภาพ ให้ดูเป็นรูปทรงผู้หญิงให้สอดคล้องกับทิศทาง ท่าทางของชาย และหญิงโดยมีเพศหญิงหมุนเวียนไปโดยรอบ

ภาพที่ 33 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์

ชื่อผลงาน “untitled”

ขนาด 80 X 60 ซม.

เทคนิค ภาพพิมพ์ร่องลึก (Etching)

ปีที่สร้าง 2558

ภาพที่ 34 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์

ชื่อผลงาน“untitled”

ขนาด 80 X 60 ซม.

เทคนิค ภาพพิมพ์ร่องลึก (Etching)

ปีที่สร้าง 2558

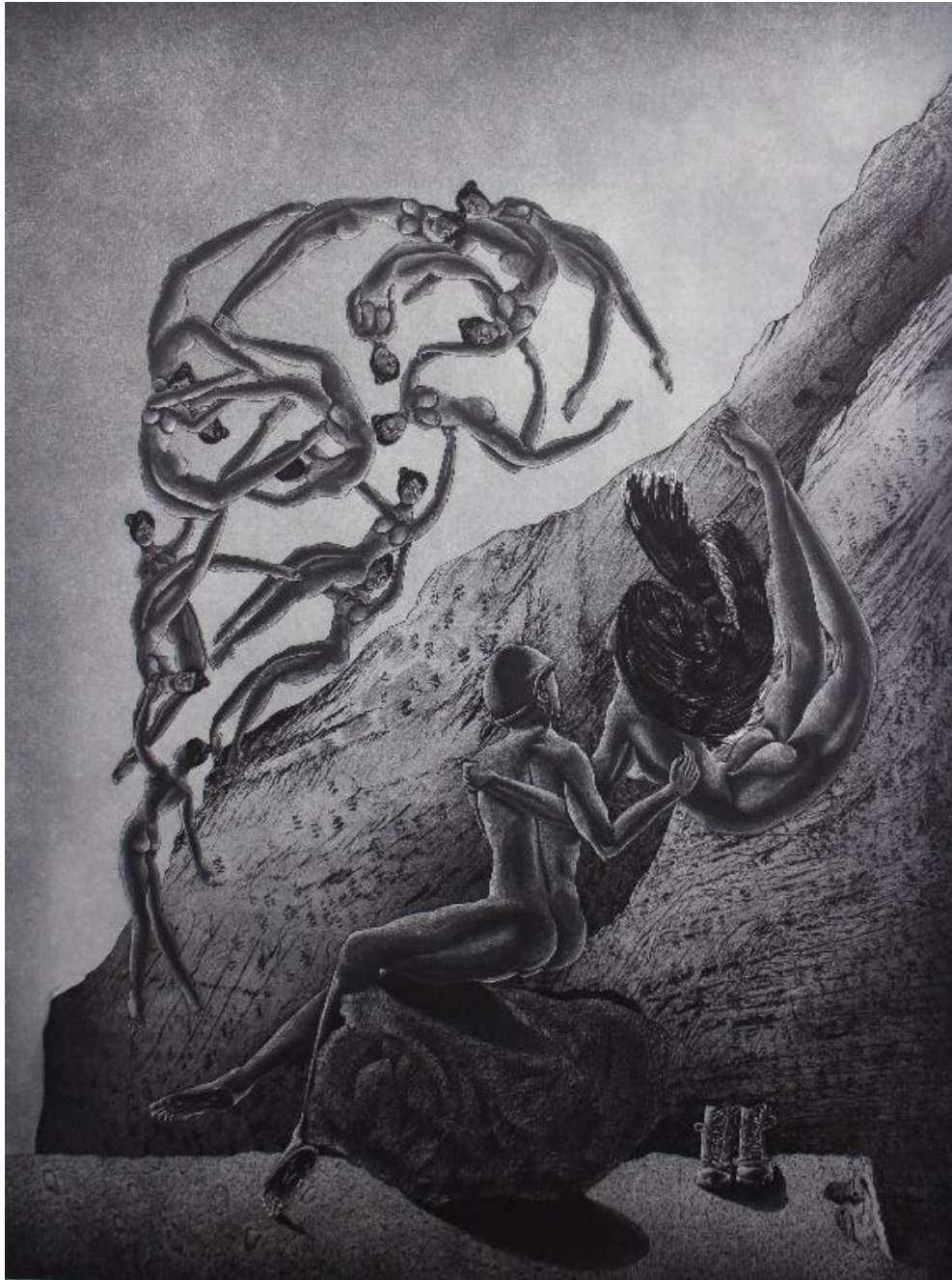
ภาพที่ 35 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์

ชื่อผลงาน“untitled”

ขนาด 80 X 60 ซม.

เทคนิค ภาพพิมพ์ร่องลึก (Etching)

ปีที่สร้าง 2558

ภาพที่ 36 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์

ชื่อผลงาน“untitled”

ขนาด 80 X 60 ซม.

เทคนิค ภาพพิมพ์ร่องลึก (Etching)

ปีที่สร้าง 2558

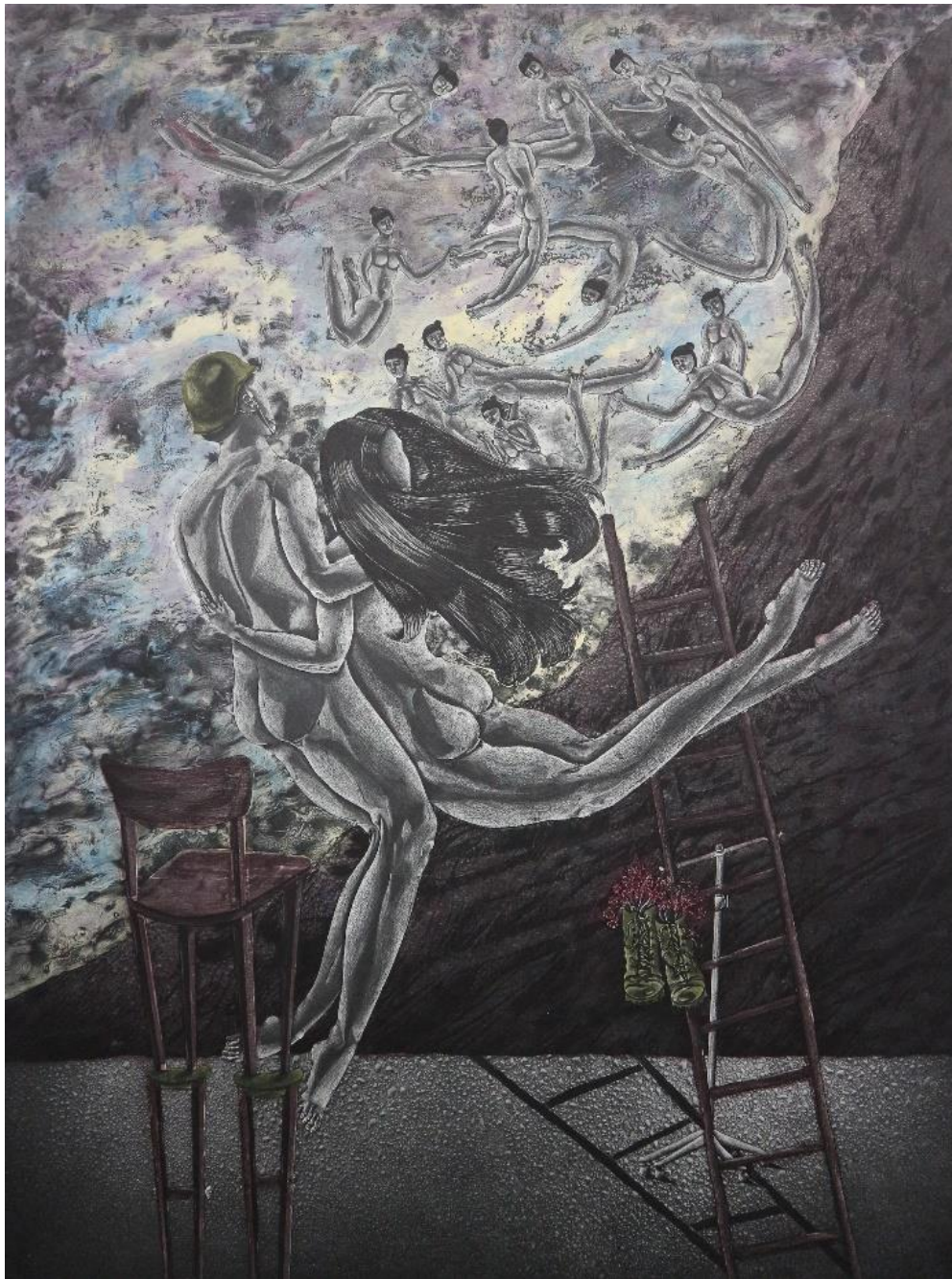
ข้อสรุปช่วงเวลาที 1 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปี พ.ศ. 2558

ในช่วงระยะเวลาที่ 1 นั้นเป็นการเริ่มต้นทั้งกระบวนการทางความคิด และกระบวนการทางสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งทั้งสองกระบวนการยังไม่ค่อยชัดเจน และยังคงต้องพัฒนาทางด้านเนื้อหา และการสร้างสรรค์ผลงานเพิ่มเติมจากเดิม เพื่อต่อยอดทางความคิดและการแสดงออกผ่านผลงานสร้างสรรค์ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังต้องศึกษา ค้นคว้า ทดลองทางด้านรูปแบบผลงาน และเทคนิคเพิ่มขึ้น เพื่อให้ได้ผลที่สอดคล้องกับกระบวนการทางความคิด

ช่วงเวลาที 2 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปี พ.ศ.2559

ช่วงเวลาที 2 นี้ได้คิดค้นการทำพื้นผิวของท้องฟ้าในส่วนพื้นที่ว่างของภาพและเพิ่มวัตถุที่ต้องการสื่อความหมายในกระบวนการทางความคิดให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และได้เพิ่มเติมเทคนิคภาพพิมพ์ผิวเรียบมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานในเรื่องของสี สีที่เลือกใช้ในบรรยากาศของท้องฟ้าทำให้มีเรื่องราวบรรยากาศของผู้หญิงมากขึ้นวัตถุที่นำมาใช้สื่อถึงเพศชาย หญิงเพื่อให้ดูเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางความรู้สึก การสัมผัสการหล่อเลี้ยงซึ่งกันและกัน ในชั้นที่ 5 และ 6 ได้ตัดทอนผู้หญิงที่หมุนเวียนโดยรอบออก เพื่อให้ภาพผลงานดูไม่อึดอัดมากเกินไปคงเหลือเพศชาย เพศหญิงซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักและวัตถุซึ่งเป็นองค์ประกอบรองของภาพ

ภาพที่ 37 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์

ชื่อผลงาน “MILD MIND”

ขนาด 80 X 60 ซม.

เทคนิค ภาพพิมพ์ร่องลึก ภาพพิมพ์ผิวเรียบ (Etching, Monoprint)

ปีที่สร้าง 2559

ภาพที่ 38 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์

ชื่อผลงาน "MILD MIND 2"

ขนาด 80 X 60 ซม.

เทคนิค ภาพพิมพ์ร่องลึก ภาพพิมพ์ผิวเรียบ (Etching, Monoprint)

ปีที่สร้าง 2559

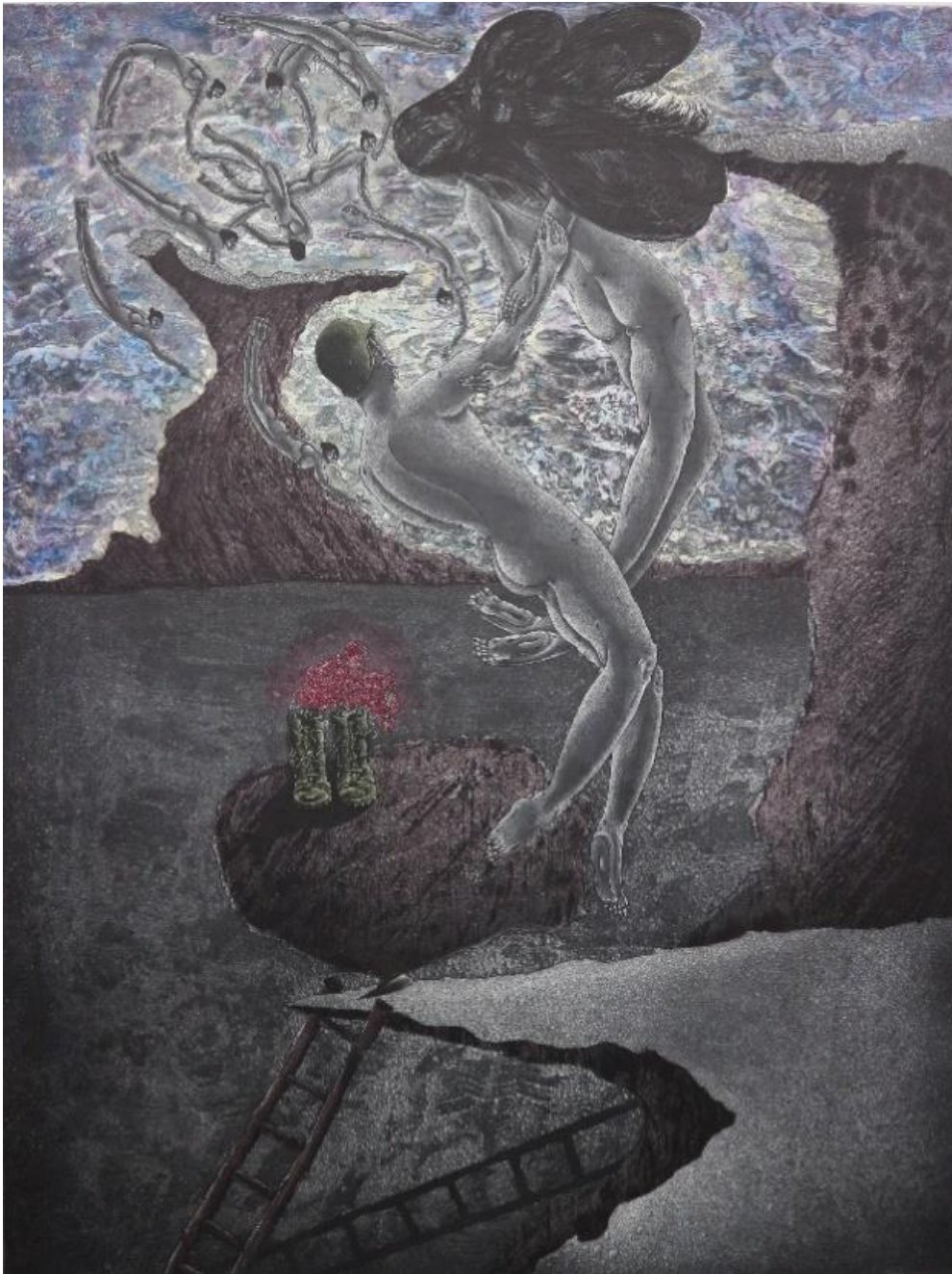
ภาพที่ 39 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์

ชื่อผลงาน “MILD MIND 3”

ขนาด 80 X 60 ซม.

เทคนิค ภาพพิมพ์ร่องลึก ภาพพิมพ์ผิวเรียบ (Etching, Monoprint)

ปีที่สร้าง 2559

ภาพที่ 40 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์

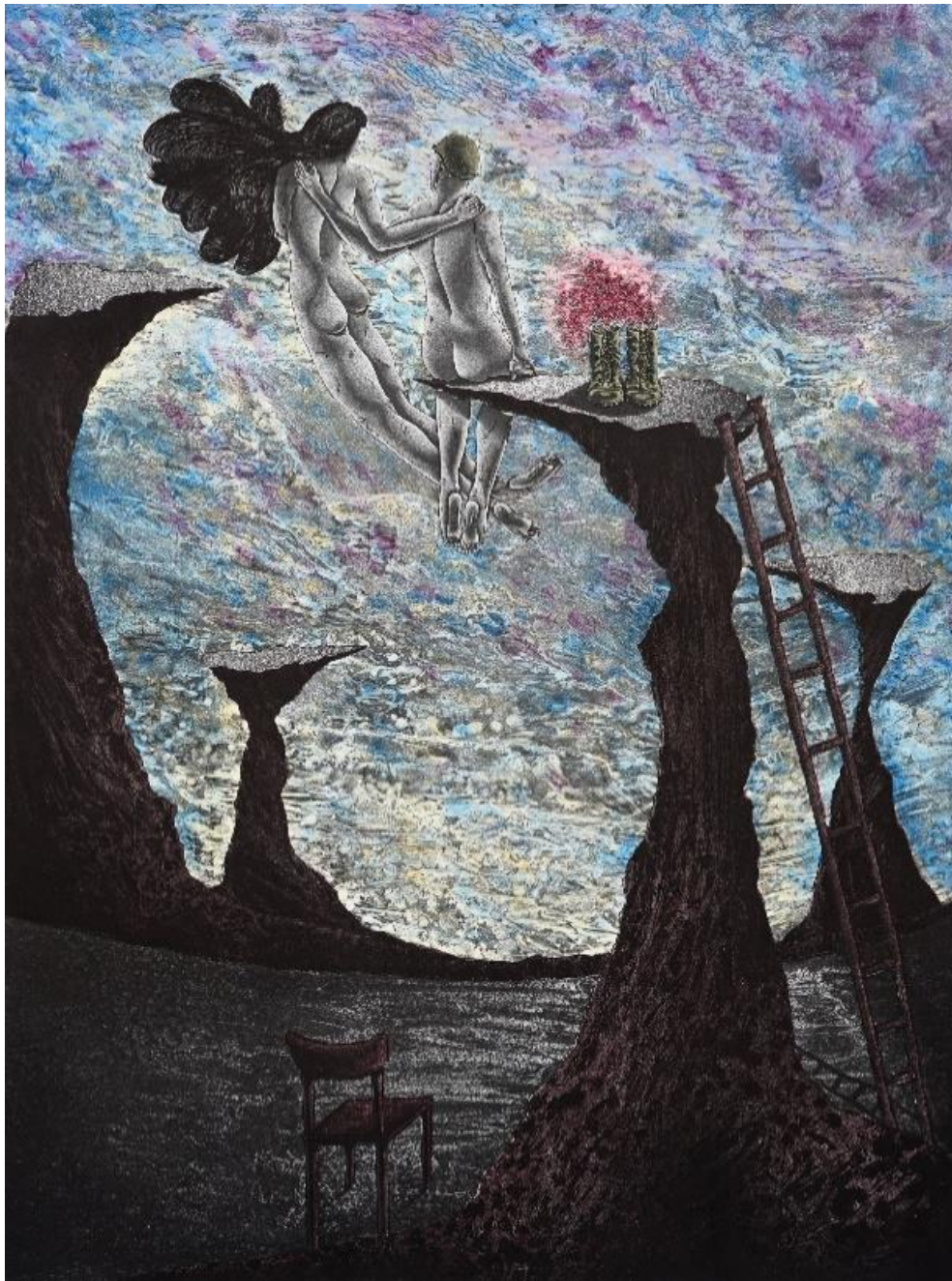
ชื่อผลงาน“MILD MIND 4”

ขนาด 80 X 60 ซม.

เทคนิค ภาพพิมพ์ร่องลึก ภาพพิมพ์ผิวเรียบ (Etching, Monoprint)

ปีที่สร้าง 2559

ภาพที่ 41 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์

ชื่อผลงาน“MILD MIND 5”

ขนาด 80 X 60 ซม.

เทคนิค ภาพพิมพ์ร่องลึก ภาพพิมพ์ผิวเรียบ (Etching, Monoprint)

ปีที่สร้าง 2559

ภาพที่ 42 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์

ชื่อผลงาน "MILD MIND 6"

ขนาด 60 X 80 ซม.

เทคนิค ภาพพิมพ์ร่องลึก ภาพพิมพ์ผิวเรียบ (Etching, Monoprint)

ปีที่สร้าง 2559

ข้อสรุปช่วงเวลาที 2 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปี พ.ศ.2559

ในระยะเวลาที่ 2 นั้นได้มีการพัฒนาเพิ่มเติมในเรื่องของสีเข้าไปในผลงานสร้างสรรค์ ให้ผลงานได้มีชีวิตชีวา ซึ่งยังต้องพัฒนาในเรื่องบรรยากาศของสี และการทับซ้อนของสี เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการทางความคิดไปพร้อมๆ กับการพัฒนากระบวนการทางเทคนิค ในขั้นตอนการทำเทคนิคนั้นได้ทดลอง แก้วไข ปรับปรุงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้ได้เห็นมุมมองทั้งผลดี และผลเสีย เพื่อจะได้พัฒนาต่อไปให้ดีขึ้น ส่วนในเรื่องขององค์ประกอบของภาพได้พัฒนาในเรื่องของท่าทาง จังหวะการไหลเวียนเข้าหากันระหว่างร่างกายมนุษย์ วัตถุ พื้นหลัง พื้นที่ว่าง และค่าน้ำหนักให้องค์ประกอบทั้งหมดเชื่อมโยงเข้าหากันมากยิ่งขึ้น ซึ่งสองชิ้นสุดท้ายในระยะเวลาที่สองนี้ได้ตัดทอนกลุ่มคนที่หมุนเวียนอยู่บนท้องฟ้าออก เพื่อพื้นที่ว่างจะได้ทำงานอย่างเต็มที่ และทำให้ภาพดูไม่อึดอัดมากจนเกินไป

ช่วงเวลาที 3 ผลงานวิทยานิพนธ์ ปี พ.ศ.2560

ผลงานวิทยานิพนธ์ชื่อจิตใจที่อ่อนโยนในความรัก (LOVE IN MILD MIND) ผลงานชุดนี้ได้มีการทดลองในเรื่องของโทนสีต่าง ๆ มากขึ้นและจัดวางจังหวะไหลเวียนของพื้นผิว และองค์ประกอบพื้นหลังของภาพเพื่อให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับทิศทางการกายเพศชาย หญิง และวัตถุที่เป็นองค์ประกอบหลักและรองของภาพเพื่อให้องค์ประกอบของภาพไหลเวียนและเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน

ช่วงเวลาที่ 3 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ปี พ.ศ.2560

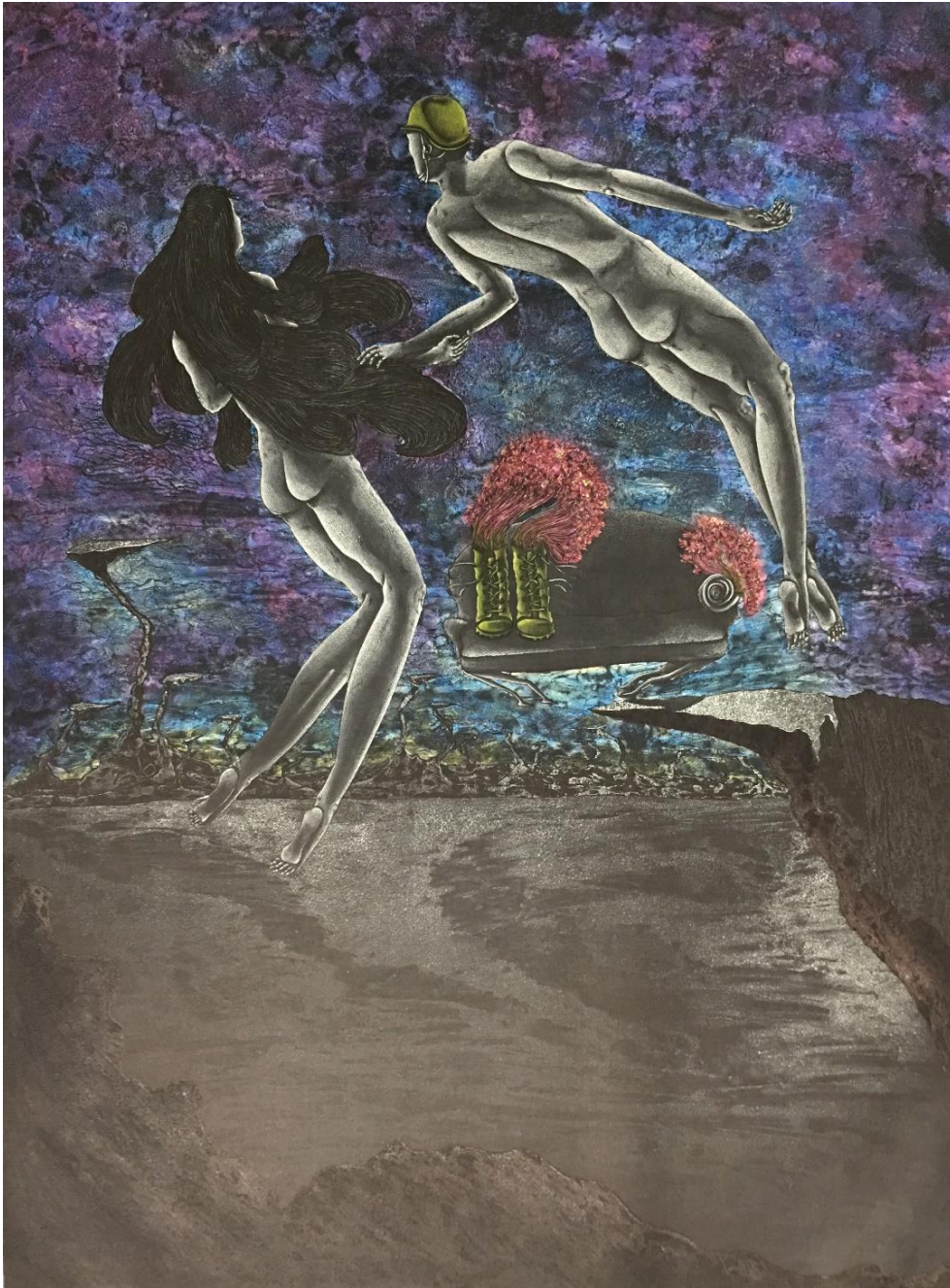
ภาพที่ 43 ผลงานวิทยานิพนธ์

ชื่อผลงาน “LOVE IN MILD MIND 7”

ขนาด 80 X 60 ซม.

เทคนิค ภาพพิมพ์ร่องลึก ภาพพิมพ์ผิวเรียบ (Etching, Monoprint)

ปีที่สร้าง 2560

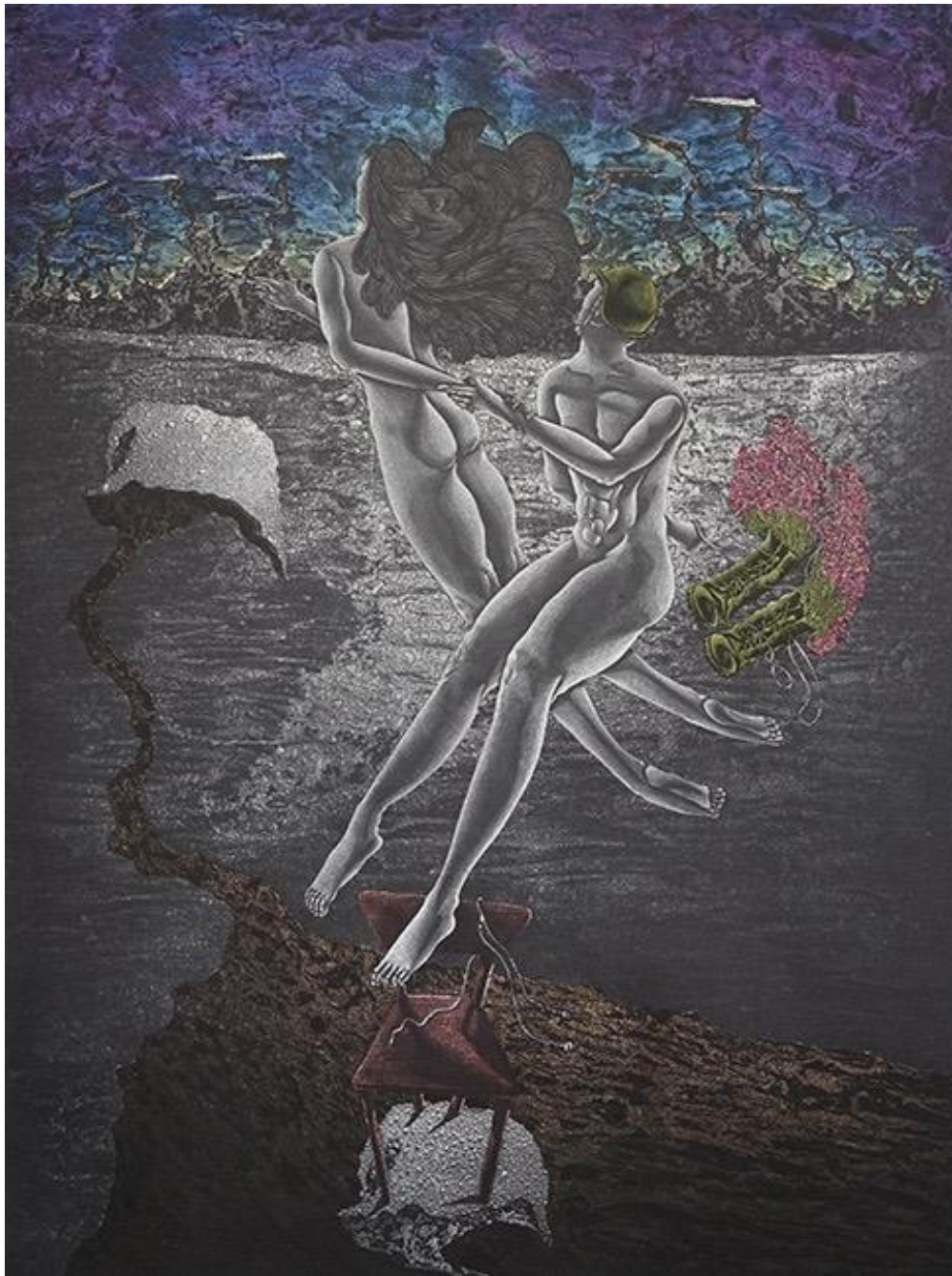
ภาพที่ 44 ผลงานนิตยานินท์

ชื่อผลงาน “LOVE IN MILD MIND 8”

ขนาด 80 X 60 ซม.

เทคนิค ภาพพิมพ์ร่องลึก ภาพพิมพ์ผิวเรียบ (Etching, Monoprint)

ปีที่สร้าง 2560

ภาพที่ 45 ผลงานวิทยานิพนธ์

ชื่อผลงาน “LOVE IN MILD MIND 9”

ขนาด 80 X 60 ซม.

เทคนิค ภาพพิมพ์ร่องลึก ภาพพิมพ์ผิวเรียบ (Etching, Monoprint)

ปีที่สร้าง 2560

ภาพที่ 46 ผลงานนิตยานันท์

ชื่อผลงาน “LOVE IN MILD MIND 10”

ขนาด 60 X 80 ซม.

เทคนิค ภาพพิมพ์ร่องลึก ภาพพิมพ์ผิวเรียบ (Etching, Monoprint)

ปีที่สร้าง 2560

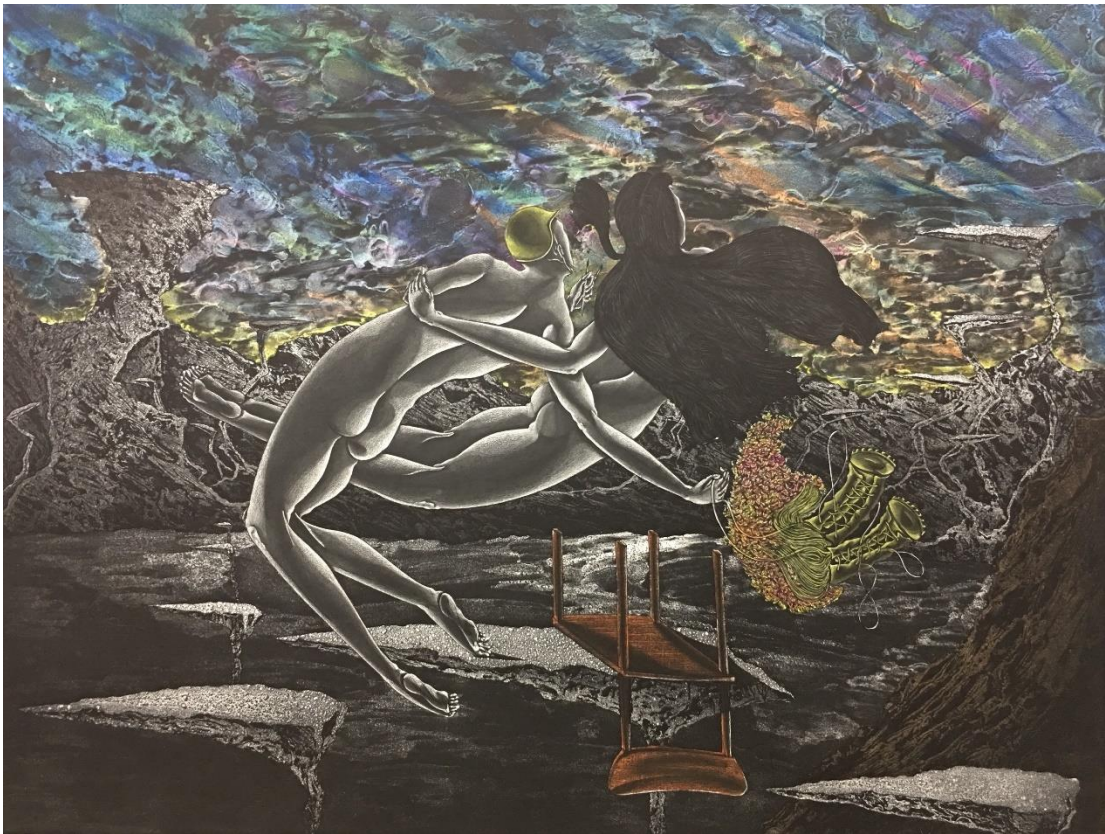
ภาพที่ 47 ผลงานนิตยานันท์

ชื่อผลงาน “LOVE IN MILD MIND 11”

ขนาด 80 X 60 ซม.

เทคนิค ภาพพิมพ์ร่องลึก ภาพพิมพ์ผิวเรียบ (Etching, Monoprint)

ปีที่สร้าง 2560

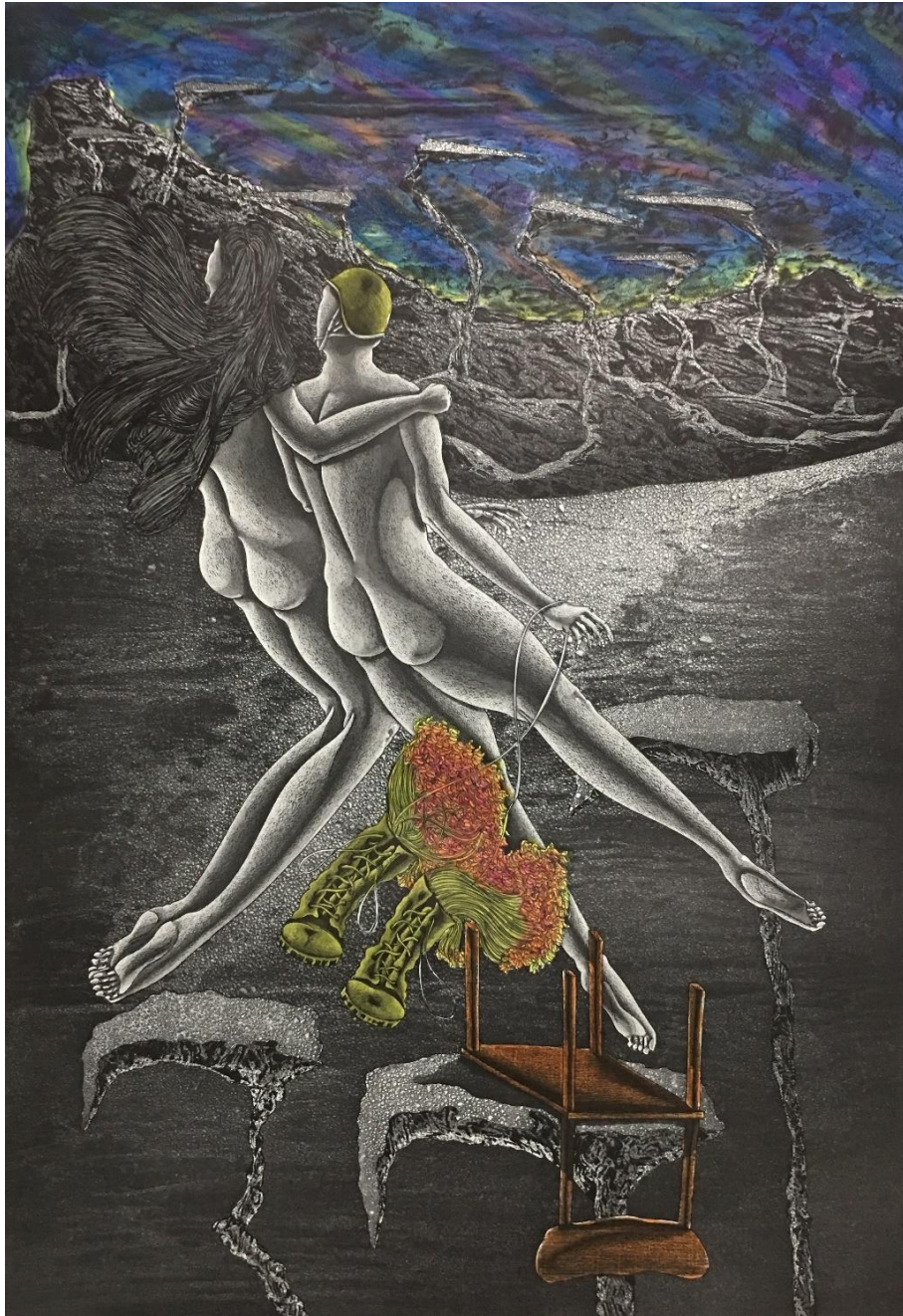
ภาพที่ 48 ผลงานวิทยานิพนธ์

ชื่อผลงาน “LOVE IN MILD MIND 12”

ขนาด 60 X 80 ซม.

เทคนิค ภาพพิมพ์ร่องลึก ภาพพิมพ์ผิวเรียบ (Etching, Monoprint)

ปีที่สร้าง 2560

ภาพที่ 49 ผลงานวิฑยานิพนธ์

ชื่อผลงาน “LOVE IN MILD MIND 13”

ขนาด 60 X 40 ซม.

เทคนิค ภาพพิมพ์ร่องลึก ภาพพิมพ์ผิวเรียบ (Etching, Monoprint)

ปีที่สร้าง 2560

ภาพที่ 50 ผลงานวิฑยานิพนธ์

ชื่อผลงาน “LOVE IN MILD MIND 14”

ขนาด 40 X 60 ซม.

เทคนิค ภาพพิมพ์ร่องลึก ภาพพิมพ์ผิวเรียบ (Etching, Monoprint)

ปีที่สร้าง 2560

ภาพที่ 51 ผลงานนิตยานิพนธ์

ชื่อผลงาน “LOVE IN MILD MIND 15”

ขนาด 40 X 60 ซม.

เทคนิค ภาพพิมพ์ร่องลึก ภาพพิมพ์ผิวเรียบ (Etching, Monoprint)

ปีที่สร้าง 2560

ข้อสรุปช่วงเวลาที 3 ผลงานวิทยานิพนธ์ ปี พ.ศ.2560

ในผลงานวิทยานิพนธ์ช่วงเวลาที 3 นั้นได้มีการทดลองและพัฒนาเรื่องบรรยากาศของสีให้สีมีการทับซ้อนกันมากขึ้น ซึ่งในการทับซ้อนของสีนั้นทำให้เกิดสีใหม่จากการทับซ้อน เกิดความอัดแน่นขึ้นในบรรยากาศของสี และกระจายสีที่อ่อนแทรกเข้าไปในค่าน้ำหนักสีที่เข้ม เพื่อไม่ให้สีที่เข้มหนาที่บจนเกินไปทำให้มีบรรยากาศที่เบาบางแทรกอยู่ด้วยเป็นการกระจายน้ำหนักของสีเพื่อไม่ให้บรรยากาศของสีตักันมากเกินไป จึงใช้พู่กันสะอาดในบางจุดเพื่อให้ได้แสงที่พุ่งออกมาจากความหนาที่บของสี

ส่วนองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบรอง และวัตถุนั้นได้ขยายขึ้นเพื่อเพิ่มความชัดเจนในเรื่องขององค์ประกอบที่เป็นจุดเด่น จุดรอง บางภาพได้ตัดทอนพื้นหลังในบางส่วนให้เบาบางลง และบางภาพได้เพิ่มพื้นที่ว่างให้ภาพดูไม่อึดอัด เพื่อให้พื้นหลังและพื้นที่ว่างรองรับองค์ประกอบที่เป็นจุดเด่น

จุดรองของภาพผลงาน

บทที่ 5

บทสรุป

องค์ความรู้ที่ได้รับจากการสร้างผลงานศิลปะในครั้งนี้ ได้สร้างมาจากพื้นฐานจากการอยู่ร่วมสังคมในเพื่อนผู้หญิงและ แม่ ทำให้ตนเองเกิดความรู้สึก ปลอดภัย อบอุ่นใจ จึงเกิดการซึมซับนิสัยเข้ามา อย่างรู้สึกตัวและไม่รู้สึกตัว จึงทำให้ในชีวิตประจำวันคิดอย่างละเอียดอ่อนมากยิ่งขึ้น นำมาซึ่งการเกิดแนวคิดต่อสภาพแวดล้อมของผู้หญิงที่มีอยู่ในชีวิตประจำวัน เกิดการคิดที่จะกลับค่าความรู้สึกในการมองเพื่อที่จะคิดให้ละเอียดอ่อนมากยิ่งขึ้น จากการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมแบบเดิม ๆ โดยวิธีการสร้างสรรค์ผ่านร่างกายมนุษย์ของเพศชาย หญิง รูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และแนวความคิด เปลี่ยนค่าให้ตรงกับจินตนาการแบบฟุ้งฝันให้ผิดจากความเป็นจริงซึ่งเปลี่ยนจากความหมายเดิมให้เกิดความหมายในเชิงบวก โดยการสร้างจินตนาการในด้านบวกต่อท่าทาง จังหวะของร่างกายเพศชาย เพศหญิง และวัตถุเหล่านั้น เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบของความแข็งแกร่งต่างเป็นความอ่อนเบาทางด้านความรู้สึก โดยสอดคล้องกับกระบวนการทางเทคนิคแม่พิมพ์ร่องลึกที่ถูกน้ำกรดกัดกล่อนพื้นผิวให้บางลงตามธรรมชาติ เปรียบเหมือนความรู้สึกที่ได้รับซึ่งค่อยๆถูกขัดเกลาจากความละเอียดอ่อนจากแม่ และเพื่อนผู้หญิงอย่างรู้สึกตัวและไม่รู้สึกตัวโดยเป็นไปอย่างธรรมชาติ ในขณะเดียวกันการถูกกัดกล่อนของแม่พิมพ์ร่องลึกนั้นก็ให้ความหนักแน่นของแรงกดทับจากแท่นพิมพ์ที่ตกลงบนกระดาษพิมพ์งานจึงทำให้เกิดพื้นผิว รอยนูนบนกระดาษ เปรียบเหมือนความรู้สึกที่หนักแน่น เข้มแข็ง และมั่นคงจากการถูกขัดเกลาโดยความรู้สึกที่อ่อนไหว ละเอียดอ่อนซึ่งให้ความรู้สึกที่หนักแน่นแต่อ่อนโยนดังดอกไม้ในขณะเดียวกัน และสอดคล้องกับกระบวนการทางเทคนิคแม่พิมพ์ผิวเรียบด้วยเช่นกัน ซึ่งนำหนักแท่นพิมพ์ที่แข็งแรงในการกดทับแม่พิมพ์สู่กระดาษ น้อย และเบากว่าแรงกดทับของแม่พิมพ์ร่องลึก จึงเป็นแม่พิมพ์ที่ใช้ในการพิมพ์สีน้ำมันบนกระดาษ จากกระดาษที่ดูดซึมสีให้ความรู้สึกที่เบาบาง อ่อนนุ่มของสี และสีที่หนักแน่นในบางจังหวะ รวมถึงแรงกดแม่พิมพ์ที่เบากว่าแม่พิมพ์ร่องลึก สื่อถึงการซึมซับที่เบาบางทางด้านความรู้สึกจากความอ่อนโยนละเอียดอ่อนที่ได้รับด้วยเช่นกัน

ปัญหาและข้อเสนอแนะในการสร้างสรรค์ของผลงาน บ่อยครั้งที่เกิดปัญหาในการแก้ไขผลงานเพื่อให้ได้ผลที่ออกมาตามที่คาดหวังไว้หรือใกล้เคียงที่สุดเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของผลงาน เช่นทางด้านการพัฒนาเทคนิคที่ข้าพเจ้าได้ทดลองกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน และวิธีการกระบวนการทางความคิด เพื่อให้ผลออกมาใกล้เคียงที่สุด ทำให้ข้าพเจ้าได้เห็นผลที่เป็นไปตามคาดหมาย และไม่เป็นไปตามคาดหมาย ซึ่งผลลัพท์ทั้งสองอย่างนี้ทำให้ตนเองได้เห็นข้อดีและข้อเสียของผลที่ ออกมาตามคาดหมาย และ ไม่เป็นไปตามคาดหมาย ทั้งสองสิ่งนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียซึ่งทำให้ตนเองได้เรียนรู้และ

สามารถนำมาแก้ไข ปรับปรุง และ พัฒนาในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และวิธีกระบวนการทางความคิด ซึ่งในบางครั้งข้อผิดพลาดของกระบวนการทางความคิด และกระบวนการทางเทคนิคได้เพิ่มความรู้ เพิ่มความเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งผลดี ผลเสียและในบางครั้งผลเสียก็ให้สิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่ตั้งเป้าไว้แต่แรก จึงเกิดความรู้ใหม่ในความผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจของตนเองอีกด้วย

รายการอ้างอิง

คาลิล ยิบราน. ปรัชญาชีวิต. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ผีเสื้อ, 2553.

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล	นาย วรกร คำประเสริฐ
วัน เดือน ปี เกิด	3 กุมภาพันธ์ 2534
สถานที่เกิด	โรงพยาบาลเชียงดาว
วุฒิการศึกษา	2546: โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 2552: คณะจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558: คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่ปัจจุบัน	10 ซ.4 ถ.กู่เต้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
ผลงานตีพิมพ์	2560 : การแสดงผลงานนิทรรศการกลุ่ม Medium โดยนักศึกษาศิลป มหาบัณฑิต สาขาวิชา ภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 ธนาคารกรุงไทย สาขา เขาวราช กรุงเทพฯ : การแสดงผลงานศิลปะภาพพิมพ์นานาชาติ Triennial in Cieszyn ประเทศ โปแลนด์ : การแสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63 2559 : การแสดงผลงานศิลปะภาพพิมพ์นานาชาติ Roc 2016 ประเทศ ไต้หวัน : การแสดงศิลปกรรมรุ่นใหม่ ครั้งที่ 33 : การแสดงศิลปกรรม ปตท 2558 : การแสดงผลงานศิลปะภาพพิมพ์นานาชาติ lodz ครั้งที่ 1 ประเทศโปแลนด์ 2557 : การแสดงผลงานศิลปะ local everywhere Intervention ศูนย์ ศิลปะและวัฒนธรรม จ.เชียงใหม่ : การแสดงศิลปกรรมรุ่นใหม่ ครั้งที่ 31 : การแสดงผลงานศิลปะภาพพิมพ์ โรงแรม SALA จ.อยุธยา 2555 : การแสดงผลงานครบรอบ 30 ปี คณะจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 2554 : การแสดงผลงานศิลปะภาพพิมพ์นิทรรศการ Art Giving to friend (Tsunami Sendi Japan)

คณะจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

: การแสดงผลงานศิลปะภาพพิมพ์นิทรรศการ Art Giving to friend
(ยิ้มพิมพ์ใจ) คณะจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

2553 : การแสดงผลงานศิลปะภาพพิมพ์นิทรรศการ M&C คณะจิตร
ศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

