

สังขารใหม่

โดย

นายธนวัฒน์ จันทรนิมิตร

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2562

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

สังขารใหม่

โดย
นายธนวัฒน์ จันทร์นิมิตร

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์ แผนก ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2562
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

NEW BODY FORMATIONS

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for Master of Fine Arts (VISUAL ARTS)
Graduate School, Silpakorn University
Academic Year 2019
Copyright of Graduate School, Silpakorn University

หัวข้อ	สังขารใหม่
โดย	ธนวัฒน์ จันทร์นิมิตร
สาขาวิชา	ทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก	รองศาสตราจารย์ วิริยญา ดวงรัตน์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับพิจารณาอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต

.....คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

(รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช)

พิจารณาเห็นชอบโดย

.....ประธานกรรมการ

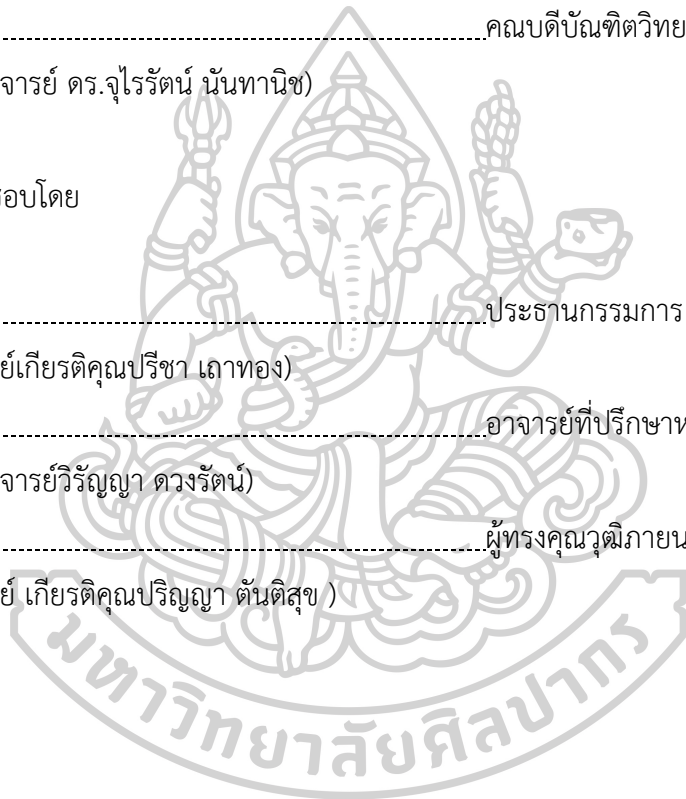
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เกาทอง)

.....อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

(รองศาสตราจารย์วิริยญา ดวงรัตน์)

.....ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

(ศาสตราจารย์ เกียรติคุณปริญญา ตันติสุข)

60004204 : ทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญาโทบัณฑิต

คำสำคัญ : สังขาร, หนังสือตัว

นาย ธนวัฒน์ จันทน์นิมิตร: สังขารใหม่ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รองศาสตราจารย์
วิริยญา ดวงรัตน์

ผลงานวิทยานิพนธ์เรื่อง “สังขารใหม่” เป็นการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ 3 มิติ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อถ่ายทอดสาระความคิด และจินตนาการที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความเชื่อเรื่อง ผลกรรม เกี่ยวกับการเกิดมาของสิ่งมีชีวิตที่มีกรรมส่งผลให้เกิดรูปลักษณ์และสติปัญญาที่แตกต่างกัน แสดงออกทางศิลปะด้วยเทคนิคงานหนังสือที่ได้อันคิด ท่อหุ้มประกอบสร้าง รูปทรง ร่องรอย พื้นผิว นำเสนอผ่านรูปทรงคล้ายสิ่งมีชีวิตที่ดูบิดเบี้ยวพิกลพิการ ผิดแปลกไปจากธรรมชาติ บางรูปทรงมีลักษณะการเสื่อมของสังขาร ซึ่งก่อให้เกิดจินตนาการถึงความทุกข์ยากความทรมาณทั้งใจและกาย ตามความหมายของทุกคติที่สะท้อนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

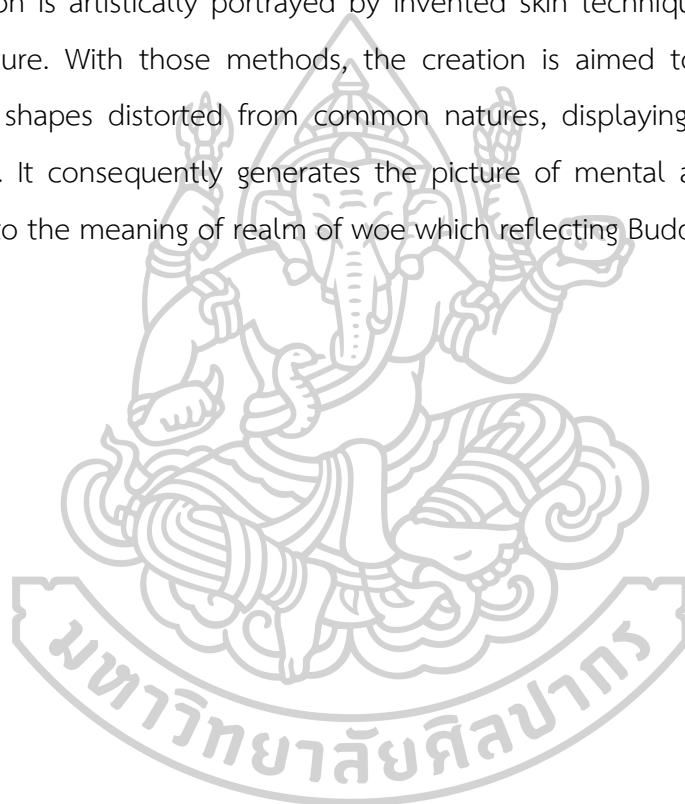

60004204 : Major (VISUAL ARTS)

Keyword : body, animal skin

MR. TANAVAT CHANNIMITH : NEW BODY FORMATIONS THESIS ADVISOR :
ASSOCIATE PROFESSOR WIRANYA DUANGRAT

This thesis under the subject of “New Mental Formations” is the 3D visual arts creation with an aspect to express core of idea and imagination inspired by belief of karma and birth of karmic lives results in different forms and intellects. The creation is artistically portrayed by invented skin technique to form up shape, strain, texture. With those methods, the creation is aimed to present in form of livings-like shapes distorted from common natures, displaying deterioration of the formations. It consequently generates the picture of mental and physical suffering according to the meaning of realm of woe which reflecting Buddhist principles.

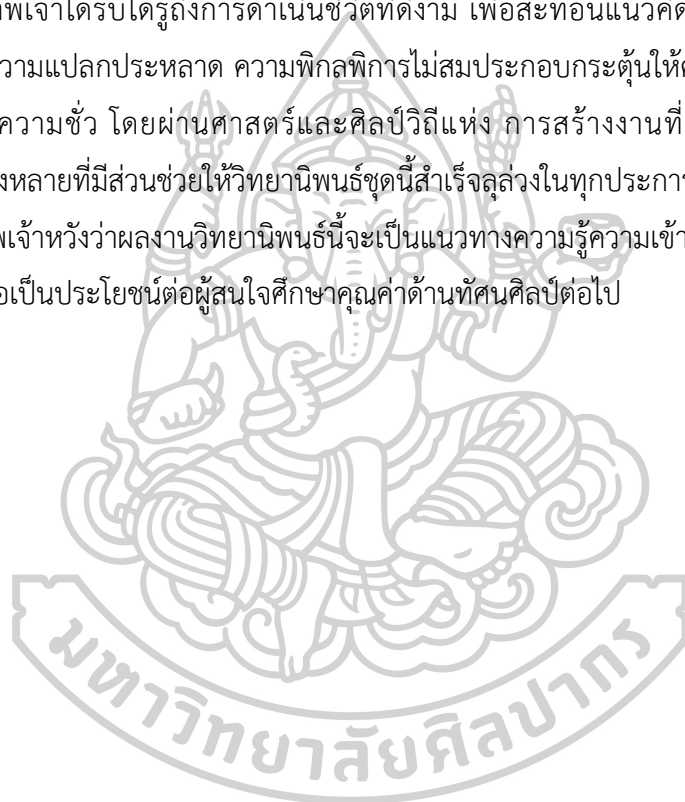

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณถึงบิดามารดา ผู้ให้กำเนิดที่คอยสนับสนุนการทำงานศิลปะ ขอขอบคุณคณะอาจารย์ทุกท่านที่ให้การช่วยเหลือประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ข้าพเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ วิริญญา ดวงรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิทยานิพนธ์ผู้ให้คำปรึกษาและให้ความรู้ ให้ความช่วยเหลือหลายสิ่งหลายอย่างแก่ข้าพเจ้าตลอดการศึกษาระดับปริญญา มหาบัณฑิตในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า เป็นแนวทางให้ข้าพเจ้าได้รับรู้ถึงการดำเนินชีวิตที่ดีงาม เพื่อสะท้อนแนวคิดเรื่องสภาวะกรรม จำลองความรู้สึกถึงความแปลกประหลาด ความพิกลพิการไม่สมประกอบกระตุ้นให้คนตระหนักถึงการทำความดีและละเว้นความชั่ว โดยผ่านศาสตร์และศิลป์วิธีแห่ง การสร้างงานที่มีคุณค่า และขอขอบคุณ กัลยาณมิตรทั้งหลายที่มีส่วนช่วยให้วิทยานิพนธ์ชุดนี้สำเร็จลุล่วงในทุกประการ

ข้าพเจ้าหวังว่าผลงานวิทยานิพนธ์นี้จะเป็นแนวทางการรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษาคุณค่าด้านทัศนศิลป์ต่อไป

ธนวัฒน์ จันทน์นิมิตร

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญภาพ.....	ฌ
บทที่ 1.....	1
บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา.....	2
สมมติฐานของการศึกษา.....	2
ขอบเขตการศึกษา.....	3
ขั้นตอนของการสร้างสรรค์.....	3
วิธีการศึกษา.....	4
แหล่งข้อมูล.....	4
อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นคว้า.....	4
บทที่ 2.....	6
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน.....	6
ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ.....	6
อิทธิพลจากพระพุทธศาสนา.....	6
อิทธิพลจากธรรมชาติ.....	9
อิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปิน.....	12

อิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินไทย.....	12
อิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินต่างชาติ	15
บทที่ 3	18
กำหนดรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์.....	18
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์.....	18
1. ขั้นตอนการค้นคว้าและศึกษาข้อมูล.....	18
2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล	18
3. ขั้นตอนการสร้างภาพร่าง.....	24
4. ขั้นตอนในสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์.....	26
การวิเคราะห์ทัศนธาตุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์.....	38
บทที่ 4	40
การดำเนินงานการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์.....	40
การสร้างสรรค์และพัฒนาในผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1.....	40
การสร้างสรรค์และพัฒนาการในผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2.....	45
การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์	50
ปัญหาในการสร้างสรรค์.....	50
บทที่ 5 บทสรุป	56
รายการอ้างอิง.....	59
ประวัติผู้เขียน	61

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1 “นรกภูมิ” จิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 1 ในวัดดุสิตารามวรวิหาร กรุงเทพฯ	7
ภาพที่ 2 “นรกภูมิ” จิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 1 ในวัดดุสิตารามวรวิหาร กรุงเทพฯ.....	8
ภาพที่ 3 ภาพเด็กพิการปากแห่วงเพดานโหว่.....	10
ภาพที่ 4 ภาพเด็กพิการใบหน้า.....	10
ภาพที่ 5 ภาพวัวพิการสองหัว.....	11
ภาพที่ 6 ภาพเต่าพิการสองหัว.....	11
ภาพที่ 7 ผลงานของ กิตติศักดิ์ เทพเกาะ	13
ภาพที่ 8 ผลงานของ กิตติศักดิ์ เทพเกาะ	14
ภาพที่ 9 ภาพผลงานของ Berlinde De Bruyckere.....	16
ภาพที่ 10 ภาพผลงานของ Berlinde De Bruyckere.....	17
ภาพที่ 11 โฟมก้อน อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างโครงสร้างผลงาน	19
ภาพที่ 12 มีด เลื่อย ยูรีเทนโฟม อุปกรณ์ในการกำหนดโครงสร้างผลงาน	19
ภาพที่ 13 หนังสั้ววัสดุหลักที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน.....	20
ภาพที่ 14 มีดแกะหนัง ตัวตอก ค้อนและเขียง.....	20
ภาพที่ 15 เชือกคีมที่หนีบกระดาษ และกระบอกฉีดน้ำ	21
ภาพที่ 16 ถังน้ำและกะละมัง	21
ภาพที่ 17 สว่านคอตตรง	22
ภาพที่ 18 เข็ม เขือกเทียน กรรไกรตัดด้ายและคีมปากโค้ง	22
ภาพที่ 19 สีส้อมหนัง ฟูกันและจานสี.....	23
ภาพที่ 20 เส้นผม	23
ภาพที่ 21 ภาพร่างลายเส้นของผลงาน.....	24

ภาพที่ 22	ต้นแบบภาพร่าง 3 มิติ.....	25
ภาพที่ 23	วิธีการร่างภาพและการตัดก้อนโฟม.....	26
ภาพที่ 24	ภาพแสดงก้อนโฟมที่ตัดออกมา.....	27
ภาพที่ 25	วิธีการเชื่อมก้อนโฟมด้วยยูรีเทนโฟมเพื่อเพิ่มขนาดของโครงสร้าง	27
ภาพที่ 26	วิธีการแกะโครงสร้างโดยมีดแกะโฟม	28
ภาพที่ 27	แสดงโครงสร้างภาพรวมที่แกะและเชื่อมส่วนต่างๆ ตามต้นแบบภาพร่าง 3 มิติ	28
ภาพที่ 28	แสดงการนำแผ่นหนังที่แช่น้ำในถัง	29
ภาพที่ 29	แสดงแผ่นหนังที่แชในน้ำสี.....	30
ภาพที่ 30	แสดงแผ่นหนังที่ผ่านการย้อมสีแล้ว.....	30
ภาพที่ 31	แสดงแผ่นหนังที่ได้ทำการห่อหุ้มก้อนโฟมและการสร้างรอยย่นด้วยที่หนีบกระดาษ	31
ภาพที่ 32	เมื่อหนังเริ่มแข็งตัวให้ทำการนำที่หนีบกระดาษออก	31
ภาพที่ 33	ใช้ปากกาจุดตำแหน่ง แล้วใช้สว่านเจาะรูเพื่อรอการเย็บ.....	32
ภาพที่ 34	ฉีดน้ำที่แผ่นหนัง เพื่อให้แผ่นหนังอ่อนตัวลง.....	32
ภาพที่ 35	แสดงการตอกหนัง.....	33
ภาพที่ 36	แสดงการเย็บหนังเข้าด้วยกัน	34
ภาพที่ 37	ใช้คีมปากโค้งช่วยดึงเชือกเทียนให้แน่น	35
ภาพที่ 38	แสดงการแบ่งเส้นผมเป็นกระจุกเล็กๆ.....	36
ภาพที่ 39	ใช้ปืนกาว หยอดกาวลงในรู.....	37
ภาพที่ 40	การเสียบกระจุกเส้นผมลงในรู.....	37
ภาพที่ 41	ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ชั้นที่ 1	41
ภาพที่ 42	ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ชั้นที่ 2	42
ภาพที่ 43	ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ชั้นที่ 3	43
ภาพที่ 44	ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ชั้นที่ 4	44
ภาพที่ 45	ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ชั้นที่ 1	46

ภาพที่ 46 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ชั้นที่ 247

ภาพที่ 47 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ชั้นที่ 348

ภาพที่ 48 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ชั้นที่ 449

ภาพที่ 49 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 151

ภาพที่ 50 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 252

ภาพที่ 51 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 253

ภาพที่ 52 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 354

ภาพที่ 53 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 455

บทที่ 1

บทนำ

ข้าพเจ้าเกิดและเติบโตในภาคใต้ มีความชื่นชอบการเล่น หนังสติ๊ก โดยมีพ่อเป็นผู้สนับสนุน มักจะซื้อหนังสติ๊กมาให้เล่นอยู่เสมอทำให้ได้รับอิทธิพลหนังสติ๊กมาตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ข้าพเจ้าได้สนใจในการสร้างสรรค์หนังสติ๊ก และหิบบิ๊ยมเทคนิคกระบวนการจากการทำหนังสติ๊กมาบางส่วน ประกอบกับการประยุกต์กับเทคนิคศิลปะการดุนโลหะ ผสมผสานเป็นรูปแบบผลงานทัศนศิลป์ 3 มิติ จนเกิดเป็นผลงานที่มีเทคนิคเฉพาะตน รวมถึงการศึกษาศาสนาพุทธ จากหลักธรรมหลักคำสอน ของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางให้ข้าพเจ้าได้รู้ถึงการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะเรื่องบาปกรรม ความผิดปกติ ของร่างกายที่ติดตัวข้าพเจ้ามาตั้งแต่แรกเกิด และบวกกับความเชื่อของคนเฒ่าคนแก่ญาติพี่น้องว่า ข้าพเจ้านั้นทำบาปกรรมไว้ในชาติก่อน จึงส่งผลให้เกิดการตั้งคำถามขึ้นว่า ทำไมข้าพเจ้าจึงเกิดมาเป็นเช่นนี้และกลายเป็นปมด้อยภายในใจต่อมา ข้าพเจ้าจึงเชื่อมโยงกับพุทธปรัชญาที่ได้ศึกษาทางด้าน พระพุทธศาสนาเป็นตัวผสมผสานกับความรู้สึภายในจิตใจสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงาน โดยมุ่งเน้นความเป็นสุนทรีย์และทัศนคติการทำความดีละเว้นความชั่ว

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

วิบากกรรมหรือผลกรรมเป็นกฎธรรมดาหรือธรรมชาติ ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว หวานพืชเช่นใด ย่อมได้รับผลเช่นนั้น ผู้ทำกรรมใดเอาไว้ย่อมได้รับผลกรรมนั้นแน่นอน เป็นเรื่องเหตุผลอันมีระยะสั้น และยาว เหมือนกับต้นไม้มีทั้งให้ผลเร็วและช้าหรือไม่ให้ผลเลย ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่มีความแตกต่างกัน ทำกรรมแล้วได้รับผลกรรม แม้เป็นกรรมเดียวกันทำด้วยกัน ก็มีความแตกต่าง บางคนเกิดมาดีสวดงาม บางคนเกิดมาไม่ดีไม่สวดสวดงาม หุหนวกตาบอด ก็เพราะกรรม ทำกรรมดีก็เป็นคนดี ทำกรรมชั่วก็เป็นคนชั่ว มันไม่ใช่อำนาจลึกลับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเกิดขึ้นโดยบังเอิญ มันมีความลับ ซับซ้อนมากยากที่คนธรรมดาจะเข้าใจ จึงเป็นเหตุปัญหาคุศลอกุศลเกี่ยวกันไม่มีที่สิ้นสุด และมีความรู้ เข้าใจไปต่าง ๆ นานาตามการศึกษา ประสบการณ์ทางวัฒนธรรมของตน แต่ในทางพระพุทธศาสนา ยืนยันว่ากรรมหรือการกระทำทำให้มนุษย์แตกต่างกัน กรรมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้ดีหรือเลว เป็นการกระทำอย่างมีเหตุผล (สุเทพ สุวีรางกูร 2553)

จากความเชื่อเรื่อง นรก บาปกรรม เป็นความเชื่อที่คู่กับคนไทยมาช้านาน มีผลต่อความคิดตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา การสั่งสมความดีละเว้นความชั่วและเกิดการตั้งคำถามขึ้นว่าตายแล้วไปไหน นรกมีจริงหรือไม่ และการเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบสิ้น เกิดในภพและชาติต่างๆ ทั้งหลาย สูงบ้างต่ำบ้าง ดีบ้างเลวบ้าง เกิดในนรก เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน เป็นเปรตเป็นอสุรกาย เป็นมนุษย์ เป็นเทวดาหรือเป็นพรหมบ้าง ตามแรงเหวี่ยงของกิเลสกรรมและวิบากกรรมที่ตนสร้างทำเอาไว้ ทำกรรมอะไรมาถึงเกิดมาเป็นเช่นนี้ ซึ่งความเชื่อเหล่านี้เป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์ ไม่สามารถพิสูจน์ได้ทำให้เกิดจินตนาการ และความคิดต่อคติความเชื่อเหล่านี้ และสามารถถ่อมเกลาคติความเชื่อโดยชี้ให้มนุษย์เห็นว่าเรื่องของเวรกรรมนั้นมีจริง บุญ บาป ขึ้นอยู่กับการกระทำ เมื่อมีชีวิตอยู่อยู่กระทำกรรมใดไว้ ตายไปก็จะได้รับผลกรรมตามที่ตนได้กระทำไว้ ส่งผลให้เกิดการถ่ายทอดออกมาเป็นรูปแบบศิลปกรรมต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น จิตรกรรมฝาผนัง หรืองานปูนปั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ นรกภูมิ มีไว้เพื่อเตือนสติและสอนใจจะพบเห็นได้ตามวัดวาอารามต่างๆ

ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจมาจากความจากคติความเชื่อเรื่องบาปกรรมทั้งสองอย่างนี้ ข้าพเจ้าจึงต้องการที่จะกระตุ้นความคิดและจินตนาการ สร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานศิลปะ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงรูปทรงที่แปลกประหลาด สังขารที่บิดเบี้ยวและยับย่น ข้าพเจ้าต้องการบอกเล่าเรื่องราวผ่านรูปทรงเพื่อเป็นกุศโลบายสอนใจอย่างหนึ่งให้ผู้ชมได้ตระหนักถึง การทำความดี ละอายชั่วกลัวบาป และหวังไปถึงการยุติการสร้างบาปครั้งใหม่

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สะท้อนแนวคิดเรื่องวิบากกรรม อันเกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องการเกิดมาของสิ่งมีชีวิตที่ทุกข์ทรมาณและดูบิดเบี้ยวผิดประหลาด
2. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยวัสดุหนึ่ง โดยมีจุดมุ่งหมายที่สอดคล้องกับแนวความคิดเพื่อประกอบสร้างให้เกิดรูปทรงชีวิตใหม่ ด้วยเทคนิคการย้อมสี การทอหุ้ม ซิงและตอกดุน
3. สร้างผลงานศิลปะที่สามารถกระตุ้นให้คนตระหนักถึงการทำความดีและละเว้นความชั่วตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา

สมมติฐานของการศึกษา

วิทยานิพนธ์ชุดนี้ข้าพเจ้าได้ค้นคว้าข้อมูลเพื่อการศึกษาและสังเคราะห์เนื้อหาสาระเกี่ยวกับบาปกรรม มาแสดงภาพสะท้อนผลของวิบากกรรมผสมผสานกับจินตนาการ และการเกิดขึ้นของสังขารใหม่ เพื่อชี้ให้เห็นถึงความผิดปกติของรูปทรง ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์รูปทรงชีวิตใหม่ ด้วยผลงานทัศนศิลป์ 3 มิติ ที่แสดงรูปทรง ปริมาตรและพื้นผิว จากวัสดุหนึ่ง ซึ่งเป็นวัสดุที่มาจากสิ่งที่เคยมีชีวิตมาก่อน เพื่อแสดงถึงความเป็นสังขารได้อย่างชัดเจน

ขอบเขตการศึกษา

- 1 ด้านเนื้อหา แสดงให้เห็นถึงรูปทรงที่มาจากการขีดใช้ผลกรรม ที่ได้กระทำไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ โดยการจำลองสภาวะความรู้สึกถึงความแปลกประหลาด ความพิกลพิการไม่สมประกอบ มุ่งหวังให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกเกรงกลัวบาป
- 2 ด้านรูปแบบ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ 3 มิติ ด้วยวัสดุหนึ่ง รูปแบบเหนือจริง (Surrealism)(ซูเรียม วอลเตอร์ 2552)
- 3 ด้านเทคนิค เป็นเทคนิคงานหนึ่งที่มีความเฉพาะตัว ได้ประยุกต์มาจากเทคนิคการแกะหนังตะลุง

ขั้นตอนของการสร้างสรรค์

1. ศึกษาข้อมูลต่างๆจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 - 1.1 ศึกษาจากหนังสือ
 - 1.2 ศึกษาจากการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
2. ศึกษาข้อมูลจากสถานที่จริง
 - 2.1 บันทึกโดยการถ่ายภาพนิ่ง
 - 2.2 บันทึกโดยการสเก็ตภาพ
 - 2.3 ศึกษารูปทรงของอวัยวะต่างๆ
3. รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์สังเคราะห์สรุปผล นำไปสู่การสร้างภาพร่างต้นแบบเพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานในลำดับต่อไป
4. ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงาน
 - 4.1 ทำโครงสร้างและส่วนประกอบ
 - 4.2 ท่อหุ้มโครงสร้างผลงานด้วยหนัง
 - 4.3 ตอกตุลเพื่อสร้างรายละเอียดผลงาน
 - 4.4 เย็บส่วนประกอบต่างๆเข้าหากัน
 - 4.5 ลงสีเพิ่มเติมในส่วนที่ไม่สมบูรณ์
5. ปฏิบัติการสร้างสรรค์และนำเสนอผลงานเพื่อปรับเปลี่ยนปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำไปสู่การพัฒนาสาระเนื้อหาในการสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคตและเกิดความสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์

วิธีการศึกษา

1. ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารจากหนังสือ เกี่ยวกับบาปกรรม คติไตรภูมิเรื่อง นรก
2. ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการถ่ายภาพนิ่ง และสเก็ตภาพจากพิพิธภัณฑ์สถานต่างๆ
3. ศึกษารูปทรงของอวัยวะต่างๆที่มีผลต่อความรู้สึก ที่สามารถนำมาใช้ในการสร้างสรรค์
4. ศึกษาวิธีการจัดวาง การจัดองค์ประกอบโดยรวม เพื่อเกิดความลงตัวในผลงาน
5. นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสรุป
6. วิเคราะห์ผลงานและปรับแก้ให้มีความสมบูรณ์
7. นำเสนอเพื่อประเมินผลงานและปรับปรุง แก้ไข นำไปสู่การพัฒนางานให้สมบูรณ์
8. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนในรูปแบบนิทรรศการศิลปะ

แหล่งข้อมูล

1. ศึกษาข้อมูลเอกสารจากหนังสือ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับบาปกรรม
2. ศึกษาข้อมูลเอกสารจากหนังสือ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ศิลปะเหนือจริง (Surrealism)
3. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกายวิภาคจาก พิพิธภัณฑ์สถานต่างๆ
4. ศึกษาข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับกายวิภาค

อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นคว้า

1. อุปกรณ์การบันทึกข้อมูล ได้แก่ กระดาษ ปากกา ดินสอ กล้องถ่ายรูป และสื่อเทคโนโลยีต่างๆ
2. อุปกรณ์ในการค้นคว้าและสร้างสรรค์ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ

กลุ่มที่ 1 โครงสร้าง

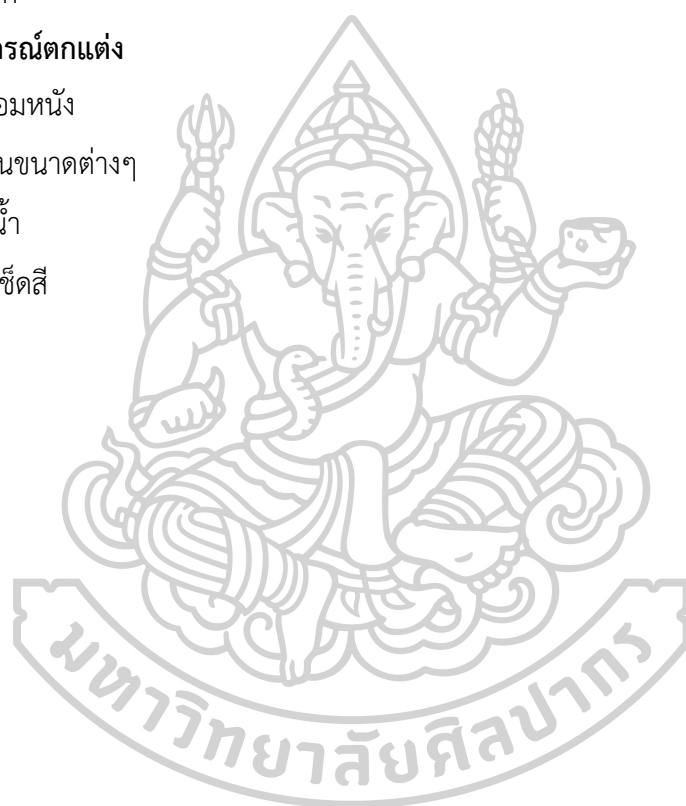
- โฟมก้อนขนาดต่าง ๆ
- เลื่อย
- มีดตัดโฟมขนาดต่าง ๆ
- ยูนิเทนโฟม

กลุ่มที่ 2 ผลงาน

- หนังสัตรี
- เขียง
- มีดแกะหนัง
- ค้อน
- ไม้ตอก
- ที่หนีบกระดาษ
- เชือก

กลุ่มที่ 3 อุปกรณ์ตกแต่ง

- สีย้อมหนัง
- พู่กันขนาดต่างๆ
- ถังน้ำ
- ผ้าเช็ดสี

บทที่ 2

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน

การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “สังขารใหม่” ชุดนี้ได้รับอิทธิพลในการสร้างสรรค์จากทัศนคติเรื่องความเชื่อของผลกรรม ได้ทำการศึกษาค้นคว้าถึงที่มาและความสำคัญทั้งทางด้านลักษณะรูปแบบของการเกิดความพิกลพิการและในด้านรูปแบบของความผิดปกติทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนความเชื่อในพุทธศาสนา นำไปสู่การสร้างรูปลักษณะของสิ่งมีชีวิตในจินตนาการ สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดความรู้สึกที่มีความหมายต่อความคิด กลั่นกรองออกมาจากประสบการณ์ตรง แสดงออกถึงการดิ้นรน อัดอั้น ผ่านกระบวนการประกอบสร้างชีวิตใหม่ด้วยผืนหนัง ตลอดจนการศึกษาความบันเทิงใจและอิทธิพลที่เกี่ยวข้องจากผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปิน

ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ

ผู้สร้างสรรค์ได้รับแรงบันดาลใจจากความผิดปกติหรือความแตกต่างทางร่างกาย โดยเฉพาะรูปร่างของสัตว์ ผสานจินตนาการที่ถ่ายทอดอารมณ์อันสะท้อนจากผลกรรม ตลอดจนกระบวนการเทคนิควิธีการเชิงช่างหนึ่งตะลุงประกอบกับการดุนโลหะ นำมาต่อยอดทางความคิดสร้างรูปลักษณะรูปทรงชีวิตชิ้นใหม่ ผ่านกระบวนการทางทัศนศิลป์ โดยการใช้ผืนหนังห่อหุ้มประกอบสร้างรูปทรงสร้างร่องรอย พื้นผิว ที่อ้างอิงจากธรรมชาติและสะท้อนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

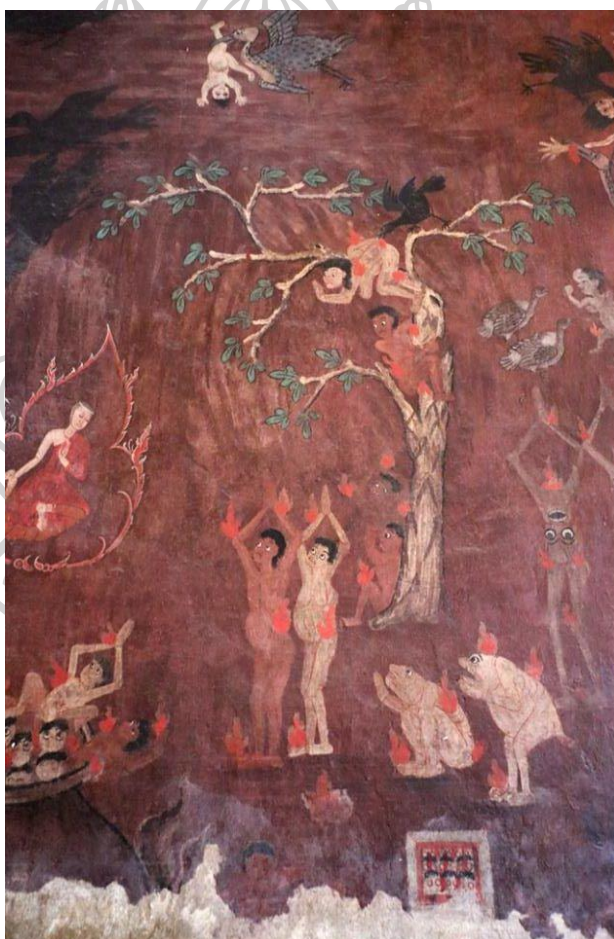
อิทธิพลจากพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนาเป็นแนวคิดและหลักธรรมสำคัญที่มนุษย์ใช้เป็นหลักการดำเนินชีวิตให้ประพฤติปฏิบัติแต่ความดี ละเว้นความชั่ว ชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใส ตั้งมั่นอยู่ในความดีมิให้ละเมิดศีลธรรม ไม่เดือดร้อนสับสนวุ่นวายเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและร่มเย็นเป็นสุข ซึ่งมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแนวคิดไตรภูมิ ว่าด้วยเรื่องของภพภูมิที่เป็นผลสะท้อนจากการประพฤติปฏิบัติทั้งกาย วาจา และใจ มีความสำคัญให้เกิดสิ่งมีชีวิตที่มีรูปลักษณะในรูปแบบแตกต่างกันไป(วิริยญา ดวงรัตน์ 2559)

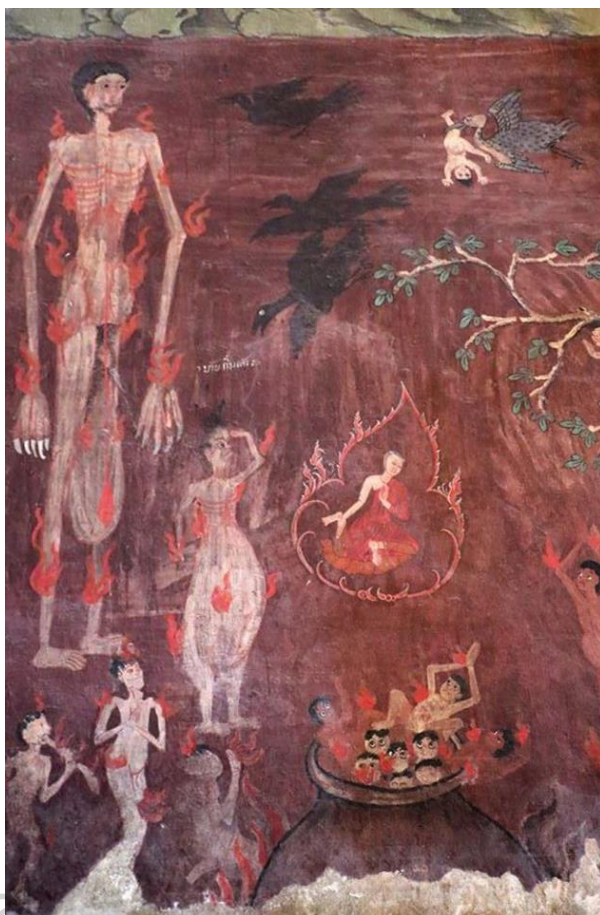
ผลงานวิทยานิพนธ์เรื่อง “สังขารใหม่” ได้รับอิทธิพลจากความเชื่อเรื่องผลของบาปกรรมเป็นหลักการทางพระพุทธศาสนาซึ่งปลูกฝังแนวคิดหรือความเชื่อในทางสร้างสรรค์ คือ สอนให้มนุษย์รู้จักผลของความดีความชั่ว ให้เกลียดกลัวความชั่วและพากเพียรอุทิศสร้างสมความดี คนไทยซึ่งมีใจอันนอบน้อมยอมรับและฝังแน่นในคำสอนทางพระพุทธศาสนาจึงใช้เรื่องบาปกรรมเป็นสื่อความรู้

ที่สืบต่อกันมาเป็นระยะเวลาหลายชั่วอายุคน การสืบสานแนวคิดเรื่องผลของกรรมดีกรรมชั่วนี้จึงใช้
ได้ผลกับนักศึกษาและผู้ปฏิบัติในทุกภาวะระดับ

ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้เจาะจงใช้ข้อมูลเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบาปกรรม ได้แก่ สัตว์นรก
เปรต อสุรกาย เดรัจฉาน และมนุษย์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เหมาะสมแก่การนำมาสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสื่อ
ให้เกิดความรู้สึกรงกลัวผลกรรมที่สอดคล้องกับแนวคิด โดยพิจารณาผ่านรูปลักษณะของอบายภูมิ
ต่างๆ ซึ่งเป็นสามัญลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงสภาวะของความทุกข์ที่เกิดขึ้น

ภาพที่ 1 “นรกภูมิ” จิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 1 ในวัดดุสิตารามวชิรวิหาร กรุงเทพฯ

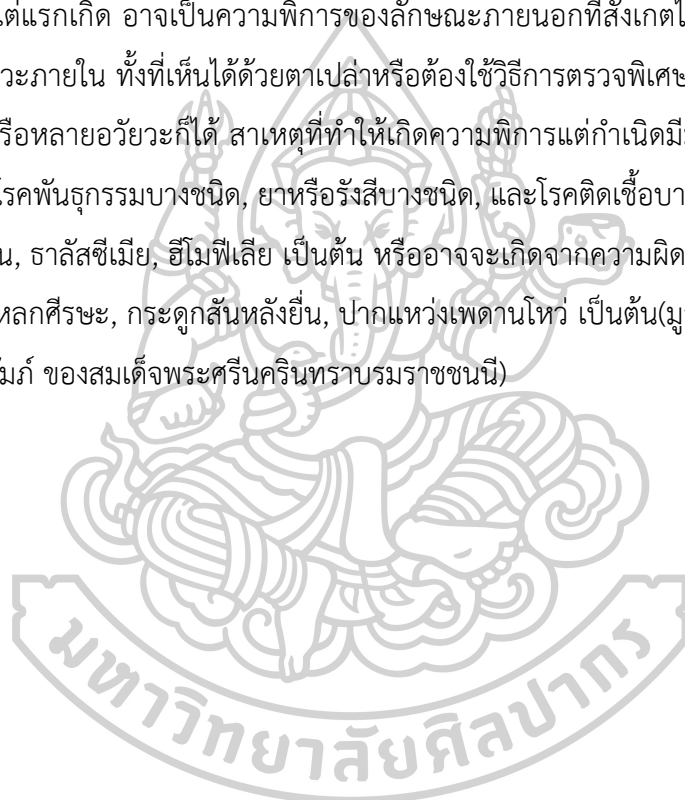
ภาพที่ 2 “นรกภูมิ” จิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 1 ในวัดดุสิตารามวชิหาร กรุงเทพฯ

อิทธิพลจากธรรมชาติ

บนโลกมนุษย์มีสิ่งมีชีวิตมากมายหลายชนิดแตกต่างกันไป มีความสามารถในการเคลื่อนไหว ด้วยพลังงานที่เกิดขึ้นในร่างกาย ต้องการอาหารในการเจริญเติบโต มีการขับถ่ายของเสีย มีการหายใจ และตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม อีกทั้งยังมีการสืบพันธุ์เพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ของตัวเอง ในที่นี้จะขอกกล่าวถึงการเกิดขึ้นของสิ่งมีชีวิตที่มีความผิดปกติพิกลพิการโดยจะอ้างอิงจากหลักการทางวิทยาศาสตร์

ความพิการ หมายถึง ความผิดปกติของรูปร่างลักษณะหรือโครงสร้างของร่างกาย สามารถพบเห็นได้ตั้งแต่แรกเกิด อาจเป็นความพิการของลักษณะภายนอกที่สังเกตเห็นได้เด่นชัด หรือเป็นความพิการของอวัยวะภายใน ทั้งที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือต้องใช้วิธีการตรวจพิเศษ ความพิการนั้นอาจเป็นอวัยวะเดียวหรือหลายอวัยวะก็ได้ สาเหตุที่ทำให้เกิดความพิการแต่กำเนิดมีมากมายหลายชนิด เช่น ยีนผิดปกติในโรคพันธุกรรมบางชนิด, ยาหรือรังสีบางชนิด, และโรคติดเชื้อบางชนิด เช่น เชื้อไวรัสของโรคหัดเยอรมัน, ชาติสซีเมีย, ฮีโมฟีเลีย เป็นต้น หรืออาจจะเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม เช่น ภาวะไม่มีกะโหลกศีรษะ, กระดูกสันหลังยื่น, ปากแหว่งเพดานโหว่ เป็นต้น(มูลนิธิธิดานุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี)

ภาพที่ 3 ภาพเด็กพิการปากแหว่งเพดานโหว่

ภาพที่ 4 ภาพเด็กพิการใบหน้า

ภาพที่ 5 ภาพวัวพิการสองหัว

ภาพที่ 6 ภาพเต่าพิการสองหัว

อิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปิน

แรงบันดาลใจที่สร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุด “สังขารใหม่” ผู้สร้างสรรค์มีความประทับใจและนำเอาลักษณะกระบวนการแสดงออกที่มีความใกล้เคียงทั้งในทางรูปแบบ เทคนิค นำมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดความแตกต่าง มีผลงานศิลปินดังนี้

อิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินไทย

กิตติศักดิ์ เทพเกาะ เป็นศิลปินชาวนครราชสีมา โดยผลงานสร้างสรรค์แสดงถึงเรื่องนรกภูมิ จากคติความเชื่อไตรภูมิ เป็นความเชื่อของคนไทยที่ได้ยึดถือหลักคำสอนเรื่องการละเว้นจากการกระทำความชั่ว รู้จักยึดเหนี่ยวจิตใจให้กระทำแต่ความดี เป็นคติความเชื่อที่สามารถกล่อมเกลาคิดใจมนุษย์ ให้มนุษย์เห็นว่าเรื่องของเวรกรรมนั้นมีจริง บุญบาปขึ้นอยู่กับกรกระทำ ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เมื่อมีชีวิตอยู่อยู่กรรมใดไว้ ตายไปก็จะได้รับผลกรรมตามที่ได้กระทำ โดยผลงานจะแสดงออกในรูปแบบผลงานศิลปะไทยร่วมสมัยด้วยกรรมวิธีการวาดเส้น ผสมผสานรูปทรงต่างๆ จากจินตนาการที่เกิดขึ้นเป็นน้ำหนักขาวดำเป็นผลงานจิตรกรรม 2 มิติ แสดงคุณค่าและสร้างความสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกทางด้านลบ ความน่ากลัวและความลึกลับ โดยเน้นรูปทรงในส่วนรูปธรรมที่สำคัญเพื่อสื่อความหมายจากศิลปินไปสู่ผู้ดู และด้วยรูปทรงเพียงส่วนเดียวศิลปินก็สามารถสื่อความหมายได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยการเล่าเนื้อเรื่อง เพื่อสะท้อนพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมไทย ที่มีพฤติกรรมเสื่อมในสังคมและสามารถสื่อความหมายที่สามารถเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและประเพณีไทย (กิตติศักดิ์ เทพเกาะ 2558)

ภาพที่ 7 ผลงานของ กิตติศักดิ์ เทพเกาะ

ชื่อผลงาน : อเวจี

เทคนิควาด : วาดเส้นบนผ้าใบ

ขนาด : 200 x 160 เซนติเมตร

ปี : พ.ศ. 2558

ภาพที่ 8 ผลงานของ กิตติศักดิ์ เทพเกาะ

ชื่อผลงาน : สัจธรรม

เทคนิควาด : วาดเส้นบนผ้าใบ

ขนาด : 130 x 180 เซนติเมตร

ปี : พ.ศ. 2558

อิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินต่างชาติ

ผลงานของ เบอร์ลินด์ เดอ บรูคเคอร์ (Berlinde De Bruyckere) เป็นศิลปินประเทศเบลเยียม เชี่ยวชาญทางด้านประติมากรรม ในการใช้วัสดุต่างๆ เช่น ชี๊ฉิ่ง, ไม้, เส้นผม, ขนสัตว์, หนังม้า เป็นต้น ศิลปินได้เพิ่มรายละเอียดในประวัติศาสตร์ที่มีอยู่อ้างอิงผ่านเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 1 ด้วยคำบรรยายใหม่เพื่อสร้างภูมิภาคทางจิตวิทยาของสิ่งที่มีความเป็นคู่กัน นำเสนอความน่าสมเพชและความอ่อนโยน ความรักความทุกข์ อันตรายและการคุ้มครอง ชีวิตและความตาย เพื่อความต้องการของมนุษย์ในการทำความเข้าใจเป็นประเด็นสำคัญที่ศิลปิน ได้แสดงให้เห็นว่าร่างกายจะไร้ประโยชน์ได้อย่างไร ศิลปินได้กล่าวว่า "สิ่งใดที่คุณต้องกลัว มันอาจเป็นสิ่งที่สวยงาม"

ศิลปินเริ่มต้นจากสิ่งที่แท้จริงคือวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแปลหรือแปลงเป็นสิ่งใหม่ เพื่อสร้างรูปทรงให้บิดเบือนทางรูปแบบอินทรีย์วัตถุ ความอ่อนแอและความเปราะบางของร่างกายที่ทุกข์ทรมานทั้งมนุษย์และสัตว์ เพื่อพลังแห่งธรรมชาติที่ท่วมท้นเป็นแรงจูงใจหลักของศิลปิน งานประติมากรรมของศิลปินได้สร้างสรรค์รูปทรงชีวิตขึ้น โดยผลงานแต่ละชิ้นเสมือนว่าเป็นชีวิตแต่ละคนที่กำลังแสดงให้เห็นถึงความทิวโหยสำหรับการมีชีวิตอยู่และความยากลำบากของการดำรงอยู่ต่อไป แต่ในที่สุดพวกเขาก็ยืนอยู่คนเดียวและเปิดจะเผยความเป็นอยู่ของพวกเขาเอง

“ สำหรับฉัน ผลงานแต่ละชิ้นจะมีคุณสมบัติของมนุษย์แฝงอยู่ นั่นก็คือ มีความรู้สึกอ่อนไหว”

ศิลปินได้ประทับใจรูปม้าที่ตายในเมือง พวกมันถูกทิ้งร้างให้ตายอย่างสมบูรณ์ ไม่มีมนุษย์ปรากฏให้เห็นอีกต่อไป ดังนั้นเมื่อศิลปินได้เห็นรูปม้าที่ตายข้างถนนก็ได้รับแรงบันดาลใจมาทำงานตั้งแต่ปี 1999 เมื่อศิลปินทำงานที่มีเป้าหมายคือสงครามโลกครั้งที่ 1 และได้พิจารณาว่าม้าเป็นอุปมาถึงความตาย เพราะในสงครามคุณไม่ได้แม้แต่จะพูดอะไรเลย ความตายเป็นสิ่งที่ใครจะเผชิญก็ได้ ทำให้เกิดการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ และด้วยเหตุการณ์นี้ศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงานที่แสดงผ่านรูปทรงร่างกายของม้าซึ่งมีขนาดใหญ่และแข็งแรง แต่ยังไม่ถูกเมื่อมันตาย

ศิลปินให้ความสนใจกับรายละเอียดเป็นจำนวนมากเช่น การแสดงเส้นเลือด, กล้ามเนื้อของร่างกาย, เส้นขน, คราบเลือด เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงทำให้ความแข็งแกร่งของมันชัดเจนขึ้น แต่ยังทำให้มันเป็นมนุษย์มากขึ้นอีกด้วย ศิลปินพบว่าพื้นผิวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะ พื้นผิวหรือผิวหนังเป็นภาษาของจิตวิญญาณ ภายในภาษานี้เรารู้สึกว่ามีบางสิ่งที่ไม่รู้จักซึ่งกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของเรา และทำให้เราต้องการสำรวจต่อไป(Hauser&Wirth)

ภาพที่ 9 ภาพผลงานของ Berlinde De Bruyckere

ชื่อผลงาน : Into One-Another III to to PPP

เทคนิควาด : ซีดี, อีพ็อกซี, เหล็ก, ไม้, แก้ว

ปี : ค.ศ. 2010

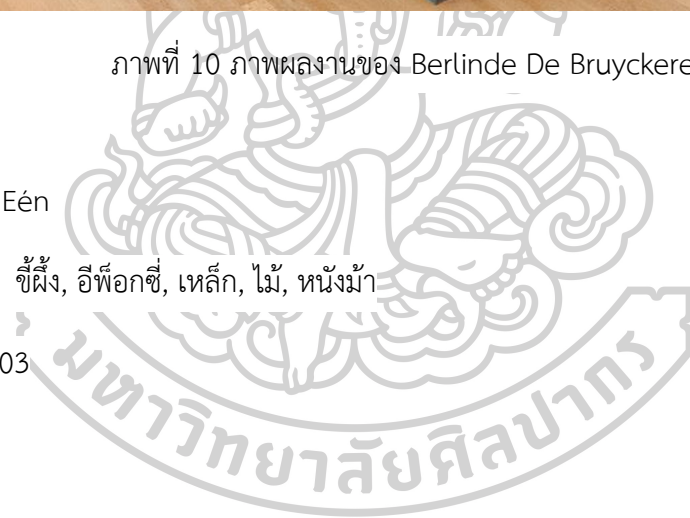

ภาพที่ 10 ภาพผลงานของ Berlinde De Bruyckere

ชื่อผลงาน : Eén

เทคนิควาด : ซีดี, อีพ็อกซี, เหล็ก, ไม้, หนังม้า

ปี : ค.ศ. 2003

บทที่ 3

กำหนดรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “สังขารใหม่” ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดรูปแบบวิธีการ โดยมีลำดับขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งงานสำเร็จเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการลงมือปฏิบัติทำการสร้างสรรค์ผลงานจริง และจัดทำเอกสารประกอบวิทยานิพนธ์ชุดดังกล่าวซึ่งมีลำดับขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์

1. ขั้นตอนการค้นคว้าและศึกษาข้อมูล

1.1 ศึกษาและเก็บข้อมูลในเบื้องต้นจากสื่อสิ่งพิมพ์ ตำราทางวิชาการ รูปภาพ สื่ออินเทอร์เน็ต นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ทบทวนทำความเข้าใจและค้นหาประเด็นทางศิลปะเพื่อนำมาใช้สร้างสรรค์ผลงาน

1.2 ศึกษาข้อมูลจากการลงภาคสนามตามพิพิธภัณฑ์สถาน ที่เกี่ยวข้องกับกายวิภาคศาสตร์ทั้งมนุษย์และสัตว์ เพื่อสัมผัสถึงสุนทรียภาพ รูปทรง โครงสร้างและรายละเอียดต่างๆ

1.3 ศึกษาข้อมูลจากผลงานทัศนศิลป์ที่สนใจ และมีแนวคิดเนื้อหาหรือเทคนิค ที่แสดงออกสอดคล้องกับการสร้างสรรค์ของตนเองมากที่สุด

2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล

นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อกำหนดโครงสร้างโดยรวมและวางแผนการทดลองเทคนิคงานหนึ่งที่ได้คิดค้นขึ้นมาไปสู่การจัดวางรูปทรง การย้อมสี การสร้างพื้นผิวของวัสดุ และองค์ประกอบเพื่อให้ผลงานเกิดความสมบูรณ์ การเตรียมอุปกรณ์สร้างภาพร่างต้นแบบ ตลอดจนการเตรียมวัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์วิทยานิพนธ์

ภาพที่ 11 โฟมก้อน อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างโครงสร้างผลงาน

ภาพที่ 12 มีด เลื่อย ยูรีเทนโฟม อุปกรณ์ในการกำหนดโครงสร้างผลงาน

ภาพที่ 13 หนังวัว วัสดุหลักที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน

ภาพที่ 14 มีดแกะหนัง ตัวตอก ค้อนและเขียง

ภาพที่ 15 เชือกคีมที่หนีบกระดาษ และกระบอกฉีดน้ำ

ภาพที่ 16 ถังน้ำและกะละมัง

ภาพที่ 17 ส่วนคอตตรง

ภาพที่ 18 เข็ม เข็อกเทียน กรรไกรตัดด้ายและคีมปากโค้ง

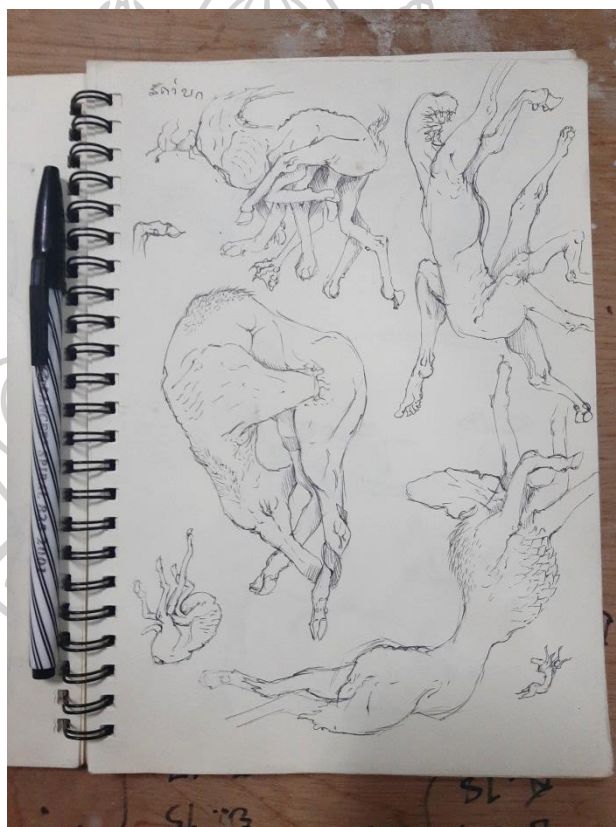
ภาพที่ 19 สีย้อมหนัง ฟูกันและงานสี

ภาพที่ 20 เส้นผม

3. ขั้นตอนการสร้างภาพร่าง

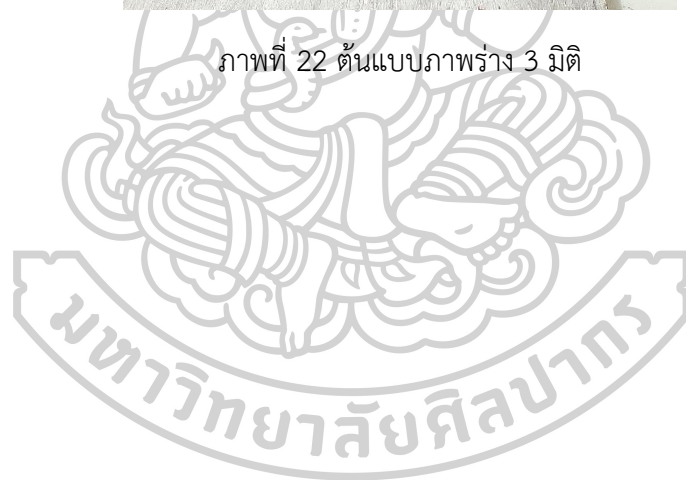
เมื่อมีที่มาของรูปแบบมาใช้รองรับเหตุและผลของการสร้างสรรค์อย่างชัดเจนแล้วจึงนำไปสู่กระบวนการสร้างภาพร่างผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดโดยแบ่งไว้ 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก เป็นการร่างภาพด้วยลายเส้นวาดสร้างรูปทรงหลัก เพื่อประกอบหาอิริยาบถท่าทาง และความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้ตรงกับอารมณ์ ที่ต้องการจะสื่อออกมา ขั้นตอนที่สอง สร้างต้นแบบภาพร่าง 3 มิติ ด้วยเทคนิคการปั้นดินน้ำมัน เพื่อความสะดวกในการพัฒนาแบบจนนำไปสู่การขยายผลงานจริง และก็นำเสนอติดตั้งจัดวาง

ภาพที่ 21 ภาพร่างลายเส้นของผลงาน

ภาพที่ 22 ต้นแบบภาพร่าง 3 มิติ

4. ขั้นตอนในสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์

สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดโครงสร้าง 3 มิติ นำก้อนโฟมมาร่างภาพด้วยปากกาเคมีตามขนาดที่วางแผนไว้ จากนั้นใช้มีดที่มีการตกแต่งใบมีดให้มีลักษณะบางเล็กและคมเฉพาะสำหรับแกะโฟมเพื่อใช้ในการหั่นปาด เฉือนเซาะ ให้เกิดโครงสร้างที่มีความตื้นลึกหนาบางตามที่ต้องการ โดยไม่ต้องแกะเป็นลักษณะที่มีรายละเอียดแต่เป็นเพียงการขึ้นโครงสร้างแบบหยาบๆ ถ้าต้องการให้โครงสร้างใหญ่ขึ้นให้ใช้ยูรีเทนโฟมเป็นตัวเชื่อมเพื่อความแข็งแรง เมื่อได้รูปทรงโครงสร้างผลงานทั้งหมดให้ตรวจสอบพิจารณาและปรับแก้ เพื่อความสมบูรณ์ก่อนที่จะทำการตัดแบ่งโครงสร้างของผลงานให้เป็นชิ้นส่วนย่อยๆออกมา เช่น ส่วนลำตัว ส่วนแขน ส่วนหัว เป็นต้น เพื่อความสะดวกในขั้นตอนการหุ้มแผ่นหนัง ต่อไป

ขั้นตอนการกำหนดโครงสร้าง 3 มิติ

ภาพที่ 23 วิธีการร่างภาพและการตัดก้อนโฟม

ภาพที่ 24 ภาพแสดงก้อนโฟมที่ตัดออกมา

ภาพที่ 25 วิธีการเชื่อมก้อนโฟมด้วยยูรีเทนโฟมเพื่อเพิ่มขนาดของโครงสร้าง

ภาพที่ 26 วิธีการแกะโครงสร้างโดยมีดแกะโฟม

ภาพที่ 27 แสดงโครงสร้างภาพรวมที่แกะและเชื่อมส่วนต่างๆ ตามต้นแบบภาพร่าง 3 มิติ

ขั้นตอนที่ 2 การห่อหุ้มโครงสร้างด้วยแผ่นหนัง วัสดุหนังที่ใช้เป็นแผ่นหนังที่มีลักษณะแข็ง ต้องผ่านการแช่น้ำในถังน้ำที่เตรียมไว้ก่อน จึงจะทำให้หนังมีความอ่อนตัวและนิ่มลง ใช้เวลาประมาณ 30 - 50 นาที เมื่อหนังอ่อนตัวลงก็ทำการย้อมสีโดยใช้สีย้อมหนัง สีจะซึมเข้าเนื้อหนังทำให้หนังมีสีที่ดูเป็นธรรมชาติ ดีกว่าการใช้สีย้อมอื่น ก่อนย้อมสีให้นำหนังออกจากถังน้ำก่อนแล้วทำการทวงสีให้พอดีกับปริมาณน้ำในถัง จากนั้นผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน ตรวจสอบสีในน้ำว่าสีนั้นเข้มหรือจางไปตามที่ต้องการหรือไม่ โดยการใช้แก้วพลาสติกใสตักน้ำขึ้นมาเพื่อตรวจสอบความเข้มของสี เมื่อได้น้ำสีที่ต้องการแล้วให้นำหนังที่อ่อนตัวมาแช่ในน้ำสีเพื่อทำการย้อมสี ใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที เมื่อได้หนังที่ย้อมสีแล้วให้นำมาห่อหุ้มตามโครงสร้างโคมที่ได้เตรียมไว้และทำการชิง มัด ตัดรูปร่างร่องรอยการพับ การยับและการย่นของหนัง ก่อนที่หนังจะแห้งและกลับไปแข็งตัวอีกครั้ง สามารถใช้ที่หนีบกระดาษหนีบไว้เพื่อช่วยให้ร่องรอยการย่นของหนังนั้นคงตัวก่อนที่หนังจะแห้งได้ และก่อนที่หนังจะแห้งให้ตรวจสอบความคงตัวของรอยย่นที่หนีบเอาไว้ จึงนำเอาที่หนีบกระดาษออก เพื่อไม่ให้เกิดร่องรอยของการหนีบมากเกินไป เมื่อขั้นตอนการห่อหุ้มเสร็จแล้วให้ทำการเจาะรูตามขอบหนังด้วยสว่านเพื่อที่จะนำมาเย็บติดในขั้นตอนต่อไป

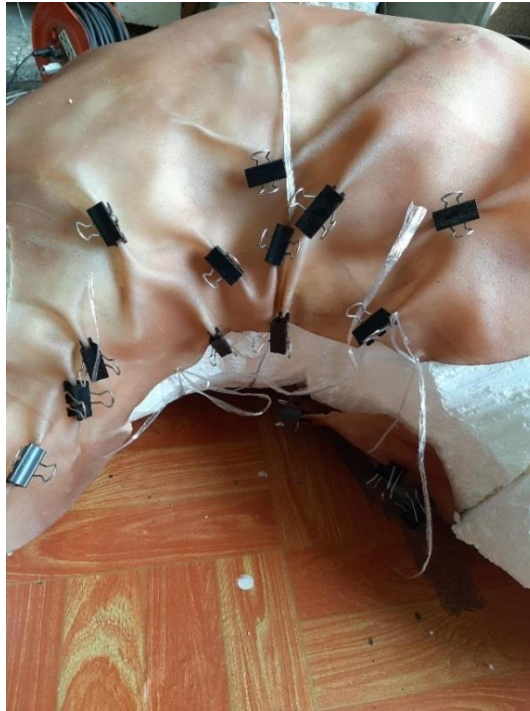
ภาพที่ 28 แสดงการนำแผ่นหนังที่แช่น้ำในถัง

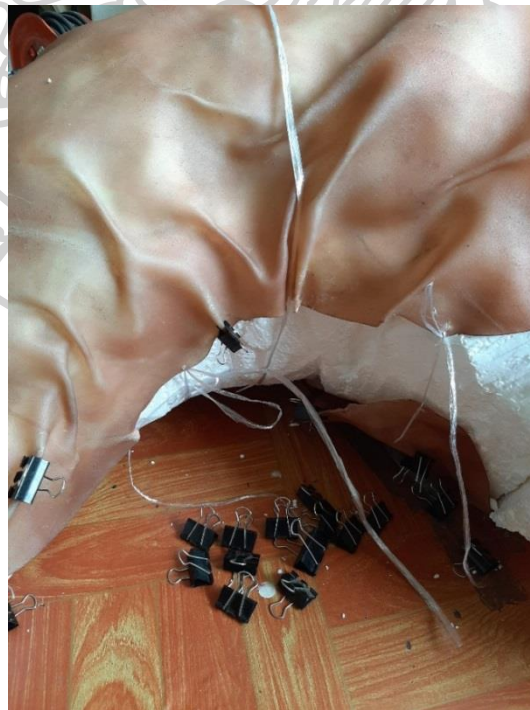
ภาพที่ 29 แสดงแผ่นหนังที่แช่ในน้ำสี

ภาพที่ 30 แสดงแผ่นหนังที่ผ่านการย้อมสีแล้ว

ภาพที่ 31 แสดงแผ่นหนังที่ได้ทำการห่อหุ้มก้อนโฟมและการสร้างรอยย่นด้วยที่หนีบกระดาษ

ภาพที่ 32 เมื่อหนังเริ่มแข็งตัวให้ทำการนำที่หนีบกระดาษออก

ภาพที่ 33 ใช้ปากกาจุดตำแหน่ง แล้วใช้สว่านเจาะรูเพื่อรอการเย็บ

ภาพที่ 34 ฉีดน้ำที่แผ่นหนัง เพื่อให้แผ่นหนังอ่อนตัวลง

ขั้นตอนที่ 3 การตอก คือ การใช้ตัวตอกที่ทำจากแท่งไม้โดยมีหัวเป็นลักษณะมนและแหลม มีหลายขนาด และใช้ค้อนในการตอก ใช้เชียงเพื่อการรองรับตัวแผ่นหนัง เมื่อตอกแล้วหนังจะเกิดความนูนและลึก การตอกหนังที่ดีควรฉีบน้ำไปที่ตัวหนังก่อน เพื่อให้หนังมีความอ่อนตัวเล็กน้อย จะทำให้การตอกนั้นง่ายมากขึ้น โดยมีขั้นตอนการตอก 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนแรกจะเป็นการตอกจากภายนอกสู่ภายใน นั่นก็คือการตอกให้หนังยุบตัวลงไป โดยทำการตอกในขณะที่หนังหุ้มตัวโฟมอยู่ได้เลย เมื่อตอกแล้วหนังจะเกิดการยุบตัวทำให้เกิดร่องรอยที่ลึกลงไปจากเดิม เมื่อเสร็จแล้วจึงสามารถเริ่มขั้นตอนที่สอง โดยจะเป็นการตอกจากภายในสู่ภายนอกในขั้นตอนนี้หนังที่โดนตอกจะเกิดการนูน และทำให้เกิดสีขาวบนตัวหนังตรงด้านนอก จึงเป็นเหมือนการเพิ่มค่าน้ำหนักแสงสว่างให้กับตัวผลงานด้วย เริ่มขั้นตอนด้วยการแกะเชือกที่มัดซึ่งตัวหนังออก แล้วค่อยดึงหนังออกจากโครงสร้างก้อนโฟม ทำความสะอาดเศษโฟมที่เกาะอยู่ภายในแผ่นหนังเล็กน้อย จากนั้นเริ่มทำการตอกโดยมีเชียงเป็นอุปกรณ์ในการรองรับแผ่นหนัง

ภาพที่ 35 แสดงการตอกหนัง

ขั้นตอนที่ 4 การเย็บประกอบชิ้นส่วน นำชิ้นส่วนหนังต่างๆมาวางเรียงต่อกัน เพื่อเตรียมทำการเย็บติดเข้าด้วยกันโดยใช้อุปกรณ์ในการเย็บ ได้แก่ เข็ม เชือกเทียนสำหรับเย็บหนัง กรรไกรตัดด้าย คีมปากโค้งเพื่อดึงเชือกเทียนให้ตึง โดยเริ่มจากการประกอบแต่ละชิ้นส่วนย่อยก่อน เช่น ประกอบชิ้นส่วนของลำตัว, ขา, แขน เป็นต้น แล้วจึงนำชิ้นส่วนย่อยที่ประกอบกันแล้วมาประกอบกับชิ้นส่วนหลักนั่นก็คือ ลำตัว

ภาพที่ 36 แสดงการเย็บหนังเข้าด้วยกัน

ภาพที่ 37 ใช้คีมปากโค้งช่วยดึงเชือกเทียบให้แน่น

ขั้นตอนที่ 5 การเก็บรายละเอียด ในขั้นตอนนี้แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกเกี่ยวกับเรื่องสีและน้ำหนักในส่วนที่เป็นร่องลึก โดยการใช้สีย้อมหนังระบายลงไปในส่วนที่ต้องการให้ดูลึกมีมิติของร่องรอย ส่วนขั้นตอนที่สอง เป็นส่วนของการเพิ่มพื้นผิวด้วยเส้นขน ด้วยการใช้เส้นผมของคนมาเชื่อมต่อกัน เป็นกระจุกเล็กๆ โดยใช้กาวเป็นตัวเชื่อม จากนั้นทำการเจาะรูตรงแผ่นหนังโดยใช้สว่าน เมื่อเตรียมพร้อมแล้วใช้ปืนกาวหยอดกาวลงไปบนรูแล้วนำกระจุกของเส้นผมมาเสียบลงในรูนั้นทันที

ภาพที่ 38 แสดงการแบ่งเส้นผมเป็นกระจุกเล็กๆ

ภาพที่ 39 ใช้ปืนกาว หยอดกาวลงในรู

ภาพที่ 40 การเสียบกระจุกเส้นผมลงในรู

การวิเคราะห์ทัศนธาตุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์

ผู้สร้างสรรค์ได้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหาความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาชิ้นงานโดยอาศัยหลักทฤษฎีจากทัศนธาตุทางศิลปะ และการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ ย่อมมีการกำหนดแนวทางการสร้างสรรค์เพื่อความสมบูรณ์ในตัวผลงาน มีการใช้ทัศนธาตุในผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ดังต่อไปนี้

1. เส้น (Line) เส้นเป็นทัศนธาตุที่เป็นตัวกำหนดโครงสร้างของงาน เริ่มจากส่วนเส้นรูปนอกผลงานทำให้เกิดมวลของรูปทรง ผลงานชิ้นนี้มีเส้นแกนของอวัยวะต่างๆ อยู่ภายในผลงาน ส่วนภาพรวมของผลงานจะใช้ลักษณะเส้นโค้งให้ความรู้สึกสลับไหล เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แล้วประกอบกับทิศทางของเส้นที่มีแนวเฉียงทำให้เกิดความรู้สึกความไม่สมบูรณ์ ไม่นั่นคงและให้ความรู้สึกกังวล

2. รูปทรง (Form) รูปทรงที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้จะเป็นรูปทรงอินทรีย์ (Organic Form) เป็นรูปทรงคล้ายสิ่งมีชีวิต เป็นทัศนธาตุหลักของผลงาน เป็นสัญลักษณ์ให้แก่อารมณ์ความรู้สึก รูปทรงนั้นเปรียบกับชีวิตก็คือส่วนที่เป็นกาย ซึ่งก่อให้เกิดความรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวหรือมีความเปลี่ยนแปลงในรูปตัวเอง(ชูลูด นิมเสมอ 2557)

3. สี (Colour) โครงสีในการสร้างสรรค์ผลงานจะใช้สีโทนร้อนเป็นหลัก และใช้กลุ่มสีที่ข้างเคียงกันตามลักษณะสีของวัสดุหนึ่ง เช่น เหลือง ส้ม แดง น้ำตาล เป็นต้น เพื่อให้ยังคงความรู้สึกถึงความ เป็นเลือดเนื้อผิวหนัง ซึ่งสีในผลงานมีทั้งสีเดิมของวัสดุและสีที่เกิดจากการย้อมด้วยสีย้อมหนัง เพื่อให้เกิดความเป็นเนื้อเดียวกันมากที่สุด

4. พื้นผิว (Texture) พื้นผิวในผลงานมีลักษณะที่เน้นการแสดงออกผ่านเทคนิคและวัสดุ เป็นลักษณะพื้นผิวที่จับต้องได้ทั้งหมดมีทั้งความหยาบ เรียบ ด้าน ยับย่น เส้นขน โดยแบ่งออกเป็น 2 เทคนิค คือ เทคนิคแรกการสร้างพื้นผิวในขณะที่หนังยังอ่อนตัว เช่น การย้อมสีทำให้เกิดการเสียดสีกันของตัวหนังสามารถสร้างพื้นผิวที่หยาบและมีเส้นขนเล็กๆ ขึ้นมาได้ หรือจะใช้อุปกรณ์ที่มีลักษณะเหล็กปลายแหลมในการขูดขีดให้เกิดร่องรอยได้เช่นกัน เทคนิคที่สอง สร้างพื้นผิวในขณะที่หนังแข็งตัว ได้แก่ การตอกให้เกิดเส้น รูปร่าง จุด และการเสียบเส้นผม(อิทธิพล ตั้งโฉลก 2550)

5. น้ำหนัก (Value) ค่าน้ำหนักของงาน 3 มิติเกิดจากแสงที่กระทบกับตัวผลงานเป็นหลัก ทำให้เกิดพื้นที่แสงสว่างและพื้นที่เป็นเงา นอกเหนือจากแสงที่เป็นตัวกำหนดค่าน้ำหนักแล้วยังมีการสร้างค่าน้ำหนักโดยใช้สีของวัสดุเข้ามาช่วยโดยการย้อมสีของชิ้นส่วน ที่อยู่ในบริเวณของแสงจะกำหนดให้มีสีที่อ่อน และชิ้นส่วนหนึ่งที่อยู่ในบริเวณของเงาจะกำหนดให้มีสีที่เข้ม ได้แก่ สีน้ำตาลเข้มไปจนถึงสีดำ

ส่วนการตอกนอกจากจะสร้างพื้นผิวที่นูนออกมาแล้ว ยังสามารถสร้างค่าน้ำหนักสีที่สว่างได้เพราะการตอกหนังนั้นจะทำให้หนังมีความแตกตัวจนเกิดค่าน้ำหนักสีขาวขึ้น

6. ที่ว่าง (Space) พื้นที่ว่างทำหน้าที่สำคัญคือเน้นจุดเด่นของผลงานให้มีความโดดเด่น และมีบทบาทต่อรูปทรงคือส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกเคลื่อนไหว และสร้างความแปรเปลี่ยนจากโครงสร้างทั้งภายในและภายนอก การกำหนดพื้นที่ว่างของผลงาน จะคำนึงถึงการจัดวางผลงานให้มีความเป็นธรรมชาติ และพื้นที่ว่างยังช่วยกำหนดขอบเขตของเรื่องราวในผลงานให้ดูกระชับมีความเคลื่อนไหวและอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีการจัดวางผลงาน

บทที่ 4

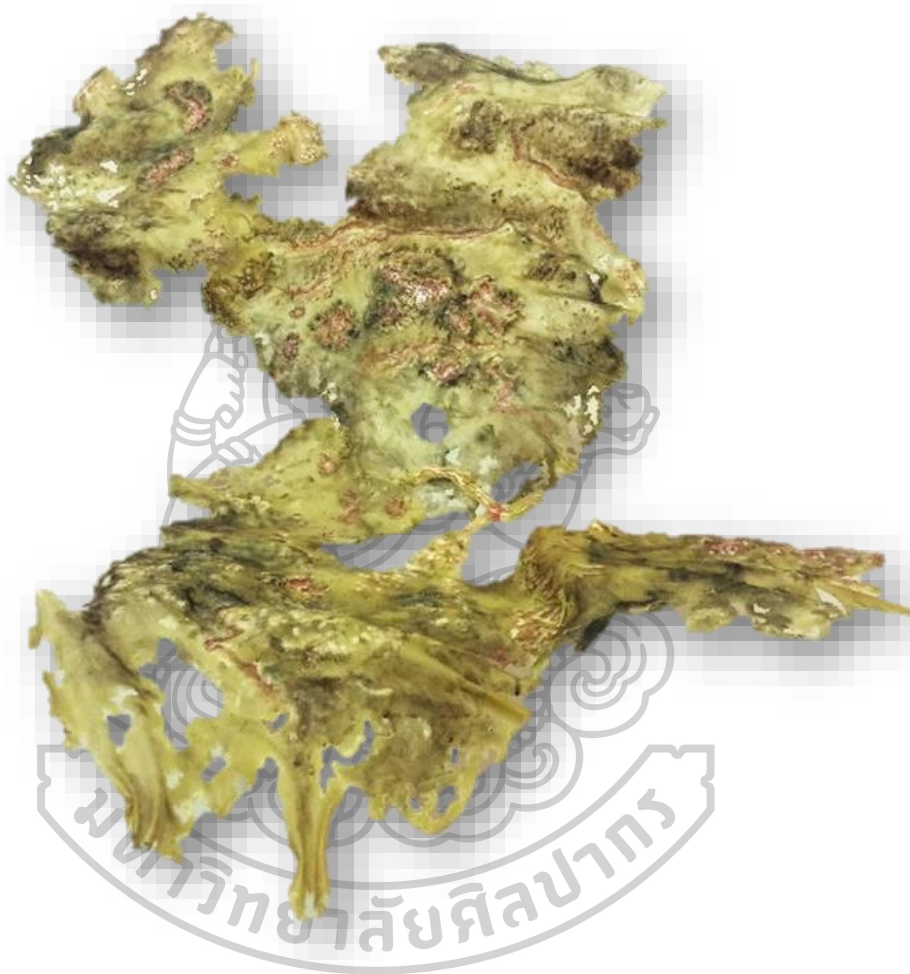
การดำเนินงานการสร้างสรรค้วทยาพนธ์

ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “สังขารใหม่” ผู้สร้างสรรค์ต้องการถ่ายทอดโครงสร้างรูปทรงของสิ่งมีชีวิต เพื่อรองรับจินตนาการในอุดมคติเกิดเป็นรูปลักษณะใหม่ของสังขารด้วยเทคนิคงานหนังสือสร้างพื้นผิวที่เกิดจากการตอก การขูดขีด การฝังเส้นขน สีเส้นที่เกิดจากการย้อมสีที่ผสมลงไปใว้วัสดุ เพื่อสื่ออารมณ์ความรู้สึกด้วยรูปแบบเทคนิคงานหนังสือเกิดเป็นผลงานทัศนศิลป์ 3 มิติ จากการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาผลงานอย่างเป็นลำดับเป็นขั้นตอนและมีความต่อเนื่อง ก่อนที่จะเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ต้องอาศัยระยะเวลาและความรู้ในการดำเนินงานตลอดจนการแก้ไขปัญหาในเชิงทัศนศิลป์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้อหา รูปแบบ แนวความคิดและเทคนิควิธีการ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและตรงตามจุดมุ่งหมายของการแสดงออก โดยมีระยะของการแสดงออกและการพัฒนาการสร้างสรรค์ตั้งแต่ระยะแรกจนถึงปัจจุบันดังนี้

การสร้างสรรคและพัฒนาในผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1

การสร้างสรรคผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะแรกเริ่มนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้รับความบันดาลใจจากการเห็นร่องรอยของความทุกข์ ได้เล็งเห็นถึงความน่าสนใจบางอย่าง เช่น รูปทรงที่บิดเบี้ยวไม่สมบูรณ์ พื้นผิวที่เป็นเหมือนบาดแผล การแสดงออกของความรู้สึกในด้านลบ โดยผู้สร้างสรรค์ได้ทำการศึกษากระบวนการคิดค้นเทคนิคจากแผ่นหนังเรียบๆ เริ่มจากการซ้อนแผ่นหนังให้เกิดเป็นระยะหน้าหลัง เกิดการพัฒนาในการใช้ระนาบทับซ้อนจนกลายเป็นรูปทรง 3 มิติ เกิดเป็นรูปทรงที่มีลักษณะกึ่งนามธรรม ซึ่งการติดตั้งผลงานช่วงระยะนี้เป็นารติดตั้งแบบแขวนลอยทำให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น แต่ในผลงานช่วงระยะนี้ก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่บ้าง เช่น การเย็บประกอบสร้างรูปทรงที่ดูไม่สวยงามและดูหนาแน่น รูปทรงที่อาจยังดูไม่น่าสนใจมากพอ และแนวความคิดที่ยังไม่มีความชัดเจน เป็นต้น ผู้สร้างสรรค์จึงได้นำเอาข้อดีข้อเสียของผลงานชุดนี้มาทดลองพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานในขั้นต่อไป

ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1

ภาพที่ 41 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ชั้นที่ 1

ภาพที่ 42 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ชั้นที่ 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาพที่ 43 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ชั้นที่ 3

ภาพที่ 44 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ชั้นที่ 4

การสร้างสรรคและพัฒนาการในผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2

ผลงานสร้างสรรค์ระยะนี้ มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาด้านการแสดงออกให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นจึงให้ความสำคัญในเรื่องของรูปทรงที่ใช้ในการแสดงออกเป็นหลัก โดยทดลองใช้รูปทรงที่สื่อความรู้สึกว่าเสมือนมีชีวิต มีร่างกาย มีอวัยวะ แต่เป็นรูปทรงที่ไม่มีแหล่งอ้างอิงมาจากหลักความเป็นจริง จึงกลายเป็นรูปทรงที่เกิดจากจินตนาการมากเกินไป ทำให้มองดูแล้วมีลักษณะผิดปกติประหลาด ส่งผลให้ความสะเทือนใจจากรูปทรงลดน้อยลง การประกอบโครงสร้างด้วยการเย็บได้พัฒนารอยเย็บให้มีความสวยงามและความแข็งแรงมากขึ้น อีกทั้งยังปรับให้กลมกลืนกับหนังด้วยการใช้สีที่ดูใกล้เคียงกับวัสดุหนัง ในชุดนี้เริ่มมีการใช้หนังม้าย่อมสี และลดการระบายสีด้วยพู่กัน ในส่วนของการเสริมความแข็งแรงของผลงาน เริ่มมีการใช้ก๊อมนโฟมในการขึ้นรูปโครงสร้างของผลงาน จากผลงานชุดก่อนหน้าที่ใช้การขึ้นรูปโครงสร้างด้วยลวดเหล็กทำให้ผลงานชุดนี้มีการทำงานที่ง่ายขึ้น มีความแม่นยำตามภาพร่างที่วางไว้ ส่วนในเรื่องความแข็งแรงนั้นมีมากขึ้นเช่นกัน แต่ด้วยคุณสมบัติของตัววัสดุหนังที่สามารถอ่อนตัวลงได้จึงมีผลต่อการติดตั้งวางผลงานกับพื้นซึ่งอาจทำให้เกิดการหลุดตัวของผลงาน ผู้สร้างสรรค์จึงนำเอาปัญหาที่พบมาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปรับปรุงในชุดผลงานวิทยานิพนธ์ต่อไป

ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2

ภาพที่ 45 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ชั้นที่ 1

ภาพที่ 46 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ชั้นที่ 2

ภาพที่ 47 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ชั้นที่ 3

ภาพที่ 48 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ชั้นที่ 4
มหาวิทยาลัยศิลปากร

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์

การสร้างสรรค์ผลงานในระยณะนี้เป็นการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาความคิดตลอดจนรูปแบบการแสดงผลทางเทคนิควิธีการ มุ่งเน้นโดยกำหนดโครงสร้างของผลงานรูปทรง 3 มิติ ที่ได้จากการอ้างอิงลักษณะของสัตว์ต่างๆจากความเป็นจริงในธรรมชาติ ผสานกับจินตนาการตามอุดมคติ เช่น ความเป็นซากสัตว์ อากาศดินร่น ความพิกลพิการ เพื่อให้ผู้รับรู้ได้ถึงความรู้สึกเจ็บปวดทรมานผ่านตัวผลงาน เป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 3 มิติ ใช้รูปโครงสร้างที่เพิ่มขยาย ลดทอน คลี่คลายให้มีความไหลลื่น โดยอาศัยมุมมองใหม่เกิดเป็นรูปทรงของสังขารในจินตนาการที่มีแหล่งอ้างอิงจากสัตว์ในธรรมชาติตั้งแต่สัตว์บก สัตว์น้ำ สัตว์ปีก มุ่งหวังให้เกิดผลลัพธ์ที่มีความร่วมสมัย มุ่งแสดงเนื้อหาสาระใหม่ที่นำเสนอแต่ยังคงกลิ่นอายที่สื่อถึงความเชื่อเรื่องบาปกรรม เห็นได้จากรูปร่าง พื้นผิว สีสนั ที่แสดงลักษณะของการแสดงออกที่หายากระต่าง ดิบ และอึดอัด ในด้านเทคนิควิธีการใหม่ที่ค้นพบด้วยการย้อมสีแทนการระบายสีด้วยพู่กันทำให้ตัววัสดุหนึ่งดูเป็นธรรมชาติและกลมกลืนมากกว่าเดิม ส่วนคุณภาพของการเย็บทำให้ผลงานมีความแข็งแรงหนาแน่นมากขึ้น สามารถตอบสนองในสิ่งที่ผู้สร้างสรรค์ได้เป็นที่น่าพอใจ แต่ก็ยังไม่ใช่เทคนิคที่สมบูรณ์เพราะมีข้อจำกัดในเรื่องของความคงทนเมื่อมีการติดตั้งภายนอกอาคารซึ่งนำไปสู่การค้นหาและพัฒนาวิธีการประกอบสร้างต่อไป

ปัญหาในการสร้างสรรค์

ปัญหาด้านโครงสร้างในการขยายผลงานจากภาพร่างต้นแบบสู่โครงสร้างก้อนโฟม ยังมีบางส่วนที่ไม่ตรงกับภาพร่างที่ได้กำหนดไว้ เช่น สัดส่วน ท่าทาง ด้วยปัจจัยเรื่องของการคำนวณ และโดยเฉพาะการห่อหุ้มหนัง เพราะเมื่อหนังแห้งและแข็งตัว หนังจะเกิดการหดตัวและทำการบีบอัดก้อนโฟมจนอาจจะทำให้เมื่อประกอบชิ้นส่วนเกิดความผิดพลาดได้

ปัญหาด้านการจัดวาง เนื่องจากผลงานมีขนาดใหญ่ทำให้การติดตั้งผลงานบนพื้น เป็นเรื่องเสีียงสำหรับโครงสร้างที่อาจเกิดการทรุดตัวลงได้ เนื่องด้วยคุณสมบัติของวัสดุที่ไม่มี ความแข็งแรง คงทนมากนัก แต่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการติดตั้งแขวนลอยด้วยเส้นเอ็น หรืออุปกรณ์แขวนยึดติดกับผนัง

ผลงานวิทยานิพนธ์

ภาพที่ 49 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1

ภาพที่ 50 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2

ภาพที่ 51 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2

ภาพที่ 52 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3

ภาพที่ 53 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4

บทที่ 5

บทสรุป

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “สังขารใหม่” ได้รับแรงบันดาลใจจากคติความเชื่อเรื่องบาปกรรมทั้งในคำสอนของศาสนาพุทธ และหลักการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพันธุกรรมที่ส่งผลต่อความผิดปกติของร่างกาย โดยมีความเชื่อว่า เมื่อบุคคลมีชีวิตอยู่กระทำความผิดไว้ ตายไปก็จะได้รับผลกรรมตามที่ตนได้กระทำไว้ แนวคิดนี้ส่งผลให้เกิดการถ่ายทอดจินตนาการออกมาเป็นรูปแบบศิลปกรรมต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น จิตรกรรมฝาผนัง หรืองานปูนปั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับนรกภูมิไว้เพื่อเตือนสติและสอนใจดังจะพบเห็นได้ตามวัดวาอารามต่างๆ

ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานศิลปะ แสดงภาพสะท้อนผลของวิบากกรรมผสมผสานกับจินตนาการ บอกเล่าเรื่องราวผ่านรูปทรงทางทัศนศิลป์ 3 มิติที่ดูคล้ายสิ่งมีชีวิตในลักษณะต่างๆ เพื่อสื่อให้เห็นถึงความแปลกประหลาด สังขารที่บิดเบี้ยวและยับเยิน ส่งผลทางอารมณ์และความรู้สึกที่เจ็บปวด แสดงการดิ้นรน ความอึดอั้น ผ่านรูปทรง ปริมาตรและพื้นผิว ที่ทำมาจากวัสดุหนึ่งวัสดุ ซึ่งแสดงถึงความเป็นสังขารได้อย่างชัดเจน โดยมีจุดมุ่งหมายที่สอดคล้องกับแนวความคิด ในการประกอบสร้างรูปทรงชีวิตใหม่ จากซากวัสดุที่เคยมีชีวิตมาก่อน ด้วยเทคนิคการย้อมสี การหล่อหุ้ม การชิงและการตอกคุณหนึ่งสัตว์

ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ได้สะท้อนถึงหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนา คือสอนให้มนุษย์รู้จักผลของความดีความชั่ว ให้ละอายชั่วกลัวบาปและพากเพียรอุทิศตนสร้างสมแต่คุณงามความดี ซึ่งเป็นกุศโลบายสอนใจอย่างหนึ่งให้ผู้ชมได้ตระหนักถึง การสั่งสมความดีและหวังไปถึงการยุติการสร้างบาปครั้งใหม่

รายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์

1. ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1

ชื่อผลงาน : “สังขารใหม่ หมายเลข 1”

เทคนิค : งานหนังสือ

ขนาด : 120 x 50 x 150 เซนติเมตร

2. ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน : “สังขารใหม่ หมายเลข 2”

เทคนิค : งานหนังสือ

ขนาด : 150 x 80 x 160 เซนติเมตร

3. ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน : “สังขารใหม่ หมายเลข 3”

เทคนิค : งานหนังสือ

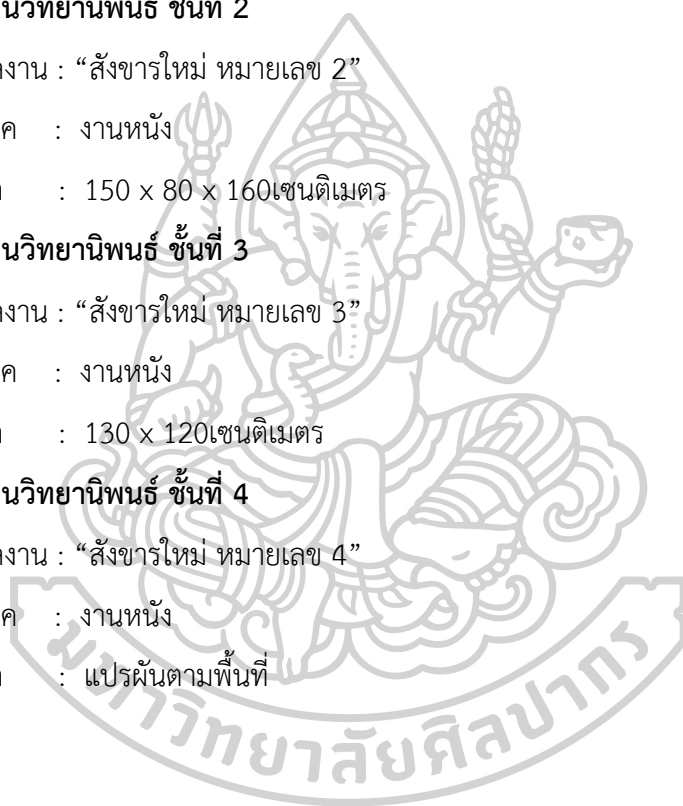
ขนาด : 130 x 120 เซนติเมตร

4. ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4

ชื่อผลงาน : “สังขารใหม่ หมายเลข 4”

เทคนิค : งานหนังสือ

ขนาด : แปรผันตามพื้นที่

รายการอ้างอิง

Hauser&Wirth. "Berlinde De Bruyckere." from <https://www.hauserwirth.com/artists/2782-berlinde-de-bruyckere>.

กิตติศักดิ์ เทพเกาะ (2558). "นรกภูมิ." from http://www.sure.su.ac.th/xmlui/bitstream/handle/123456789/13110/Kittisak_Thapkoa.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

ชลุด นิมเสมอ (2557). องค์ประกอบของศิลปะ = Composition of art. กรุงเทพฯ, อมรินทร์.

ซูเรียน วอลเตอร์ (2552). ศิลปะแป้นตาตึก. เชียงใหม่, เดอะเกรทไพนอาร์ท.

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี. "สาเหตุของความพิการและการป้องกัน." from <http://www.fwc1954.org/disability/content/reasonandprotect.html>.

วิรัญญา ดวงรัตน์ (2559). คติไตรภูมิในจิตรกรรมไทยร่วมสมัย. กรุงเทพฯ, อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

สุเทพ สุวีรางกูร (2553). สังฆกรรมนำชีวิต. กรุงเทพฯ, สำนักพิมพ์กอไผ่.

อิทธิพล ตั้งโฉลก (2550). แนวทางการสอนและสร้างสรรค์จิตรกรรมชั้นสูง. กรุงเทพฯ, อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล	ธนวัฒน์ จันทร์นิมิตร
วัน เดือน ปี เกิด	10 พฤษภาคม 2537
สถานที่เกิด	สงขลา
วุฒิการศึกษา	สาขาวิชาทัศนศิลป์ แผนก ก แบบ ก 2 ระดับปริญญาโทบัณฑิต คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่ปัจจุบัน	78/1 ซ.3 ถ.ทะเลหลวง บ่อยาง อำเภอ เมือง สงขลา 90000
รางวัลที่ได้รับ	

