

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2561
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

กล่อง ต้นไม้ พื้นที่ชีวิตในจินตนาการ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์ แผนก ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2561
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

CUBE, PLANTS, LIFE SPACE THROUGH THE IMAGINATION

By
MR. Thammasin DARUNKAN

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for Master of Fine Arts (VISUAL ARTS)
Graduate School, Silpakorn University
Academic Year 2018
Copyright of Graduate School, Silpakorn University

หัวข้อ	กล่อง ต้นไม้ พื้นที่ชีวิตในจินตนาการ
โดย	ธรรมสินธ์ ธรรมกานต์
สาขาวิชา	ทัศนศิลป์ แผนก ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก	ศาสตราจารย์ พัดยศ พุทธเจริญ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับพิจารณาอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต

..... คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช)

พิจารณาเห็นชอบโดย

..... ประธานกรรมการ
(ศาสตราจารย์ ถาวร โกอุดมวิทย์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
(ศาสตราจารย์ พัดยศ พุทธเจริญ)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(รองศาสตราจารย์ ทินกร กาษรสุวรรณ)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณีกรรพาล สุวรรณกุลสง)

..... ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(รองศาสตราจารย์ กัญจนา คำโสภี)

57003211 : ทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญาโทบัณฑิต

คำสำคัญ : กล้อง, ต้นไม้, พื้นที่, ชีวิต, จินตนาการ

นาย ธรรมสินธ์ ธรรมกานต์: กล้อง ต้นไม้ พื้นที่ชีวิตในจินตนาการ อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ : ศาสตราจารย์ พद्यศ พุทธเจริญ

วิทยานิพนธ์หัวข้อ "กล้อง ต้นไม้ พื้นที่ชีวิตในจินตนาการ" เป็นการสร้างเอกภาพทางสุนทรียภาพของพื้นที่ชีวิตด้วยจินตนาการที่อาศัยกลวิธีและกระบวนการทางทัศนศิลป์หรือเป็นสัมฤทธิ์ผลของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์เทคนิคภาพพิมพ์โลหะกัดกรด (Etching) ที่ให้ความหมายทางนามธรรมอันเป็นภาษาของจิตใจ โดยนัยนี้เป็นการนำลักษณะทางกายภาพของต้นดอกแคตตัสที่มีความงามและความหมายเชิงกายภาพมาจัดวางให้สัมพันธ์กับพื้นที่ภายใน "กล้อง" ซึ่งคือการก่อรูปเป็นรูปแบบของสุนทรียภาพชีวิตหรือเป็นกายภาพของผลงานที่สื่อประเด็นสาระถึงดุลยภาพแห่งความสุขของชีวิตในบริบทใหม่อันเป็นพื้นที่สภาพแวดล้อมเชิงสมมติ หรือ "สัญลักษณ์" ของชีวิตที่งดงามด้วยพลังแห่งความหวังที่บริสุทธิ์รวมถึงเป็นรูปแทนของรูปแบบชีวิตที่ให้สาระและคุณค่าแห่งความสุขสงบที่รู้ตื่น รู้เบิกบานอันเป็นชีวิตที่ประณีตทว่าเข้มแข็งทั้งทางกายภาพ ทางจิตใจและทางปัญญา ความหมายความสำคัญนี้เป็นประเด็นทางศิลปะหรือที่ให้อาณูสติถึงแก่ทั้งตนเองและเพื่อนมนุษย์ในสังคมได้ถูกคิดและตระหนักถึงการดำเนินชีวิตด้วยสติและปัญญาที่สอดคล้องกับภาวะการณ์ในอีกนัยหนึ่งยังเป็นเสมือนรูปแบบแห่งวิถีทางของการดำเนินชีวิตที่โน้มน้าวไปสู่ความสุขสงบของจิตใจด้วย

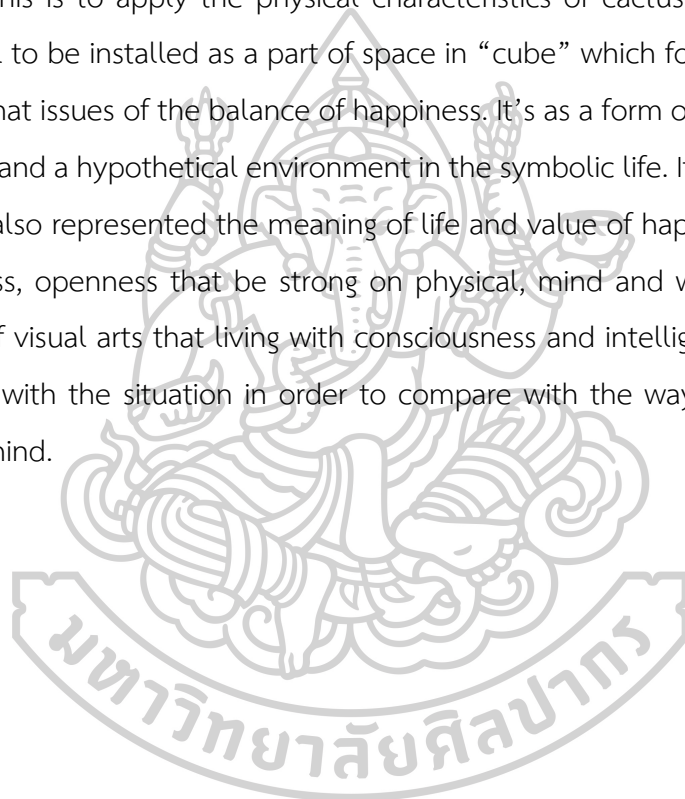

57003211 : Major (VISUAL ARTS)

Keyword : Cube, Plant, Life, Space, Imagination

MR. THAMMASIN DARUNKAN : CUBE, PLANTS, LIFE SPACE THROUGH THE
IMAGINATION THESIS ADVISOR : PROFESSOR PHATYOS BUDDHACHAROEN

The thesis “Cube, Plants, Life Space through the Imagination” It creates the aesthetic unity of the area of "life" with imagination based on the tactics and visual process or it is an output of graphic arts (Etching) creation that refers to the language of mind. This is to apply the physical characteristics of cactus that is beautiful and meaningful to be installed as a part of space in “cube” which forms the physicality of the work that issues of the balance of happiness. It’s as a form of life in a new context or a space and a hypothetical environment in the symbolic life. It’s beautiful with pure hope; it’s also represented the meaning of life and value of happiness on the path of wakefulness, openness that be strong on physical, mind and wit. In addition to the meaning of visual arts that living with consciousness and intelligence or a tool that is consistent with the situation in order to compare with the way of life that leads to peaceful mind.

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอน้อมรำลึกและกราบขอบพระคุณบิดามารดา ผู้ให้กำเนิดและให้โอกาสทางการศึกษารวมถึงน้องชายที่คอยเป็นกำลังใจให้เสมอมา กราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ศาสตราจารย์พัทยศ พุทธเจริญ รวมทั้งคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาทัศนศิลป์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ในศาสตร์และศิลป์รวมถึงคอยชี้แนะให้แนวทางแห่งความสำเร็จที่เอื้ออำนวยต่อการทำวิทยานิพนธ์ชุดนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและงดงามก่อเกิดเป็นประโยชน์แก่ทั้งตนเองและสังคมส่วนรวมอันเป็นการสร้างสัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์และเป็นผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้วยนั้น

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ทุกคนที่เป็นกำลังใจคอยให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สัมพันธภาพที่ดีงามและเอื้อประโยชน์ให้ต่อการศึกษาและการสร้างสรรค์

ธรรมสินธ์ ดรุณกานต์

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญภาพ.....	ฌ
บทที่ 1.....	1
บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา.....	3
สมมติฐานของการศึกษา.....	4
ขอบเขตของการศึกษา.....	4
คำนิยามศัพท์.....	6
บทที่ 2.....	8
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์.....	8
อิทธิพลด้านเนื้อหา.....	8
อิทธิพลที่ได้รับจากต้นแคตตัส (Cactus).....	9
อิทธิพลที่ได้รับจากการจัดสวนแก้ว (Terrarium).....	11
อิทธิพลด้านรูปแบบทางศิลปกรรมและจากศิลปิน.....	11
อิทธิพลจากหนังสือหรือผลงานวรรณกรรม.....	19
บทที่ 3.....	20
ขั้นตอนและกระบวนการในการสร้างสรรค์.....	20

การศึกษาค้นคว้าข้อมูล.....	21
วิธีการและเทคนิคในการสร้างสรรค์.....	22
ขั้นตอนการเก็บข้อมูลด้วยการถ่ายภาพ.....	22
ขั้นตอนการสร้างภาพร่างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Digital Sketching).....	25
วิธีการและขั้นตอนในการสร้างสรรค์.....	27
องค์ประกอบในการสร้างสรรค์.....	37
เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์.....	43
บทที่ 4.....	46
แนวทางและการวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์.....	46
ระยะที่ 1 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557.....	46
ระยะที่ 2 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558.....	51
ระยะที่ 3 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558.....	56
ระยะที่ 4 ผลงานชุดวิทยานิพนธ์.....	62
ผลงานชุดวิทยานิพนธ์.....	65
บทที่ 5.....	73
บทสรุป.....	73
รายการอ้างอิง.....	75
ประวัติผู้เขียน.....	77

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1 ภาพรวมต้นกระบองเพชร (Cactus) ตามสายพันธุ์ต่าง ๆ.....	10
ภาพที่ 2 ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากการจัดสวนแก้ว (Terrarium), เข้าถึงเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2562, เข้าถึงได้จาก https://www.notonthehighstreet.com/dingadingterrariums/product/clustered-cube-succulent-cactus-terrarium	11
ภาพที่ 3 Fumiko TAKEDA, เข้าถึงเมื่อ 18 ธันวาคม 2561, เข้าถึงได้จาก https://ameblo.jp/uxh7w5jc/entry-11290762408.html	13
ภาพที่ 4	14
ภาพที่ 5 Tete a Tete, Etching, 21.1 x 15.4 cm, 2016, เข้าถึงเมื่อ 18 ธันวาคม 2561, เข้าถึงได้จาก https://www.takedafumiko.com/works2016	15
ภาพที่ 6 くらぎ ~Waterlily, Etching, 46.8 x 31.5 cm, 2015, เข้าถึงเมื่อ 18 ธันวาคม 2561, เข้าถึงได้จาก https://www.takedafumiko.com/works2016	16
ภาพที่ 7 Approaching Cloud, Etching, Mezzotint, Chine Colle, 31 x 22 cm, 2004, เข้าถึงเมื่อ 18 ธันวาคม 2561, เข้าถึงได้จาก http://lorraineglessner.blogspot.com/2011/06/sean-caulfield.html	17
ภาพที่ 8 Contained Body #3 Sean Caulfield, mixed media on drafting film 67” x 36”, 2010, เข้าถึงเมื่อ 12 พฤษภาคม 2561, เข้าถึงได้จาก http://www.seancaulfield.ca	18
ภาพที่ 9 DAZAI, Osamu. 人間失格 No Longer Human. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: JLIT, 2560.....	19
ภาพที่ 10 ภาพขั้นตอนการเก็บข้อมูลด้วยการถ่ายภาพ	22
ภาพที่ 11 ภาพของต้นกระบองเพชร (Cactus) ที่ปลูกและเลี้ยงด้วยตนเอง	23
ภาพที่ 12 ภาพต้นกระบองเพชร (Cactus) สายพันธุ์ต่าง ๆ.....	24
ภาพที่ 13 ภาพกล่องอะคริลิกใส (Clear Acrylic Box) รูปแบบต่าง ๆ.....	24

ภาพที่ 14	ภาพขั้นตอนการจัดวางองค์ประกอบของภาพร่างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์.....	25
ภาพที่ 15	ภาพร่างผลงานชุดก่อนวิทยานิพนธ์.....	26
ภาพที่ 16	ภาพร่างผลงานชุดวิทยานิพนธ์.....	26
ภาพที่ 17	ภาพขั้นตอนการถอดแบบลายเส้นจากภาพร่างลงบนเพลทแม่พิมพ์.....	28
ภาพที่ 18	ภาพขั้นตอนการสร้างค่าน้ำหนักลงบนแม่พิมพ์ด้วยวิธีการเทคนิค Hard Ground.....	29
ภาพที่ 19	ภาพการสร้างพื้นผิวภายในผลงานด้วยวิธีการเทคนิค Relief Etching.....	30
ภาพที่ 20	ภาพขั้นตอนการย่ำผงยางสนเพื่อให้ “ยางสน” ติดลงบนผิวหน้าของเพลทแม่พิมพ์.....	32
ภาพที่ 21	ภาพแม่พิมพ์ที่เขียนดินสอไขสร้างรายละเอียดของค่าน้ำหนักเสร็จสมบูรณ์.....	33
ภาพที่ 22	ตารางค่าน้ำหนักอ่อนแก่จากกรรมวิธีโรยยางสน.....	34
ภาพที่ 23	ภาพตารางเวลาการกัดกรดในเทคนิควิธีการโรยยางสน (Aquatint).....	35
ภาพที่ 24	ภาพขั้นตอนการอัดหมึกพิมพ์ลงบนแม่พิมพ์.....	36
ภาพที่ 25	ภาพขั้นตอนการพิมพ์ผลงานจริง.....	37
ภาพที่ 26	ภาพตัวอย่างรูปทรง (Form).....	38
ภาพที่ 27	ภาพตัวอย่างสี (Color).....	39
ภาพที่ 28	ภาพตัวอย่างแสดงพื้นที่ว่าง (Space) ภายในและภายนอก.....	40
ภาพที่ 29	ภาพการจัดองค์ประกอบที่แสดงความสัมพันธ์ของรูปทรงในผลงาน.....	41
ภาพที่ 30	ภาพตัวอย่างการจัดองค์ประกอบที่แสดงความสัมพันธ์ของรูปทรงในผลงาน.....	41
ภาพที่ 31	ภาพตัวอย่างพื้นผิว (Texture) ในบริบทต่าง ๆ ของผลงาน.....	42
ภาพที่ 32	ภาพเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการทำภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะ.....	45
ภาพที่ 33	ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557.....	48
ภาพที่ 34	ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557.....	49
ภาพที่ 35	ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557.....	50
ภาพที่ 36	ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557.....	51
ภาพที่ 37	ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558.....	52

ภาพที่ 38 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558	53
ภาพที่ 39 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558	54
ภาพที่ 40 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558	55
ภาพที่ 41 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558	56
ภาพที่ 42 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558	57
ภาพที่ 43 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558	58
ภาพที่ 44 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558	59
ภาพที่ 45 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558	60
ภาพที่ 46 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558	61
ภาพที่ 47 ภาพผลงานชุดวิทยานิพนธ์ หมายเลข 1	65
ภาพที่ 48 ภาพผลงานชุดวิทยานิพนธ์ หมายเลข 2	66
ภาพที่ 49 ภาพผลงานชุดวิทยานิพนธ์ หมายเลข 3	67
ภาพที่ 50 ภาพผลงานชุดวิทยานิพนธ์ หมายเลข 4	68
ภาพที่ 51 ภาพผลงานชุดวิทยานิพนธ์ หมายเลข 5	69
ภาพที่ 52 ภาพผลงานชุดวิทยานิพนธ์ หมายเลข 6	70
ภาพที่ 53 ภาพผลงานชุดวิทยานิพนธ์ หมายเลข 7	71
ภาพที่ 54 ภาพผลงานชุดวิทยานิพนธ์ หมายเลข 8	72

บทที่ 1

บทนำ

การสื่อประเด็นสาระที่มาจากแนวความคิด จำเป็นต้องอาศัยการตีความด้วยวิจารณญาณและความรู้สึก ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติจริง รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาคิดวิเคราะห์ตีความด้วยวิจารณญาณและความรู้สึก อันจะนำไปสู่กระบวนการหรือเทคนิควิธีการในการสร้างสัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะให้เป็นไปตามเจตนาแห่งความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ กล่าวคือโดยนัยของความหมายและความสำคัญแห่งบริบทของการสร้างสรรค์สามารถวิเคราะห์แตกประเด็นออกเป็นด้านต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

“ดอกไม้ที่สามารถผลิบานและเติบโตในสภาวะแวดล้อมที่เลวร้ายได้ย่อมคือดอกไม้ที่งดงามและหายากที่สุด” (Kurtti, 2541)

เวลาที่เคลื่อนไปข้างหน้าอยู่เสมอนั้นก็ด้วยเพราะเป็นสัจธรรมของโลกและสิ่งมีชีวิตเอกเช่นมนุษย์รวมถึงสรรพชีวิตทั้งหลายที่ล้วนอยู่ต่างอยู่ภายใต้กฎแห่งธรรมชาติเดียวกัน โดยมีเวลาเป็นเงื่อนไขหรือเป็นเครื่องกำกับให้ทุกสิ่งเกิดขึ้น ดำรงอยู่และดับสูญไป ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกล้วนแต่เคลื่อนที่ไปสู่ความเป็น "อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา" เพราะทุกชีวิตที่เป็นเพียงสิ่งสมมติในห้วงแห่งกาลและสถานที่หนึ่งเท่านั้นทุกสรรพชีวิตจึงย่อมต้องเคลื่อนไปสู่การสลายตัวทั้งสิ้น ทว่า "ไม่ยึด ไม่ทุกข์ ไม่สุข ละได้ยอมสงบ" กล่าวคือ “เวลา” ส่งผลต่อวิถีทางการดำเนินชีวิตและทำให้มนุษย์แต่ละคนดำเนินมาพบเจอกันและก่อเกิดเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่หลากหลายซึ่งมีทั้งเรื่องที่ดีงามและบ้างก็เลวร้ายก่อกวนกันไป รวมถึงยังเป็นสาเหตุของการมีรายละเอียดแห่งรูปแบบของชีวิตที่ให้จดจำและสิ่งสมเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างกันด้วย โดยนัยนี้จึงเป็นภาวะแห่งชีวิตที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับบริบทของสังคมและวิถีแห่งวัฒนธรรมอันมีเป้าหมายเพื่อความสุขในการมีชีวิตทั้งสิ้น ดังที่อภิศิวรุส (Epicurus) ได้พูดถึงความสุขว่าเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิต ความสุข (Happiness) ในความหมายเดียวกันกับความสำราญ (Pleasure) “เรายืนยันว่าความสำราญเป็นจุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทางของการดำรงชีวิตที่มีความสุข เพราะเราตระหนักว่าความสำราญนี้เป็นความดีอันดับหนึ่งที่ติดตัวเรา

มาและเราจะเลือกทำหรือไม่ทำอะไรก็เพราะอาศัยความสำราญเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ” (พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2552) กล่าวคือในทัศนะของเขานั้น ความสุขต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม 3 ประการคือ ความรอบคอบ ความซื่อสัตย์และความยุติธรรมเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและความสุขนั้นต้องมีลักษณะที่ยั่งยืนและต้องไม่ย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราภายหลัง เช่นการดื่มเหล้าเพื่อให้ลืมความทุกข์นั้นได้อีก เป็นต้นและเขายังสอนให้มนุษย์รู้จักควบคุมกิเลสตัณหาหรืออารมณ์ของความอยากซึ่งมีลักษณะเป็นพรตนิยมอย่างอ่อนเพราะมีการสอนให้มนุษย์รู้จักควบคุมตนเองด้วยสติปัญญา คือการใช้สติกำกับ กำหนดควบคุมจิตหรืออารมณ์แห่งความอยากต่างๆ ประเด็นเหล่านี้ย่อมคือบริบทแห่งชีวิตอันเป็นเหตุปัจจัยที่บ่มเพาะขัดเกลาความเป็นปัจเจกแห่งตนเองท่ามกลางความหลากหลายและสามารถนำไปสู่การมีสาระอันเป็นคุณค่าแห่งชีวิตของบุคคลนั้น ๆ ด้วย ความสำคัญนี้ที่ได้เอื้ออำนวยต่อการก่อเกิดเป็นประสบการณ์ชีวิตของข้าพเจ้าและเป็นในอีกนัยหนึ่งของสาเหตุแห่งความทุกข์ซึ่งค่อย ๆ ทบทวีจนกลายเป็นสภาวะแห่งทุกข์ของชีวิตที่เกี่ยวข้องระหวัดอยู่ภายในจิตใจเรื่อยมา กล่าวคือประสบการณ์ความทรงจำความทุกข์ที่เนื่องด้วยเพราะความผิดพลาดในการใช้ชีวิตในแต่ละช่วงเวลาแห่งภาวะชีวิตที่ผ่านมาล้วนสัมพันธ์กับประเด็นเรื่องดังกล่าว และส่งผลต่อความคิด ทักษะคิด รวมถึงความรู้สึกภายในจิตใจ อันเป็นความสะเพื่อนใจ สะเพื่อนอารมณ์หรือเป็นเรื่องราวเนื้อหาของแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์และด้วยเจตนาที่จะสร้างรูปแบบของสภาวะแห่งชีวิตให้ก่อเกิดเป็นรูปธรรมหรือเป็นกายภาพของผลงานซึ่งอาศัยกระบวนการทางทัศนศิลป์เป็นเครื่องมือผนวกกับในการก่อรูปโดยนัยนี้ยังเป็นเสมือนรูปแบบหรือรูปแบบของชีวิตเชิงสมมติเพื่ออำนวยตนเองให้มีพลังชีวิตที่เข้มแข็งหรือกระตุ้นสร้างกำลังใจให้กับชีวิตอันมีนัยเป็นบริบทของพื้นที่แห่งชีวิตที่สื่อสะท้อนสาระถึงการทะนุถนอม การประคับประคองดูแลชีวิตหรือ เป็นกุศโลบายที่โน้มน้าวจิตใจให้ผ่อนคลายความรู้สึกแห่งทุกข์ ประกอบกับยังเป็นช่องทางของการเติมเต็มสร้างความสุขให้กับชีวิตในภาวะการต่าง ๆ โดยนัยเหล่านี้อาศัยวิธีการสร้างรูปทรงทางสัญลักษณ์ของเนื้อหา ซึ่งเป็นรูปแบบเชิงสมมติในจินตนาการหรือเป็นกายภาพของพื้นที่แห่งสภาวะจิตใจที่ให้ความหมายทางนามธรรมแห่งชีวิตของความเป็นจริงที่งดงาม ผสมผสานไปด้วยความสุข ความทุกข์ ความปรารถนาและพลังแห่งความหวัง ซึ่งเป็นความงามของชีวิตในบริบทใหม่ที่ให้คุณค่าและความหมายอันมีนัยเป็นพื้นที่เชิงอุปมาอุปไมยถึงความเป็นสัจธรรมของชีวิต “ชีวิตที่มีได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ” เสมอไป เพราะถ้าเราดำเนินชีวิตด้วยความลุ่มหลงในอารมณ์แห่งความสุขหรือเป็นความ

ประมาทที่ขาดการพิจารณาด้วยสติปัญญาประเด็นสาระโดยนัยนี้ย่อมกลายเป็นเหตุปัจจัยแห่งความทุกข์ของชีวิตในปัจจุบันได้ในที่สุด

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์เทคนิคแม่พิมพ์โลหะกัดกรด (Etching) ที่สื่อสารระนามธรรมถึงการทะนุถนอมและการประคับประคองเอาใจใส่ดูแลชีวิตที่ให้น้อมนำไปสู่การบ่มเพาะขัดเกลาจิตใจและปัญญาให้ประณีตเพื่อสร้างคุณค่าแห่งความดีงามของชีวิตที่งดงามสอดคล้องกับภาวะการณ์ปัจจุบัน โดยใช้รูปแบบวิธีการของการบันทึกเรื่องราวความรู้สึกในห้วงสภาวะแห่งทุกข์จากประสบการณ์ความทรงจำแห่งภาวะชีวิตช่วงเวลาต่าง ๆ ที่ให้หลักคิดกับการดำเนินชีวิตที่ว่า “ความทุกข์จะทำให้เราฉลาดขึ้นได้ด้วยปัญญาซึ่งเป็นวิถีทางของการบ่มเพาะพลังชีวิตที่ดีงาม” ประเด็นสาระโดยนัยนี้อาศัยพื้นที่ภายใน “กล่อง” เป็นพื้นที่สมมติเชิงจินตนาการที่บรรจุเนื้อหาและความหมายทางนามธรรมหรือเป็น “รูปแทน” ทางกายภาพของพื้นที่แห่งสภาวะอันส่อนัยถึงความจริงหรือเป็นสังขธรรมของชีวิตที่ผสมผสานไว้ด้วยความงาม ความสุขและความทุกข์รวมถึงพลังแห่งความปรารถนาที่งดงามหรือเพื่อให้เป็นกุศโลบาย “สื่อ” ทางทัศนศิลป์ในบริบททางสัญลักษณ์ของเนื้อหาเชิงอุปมาอุปไมยซึ่งเป็นอานุสติแก่ตนเองและเพื่อนมนุษย์ในสังคมจักได้ฉุ่คิดและตระหนักถึงการปล่อยวางอดีตรวมทั้งความทุกข์ด้วยการมุ่งใช้สติและปัญญาสำหรับเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตอย่างมีสาระหรือให้เป็นชีวิตที่รู้เท่าทันและเปี่ยมไว้ด้วยพลังแห่งความดีงาม ประเด็นสาระดังนัยนี้ที่เป็นหลักคิดกับชีวิตและก่อเกิดเป็นพลังที่เติมเต็มสร้างกำลังใจหรือให้เป็นชีวิตที่พร้อมต่อการตั้งรับและยอมรับเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ เป็นการสร้างสรรค์ที่อาศัยใช้กลวิธีทางทัศนศิลป์ศิลปะภาพพิมพ์หรือการสร้างมิติลวงตาบนระนาบสองมิติของพื้นภาพที่แสดงออกด้วยกายภาพของรูปแบบชีวิตต้นไม้ในบริบทใหม่อันเป็น “สัญลักษณ์” ของชีวิตที่งดงามด้วยพลังแห่งความหวังที่บริสุทธิ์หรือเป็นรูปแทนของชีวิตที่ให้หลักคิดกับชีวิตอันเป็นสาระและคุณค่าแห่งความสุขสงบที่รู้ตื่น รู้เบิกบานเป็นชีวิตที่ประณีตทว่าเข้มแข็งทั้งทางกายภาพ จิตใจและปัญญา ความหมายและความสำคัญนี้ทำให้ประเด็นทางศิลปะถึงการดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญาที่สอดคล้องกับภาวะการณ์ ในอีกนัยหนึ่งยังเปรียบเป็นเสมือนรูปแบบของวิถีทางการดำเนินชีวิตที่จะน้อมนำไปสู่ความสุขสงบของจิตใจ

สมมติฐานของการศึกษา

สร้างสรรค์ผลงานที่สื่อแสดงออกถึงรูปแบบของชีวิตที่งดงามด้วยพลังแห่งความบริสุทธิ์ สอดคล้องกับภาวะการณ์ เป็นการสร้างเอกภาพทางสุนทรียภาพของพื้นที่ชีวิตในบริบทใหม่เชิงสมมติ อันเป็นเสมือนการบันทึกเรื่องราวของสภาวะแห่งความทุกข์จากประสบการณ์และความทรงจำที่ ให้ สาระและความหมายทางนามธรรมแห่งสัจธรรมของชีวิต เป็นรูปแบบของชีวิตที่ผสมผสานไว้ด้วย ความสุข ความทุกข์ ความปรารถนาและความมั่งคั่งที่ประณีตอ่อนโยนทว่าเข้มแข็งด้วยพลังแห่ง ความหวังของชีวิต เป็นกายภาพ “รูปแทน” ของรูปแบบชีวิตที่มีสาระและคุณค่าอันเป็นบริบทของ ชีวิตที่โน้มไปสู่ความสุขสงบทางจิตใจอย่าง “ยั่งยืน”

ขอบเขตของการศึกษา

การสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ได้กำหนดขอบเขตของการแสดงออกที่อยู่ภายใต้บริบท แห่งศิลปะร่วมสมัยในระบบปัจเจกที่ประกอบด้วย ด้านเรื่องราวเนื้อหา (ความหมาย ความคิด) รูปแบบและเทคนิควิธีการที่สื่อความหมายสาระนามธรรมแห่งสัจธรรมของชีวิต ประเด็นสาระโดยนัย น้อยู่ภายใต้บริบทแห่งขอบเขตด้านต่าง ๆ คือ

1. ด้านเนื้อหา (ความหมาย ความคิด)

ด้วยหลักคิดที่ว่า ประสบการณ์ความทุกข์จะทำให้เราฉลาดขึ้น อันเป็นช่องทางของการ ก่อเกิดและใช้สติปัญญาเป็นเครื่องมือสำหรับการดำเนินชีวิตที่โน้มไปสู่ความสุขสงบของจิตใจและ ในการสร้างสัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์ผลงานซึ่งอาศัย วิธีการสร้างรูปแทนทางสัญลักษณ์ของ เนื้อหาในบริบทพื้นที่แห่งสภาวะความทุกข์ของชีวิตหรือเป็นพื้นที่ชีวิตเชิงสมมติอันสื่อสะท้อนเรื่องราว ที่เนื่องด้วยประสบการณ์ของการใช้ชีวิตที่ผิดพลาดในช่วงเวลาต่าง ๆ แห่งภาวะชีวิตและเป็นเนื้อหาที่ ให้ความหมายทางนามธรรมถึงสัจธรรมแห่งชีวิตซึ่งก่อเกิดรูปด้วยกลวิธีของการผสมผสานกันของ ภาษาทางทัศนศิลป์เป็นกายภาพของรูปทรงต้นไม้อันมีลักษณะพิเศษที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับ ความหมาย ความคิด รวมทั้งเป็นการแสดงออกถึงสุนทรียภาพแห่งชีวิตที่สัมพันธ์กันระหว่างพื้นที่ ภายนอกและพื้นที่ภายในของจิตใจหรือเป็นเสมือนพื้นที่ของรูปแบบชีวิตที่ให้ประเด็นสาระเรื่องคุณค่า ของชีวิต โดยมีประสบการณ์แห่งภาวะชีวิตในความทรงจำเป็นหลักคิดหรือเป็นอนุสติที่โน้มไปสู่ การเติมเต็มสร้างพลังหรือกำลังใจเพื่อให้เป็นชีวิตแห่งความหวังที่บริสุทธิ์งดงามอันเป็นบริบทใหม่แห่ง ดุลยภาพความสุขของชีวิตที่สอดคล้องกับภาวะการณ์

2. ด้านรูปแบบ

สร้างสรรค์ผลงานด้วยกระบวนการทางทัศนศิลป์ศิลปะภาพพิมพ์รูปแบบ 2 มิติกึ่งนามธรรม (Semi Abstract) ที่สื่อสารด้วยรูปแทนหรือรูปแบบทางกายภาพของชีวิตต้นไม้ในพื้นที่สมมติที่สะท้อนถึงการปล่อยวาง การไม่ยึดติดกับอดีตหรือรูปแบบชีวิตในบริบทเดิม เป็นการสร้างพื้นที่เชิงจินตนาการซึ่งให้ความหมายถึงชีวิตในโลกของความเป็นจริงหรือชีวิตที่ผสมผสานไว้ด้วยความสุขและความทุกข์อันเป็นสัจธรรมของชีวิตรวมถึงเป็นดุษฎีภาพแห่งชีวิตในบริบทใหม่และในด้านรูปแบบหรือกายภาพของผลงานที่เป็นการสร้างเอกภาพทางสุนทรียภาพของพื้นที่ชีวิตที่แฝงซึ่งไว้ด้วยความงาม ความสุข ความทุกข์และความหวังที่เปรียบเป็นเสมือนพลังแห่งชีวิตที่จะโน้มไปสู่สาระและคุณค่าในอีกนัยหนึ่งยังเป็นชีวิตที่ประณีตงดงามด้วยความสุขสงบที่จริงจังยั่งยืนของจิตใจ

3. ด้านเทคนิควิธีการ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์เทคนิคภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะกัดกรด (Etching) ซึ่งเป็นกรรมวิธีในอีกนัยหนึ่งของกระบวนการเทคนิคภาพพิมพ์ที่ให้รายละเอียดของความลึกด้นอันเป็นสัมฤทธิ์ผลจากการกัดกรดที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขแห่งการกำกับด้วยเวลารวมทั้งยังเป็นเทคนิควิธีการที่สามารถให้ความงดงามที่ละเอียดอ่อนของพื้นผิวและค่าน้ำหนักที่หลากหลายจากกลวิธีของการเขียนดินสอไขลงบนผิวหน้าของแม่พิมพ์ซึ่งเอื้ออำนวยต่อการสร้างสัมฤทธิ์ผลของการสร้างสรรค์ให้ก่อเกิดเป็นวัตถุทางศิลปะที่สื่อสารแห่งสุนทรียภาพของรูปแบบชีวิตในบริบทใหม่ที่ให้ความหมายทางนามธรรม

คำนิยามศัพท์

Etching	กรรมวิธีการกัดเส้นหรือลักษณะลายผิวในบริบทต่าง ๆ บนแผ่นแม่พิมพ์ด้วยน้ำกรด
Printmaking	ภาพพิมพ์ทางจิตรศิลป์
Aquatint	เทคนิคการสร้างค่าน้ำหนักอ่อน-แก่ในผลงานโดยการโรยยางสนหรือผลเลือดมังกร
Hard Ground	เป็นเทคนิคที่ใช้เหล็กปลายแหลมขูดขีดสร้างร่องรอยลงไปบนผิวหน้าของแม่พิมพ์ที่เคลือบน้ำมันวานิชดำไว้แล้ว
Photography Art	ศิลปะภาพถ่าย
Dry Point	การใช้เหล็กปลายแหลมขูดขีดลงไปบนผิวหน้าแม่พิมพ์โดยตรงซึ่งไม่ได้เคลือบน้ำมันวานิชดำที่ผิวหน้าแม่พิมพ์ไว้ก่อน
Life Space	คือพื้นที่ที่มีผลต่อชีวิตแต่ละชีวิตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น ๆ หมายรวมถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางชีววิทยา สังคมและด้านจิตวิทยาซึ่งสามารถส่งผลต่อการรับรู้ของความเป็นจริงในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
Texture	เป็นการแสดงลักษณะพื้นผิวของรูปร่าง หรือรูปทรงต่าง ๆ

Cactus	ต้นกระบองเพชรจัดอยู่ในพันธุ์ไม้อวบน้ำ สามารถเจริญเติบโตได้ดีอยู่ตามที่แห้งแล้งหรือกิ่งทะเลทราย
Abstract	นามธรรม การถอยห่างจากความจริง ตีความแยกแยะแตกต่างจากความจริงทางวัตถุ
Organic Form	รูปทรงอินทรีย์
Geometric Form	รูปทรงเลขาคณิต
Visual Arts	ทัศนศิลป์
Aquatint Box	ตู้รอยผงยางสน
Black Varnish	น้ำยาวานิชดำ
Nitric Acid	กรดไนตริก
Semi Abstract	รูปแบบกึ่งนามธรรม
Relief Etching	เทคนิคแม่พิมพ์กัดกรดรูปนูน โดยชั้นแรกนั้นต้องปิดพื้นที่ที่ไม่ต้องการให้กรดกัดด้วยน้ำยาวานิชดำก่อนจะนำไปกัดกรด
A la poupee'	เป็นในอีกนัยหนึ่งของกรรมวิธีการเซ็ดหมึกพิมพ์หลายสีบนผิวหน้าของแม่พิมพ์ จากนั้นทำการพิมพ์เพียงรอบเดียว

บทที่ 2

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์

การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์นั้นมีความมุ่งหมายเพื่อสืบประเด็นสาระเชิงข้อมูลความรู้ในบริบทต่าง ๆ ที่เอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ตีความข้อมูลด้วยวิจารณญาณและความรู้สึกที่ให้หลักคิดอันเป็นประเด็นทางศิลปะหรือเป็นอิทธิพลเชิงประสบการณ์ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติจริงที่สะท้อนถึงการดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นระบบหรือในทางกลับกันเพื่อนำข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆไปใช้ในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงเพื่อวิเคราะห์แตกประเด็นในชุดความรู้ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันและเอื้อประโยชน์หรือให้อิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ชุดวิทยานิพนธ์ “กลอง ต้นไม้ พื้นที่ชีวิตในจินตนาการ” ให้บรรลุความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของภาคการศึกษาหรือการสร้างสรรค์ตามที่กำหนดไว้ประกอบกับสามารถอธิบายวิเคราะห์เรื่องราวเนื้อหา (ความหมาย ความคิด) รูปแบบและเทคนิควิธีการหรือในอีกนัยหนึ่งอันเป็นบริบทแห่งศิลปะร่วมสมัยในระบบปัจเจกนั่นเอง กล่าวคือกระบวนการขั้นตอนที่นำไปสู่การสร้างสัมฤทธิ์ผลของการสร้างสรรค์ผลงานสามารถวิเคราะห์แตกประเด็นออกเป็นอิทธิพลด้านต่าง ๆ ดังนี้

อิทธิพลด้านเนื้อหา

ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ เป็นการนำข้อมูลเรื่องราวเนื้อหาที่เนื่องด้วยจากประสบการณ์ในชีวิตจริง ผสมกับการค้นคว้าข้อมูลในประเด็นเรื่องจิตใต้สำนึกของมนุษย์ ที่เกิดจากการประสบการณ์และความทรงจำในช่วงเวลาต่าง ๆ แห่งภาวะชีวิตของมนุษย์ ซึ่งมีความหลากหลายบริบทแตกต่างกันไป โดยนัยนี้เป็นข้อมูลทางเรื่องราวที่ต้องวิเคราะห์ตีความด้วยวิจารณญาณและความรู้สึกเพื่อหาประเด็นสาระของความคิดและนำไปสู่การจินตนาการหรือเพื่อสร้างกายภาพแห่งการมองเห็นภาพแทนของจินตภาพเรื่องราวจินตนาการที่สอดคล้องกับเรื่องราวของความสะเทือนใจ สะเทือนอารมณ์ อันเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแนวความคิดของการสร้างสรรค์ กล่าวได้ว่าการจินตนาการคือกลวิธีในอีกนัยหนึ่งของการสร้างสรรค์ที่ทำให้กายภาพของเรื่องราวนั้นถอยห่างออกจากความจริงเดิม อันเป็นจินตภาพที่ก่อเกิดเป็นรูปภายในจิตใจ โดยที่เราเองก็ไม่สามารถสัมผัสได้ด้วย

ร่างกาย การจินตนาการจึงเป็นรูปแบบที่เราไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน เป็นประสบการณ์ใหม่ของชีวิต การจินตนาการ โดยนัยนี้ที่มีที่มาจากความทรงจำซึ่งเป็น ทั้งเรื่องราวที่ดีและไม่ดีของตนเอง ซึ่งการจินตนาการอันเป็นเสมือนภาพภายในจิตใจของข้าพเจ้า ได้ถ่ายทอดผ่านเทคนิคทางทัศนศิลป์ (Visual Arts) กล่าวคือศิลปะที่รับรู้ได้ด้วย การมองเห็น สสาร วัตถุ และสรรพสิ่งต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบ จะด้วยการหยุดนิ่ง หรือเคลื่อนไหวก็ตาม หรือจะด้วยการปรุงแต่งและ หรือไม่ปรุงแต่งก็ตาม ย่อมก่อให้เกิดเป็นเหตุปัจจัยสมมติต่อจิตใจและอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ ประกอบกับอาจเป็นไปได้ในทิศทางเดียวกันหรือย้อนแย้งกันก็ตามทว่า มีระบบขั้นตอนและกระบวนการในการถ่ายทอดอันเกิดจากแนวทางหรือวิธีการที่แตกต่างกัน ผู้สร้างงานศิลปะสามารถเลือกกลวิธีการของการสื่อสารความหมายในลักษณะเฉพาะของตนเองและถ่ายทอดรูปแบบอันเป็นกายภาพของผลงานได้หลากหลายวิธีการและในแต่ละเทคนิควิธีการก็จะให้สัมฤทธิผลมีลักษณะแห่งรูปสัญลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างด้วยกัน เช่น จิตรกรรม (Painting) ประติมากรรม (Sculpture) ภาพพิมพ์ (Printmaking) หรือแม้กระทั่ง สื่อผสม (Mixed Media) ฯลฯ ถือเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะย่อมมีเจตนาที่จะเลือกใช้เทคนิควิธีการที่สอดคล้องกับธรรมชาติของตนเองหรือในการแสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ความงดงามและประสบการณ์ เพื่อสร้างสัมฤทธิของผลการสร้างสรรค์ตามเจตนาความต้องการ ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ชุดนี้ข้าพเจ้าได้เลือกใช้กระบวนการทางทัศนศิลป์ศิลปะภาพพิมพ์เทคนิคภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะกัดกรด (Etching) ในการแสดงอีก

อิทธิพลที่ได้รับจากต้นแคตตัส (Cactus)

ต้นแคตตัสหรือต้นไม้อวบน้ำ ที่เรียกกันทั่วไปว่าต้นกระบองเพชร หรือ ตะบองเพชร หลายคนยังเข้าใจว่าเป็นพืชรูปทรงแปลกตาที่ขึ้นอยู่ตามพื้นที่แห้งแล้งถึงทะเลทราย โดยเห็นจากภาพยนตร์แนวหนังควบอยตะวันตก แต่ในความเป็นจริงนั้นต้นแคตตัสมีมากมายหลายสายพันธุ์ โดยมีประมาณ 2,500 ชนิดซึ่งมีความหลากหลายทางด้านรูปทรงที่แตกต่างกันไป สันนิษฐานว่า แคตตัส หรือกระบองเพชรนั้น กำเนิดขึ้นในโลกตั้งแต่ปลายยุคเมโสโซอิก (Mesozoic) ต่อกับยุคเซโนโซอิก (Cenozoic) หรือประมาณ 70 กว่าล้านปี เป็นช่วงวิวัฒนาการของพืชที่มีดอก และต่อมาในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ในประเทศแถบทวีปยุโรป เริ่มมีความนิยมปลูกแคตตัสเป็นไม้ดอกไม้ประดับกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแคตตัสในตระกูล เมโลแคตตัส (Melocactus) ซีเรียส (Cereus) และ

โอปันเซีย (Opuntia) บางชนิดปลูกเฉพาะในแคววมของขุนนางชั้นสูง ซึ่งแคตตัสในยุคนี้ข้างมีค่ามากยิ่งขึ้นกว่าทองคำเสียออก

เนื่องจากแหล่งกำเนิดของแคตตัสส่วนใหญ่อยู่ในถิ่นทุรกันดารที่ไม่ค่อยมีผู้คนอยู่อาศัย การสำรวจทางพฤกษศาสตร์จึงมีน้อย การค้นพบแคตตัสพันธุ์ใหม่ ตามธรรมชาติจึงไม่ค่อยปรากฏ ในบรรดาพืชที่ขึ้นกระจายอยู่ทั่วไปบนโลกใบนี้ล้วนต่างก็พยายามปรับตัวให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ธรรมดา ตั้งแต่หนองน้ำไปจนถึงทะเลทราย ในพื้นที่ถิ่นแห้งแล้งกันดารพืชจะต้องปรับตัวเพื่อสอดรับกับสภาพภูมิอากาศที่มีความชื้นน้อยและไม่สม่ำเสมอ โดยการกักเก็บน้ำไว้ในลำต้นเพื่อใช้ในยามขาดแคลนเหมือนอูฐที่เดินทางในทะเลทราย ฉะนั้นปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืชประเภทนี้จึงต่างกับพืชในส่วนที่เราคุ้นเคย ปรับตัวให้สอดรับกับภูมิอากาศที่มีฝนตกชุกหรือตกสม่ำเสมออย่างสิ้นเชิง กล่าวคือพืชที่สามารถกักเก็บความชื้นไว้ได้ทางพฤกษศาสตร์เรียกรวมว่า “พืชอวบน้ำ” หรือ “ซัคคิวเลนจ์” (พัฒน์ พิษาน, 2545) นั่นเอง

เรื่องราวในการปรับตัว หรือการปรับสภาพเพื่อความอยู่รอดในสภาพแวดล้อมของต้นแคตตัสนี้เองที่ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลและนำมาเป็นแรงบันดาลใจต่อแนวความคิดในผลงาน

ภาพที่ 1 ภาพรวมต้นกระบองเพชร (Cactus) ตามสายพันธุ์ต่าง ๆ

อิทธิพลที่ได้รับจากการจัดสวนแก้ว (Terrarium)

สวนแก้ว (Terrarium) เป็นการจัดสวนหน่วยขนาดเล็ก ๆ ลงในภาชนะที่โปร่งใส มีเนื้อที่จำกัด บ้างอาจจะปลูกในแก้วหรือพลาสติกใสก็ได้ สามารถมองเห็นผ่านวัสดุภายในได้ ซึ่งจะเปิดฝาหรือปิดฝาก็ได้ แล้วแต่พันธุ์ไม้ที่นำมาใช้จัดในภาชนะ (วิเชษฐ คำสุวรรณ, 2541) ในอีกนัยหนึ่งจึงเป็นเหมือนการจัดพื้นที่สภาพแวดล้อมในบริบทใหม่ให้กับต้นไม้หรือชีวิตในรูปแบบอื่น ๆ ที่สอดคล้องกัน จึงเป็นแรงบันดาลใจด้านรูปแบบที่ส่งผลต่อแนวความคิดในการสร้างสรรค์ในผลงาน

ภาพที่ 2 ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากการจัดสวนแก้ว (Terrarium), เข้าถึงเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2562, เข้าถึงได้จาก

<https://www.notonthehighstreet.com/dingadingterrariums/product/clustered-cube-succulent-cactus-terrarium>

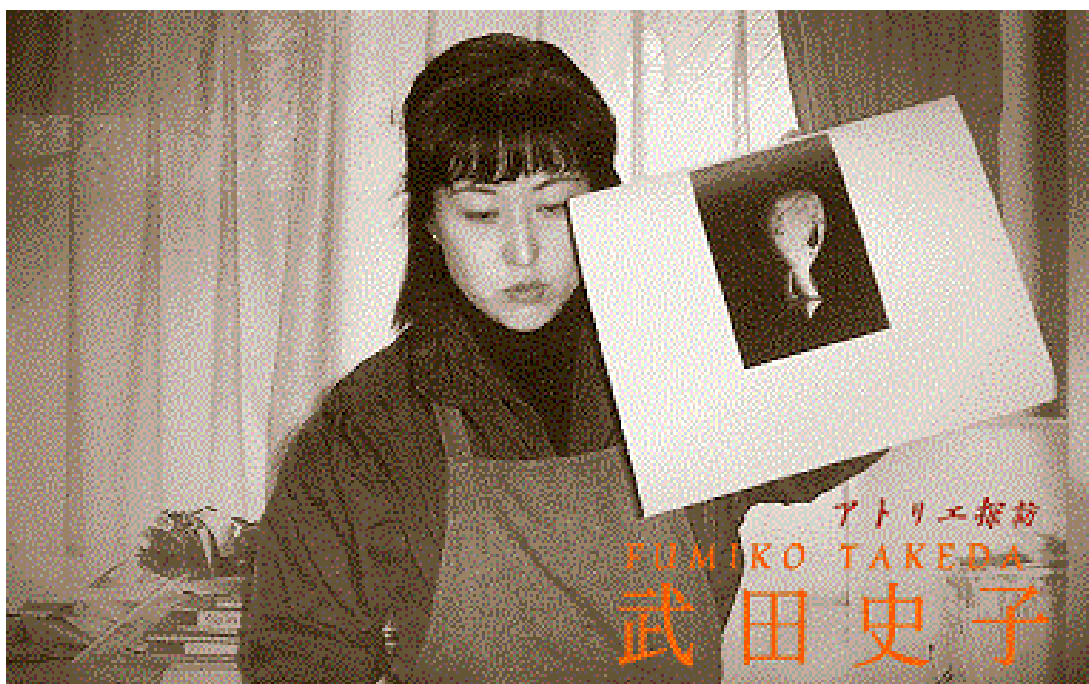
อิทธิพลด้านรูปแบบทางศิลปกรรมและจากศิลปิน

กล่าวคืออิทธิพลจากผลงานศิลปกรรมของศิลปินเป็นในอีกนัยหนึ่งของข้อมูลที่สำคัญในการสร้างสรรค์ผลงาน การศึกษาประวัติและวิเคราะห์ตีความเลือกผลงานของศิลปินที่ได้รับการยอมรับยกย่องในแต่ละยุคสมัยล้วนเป็นศิลปินที่อยู่ในปัจเจกทั้งสิ้น ทั้งในด้านแนวความคิด รูปแบบและเทคนิควิธีการในการแสดงออกอันเป็นกลวิธีเฉพาะตนต่าง ๆ ที่คิดค้นขึ้นนั้น และเป็นข้อมูลเชิงอิทธิพลในการกระตุ้นเสริมสร้างจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง

อนึ่งอิทธิพลด้านรูปแบบทางศิลปกรรมที่เป็นแรงบันดาลใจรวมถึงได้ให้หลักคิดและเป็นแนวทางแห่งรูปแบบของผลงานศิลปะ ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อเรื่อง "กล่อง ต้นไม้ พื้นที่ชีวิตในจินตนาการ" ที่ได้นำลักษณะทางกายภาพของต้นแคคตัส (Cactus) หรือ กระบองเพชร ซึ่งโดยธรรมชาติ เป็นพันธุ์ไม้อวบน้ำที่มีความทรหด อดทนต่อสภาพแวดล้อม แม้จะถูกทอดทิ้งให้อยู่ท่ามกลางสภาพอากาศที่แห้งแล้งอบอ้าว ก็ยังสามารถเจริญเติบโตสร้างรูปแบบชีวิตใหม่ได้ดีและออกดอกบานสะพรั่ง (พัฒน์ พิษาน, 2545) ได้รูปแบบชีวิตโดยนัยนี้จึงแฝงไว้ด้วยความงามและความหมายเชิงกายภาพจึงเป็นเหตุปัจจัยของการนำจิตว่างองค์ประกอบสร้างรูปแบบชีวิตใหม่ให้สัมพันธ์กับพื้นที่ “กล่อง” ที่ให้ความหมายที่ความสำคัญกันกับบริบทประเด็นสาระถึงคุณภาพแห่งความสุขของชีวิตอันเป็นรูปแบบของชีวิตในบริบทใหม่หรือเป็นพื้นที่และสภาพแวดล้อมเชิงสมมติในบริบททางสัญลักษณ์ของเนื้อหาอันเป็นชีวิตที่งดงามด้วยพลังแห่งความหวังดังที่สอดคล้องกับแนวคิดและรูปแบบผลงานของศิลปิน

ภาพที่ 3 Fumiko TAKEDA, เข้าถึงเมื่อ 18 ธันวาคม 2561, เข้าถึงได้จาก <https://ameblo.jp/uxh7w5jc/entry-11290762408.html>

ฟูมิโกะ ทาคะเดะ (Fumiko TAKEDA) ศิลปินภาพพิมพ์ชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียง ทาคะเดะ เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1963 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจาก Tokyo University of the Arts เมื่อปี ค.ศ. 1991 ผลงานของเธอได้รับรางวัลระดับนานาชาติมาแล้วหลายครั้ง เทคนิควิธีการทางภาพพิมพ์ที่เธอมักนำมาใช้เป็นเครื่องมือก็คือเทคนิคภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะ (Etching) ถึงแม้ว่าทาคะเดะจะไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์แต่ผลงานของเธอได้รับแรงบันดาลใจมาจากประโยคหนึ่งในพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับพันธสัญญาเดิม (The Holy Bible) ที่มีเนื้อความสำคัญตอนหนึ่งว่า “ส่วนมนุษย์นั้น วันเวลาของเขาเหมือนกับต้นหญ้า เขาเจริญขึ้นเหมือนดอกไม้ในทุ่งนา” (The Holy Bible, 1984) ทาคะเดะประทับใจกับประโยคนี้นักจนถ่ายถอดออกมาเป็นผลงานศิลปะภาพพิมพ์ที่สื่อสาระถึงเรื่องราววงจรชีวิตของดอกไม้ที่อองาม แห้งเหี่ยว ดับไปและกลับมาผลิบานงดงามอีกครั้ง ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคต

ภาพที่ 4

Hyacinth bulb, Etching, 27 x 20 cm, 2016, เข้าถึงเมื่อ 18 ธันวาคม 2561, เข้าถึงได้จาก http://www.yoseido.com/catalog/product_info.php?manufacturers_id=230&products_id=2698

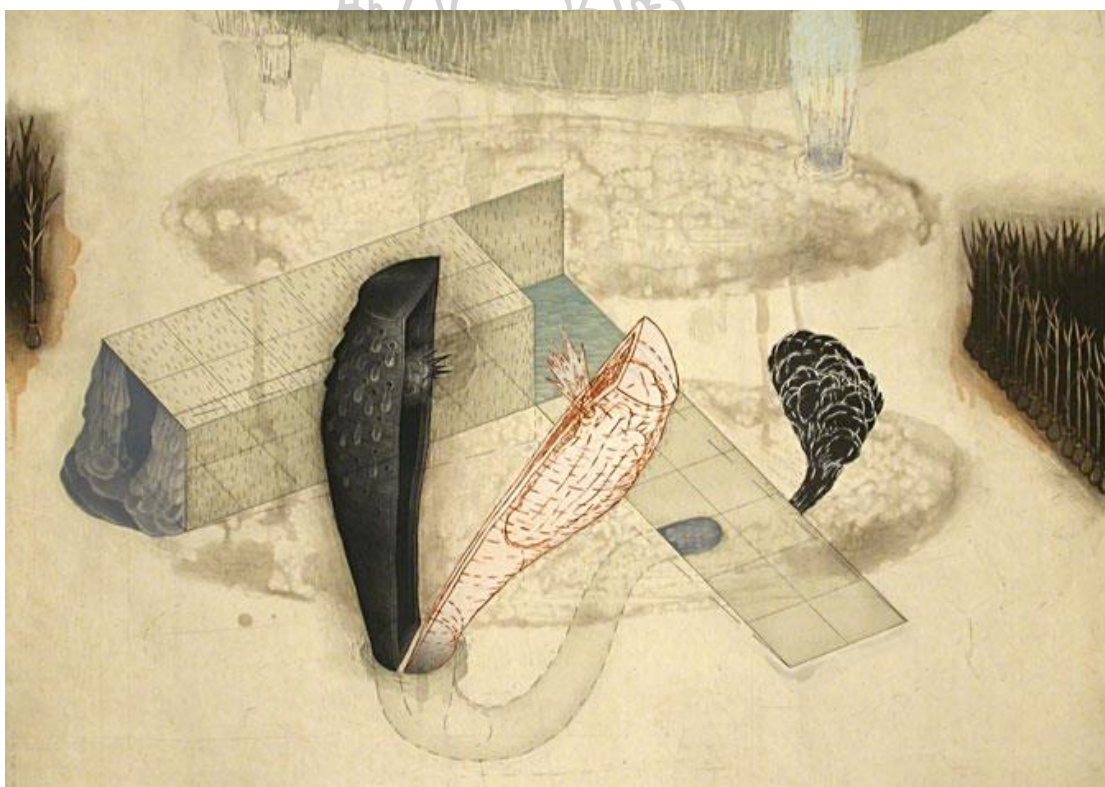

ภาพที่ 5 Tete a Tete, Etching, 21.1 x 15.4 cm, 2016, เข้าถึงเมื่อ 18 ธันวาคม 2561, เข้าถึงได้
จาก <https://www.takedafumiko.com/works2016>

ภาพที่ 6 ゆらぎ～Waterlily, Etching, 46.8 x 31.5 cm, 2015, เข้าถึงเมื่อ 18 ธันวาคม 2561,
เข้าถึงได้จาก <https://www.takedafumiko.com/works2016>

ฌอน คอล์ฟิลด์ (Sean Caulfield) เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ข้าพเจ้าสนใจโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องของเทคนิควิธีการและการจัดวางองค์ประกอบ เขาเป็นชาวแคนาดา ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนศิลปะที่ University of Alberta เขาเป็นศิลปินภาพพิมพ์ที่มีทักษะสูง ในทางเทคนิคภาพพิมพ์ร่องลึก ภาพพิมพ์แกะไม้ และภาพพิมพ์หิน ผลงานของคอล์ฟิลด์มีลักษณะเด่นในเรื่องของการจัดวางองค์ประกอบของรูปทรงที่สัมพันธ์กับพื้นที่ว่างของบรรยากาศและมีกลิ่นอายของศิลปะทางตะวันออก รวมถึงมีความน่าสนใจในเรื่องของการเน้นค่าน้ำหนักของวัตถุรูปทรงแต่ละชิ้นที่อยู่ภายในผลงานอย่างละเอียดละออและมีความเป็นเอกลักษณ์ในการเลือกใช้สีที่ให้บรรยากาศถึงความทรงจำผนวกกับความสามารถในการผสมผสานรูปลักษณ์ของภาพวาดทางวิทยาศาสตร์กับสุนทรียศาสตร์ทางศิลปะให้เข้ากันเป็นเอกภาพทางสุนทรียภาพได้อย่างน่าสนใจ

ภาพที่ 7 Approaching Cloud, Etching, Mezzotint, Chine Colle, 31 x 22 cm, 2004, เข้าถึงเมื่อ 18 ธันวาคม 2561, เข้าถึงได้จาก <http://lorraineglessner.blogspot.com/2011/06/sean-caulfield.html>

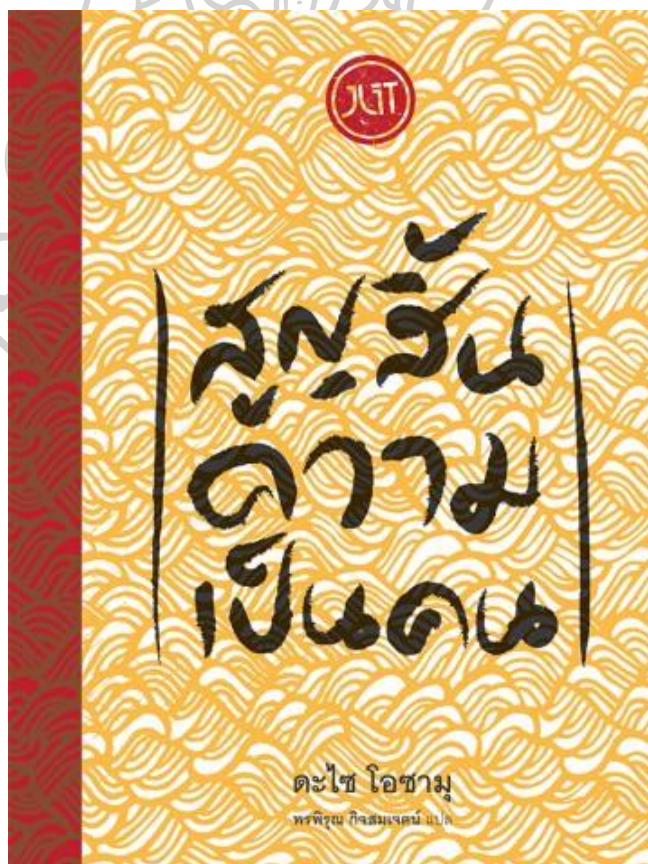

ภาพที่ 8 Contained Body #3 Sean Caulfield, mixed media on drafting film 67" x 36",
2010, เข้าถึงเมื่อ 12 พฤษภาคม 2561, เข้าถึงได้จาก <http://www.seancaulfield.ca>

อิทธิพลจากหนังสือหรือผลงานวรรณกรรม

หนังสือหรือผลงานวรรณกรรมเป็นข้อมูลสำคัญที่ให้หลักคิดกับชีวิตรวมถึงให้อิทธิพลต่อแนวความคิดการสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ ซึ่งก่อปรด้วยประเด็นสารระดังต่อไปนี้

อนึ่ง “สูญสิ้นความเป็นคน” (人間失格 No Longer Human) เป็นหนังสือกึ่งอัตชีวประวัติของ ดาไซ โอซามุ (DAZAI Osamu) นักเขียนชาวญี่ปุ่นผู้เป็นตัวแทนแห่งวรรณกรรมสมัยใหม่ของญี่ปุ่นประเด็นเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ ว่าด้วยเรื่องราวการเติบโตของ “โยโซ” ที่สูญเสียศรัทธาในความเป็นคนตั้งแต่เยาว์วัย จึงต้องเก็บงำความรู้สึกและทำตัวให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้อื่นหรือการเก็บกักความรู้สึกของตน ความเป็นคนของเขาค่อย ๆ พังทลายลงทีละน้อย สิ่งที่ได้รับจากหนังสือเล่มนี้คือเนื้อหาของหนังสือสามารถทำให้เรารู้สึกได้ว่าโลกใบนี้ยังสวยงามเพียงใดและให้รับรู้ว่ามีคนเจ็บปวดกว่าเรามากมาย แม้ตัวผู้เขียนดาไซ โอซามุเลือกที่จะจบชีวิตตนเองด้วยการฆ่าตัวตายเฉกเช่นผู้แพ้ แต่สิ่งที่เขาทำให้เราถูกคิดและเห็นในมุมมองที่กลับกันคือการพยายามมีชีวิตอยู่ต่อไปให้ได้ถึงแม้จะชีวิตของเขาจะเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความเจ็บปวดสักเท่าใดก็ตาม

ภาพที่ 9 DAZAI, Osamu. 人間失格 No Longer Human. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: JLIT, 2560.

บทที่ 3

ขั้นตอนและกระบวนการในการสร้างสรรค์

นิยามของศิลปะ (Fine Art) ที่ว่า “ศิลปะ” คือ สิ่งที่มีมนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึก ความคิดและความงาม โดยที่มีองค์ประกอบที่สำคัญสองส่วนคือ ส่วนที่มีมนุษย์สร้างขึ้นได้แก่ โครงสร้างทางกายภาพหรือเป็นวัตถุที่มองเห็นได้และรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสส่วนหนึ่ง กับส่วนที่เป็นการแสดงออกอันเป็นผลที่เกิดจากโครงสร้างทางวัตถุ องค์ประกอบส่วนแรกนั้นคือ รูปทรง (Form) หรือองค์ประกอบทางรูปธรรม และเรียกส่วนหลังซึ่งเป็นเนื้อหา (Content) หรือองค์ประกอบทางนามธรรม (ชลุด นิมเสมอ, 2557) ในอีกนัยหนึ่งคือการสร้างเอกภาพทางสุนทรียภาพหรือรูปแบบ ซึ่งเป็นกายภาพของผลงานที่ให้ความหมายทางนามธรรมนั่นเอง

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเกิดจากการผสมผสานรูปทรงและเนื้อหาให้เข้ากันโดยสมบูรณ์ด้วยการใช้ภาษาทางทัศนศิลป์หรือภาษาของศิลปะเป็นสื่อในการแสดงออกผ่านทางเทคนิควิธีการเฉพาะตัวโดยนัยนี้ นักคิด นักเขียนชาวรัสเซีย ลีโอ ตอลสตอย (Leo Tolstoy ค.ศ. 1828 - 1910) ได้ให้คำจำกัดความของศิลปะไว้ดังนี้

“ถ้าเด็กคนหนึ่งไปเดินเล่นข้างนอก เจอวัวตรงรี่เข้ามาและตกใจกลัวมาก ถ้าเมื่อกลับถึงบ้านและเด็กคนนั้นก็เล่าเรื่องนั้นให้ฟังว่าเจ้าวัวตัวนั้นปรีเข้ามาที่เขาด้วยอาการอย่างไร มันก้มหัวจ้องมองด้วยท่าทางดูร้ายแค่นั้น ทำให้เขาต้องวิ่งหนีด้วยอาการล้มลุกคลุกคลาน ลนลานลุกขึ้นวิ่งต่อ แล้วป็นขำร้าวหนีมาได้ อย่างไม่รู้รู้สึกโล่งใจแค่นั้นที่พ้นมาได้ ถ้าเขาสามารถเล่าเรื่องนี้ได้ตจจนพ่อแม่สามารถสัมผัสถึงอารมณ์และรู้สึกได้ถึงสิ่งที่เขาเผชิญมานั้นหมายถึงเขาได้บรรลุงานศิลปะชิ้นหนึ่งแล้ว และก็เช่นกันกับการที่ถ้าเขาไม่ได้เจอวัวเข้าอย่างที่ว่า หากเพียงจินตนาการขึ้นว่า เขาจะรู้สึกอย่างไรถ้าไปเจอเข้าแบบนั้น นี่ก็จินตนาการและเล่าเรื่องราวที่จินตนาการนั้นออกมา จนพ่อแม่รู้สึกร่วมในประสบการณ์ทางอารมณ์ของเขาได้ นี่ก็เช่นกันที่เรียกได้ว่าเป็นศิลปะ หรือถ้ามีชายคนหนึ่งฝ่าเข้ามาในห้องที่เต็มไปด้วยผู้คน สะกดตามสุภาพสตรีท่านหนึ่งไป และทำให้เธอต้องกรีดร้องออกมาเพื่อให้อารมณ์ความรู้สึกของเธอสื่อไปยังผู้อื่น ๆ เช่นนี้ไม่นับเป็นศิลปะ เพราะการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของเธอเป็นไปด้วยตัวมันเอง และเป็นไปด้วยสัญชาตญาณที่มีขึ้นขณะเดียวกับที่เธอกำลังเผชิญอยู่ แต่ถ้าชายผู้นั้นเดินผ่านเธออีกครั้ง โดยไม่ได้สะกดรอยตามแต่เธอเกิดความรู้สึกว่าชายผู้นั้นกำลังตาม และเพื่อให้คนอื่นร่วมในความรู้สึกไม่สบายใจนั้น เธอจึงทวนความรู้สึกออกมาด้วยน้ำเสียงและท่าทางเหมือนเขาจะเข้ามาทำร้ายเธออีก นั่นอาจเรียกได้ว่าเป็นงานศิลปะ ขึ้นอยู่ว่าเธอมีสัมผัสเสียง

ท่าทางอย่างไร ถ้าเธอเล่าจนคนอื่นร่วมรู้สึกไปด้วยนั้นอาจเรียกได้ว่าเป็นศิลปะ แต่ถ้าน้ำเสียงและท่าทางนั้นไม่สามารถสนองความตั้งใจของเธอ ความพยายามนั้นก็อาจไม่ตรงความมุ่งหมายและอาจไม่เป็นศิลปะ" (ลีโอ ตอลสตอย, 2554)

อนึ่งผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ของภาวะแห่งชีวิตในบริบทต่าง ๆ ซึ่งเป็นทั้งประสบการณ์ทางรูปธรรมและนามธรรมหรือเป็นความสะท้อนใจสะท้อนอารมณ์ที่นำมาวิเคราะห์ตีความด้วยวิจยารณญาณและความรู้สึกหรือให้เป็นรูปแทนเชิงสัญลักษณ์ที่ผสมผสานให้ก่อเกิดเป็นเอกภาพทางสุนทรียภาพแห่งพื้นที่ของชีวิตในจินตนาการ โดยมีบริบทแห่งขั้นตอนและกระบวนการที่ประกอบด้วย การศึกษาค้นคว้าข้อมูล วิธีการและเทคนิคในการสร้างสรรค์กระบวนการสร้างภาพร่างต้นแบบจากรูปถ่ายและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงองค์ประกอบทางทัศนธาตุ

การศึกษาค้นคว้าข้อมูล

ในการสร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่การสร้างสัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ที่เริ่มจากการสำรวจพิจารณาความรู้สึกและความคิดตนเองที่ได้มองเห็นภาพของอารมณ์และความรู้สึกอันเป็นจินตนาการของความรู้สึกรับรู้ต่อกายภาพของรูปสัญลักษณ์พื้นที่แห่งสภาวะความทุกข์ของชีวิตหรือเป็นพื้นที่ชีวิตเชิงสมมติที่สื่อสะท้อนเรื่องราวซึ่งเนื่องด้วยประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่ผิดพลาดในช่วงเวลาต่าง ๆ แห่งภาวะชีวิตอันเป็นเนื้อหาที่ให้ความหมายทางนามธรรมถึงสัจธรรมของชีวิต หรือก็คือบริบทแห่งพื้นที่ที่แฝงไว้ด้วยความมืดบอด เป็นความร้าวรานที่ไกลโพ้นและเจ็บเหงา ซึ่งในความเป็นจริงพื้นที่เหล่านี้มีต้นไม้หรือต้นแคตตัส (Cactus) และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่ดูเหมือนจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ แต่ทว่าด้วยเจตนาจึงสร้างให้เป็นพื้นที่เชิงสมมติหรือเป็นการอุปมาอุปมัยเปรียบว่าเป็นในอีกนัยหนึ่งพื้นที่ซึ่งก็คือพื้นที่ภายในกล่อง อันเป็นเสมือนพื้นที่ในจินตนาการของตนเองหรือเป็นการแสดงออกถึงความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ภายนอกและพื้นที่ภายในของจิตใจหรือเป็นเหมือนรูปแบบของชีวิตที่ให้ประเด็นสาระในเรื่องคุณค่าแห่งชีวิต “การใช้ชีวิตของมนุษย์นั้น สำหรับผมแล้วช่างเป็นสิ่งลึกลับยากจะเข้าใจ” (DAZAI, 2560)

วิธีการและเทคนิคในการสร้างสรรค์

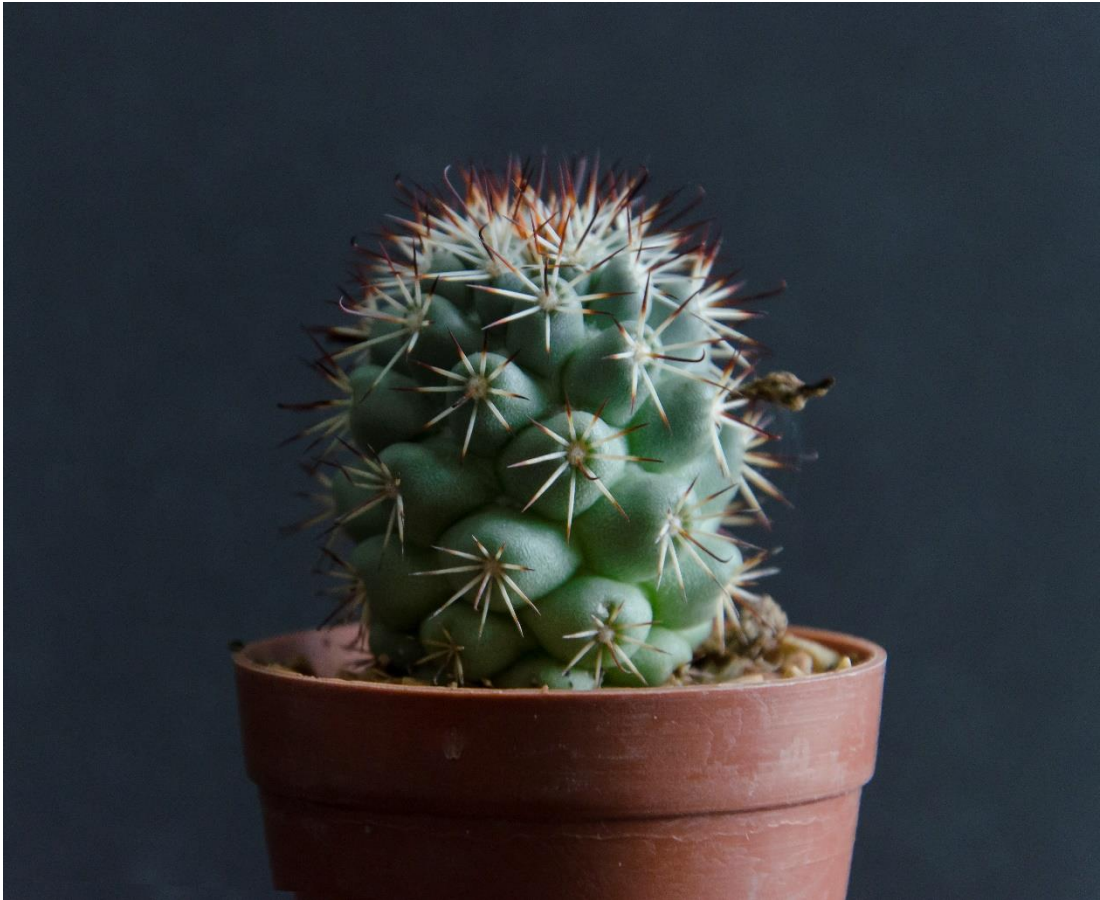
การดำเนินงานสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ ที่เริ่มต้นจากการตีความวิเคราะห์ข้อมูล หรือการพิจารณาประเด็นแนวความคิด ความรู้สึกที่ต้องการสื่อสารสาระและแสดงออก โดยนัยนี้ สามารถลำดับกระบวนการขั้นตอนของการสร้างสรรค์ที่เป็นการสร้างเอกภาพทางสุนทรียภาพหรือให้เป็นรูปแบบและเป็นกายภาพของผลงานที่ผสมผสานด้วยสื่อวัสดุทางสุนทรียะต่าง ๆ และเป็นพื้นที่เชิงสมมติในบริบทของการจินตนาการซึ่งระบบของการดำเนินงานสร้างสรรค์ลำดับออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ได้ดังนี้

ขั้นตอนการเก็บข้อมูลด้วยการถ่ายภาพ

ในขั้นตอนนี้จะเริ่มต้นจากการนำกล้องถ่ายรูปไปถ่ายภาพวัตถุหรือรูปทรงที่มีความงามและความหมายตามที่สนใจและเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับเจตนาแนวความคิดเพื่อไปนำใช้เป็นสื่อทางสัญลักษณ์ในการแสดงออกเช่น ต้นไม้ ดอกไม้ ต้นแคตตัสและกล่องอะครีลิคใส ซึ่งมีทั้งแบบที่ประกอบขึ้นเองและของสำเร็จรูป เพื่อเป็นข้อมูลในการสร้างภาพร่างต้นแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 10 ภาพขั้นตอนการเก็บข้อมูลด้วยการถ่ายภาพ

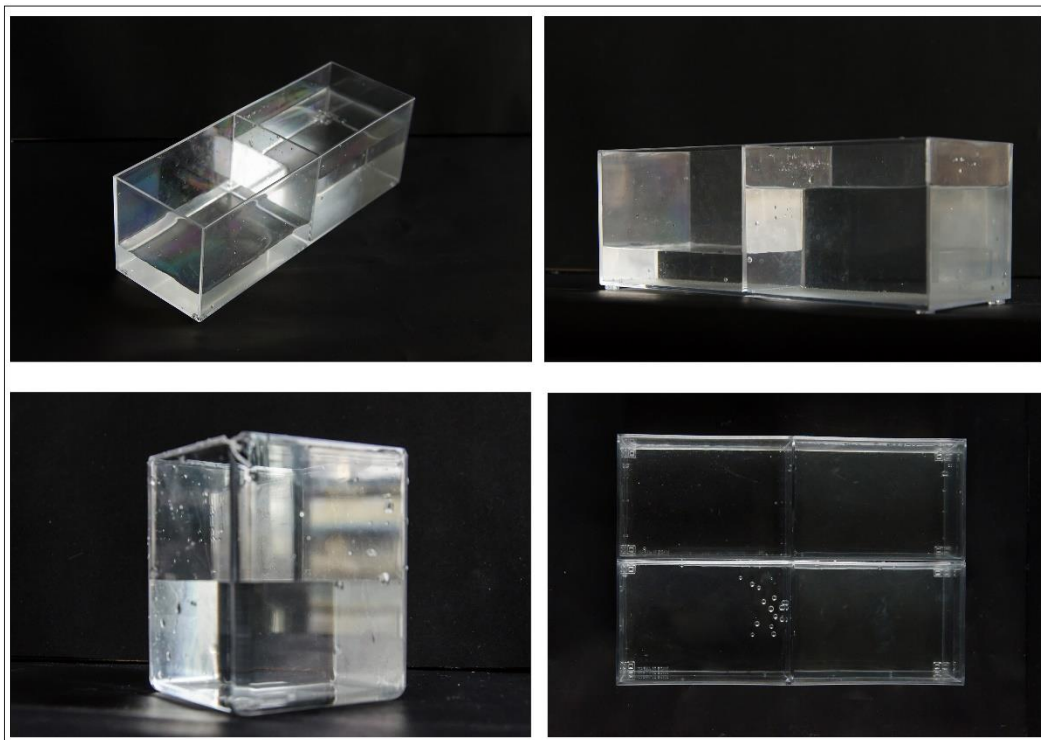

ภาพที่ 11 ภาพของต้นกระบองเพชร (Cactus) ที่ปลูกและเลี้ยงด้วยตนเอง

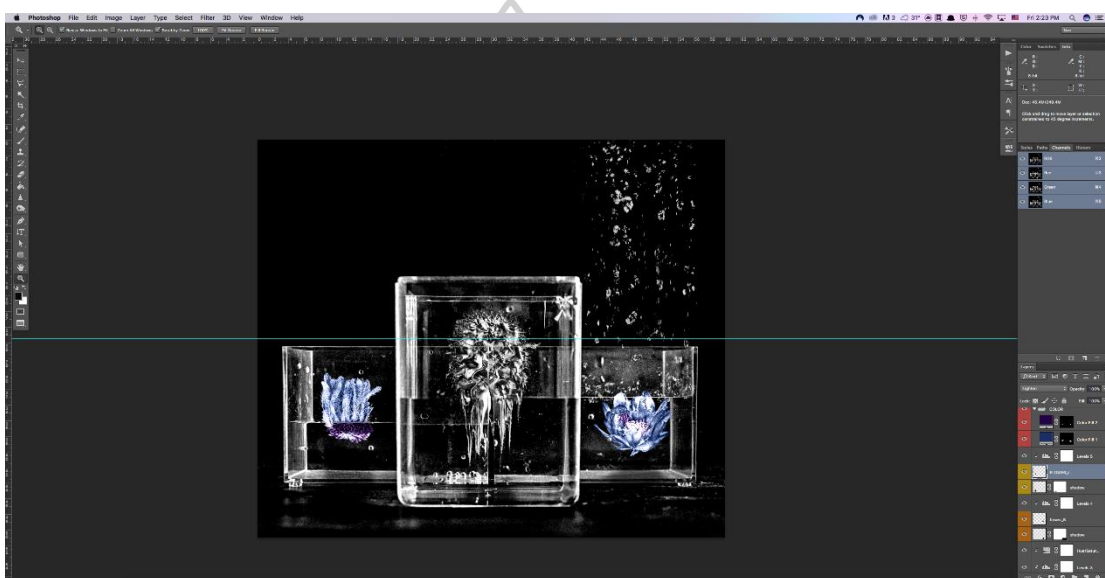
ภาพที่ 12 ภาพต้นกระบองเพชร (Cactus) สายพันธุ์ต่าง ๆ

ภาพที่ 13 ภาพกล่องอะคริลิกใส (Clear Acrylic Box) รูปแบบต่าง ๆ

ขั้นตอนการสร้างภาพร่างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Digital Sketching)

ในขั้นตอนนี้ต้องนำรูปถ่ายข้อมูลในบริบทต่าง ๆ มาทำการตัดต่อให้เป็นไปตามเจตนาและแนวความคิดโดยอาศัยวิธีการปรับแสงให้เหมาะสมกับวัสดุและรูปทรงของวัตถุนั้น ๆ และจัดวางองค์ประกอบของสื่อวัสดุทางสุนทรียะขึ้นใหม่ด้วยกลวิธีการเฉพาะตนผนวกกับใช้ภาษาทางทัศนศิลป์มาสร้างมิติลวงตาบนระนาบสองมิติของพื้นที่ภาพ โดยขั้นตอนนี้จะต้องกำหนดขนาดให้เท่ากับขนาดจริงของเพลทแม่พิมพ์ เพื่อความคมชัดในการถอดแบบร่าง

ภาพที่ 14 ภาพขั้นตอนการจัดวางองค์ประกอบของภาพร่างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 15 ภาพร่างผลงานชุดก่อนวิทยานิพนธ์

ภาพที่ 16 ภาพร่างผลงานชุดวิทยานิพนธ์

วิธีการและขั้นตอนในการสร้างสรรค์

ในการสร้างสัมฤทธิ์ผลของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์เทคนิคภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะกัดกรด (Etching) หรือกระบวนการเทคนิคภาพพิมพ์แม่พิมพ์อันเป็นกลวิธีของกระบวนการทางเทคนิคภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะร่องลึก Intaglio Printing Process ซึ่งเป็นการทำภาพพิมพ์ผิววนหรือเป็นกระบวนการทำภาพพิมพ์ที่สร้างแม่พิมพ์โดยการแกะหรือการกัดกรดให้เป็นร่องลึกเข้าไปบนผิวหน้าแม่พิมพ์และในการพิมพ์ต้องอุดหมึกลงไปในเรื่องลึกและเช็ดผิวหน้าแม่พิมพ์ส่วนบนให้สะอาดแล้วจึงเอากระดาษปิดทับด้านบนแม่พิมพ์กล่าวได้ว่าวิธีการทำภาพพิมพ์ในกระบวนการเทคนิคนี้ต้องอาศัยแรงกดสูงจากแท่นพิมพ์เพื่อกดเนื้อกระดาษให้ลงไปอุดซบหมึกพิมพ์ขึ้นมา ซึ่งเทคนิคที่รวมอยู่ภายใต้กระบวนการนี้เช่น Etching, Aquatint, Dry Point, Mezzotint เป็นต้น อันเป็นกลวิธีกระบวนการทางเทคนิคภาพพิมพ์ซึ่งเป็นกลวิธีของกระบวนการเทคนิคที่สามารถสร้างรายละเอียดของค่าน้ำหนักและความลึกตื้นซึ่งเป็นเทคนิควิธีการที่สอดคล้องกับเจตนาแนวความคิดและให้รูปแบบของผลงานอันเป็นสัญลักษณ์แห่งภาษาของจิตใจได้ตรงตามความต้องการมากที่สุด

กล่าวคือกระบวนการเทคนิคภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะที่นำมาใช้เป็นเครื่องมือนี้ประกอบด้วยวิธีการที่หลากหลายของเทคนิค เช่น Hard Ground, Relief, Aquatint และ A la poupée เป็นต้น วิธีการของเทคนิคเหล่านี้สามารถแบ่งรายละเอียดและลำดับขั้นตอนของกระบวนการเทคนิคหรือการสร้างสรรค์ผลงานออกได้ดังนี้

1. การเตรียมแม่พิมพ์

นำเพลทแม่พิมพ์โลหะซึ่งเป็นแม่พิมพ์ทองแดง (Copper) หรือแม่พิมพ์สังกะสี (Zinc) และใช้น้ำมันวานิชดำ (Black Vanish) ทาเคลือบผิวหน้าของแม่พิมพ์ให้ทั่วและพักแม่พิมพ์ให้แห้งจึงนำแบบร่างหรือภาพร่างต้นแบบ (Sketch) ที่พิมพ์มาจากคอมพิวเตอร์มาถอดแบบลายเส้นลงบนแม่พิมพ์โดยใช้ปากกาปลายแหลมขีดเขียนลงบนเส้นรอบนอก (Outline) ตามที่ต้องการเมื่อร่างแบบลงบนเพลทแม่พิมพ์เรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนนี้สามารถนำแป้งฝุ่น (Talcum Powder) มาโรยบนผิวหน้าเพลทแล้วลูบให้ทั่ว เพื่อให้ภาพรอยที่ร่างไว้ปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้น

ภาพที่ 17 ภาพขั้นตอนการถอดแบบลายเส้นจากภาพร่างลงบนเพลทแม่พิมพ์

2. ขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์

นำเหล็กปลายแหลม (Needle) มาขีดเขียนไปตามรอยเส้นที่ได้ร่างเป็นภาพไว้บนเพลทสังกะสี เป็นการร่างเส้นรอบนอก (Outline) แล้วถึงทำการขีดเขียนสร้างค่าน้ำหนักลงบนผิวหน้าเพลทที่เหมือนกับวิธีการวาดเส้น (Drawing) จากนั้นนำแม่พิมพ์ที่เขียนและสร้างค่าน้ำหนักเสร็จสมบูรณ์เป็นที่พอใจแล้วไปแช่น้ำกรดในอัตราส่วนประมาณ 1:15 คือกรดไนตริก (Nitric Acid) 1 ส่วน ต่อ น้ำ 15 ส่วน และแช่แม่พิมพ์ทิ้งไว้เป็นเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง กระบวนการขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์ในวิธีการนี้เรียกว่า “Hard Ground” คือ การขีดเขียนเส้นสร้างรายละเอียดค่าน้ำหนักของผลงานด้วยเหล็กปลายแหลม (Needle) ผ่านผิวพื้นวานิชดำที่เคลือบปิดผิวหน้าแม่พิมพ์หรือเพื่อเปิดผิวหน้าเพลทจากนั้น จึงนำเพลทแม่พิมพ์ไปแช่ในน้ำกรดเจือจางตามอัตราส่วนและเวลาที่เหมาะสมเพื่อทำการกัดกัดให้เป็นเส้นร่องลึกลงไปบนเนื้อโลหะเพลทแม่พิมพ์

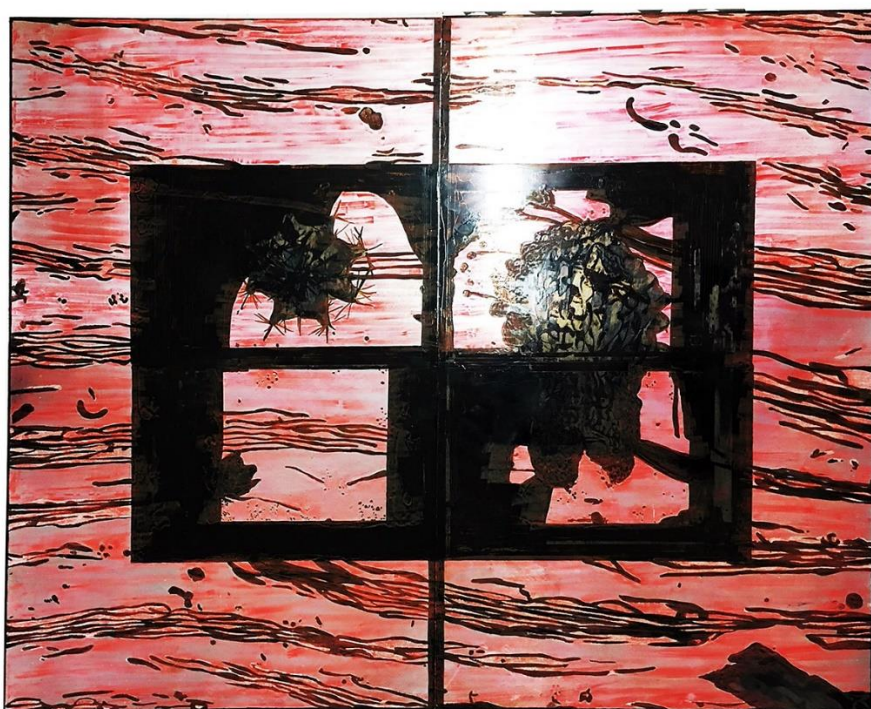

ภาพที่ 18 ภาพขั้นตอนการสร้างค่าน้ำหนักลงบนแม่พิมพ์ด้วยวิธีการเทคนิค Hard Ground

3. ขั้นตอนการสร้างพื้นผิว (Texture) ภายในผลงาน

เมื่อได้เส้นรอบนอกและน้ำหนักเบื้องต้นเป็นที่พอใจแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการสร้างพื้นผิว (Texture) ภายในผลงาน ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญในอีกขั้นตอนหนึ่งที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการสร้างบรรยากาศ ความรู้สึกหรือการสร้างค่าน้ำหนักเข้มดำในดำภายในผลงาน โดยนัยนี้ลักษณะของพื้นผิวที่เลือกใช้มีทั้งพื้นผิวที่หยาบและละเอียดอ่อน ดังนั้นจึงต้องอาศัยทักษะความชำนาญการและเวลาในการทำทดลองที่มากพอสมควรเพื่อจะได้ผลลัพธ์ของค่าน้ำหนักรายละเอียดลักษณะพื้นผิวที่ตามต้องการ ขั้นตอนในการสร้างพื้นผิวจึงเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เวลานานที่สุดสำหรับกระบวนการสร้างแม่พิมพ์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ อนึ่งคุณลักษณะพิเศษของพื้นผิวในบริบทต่าง ๆ สามารถสร้างได้หลายวิธีการ เช่น การใช้ดินสอไขวาดเส้น หรือการถูลงบนเพลทโดยตรงซึ่งจะได้พื้นผิวที่ละเอียดอ่อนนุ่มนวลและสามารถใช้สร้างค่าน้ำหนักภายในผลงานได้ดี หรือการใช้พู่กันจุ่มวานิชดำ แล้ววาดระบายลงบนผิวหน้าของ

เพลทแม่พิมพ์ ซึ่งจะให้คุณลักษณะพื้นผิวที่เป็นที่เปรง หรือ การเคลือบทาน้ำมันวานิชดำก่อนและรอจนเกือบแห้งจากนั้นจึงใช้ทินเนอร์สลัดลงไป และตามด้วยน้ำเพียงเล็กน้อยก็จะได้พื้นผิวที่หายาบขรุขระ เป็นต้น การสร้างคุณลักษณะพิเศษของพื้นผิวในบริบทต่าง ๆ นั้นจำเป็นต้องผ่านกระบวนการกัดกรดเป็นสำคัญ เพราะเทคนิควิธีการในการสร้างคุณลักษณะพิเศษของพื้นผิวโดยนัยนี้นิยมเรียกวินิการเทคนิค “Relief Etching” ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยใช้น้ำกรดในอัตราส่วนเดียวกันกับวิธีการเทคนิค “Hard Ground” คือ อัตราส่วน 1:15

ภาพที่ 19 ภาพการสร้างพื้นผิวภายในผลงานด้วยวิธีการเทคนิค Relief Etching

4. ขั้นตอนการพิมพ์ตรวจสอบ (Proof) คำน้าหนักของผลงาน

เมื่อผ่านทุกขั้นตอนของการสร้างรายละเอียดคุณลักษณะพื้นผิวแม่พิมพ์แล้ว ลำดับต่อไปเป็นการพิมพ์ตรวจสอบ (Proof) หรือการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแม่พิมพ์ที่จะเห็นได้จากรายละเอียดของค่าน้ำหนัก ลายเส้นและพื้นผิวของผลงานในเบื้องต้น

ก่อน ในการนี้เพื่อจะสามารถกำหนดค่าน้ำหนักในการสร้างแม่พิมพ์ด้วยวิธีการของเทคนิคการโรยยางสน (Aquatint) ต่อไป

5. ขั้นตอนการสร้างค่าน้ำหนักด้วยเทคนิคการโรยยางสน (Aquatint)

เมื่อพิมพ์ตรวจสอบแม่พิมพ์จนได้รายละเอียดของค่าน้ำหนักเป็นที่น่าพอใจ แล้วขั้นตอนต่อไปคือการสร้างค่าน้ำหนักภายในผลงานด้วยเทคนิคการโรยยางสน (Aquatint) โดยเริ่มต้นจากการนำผงยางสน (Resin Powder) มาบรรจุลงในกระบอก แล้วถึงนำกระบอกใส่เข้าไปด้านในของตู้เป่าผงยางสน ซึ่งปิดมิดชิด จากนั้นนำเพลทแม่พิมพ์ที่โรยผงยางสนไปล้างให้สะอาดเสียก่อน เพราะถ้าหากมีคราบสิ่งสกปรก เช่น คราบน้ำมันติดอยู่จะทำให้ผงยางสนไม่สามารถยึดติดบนผิวหน้าเพลทได้รวมถึงคราบน้ำมันหรือหมึกพิมพ์จะเป็นตัวปิดกั้นน้ำกรด ไม่ให้ทำปฏิกิริยาทางเคมีหรือกัดเซาะผ่านลงไปทีเนื้อ โลหะ โดยนัยนี้สามารถใช้น้ำยาล้างจานล้างทำความสะอาดผิวหน้าเพลทและเมื่อล้างผิวหน้าแม่พิมพ์สะอาดดีแล้ว จะต้องนำมาผึ่งตากให้แห้งสนิทก่อน จากนั้นถึงเตรียมเดินเครื่องตู้เป่าผงยางสน (Aquatint Box) เพื่อให้ผงยางสนฟุ้งกระจายไปตามอากาศที่อยู่ด้านในของตู้จนหมดกระบอก ในการนี้ต้องหมุนมอเตอร์ค้างไว้ประมาณ 10 วินาทีถึงปล่อยและทำต่อเนื่องติดต่อกันประมาณ 3 ครั้ง จึงปิดมอเตอร์ ซึ่งในขณะที่ผงยางสนกำลังฟุ้งกระจายไปตามอากาศอยู่นั้นต้องรีบนำแม่พิมพ์ที่เตรียมไว้ เข้าไปวางที่ด้านในของตู้และจึงปิดตู้พักทิ้งไว้ประมาณ 20 นาที จากนั้นถึงนำแม่พิมพ์ออกจากตู้เพื่อนำไปย่างบนเตาไฟฟ้าให้ผงยางสนละลายเกาะติดบนผิวหน้าเพลท อนึ่งเมื่ออย่างเพลทแม่พิมพ์จนทั่วทั้งผิวหน้าแล้วจึงนำเพลทแม่พิมพ์ส่งกะสี ทองแดงมาเขียนด้วยดินสอไข ซึ่งคุณสมบัติของดินสอไขนี้จะเป็นตัวปิดกั้นผิวหน้าเพลทไม่ให้น้ำกรดกัดเซาะลงไป ดังนั้นพื้นที่ของผิวหน้าแม่พิมพ์ที่เขียนไว้หรือถูกปิดกั้นด้วยดินสอไขก็จะกลายเป็นส่วนที่มีค่าน้ำหนักเป็นขาว เทาอ่อน เทาหรือเทาเข้มของผลงาน ประกอบกับการนำเพลทแม่พิมพ์แช่ในน้ำกรดโดยจะต้องแช่ทิ้งไว้จากเวลาน้อยที่สุดไปถึงเวลาที่มากที่สุด กล่าวคือสำหรับการสร้างค่าน้ำหนักในผลงานนั้น จะต้องนำเพลทแม่พิมพ์ไปแช่น้ำกรดตั้งแต่ค่าน้ำหนักแรกคือ ขาวและค่อย ๆ ปรับเพิ่มเวลาให้มากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งน้ำหนักก็จะ

เข้มข้นขึ้นสัมพันธ์กับเวลาในการแช่น้ำกรดที่นานมากขึ้นเรื่อย ๆ นั้นเอง จากชาว 10 วินาที 20 วินาที 40 วินาที และ 1.20 นาที 3.20 นาที 7.20 นาที 15 นาที และ 30 นาที ซึ่งจะเป็นค่าน้ำหนักสุดท้ายที่เข้มข้นที่สุด ตัวอย่าง เช่น ในการกัดกรดที่จะให้ ค่าน้ำหนักที่อ่อนที่สุดหรือขาว คือใช้เวลาประมาณ 10 วินาทีจากนั้นให้นำเพลท แม่พิมพ์มาเขียนด้วยดินสอไขเพื่อปิดพื้นที่บางส่วนไว้ แล้วถึงนำไปแช่น้ำกรดโดย ปรับเพิ่มเวลาให้มากขึ้นอีก 10 วินาที เป็นเวลา 20 วินาทีและจะทำขั้นตอนนี้ด้วย วิธีการเดียวกันแบบซ้ำๆ เพียงแต่จะต้องปรับเพิ่มเวลาให้ค่อย ๆ เพิ่มขึ้นเป็น ลำดับไปจาก 20 วินาที เป็นเวลา 40 วินาที ก็จะได้ค่าน้ำหนักที่เข้มข้นยิ่งขึ้นอีก และทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จนได้ค่าน้ำหนักรวมครบเวลา 30 นาที ซึ่งจะได้ค่าน้ำหนัก ที่เข้มข้นขึ้นไปเรื่อย ๆ อันเป็นสัมฤทธิ์ผลของกระบวนการสร้างค่าน้ำหนักด้วย เทคนิคการโรยยางสน

ภาพที่ 20 ภาพขั้นตอนการอย่างผงยางสนเพื่อให้ “ยางสน” ติดลงบนผิวหน้าของเพลทแม่พิมพ์

ภาพที่ 21 ภาพแม่พิมพ์ที่เขียนดินสอไขสร้างรายละเอียดของค่าน้ำหนักเสีจสมบูรณ์

ภาพที่ 22 ตารางค่าน้ำหนักอ่อนแก่จากกรรมวิธีโรยยางสน

+ 10 วินาที	= 10 วินาที
+10 วินาที	= 20 วินาที
+ 20 วินาที	= 40 วินาที
+ 40 วินาที	= 1 นาที 20 วินาที
+ 2 นาที	= 3 นาที 20 วินาที
+ 4 นาที	= 7 นาที 20 วินาที
+ 7 นาที 40 วินาที	= 15 นาที
+ 7 นาที 50 วินาที	= 22 นาที 50 วินาที
+ 7 นาที 50 วินาที	= 30 นาที

ภาพที่ 23 ภาพตารางเวลาการกัดกรดในเทคนิควิธีการโรยยางสน (Aquatint)

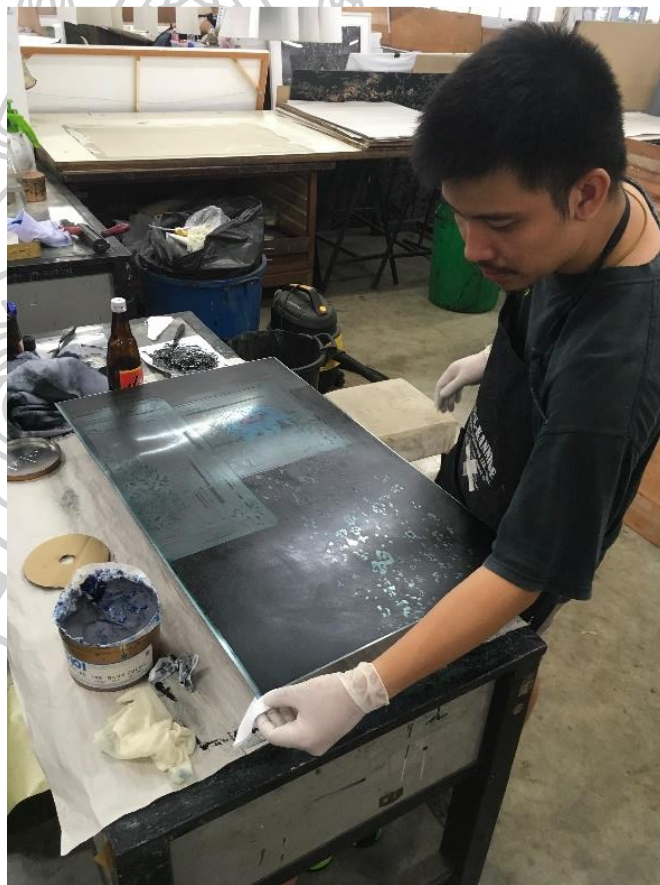
6. ขั้นตอนการสร้างค่าน้ำหนักเพิ่มเติม

เมื่อผ่านขั้นตอนการสร้างค่าน้ำหนักด้วยเทคนิคการโรยยางสนแล้ว จากนั้นถึงนำเพลทแม่พิมพ์มาล้างดินสอไขและคราบวานิชดำให้สะอาดด้วย น้ำมันสน ทินเนอร์ และน้ำยาล้างจาน แล้วฝั่งแม่พิมพ์ให้แห้ง จากนั้นจึงนำเหล็กปลายแหลม (Needle) มาขีด ขีดเขียนหรือวาดเป็นลายเส้นลงบนผิวหน้าเพลทโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการกัดกรดหรือการเคลือบผิวหน้าเพลทด้วยวานิชดำ กรรมวิธีนี้จะช่วยสร้างค่าน้ำหนักดำในดำให้เข้มที่สุดตามเจตนาหรือในอีกนัยหนึ่งเป็นการเพิ่มค่าน้ำหนักเข้มที่สุด ดำในดำบริเวณที่ทำขั้นตอนเทคนิคด้วยวิธีการ Aquatint หรือ Relief Etching ได้ค่าน้ำหนักเข้มไม่เพียงพอ อีกทั้งในกลวิธีนี้ยังสามารถช่วยให้ได้ค่าน้ำหนักของเส้นที่มีความสดหรือคมชัดภายในผลงานอีกด้วย ซึ่งกระบวนการขั้นตอนนี้เรียกว่า “Dry Point”

7. ขั้นตอนการพิมพ์จริง

เมื่อเสร็จขั้นตอนการสร้างรายละเอียดของค่าน้ำหนักในบริบทต่าง ๆ บนแม่พิมพ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนในลำดับต่อไปคือกระบวนการพิมพ์ตรวจสอบ (Proof) น้ำหนักอีกครั้ง โดยเริ่มจากการนำแม่พิมพ์ไปล้างให้ทำความสะอาดและฝั่งให้แห้ง จากนั้นแล้วจึงนำหมึกพิมพ์มาอัดเช็ดให้เนื้อของหมึกพิมพ์ยึดเกาะติดอยู่ภายในร่อง

ลึกลงทั่วผิวหน้าแม่พิมพ์บริเวณที่เป็นภาพและใช้กระดาษลอกลายเซ็ดเนื้อหมึกพิมพ์ ส่วนเกินออกจากผิวหน้าเพลทแม่พิมพ์ให้สะอาด จากนั้นนำแม่พิมพ์ไปเข้าแท่นพิมพ์ หรือวางเพลทแม่พิมพ์ลงบนแท่นพิมพ์และทำการพิมพ์ด้วยแท่นพิมพ์แม่โลหะที่มี แรงกดอัดสูง เมื่อได้ผลงานภาพพิมพ์ออกมาแล้ว จึงตรวจดูน้ำหนักว่าได้ตรงตามที่ต้องการหรือไม่ ถ้าการพิมพ์ตรวจสอบน้ำหนักยังได้ผลลัพธ์ไม่เป็นที่พอใจตามเจตนา ก็จะนำแม่พิมพ์ไปปรับแก้ไขตามลำดับขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ ที่กล่าว ข้างต้น อีกครั้ง ทว่าหากถ้าผลงานได้ค่าน้ำหนักเป็นที่พอใจแล้วถึงจะดำเนินการพิมพ์จริงต่อไป

ภาพที่ 24 ภาพขั้นตอนการอัดหมึกพิมพ์ลงบนแม่พิมพ์

ภาพที่ 25 ภาพขั้นตอนการพิมพ์ผลงานจริง

องค์ประกอบในการสร้างสรรค์

ในการสร้างสัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ที่เป็นการสร้างเอกภาพทางสุนทรียภาพอันก่อให้เกิดเป็นรูปแบบหรือกายภาพของผลงานนั้นต้องอาศัยใช้ภาษาของทัศนศิลป์ประกอบไปด้วย หรือทัศนธาตุทางเพื่อสร้างมิติลวงตาบนระนาบสองมิติของพื้นภาพซึ่งภาษาของศิลปะโดยนัยนี้ประกอบด้วย

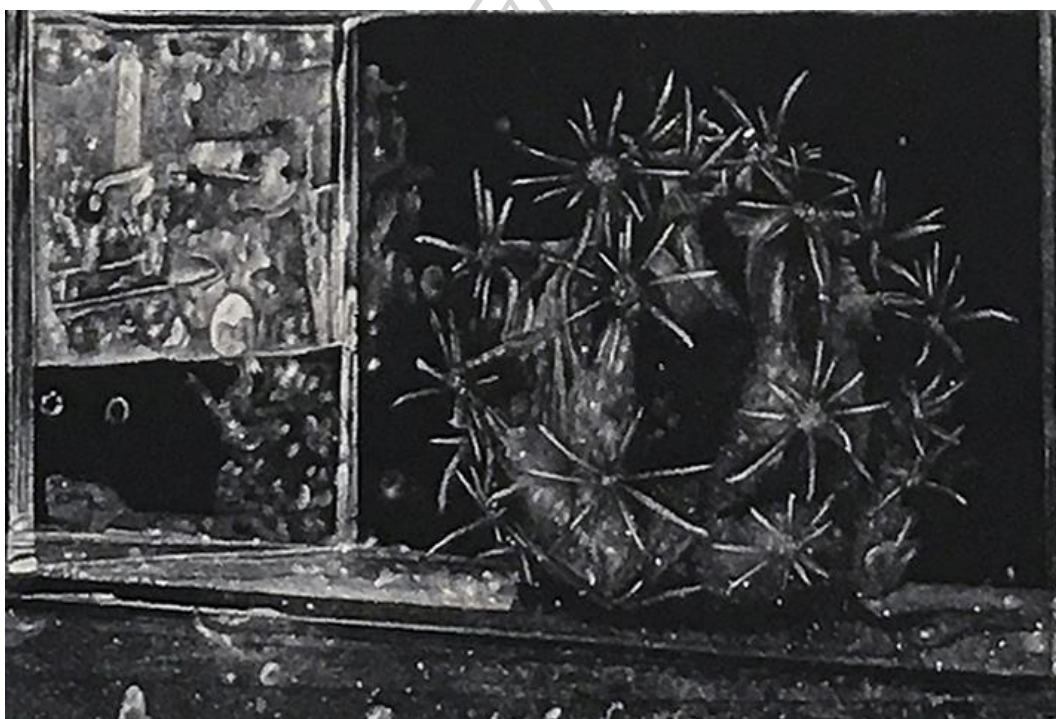
1. จุดและเส้น (Dot and Line)

กล่าวคือในการเลือกใช้จุดและเส้นที่สื่อแสดงเนื้อหาความหมายทางสัญลักษณ์โดยผ่านกรรมวิธี Hard Ground ในการสร้างขอบเขตของเส้นรอบนอกและการเน้นค่าน้ำหนักในเบื้องต้นซึ่งหากถ้าการสร้างค่าน้ำหนักด้วยกรรมวิธีของการโรยยางสน (Aquatint) ไม่สามารถให้ผลลัพธ์ได้เป็นที่พอใจตามเจตนา ถึงจะอาศัยใช้กรรมวิธี Dry Point เพื่อช่วยสร้าง

ค่าน้ำหนักหลังกรรมวิธีโรยยางสนซึ่งเป็นในอีกนัยหนึ่งของกลวิธีในการเพื่อช่วยเพิ่มความสดของค่าน้ำหนักให้กับตัวผลงาน

2. รูปทรง (Form)

การแสดงความหมายทางรูปทรงที่ในผลงานแบ่งออกได้เป็นสองลักษณะคือรูปทรงกายภาพ รูปอินทรีย์ (Organic Form) ที่สื่อแสดงออกถึงชีวิต และรูปทรงเลขาคณิต (Geometric Form) ที่สื่อแทนความหมายในประเด็นสาระขอบเขตพื้นที่ของชีวิตเชิงสมมติในจินตนาการ

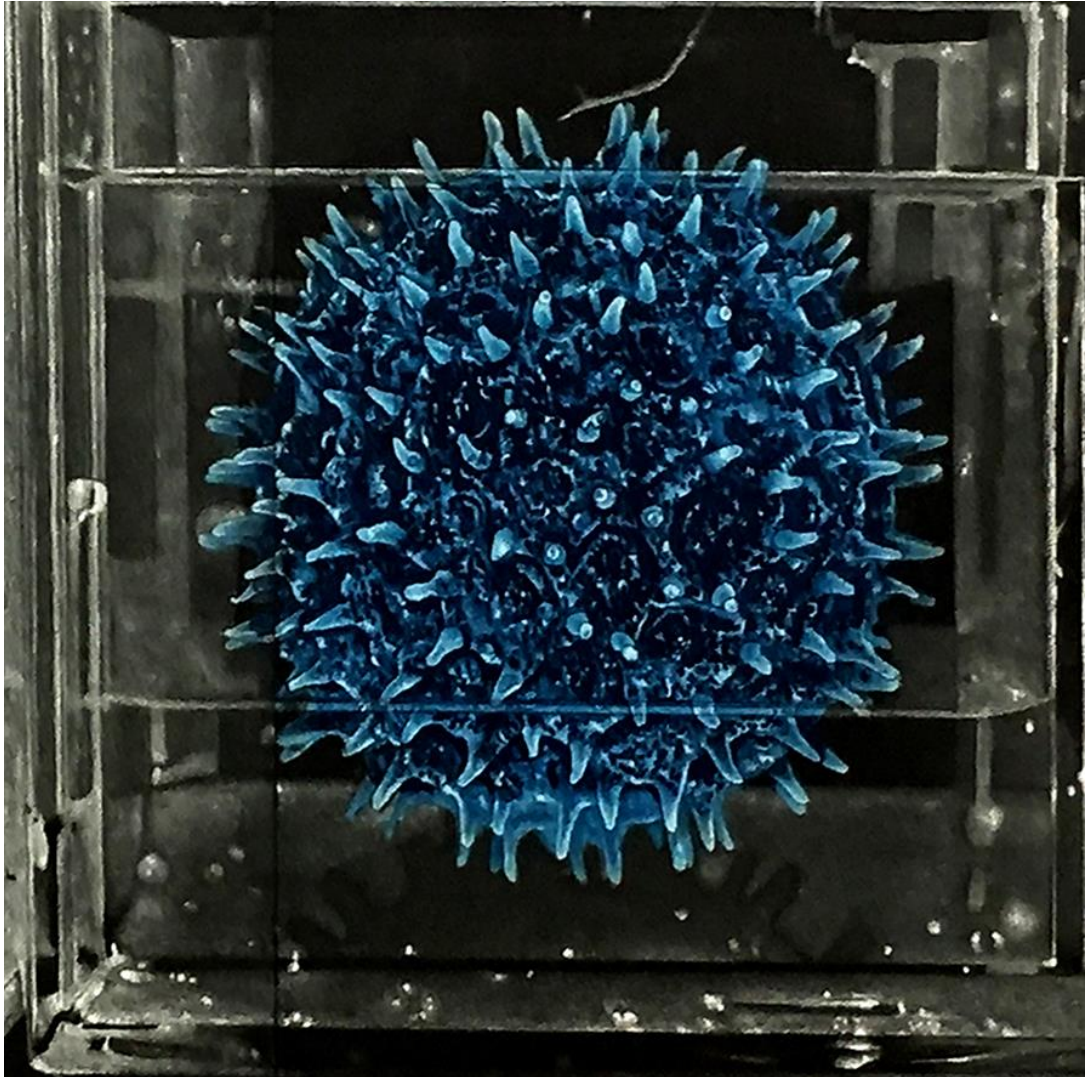

ภาพที่ 26 ภาพตัวอย่างรูปทรง (Form)

3. สีและบรรยากาศ (Color and Atmosphere)

อนึ่งเมื่อพิจารณาโดยนัยตามแนวความคิดของผลงานชุดวิทยานิพนธ์จะเห็นความสอดคล้องกันของการใช้สีดำและสีขาวเป็นหลักด้วย เพราะเป็นเจตนาและความรู้สึกส่วนตัวที่ว่า สีขาวและสีดำ นั้นสามารถโน้มน้าวอารมณ์และความรู้สึกให้หวนย้อนคิดถึงความทรงจำที่สะท้อนใจได้ดีที่สุด รวมถึงยังเป็นกลวิธีการทางทัศนศิลป์ที่ช่วยขับเน้นค่าน้ำหนักด้วย ซึ่งโดยนัยนี้ได้อาศัยใช้สีน้ำเงินหรือสีม่วงอันเป็นสัญลักษณ์ด้านสีในการสื่อแสดงความหมายถึงชีวิตและ

ความหวังที่ผสมผสานกับรูปทรงของต้นไม้เพื่อช่วยสร้างบรรยากาศและระยะแก่ผลงานให้มี
 ความลุ่มลึกชัดเจนมากยิ่งขึ้น

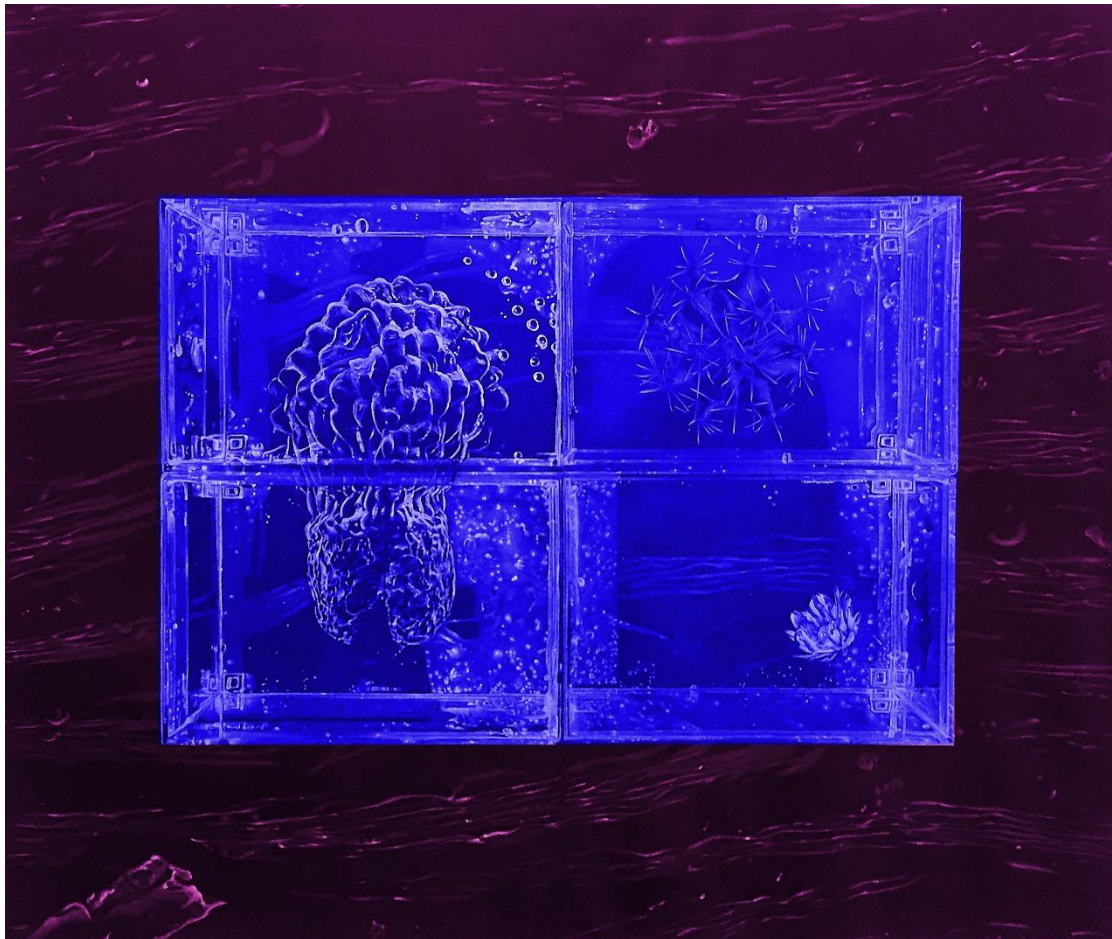

ภาพที่ 27 ภาพตัวอย่างสี (Color)

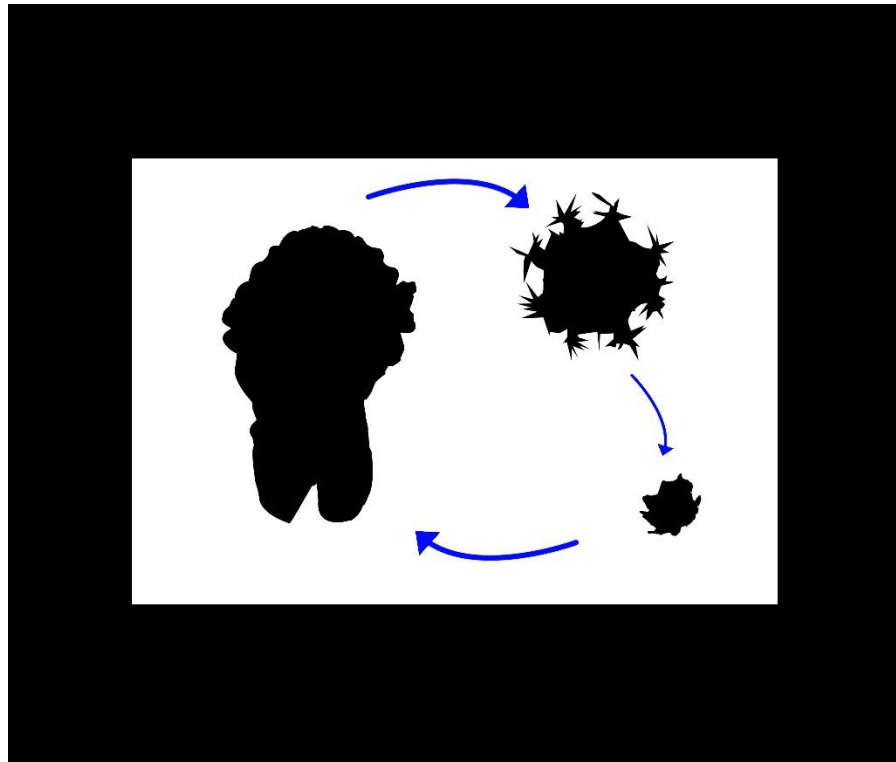
4. พื้นที่ว่าง (Space)

พื้นที่ว่างโดยนัยนี้มีบทบาทสำคัญเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นสาระของการแบ่งพื้นที่ว่าง
 ออกเป็นสองส่วนส่วนแรก ส่วนแรกคือพื้นที่ว่างภายนอก (Open Space) หรือก็คือ พื้นที่อัน
 แผงนัยถึงการบันทึกเรื่องราวความทรงจำที่ไม่ดี และส่วนที่สองคือพื้นที่ในบริบทของรูปทรง
 เรขาคณิต (Geometric Form) ซึ่งจะสื่อเนื้อหาความหมายทางนามธรรมหรือเป็นพื้นที่ที่นุ่ม

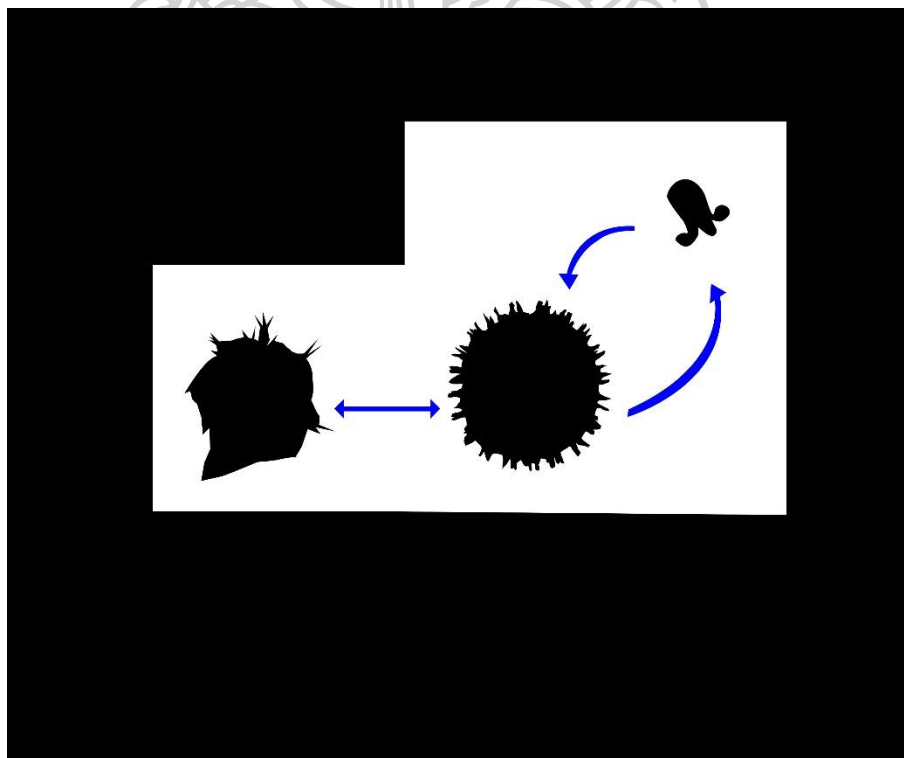
นำไปสู่การขัดเกลาจิตใจด้วยพลังความหวังบริสุทธิ์หรือแปรเปลี่ยนความทรงจำที่ไม่พึงปรารถนาให้กลายเป็นพื้นที่แห่งอนุสติให้และหลักคิดกับชีวิตที่งดงามในที่สุด

ภาพที่ 28 ภาพตัวอย่างแสดงพื้นที่ว่าง (Space) ภายในและภายนอก

ภาพที่ 29 ภาพการจัดองค์ประกอบที่แสดงความสัมพันธ์ของรูปทรงในผลงาน

ภาพที่ 30 ภาพตัวอย่างการจัดองค์ประกอบที่แสดงความสัมพันธ์ของรูปทรงในผลงาน

5. พื้นผิว (Texture)

ในประเด็นของกล่าวคือลักษณะของพื้นผิว ซึ่งเป็นภาษาของศิลปะที่สื่อสารสาระความหมายอันสำคัญ ด้วยเพราะพื้นผิวสามารถโน้มน้าวความรู้สึกหรือกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกได้ดี ดังนั้นจึงเจตนาสื่อแสดงความหมายด้วยคุณลักษณะของพื้นผิวที่ทั้งหยาบและละเอียด กอปรกันไป โดยนัยนี้ขึ้นอยู่กับกายภาพของพื้นที่ในส่วนนั้น ๆ มุ่งเน้นสื่อความรู้สึกถึงความหยาบกระด้างหรือความประณีตอ่อนโยนประกอบกับ เป็นพื้นผิวที่สื่อแสดงถึงระยะของมิติ ความลึกตื้นและขบเน้นค่าน้ำหนักดำของผลงานให้ลุ่มลึกเด่นชัดมากยิ่งขึ้นหรือดำในดำนั้นเอง

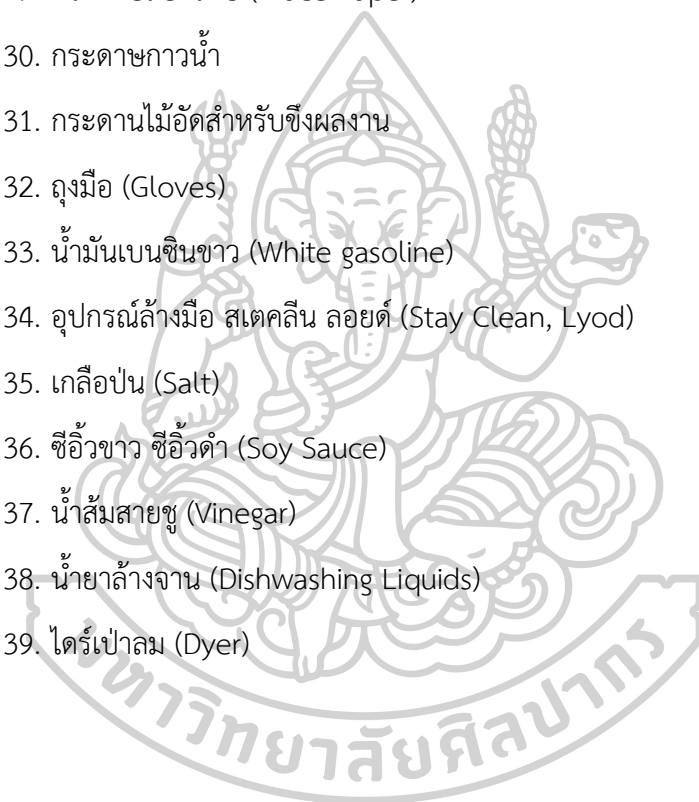
ภาพที่ 31 ภาพตัวอย่างพื้นผิว (Texture) ในบริบทต่าง ๆ ของผลงาน

เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์

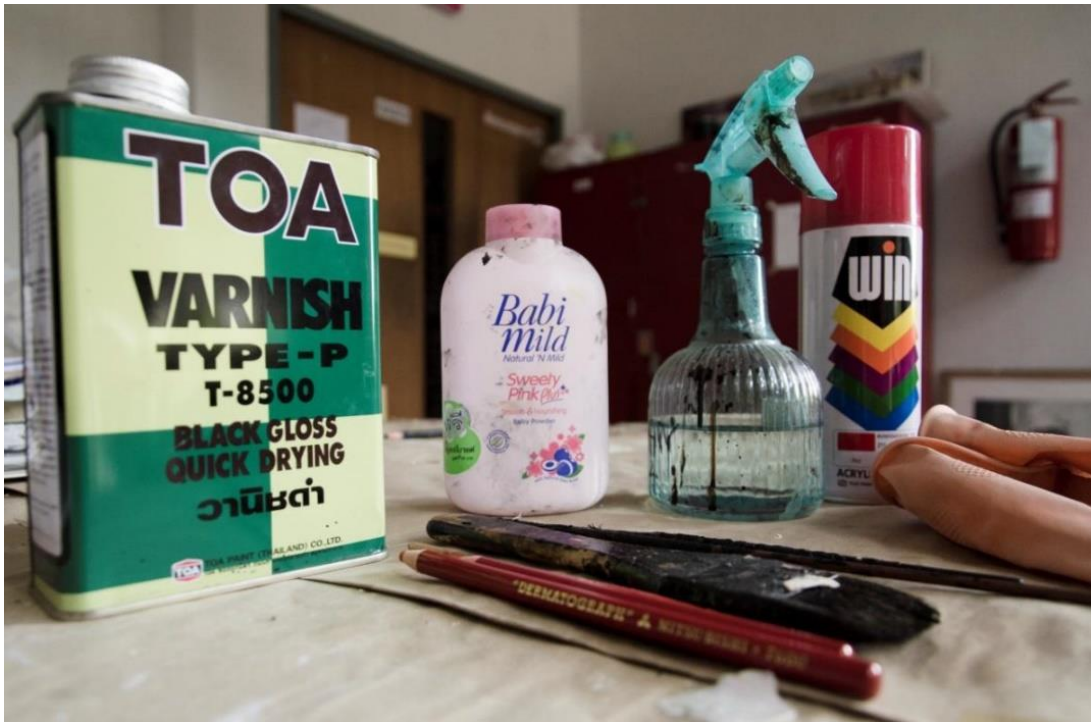
เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานประกอบด้วย

1. กล้องถ่ายภาพ (DSLR Camera)
2. คอมพิวเตอร์ (Computer)
3. แม่พิมพ์ทองแดงหรือสังกะสี (Zinc or Copper Plate)
4. น้ำมันสน (Turpentine)
5. ทินเนอร์ (Thinner)
6. เศษผ้า (Rag)
7. พู่กัน (Paint Brush)
8. ดินสอไฮเตอร์มาโทกราฟ (Mitsubishi Dermatograph Colored Pencil 7600)
9. บีเกอร์ตวงน้ำกรด (Beger)
10. หมึกพิมพ์ (Etching Ink)
11. สำลีก้าน (Cotton Bud)
12. ผ้าซับใน (White Cotton Rag)
13. กระดาษสำหรับพิมพ์งานภาพพิมพ์ เช่น FABRIANO, BFK, IZUMI, Hahnemühle เป็นต้น
14. คัตเตอร์ (Cutter)
15. กระดาษปฐูฟ (Proof Paper)
16. เหล็กปลายแหลม (Needle)
17. น้ำมันวานิชดำ (Black Vanish)
18. แทนพิมพ์เอทซิง (Etching Press)
19. แปรงขนอ่อนสำหรับทาเคลือบวานิช (Soft Brush)
20. สีสเปรย์กระป๋องสำหรับพ่นกันหลังแม่พิมพ์และใช้สร้างพื้นผิวลงบนแม่พิมพ์
21. ตู้โรยยางสน (Aquatint Box)
22. ผงยางสน (Resin Powder)

23. หน้ากากกันสารพิษ (Mask)
24. แก๊สและเตาสำหรับย่างแม่พิมพ์ทองแดง
25. ผ้าสักหลาด (Woolen fabric)
26. เครื่องหมายกำหนดการวางแม่พิมพ์ (Register mark)
27. เกรียงผสมสี (Painting Knife)
28. ยางปาด (Squeegee)
29. กระดาษลอกลาย (Trace Paper)
30. กระดาษกาวน้ำ
31. กระดานไม้อัดสำหรับชิงผลงาน
32. ถุงมือ (Gloves)
33. น้ำมันเบนซินขาว (White gasoline)
34. อุปกรณ์ล้างมือ สเตคไลน์ ลอยด์ (Stay Clean, Lyod)
35. เกลือป่น (Salt)
36. ซีอิ้วขาว ซีอิ้วดำ (Soy Sauce)
37. น้ำส้มสายชู (Vinegar)
38. น้ำยาล้างจาน (Dishwashing Liquids)
39. ไตร่เป่าลม (Dyer)

ภาพที่ 32 ภาพเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการทำภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะ

บทที่ 4

แนวทางและการวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์

กล่าวได้ว่าบริบทแห่งศิลปะร่วมสมัยในระบบปัจเจกที่ผนวกด้วยเรื่องราวเนื้อหา(ความหมาย ความคิด) รูปแบบและเทคนิควิธีการย่อมเป็นประเด็นสาระที่โน้มน้าวไปสู่ผลลัพธ์หรือสัมฤทธิ์ผลของการสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นรูปแบบของผลงานหรือกายภาพแห่งวัตถุทางศิลปะซึ่งโดยนัยเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนบริบทไปได้เสมอด้วยเพราะเหตุปัจจัยแห่งเงื่อนไขของ “เวลาและ สถานที่” เทคนิควิธีการที่เลือกใช้ วุฒิภาวะและประสบการณ์ของผู้สร้างสรรค์เอง และในการสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ก็แตกต่างกันที่มีการปรับเปลี่ยนบริบทของการดำเนินงานอันเป็นเจตนาเพื่อให้สอดคล้องตามสถานการณ์ซึ่งเป็นปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่จะเอื้ออำนวยต่อ สัมฤทธิ์ผลของการสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ไปตามเจตนาความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และในการดำเนินการงานสร้างสรรค์ที่ได้ก่อรูปความคิดนำไปสู่การสร้างรูปแบบทางสัญลักษณ์ของเนื้อหาหรือเห็นเค้าโครงของความเป็นไปได้ที่เริ่มตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ.2557 – 2561 ประกอบกับการศึกษาค้นคว้าทดลองและตีความวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในบริบทต่าง ๆ ด้วยวิจรรณญาณและความรู้สึกเพื่อให้การพัฒนาผลงานในแต่ละด้าน แต่ละช่วงเวลาดำเนินไปอย่างเป็นระบบ รวมถึงการพัฒนาด้านทักษะหรือการปรับปรุงกลวิธีแห่งกระบวนการทางทัศนศิลป์หรือกรรมวิธีทางเทคนิคภาพพิมพ์อย่างต่อเนื่อง และเป็นในอีกนัยหนึ่งของเป้าหมายแห่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้วยนั้น ในการนี้สามารถวิเคราะห์แนวทางหรือการวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับช่วงเวลาของการพัฒนาได้เป็น 4 ระยะดังนี้

ระยะที่ 1 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

การสร้างสรรค์ผลงานในระยะแรก ได้มุ่งเน้นการนำเสนอประเด็นสาระแห่งเรื่องราวความทรงจำอันเนื่องด้วยจากประสบการณ์ของชีวิตที่ผ่านมา และอาศัยใช้รูปลักษณ์ของต้นแคตตัส (Cactus) เป็นรูปแทนเชิงสมมติหรือเป็นสัญลักษณ์ทางเนื้อหาที่สื่อสาระความหมายทางนามธรรมของความรู้สึก อันเนื่องจากการใช้ชีวิตที่ผิดพลาด โดยนัยนี้เปรียบเป็นเสมือนในห้วงขณะที่ได้ย้อนกลับไปทวนคิดถึงเรื่องราวเลวร้ายที่ผ่านมา หรือเหมือนราวกับว่าเรานั้น กำลังตอกย้ำอยู่กับความทุกข์ให้ตนเองหรือ

เป็นเหมือนในห้วงขณะที่เสมือนสัมผัสกับนามอันแหลมคมของต้นแคตตัสนั่นเอง ซึ่งในการสื่อสารความหมาย โดยนัยนี้นำเสนอผ่านมุมมองของต้นแคตตัสที่มีความงามทางกายภาพ ทว่านำมาจัดวางปรับเปลี่ยนบริบทให้กลายเป็นรูปแบบชีวิตใหม่ตามเจตนาหรือให้เป็นรูปลักษณ์ของชีวิตในพื้นที่เชิงสมมุติในจินตนาการ ที่อาศัยใช้รูปทรงเลขาคณิต (Geometric Form) “กล่อง” อันเป็นกลวิธีในการสื่อสารระแทนค่าพื้นที่ที่จะโน้มน้าวอารมณ์ความรู้สึกอันเป็นการใช้สัญลักษณ์โจมตีจิตสำนึกทั้งต่อตนเองและผู้ชมหรือผู้รับสารให้ฉุกคิดใคร่ครวญถึงภาวะแห่งการเผชิญหน้ากับความทุกข์ที่เจ็บปวดผนวกกับด้านเทคนิควิธีการที่ในช่วงแรกจะไม่ใช้สีดำเป็นหลักและอาศัยกระบวนการเทคนิคภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะร่องลึก (Intaglio Printing Process) เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างสัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์ด้านรูปแบบหรือเป็นกายภาพแห่งผลงานที่สอดคล้องกับแนวความคิดและเป็นเจตนาที่ต้องการให้ความทรงจำที่ผิดพลาดหรือความรู้สึกแห่งทุกข์ซึ่งเป็นความหมายทางนามธรรมของเนื้อหาผสมผสานกอบปรออยู่ในพื้นที่ทว่าในอีกนัยหนึ่งก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดอารมณ์ความรู้สึกให้กลายเป็นความทรงจำที่งดงามหรือเปี่ยมไว้ด้วยความหวังและพลังแห่งชีวิตที่บริสุทธิ์ได้ด้วย ผลงานในระยะนี้ จึงเป็นช่วงเวลาของการค้นคว้าเพื่อแสวงหาแนวทางและรูปแบบในการทำงานที่ให้สอดคล้องกับเรื่องราวเนื้อหา (ความหมาย) แต่ทว่ารูปแบบผลงานในช่วงระยะนี้ที่ยังไม่สื่อสาระแห่งความหมายด้านเนื้อหาได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องของการสื่อภาษาแห่งอารมณ์และความรู้สึกอันเป็นสาระที่ให้ความหมายทางนามธรรมนั่นเอง ประกอบกับปัญหาที่พบคือประเด็นของการใช้สีที่หลากหลายมากเกินไป จึงเป็นสาเหตุทำให้ผลงานขาดเสน่ห์แห่งความลุ่มลึกที่เป็นคุณลักษณะเฉพาะของกระบวนการเทคนิควิธีการซึ่งจะให้สัมฤทธิผลด้านรายละเอียดของค่าน้ำหนักที่ประณีตละเอียดอ่อนหรือการให้ผลลัพธ์ของค่าน้ำหนักขาว – ดำที่นุ่มนวลแต่ทว่าผลลัพธ์ของผลงานยังขาดค่าน้ำหนักที่เข้มที่สุดหรือดำในดำที่จะเอื้ออำนวยต่อการสร้างมิติแห่งความลึกชั้นผลงาน

ภาพที่ 33 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ชื่อผลงาน If I Could...

ขนาด 95 x 110 cm

เทคนิค Etching

ภาพที่ 34 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ชื่อผลงาน If I Could... II

ขนาด 110 x 95 cm

เทคนิค Etching

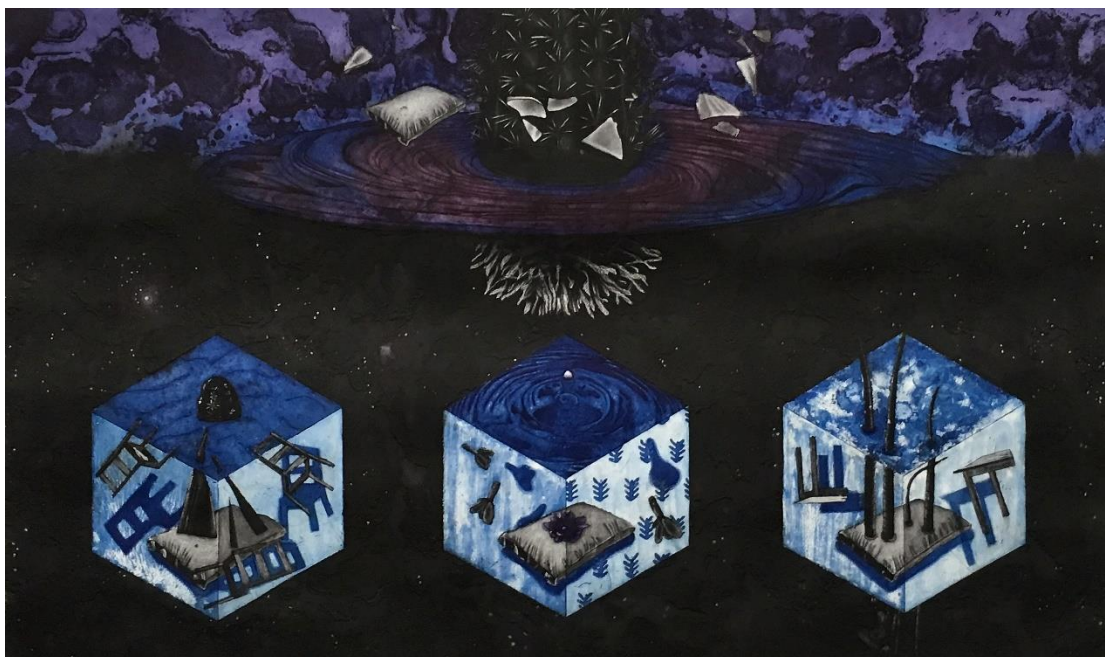
ภาพที่ 35 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ชื่อผลงาน If I Could... II

ขนาด 110 x 95 cm

เทคนิค Etching

ภาพที่ 36 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ชื่อผลงาน Time Leap

ขนาด 60 x 95 cm

เทคนิค Etching

ระยะที่ 2 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ผลงานในระยะที่ 2 ยังคงอยู่ภายใต้แนวความคิดเดิมที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับผลงานในระยะแรก ทว่าผลงานในช่วงระยะนี้ได้พยายามปรับเปลี่ยนพื้นหลังมาใช้กลุ่มโทนสีที่ให้ผลลัพธ์ด้านค่าน้ำหนัก (เข้ม) มากยิ่งขึ้นด้วยเพราะเจตนาเพื่อต้องการสร้างมิติของระยะภายในผลงานหรือ เพื่อขับเน้นเฉพาะรูปทรงต้นไม้ที่ให้ความหมายเชิงสีเส้นเด่นชัดมากยิ่งขึ้น

ทว่าปัญหาที่พบในผลงานระยะนี้ คือประเด็นเรื่องของด้านรูปทรงที่นำมาใช้สื่อความหมายทางเนื้อหาที่รูปลักษณะยังไม่สามารถให้คุณลักษณะความพิเศษเฉพาะหรือยังเคารพตามต้นแบบข้อมูลเดิมมากเกินไปจึงดูธรรมดาขาดความพิเศษที่น่าสนใจ รวมถึงการจัดบริบทแห่งภาษาของทัศนศิลป์ที่ยังไม่เป็นเอกภาพทางสุนทรียภาพโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องของโทนสีที่ยังไม่สามารถควบคุมอัตราส่วนของค่าน้ำหนักสีโทนขาวดำ (Monochrome) กับกลุ่มโทนสีอื่น ๆ ซึ่งไม่ใช่สีขาวและสีดำให้สัมฤทธิ์ผลที่ยังไม่สมบูรณ์ลงตัวดังนั้นผลงานในระยะนี้ จึงไม่สนองตอบตรงตามเจตนาและ

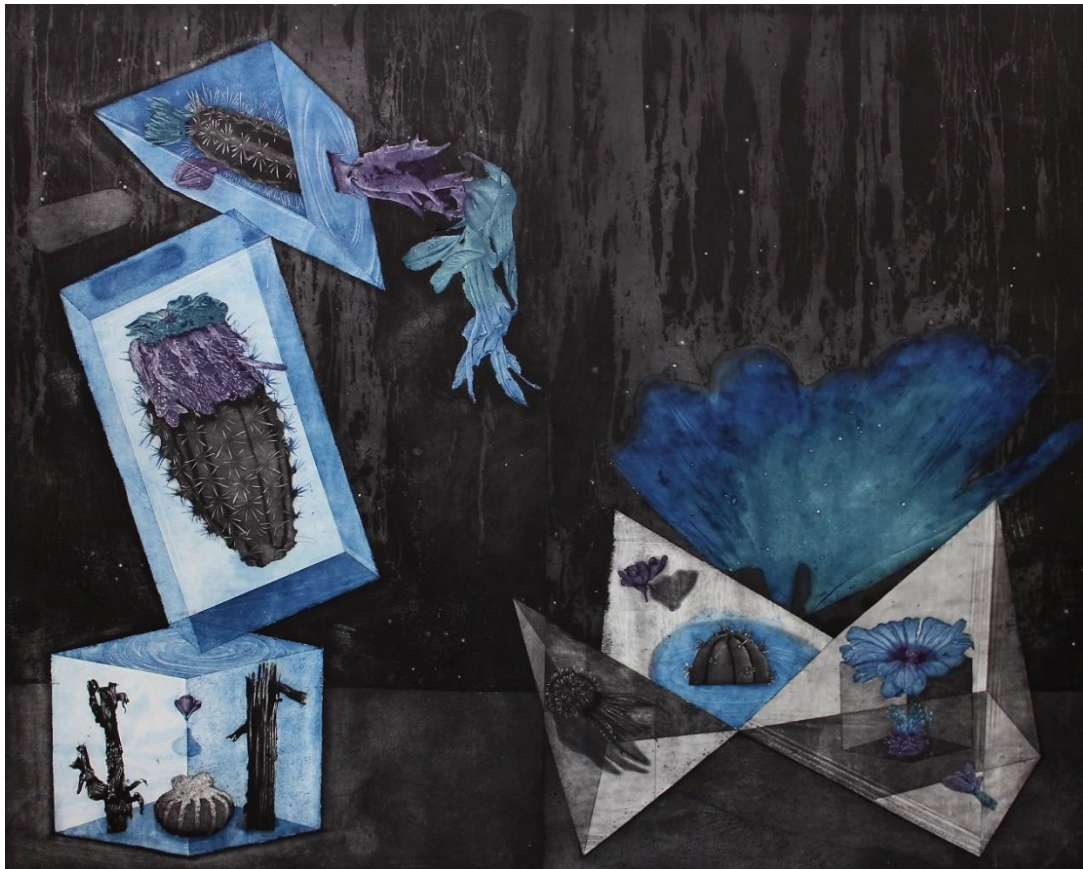
แนวความคิดได้อย่างครบถ้วนและอีกนัยหนึ่งคือยังขาดกลวิธีเฉพาะตนเองในทางเทคนิควิธีการ
ผลลัพธ์จึงไม่เอื้ออำนวยต่อการสร้างเอกภาพทางสุนทรียภาพของผลงานหรือยังไม่สามารถ
สร้างสัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นไปตามเจตนาความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

ภาพที่ 37 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ชื่อผลงาน   Memorandum
ขนาด   110 x 95 cm
เทคนิค   Etching

ภาพที่ 38 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ชื่อผลงาน Aurora

ขนาด 95 x 110 cm

เทคนิค Etching

ภาพที่ 39 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ชื่อผลงาน   Midnight

ขนาด   90 x 50 cm

เทคนิค   Etching

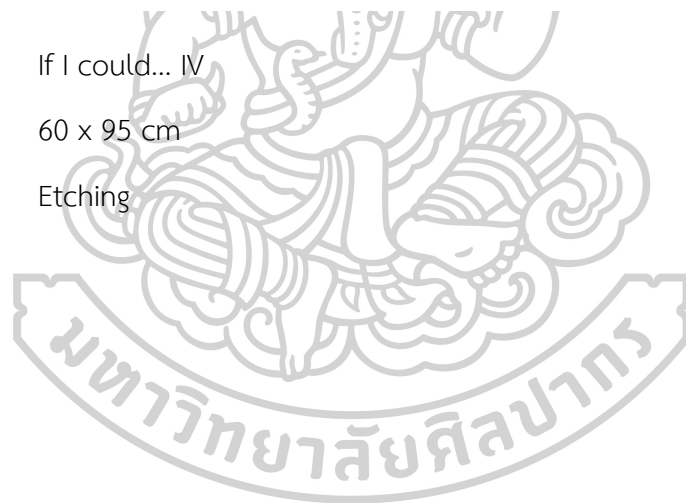

ภาพที่ 40 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ชื่อผลงาน If I could... IV

ขนาด 60 x 95 cm

เทคนิค Etching

ภาพที่ 41 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ชื่อผลงาน Into the Air

ขนาด 60 x 70 cm

เทคนิค Etching

ระยะที่ 3 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

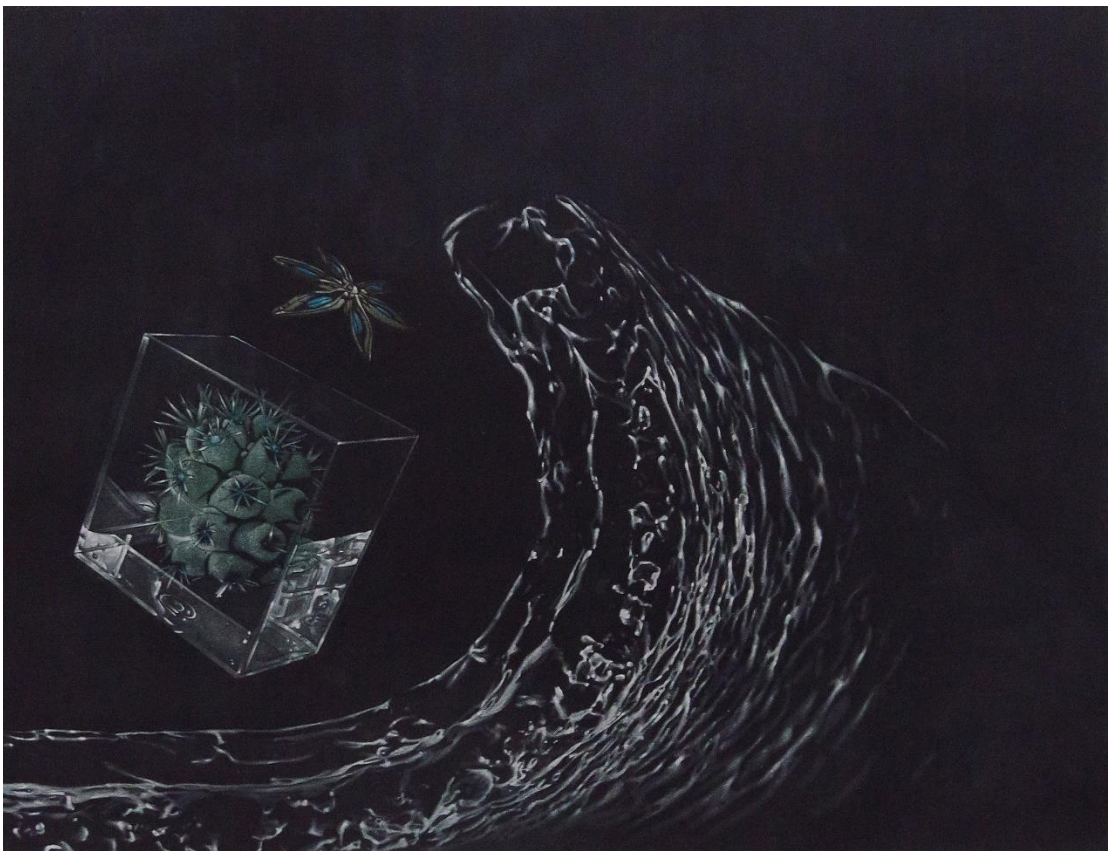
ผลงานในระยะที่ 3 เริ่มให้สัมฤทธิ์ผลที่มีความลงตัวมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในประเด็นเรื่อง ภาษาของศิลปะด้าน “สี” ซึ่งการใช้สีในผลงานระยะนี้มุ่งเน้นการสื่อแสดงความหมาย และความรู้สึก รวมถึงความเป็นเอกภาพ ด้วยผนวกกับการแสดงออกเชิงความหมายทางรูปทรงของสีสัญลักษณ์ใน ผลงานก็มีความพิเศษด้านรูปลักษณะที่สามารถโจมตีจิตสำนึกของผู้ชมหรือผู้รับสารมากยิ่งขึ้นอันเป็น สัมฤทธิ์ผลที่สอดคล้องตามเจตนาที่ต้องการสื่อประเด็นสาระของแนวความคิดให้ชัดเจนมากกว่า ผลงานในช่วงระยะก่อนหน้า ทว่าปัญหาที่ยังคงมีอยู่ในผลงานระยะนี้คือ ถึงแม้ว่าผลงานในภาพรวมจะ มีความน่าสนใจและลงตัวมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังไม่สามารถให้ผลลัพธ์ด้านสัมฤทธิ์ผลของการสร้างสรรค์ได้

ตรงตามความต้องการตั้งใจไว้ ดังนั้นจึงต้องวิเคราะห์บริบทของผลงานเพื่อให้พบสาเหตุของปัญหา รวมถึงแสวงหาแนวทางวิธีการของการแก้ปัญหาในการแสดงออกทางทัศนศิลป์ซึ่งคือการพัฒนาด้าน กลวิธีในการสื่อสาร ความหมายทางนามธรรมให้มีคุณลักษณะเฉพาะตนเองมากยิ่งขึ้นโดยนัยนี้ก็จะ โน้มน้าวให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงสาระแห่งสาระที่สื่ออันเป็นคุณค่าของผลงานหรือก็คือความมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์นั่นเอง

ภาพที่ 42 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ชื่อผลงาน   Flowing
 ขนาด   60 x 95 cm
 เทคนิค   Etching

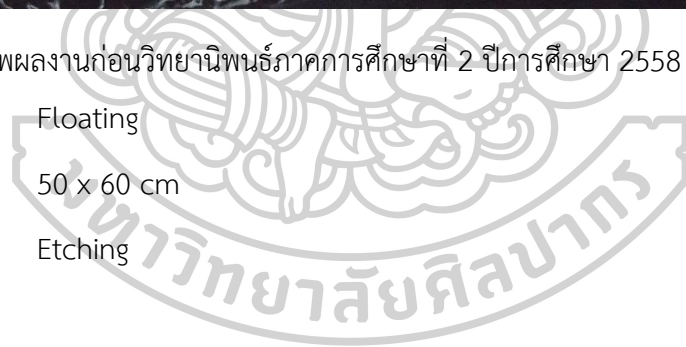

ภาพที่ 43 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ชื่อผลงาน Floating

ขนาด 50 x 60 cm

เทคนิค Etching

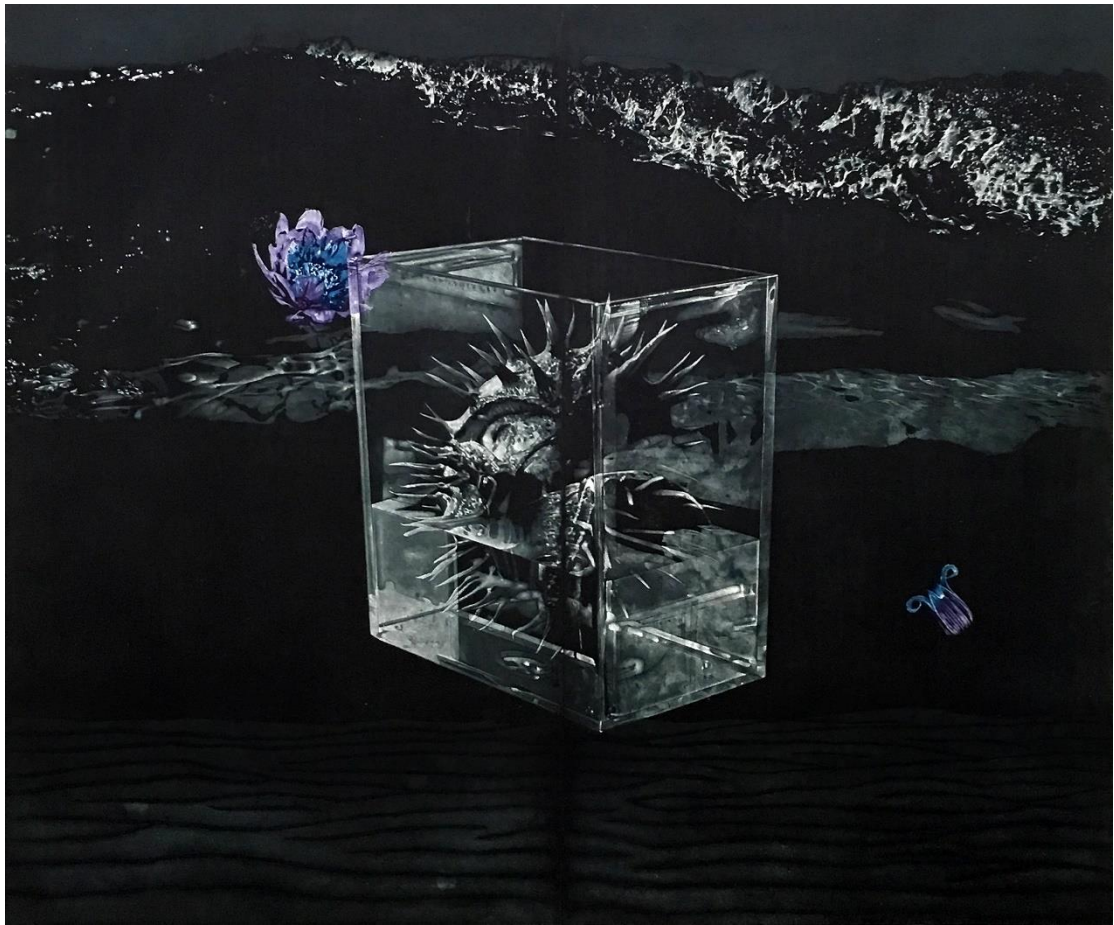

ภาพที่ 44 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ชื่อผลงาน Floating

ขนาด 80 x 60 cm

เทคนิค Etching

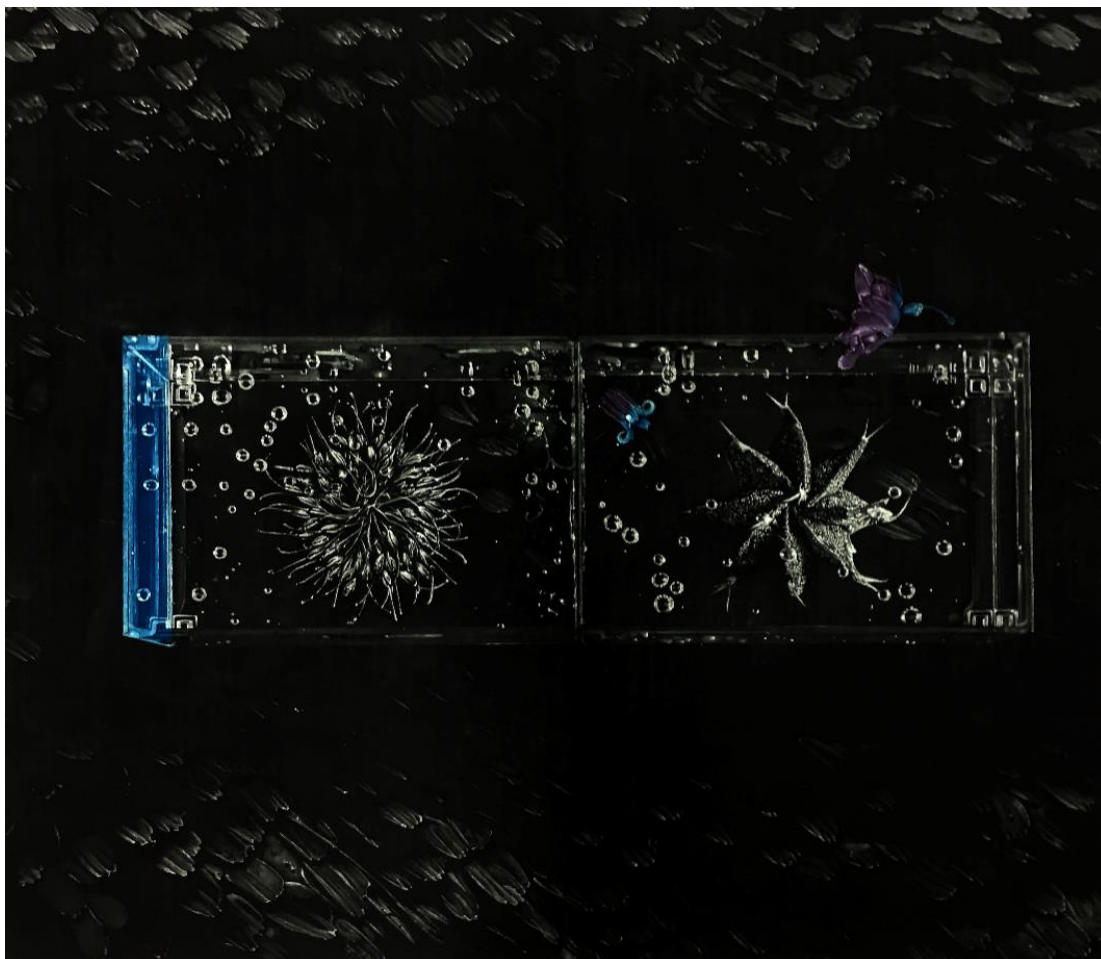
ภาพที่ 45 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ชื่อผลงาน Solitude

ขนาด 95 x 110 cm

เทคนิค Etching

ภาพที่ 46 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ชื่อผลงาน The Space of Unrealistic Life

ขนาด 95 x 110 cm

เทคนิค Etching

ระยะที่ 4 ผลงานชุดวิทยานิพนธ์

การสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “กล่อง ต้นไม้ พื้นที่ชีวิตในจินตนาการ” อันเป็นสัมฤทธิ์ผลของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์เทคนิคภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะร่องลึกและเป็นผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้วยซึ่งโดยนัยนี้เป็นชุดผลงานที่ให้ผลลัพธ์ตรงตามเจตนาและแนวความคิด เพราะได้นำประเด็นปัญหาที่พบในแต่ละช่วงของเวลาที่ผนวกกับการนำคำชี้แนะหรือข้อวิจารณ์ของคณาจารย์ที่ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มาวิเคราะห์ตีความด้วยวิจรณ์ญาณและความรู้สึกเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่พบอย่างระบบซึ่งได้เอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการพัฒนาผลงานจนได้ผลสัมฤทธิ์ผลเป็นที่น่าพอใจ โดยนัยเหล่านี้สามารถสรุปประเด็นสาระของแนวทางแห่งการพัฒนาผลงานได้เป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านเนื้อหาความหมายของพื้นที่และรูปทรงผลงาน

อนึ่งด้วยเพราะเป็นเจตนาที่เลือกใช้สื่อทางสุนทรียะที่สะท้อนความหมายและความสำคัญรูปแบบของชีวิตอันมีคุณลักษณะพิเศษหรือที่นิยามว่าเป็นชีวิตรูปอินทรีย์ (Life of Organic Form) เช่น ต้นไม้ โดยเฉพาะต้นแคตตัส (Cactus) และดอกไม้ในบริบทต่างๆ ประกอบกับบริบทพื้นที่ที่มีรูปลักษณ์ทางกายภาพในแบบรูปทรงเลขาคณิต (Geometric Form) เป็นเสมือนขอบเขตทางกายภาพที่แฝงความหมายทางนามธรรมถึงความรู้สึกที่ต้องเก็บงำหรือถูกตีกรอบอันเป็นเหมือนขอบเขตพื้นที่ของชีวิตในจินตนาการส่วนตนอย่างเช่น กล่องอะครีลิกใส (Clear Acrylic Box) เป็นต้น และประเด็นสาระเหล่านี้ซึ่งให้ความหมายและมีความสำคัญด้วยการสร้างให้เป็นสัญลักษณ์ทางเนื้อหาหรือเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์แห่งการโจมตีจิตสำนึกของผู้รับสาร “ผู้ชม” ที่โน้มน้าวให้ถุกคิดและใคร่ครวญถึงภาวะแห่งการเผชิญหน้ากับความทุกข์และยอมรับกับความจริงด้วยสติปัญญา

2. ด้านกระบวนการทางเทคนิค

ผลงานชุดวิทยานิพนธ์มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันทั้งทางด้านเรื่องราว เนื้อหาความหมาย ความคิดรูปแบบและเทคนิควิธีการที่ได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนามาจากผลงานในช่วงเวลาก่อนหน้า จึงเอื้อประโยชน์ให้ผลงานในช่วงนี้มีความ

ประณีต ลุ่มลึก ในรายละเอียดรวมถึงผลลัพธ์ของค่าน้ำหนักที่เด่นชัดกอปรทั้งยังมีความสมบูรณ์ทางเทคนิควิธีการที่มากขึ้นด้วย แต่ทว่ายังคงพบปัญหาด้านเทคนิคอยู่บ้างโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องของการต่อแม่พิมพ์สองแม่พิมพ์เข้าด้วยกันที่ใช้เวลานาน เพราะต้องคำนวณระยะเวลาให้สัมพันธ์เท่ากัน เพื่อให้ค่าน้ำหนักมีความกลมกลืนสม่ำเสมอเท่ากันทั้งสองแม่พิมพ์

3. ด้านบรรยากาศของผลงาน

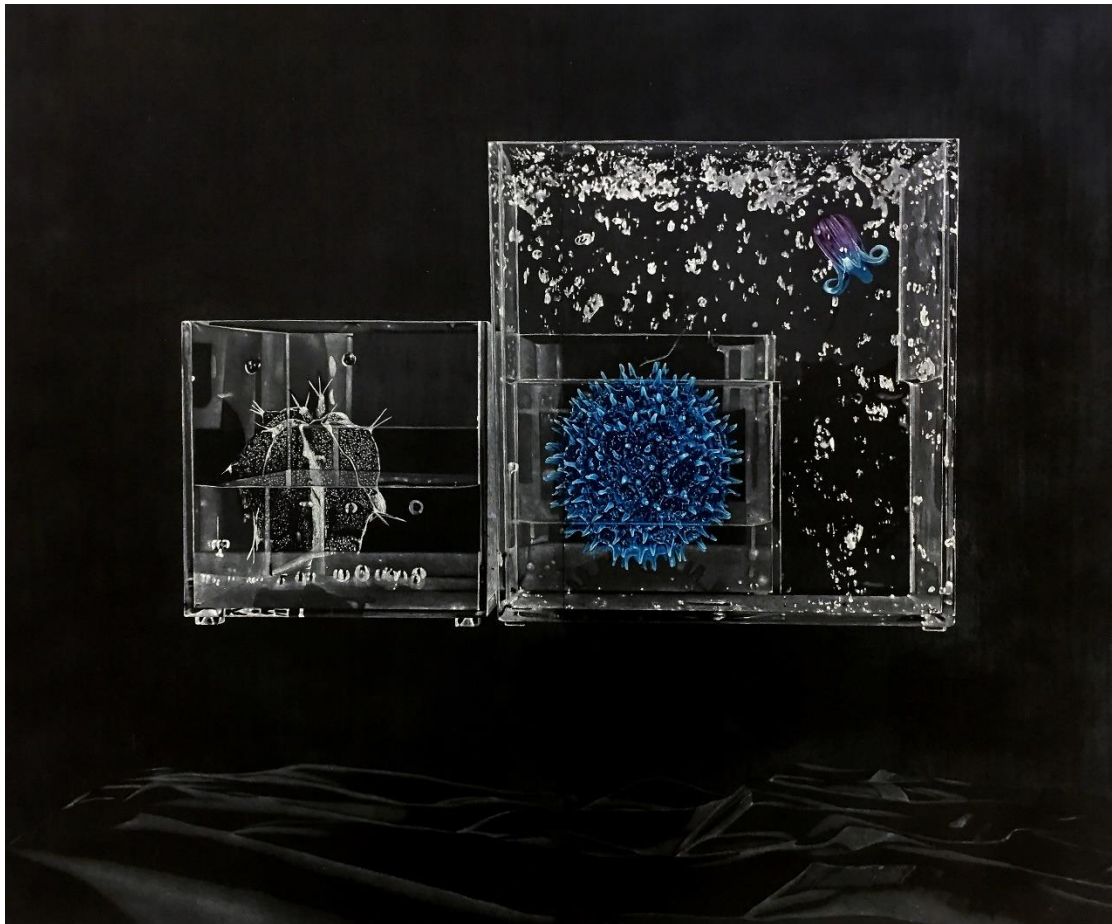
บรรยากาศของผลงานช่วงระยะนี้มีความแตกต่างอย่างชัดเจนในประเด็นเรื่องพื้นที่สภาวะแห่งความรู้สึกภายในและภายนอกหรือที่เปรียบเป็นเสมือนบรรยากาศในห้วงสภาวะแห่งความทุกข์ของชีวิตอันเป็นสัมฤทธิผลจากการใช้สีที่ให้ผลลัพธ์ด้านน้ำหนักซึ่งได้เปลี่ยนมาใช้โทนสีขาว-ดำ (Monochrome) มากขึ้น เพื่อเน้นความหมายและความสำคัญรวมทั้งการใช้สีที่สื่อสาระนามธรรมถึงรูปแบบของชีวิตและแฝงนัยถึงพลังแห่งความหวังที่บริสุทธิ์ร่วมไว้ในบางรูปทรงอันเป็นกลวิธีทางทัศนศิลป์หรือเจตนาเพื่อสร้างความสอดคล้องกับแนวความคิดความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นและสื่อความหมายทางนามธรรมแห่งอารมณ์ความรู้สึกของรูปแบบชีวิตที่ประณีตงดงามและสุขสงบ เปี่ยมไว้ด้วยพลังแห่งความหวัง

อนึ่งจากปัญหาในแต่ละช่วงเวลา เป็นสาเหตุของการวิเคราะห์ตีความด้วยวิจักษณ์ญาณและความรู้สึกหรือการปรับปรุงและการพัฒนาต่อเนื่อง กอปรทั้งยังเป็นเหตุปัจจัยของการแสวงหาแนวทางแห่งกลวิธีทางทัศนศิลป์สำหรับการแก้ปัญหาที่ดำเนินไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยนัยนี้จึงให้ผลลัพธ์ของผลงานที่ประณีต ละเอียดอ่อนมากยิ่งขึ้นตรงตามเจตนา รวมทั้งยังสามารถสร้างสรรค์สัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อเรื่อง “กล่อง ต้นไม้ พื้นที่ชีวิตในจินตนาการ” ที่สื่อสาระความหมายผ่านสัญลักษณ์ทางเนื้อหาซึ่งเป็นรูปแบบที่สอดคล้องกับแนวความคิดหรือที่ผสมผสานก่อให้เกิดเป็นเอกภาพทางสุนทรียภาพแห่งวัตถุทางศิลปะเพื่อรูปแบบของผลงานที่อาศัยกระบวนการทางทัศนศิลป์ศิลปะภาพพิมพ์เป็นเครื่องมือให้โน้มนำไปสู่การเผยแพร่ธรรมแห่งความหมายทางนามธรรมของรูปแบบชีวิตในบริบทใหม่อันเป็นรูปแทนพื้นที่ของชีวิตเชิงสมมติในจินตนาการและยังเป็นอาณัติแก่ทั้งตนเองและเพื่อนมนุษย์ในสังคมให้ฉุกละหุกคิดตระหนักรู้และใคร่ครวญ

ถึงภาวะแห่งการเผชิญหน้ากับความทุกข์และยอมรับด้วยการตั้งรับกับความจริงด้วยการใช้สติปัญญา
เป็นเครื่องมือนำทางในการดำเนินชีวิตที่โน้มน้ำหนักไปสู่ความสุขสงบที่จิตใจอย่างยั่งยืนด้วย

ผลงานชุดวิทยานิพนธ์

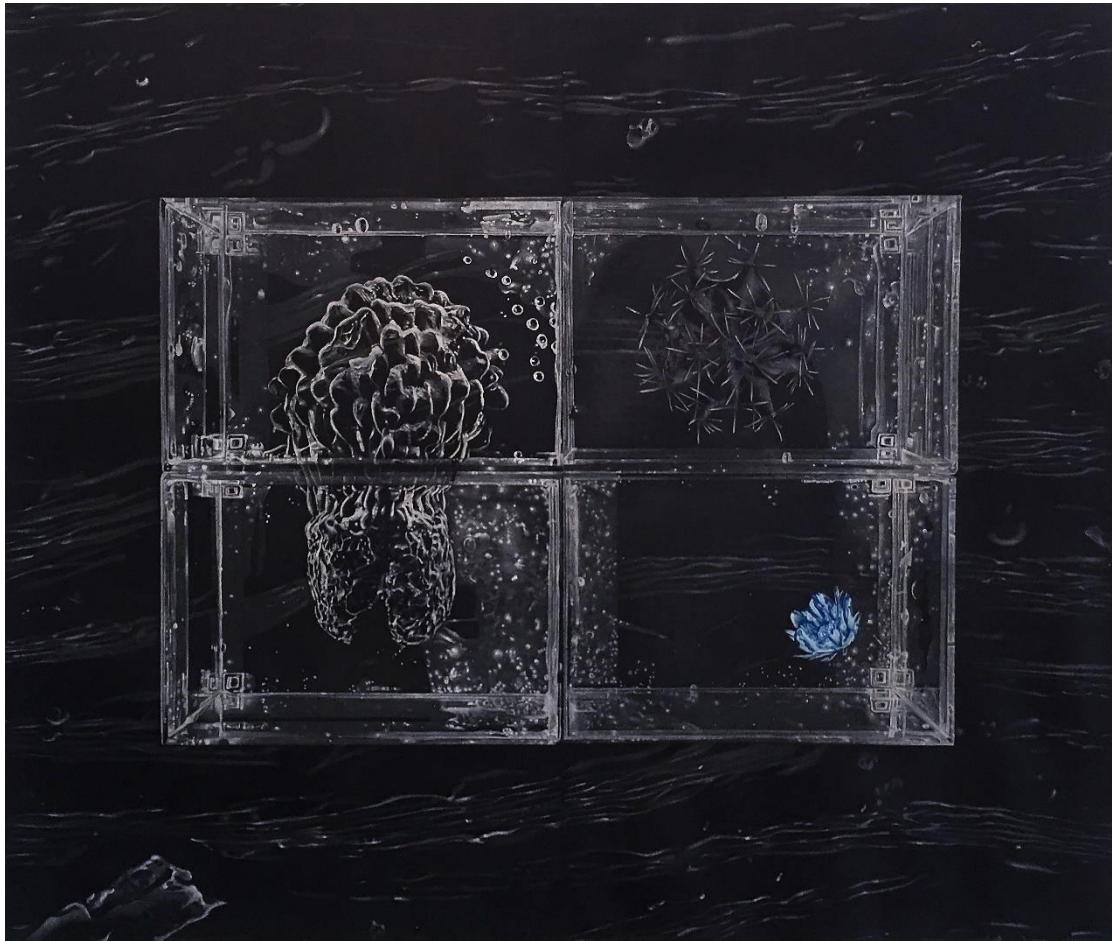

ภาพที่ 47 ภาพผลงานชุดวิทยานิพนธ์ หมายเลข 1

ชื่อผลงาน The Space of Unrealistic Life II

ขนาด 95 x 110 cm

เทคนิค Etching

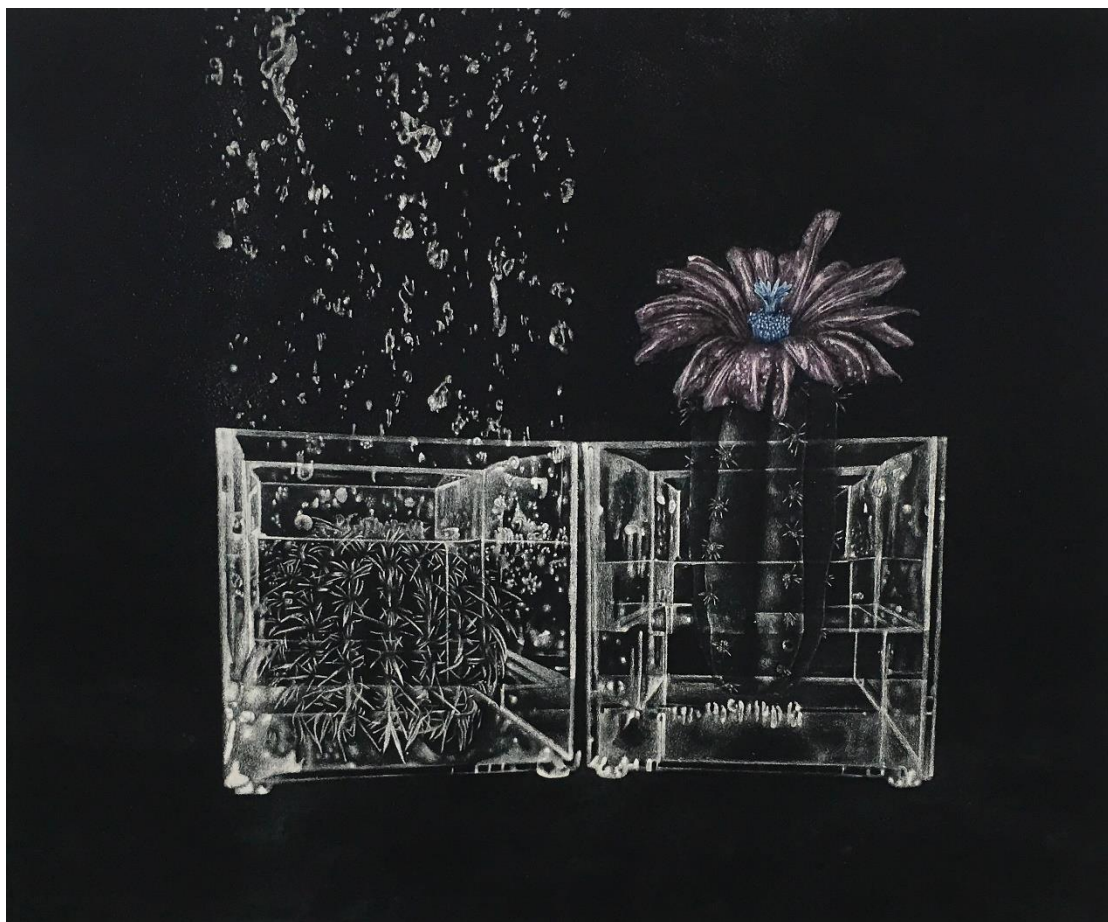

ภาพที่ 48 ภาพผลงานชุดวิทยานิพนธ์ หมายเลข 2

ชื่อผลงาน The Space of Unrealistic Life III

ขนาด 95 x 110 cm

เทคนิค Etching

ภาพที่ 49 ภาพผลงานชุดวิถยานิพนธ์ หมายเลข 3

ชื่อผลงาน That day when it was raining

ขนาด 60 x 70 cm

เทคนิค Etching

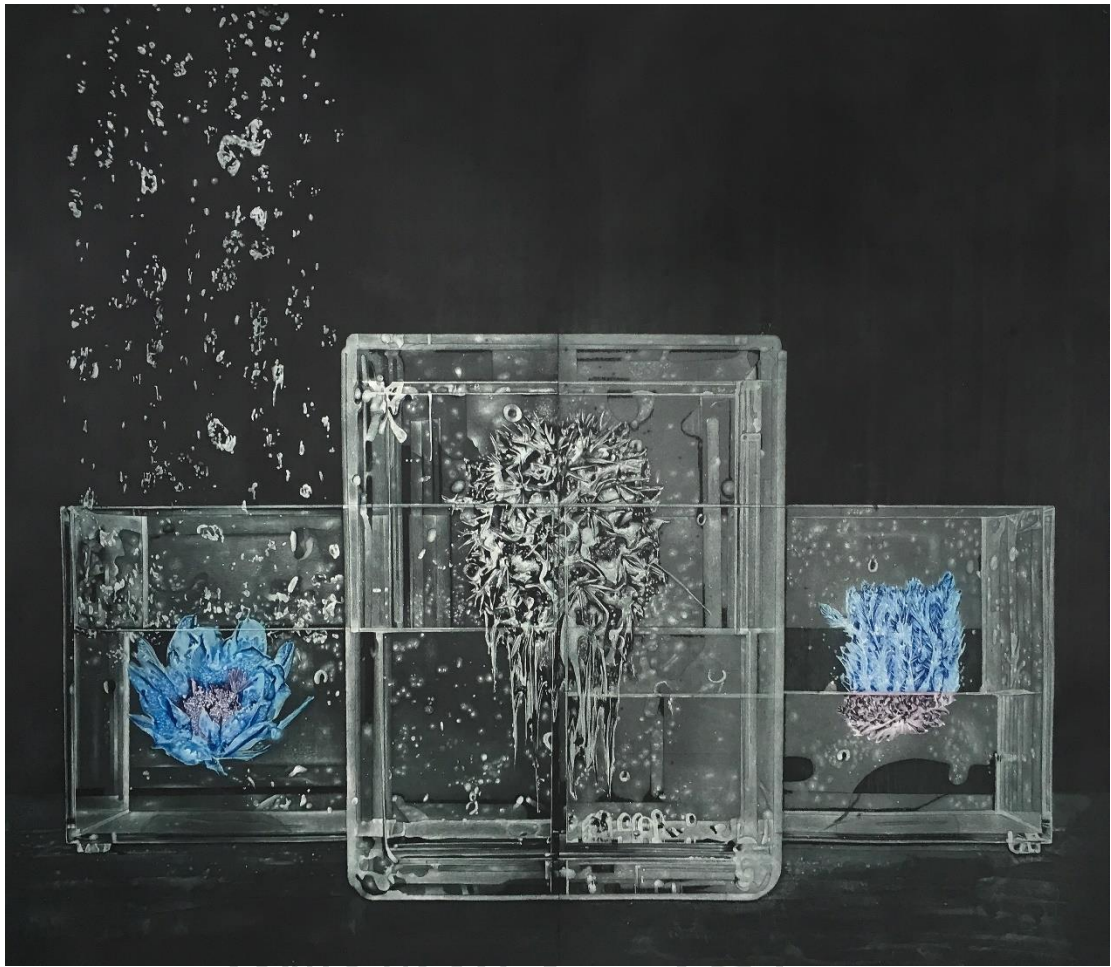
ภาพที่ 50 ภาพผลงานชุดวิทยานิพนธ์ หมายเลข 4

ชื่อผลงาน The Moon's Embrace

ขนาด 60 x 70 cm

เทคนิค Etching

ภาพที่ 51 ภาพผลงานชุดวิทยานิพนธ์ หมายเลข 5

ชื่อผลงาน The Space of Unrealistic Life IV

ขนาด 95 x 110 cm

เทคนิค Etching

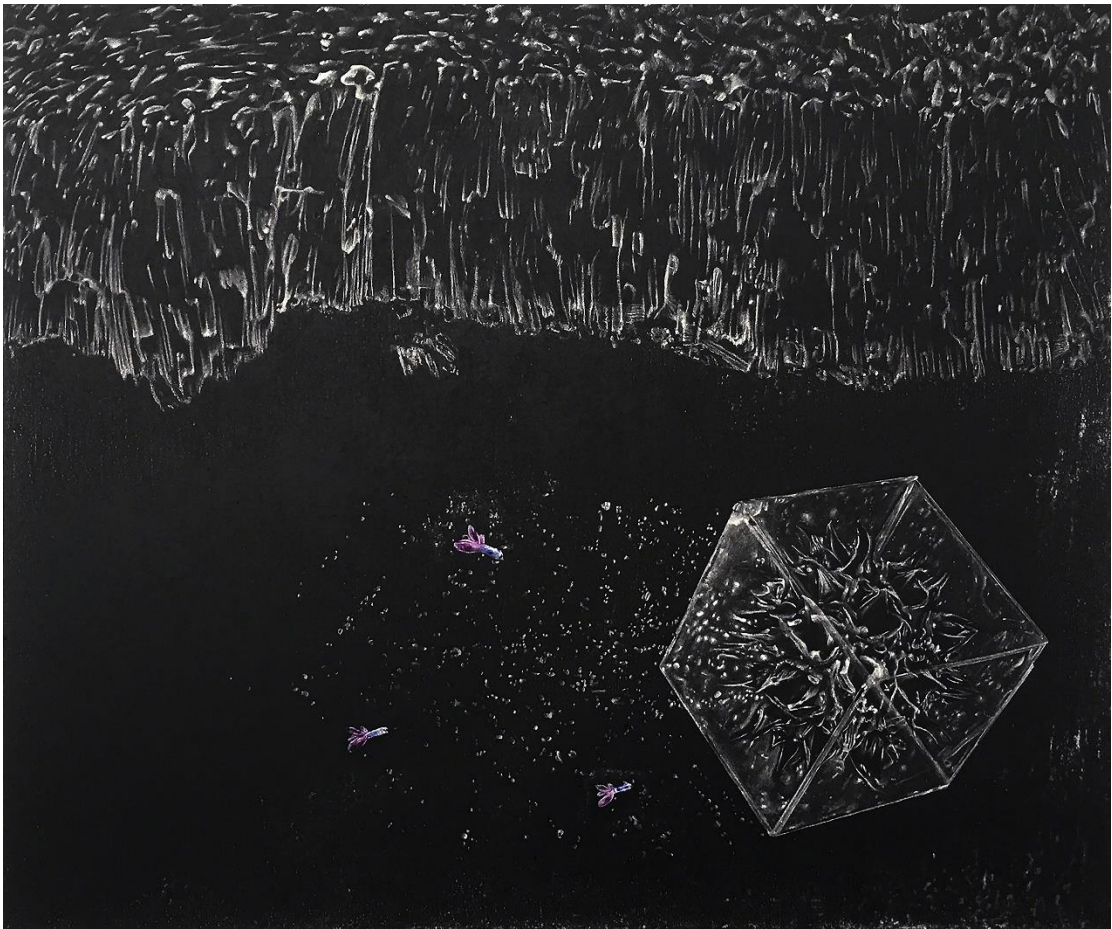

ภาพที่ 52 ภาพผลงานชุดวิทยานิพนธ์ หมายเลข 6

ชื่อผลงาน   The Space of Unrealistic Life V

ขนาด   110 x 95 cm

เทคนิค   Etching

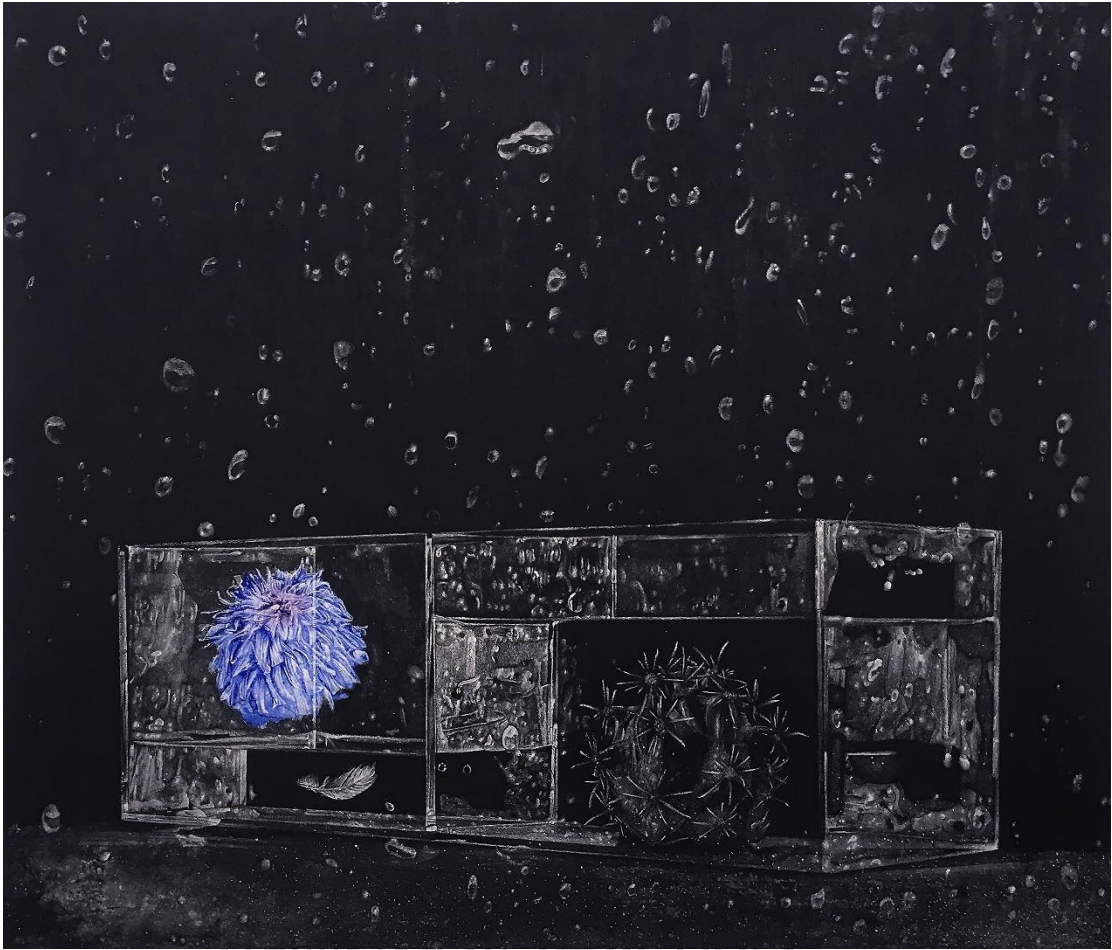

ภาพที่ 53 ภาพผลงานชุดวิทย์ยานิพนธ์ หมายเลข 7

ชื่อผลงาน   A sea of ink and silver

ขนาด   60 x 71 cm

เทคนิค   Etching

ภาพที่ 54 ภาพผลงานชุดวิทยานิพนธ์ หมายเลข 8

ชื่อผลงาน Place We Were Made

ขนาด 60 x 71 cm

เทคนิค Etching

บทที่ 5

บทสรุป

วิทยานิพนธ์หัวข้อเรื่อง “กลอง ต้นไม้ พื้นที่ชีวิตในจินตนาการ” เป็นสัมฤทธิ์ผลของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์กระบวนการพิมพ์ภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะร่องลึก (Intaglio Printing Process) เป็นผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอย่างเป็นระบบจากการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรอันกล่าวในอีกนัยหนึ่งได้ว่า ความสัมฤทธิ์ของผลงานชุดวิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางศิลปะในระบบปัจเจกที่ได้กำหนดความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่แรกผนวกกับการอาศัยบริบทของศิลปะร่วมสมัยที่กล่าวข้างต้น มาใช้เป็นกรอบความคิดทางเรื่องของเนื้อหาความหมายอันเป็นแนวทางของการแสดงออกแห่งรูปแบบทางสัญลักษณ์หรือเป็นกายภาพของผลงานด้วย ซึ่งเหมือนเป็นการสร้างองค์ความรู้จากการศึกษาค้นคว้าและการสร้างสรรค์ที่โน้มน้าวไปสู่ประโยชน์หรือเป็นอานูสติทั้งต่อตนเองและเพื่อนมนุษย์ในสังคม ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์อยู่ภายใต้กรอบแนวความคิดที่นำเสนอประเด็นทางศิลปะและเป็นสาระแห่งพื้นที่โดยนัยนี้ของชีวิตเพราะความสะเทือนใจสะเทือนอารมณ์แรงบันดาลใจจากความทรงจำในการใช้ชีวิตที่ผิดพลาดซึ่งเป็นเรื่องราวของเนื้อหาการแสดงออกในบริบทของพื้นที่เชิงสมมติหรือพื้นที่ของความรู้สึกภายในจิตใจอันเป็นรูปแทนของพื้นที่และเป็นในอีกนัยหนึ่งกุศโลบาย “สื่อ” แห่งทัศนศิลป์ที่โน้มน้าวไปสู่การสำรวจพิจารณาทำความเข้าใจกับจิตใจของตนเองเพื่อแสวงหาความสุขสงบที่ยั่งยืนของชีวิต ซึ่งเป็นความจริงและเป็นหลักคิดในการดำเนินชีวิตไปพร้อมกันด้วยและในการแสดงออกทางสัญลักษณ์ที่แฝงนัยแห่งการโจมตีจิตสำนึกให้ฉุกคิดใคร่ครวญถึงการเผชิญหน้ากับความทุกข์เพื่อตั้งรับยอมรับและปล่อยวางอดีตสภาวะแห่งการปล่อยวางอดีต หรืออีกนัยหนึ่งเป็นเสมือนรูปแทนของชีวิตที่โน้มน้าวไปสู่ความสุขสงบที่จิตใจ ซึ่งโดยนัยนี้อาศัยเรื่องราวของความรู้สึกที่อยู่ในห้วงสภาวะแห่งความทุกข์และเป็นนามธรรมมาใช้เป็นหลักคิดในการก่อรูปของเนื้อหาแห่งความหมายทางนามธรรมหรือเป็นอานูสติให้ตระหนักคิดด้วยกลวิธีของการรู้นำลักษณะทางกายภาพของต้นแคตตัส (Cactus) และดอกแคตตัสที่มีความงาม

และความหมายเชิงกายภาพมาจัดวางให้สัมพันธ์กับพื้นที่ “กล่อง” ที่สื่อประเด็นสาระถึงดุลยภาพแห่งความสุขของชีวิตที่เปรียบเป็นเสมือนพื้นที่ของรูปแบบชีวิตในบริบทใหม่หรือรูปลักษณ์ของเนื้อหา อันเป็น “สัญญา” ของชีวิตที่ประณีตงดงามด้วยพลังแห่งความหวังที่บริสุทธิ์รวมถึงเป็นรูปแทนของชีวิตที่ให้สาระและคุณค่าแห่งความสุขสงบที่รู้ตื่น รู้เบิกบาน อันเป็นชีวิตที่ประณีตทว่าเข้มแข็งทั้งทางกายและทางจิตใจด้วยเพราะการใช้สติและปัญญาเป็นเครื่องมือนำทางไปสู่ชีวิตที่งดงามสุขสงบอย่างจริงจัง ยั่งยืน

รายการอ้างอิง

DAZAI, O. (2560). *人間失格 No Longer Human* (พิมพ์ครั้งที่ 7 ed.). กรุงเทพฯ: JLIT.

The Holy Bible. (1984). (พิมพ์ครั้งที่ 1 ed.). Grand Rapids: Zondervan House.

Kurtti, J. (2541). *The Art of Mulan*. New York: Hyperion Books.

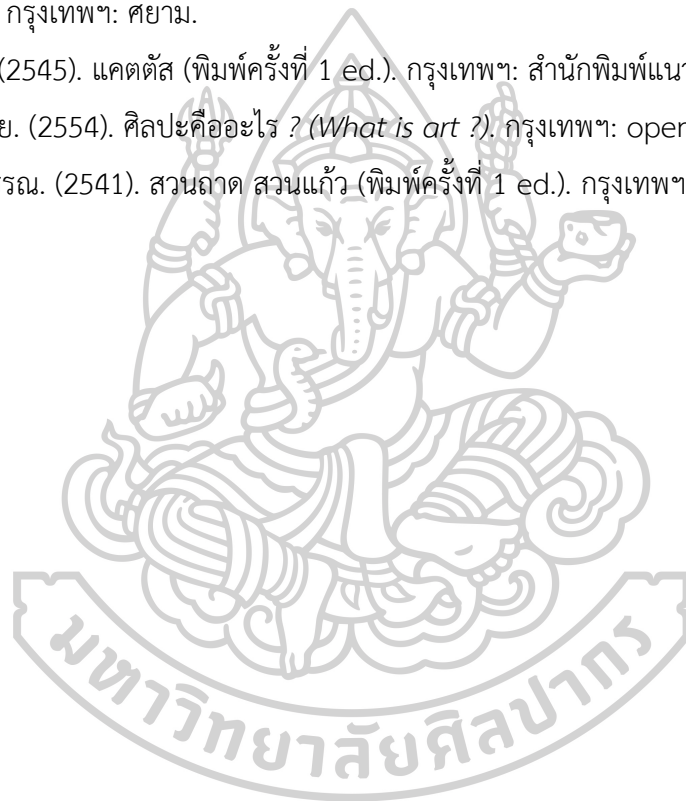
ชลุ๊ด นิ่มเสมอ. (2557). องค์ประกอบของศิลปะ (พิมพ์ครั้งที่ 9 ed.). กรุงเทพฯ: อมรินทร์.

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). (2552). ปรัชญากรีกก่อเกิดภูมิปัญญาตะวันตก (พิมพ์ครั้งที่ 7 ed.). กรุงเทพฯ: ศยาม.

พัฒน พิษาน. (2545). แคตตัส (พิมพ์ครั้งที่ 1 ed.). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แนวเกษตรกรรม.

ลีโอ ตอลสตอย. (2554). ศิลปะคืออะไร? (*What is art?*). กรุงเทพฯ: openbooks.

วิเชษฐ คำสุวรรณ. (2541). สนวนถาด สนวนแก้ว (พิมพ์ครั้งที่ 1 ed.). กรุงเทพฯ: ฐานเกษตรกรรม.

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล	นายธรรมสินธ์ ดรุณกานต์
วัน เดือน ปี เกิด	5 มิถุนายน 2533
สถานที่เกิด	พิษณุโลก
วุฒิการศึกษา	ระดับอนุบาล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเปียง ระดับประถมศึกษา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเปียง ระดับมัธยมตอนต้น โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ระดับมัธยมตอนปลาย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ระดับปริญญาตรี สาขาภาพพิมพ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย บูรพา (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) กำลังศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาภาพพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร กรุงเทพฯ
ที่อยู่ปัจจุบัน	72/70 คอนโดเลต มิสท์ พระราม 9 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง แขวง ห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพฯ 10310
ผลงานตีพิมพ์	2562 -ร่วมแสดงผลงานภาพพิมพ์ “The 5th Bangkok Triennale International Print and Drawing” มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย 2561 -ร่วมแสดงผลงานภาพพิมพ์ “3rd Macao Printmaking Triennial” ประเทศมาเก๊า 2560 -ร่วมแสดงผลงานภาพพิมพ์ “The 10th Kochi International Triennial Exhibition of Prints” ประเทศญี่ปุ่น -ร่วมแสดงผลงานภาพพิมพ์ “2nd International Contemporary Engraving Biennale, N/E IASI” ประเทศโรมาเนีย -ร่วมแสดงผลงานภาพพิมพ์ “2nd International Print Biennial in Lodz” ประเทศโปแลนด์

-ร่วมแสดงผลงานภาพพิมพ์ “1st International Print Biennial, Yerevan” ประเทศอาร์เมเนีย

-ร่วมแสดงผลงานภาพพิมพ์ “6th Guanlan International Print Biennial” ประเทศจีน

-ร่วมแสดงผลงานภาพพิมพ์ “5th International Upper Egypt Salon Art Exhibition, Luxor” ประเทศอียิปต์

2559

-ร่วมแสดงผลงานภาพพิมพ์ในนิทรรศการกลุ่ม “Carbon Copy” จัดที่ G13 Gallery ประเทศมาเลเซีย

-ร่วมแสดงผลงานภาพพิมพ์ “The 2nd Graphic Art Exhibition and Art Competition” ประเทศเวียดนาม

-ร่วมแสดงผลงานภาพพิมพ์ “International Biennial Print Exhibit:2016 ROC,” ประเทศไต้หวัน

-ร่วมแสดงผลงานภาพพิมพ์ “1st International Print Biennial in Lodz” ประเทศโปแลนด์

-ร่วมแสดงผลงานภาพพิมพ์ในนิทรรศการศิลปะ ป.ต.ท. ครั้งที่ 31 ประเทศไทย

2558

-ร่วมแสดงผลงานภาพพิมพ์ “International Competition Triennial of Graphic Art V 2015” ประเทศอินโดนีเซีย

-ร่วมแสดงผลงานภาพพิมพ์ในนิทรรศการศิลปะโตชิบานำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตครั้งที่

26

2557

-ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการศิลปะแลกเปลี่ยน “Cubic Museum” ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัยศิลปะ Aichi ประเทศญี่ปุ่น

รางวัลที่ได้รับ

2556

-ร่วมแสดงในนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นใหม่ครั้งที่ 26 ประเทศไทย

2561

-ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 42 ศิลปินจากทั่วโลกสำหรับโครงการ The Queen Sonja Print Award 2018 ประเทศนอร์เวย์

-เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ มหาวิทยาลัยศิลปะทามะ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา

2560

-รางวัลชมเชย ในนิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ “2nd International Print Biennial in Lodz” ประเทศโปแลนด์

-ศิลปินในพำนัก ณ Guanlan Original Printmaking Base เมือง Shenzhen ประเทศจีน เป็นระยะเวลา 2 เดือน

2558

-รางวัลชมเชย ในการประกวดผลงานศิลปะในนิทรรศการ “โตชิบา นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 26” ประเทศไทย

2555

-ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนส่งเสริมการศึกษาศิลปะการสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์