

ความสัมพันธ์ของชีวิตที่แตกต่าง

โดย

นางสาวธัญวดี จันทวงษ์

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2564

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

ความสัมพันธ์ของชีวิตที่แตกต่าง

โดย
นางสาวธัญวดี จันทวงษ์

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์ แผนก ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2564
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

RELATIONSHIP OF DIFFERENT LIFE

By

MISS Thiyawadee JANTAWONG

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for Master of Fine Arts (VISUAL ARTS)

Graduate School, Silpakorn University

Academic Year 2021

Copyright of Silpakorn University

620120014 : ทศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญาโท

นางสาว ธัญวดี จันทวงศ์: ความสัมพันธ์ของชีวิตที่แตกต่าง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลัก : ศาสตราจารย์ ถาวร โกอุดมวิทย์

ณ ปัจจุบันธรรมชาติเป็นส่วนสำคัญของมนุษย์ เพราะการดำเนินชีวิตของมนุษย์จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติในการใช้ชีวิต ซึ่งสิ่งสำคัญที่คอยเชื่อมโยงระหว่างความผูกพันแสดงให้เห็นถึงสถานะที่แตกต่างกันของธรรมชาติกับมนุษย์อย่างละเอียดอ่อน ด้วยการเกื้อหนุนค่าจุน การดูแลรักษา การปกป้อง การทะนุถนอม ที่มีสายใยคอยโยงใยเข้าด้วยกัน จนมาถึงจุดหนึ่งที่มนุษย์มีความต้องการเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการเบียดเบียนธรรมชาติอย่างรวดเร็ว จนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนจากการกระทำของมนุษย์ที่มีความเสียหายเกิดขึ้นโดยไม่ได้คำนึงถึงช่วงเวลาของการรักษามากกว่าการทำลาย

ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอให้เห็นถึงมุมมองเล็ก ๆ ที่มนุษย์ดูแลรักษาธรรมชาติอย่างต้นไม้มากกว่าการทำร้าย เพื่อสะท้อนถึงความสมดุลระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ตามวิถีของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันแต่เกื้อกูลกัน ด้วยช่วยอายุของต้นไม้ใช้เวลามากกว่าการทำลายของมนุษย์ เพราะฉะนั้นการรักษากับการทำลายจึงใช้ระยะเวลาที่แตกต่างกัน แต่มุมมองการแสดงออกของสถานะในแต่ละช่วงเวลาทำให้เห็นถึงคุณค่าของชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นถึงปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยแค่ไหน โดยวิธีการล้อมต้นไม้ การพัน การผูก การรัด การพุง การห่อหุ้ม ด้วยวัสดุจากธรรมชาติ เพื่อตระหนักถึงลักษณะของการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติที่บีบเบียน ผ่านความรู้สึกอัดอัดในความอิสระของความสัมพันธ์ที่เหมือนมีชีวิตซึ่งตรงข้ามกับการไร้ชีวิต คุณค่าของความงามผ่านรูปทรงที่มีการเปลี่ยนแปลง

620120014 : Major (VISUAL ARTS)

MISS THIYAWADEE JANTAWONG : RELATIONSHIP OF DIFFERENT LIFE THESIS
ADVISOR : PROFESSOR THAVORN KO-UDOMVIT

Nowadays, nature is an important part of human life because human life requires relying on nature to live, which is important in the connection between the bond, demonstrating the different conditions of nature and humans in a delicate way. By attendance, protection, cherish, with threads that connect them together. Until a point where human needs are increasing, causing the intrusion of nature quickly. there is a clear change from human action that damage occurs regardless of the duration of treatment rather than destruction.

I want to present a small point of view that humans care for nature like trees rather than harm them. to reflect the balance between nature and human beings according to different but mutually supportive lifestyles with help, the age of trees takes more than human destruction. Therefore, treatment and destruction take different durations. But the perspective of expressing the state of each moment shows how much the value of life has changed from the beginning to the present. By means of enclosing trees, bundling, tying, supporting, wrapping with natural materials. to realize the nature of the distorted nature through the uncomfortable feeling of freedom of life-like relationships as opposed to lifelessness. The value of beauty through changing shapes.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก บิดา-มารดา ที่ให้ความกรุณาในด้านทุนการศึกษาและคำปรึกษาทางด้านกำลังใจ รวมถึงคณาจารย์ทุกท่านภายในคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ อบรมสั่งสอน แก่ข้าพเจ้า โดยเฉพาะ ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิเชษฐ สุภานิมิตร และรองศาสตราจารย์ปรภากร จันทรวชิต อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ที่ให้ความช่วยเหลือและให้คำชี้แนะช่วยแก้ปัญหาตลอด จนให้ความรู้และประสบการณ์ที่ดี มาพัฒนาผลงานศิลปะให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือในการติดตั้งผลงานและช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ

สำหรับคุณงามความดีอันใดที่เกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอมอบให้กับบิดา-มารดา ซึ่งเป็นที่รักและเคารพยิ่ง ตลอดจนคณาจารย์ที่เคารพทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ทางศิลปะที่ดีแก่ข้าพเจ้า

ขอขอบคุณทุกเอกสาร หนังสือ งานวิจัย และวิทยานิพนธ์ทุกเล่มที่มีส่วนทำให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ และขอขอบคุณทางคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่อำนวยความสะดวกด้านสถานที่ให้ข้าพเจ้าได้มีพื้นที่ในการสร้างสรรค์ผลงาน

ธัญวดี จันทวงษ์

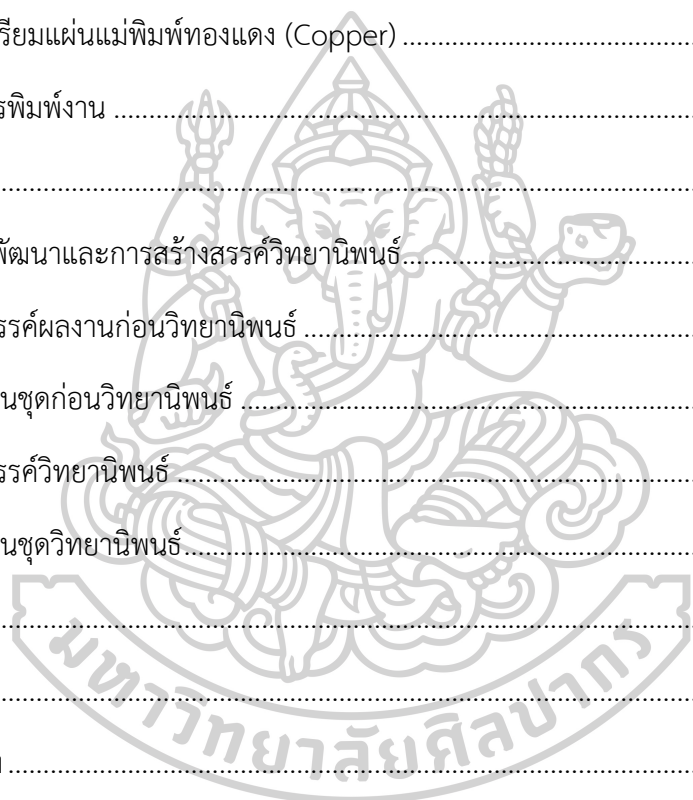
สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญภาพ	ญ
บทที่ 1	1
บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญ	1
ความมุ่งหมายในการศึกษา.....	2
ขอบเขตของการการศึกษา.....	2
ขั้นตอนการศึกษา.....	3
วิธีการสร้างสรรค์.....	3
แหล่งข้อมูล.....	4
คำนิยามศัพท์.....	4
บทที่ 2	5
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์.....	5
อิทธิพลที่ได้รับจากธรรมชาติ	6
ธรรมชาติและมนุษย์.....	6
อิทธิพลที่ได้รับจากทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง	6
หลักருทศาสตร์	8
หลักรุกขกรและรุกขกรรม.....	9

รูปพรรณม	10
การออกแบบทางชีวภาพ (Biophilic design)	10
อิทธิพลที่ได้รับจากกรอบแนวคิดทางศิลปะที่ใช้ศึกษา	11
สัญวิทยา (Semiology)	11
ภาพแทน (Representation)	12
สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics)	13
อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปินกรณีศึกษา	14
Henrique Oliveira	14
Giuseppe Penone	16
บุญมี แสงขำ	17
บทที่ 3	20
กระบวนการและการดำเนินงานสร้างสรรค์	20
การดำเนินรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์	20
เนื้อหาสาระ	20
รูปแบบของผลงาน	21
เทคนิค	21
วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์	22
1. อุปกรณ์ในการสร้างภาพร่าง	22
2. อุปกรณ์ในการเขียนแม่พิมพ์	22
3. อุปกรณ์ในการสร้างแม่พิมพ์	22
4. อุปกรณ์ในกระบวนการทำเทคนิค Aquatint	23
5. อุปกรณ์ในกระบวนการกัดกรด	24
6. อุปกรณ์ในกระบวนการล้างแม่พิมพ์	25
7. อุปกรณ์ในกระบวนการพิมพ์งาน	26

กระบวนการสร้างภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง	28
ภาพร่างชุดที่ 1	28
ภาพร่างชุดที่ 2	30
ภาพร่างชุดที่ 3	32
ภาพร่างชุดที่ 4	34
ขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์	35
การเตรียมแผ่นแม่พิมพ์ทองแดง (Copper)	35
ขั้นตอนการพิมพ์งาน	46
บทที่ 4	52
วิเคราะห์การพัฒนาและการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์	52
การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์	52
ภาพผลงานชุดก่อนวิทยานิพนธ์	53
การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์	59
ภาพผลงานชุดวิทยานิพนธ์	60
บทที่ 5	64
บทสรุป	64
รายการอ้างอิง	65
ประวัติผู้เขียน	68

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1 ต้นไม้ใหญ่.....	7
ภาพที่ 2 เชือกมัดสำหรับการเคลื่อนย้ายวัสดุชั่วคราว	8
ภาพที่ 3 ต้นไม้ที่ถูกตัดแต่งอย่างถูกวิธีโดยรุกขกร.....	9
ภาพที่ 4 ต้นไม้ที่ถูกตัดแต่งอย่างผิดวิธี.....	9
ภาพที่ 5 Edward Osborne Wilson, 1984.....	11
ภาพที่ 6 Casa dos Leoes, 2009 Biennial, Porto Allegre, บราซิล.....	14
ภาพที่ 7 Casa dos Leoes, 2009 Biennial, Porto Allegre, บราซิล 2.....	15
ภาพที่ 8 Giuseppe Penone, Albero porta - cedro / Door Tree - Cedar (2012)	16
ภาพที่ 9 Giuseppe Penone, Albero porta - cedro / Door Tree - Cedar (2012)	16
ภาพที่ 10 เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต 1, บุญมี แสงขำ, 2010.....	17
ภาพที่ 11 เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต 2, บุญมี แสงขำ, 2010.....	18
ภาพที่ 12 ปากกาขีดเหล็ก (Needle or Etching pen) , คัตเตอร์.....	22
ภาพที่ 13 ปากกาลูกกลิ้ง (Ballpoint pen).....	22
ภาพที่ 14 เฟลททองแดง.....	22
ภาพที่ 15 กระดาษทรายน้ำ เบอร์ 800.....	22
ภาพที่ 16 วานิชดำ (VARNISH).....	23
ภาพที่ 17 แป้งฝุ่น	23
ภาพที่ 18 แพลงชนกระดาษ.....	23
ภาพที่ 19 ยูนิเทป , เทปนิตโต้ (Nitto Tape).....	23
ภาพที่ 20 ผงวานิชดำ (ASPHALTUM).....	23
ภาพที่ 21 หน้ากากกรอง.....	23

ภาพที่ 22 ดินสอไฮไลซ์ขาว.....	24
ภาพที่ 23 ไฟแช็ค.....	24
ภาพที่ 24 กรดเฟอริกคลอไรด์ (Ferric chloride).....	24
ภาพที่ 25 กระดาษสำหรับแช่กรด.....	24
ภาพที่ 26 น้ำมันสน (Turpentine) , น้ำมันทินเนอร์ (Thinner).....	25
ภาพที่ 27 ผงซักฟอก , เกลือ.....	25
ภาพที่ 28 สีอิวขาว , น้ำส้มสายชู.....	25
ภาพที่ 29 แพลงขนนิ่ม , เศษผ้า.....	25
ภาพที่ 30 หมึกพิมพ์สำหรับ (Etching).....	26
ภาพที่ 31 กระดาษไม้อัด.....	26
ภาพที่ 32 กระดาษฟาเบรียโน (Fabriano).....	26
ภาพที่ 33 กระดาษปฐูฟ (Newsprint).....	26
ภาพที่ 34 กระดาษกาวน้ำ , ยางปาดหมึก , เกรียงสำหรับผสมหมึก , สเตคคิลิน , ยูนิเทป , คัตเตอร์ , ฟ็อกกี้ (FOGGY) , กระดาษลอกลาย.....	27
ภาพที่ 35 ตะไบ.....	27
ภาพที่ 36 ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 1.....	28
ภาพที่ 37 ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 2.....	28
ภาพที่ 38 ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 3.....	28
ภาพที่ 39 ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 4.....	28
ภาพที่ 40 ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 5.....	28
ภาพที่ 41 ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 6.....	28
ภาพที่ 42 ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 1.....	30
ภาพที่ 43 ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 2.....	30
ภาพที่ 44 ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 3.....	30

ภาพที่ 45 ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 4.....	30
ภาพที่ 46 ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 5.....	30
ภาพที่ 47 ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 6.....	30
ภาพที่ 48 ภาพร่างชุดที่ 3 ชั้นที่ 1.....	32
ภาพที่ 49 ภาพร่างชุดที่ 3 ชั้นที่ 2.....	32
ภาพที่ 50 ภาพร่างชุดที่ 3 ชั้นที่ 3.....	32
ภาพที่ 51 ภาพร่างชุดที่ 3 ชั้นที่ 4.....	32
ภาพที่ 52 ภาพร่างชุดที่ 3 ชั้นที่ 5.....	32
ภาพที่ 53 ภาพร่างชุดที่ 3 ชั้นที่ 6.....	32
ภาพที่ 54 ภาพร่างชุดที่ 4 ชั้นที่ 1.....	34
ภาพที่ 55 ภาพร่างชุดที่ 4 ชั้นที่ 2.....	34
ภาพที่ 56 ภาพร่างชุดที่ 4 ชั้นที่ 5.....	34
ภาพที่ 57 ภาพร่างชุดที่ 4 ชั้นที่ 6.....	34
ภาพที่ 58 ภาพร่างชุดที่ 4 ชั้นที่ 5.....	34
ภาพที่ 59 ภาพร่างชุดที่ 4 ชั้นที่ 6.....	34
ภาพที่ 60 ภาพการทำแผ่นแม่พิมพ์ (ด้านหลัง).....	35
ภาพที่ 61 ภาพติดยูนิเทป (ด้านหลัง).....	36
ภาพที่ 62 ภาพการขีดแผ่นแม่พิมพ์ (เพลทองแดง).....	36
ภาพที่ 63 ภาพการทำแผ่นแม่พิมพ์ (ด้านหน้า).....	37
ภาพที่ 64 ภาพการกราฟภาพร่างลงแผ่นแม่พิมพ์.....	38
ภาพที่ 65 ภาพการเขียนน้ำหนักลงบนแผ่นแม่พิมพ์.....	39
ภาพที่ 66 ภาพการเขียนน้ำหนักรีจสมบูรณ์.....	39
ภาพที่ 67 ภาพขั้นตอนการผสมกรด.....	40
ภาพที่ 68 ภาพการนำแผ่นแม่พิมพ์ลงแช่ในน้ำกรด.....	41

ภาพที่ 69 ภาพขั้นตอนการล้างแผ่นแม่พิมพ์.....	41
ภาพที่ 70 ภาพขั้นตอนการปิดวานิชดำ	42
ภาพที่ 71 ภาพขั้นการทำเทคนิค Aquatint	43
ภาพที่ 72 ภาพขั้นตอนการเขียนน้ำหนักด้วยดินสอไขขาว.....	44
ภาพที่ 73 ภาพการเขียนดินสอไขขาวสร้างน้ำหนักเสร็จสมบูรณ์	44
ภาพที่ 74 ภาพก่อนที่จะล้างแผ่นแม่พิมพ์.....	44
ภาพที่ 75 ขั้นตอนการตะไปขอบของแผ่นแม่พิมพ์.....	45
ภาพที่ 76 ขั้นตอนการหมักกระดาษ.....	46
ภาพที่ 77 ภาพขั้นตอนการผสมสีหมึก.....	46
ภาพที่ 78 ภาพขั้นตอนการอัดหมึกลงบนแผ่นแม่พิมพ์ 1.....	47
ภาพที่ 79 ภาพขั้นตอนการอัดหมึกลงบนแผ่นแม่พิมพ์ 2.....	47
ภาพที่ 80 ภาพขั้นตอนการเช็ดหมึกออกจากหน้าแผ่นแม่พิมพ์ 1	48
ภาพที่ 81 ภาพขั้นตอนการเช็ดหมึกออกจากหน้าแผ่นแม่พิมพ์ 2	48
ภาพที่ 82 ภาพขั้นตอนการเช็ดขอบแผ่นแม่พิมพ์	49
ภาพที่ 83 ภาพขั้นตอนการตั้งแท่นพิมพ์.....	49
ภาพที่ 84 ขั้นตอนการวางกระดาษก่อนพิมพ์ 1.....	50
ภาพที่ 85 ขั้นตอนการวางกระดาษก่อนพิมพ์ 2.....	50
ภาพที่ 86 ขั้นตอนการเปิดนำภาพผลงานออกจากแผ่นแม่พิมพ์.....	51
ภาพที่ 87 ภาพขั้นตอนการนำผลงานมาซึ่งลงบนกระดาษ	51
ภาพที่ 88 ภาพผลงานชุดก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1	53
ภาพที่ 89 ภาพผลงานชุดก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2	54
ภาพที่ 90 ภาพผลงานชุดก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3	55
ภาพที่ 91 ภาพผลงานชุดก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4	56
ภาพที่ 92 ภาพผลงานชุดก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 5	57

ภาพที่ 93 ภาพผลงานชุดก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 6	58
ภาพที่ 94 ภาพผลงานชุดวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1	60
ภาพที่ 95 ภาพผลงานชุดวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2	61
ภาพที่ 96 ภาพผลงานชุดวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3	62
ภาพที่ 97 ภาพผลงานชุดวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4	63

บทที่ 1

บทนำ

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญทางธรณีวิทยาและภูมิศาสตร์ โดยมีเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติที่มีมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งภายในระบบนิเวศ ซึ่งทั้งสองมีความผูกพันระหว่างกันอย่างละเอียดอ่อน ทุกอย่างเชื่อมโยงเข้าหากันด้วยการเกื้อหนุนค่าจูน โดยทั้งสองสิ่งพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน จนมาถึงจุดหนึ่งที่มนุษย์มีความต้องการเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการเบียดเบียนธรรมชาติ จนกระทั่งธรรมชาติเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนจากผลของการกระทำที่มาจากฝีมือของมนุษย์ โดยการบีบรัดธรรมชาติด้วยความต้องการของตนเอง ความพึงพอใจจากผลประโยชน์ที่ได้รับ จนลี้มระยะเวลาของความสัมพันธ์ที่คอยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เปลี่ยนเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือฟื้นฟูกลับสู่สภาพเดิมได้ เมื่อถูกทำลายก็จะหมดไป เช่น ภูเขา หน้าผา ทะเล น้ำตก หาดทราย เป็นต้น (im2market, 2558)

ความเป็นมาและความสำคัญ

มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งสำคัญที่อาศัยอยู่ในระบบของธรรมชาติเพื่อการดำรงชีวิต ก็ไม่แปลกที่ธรรมชาติจะเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์เช่นกัน นั้นแสดงให้เห็นถึงสภาวะความแตกต่างระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งที่มีสิ่งจำเป็นต้องพึ่งพากัน เช่น การดูแล การปกป้อง การทะนุถนอม ความผูกพัน ความอุดมสมบูรณ์ ความละเอียดอ่อนซึ่งกันและกัน ทั้งสองสิ่งมีการเกื้อหนุนจุนเจือค่าจูนกัน เชื่อมโยงและมีสายใยที่คอยโยงใยสิ่งต่าง ๆ เข้าหากัน

ข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของความงามผ่านรูปร่างที่มีการเปลี่ยนแปลงของการเจริญเติบโตของต้นไม้ ทั้งขนาด ทั้งลวดลาย ซึ่งงงามตามธรรมชาติที่มีความเป็นอิสระ เปรียบเสมือนกับการเติบโตของต้นไม้ที่เริ่มจากจุดเล็ก ๆ ที่ค่อย ๆ ใช้เวลาที่ละเอียดที่ละน้อย จนในที่สุดก็เติบโตสูงใหญ่และมีความมั่นคง แผ่ขยายกิ่งก้านสาขา การต่อกิ่งซึ่งทำให้กิ่งไม้ต่อดิตกันเพื่อเกิดรากใหม่จะมีการห่อหุ้มรักษาบริเวณนั้นและมีลักษณะทางสายพันธุ์เดียวกับต้นแม่เหมือนเป็นการสืบทอดสายพันธุ์เดิมด้วยวิธีที่นุ่มนวล คล้ายกับการถักทอของเชือกที่มีการสอดประสานกันเป็นเส้นเป็นผืนติดต่อกัน โดยการผูกจนเกิดเป็นปม จากเส้นเล็กกลายเป็นเส้นใหญ่ เหมือนกับการบันทึกเรื่องราวจากจุดเริ่มต้นจนถึงปลายทาง โดยที่มีการเชื่อมโยง การผสมผสานอย่างละเอียดอ่อน ทั้งสองสิ่งนี้มีจุดเริ่มต้นที่คล้ายกันและมีจุดหมายเดียวกันคือการใช้เวลาในการเติบโตและการใช้เวลาในการถักทอ

ความมุ่งหมายในการศึกษา

การสร้างสรรคผลงานภาพพิมพ์ร่องลึก (Etching) เป็นการอธิบายถึงกระบวนการสร้างสรรค์จากแรงบันดาลใจที่ได้รับจากการแสดงคุณค่าของความงามผ่านรูปร่างรูปทรงที่มีการเปลี่ยนแปลงของการเจริญเติบโตของต้นไม้ตามธรรมชาติที่มีความเป็นอิสระ ผ่านสัญลักษณ์ด้วยเชือกเพื่อแสดงออกถึงการสะท้อนความรู้สึกของการดูแลรักษา การปกป้อง การถนอม ด้วยวิธีการผูก การมัด การรัด การห่อหุ้ม ด้วยวัสดุจากธรรมชาติ ที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์เพื่อตระหนักถึงการรักษามากกว่าการทำร้าย โดยธรรมชาติกับมนุษย์ มีความแตกต่าง มีความขัดแย้ง แต่สามารถประสานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อสะท้อนถึงลักษณะของการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติที่บิดเบือน ผ่านความรู้สึกอัดอัดในความอิสระของความสัมพันธ์ที่เหมือนมีชีวิตซึ่งตรงข้ามกับการไร้ชีวิต เพื่อถ่ายทอดมุมมองผ่านผลงานภาพพิมพ์ร่องลึก (Etching)

สมมุติฐานของการศึกษา

1. ศึกษารูปร่างรูปทรงของธรรมชาติที่มีลวดลายและรอยรอยของการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำลักษณะทางกายภาพมาสร้างสรรค์ผลงาน ให้เกิดความหมายเพื่อสะท้อนความรู้สึก ของความผูกพันจากการเลี้ยงดู การดูแล การปกป้องรักษา การประคับประคอง ความเป็นห่วงและมีแรงผลักดัน
2. สร้างผลงานศิลปะภาพพิมพ์ที่มีเทคนิคกระบวนการที่เชื่อมโยงเข้ากับการสร้างน้ำหนักแสงเงา ความหมายที่สะท้อนเข้ามาผสมผสานกับเทคนิคภาพพิมพ์โลหะ เพื่อสร้างความหมายที่สะท้อนถึงความมีชีวิต หรือแสดงถึงความแตกต่างกันของวัสดุจากธรรมชาติและวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้น
3. ผลงานศิลปะที่ถูกสร้างสรรค์เป็นรูปแบบที่มีลวดลายที่ได้มาจากวัตถุจากธรรมชาติและสิ่งที่มีมนุษย์สร้างขึ้น ทำให้ตระหนักเห็นคุณค่า ผ่านสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการความผูกพันจากการเลี้ยงดู การดูแล การปกป้องรักษา การประคับประคอง ความเป็นห่วงและมีแรงผลักดัน

ขอบเขตของการการศึกษา

ข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของความงามที่มีการเปลี่ยนแปลงของต้นไม้ตามธรรมชาติที่มีความเป็นอิสระ ผ่านสัญลักษณ์ด้วยเชือกเพื่อแสดงออกถึงการสะท้อนความรู้สึกอัดอัดในความอิสระของความสัมพันธ์ที่เหมือนมีชีวิตซึ่งตรงข้ามกับการไร้ชีวิต เพื่อถ่ายทอดผ่านกระบวนการภาพพิมพ์ร่องลึก (Etching) โดยมีขอบเขตดังนี้

1. **ด้านรูปแบบ** ศึกษาวิธีการนำเสนอภาพแทน (Representation) ของ “ภาพสะท้อน” (reflective approach) ที่มีแนวทางการคิดเป็นภาษาที่ทำหน้าที่เหมือนกระจกเพื่อสะท้อนความหมายที่แท้จริง และรวบรวมข้อมูลจาก เชือก (rope) และ ท่อนไม้ (Timber) นำมาจัดองค์ประกอบ น้ำหนักแสงเงา โดยใช้การถ่ายภาพนำมาเป็นภาพร่างของผลงาน

2. ด้านเทคนิค สร้างสรรค์ผลงานโดยภาพพิมพ์ เทคนิค Etching หรือ ภาพพิมพ์ร่องลึก จากการสร้างน้ำหนักโดยใช้เครื่องมือเหล็กแหลมเพื่อขีดขูดสร้างร่องลงบนแม่พิมพ์ ก่อนจะนำไปกัดกรดให้เกิดความ ตื้น – ลึก สร้างค่าน้ำหนักภายในผลงาน จากนั้นถึงขั้นตอนสุดท้ายนำแม่พิมพ์มาทำการอุดหมึก และนำไปพิมพ์ จะได้ออกมาเป็นผลงานข้างต้น

3. ด้านเนื้อหา สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของสภาวะความอึดอัดจากการถูกควบคุม โดยกระทำของมนุษย์ที่พยายามทำลายความเป็นธรรมชาติในรูปแบบของการบีบรัดระหว่างเชือกกับท่อนไม้ ถึงจะมีความแตกต่างและความขัดแย้งของทั้งสองตัววัตถุอยู่มาก

ขั้นตอนการศึกษา

1. ศึกษาค้นคว้า จัดบันทึกข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น เอกสารวิจัย หนังสือ และสื่อทางอินเทอร์เน็ต (ออนไลน์) เป็นต้น
2. ศึกษาทฤษฎีแนวความคิด ทางสัญวิทยา (Semiology) เพื่อการสื่อสารสัญลักษณ์ของความหมายที่ต้องการเปรียบเทียบทางแนวความคิด
3. ศึกษาผลงานศิลปะที่มีความหมายใกล้เคียงกับผลงาน มีการแสดงออกทางความรู้สึกที่ชัดเจน สามารถรับรู้ได้โดยลักษณะรูปทรงทางกายภาพ
4. สร้างภาพร่างโดยการจัดองค์ประกอบและนำมาถ่ายภาพปรับแต่งค่าน้ำหนักด้วยโปรแกรม Photoshop เพื่อจะนำภาพร่างที่สมบูรณ์มาสร้างสรรค์เป็นผลงาน
5. ปฏิบัติงานด้วยโดยภาพพิมพ์ เทคนิค Etching หรือ ภาพพิมพ์ร่องลึก

วิธีการสร้างสรรค์

เพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์นิพนธ์ที่สื่อถึงเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของความผูกพันจากการดูแล การปกป้องรักษา การประคับประคอง ความเป็นห่วงและมีแรงผลักดัน ทั้งทางด้านความคิด ความรู้สึก ที่มีแนวทางความคิดเป็นภาษาที่ทำหน้าที่เหมือนกระจกเพื่อสะท้อนความหมายที่แท้จริง เพื่อการสื่อสารสัญลักษณ์ของความหมายที่ต้องการเปรียบเทียบระหว่างธรรมชาติกับสิ่งที่มนุษย์ คือ เชือกแทนสัญลักษณ์ของ การดูแลรักษา การปกป้อง การถนอม ด้วยวิธีการผูก การมัด การรัด การห่อหุ้ม และ ท่อนไม้แทนสัญลักษณ์ของร่องรอย การผ่านเรื่องราว การผ่านช่วงเวลาต่าง ๆ เพื่อตระหนักให้เห็นถึงคุณค่าในความงามจากธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น แสดงออกถึงสิ่งที่ไม่มีความให้กลับมามีค่า ผ่านการสร้างสรรค์ศิลปะรูปแบบเหมือนจริงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน

แหล่งข้อมูล

1. หนังสือ บทความ เอกสารงาน วิจัยสุจิตร์ เอกสารบทความที่เกี่ยวข้อง
2. ระบบออนไลน์ จากเว็บไซต์กรณีศึกษาผลงานศิลปิน
3. บันทึกภาพจากการถ่ายวัตถุตามสถานที่จริงและบันทึกโดยการวาดภาพร่าง
4. ผลงานศิลปินที่ได้รับอิทธิพล

คำนิยามศัพท์

Attachment

ความผูกพัน

Attendance

การดูแลรักษา

Cherish

การทะนุถนอม

Clue

ร่องรอย

Difference

ความแตกต่าง

Encapsulation

การห่อหุ้ม

Human being

มนุษย์

Life

ชีวิต

Nature

ธรรมชาติ

Representation

ภาพแทน

Rope

เชือก

Semiology

สัญวิทยา

Timber

ท่อนไม้

Time

เวลา

บทที่ 2

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์และศึกษาวิทยานิพนธ์ชุด “ความสัมพันธ์ของชีวิตที่แตกต่าง” เป็นการศึกษาความงามผ่านรูปร่างรูปทรงที่มีการเปลี่ยนแปลงของต้นไม้ตามธรรมชาติที่มีความเป็นอิสระ ผ่านสัญลักษณ์ด้วยเชือกเพื่อแสดงออกถึงการสะท้อนความรู้สึก ของการดูแลรักษา การปกป้อง การทะนุถนอม ด้วยวิธีการผูก การมัด การรัด การทอหุ้ม แต่การทอหุ้มเพียงเพื่อรักษาบริเวณนั้น มีลักษณะทางสายพันธุ์เดียวกับต้นแม่เหมือนเป็นการสืบทอดสายพันธุ์เดิมด้วยวิธีที่นุ่มนวล คล้ายกับการถักทอของเชือกที่มีการสอดประสานกันเป็นเส้นเป็นผืนติดต่อกันด้วยวัสดุจากธรรมชาติ ที่เกิดจากฝีมือของมนุษย์เพื่อให้ตระหนักและได้เห็นถึงการรักษามากกว่าการทำร้าย

ข้าพเจ้ามองเห็นถึงจุดเล็ก ๆ ของการที่มนุษย์ดูแลรักษาธรรมชาติอย่างต้นไม้มากกว่าการตัดไม้ทำร้ายป่า คือ การล้อมต้นไม้ การพัน การผูก การรัด การพุง การดูแล การรักษา ซึ่งเป็นการกระทำของมนุษย์ที่สะท้อนออกจากจิตที่มุ่งแสวงหาความสมดุลระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ตามวิถีของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกัน จึงมองเห็นถึงอายุของต้นไม้ว่ามีการเจริญเติบโตต้องใช้เวลามากกว่าการทำลาย เพราะฉะนั้นการรักษาและการทำลายจึงใช้เวลาที่แตกต่างกัน ซึ่งการกระทำของมนุษย์ที่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ส่งผลต่อธรรมชาติที่ต้องสูญเสียป่าไม้ ต้นไม้ หรือสิ่งต่าง ๆ มากมาย จากการตัดไม้ทำลายป่า ส่วนเชือกเปรียบเหมือนกับชีวิตที่ถูกควบคุมจากบริบทรอบตัว การมัดของเชือกระหว่างท่อนไม้แต่ละท่อนมีความรู้สึกถึงการต่อการเชื่อมโยง การปกป้อง การทอหุ้ม ถึงจะมีความรู้สึกอึดอัด แต่มุมมองการแสดงออกของสภาวะในช่วงเวลา ทำให้เห็นถึงคุณค่าของชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นถึงปัจจุบันว่ามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

แนวความคิดเกี่ยวกับการผ่านเรื่องราวหรือสิ่งต่าง ๆ ของความสัมพันธ์ที่แตกต่างระหว่าง “ เชือก กับ ท่อนไม้ ” ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอด ผ่านมุมมองของการใช้ชีวิตของข้าพเจ้าที่มีความผูกพันจากการเลี้ยงดูเหมือนกับเกลียวเชือกที่มีการประสานเหนียวแน่นแข็งแรงเปรียบเสมือนการปกป้อง การดูแล การคุ้มครอง การประคับประคอง ความเป็นห่วงและมีแรงผลักดัน ทั้งทางด้านความคิด ความรู้สึก การกระทำ จนถึงการดำรงชีวิตในการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ซึ่งชีวิตของคนเราเหมือนกับเชือกเส้นหนึ่ง มีทั้งขนาดเล็ก ขนาดที่ใหญ่ มีทั้งสั้นทั้งยาวไม่เท่ากัน ลักษณะของเส้นเชือกก็เปรียบเสมือนร่างกายของมนุษย์ที่แสดงถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างมนุษย์ กับธรรมชาติ ผ่านเส้นใยการถักทอของเชือก ที่มีทั้งความตึง ความหย่อนหรือความพอดี ส่วนท่อนไม้แสดงถึงมุมมองของการใช้ระยะเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินชีวิต ร่องรอยของเปลือกไม้แสดงออกถึงอายุของต้นไม้ รอยแตกของเปลือกไม้บอกถึงการผ่านสิ่งต่าง ๆ ของการดำรงชีวิต

อิทธิพลที่ได้รับจากธรรมชาติ

ธรรมชาติและมนุษย์

ถ้าย้อนเวลาไปเมื่อหลายร้อยปีก่อนธรรมชาติกับมนุษย์อยู่ร่วมกันมาเนิ่นนาน เพราะมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ไม่ใช่ต้องคอยพึ่งพากันแต่มนุษย์เองที่เป็นฝ่ายที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่ง โดยขึ้นชื่อว่า " ธรรมชาติ " เป็นพื้นที่สีเขียวพื้นขนาดใหญ่ของโลก จึงเป็นระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่มีสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายมากมาย อาจจะไม่แปลกถ้าการกระทำของมนุษย์ที่ทำลายธรรมชาติจะส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและต่าง ๆ มากมาย และมีผลโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของชีวิตมนุษย์เอง ดังนั้นมนุษย์มีความสัมพันธ์กับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกินขึ้นย่อมมีผลกระทบต่อสิ่งอื่น ๆ ตามมาไม่มากก็น้อย ทั้งทางตรงและทางอ้อม (Sites, 2564) มนุษย์เองควรที่จะทำการรักษาดูแลธรรมชาติด้วยการไม่ทำลายและเบียดเบียนให้ได้น้อยที่สุด

มนุษย์เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของธรรมชาติและธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามการปรับเปลี่ยนของการใช้ชีวิตของมนุษย์เองรวมไปถึงธรรมชาติเองมีการปรับสมดุลในตัวของมันเองได้ตลอดเวลาเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้ โดยธรรมชาติถูกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อสนองต่อความต้องการของมนุษย์โดยน้ำมือของมนุษย์เอง จนไม่ได้คำนึงถึงผลเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น มนุษย์เองที่ต้องเป็นฝ่ายที่ต้องปรับตัวให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติให้ได้ การที่มนุษย์เริ่มเอาชนะธรรมชาติ เริ่มรู้จักตัดแปลงธรรมชาติมากขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเดิมให้เป็นสภาพแวดล้อมใหม่ ก็ยังมีประสิทธิภาพน้อยกว่า ธรรมชาติยังมีโอกาสฟื้นตัวและปรับตัวให้เข้าสู่ภาวะสมดุลได้ (กนกวรรณ ดิงาม, 2561)

อิทธิพลที่ได้รับจากทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง

1. ต้นไม้ (Tree) หมายถึง ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ต้นไม้มีอายุยืนยาวเมื่อเปรียบเทียบกับพืชในลักษณะอื่น ๆ ลักษณะของลำต้นบงบอกถึงอายุของต้นไม้ต้นนั้น และต้นไม้ทุกชนิดจัดว่าเป็นพืช แต่พืชบางชนิดอาจไม่จัดว่าเป็นต้นไม้ เช่น พืชเถาขนาดเล็ก หญ้า สาหร่าย เป็นต้น (เรื่องของต้นไม้, 2564) ต้นไม้เป็นส่วนประกอบสำคัญของภูมิประเทศตามธรรมชาติ เนื่องจากมันสามารถป้องกันภูมิประเทศจากการกัดเซาะ และเป็นส่วนสำคัญของการปรับภูมิทัศน์และการเกษตร เนื้อไม้จากต้นไม้เป็นวัสดุที่ใช้ทั่วไปในการก่อสร้างสามารถนำมาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของไม้แต่ละชนิด

ภาพที่ 1 ต้นไม้ใหญ่

[Online]. Available : <https://pxhere.com/th/photo/1080158>

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจาก ต้นไม้ โดยการนำสัญลักษณ์ของ " ท่อนไม้ " มาแทนความหมาย เพื่อที่จะแสดงออกถึงมุมมองของร่องรอยของพื้นผิวที่เกิดจากสภาวะของช่วงเวลา ช่วงอายุ หรือช่วงของการเจริญเติบโตของต้นไม้ต้นนั้น จนเกิดเป็นร่องรอยที่เปลือกของท่อนไม้ที่มี การปริแตก ฉีกขาด ตามสภาพของการดำเนินชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลง

2. เชือก (Ropes) หมายถึง ทำมาจากเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์ ที่เกิดจากถักเกลียวรวมเป็นเส้นเชือกจากปมเล็ก ๆ ไปจนเป็นเชือกทั้งขดใหญ่ เชือกถูกนำมาใช้งานได้หลายอย่าง ใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายวัสดุ การรัดสิ่งของต่าง ๆ แต่ส่วนใหญ่เชือกมักใช้ในงานเคลื่อนย้ายวัสดุชั่วคราว เช่น ในงานก่อสร้าง งานทาสี งานประมง เป็นต้น คุณสมบัติของเชือก จะเหนียว ยืดหยุ่นได้ดี โค้งงอได้มาก ทำให้ยึดเกาะกับวัสดุที่จะเคลื่อนย้ายได้ดีและไม่ทำให้ผิวของวัสดุได้รับความเสียหาย หรือมีรอยมีตำหนิ

ความแตกต่างระหว่างเชือกชนิดต่าง ๆ

เราสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆตามวัสดุที่ใช้ทำ คือ

1. เชือกที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติ (Nature Fiber Rope Slings) วัสดุดิบที่ใช้ทำเชือกประเภทนี้มีหลายชนิด เช่น ไชแซล (Sisal) มะนิลา (Manila) เป็นต้น แต่ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายคือ เชือกที่ทำจากมะนิลา จึงเรียกกันติดปากว่า เชือกมะนิลา เชือกมะนิลามีสีเหลืองอ่อนหรือสีงาช้าง และมีความมันเงา ความเหนียว และความแข็งแรง

2. เชือกที่ทำจากเส้นใยสังเคราะห์ (Synthetic Fiber Rope Slings) เป็นเชือกที่ปัจจุบันนิยมใช้กันมาก เนื่องจากมีคุณสมบัติทางฟิสิกส์ เช่น ความแข็งแรง ความยืดหยุ่น ความเบา ดีกว่าเชือกที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติ รวมทั้งการต่อ (Splices) เชือกที่ทำจากเส้นใยสังเคราะห์ทำได้ง่ายและมีความแข็งแรง (Strength) ใกล้เคียงกับความแข็งแรงของเส้นเชือก วัสดุที่นิยมให้ทำเส้นเชือก เช่น ไนลอน (Nylon) โพลีเอสเตอร์ (Polyester) โพลีโพรพิลีน (Polypropylene) เป็นต้น (คงสวัสดิ์ กรู๊ป, 2564)

ภาพที่ 2 เชือกมัดสำหรับการเคลื่อนย้ายวัสดุชั่วคราว

[Online]. Available : <http://kongsawat.com/products/plastic-rods/#keema>

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจาก เชือก โดยการนำสัญลักษณ์จากวัสดุธรรมชาติที่ไม่มีชีวิตนำมาเป็นต้นของความคิด ที่เริ่มจากเส้นใยที่เรียงร้อยถักทอต่อกันจนเกิดเป็นเส้นเชือก นำมามัด นำมารัด จนเกิดปม ยิ่งเชือกเริ่มแน่น เริ่มตึง ก็เริ่มจะขาด แต่เชือกที่ขาดไม่มีทางที่จะนำมาต่อกันให้ได้เหมือนเดิมได้ แต่นำมามัดเพื่อต่อกันจะทำให้เกิดเป็นปมที่สั้นลงเรื่อย ๆ การมัดเพื่อจะรักษาสິงที่มันเป็นไปไม่ได้ทำยังไงก็ไม่มีทางกลับมาเหมือนเดิมมีแต่จะพังเสียหาย เพราะความไม่คงทน ความไม่แน่นอน ความไม่ถาวร แสดงออกถึงความรู้สึกอึดอัด ภายใต้ของการถนุถนอม การประคับประคอง

หลักรุกขศาสตร์

รุกขศาสตร์ คือ องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้หรือวิชาการทางความรู้เกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้ (ประโยชน์ต่อทศอม, 2563)

ธรรมชาติของต้นไม้มีความสัมพันธ์กับมนุษย์และเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการเป็นอยู่ของมนุษย์ที่พึ่งพาอาศัยกัน เพราะต้นไม้เปรียบเสมือนปอดของโลก ต้นไม้จะดูดซับสารพิษต่าง ๆ แล้วปล่อยก๊าซออกซิเจนออกมาแทน ซึ่งต้นไม้ช่วยป้องกันและบรรเทาความร้อนในอากาศ

ต้นไม้ 1 ต้น มีความสำคัญและเป็นมากกว่าต้นไม้ที่ให้แค่ให้อากาศ แต่ถ้าโลกที่มีจำนวนต้นไม้ที่นับไม่ถ้วนโลกก็คงเปรียบเสมือนโรงเรือนสำหรับเอาไว้ปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ (สถาบันปลูกป่า ปตท, 2563)

โลกกลมๆใบนี้ได้มอบของขวัญที่ดีที่สุดให้กับมนุษย์นั่นคือ “ต้นไม้” ถ้ามองย้อนกลับไปว่าถ้าโลกใบนี้ไม่มีต้นไม้จะเกิดอะไรขึ้น? คงขาดความน่าอยู่ (bestroomstyle, 2563)

หลักรุกขกรและรุกขกรรม

รุกขกร คือผู้เชี่ยวชาญทางการจัดการและดูแลรักษาต้นไม้อย่างมืออาชีพตามหลักของรุกขกร เพื่อการตัดแต่งต้นไม้ให้ถูกหลักวิชาการ (เกร็ดความรู้, 2563) ซึ่งรวมไปถึงการปลูก การตัดแต่ง การพรางกิ่ง การป้องกันดูแลรักษาต้นไม้ที่เป็นโรคหรือการโค่นต้นไม้อีกด้วย

ภาพที่ 3 ต้นไม้ที่ถูกตัดแต่งอย่างถูกวิธีโดยรุกขกร

ภาพที่ 4 ต้นไม้ที่ถูกตัดแต่งอย่างผิดวิธี

[Online]. Available : [https://www.xn--12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net/%E0%B8%A3%](https://www.xn--12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net/%E0%B8%A3%81%E0%B8%82%E0%B8%81%E0%B8%A3/)

[Online]. Available : [https://www.xn--12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net/%E0%B8%A3%](https://www.xn--12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net/%E0%B8%A3%81%E0%B8%82%E0%B8%81%E0%B8%A3/)

81%E0%B8%82%E0%B8

81%E0%B8%82%E0

%81%E0%B8%A3/

%B8%81%E0%B8%A3/

%81%E0%B8%A3/

%B8%81%E0%B8%A3/

ตามหลักวิชาการจะต้องมีการวางแผน มีการประชุม มีการปรึกษาก่อนการทำงาน เพราะการจัดการต้นไม้ภายในเมืองและบริเวณรอบอาคารสถานที่มักมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อผู้อยู่อาศัย ถ้าจะตัดต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่จะมีความซับซ้อนและระยะเวลาในการเติบโต จึงควรมีการระมัดระวังอย่างดีก่อนการจัดการหรือการตัดแต่งเพื่อความปลอดภัยของต้นไม้และป้องกันการตายของต้นไม้

รุกขกร เป็นอาชีพที่ทุกคนไม่คุ้นหรือไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำ เพราะอาชีพรุกขกรค่อนข้างหายาก และขาดแคลนสำหรับสายอาชีพนี้ จึงส่งผลต่อถึงการดูแลการตัดแต่งต้นไม้ภายในเมืองโดยมีการตัดแต่งต้นไม้แบบไร้หลักการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการต้นไม้ภายในเมือง ซึ่งไม่ได้คำนึงถึงวิธีการที่ถูกต้องแต่เน้นการตัดยอดของต้นไม้ให้สั้นหรือตัดแคให้ต้นไม้โตถึงสายไฟเท่านั้น ส่งผลเสียต่อต้นไม้ที่ต้องตายเพราะการตัดแต่งอย่างผิดวิธี ต่างจากของต่างประเทศที่มีนักรุกขกรที่ทำหน้าที่โดยตรงในการตัดแต่งต้นไม้ทำหน้าที่อย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอนตามหลักวิชาการ ทำให้ระบบการจักการและการดูแลต้นไม้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ดูดี มีขนาดต้นไม้ที่สมบูรณ์และเท่ากัน

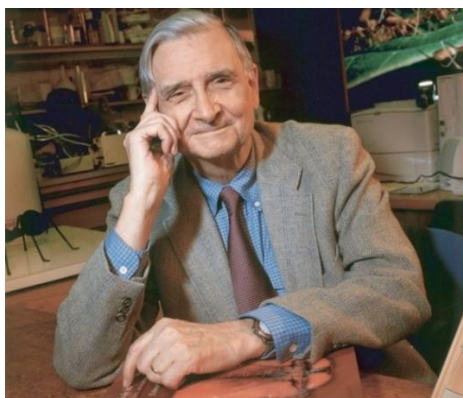
คำว่า รุกขกร มาจากคำสมาสระหว่างคำว่า รุกข ซึ่งแปลว่าต้นไม้ กับคำว่า กร ซึ่งใช้ตามหลังคำคำอื่นเพื่อบ่งบอกอาชีพ รวมแล้วจึงมีความหมายว่าผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวกับต้นไม้ (เกร็ดความรู้, 2563)

รุกขกรรม

รุกขกรรม คือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการปลูกและการจัดการต้นไม้ใหญ่ (trees) (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2563a) เกี่ยวกับการศึกษาทางด้าน “ภูมิทัศน์” รวมถึงการเจาะลึกถึงการเจริญเติบโต การตอบสนองเชิงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาประยุกต์ให้เข้ากับเทคนิคเชิงวัฒนธรรม ผ่านการคัดเลือก การปลูก การดูแล การศัลยกรรมต้นไม้หรือการโค่นต้นไม้ งานรุกขกรรมยังมุ่งเน้นถึงการดูแลทางภูมิทัศน์สำหรับมนุษย์เป็นหลัก โดยเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของต้นไม้ทางด้านสุนทรียภาพเพื่อประโยชน์ให้แก่มนุษย์ในด้านวิชาการทางวัฒนธรรมของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การออกแบบทางชีวภาพ (Biophilic design)

ที่มาของคำว่า “Biophilic” มาจากภาษากรีกที่แปลความหมายว่า “ชีวิต” ส่วนคำว่า “philia” แปลความหมายว่า ความรักที่มีลักษณะเท่าเทียม หรือฉันมิตร โดยเกิดมาจากการผสมผสานที่มีความลงตัวจนกลายเป็นคำว่า “Biophilic” จนเป็นที่รู้จักในปัจจุบันแปลได้อีกยกยาคือ “Love of Life” หมายถึง “ความรักในชีวิต” ดังนั้นแนวความคิดของ คำว่า Biophilic มาจากนักชีววิทยาชาวสหรัฐที่มีชื่อว่า Edward Osborne Wilson ซึ่งมีการเขียนหนังสือเกี่ยวกับ Biophilic ไว้เมื่อปี ค.ศ. 1984 ยังได้นิยามเกี่ยวกับแนวคิดที่ว่าด้วยสิ่งมีชีวิตทั้งหมดนั้นเป็นผลผลิตของธรรมชาติ มีความเชื่อมโยงเข้าหากันอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่มีการปรุงแต่ง

ภาพที่ 5 Edward Osborne Wilson, 1984

[Online]. Available : <https://www.d1.co.th/biophilic-design->

สำหรับหลายคนอาจจะเริ่มที่จะรู้จักหรือคุ้นหูกันบ้าง เนื่องจากวิธีการออกแบบในปัจจุบันมีการนำธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงานออกแบบมากขึ้นโดย Biophilic design เป็นการออกแบบในลักษณะที่เป็น “ธรรมชาติ” ให้เข้ากับสภาพสิ่งแวดล้อมของเมืองโดยผ่านการรวมตัวระหว่างธรรมชาติกับพื้นที่อยู่อาศัยให้มีความกลมกลืนเรียบง่ายอย่างลงตัว โดยการออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่มีการผสมผสานการออกแบบที่มีแนวคิดที่ไม่ใช่แค่การเอาต้นไม้มาปลูกหรือการออกแบบให้เข้ากับธรรมชาติอย่างเดียว แต่การออกแบบต้องคำนึงถึงการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีการเชื่อมโยงให้เข้าถึงผู้อยู่อาศัยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติอย่างลงตัวให้ได้มากที่สุด (Manassanan Pisudchaikul, 2563)

อิทธิพลที่ได้รับจากกรอบแนวคิดทางศิลปะที่ใช้ศึกษา

สัญวิทยา (Semiology)

สัญลักษณ์ คือการสื่อสารในการใช้สัญลักษณ์เพื่อแสดงออกให้เข้าใจง่ายเป็นการแสดงความหมาย โดยการใช้บางสิ่งบางอย่างเป็นตัวเปรียบเทียบความคิดอย่างมีชั้นเชิง มีความแตกต่างเพื่อให้เข้าใจในสิ่งที่จะสื่อสารออกมาในด้านความรู้สึก หรือทางด้านจิตวิทยา เป็นเครื่องหมายที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดและประสบการณ์ที่ความแตกต่างกันโดยการสื่อสารจากภาพ ประมวลผลผ่านทางภาพ รูปธรรม นามธรรม การออกเสียง การเขียนอักษร การแสดงออกทางท่าทาง หรือทุกอย่างในธรรมชาติก็สามารถเป็นสัญลักษณ์ในการสื่อสารถ่ายทอดความคิดและความเชื่อต่าง ๆ ตามความเข้าใจของตัวบุคคลนั้น ๆ (Literary Devices, 2563)

การศึกษาสัญลักษณ์มีความหมายที่เกี่ยวกับการเน้นถึงความสัมพันธ์ที่เป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่จะสื่อสาร สิ่งที่จะตีความหมาย เพื่อสร้างความหมายในสังคมโดยเป็นตัวช่วยในการทำความเข้าใจ

ของตัวสัญลักษณ์ ว่ามีความหมายเพื่อสร้างความหมายในการป้อนข้อมูลและการถอดรหัสสัญลักษณ์ทางความหมายที่แฝงอยู่และซ่อนอยู่ในรูปแบบของสัญลักษณ์นั้น เป็นวิธีการสื่อสารที่ซับซ้อนต่อความคิด (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2563b) มีการแยกประเภทของความหมายที่มาอยู่ในสัญลักษณ์ออกเป็น 2 ประเภท

ความหมายโดยอรรถ (Denotative Meaning) คือ การสื่อโดยตรงไม่เน้นการตีความที่ซับซ้อน และความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) คือการสื่อโดยอ้อมหรือต้องการตีความหมายอีกชั้นหนึ่ง โดยจัดแบ่งประเภทของสัญลักษณ์ (Sign) ออกเป็น 3 แบบ คือ

1. ไอคอน (Icon) หมายถึงสัญลักษณ์ที่มีการถอดรหัสของ Icon เพียงแค่เห็นก็สามารถถอดความหมายถึงตัววัตถุได้
2. อินดิเคอร์ (Index) หมายถึงสัญลักษณ์ที่มีความเกี่ยวกับการถอดรหัสของ Index จึงจำเป็นต้องอาศัยเหตุการณ์เชื่อมโยงเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง Index กับวัตถุจริง
3. ซิมโบว์ (Symbol) หมายถึงสัญลักษณ์ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงระหว่างตัวสัญลักษณ์กับวัตถุจริง แต่ความหมายเกิดจากการร่วมกันของสัญลักษณ์ โดยผ่านการถอดรหัสจึงจำเป็นต้องอาศัยการเรียนรู้ร่วมกันกับสัญลักษณ์ที่สร้างขึ้น (PM (Nakhonsawan) Research, 2560)

สัญลักษณ์มีส่วนประกอบที่สำคัญสองส่วน คือ รูปสัญลักษณ์ (Signifier) และความหมายสัญลักษณ์ (signified) ส่วนเครื่องหมายเป็นสิ่งที่แสดงความหมายเพื่อการจดจำ โดยการแสดงออกเป็นเครื่องหมาย แต่ในทางวิชาการเครื่องหมายทาง สัญลักษณ์ (sign) ใช้การบ่งบอกถึงการแสดงอาการ คำพูด กริยา การกระทำ หรือเป็นเครื่องหมายในการอธิบายสิ่งต่าง ๆ ที่สามารถแสดงความเป็นตัวแทนหรือแสดงความหมายที่สามารถสื่อความหมายโดยตรงได้

ภาพแทน (Representation)

ภาพแทน (Representation) คือสิ่งที่สามารถแทนความหมายของสิ่งที่คิด (concept) เป็นการเชื่อมโยงระหว่างความคิดและสิ่งที่เอามาแทนค่าความคิด โดยสามารถอ้างอิงถึงวัตถุ ผู้คน เหตุการณ์ หรือการจินตนาการถึงสิ่งที่จะสมมุติขึ้น ผ่านการสร้างภาพแทนด้วยวิธีการสื่อความหมายจากสิ่งที่ต้องการแสดงให้เห็นถึงการเปรียบเทียบของสองสิ่งที่ไม่เหมือนกันแต่มีความหมายเดียวกัน ประกอบไปด้วย 2 กระบวนการคือ

1. กระบวนการที่ช่วยในการจัดการจำแนกวัตถุ ผู้คน รวมถึงเหตุการณ์ที่มีความเกี่ยวข้องกัน ชุดความคิดหรือภาพแทนในความคิดที่นำไปใช้ในการตีความในกระบวนการทางความคิดและการแสดงออกทางภาพที่สามารถใช้แทนที่สิ่งต่าง ๆ ดังนั้นการแยกแยะความแตกต่างของความคิดของแต่ละบุคคล ที่มีการตีความและการทำความเข้าใจที่ต่างกันโดยมีความคิดที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง

2. กระบวนการที่สามารถอ้างอิงหรือแลกเปลี่ยนความหมายของความคิดในการสร้างภาพแทนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างความหมายของความคิดที่สามารถแปลเป็นภาษาหรือภาพที่ปรากฏโดยทั่วไปมีความหมายถึง “สัญลักษณ์” หรือ “สัญลักษณ์” ที่สามารถแปลเป็นความคิดออกมาเป็นถ้อยคำ เป็นเสียงหรือเป็นภาพ ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงความหมายเพื่อที่จะสื่อสารออกมาให้ตรงกับความคิด (Seksanmutl, 2556)

สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics)

สุนทรียศาสตร์ หมายถึงหลักปรัชญาที่สื่อความงามทางธรรมชาติของศิลปะ ว่าด้วยสิ่งที่มีความสวยงามที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติ ซึ่งมีคุณค่าทางอารมณ์และความรู้สึกที่เป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคล ด้วยการศึกษารื่องมาตรฐานของความงามในเชิงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางสุนทรียภาพทางศิลปะ ปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาคูณค่าของรูปแบบ “ทฤษฎีแห่งความงาม” หรือปรัชญาแห่งรสนิยม (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2563c) ส่วนสุนทรียภาพ คือความงามทางธรรมชาติหรืองานศิลปะที่มีความเข้าใจและมีความรู้สึกที่แตกต่างกันตามความคิดเห็นส่วนตัว เป็นความรู้สึกที่บริสุทธิ์เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งของอารมณ์ ซึ่งเกิดจากอาการลึ้มตัว การไม่พอใจหรืออารมณ์ต่าง ๆ นอกจากนั้นยังมีขอบเขตความหมายที่ครอบคลุมถึงศิลปะกับชีวิตและสังคมที่ปรากฏขึ้นจากความงดงามของธรรมชาติ (วราภรณ์ ดวงแก้ว, 2546) ดังนั้นทั้ง “สุนทรียศาสตร์” และ “สุนทรียภาพ” นี้มีความหมายที่ใกล้เคียงกัน เป็นเรื่องราวที่ว่าด้วยความงามที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกที่ละเอียดอ่อน มีอารมณ์และความรู้สึกถึงความงาม สุนทรียศาสตร์เป็นปรัชญาศิลปะที่มีเนื้อหาสาระของวิชา การค้นหาธรรมชาติของความงาม

จัดอยู่ในวิชาปรัชญาว่าด้วยความแบ่งเป็น 2 ความคิด คือ

1. ความคิดเริ่มแรก คือศิลปะที่เกิดจากความคิดที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ซึ่งศิลปะประเภทนี้เกิดจากสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตแต่สิ่งเหล่านี้ก็ยังคงเป็นศิลปะทั้งหมดและเกิดจากความคิดของตัวบุคคลเอง
2. ความคิดพื้นฐาน คือศิลปะที่เกิดจากความคิดที่เป็นงานทางศิลปะที่ทำโดยอาศัยความคิดที่ทำให้เกิดเป็นนามธรรมและเป็นรูปธรรมมากกว่าความเป็นจริง

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจาก กรอบแนวความคิดทางศิลปะ โดยการใช้สัญลักษณ์เพื่อนำมาแสดงออกความหมายทางสัญลักษณ์ด้วยวิธีการเปรียบเทียบความแตกต่างในการสื่อสารถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นผลงานที่มีความเฉพาะตัว มีทั้ง รูปธรรม นามธรรม เพื่อเน้นสิ่งที่นำมาตีความผ่านสัญลักษณ์ของ " เชือก กับ ท่อนไม้ " ที่มีความหมายแฝงและซ่อนอยู่ในรูปแบบของผลงานข้าพเจ้าเป็นความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) นำ ไอคอน (Icon) มาเป็นสัญลักษณ์ในการถอด

ความหมายที่ไม่ตรงกันความหมาย ต้องการให้ผู้รับชมผลงานได้มีการตีความหมายเพื่อเปรียบเทียบเอง โดยการนำเสนอผ่านทางภาพแทน (Representation) เป็นการเชื่อมโยงระหว่างความคิดและสิ่ง ที่นำมาแทนค่าที่จะมีการอ้างอิงถึงวัสดุและเรื่องราวของเหตุการณ์ที่นำมาแสดงออกผ่านรูปแบบ เฉพาะตน

อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปินกรณีศึกษา

Henrique Oliveira

Henrique Oliveira เกิดที่ Ourinhos ประเทศบราซิลในปี 1973 ได้รับให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาพวีในปี 2550 จากมหาวิทยาลัยเซาเปาโล ประเทศบราซิล แรงบันดาลใจเริ่มต้นในการสร้างงานประติมากรรมเกิดจากการพัฒนาตอนที่เขาเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเซาเปาโลเป็นเวลา 2 ปี ที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของมุมมองจากหน้าต่างของสตูดิโอที่ได้พักอาศัยอยู่ของเขา เป็นรั้วไม้ที่มีการผ่านเวลาก็มีการเปลี่ยนแปลง ศิลปินเริ่มมองเห็นถึงการเสื่อมสภาพของไม้และแยกออกของเนื้อไม้เป็นชั้นและมีหลายสี จึงได้รวบรวมรั้วไม้ที่ชำรุดมาสร้างเป็นงานครั้งแรงของเขา (Bard College Berlin Presents, 2562)

ภาพที่ 6 Casa dos Leoes, 2009 Biennial, Porto Allegre, บราซิล

[Online]. Available : <https://berlin.bard.edu/news/events/event/?eid=136510>

ผลงานของศิลปิน Henrique Oliviera ประสบความสำเร็จในรูปแบบที่เหมือนชีวิตซึ่งตรงกันข้ามกับความไร้ชีวิตของอาคารสองชั้นที่ถูกทอดทิ้งและสร้างงานประติมากรรมที่ดูเหมือนจะนอน

ออกมาจากหน้าต่างและประตูของโครงสร้างที่ไหลออกมาตามถนนสาธารณะการติดตั้งนี้ใกล้กับทางสัญจรที่วุ่นวายภายในเมือง สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้คนในทันทีและถูกพูดถึงเป็นอย่างมากภายในเวลาไม่นานเกี่ยวกับคุณค่าของงานศิลปะ อีกมุมก็ทำหน้าที่เป็นคำอธิบายเกี่ยวกับการเสื่อมสลายของสังคม

ศิลปินต้องการแสดงออกถึงสภาพสิ่งแวดล้อมแบบวอลอื่นที่เป็นแบบผนังปูนยื่นออกมาจากโครงสร้างของสถาปัตยกรรม เพื่อต้องการสื่อถึงสภาพของสิ่งแวดล้อมของธรรมชาติภายในเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยเสนอความแตกต่างของภาพเสมือนจริงที่ถูกครอบงำ ซึ่งตัวอาคารกำลังถูกบุกรุกด้วยธรรมชาติที่แทรกออกมาจากช่องหน้าต่างของอาคารผสมผสานกลมกลืนกับผนังของอาคารเก่าแสดงถึงภาพลวงตาที่ประติมากรรมขยายตัวจากภายใน รูปแบบของประติมากรรมของศิลปินเหมือนเนื้องอกของมนุษย์เปรียบเหมือนความผิดปกติของร่างกายมนุษย์และความผิดปกติทางสังคมที่พบได้ทั่วไปในเมืองใหญ่ (Gregory Door, 2552)

ภาพที่ 7 Casa dos Leões, 2009 Biennial, Porto Allegre, บราซิล 2

[Online]. Available : <https://www.instituteforpublicart.org/case-studies/casa-dos-leoes/>

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจาก Henrique Oliveira เกี่ยวกับจุดเริ่มต้นหรือแรงบันดาลใจของความคิดที่มาจากธรรมชาติและการหยิบวัสดุจากธรรมชาติมาเป็นต้นของความคิด แต่การแสดงออกทางผลงานอาจจะมีความแตกต่างกันอย่างมาก เพราะตัวศิลปินเองเอาความเป็นจริงจากสถานที่จริงมาเป็นตัวงานผ่านการสื่อสารจากการมองเห็นหรือการรับรู้จากสายตาของผู้ชมด้วยที่ว่าผลงานมีขนาดใหญ่มาก แต่ผลงานของข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจเริ่มแรกมาจากการนำวัสดุจากธรรมชาติมาเป็นต้นแบบก่อนสร้างงานจริง ผ่านการสื่อสารสัญลักษณ์ของวัสดุที่มีความหมายเปรียบเทียบสิ่งที่ต้องการแสดงออก

Giuseppe Penone

Giuseppe Penone เกิดวันที่ 3 เมษายน 1947 ที่ Garessio ประเทศอิตาลี จบการศึกษาจาก [Accademia Albertina](#) เป็นศิลปินชาวอิตาลีซึ่งเป็นที่รู้จักในนามของประติมากร ที่ทำงานประติมากรรมขนาดใหญ่ที่เกี่ยวกับต้นไม้ที่มีความการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ งานแรกที่ได้รับรางวัลคือ Praemium Imperiale. (TATE BRITAIN, 2563)

ศิลปินต้องการสื่อให้เห็นถึงโครงสร้างของต้นไม้ที่เป็นสิ่งมีชีวิตเปรียบเสมือนร่างกายของมนุษย์แสดงถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติ การขยายตัวของต้นไม้ถือได้ว่าจุดเริ่มต้นของการสร้างงานชิ้นนี้ คือการแกะสลักต้นไม้ขนาดใหญ่ที่แกะต้นไม้เป็นช่องสี่เหลี่ยมตรงกลางลำต้นของต้นไม้ แคะไปจากส่วนที่มีความหนาจนถึงส่วนตรงแกนกลางของต้นไม้เป็นจุดที่มีความอ่อนที่สุด และแกะขยายตัวออกมาตรงผนังของลำต้น มีรูปทรงเป็นกิ่งก้านของต้นไม้ที่ขยายออกถึงผนังของลำต้นที่ตั้งอยู่ภายในของตรงกลางลำต้น เกิดเป็นแนวคิดที่มีการเชื่อมต่อระหว่างรูปแบบในอดีตถึงปัจจุบัน เป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงของชีวิต เปรียบเสมือนฐานของโพรงต้นไม้จะโดยการแทรกแซงแสดงให้เห็นการเติบโตของต้นไม้เมื่ออายุมากขึ้น มีความหมายที่ย้อนแย้งเพื่อให้ผู้คนคำนึงถึงช่วงเวลาในการเติบโตมากกว่าการทำร้าย (Beverly Hills, 2557)

ภาพที่ 8 Giuseppe Penone, Albero porta - cedro / Door Tree - Cedar (2012)

[Online]. Available :

<https://www.kcrw.com/culture/shows/art-talk/giuseppe-penone-at-gagosian>

ภาพที่ 9 Giuseppe Penone, Albero porta - cedro / Door Tree - Cedar (2012)

[Online]. Available :

<http://artobserved.com/2014/10>

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจาก Giuseppe Penone การนำความหมายของวัตถุมาแทนความหมายที่เหมือนกันกับศิลปิน คือการแทนความหมายจากโครงสร้างของวัสดุจากธรรมชาติมาเปรียบเหมือนร่างกายของมนุษย์และมีการพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของช่วงเวลาเหมือนกัน เกี่ยวกับงานของศิลปินและข้าพเจ้าเอง ส่วนสิ่งที่แตกต่างกันคือวิธีการหรือรูปแบบของการนำเสนอ

บุญมี แสงขำ

บุญมี แสงขำ เกิดที่จังหวัด ราชบุรี เกิดวันที่ 13 เมษายน 2518 จบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยมอันดับ 2) และเข้าศึกษาต่อปริญญาโทมหาวิทยาลัยศิลปากร แต่เลือกจะมาเริ่มต้นในการใช้ชีวิตและสร้างผลงานศิลปะในจังหวัดเชียงใหม่ ท่ามกลางธรรมชาติเพื่อค้นพบสัจจะธรรมวัฏจักรของชีวิตและเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ศิลปินเลือก “ เมล็ดพันธุ์ ” เพราะมีความคุ้นชินกับการเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลง การเกิด ผลิ ดับ ร่วงโรย มาเป็นตัวสื่อกลางแทนความหมายในผลงาน เลือกนำเมล็ดพันธุ์ เช่น กระเช้า ถุงทอง ฟักสลิด แตรทอง มาเป็นตัวเอกในผลงานและนำมาจัดวางในพื้นที่ว่างของส่วนหนึ่งในภาพ เพื่อแสดงความโดดเด่นท่ามกลางพื้นที่ว่างเปล่าของพื้นที่สีขาวและสีดำ (มัลลิกา; 2553)

ภาพที่ 10 เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต 1, บุญมี แสงขำ, 2010

[Online]. Available : <http://www.portfolios.net/events/2988839:Event:664903>

ผลงานของศิลปิน บุญมี แสงขำ มีชื่อว่า “ เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต ” สร้างจากศิลปะภาพพิมพ์ โดยใช้เทคนิค (Mezzotint) เพราะเป็นเทคนิคดั้งเดิมแต่โบราณมีขั้นตอนที่ใช้ระยะเวลาอันยาวนานและมีความยุ่งยากซับซ้อน และใช้ทักษะในการวาดเส้น ยังต้องใช้ความระมัดระวังในการเตรียมแม่พิมพ์รวมไปถึงการใช้อุปกรณ์เบิร์นนิเซอร์ (Burnishcr) เทคนิคนี้ต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการสร้างงาน เริ่มจากการเขียนทีละเล็กทีละน้อยเพื่อสร้างน้ำหนักลงบนพื้นผิวของพื้นที่ว่างของแม่พิมพ์ทองแดง เสมือนเป็นการฝึกฝนสมาธิ ความนิ่ง ความสงบ เทคนิคนี้จึงเป็นเทคนิคที่ตรงต่อแนวความคิดของศิลปินมากที่สุด คือ ความเพียรในการทำงาน

ภาพที่ 11 เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต 2, บุญมี แสงขำ, 2010

[Online]. Available : <http://www.portfolios.net/events/2988839:Event:664903>

ศิลปินให้ความหมายในเรื่องของความสงบในจิตใจ จากแรงบันดาลใจจากความเชื่อศรัทธาในปรัชญาแห่งพระพุทธศาสนาโดยการใช้ สีขาว สีเทา และสีดำ แทนสัญลักษณ์ของพื้นที่ว่างให้ผู้ชมได้เข้าไปสัมผัสและนึกถึงความกว้าง ความไม่มีตัวตน โดยศิลปินมองว่าสีขาว สีดำ เป็นสีที่เรียบง่าย จึงไม่ยอมให้มีสีอื่นเข้ามาอยู่ในผลงานเพราะจะรบกวนทำให้รู้สึกวุ่นวายต่อการฝึกจิต สมาธิ ศิลปินจัดวางเมล็ดพันธุ์ในแต่ละภาพโดยมีความไม่สมดุลหรือมีการบิดเบี้ยวของธรรมชาติ ซึ่งมีความอิสระของฟอร์มนั้น ๆ จากการเปลี่ยนแปลงของเมล็ดพันธุ์ที่ แตก ร่วง หล่น หรือมีความงามจากการ

เปลี่ยนแปลงของฟอร์ม เหมือนการเวียนว่ายตายเกิดของวัฏจักรสสารของมนุษย์ที่ศิลปินทิ้งไว้ในผลงาน

ข้าพเจ้าได้อธิพล บุญมี แสงช้า เกี่ยวกับแรงบันดาลใจของแนวความคิดที่หยิบยกเรื่องเกี่ยวกับวัฏจักรของชีวิตและการเปลี่ยนผ่านของการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติ ที่เป็นต้นความคิดจากการเกิด การผลิ การดับ การร่วงโรยของธรรมชาติอย่าง “ เมล็ดพันธุ์ ” ที่ศิลปินนำมาเสนอผ่านทางเทคนิคภาพพิมพ์เมซโซทินต์ (Mezzotint) เพื่อการสื่อสารทางความคิดออกมาเป็นความหมายเรื่องของความสงบในจิตใจที่เป็นพื้นที่ว่าง จากพื้นที่สีขาว สีเทา และสีดำ ให้ผู้ชมผลงานนึกถึงความกว้าง ความไม่มีตัวตน เปรียบเหมือนการฝึกสมาธิ โดยใช้สีเป็นตัวแทนบ่งบอกถึงความรู้สึกเรียบง่ายไม่วุ่นวาย เน้นการจัดวางองค์ประกอบและใช้ความไม่สมดุลของเมล็ดพันธุ์ที่มีการบิดเบี้ยวจากความเป็นธรรมชาติที่มีความอิสระของฟอร์ม เช่นเดียวกับข้าพเจ้าที่ได้รับแรงบันดาลใจเริ่มต้นจากการนำท่อนไม้มาจัดวางเพื่อสร้างองค์ประกอบเพื่อสื่อสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาเวลาของการแตกสลายจากการเปลี่ยนแปลงตามบริบทที่เปลี่ยนไป

บทที่ 3

กระบวนการและการดำเนินงานสร้างสรรค์

จากการศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ข้อมูลทางเนื้อหา รูปแบบ เทคนิคและอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปินที่มีความเกี่ยวข้องกับผลงาน โดยเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้เพื่อนำมาปรับแก้และสร้างสรรค์เป็นผลงานเฉพาะตนผ่านข้อผิดพลาดต่าง ๆ จึงนำไปสู่การสร้างสรรค์อย่างเป็นลำดับขั้นตอน โดยมีขั้นตอนในการดำเนินงานสร้างสรรค์ผลงานดังนี้

การดำเนินรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์

การดำเนินงานการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ร่องลึก (Etching) ชุดผลงานวิทยานิพนธ์ ภายใต้หัวข้อ “ความสัมพันธ์ของชีวิตที่แตกต่าง (Relationship of different life)” ข้าพเจ้าต้องการสะท้อนมุมมองความคิดเกี่ยวกับการผ่านเรื่องราวหรือสิ่งต่าง ๆ ของความสัมพันธ์ที่แตกต่างระหว่าง “ธรรมชาติกับมนุษย์” และ “เชือกกับท่อนไม้” จากจุดเล็ก ๆ ของการที่มนุษย์ดูแลรักษาธรรมชาติอย่างต้นไม้อื่น เช่น การล้อมต้นไม้อื่น การดูแล การพุง เป็นต้น ความสมดุลระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ที่มีความแตกต่างของชีวิตที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง การเชื่อมโยงระหว่าง เชือกกับท่อนไม้แสดงออกถึง การปกป้อง การห่อหุ้ม ถึงจะมีความรู้สึกที่อึดอัด แต่สามารถแสดงออกถึงมุมมองของสภาวะในช่วงเวลา ซึ่งทำให้เห็นถึงคุณค่าของระยะเวลาในการดำรงชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นถึงปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพราะแบบนี้การสร้างกับการทำลายจึงใช้ระยะเวลาที่ต่างกัน

เนื้อหาสาระ

ปัจจุบันธรรมชาติกับมนุษย์มีองค์ประกอบที่มีความละเอียดอ่อนระหว่างความสัมพันธ์ร่วมกัน โดยมีความแตกต่างกันที่มีความจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีผลประโยชน์ต่อกัน ภายใต้ระบบของการใช้ชีวิตและการดำรงชีวิต จึงไม่แปลกที่ธรรมชาติกับมนุษย์จะเป็นส่วนหนึ่งในสภาวะความแตกต่างของกันและกัน ที่มีการดูแลกัน มีการปกป้องกัน มีการทะนุถนอมกัน มีการผูกพันซึ่งกันและกัน มีความอุดมสมบูรณ์ มีความละเอียดอ่อนต่อกัน โดยมีการเชื่อมโยงระหว่างกันผ่านการเปลี่ยนแปลงรูปร่างรูปทรงที่มีการผสมผสานความเป็นอิสระที่คอยโยนโยนสิ่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยแรงบันดาลใจในข้างต้นเป็นแรงกระตุ้นสร้างสรรค์ผลงานที่มีรูปแบบการแสดงออกเฉพาะตน ที่สะท้อนคุณค่าของความสัมพันธ์ของชีวิตที่แตกต่างผ่านสัญลักษณ์ของ “เชือก กับ ไม้” เพื่อสื่อสารความแตกต่างระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์

รูปแบบของผลงาน

วิทยานิพนธ์ชุด “ความสัมพันธ์ของชีวิตที่แตกต่าง (Relationship of different life)” ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกถึงลักษณะของรูปแบบการสร้างสรรค์ผ่านสัญลักษณ์ที่มีความหมายที่เกี่ยวกับการเน้นถึงความแตกต่างเป็นตัวเปรียบเทียบความคิดอย่างมีชั้นเชิง มีการตีความเพื่อการสื่อสารในการถ่ายทอดข้อมูลทางความคิดที่ซับซ้อนที่มีความเชื่อต่าง ๆ จากการประมวลของ ความหมายที่แฝงอยู่ในวัตถุที่มีภาพแทนระหว่างสิ่งที่คิดและสิ่งที่นำมาแทนค่าความคิดจากสิ่งที่ ต้องการแสดงผลมุมมองของวัตถุทั้งสองสิ่ง คือ “เชือก กับ ไม้” ที่ไม่เหมือนกันแต่มีความหมายเดียวกัน เป็นเอกภาพที่สมบูรณ์และสามารถสื่อความรู้สึกออกทางรูปแบบของผลงานที่มี รูปร่าง รูปทรงและ โทนสี น้ำหนัก เข้ม - อ่อน โดยใช้เทคนิคภาพพิมพ์ร่องลึก (Etching) เป็นสื่อกลางเพื่อนำเสนอการ สร้างภาพร่างและการพัฒนาภาพร่างให้สมบูรณ์และน่าสนใจ

เทคนิค

การสร้างสรรค์ผลงานโดย เทคนิคภาพพิมพ์ร่องลึก (Etching) เป็นเทคนิคที่สอดคล้องกับ ภาพร่างที่ต้องการสื่อสารมุมมองการแสดงออกของลักษณะของผิวที่มีความโดดเด่นมีรายละเอียดของ ร่องรอยที่สามารถสร้างได้จากการกัดกรวดของตัวเทคนิคภาพพิมพ์ร่องลึก (Etching) คือการสร้าง พื้นผิว (Texture) ต่าง ๆ ลงบนแม่พิมพ์ได้หลากหลายตามความเหมาะสมของตัวต้นแบบจากภาพร่าง สามารถสร้างน้ำหนัก เข้ม - อ่อน ได้ตามที่ต้องการ

วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์

1. อุปกรณ์ในการสร้างภาพร่าง

- สมุดสเก็ตงาน
- กล้องดิจิทัล
- คอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Adobe Photoshop)

2. อุปกรณ์ในการเขียนแม่พิมพ์

ภาพที่ 12 ปากกาขีดเหล็ก (Needle or Etching pen) , คัตเตอร์

ภาพที่ 13 ปากกาลูกลื่น (Ballpoint pen)

3. อุปกรณ์ในการสร้างแม่พิมพ์

ภาพที่ 14 เพลททองแดง

ภาพที่ 15 กระดาษทรายน้ำ เบอร์ 800

ภาพที่ 16 วานิชดำ (VARNISH)

ภาพที่ 17 แป้งฝุ่น

ภาพที่ 18 แปรงขนกระต่าย

ภาพที่ 19 ยูนิเทป , เทปนิตโต้ (Nitto Tape)

4. อุปกรณ์ในกระบวนการทำเทคนิค Aquatint

ภาพที่ 20 ผงวานิชดำ (ASPHALTUM)

ภาพที่ 21 หน้ากากกรอง

ภาพที่ 22 ดินสอไขสีขาว

ภาพที่ 23 ไฟแช็ค

5. อุปกรณ์ในกระบวนการกักกรด

ภาพที่ 24 กรดเฟอริกคลอไรด์ (Ferric chloride)

ภาพที่ 25 กระบะสำหรับแช่กรด

6. อุปกรณ์ในกระบวนการล้าง
แม่พิมพ์

ภาพที่ 26 น้ำมันสน (Turpentine) , น้ำมัน
ทินเนอร์ (Thinner)

ภาพที่ 27 ผงซักฟอก , เกลือ

ภาพที่ 28 ซีอิ้วขาว , น้ำส้มสายชู

ภาพที่ 29 แปรงขนนิ่ม , เศษผ้า

7. อุปกรณ์ในกระบวนการพิมพ์งาน

ภาพที่ 30 หมึกพิมพ์สำหรับ (Etching)

ภาพที่ 31 กระดาษไม้อัด

ภาพที่ 32 กระดาษฟาเบรียโน (Fabriano)

ภาพที่ 33 กระดาษปฐูฟ (Newsprint)

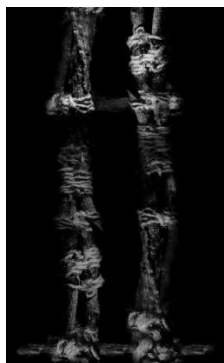
ภาพที่ 34 กระดาษกาวน้ำ , ยางปาดหมึก , เกรียงสำหรับผสมหมึก , สเตคสลิ้น , ยูนิเทป , คัตเตอร์ , ฟ็อกกี้ (FOGGY) , กระดาษลอกลาย

ภาพที่ 35 ตะไบ

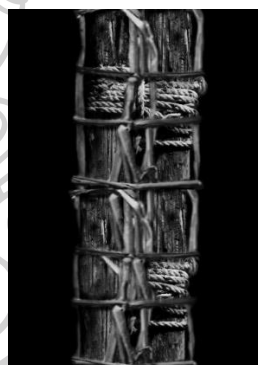
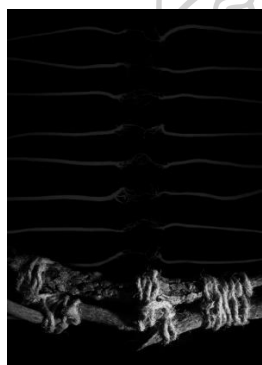
กระบวนการสร้างภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง

ภาพร่างชุดที่ 1

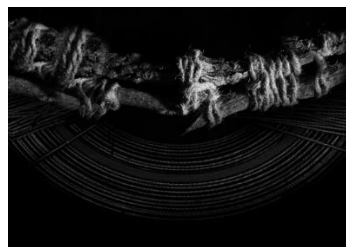
ภาพที่ 36 ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 1

ภาพที่ 37 ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 2

ภาพที่ 38 ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 3

ภาพที่ 39 ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 4

ภาพที่ 40 ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 5

ภาพที่ 41 ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 6

ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพร่างชุดที่ 1 สร้างจากความต้องการเพื่อที่จะแสดงออกให้เห็นถึงวัตถุของธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้น ให้ได้รับความรู้สึกของความขัดแย้งหรือความไม่เข้ากันของทั้งสองสิ่งแต่มีความเชื่อมโยงโดยร่องรอยที่เกิดขึ้นของวัตถุทั้งสองเอง โดยรูปแบบที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างอิสระตามการมัดระหว่างรอยต่อของท่อนไม้แต่ละท่อน ซึ่งเชื่อกษะท่อน ความรู้สึกถึง การดูแลรักษา การปกป้อง การถนอม มุ่งถึงความสมดุลระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ตามวิถีของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกัน

ปัญหาที่เกิดขึ้นของภาพร่างชุดที่ 1 คือ ภาพร่างแต่ละภาพมีวัตถุที่ไม่จำเป็นมากเกินไปจนรู้สึกอึดอัดไม่สมส่วนกับสิ่งที่ต้องการจะนำเสนอ โดยมุมมองของการวางแสงเงาและน้ำหนักของภาพมีความเท่ากันมากเกินไป ไม่มีความแตกต่างกันและบางมุมของภาพไม่แสดงออกถึง การดูแลรักษา การปกป้อง การถนอม ข้าพเจ้าจึงนำภาพร่างชุดนี้มาแก้ไขปรับแต่งให้มีความสมบูรณ์ต่อไปในภาพร่างชุดที่ 2

ภาพร่างชุดที่ 2

ภาพที่ 42 ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 1

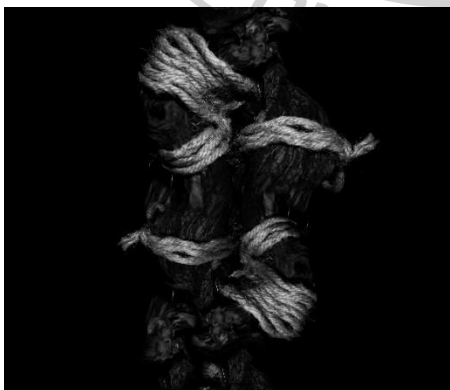
ภาพที่ 43 ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 2

ภาพที่ 44 ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 3

ภาพที่ 45 ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 4

ภาพที่ 46 ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 5

ภาพที่ 47 ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 6

ภาพร่างชุดที่ 2

ภาพร่างชุดที่ 2 สร้างจากการพัฒนาของภาพร่างชุดที่ 1 โดยมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขมุมมองของภาพ โดยการเลือกตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกและโฟกัสจุดที่สามารถดึงดูดสายตาเวลามอง เพื่อให้มีความแตกต่างแปลกใหม่มากยิ่งขึ้น และมีการแสดงออกถึงความนุ่มนวลของมุมมองของ การดูแลรักษา การปกป้อง การถนุถนอม มากขึ้น ปรับแสงเงาให้ภาพมีความละมุนดูอ่อนโยน แต่วัตถุมีร่องรอยที่แตกต่างกันมากก็ตาม

ปัญหาที่เกิดขึ้นของภาพร่างชุดที่ 2 คือ มุมมองของภาพร่างมีการซ้ำกันและไม่ค่อยแตกต่างกันมากนัก ยังดูธรรมดาไม่ผิดแปลกจากเดิม ซึ่งบางมุมของภาพก็ไม่สามารถแสดงออกให้เห็นถึง การดูแลรักษา การปกป้อง การถนุถนอม ข้าพเจ้าจึงนำภาพร่างชุดที่ 2 มาปรับแก้ไขให้ตรงกับสิ่งที่ต้องการ จะสื่อให้ใกล้เคียงมากที่สุด และมีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น

ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพที่ 48 ภาพร่างชุดที่ 3 ชั้นที่ 1

ภาพที่ 49 ภาพร่างชุดที่ 3 ชั้นที่ 2

ภาพที่ 50 ภาพร่างชุดที่ 3 ชั้นที่ 3

ภาพที่ 51 ภาพร่างชุดที่ 3 ชั้นที่ 4

ภาพที่ 52 ภาพร่างชุดที่ 3 ชั้นที่ 5

ภาพที่ 53 ภาพร่างชุดที่ 3 ชั้นที่ 6

ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพร่างชุดที่ 3 สร้างจากการพัฒนาของภาพร่างชุดที่ 2 โดยมีการจัดวางองค์ประกอบให้มีความน่าสนใจและมีความแตกต่างกันเพิ่มมากขึ้น มีการปรับแสงเพื่อให้เห็นพื้นผิวของร่องรอยของท่อนไม้และท่อนไม้ก็มีความหลากหลายมากกว่าเดิม มีการรัดของเชือกที่ดูแน่นและมั่นคงรวมถึงรายละเอียดของเชือกที่เด่นชัด เพื่อแสดงออกถึง การดูแล การรักษา การถนอมมากกว่าทำให้รู้สึก ว่ากำลังถูกทำลาย

ปัญหาที่เกิดขึ้นของภาพร่างชุดที่ 3 คือ การวางองค์ประกอบและการจัดวางบางตำแหน่งยังมีน้ำหนักของแสงเงายังไม่ชัดเจน อาจแสดงถึงมุมมองที่ต้องการไม่มากพอ จึงได้นำภาพร่างที่มีความสมบูรณ์มากพอที่จะนำมาทำงานจริงได้มาขยายใหญ่ คือ ภาพร่างชุดที่ 3 ชั้นที่ 2 ชั้นที่ 4 และชั้นที่ 5 เพราะมีการวางจังหวะของแสงเงา และรูปแบบของภาพที่แสดงออกถึงอารมณ์ องค์กร ห่อหุ้ม ปีบริด แต่ไม่ได้ทำให้รู้สึกถึงการทำลาย โดยมองเห็นถึงค่าความรู้สึกกลับกันของการดูแลรักษามากกว่าและมีมิติของภาพ มีความสมบูรณ์และความเหมาะสมมากที่สุด

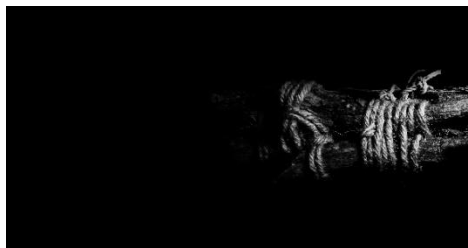

ภาพร่างชุดที่ 4

ภาพที่ 54 ภาพร่างชุดที่ 4 ชั้นที่ 1

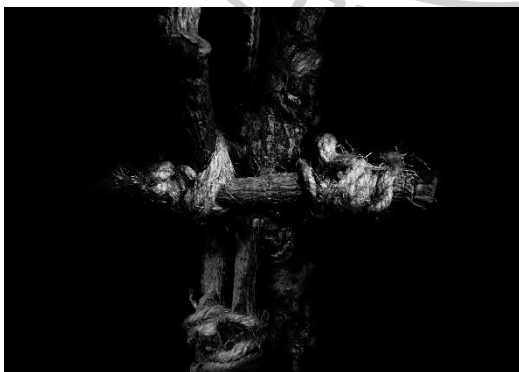
ภาพที่ 55 ภาพร่างชุดที่ 4 ชั้นที่ 2

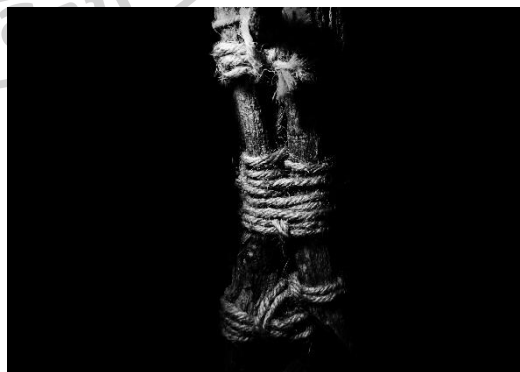
ภาพที่ 56 ภาพร่างชุดที่ 4 ชั้นที่ 5

ภาพที่ 57 ภาพร่างชุดที่ 4 ชั้นที่ 6

ภาพที่ 58 ภาพร่างชุดที่ 4 ชั้นที่ 5

ภาพที่ 59 ภาพร่างชุดที่ 4 ชั้นที่ 6

ภาพร่างชุดที่ 4

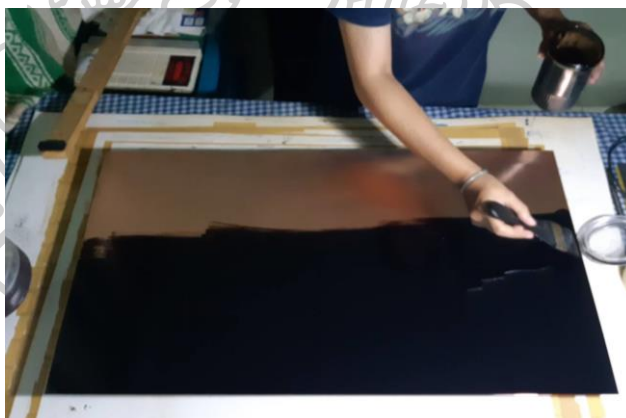
ภาพร่างชุดที่ 4 สร้างจากการพัฒนาของภาพร่างชุดที่ 3 โดยปรับขนาดและนำตัวท่อนไม้ที่มีความแตกต่างของรายละเอียดที่เพิ่มเข้ามา แก๊ไขปรับเปลี่ยนแสงเงาและทิศทางของการจัดวางองค์ประกอบของภาพลงเล็กน้อยจากภาพร่างที่ถูกเลือกมาพัฒนา เพื่อสร้างความหลากหลายจากภาพร่างชุดที่ 3 จึงอาจจะเป็นการตั้งคำถามต่อผู้ชมงานให้มองเห็นความแตกต่างของผลงาน

นำภาพร่างชุดที่ 4 ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 5 มาสร้างงานจริง โดยมีองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีความสมบูรณ์ มีความชัดเจน มีความโดดเด่น สามารถสื่อสารให้ตรงกับสิ่งที่ต้องการแสดงออกเพื่อให้ผู้มาชมผลงานให้เห็นมุมมองของการดูแล การรักษา การถนุถนอม แบบไม่ดูขัดแย้งจากความเป็น

ขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์

การเตรียมแผ่นแม่พิมพ์ทองแดง (Copper)

1. นำวานิชดำมาผสมกับน้ำมันสนให้เข้ากันอย่างพอดี (ไม่ข้นไปและไม่เหลวไป) ดูตามความเหมาะสมโดยใช้แปลงชนกระต่างคนให้วานิชดำกับน้ำมันสนเข้ากัน หลังจากนั้นทาลงบนแผ่นแม่พิมพ์ที่เตรียมไว้ให้ทั่วทั้งแผ่นและรอจนกว่าวานิชดำแห้งสนิท

ภาพที่ 60 ภาพการทำแผ่นแม่พิมพ์ (ด้านหลัง)

2. หลังจากวานิชดำแห้งสนิทก็นำยูนีเทปมาติดตามแนวไล่ไปเป็นแถว ๆ โดยใช้เศษผ้าเป็นตัวช่วยในการติดจนเต็มทั่วทั้งแผ่นแม่พิมพ์ทองแดง หลังจากนั้นกลับฝั่งขึ้นมาอีกด้านเพื่อที่จะทำการขัดทำความสะอาดผิวหน้าของแผ่นแม่พิมพ์ ขัดด้วยกระดาษทรายน้ำ เบอร์ 800 กับน้ำเปล่า ขัดจนกว่าแผ่นแม่พิมพ์จะขึ้นเงาและไม่มียอยขีดข่วน หลังจากขัดเสร็จเรียบร้อยแล้วล้างแผ่นแม่พิมพ์ให้สะอาดด้วยน้ำเปล่าอีกครั้ง นำแผ่นแม่พิมพ์ไปตากไว้ให้แห้งสนิท

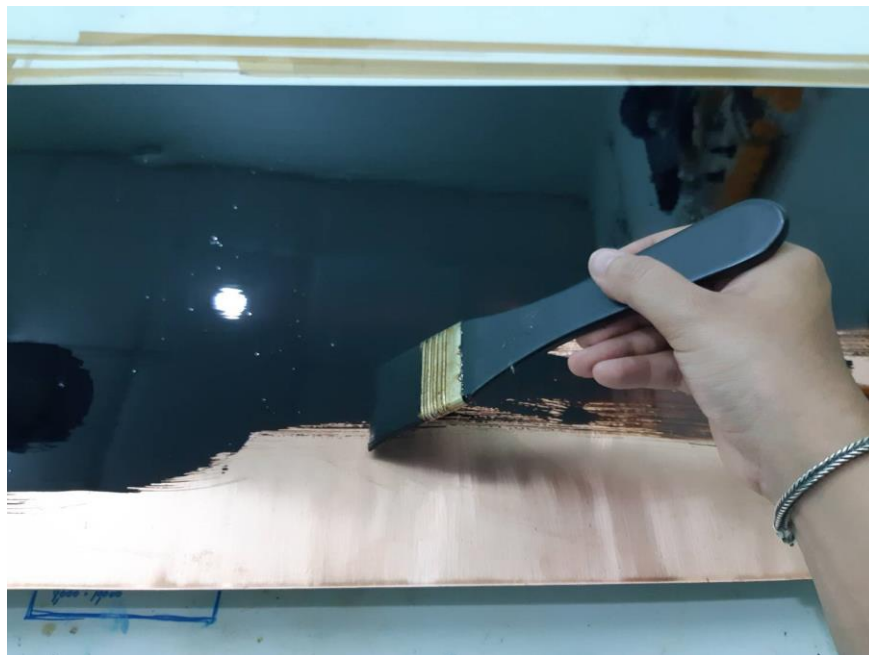

ภาพที่ 61 ภาพติดยูนิเทป (ด้านหลัง)

ภาพที่ 62 ภาพการขัดแผ่นแม่พิมพ์ (เพลททองแดง)

3. หลังจากตากแผ่นแม่พิมพ์ที่ได้ทำการขัดไว้เรียบร้อยแล้ว มาทำการทาวานิชดำที่ได้มีการผสมน้ำมันสนไว้ทึบไว้อย่างพอดี นำแปลงขนกระต่ายเริ่มทาจาก (ด้านซ้ายไปทางขวาหรือจากทางขวาไปทางซ้าย) ทาไล่จากด้านบนลงมาข้างล่าง รอจนกว่าวานิชดำแห้งสนิท เพื่อที่จะนำภาพร่างที่ได้ไปทำการขยายตามขนาดที่ต้องการมาติดเพื่อเตรียมที่จะทำขั้นตอนต่อไป

ภาพที่ 63 ภาพการทาแผ่นแม่พิมพ์ (ด้านหน้า)

4. หลังจากนำภาพร่างไปขยายกลับด้านให้เรียบร้อยแล้วให้เท่ากับแผ่นแม่พิมพ์ที่เตรียมไว้ข้างต้น และนำแป้งฝุ่นมาโรยลงบนหน้าของแผ่นแม่พิมพ์บาง ๆ แล้วนำเศษผ้าเช็ดจนให้ทั่วแผ่นแม่พิมพ์ จากนั้นทำภาพร่างที่ขยายไว้มาวางลงใช้นิตโต้ติดเข้ามุมให้ทุกด้าน ใช้ปากกาถูกลื่นกราฟตามภาพร่างเพื่อนให้เกิดรอยลงบนหน้าแผ่นแม่พิมพ์

ภาพที่ 64 ภาพการตราภาพร่างลงแผ่นแม่พิมพ์

5. หลังจากตราฟลงบนแผ่นแม่พิมพ์เรียบร้อยแล้ว ก็ใช้ปากกาขีดเหล็ก (Needle or Etching pen) ในการสร้างน้ำหนักลงบนแผ่นแม่พิมพ์ตามภาพร่างที่ได้มีการตราไว้ ให้ได้น้ำหนักอย่างสมบูรณ์ตามที่ต้องการ ทั้งน้ำหนัก เข้ม-อ่อน แตกต่างกันไป

ภาพที่ 65 ภาพการเขียนน้ำหนังกองบนแผ่นแม่พิมพ์

ภาพที่ 66 ภาพการเขียนน้ำหนังกเสร็จสมบูรณ์

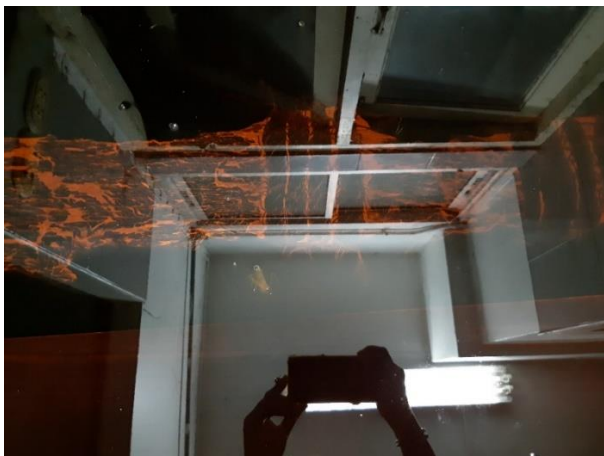
6. วิธีการผสมน้ำกรดเพื่อนำแผ่นแม่พิมพ์มาแช่เพื่อสร้างน้ำหนัก โดยใช้กรดจำนวน 5 กิโลกรัม (กรด 1 กิโลกรัม ต่อ น้ำ 3 ลิตร) นำลงไปผสมลงในกระบะที่เตรียมไว้ ผสมกับน้ำตามสัดส่วนข้างต้นรองนกว่ากรดที่เป็นก้อนจะละลายเข้ากับน้ำให้หมดจนเป็นน้ำเดียวกัน

ภาพที่ 67 ภาพขั้นตอนการผสมกรด

7. หลังจากกรดละลายจนหมด นำแผ่นแม่พิมพ์ที่เขียนน้ำหนักเสร็จสมบูรณ์ลงไปแช่ในกระบะที่เตรียมไว้ แล้วทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อให้เกิดเส้นตามที่ได้เขียนไว้ข้างต้น หลังจากเวลาผ่านไป 1 ชั่วโมง บนแผ่นแม่พิมพ์จะเกิดเป็นรอยของเส้นอย่างชัดเจน นำแผ่นแม่พิมพ์ที่แช่ไว้ นำออกไปล้างด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ล้างจนสะอาด แล้วนำแผ่นแม่พิมพ์ไปตากให้แห้งสนิทก่อนนำแผ่นแม่พิมพ์ไปทำการล้างอีกที

ภาพที่ 68 ภาพการนำแผ่นแม่พิมพ์ลงแช่ในน้ำกรด

8. หลังจากตากแผ่นแม่พิมพ์จนแห้งสนิท ก็นำแผ่นแม่พิมพ์มาล้างด้วยน้ำมันสน (Turpentine) กับน้ำมันทินเนอร์ (Thinner) โดยเททั้งสองอย่างลงบนแผ่นแม่พิมพ์ให้ทั่ว นำแปลงขนอ่อนมาขัดเบา ๆ ให้ความนิซดำที่เคลือบบนหน้าแผ่นแม่พิมพ์หลุดออก แล้วให้ผ้าทำการเช็ดออกให้สะอาด ล้างด้วยน้ำเปล่าอีกครั้ง หลังจากนั้นให้ผงซักฟอกผสมกับน้ำมันทินเนอร์ (Thinner) ล้างออกให้ทั่ว ตามด้วยการล้างโดยนำเกลือและน้ำส้มสายชูผสมใช้เศษผ้าขัดให้ทั่วจนหน้าแผ่นแม่พิมพ์กลายเป็นสีชมพู ล้างด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดเป็นรอบสุดท้าย ทำแบบนี้แค่ด้านหน้า จากนั้นนำไปตากให้แห้งสนิท รอทำขั้นต่อไป

ภาพที่ 69 ภาพขั้นตอนการล้างแผ่นแม่พิมพ์

9. หลังจากนั้นนำแผ่นแม่พิมพ์แห้งสนิท นำแผ่นแม่พิมพ์มาปิดวานิชดำเพื่อทำให้เกิดการกัดร่องลึก โดยการเปิดหน้าของแผ่นแม่พิมพ์ที่ต้องการกัดกรดลึกลงไปและปิดส่วนที่ไม่ต้องการกัดกรด สร้างให้เกิดระยะภายในผลงาน นำลงไปแช่กรดประมาณ 40 - 50 นาที ต่อ 1 ครั้ง ทำ 4 - 6 ครั้ง ตามความเหมาะสมของผลงานที่ต้องการที่จะทำให้เกิดความลึกตามที่ต้องการ พอได้น้ำหนักของความลึกเรียบร้อยแล้วก็นำมาล้างแผ่นแม่พิมพ์ให้สะอาดเหมือนขั้นตอนข้างต้น แต่ล้างทั้งด้านหน้าและด้านหลังให้เป็นสีชมพูและนำไปตากไว้ให้แห้งสนิท เพื่อนำไปทำขั้นตอนต่อไป คือ การทำเทคนิค Aquatint

ภาพที่ 70 ภาพขั้นตอนการปิดวานิชดำ

10. หลังจากตากแผ่นแม่พิมพ์แห้งสนิท ตักผงวานิชดำ (ASPHALTUM) ประมาณ 1 - 2 ช้อนโต๊ะ เข้าไปในตู้รอยผงวานิชดำ (ASPHALTUM) แล้วทำการเปิดเครื่องปั๊มลมอัดลมให้เต็มเครื่อง เพื่อพร้อมที่จะเป่าลมเข้าไปภายในตู้รอยผงวานิชดำ (ASPHALTUM) เปิดเครื่องเพื่อทำการเป่าพ่นให้ผงฟุ้งกระจายทั่วภายในตู้ นำแผ่นแม่พิมพ์เข้าไปวางภายในตู้ รอประมาณ 10 - 15 นาที เพื่อให้ผงตกลงบนหน้าแผ่นแม่พิมพ์อย่างละเอียดมากที่สุด หลังจากครบเวลาที่ตั้งไว้ก็นำแผ่นแม่พิมพ์ออกมาวางตรงตะแกรงเพื่อทำการย่างให้ผงวานิชดำ (ASPHALTUM) สุกติดกับหน้าแผ่นแม่พิมพ์ ตากแผ่นแม่พิมพ์ให้หายร้อน ทำการทาวานิชดำด้านหลังแผ่นแม่พิมพ์เพื่อติดยูนิเทปไม่ให้กรดกัดด้านหลังของแผ่นแม่พิมพ์ เพื่อนำไปเขียนในขั้นตอนต่อไป

ภาพที่ 71 ภาพขั้นการทำเทคนิค Aqutint

11. นำแผ่นแม่พิมพ์มาทำการเริ่มเขียนด้วยดินสอสีขาว เพื่อสร้างน้ำหนักแรกก่อนที่จะนำลงไปแช่เพื่อให้เกิดน้ำหนัก ตามระยะเวลาของสัดส่วนแต่ละน้ำหนัก โดยวิธีการแช่ของการทำเทคนิค Aqutint คือ ครั้งที่ 1 แช่ 10 วินาที ครั้งที่ 2 แช่ 20 วินาที ครั้งที่ 3 แช่ 30 วินาที ครั้งที่ 4 แช่ 1 นาที ครั้งที่ 5 แช่ 1 นาที ครั้งที่ 6 แช่ 2 นาที ครั้งที่ 7 แช่ 2 นาที และ ครั้งสุดท้ายแช่เพื่อสร้างพื้นหลังให้ดำสนิทแช่ประมาณ 20 - 30 นาที ด้วยสัดส่วนของการผสมกรด (กรด 1 กิโลกรัม ต่อ น้ำ 3 ลิตร) เมื่อเขียนครบเสร็จสมบูรณ์ก็นำมาทำการล้างทำความสะอาดแผ่นแม่พิมพ์ให้สะอาดจนแผ่นแม่พิมพ์กลายเป็นสีชมพู ตามข้างต้น นำแผ่นแม่พิมพ์ล้างน้ำเปล่าอีกครั้งแล้วนำไปตากให้แห้งสนิท เตรียมทำขั้นตอนต่อไป

ภาพที่ 72 ภาพขั้นตอนการเขียนน้ำหนักด้วย
ดินสอไขขาว

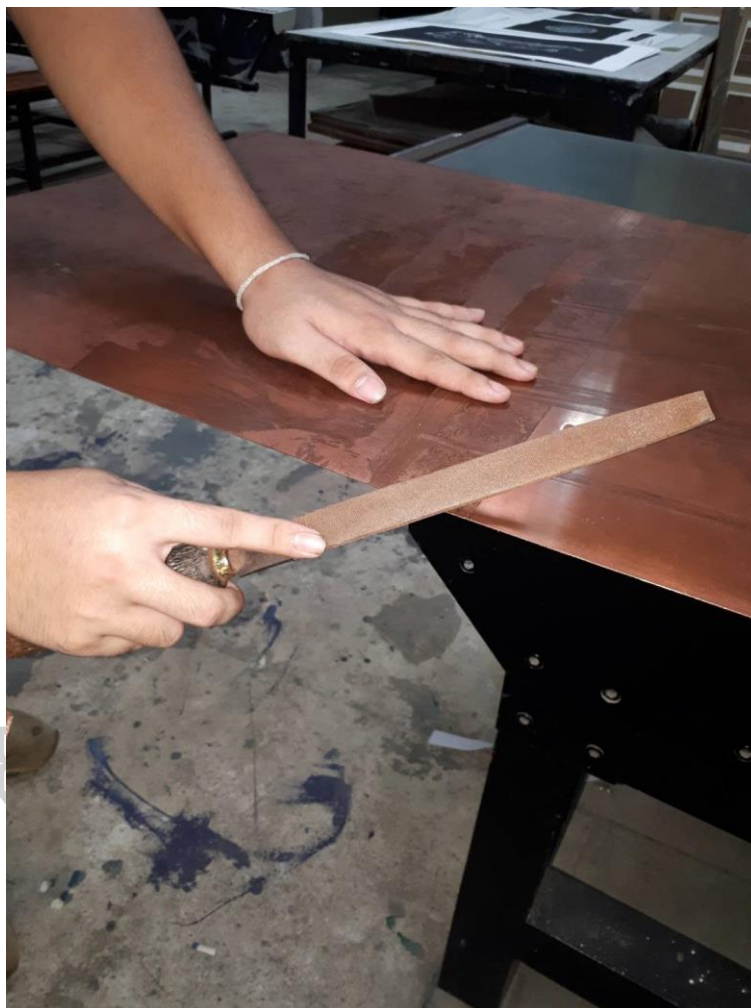
ภาพที่ 73 ภาพการเขียนดินสอไขขาวสร้าง
น้ำหนักเสร็จสมบูรณ์

ภาพที่ 74 ภาพก่อนที่จะล้างแผ่นแม่พิมพ์

12. หลังจากแผ่นแม่พิมพ์แห้งสนิท นำมาตะไบขอบของแผ่นแม่พิมพ์ทั้ง 4 ด้าน ให้เข้ามุม 45 องศา ทำครบทั้ง 4 ด้าน นำกระดาษทรายมาขัดเพื่อลบความคมของแผ่นแม่พิมพ์ไม่ให้เวลานำไปพิมพ์ลงบนกระดาษ เกิดน้ำให้กระดาษอาจจะขาดได้ หลังจากนั้นนำแผ่นแม่พิมพ์ไปล้างน้ำเปล่าอีกครั้ง ตากไว้ให้แห้งสนิทเพื่อเตรียมจะนำแผ่นแม่พิมพ์ไปทำการพิมพ์ลงบนกระดาษ

ภาพที่ 75 ขั้นตอนการตะไบขอบของแผ่นแม่พิมพ์

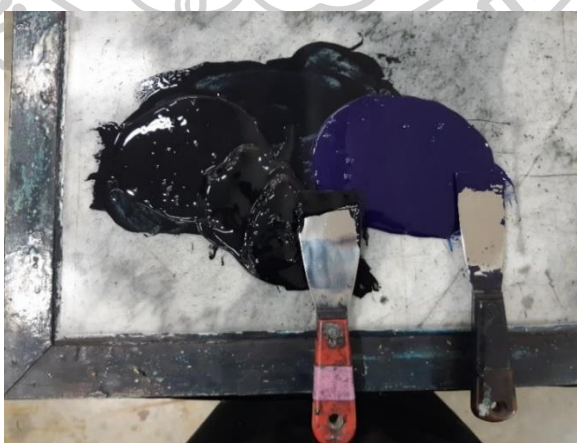
ขั้นตอนการพิมพ์งาน

1. นำกระดาษฟาเบรียโน (Fabriano) มาหมักด้วยน้ำสะอาดทั้งสองด้านด้วยฟ็อกกี้ แล้วนำกระดาษปรีฟ (Newsprint) มาซับน้ำเพื่อทำการหมักให้กระดาษได้ทำการดูดซับน้ำให้มีความชุ่มชื้น ก่อนที่จะนำไปพิมพ์งานในขั้นตอนต่อไป

ภาพที่ 76 ขั้นตอนการหมักกระดาษ

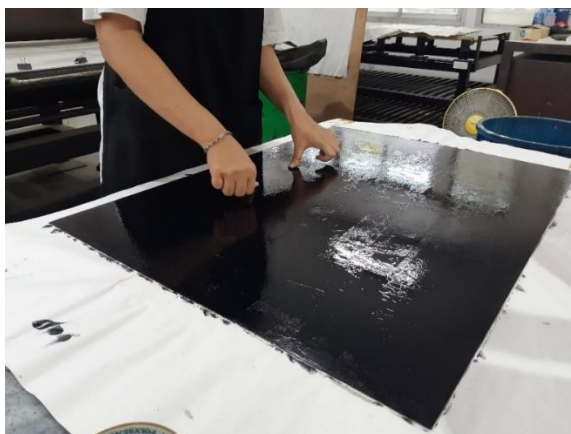
2. ขั้นตอนการผสมสีหมึกเพื่อนำมาพิมพ์ผลงาน โดยใช้สีหมึกสีดำและสีน้ำเงิน มาทำการผสมกันด้วยอัตราส่วน 3:1 โดยใช้สีดำ 3 ส่วน และสีน้ำเงิน 1 ส่วน ใช้เกรียงตีหมึกทั้งสองสีให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกัน

ภาพที่ 77 ภาพขั้นตอนการผสมสีหมึก

3. หลังจากนั้นนำแผ่นแม่พิมพ์ที่ตากจนแห้งสนิทมาวางลงบนกระดาษปรู๊ฟ (Newsprint) ใช้อย่างปาดหมึกดำสีหมึกที่ได้ทำการผสมไว้ลงมาปาดบนแผ่นแม่พิมพ์ให้ทั่วทั้งแผ่นแม่พิมพ์ แล้วใช้นิ้วโป้งทำการอัดวนจนทั่วทั้งผิวหน้าของแผ่นแม่พิมพ์ เพื่อให้สีหมึกโดนอัดลงร่องที่ได้ทำการเขียนไว้

ภาพที่ 78 ภาพขั้นตอนการอัดหมึกลงบนแผ่นแม่พิมพ์ 1

ภาพที่ 79 ภาพขั้นตอนการอัดหมึกลงบนแผ่นแม่พิมพ์ 2

4. หลังจากนั้นทำการใช้กระดาษลอกลายเซตสีหมึกที่โดนอัดไว้บนผิวของแผ่นแม่พิมพ์ออกให้สะอาด จนกระดาษลอกลายแทบจะไม่มีสีหมึกติดออกมา เพราะแสดงว่าเซตจนเหลือแค่สีหมึกที่ติดอยู่ในร่องที่ได้ทำไว้เท่านั้น

ภาพที่ 80 ภาพขั้นตอนการเช็ดหมึกออกจากหน้าแผ่นแม่พิมพ์ 1

ภาพที่ 81 ภาพขั้นตอนการเช็ดหมึกออกจากหน้าแผ่นแม่พิมพ์ 2

5. หลังจากนั้นเทน้ำมันทินเนอร์ (Thinner) ลงบนเศษผ้าเพื่อที่จะนำมาเช็ดขอบทั้ง 4 ด้านให้สะอาด จนไม่เศษผ้าไม่มีสีหมึกติดออกมา แสดงว่าสะอาดพร้อมที่จะนำผลงานไปทำการพิมพ์ได้

ภาพที่ 82 ภาพขั้นตอนการเช็ดขอบแผ่นแม่พิมพ์

5. ก่อนที่จะนำแผ่นแม่พิมพ์มาทำการพิมพ์นั้น จะต้องมีการตั้งแท่นก่อนพิมพ์งาน โดยตั้งแท่นตามความหนาของแผ่นแม่พิมพ์ ปรับให้พอดีจะได้ไม่แน่นไปและไม่หลวม ปรับให้ขนาดเท่ากันทั้งข้างซ้ายและข้างขวา หลังจากนั้นนำน้ำมันสน (Turpentine) เทลงบนเศษผ้าเพื่อเช็ดทำความสะอาด

ภาพที่ 83 ภาพขั้นตอนการตั้งแท่นพิมพ์

6. หลังจากนั้นนำกระดาษปรีฟ (Newsprint) วางก่อนที่จะนำแผ่นแม่พิมพ์มาวาง และนำแผ่นแม่พิมพ์ที่ได้ทำการเซ็ดหมึกจนสะอาดพร้อมพิมพ์มาวาง นำกระดาษฟาเบรียโน (Fabriano) ที่ได้ทำการหมักไว้มาวางทับลงบนแผ่นแม่พิมพ์เพื่อพร้อมจะพิมพ์ โดยเอากระดาษปรีฟ (Newsprint) อีก 2 แผ่น วางข้างบนอีกที แล้วนำผ้าสักหลาดมาวางทับลงเป็นชั้นบนสุด จากนั้นทำการหมუნแทนพิมพ์ โดยให้ลูกกลิ้ง กลิ้งผ่านแผ่นแม่พิมพ์จนสุดแทนโดยหมუნอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุด

ภาพที่ 84 ขั้นตอนการวางกระดาษก่อนพิมพ์ 1

ภาพที่ 85 ขั้นตอนการวางกระดาษก่อนพิมพ์ 2

7. หลังจากหมუნแทนจนสุด ทำการคลายแทนพิมพ์ออกเพื่อที่จะทำการเปิดภาพผลงานที่ทำการพิมพ์ออก โดยเปิดภาพผลงานออกอย่างช้า ๆ และเบามือให้ได้มากที่สุด ต้องระวังไม่ให้กระดาษขาด นำกระดาษนั้มัดมาเตรียมไว้ นำกระดาษปรีฟ (Newsprint) ไปวางที่กระดาษนั้มัด 1 แผ่น จากนั้นนำภาพผลงานที่ออกมาจากแผ่นแม่พิมพ์มาวางไว้ เพื่อทำการชิงกระดาษให้ตั้ง

ภาพที่ 86 ขั้นตอนการเปิดนำภาพผลงานออกจากแผ่นแม่พิมพ์

8. หลังจากนั้นนำกระดาษกาวน้ำมาฉีกตามความยาวของกระดาษฟาเบรียโน (Fabriano) ทั้ง 4 ด้าน ทำการฉีdn้ำด้วยฟ็อกกี้และติดกับกระดาษไม้อัด เพื่อทำการชิงภาพผลงานที่ได้ทำการพิมพ์เสร็จ เป็นการชิงภาพผลงานหรือการชิงกระดาษให้ตั้งนั่นเอง จากนั้นทำการตากกระดาษแห้ง จนสีหมึกที่พิมพ์ไว้แห้งสนิทเป็นอันเสร็จสิ้น

ภาพที่ 87 ภาพขั้นตอนการนำผลงานมาชิงลงบนกระดาษ

บทที่ 4

วิเคราะห์การพัฒนาและการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์

การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์จัดอยู่ในรูปแบบของการค้นหาและการทดลองให้การศึกษาเพื่อจะนำมาต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ โดยใช้เทคนิคภาพพิมพ์ร่องลึก (Etching) ชุดผลงานวิทยานิพนธ์ หัวข้อ “ความสัมพันธ์ของชีวิตที่แตกต่าง (Relationship of different life)” โดยชุดผลงานก่อนวิทยานิพนธ์กับชุดวิทยานิพนธ์ไม่ได้มีความแตกต่างทางด้านเรื่องเนื้อหา มากมาย แต่มีความหลากหลายและความแปลกใหม่จากการจัดวางองค์ประกอบของผลงานมากกว่า คือ การนำสิ่งต่าง ๆ มาประยุกต์เพื่อตัดแปลงและสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ เพื่อการนำเสนอภาพรวมของผลงาน ผ่านการสื่อสารเรื่องราวด้วยสัญลักษณ์ภาพแทนของความหมายนั้น ๆ

การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์

โดยผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ข้าพเจ้าพยายามรวบรวมข้อมูลที่ต้องการศึกษาและค้นคว้าสิ่งต่าง ๆ ที่มีที่มาและความสำคัญต่อการดำเนินงาน ทั้งที่แตกต่างและเหมือนกัน เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาทำการวิเคราะห์และจัดบันทึก เป็นชุดผลงานชื่อว่า “ชีวิต (life)” มีผลงานทั้งหมดจำนวน 6 ชิ้น คือ (Binding of life No.1 - Binding of life No.6) โดยแสดงออกทางแนวความคิดสร้างสรรค์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติกับมนุษย์ที่มีบางสิ่งเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน เปรียบเหมือนการประคับประคองระหว่างกันสะท้อนบริบทต่าง ๆ ที่มีความผูกพันของระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นตัวเชื่อม ของความไม่แน่นอน ความไม่คงทน ความไม่ถาวร ข้าพเจ้าจึงสื่อสารเปลี่ยนความคิดเป็นจินตนาการเพื่อสร้างสรรค์ความเอกลักษณ์ในรูปแบบของมุมมองการจัดวางองค์ประกอบที่มีความโดดเด่นทางการจัดหน้าหนักของแสงและเงาภายในภาพผลงาน โดยมีการแสดงออกทางเอกภาพ (Unity) เช่น ความสมดุลหรือดุลยภาพ (Balance) , การเคลื่อนไหว (Movement) , ความเป็นเด่น (Dominance) หรือ ความเป็นรอง (Inferiority) , สัดส่วน (Proportion) , รูปทรง (Forms) , ลักษณะผิว (Textures) , น้ำหนัก - แสงเงา (Volume) , ลักษณะของเส้น (Line) และ พื้นที่ว่าง (Space) เป็นต้น

แนวความคิดสร้างสรรค์ของผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ คือ ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกถึงความผูกพันในครอบครัวที่มีการดูแล การเลี้ยงดู ปกป้อง ความเป็นห่วง และมีแรงผลักดัน ทั้งด้านความคิด ความรู้สึก การกระทำ โดยนำเชือกและท่อนไม้เปรียบเสมือนข้าพเจ้าและครอบครัว เชือกเป็นตัวเชื่อมระหว่างท่อนไม้แต่ละท่อนเข้าด้วยกันเหมือนกับสายใยระหว่างข้าพเจ้ากับครอบครัวที่มีการโอบอุ้มเลี้ยงดู เพราะธรรมชาติกับมนุษย์ก็มีการประคับประคองช่วยเหลือกันอยู่ตลอดเวลา ไม่มีธรรมชาติตัวของมนุษย์

เองก็อยู่ไม่ได้ ไม่มีมนุษย์ที่คอยรักษาก็ไม่มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งหมดมีความเชื่อมโยงมีความผูกพัน
ระหว่างกันโดยไม่มีข้อขัดแย้งใด ๆ

ภาพผลงานชุดก่อนวิทยานิพนธ์

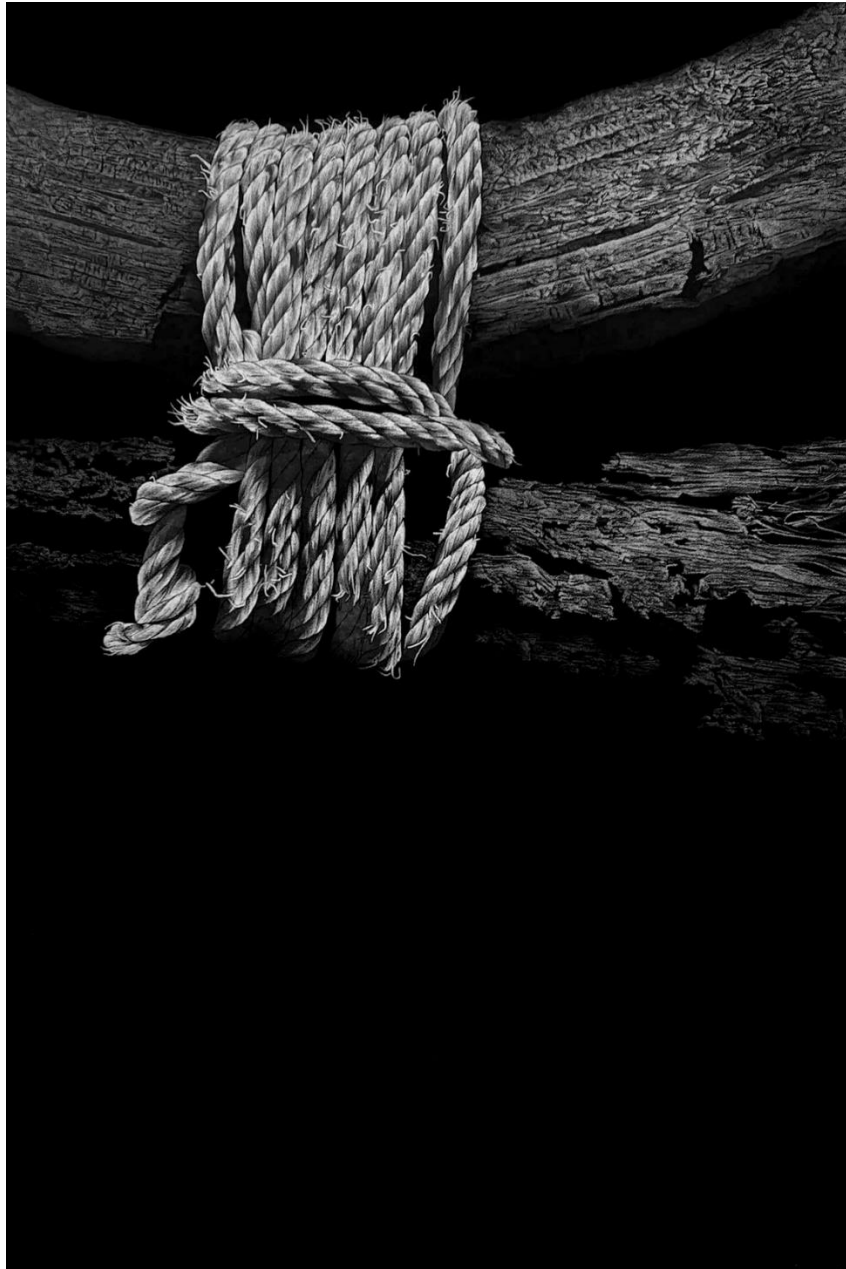
ภาพที่ 88 ภาพผลงานชุดก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1

ชื่อผลงาน : Binding of life No.1

ขนาด : 61 x 81 cm.

เทคนิค : Etching

ปีที่สร้าง : 2020

ภาพที่ 89 ภาพผลงานชุดก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน : Binding of life No.2

ขนาด : 81 x 61 cm.

เทคนิค : Etching

ปีที่สร้าง : 2020

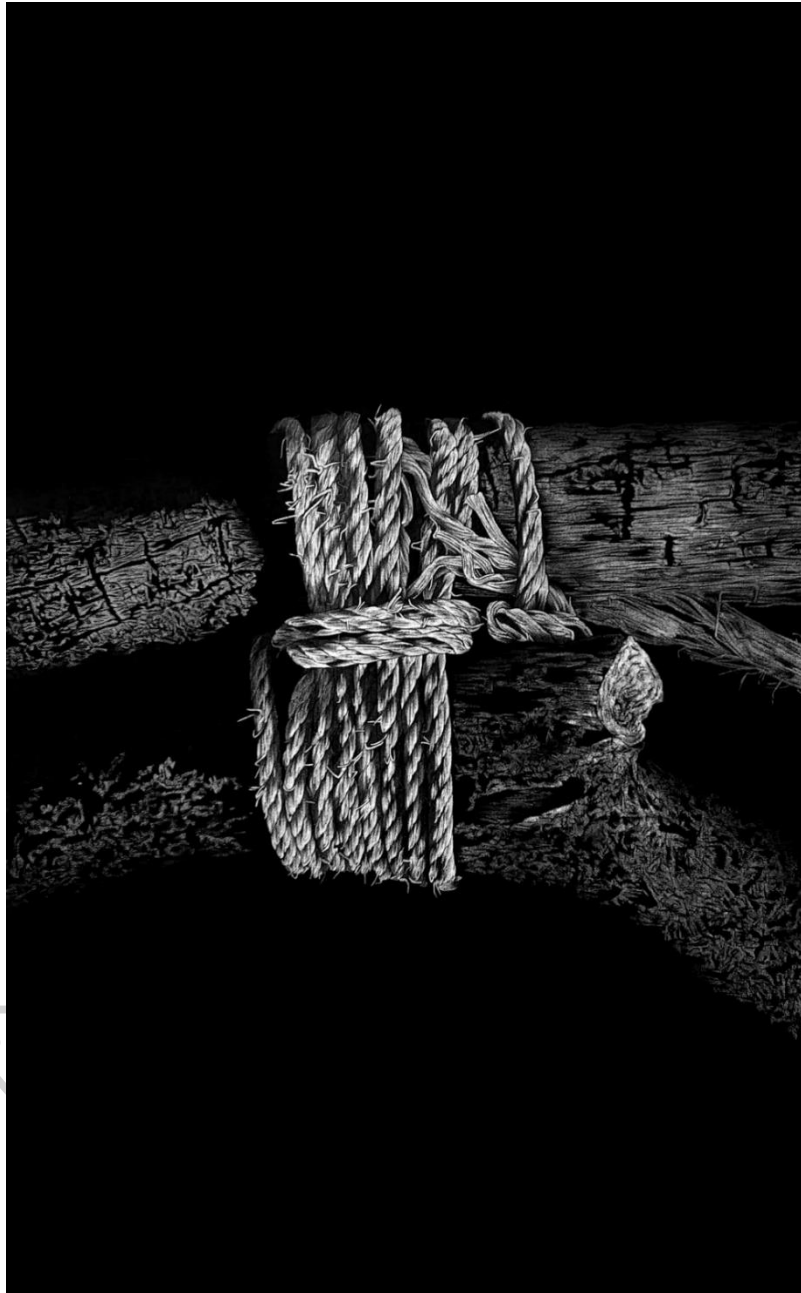
ภาพที่ 90 ภาพผลงานชุดก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน : Binding of life No.3

ขนาด : 81 x 61 CM.

เทคนิค : Etching

ปีที่สร้าง : 2020

ภาพที่ 91 ภาพผลงานชุดก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4

ชื่อผลงาน : Binding of life No.4

ขนาด : 81 x 61 cm.

เทคนิค : Etching

ปีที่สร้าง : 2020

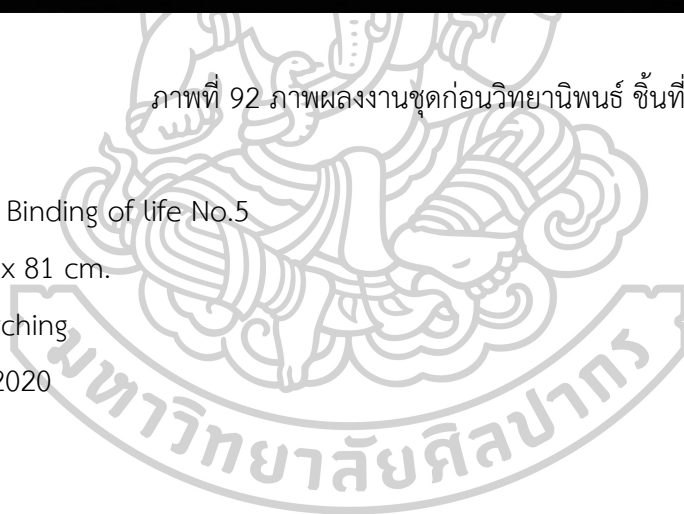
ภาพที่ 92 ภาพผลงานชุดก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 5

ชื่อผลงาน : Binding of life No.5

ขนาด : 61 x 81 cm.

เทคนิค : Etching

ปีที่สร้าง : 2020

ภาพที่ 93 ภาพผลงานชุดก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 6

ชื่อผลงาน : Binding of life No.6

ขนาด : 81 x 46 cm.

เทคนิค : Etching

ปีที่สร้าง : 2020

การสร้างสรรควิธานิพนธ์

การสร้างสรรควิธานิพนธ์ชุด หัวข้อ “ความสัมพันธ์ของชีวิตที่แตกต่าง (Relationship of different life)” มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบมุมมองทางความคิด ทั้งเรื่องเนื้อหา เรื่องข้อมูล เรื่ององค์ประกอบการจัดวาง โดยเฉพาะการทำความเข้าใจในการสื่อสารที่ชัดเจนและตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อให้เกิดผลงานที่เหมาะสมและมีรูปแบบที่น่าสนใจ

ด้านเนื้อหาของผลงาน โดยเจาะลึกถึงที่มาของธรรมชาติกับมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์ในเชิงของความแตกต่างแต่มีบางสิ่งซึ่งผูกพันระหว่างกัน เชื่อมโยงเข้าหากัน โดยนำ “เชือก กับ ท่อนไม้” เป็นตัวกลางในการสื่อความหมายออกมาโดยนัยยะของหลักความเป็นจริงด้วยบริบทของเวลา เหมือนกับการบันทึกเรื่องราวจากจุดเริ่มต้นจนถึงปลายทาง โดยที่มีการเชื่อมโยง การผสมผสานอย่างละเอียดอ่อน เพื่อสื่อสัญลักษณ์ของความหมายที่ต้องการเปรียบเทียบ ถึงเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของความผูกพันของธรรมชาติที่มีต่อมนุษย์และมนุษย์มีต่อธรรมชาติ ตระหนักถึงการดูแล การปกป้องรักษา การประคับประคอง การเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน มีการขัดแย้งกันแต่สามารถประสานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว เหมือนกับปมของเชือกมีการถักทอสอดประสานกันจนเกิดเป็นเส้นเป็นผืนติดต่อกัน โดยการผูกจนเกิดเป็นปม และเหมือนกับท่อนไม้ที่มีร่องรอยของการเติบโตที่แสดงให้เห็นถึงมุมมองของการผ่านสิ่งต่าง ๆ มากมาย ทั้งสองสิ่งนี้เกี่ยวข้องกันโดยมีตัวเชื่อมด้วยเรื่องของ “เวลา” หมายถึง กว่าทุกสิ่งอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงมักจะผ่านจากจุดที่เล็กที่สุดไปถึงจุดที่ใหญ่ที่สุด

ด้านการสร้างสรรค์ ข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของความงามผ่านรูปร่างรูปทรงที่มีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่มีการโดนบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาด้วยความอิสระของตัววัสดุเอง การจัดวางรูปแบบเป็นสิ่งสำคัญ เพราะต้องสื่อให้เห็นถึงการถูกควบคุมที่เป็น การดูแลที่ไม่ใช่การถูกทำลาย การปกป้องที่ไม่ใช่การบังคับ โดยวิธานิพนธ์ชุดนี้ เน้นการจัดวางองค์ประกอบที่มีรายละเอียดของวัสดุ เพื่อให้มองเห็นถึงสิ่งที่ถูกนำมาเพื่อสื่อสารเพื่อสร้างความหมายที่สะท้อนถึงความมีชีวิต หรือแสดงถึงความแตกต่างกันของวัสดุที่มาจากธรรมชาติและวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้น โดย “เชือก กับ ท่อนไม้” ทั้งสองสิ่งนี้มีจุดเริ่มต้นที่คล้ายกันแต่มีจุดหมายเดียวกันคือการใช้เวลาในการเติบโตและการใช้เวลาในการถักทอ

แนวความคิดสร้างสรรค์ของผลงานวิธานิพนธ์ คือ เกี่ยวกับการผ่านเรื่องราวหรือสิ่งต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในมุมมองของการใช้ชีวิตของข้าพเจ้า ที่มีความผูกพันจากการเลี้ยงดู เหมือนกับเกลียวเชือกที่มีการประสานเหนียวแน่นแข็งแรงเปรียบเสมือน การปกป้อง การดูแล การคุ้มครอง การประคับประคอง ความเป็นห่วงและมีแรงผลักดัน ทั้งทางด้านความคิด ความรู้สึก การกระทำ จนถึง การดำรงชีวิตในการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ซึ่งชีวิตของคนเราเหมือนกับเชือกเส้นหนึ่ง มีทั้งขนาดที่เล็ก ขนาดที่ใหญ่ มีทั้งสั้นทั้งยาวไม่เท่ากัน ลักษณะของเส้นเชือกก็เหมือนกับรูปร่างของมนุษย์ โดยเปรียบเสมือนการดำรงชีวิต เช่น ความตึง ความหย่อนหรือความพอดี

ภาพผลงานชุดวิทยานิพนธ์

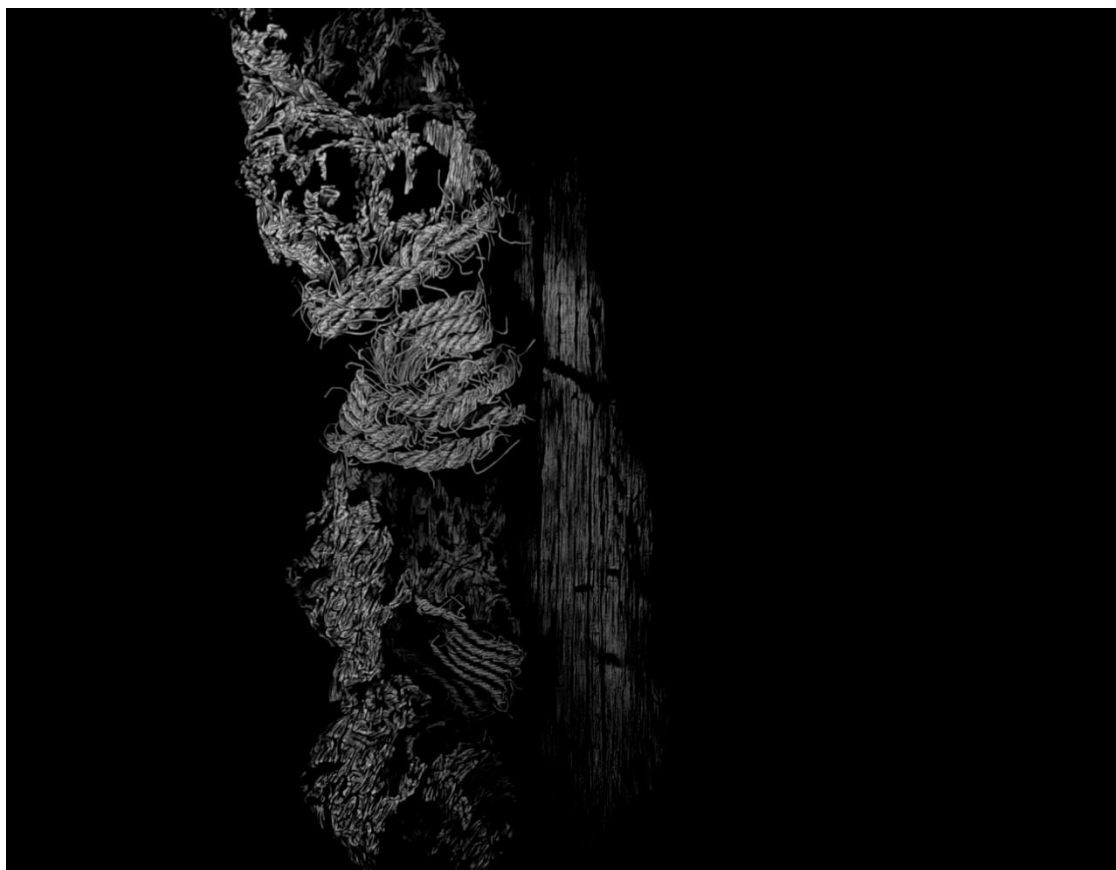
ภาพที่ 94 ภาพผลงานชุดวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1

ชื่อผลงาน : Encaphsulation

ขนาด : 81 x 35.5 cm.

เทคนิค : Etching

ปีที่สร้าง : 2021

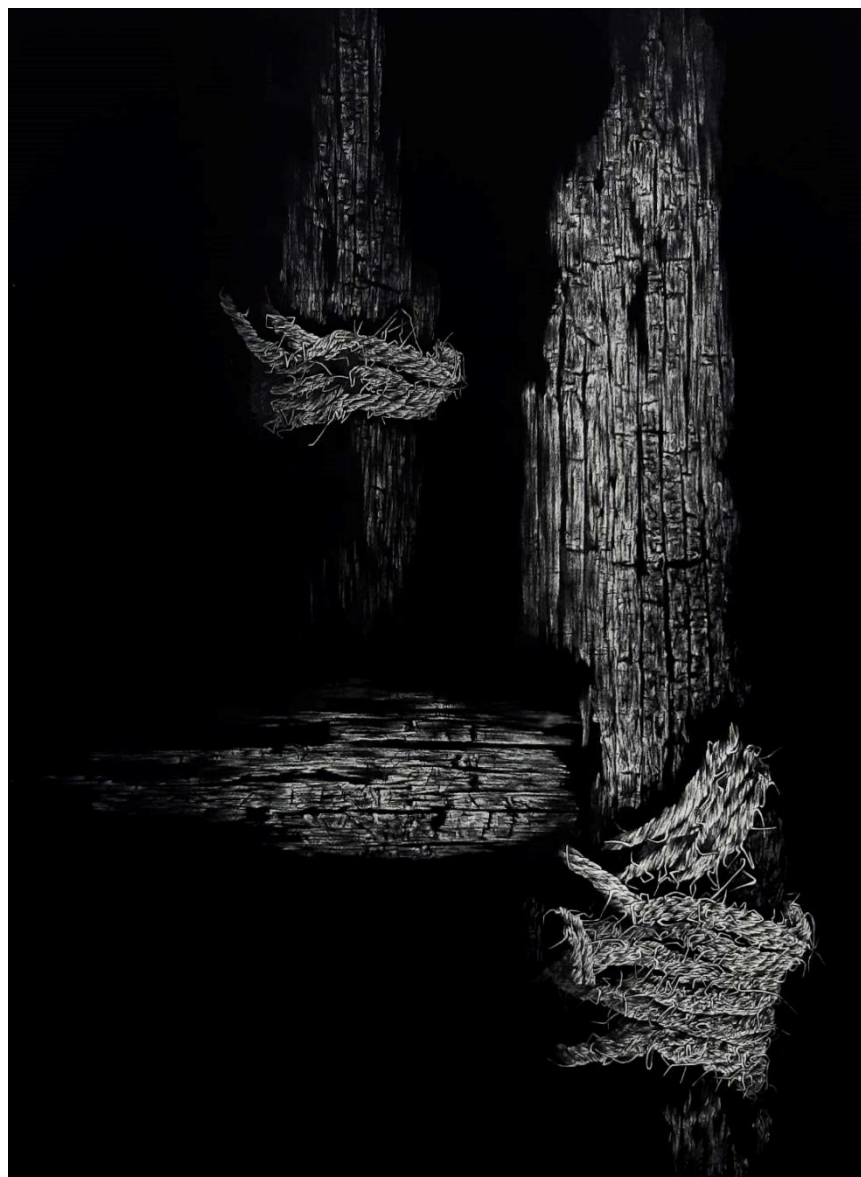
ภาพที่ 95 ภาพผลงานชุดวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน : Merge together

ขนาด : 61 x 81 cm.

เทคนิค : Etching

ปีที่สร้าง : 2021

ภาพที่ 96 ภาพผลงานชุดวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน : Broken things

ขนาด : 81 x 61 cm.

เทคนิค : Etching

ปีที่สร้าง : 2021

ภาพที่ 97 ภาพผลงานชุดวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4

ชื่อผลงาน : Between the Differences

ขนาด : 81 x 61 cm.

เทคนิค : Etching

ปีที่สร้าง : 2021

บทที่ 5

บทสรุป

จากผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “ความสัมพันธ์ของชีวิตที่แตกต่าง (Relationship of different life)” ข้าพเจ้าได้เสนอมุมมองของการสะท้อนความรู้สึกของความสัมพันธ์ที่แตกต่างระหว่าง “ธรรมชาติกับมนุษย์” และ “เชือกกับท่อนไม้” เริ่มจากจุดเล็ก ๆ ของสภาวะความสมดุลเป็นตัวตั้งโดยมีความแตกต่างระหว่างกัน เพื่อสื่อความหมายถึงหลักความเป็นจริงโดยมีบริบทของ “เวลา” เปรียบเสมือนการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการผูกพัน แต่มีการเชื่อมโยงระหว่าง เชือกกับท่อนไม้ถึงการแสดงออกถึง การปกป้อง การทอหุ้ม การทะนุถนอม การผูกพันที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างละเอียดอ่อน โดยแรงบันดาลใจในข้างต้นเป็นแรงกระตุ้นของการสร้างสรรค์ผลงานที่มีรูปแบบการแสดงออกเฉพาะตน ที่สะท้อนคุณค่าของความสัมพันธ์ของชีวิตที่แตกต่างผ่านสัญลักษณ์ของ “เชือกกับไม้” นำเสนอมุมมองเพื่อสื่อสารความแตกต่างระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้วิธีการสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการ เทคนิคภาพพิมพ์ร่องลึก (Etching) นำเสนอผลงานที่มีลักษณะของรูปแบบที่มีความหมายแฝง เพื่อสื่อผ่านสัญลักษณ์ที่มีความหมายที่เกี่ยวกับการเน้นถึงความแตกต่างเป็นตัวเปรียบเทียบความคิด โดยวัตถุทั้งสองสิ่งที่น่าสนใจนำมาเป็นสัญลักษณ์คือ “เชือกกับท่อนไม้” ที่ลักษณะไม่เหมือนกันแต่มีบริบทเดียวกัน ซึ่งทำให้เห็นถึงคุณค่าของระยะเวลาในการดำรงชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพราะแบบนี้การสร้างกับการทำลายจึงใช้ระยะเวลาที่แตกต่างกัน ออกมาในรูปแบบกึ่งนามธรรม (Semi - Abstract)

ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน คือ ระยะเวลาในการทำงานในตัวเทคนิคของภาพพิมพ์ร่องลึก (Etching) นั้นมีความละเอียดอ่อนทุกขั้นตอนในการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มจนจบ บางครั้งอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ตลอดเวลาไม่มากนักน้อยอาจจะทำให้ไม่สามารถทำให้ได้เหมือนต้นแบบอย่างสมบูรณ์เพราะไม่ได้ทำการวางแผนก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติ จึงได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์จากกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากสิ่งผิดพลาดในครั้งนี้ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขในการเรียนรู้ภายภาคหน้าต่อไป

รายการอ้างอิง

- Bard College Berlin Presents. (2562). Henrique Oliveira – Artist Talk. Retrieved from <https://berlin.bard.edu/news/events/event/?eid=136510>.
- bestroomstyle. (2563). ประเภทต้นไม้. Retrieved from <https://sites.google.com/a/nareerat.ac.th/tree/prapheth-khxng-tnmi>.
- Beverly Hills. (2557). GIUSEPPE PENONE Ramificazioni del pensiero / Branches of Thought. Retrieved from <https://gagosian.com/exhibitions/2014/giuseppe-penone-ramificazioni-del-pensiero-branches-of-thought/>.
- Gregory Door. (2552). CASA DOS LEÕES, (Shanghai Academy of Fine Arts,). Retrieved from <https://www.instituteforpublicart.org/case-studies/casa-dos-leoes/>.
- im2market. (2558). ธรรมชาติ หมายถึง ? Retrieved from <https://www.im2market.com/2015/11/29/2105>.
- Literary Devices. (2563). ความหมายและตัวอย่างของคำศัพท์ทางวรรณกรรม, ความหมายของสัญลักษณ์. Retrieved from <https://literarydevices.net/symbolism/>.
- Manassanan Pisudchaikul. (2563). Biophilic Design การออกแบบสู่ธรรมชาติที่ลงตัว. Retrieved from <https://www.d1.co.th/biophilic-design>.
- PM (Nakhonsawan) Research. (2560). สัญลักษณ์ (Semiology). Retrieved from <http://nakhonsawanresearch.blogspot.com/2017/06/semiology.html>.
- Seksanmutl. (2556). แนวคิดการสร้างภาพแทน (Representation). Retrieved from <https://phdcommunication.wordpress.com/2013/03/07/>
- Sites. (2564). ความผูกพันระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม. Retrieved from <https://sites.google.com/site/khxmldansingwaedlxm/home/kar-dulae-raksa-si-waedlxm/khwam-phuk-phanth-rahwang-mnusy-kab-sing-waedlxm>.
- TATE BRITAIN. (2563). BIOGRAPHY Giuseppe Penone. Retrieved from <https://www.tate.org.uk/art/artists/giuseppe-penone-1754>.
- กนกวรรณ ดีงาม. (2561). มนุษย์กับธรรมชาติ. Retrieved from <https://sites.google.com/site/kanokwun10255/mnusy-kab-thrrmchati>.

- เกีร็ดความรู้. (2563). รุกขกร คืออะไร ทำหน้าที่อะไร. Retrieved from <https://www.xn--12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net/%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%81%E0%B8%A3/>.
- คงสวัสดิ์ กวีป. (2564). เชือก (Ropes). Retrieved from <http://kongsawat.com/products/plastic-rods/#keema>.
- ประโยชน์ดอกทศสม. (2563). ต้นไม้คือชีวิต. Retrieved from <https://prayod.com/>.
- มัลลิกา. (2553). เมล็ดพันธุ์แห่งความสุข. Retrieved from <https://www.posttoday.com/life/healthy/44854>
- เรื่องของต้นไม้. (2564). ความหมายของคำว่าต้นไม้. Retrieved from <https://sites.google.com/site/reixngkhxngtnmi/khwam-hmay-khxng-kha-wa-tnmi>
- วารสารณ์ ดวงแก้ว. (2546). สุนทรียภาพ. Retrieved from <https://www.nectec.or.th/schoolnet/library/create-web/10000/generality/10000-10184.html>.
- วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2563a). รุกขกรรม. Retrieved from <https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1>.
- วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2563b). สัญลักษณ์. Retrieved from <https://en.wikipedia.org/wiki/Symbol>.
- วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2563c). สุนทรียศาสตร์. Retrieved from <https://th.wikipedia.org/wiki/>.
- สถาบันปลูกป่า ปตท. (2563). ต้นไม้ 1 ต้น เป็นมากกว่าที่คิด. Retrieved from <http://www.pttreforestation.com/Storyview.cshtml?Id=27>.

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล	ธัญวดี จันทวงษ์
วัน เดือน ปี เกิด	10 มีนาคม 2540
สถานที่เกิด	กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา	2555 : วิทยาลัยช่างศิลป์ 2558 : ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต (ศป.บ.ภาพพิมพ์) ภาควิชาจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ที่อยู่ปัจจุบัน	25 ซ.รามอินทรา 117 แยก 14 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
รางวัลที่ได้รับ	รางวัลและเกียรติประวัติ รางวัลที่ได้รับ เมื่อปี 2560 : Bienala internationnala de grayura contemporana " IOSIF ISER " รางวัลที่เข้าร่วมแสดง เมื่อปี 2561 : Exhibition of contemporary art by young artists35 : 13th national youth art exhibition. เมื่อปี 2563 : The Graphic Art Biennial of Szeklerland celebrates its 10th anniversary in the year 2020 : The International Biennial Print Exhibit: R.O.C. 2020 : 37th Model Railway Contemporary Art : The 66th National Exhibition of Art.