

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2565

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

ระแนงไม้ คีนส์สามัญ

โดย
นางสาวมนัญญา กิจประเสริฐ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์ แผนก ก แบบ ก 2 ระดับปริญญาโทมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2565
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

SYLVAN RENASCENCE

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for Master of Fine Arts VISUAL ARTS

Silpakorn University

Academic Year 2022

Copyright of Silpakorn University

หัวข้อ	ระแนงไม้ คืบสู่อำัญญ
โดย	นางสาวมนัญญา กิจประเสริฐ
สาขาวิชา	ทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญาโท
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก	ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ พิษณุ ศุภนิมิตร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	ศาสตราจารย์ ทินกร กาษรสุวรรณ รองศาสตราจารย์ ปราการ จันทร์วิชิต

คณะกรรมการ ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับพิจารณาอนุมัติให้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต

..... คณบดีคณะกรรมการ ประติมากรรมและ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชญ มุกตามณี) ภาพพิมพ์

พิจารณาเห็นชอบโดย

..... ประธานกรรมการ
(ศาสตราจารย์ พยศ พุทธเจริญ)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
(ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ พิษณุ ศุภนิมิตร)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(ศาสตราจารย์ ทินกร กาษรสุวรรณ)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(รองศาสตราจารย์ ปราการ จันทร์วิชิต)

..... ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ กัญญา เจริญสุขกุล)

620120024 : ทศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญาโท

คำสำคัญ : ระแนงไม้, วิถีชีวิต, ชนบท, คีนส์สามัญ, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, ภาพพิมพ์แกะไม้, พื้นที่
ปลอดภัย

นางสาว มนัชญา กิจประเสริฐ: ระแนงไม้ คีนส์สามัญ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก :
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ พิษณุ ศุภนิมิตร

สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันรอบตัวเรา อาจถูกมองข้ามไปเพราะพบเห็นได้
ในทุกๆวันของการดำเนินชีวิต หากแต่สิ่งเหล่านั้นมีเรื่องราวความเป็นมาอันน่าค้นหา อันเป็นแรง
บันดาลใจจากความสนใจในร่องรอยที่เกิดขึ้นของวัตถุที่เป็นสิ่งประกอบสร้างบวกกับประสบการณ์ที่ได้
จากการเก็บข้อมูลและได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวบ้านในชนบท ภายใต้ที่พักที่ธรรมดา แต่
มีความงดงามตามธรรมชาติอยู่เป็นความงามในความไม่สมบูรณ์แบบ จากสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงทำให้เกิดบรรยากาศในความหมายของความเรียบง่ายและสงบร่มเย็น แม้ไม่ใช่สิ่งแปลก
ใหม่ที่มาเพิ่มสีสันให้กับชีวิต แต่เป็นสิ่งที่ธรรมดาสามัญที่สามารถทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

วัตถุดิบเป็นสิ่งประกอบสร้างที่มีความธรรมดาอยู่แล้วในการดำเนินชีวิต อันมีเสน่ห์
ตรึงใจ และให้บรรยากาศอันสุขสงบ อันสอดคล้องกับกระบวนการทางเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ ซึ่งเป็น
กระบวนการสร้างสรรค์ที่ตอบสนองต่อสิ่งที่ต้องการถ่ายทอด ทั้งทางด้านเนื้อหา อารมณ์ และ
ความรู้สึก เป็นการแสดงออกถึงเรื่องราวของร่องรอยด้วยร่องรอยของกระบวนการแกะไม้ ที่ถ่ายทอด
ออกมาผ่านผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้

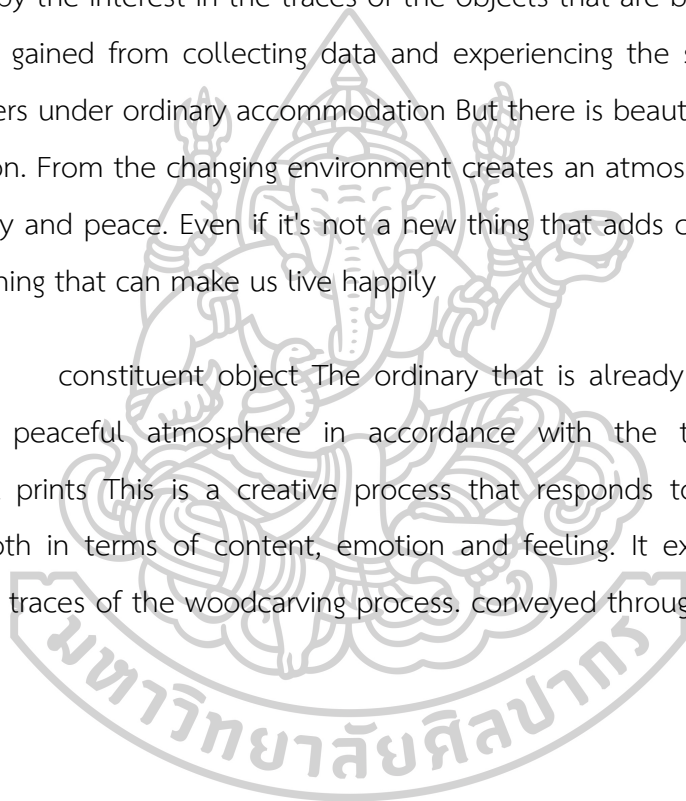
620120024 : Major VISUAL ARTS

Keyword : lath, lifestyle, countryside, back to basic, local wisdom, woodcut, safe zone

MISS Manatchaya KITPRASERT : Sylvan Renaissance Thesis advisor : Professor Emeritus Pishnu Supanimit

Environment that exists in everyday life around us may be overlooked because it can be seen in every day of life But those things have a story to find. This is inspired by the interest in the traces of the objects that are built together with the experience gained from collecting data and experiencing the simple way of life of rural villagers under ordinary accommodation But there is beauty in nature, beauty in imperfection. From the changing environment creates an atmosphere in the meaning of simplicity and peace. Even if it's not a new thing that adds color to life But it is a common thing that can make us live happily

constituent object The ordinary that is already in life charming and provide a peaceful atmosphere in accordance with the technical process of woodblock prints This is a creative process that responds to what you want to convey. Both in terms of content, emotion and feeling. It expresses the story of traces with traces of the woodcarving process. conveyed through this series of thesis works

กิตติกรรมประกาศ

ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ “ระแนงไม้ คีนส์สามัญ” นี้ สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องมาจากการสนับสนุนจากหลายคน ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พิษณุ ศุภนิมิต กรุณามาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และให้ความช่วยเหลือ คำชี้แนะที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ตลอดจนอาจารย์ทุกท่านที่มีส่วนในการให้ความรู้ ความเข้าใจ มุมมอง อันหลากหลายตลอดระยะเวลาในการศึกษาในระดับปริญญาโทมหาบัณฑิต ทำให้ข้าพเจ้าได้พัฒนาทั้ง กระบวนการคิด และรูปแบบผลงานการสร้างสรรค์จวบจนบรรลุเป้าหมายในการสร้างสรรค์ได้อย่างที่ มุ่งหวังไว้ ทั้งนี้ข้าพเจ้าต้องขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของท่านอาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างสูง

ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่ให้การสนับสนุนในหลายๆด้าน รวมทั้งดูแลและเป็นกำลังใจ สำคัญให้แก่ข้าพเจ้า

ขอขอบคุณรุ่นพี่ เพื่อนๆ และน้องๆ ในภาควิชาภาพพิมพ์ทุกคน ที่คอยช่วยเหลือตลอดการ สร้างสรรค์ การศึกษา และเป็นกำลังใจที่ดีตลอดมา

ขอขอบพระคุณ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ที่เอื้อเพื่อสถานที่ อำนวยความสะดวกในการใช้พื้นที่ และอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของข้าพเจ้า

สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานวิทยานิพนธ์นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ หรือ ต้องการหาแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบที่ใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกันในภายภาคหน้า

นางสาว มนัญญา กิจประเสริฐ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญตาราง.....	ฅ
สารบัญภาพ.....	ฉ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์.....	1
แนวความคิดในการสร้างสรรค์.....	2
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์.....	3
ความมุ่งหมายของชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์.....	3
ขอบเขตของการสร้างสรรค์.....	3
ด้านรูปแบบ.....	3
ด้านเทคนิควิธีการ.....	4
ด้านเนื้อหา.....	4
วิธีการสร้างสรรค์.....	4
แหล่งข้อมูล.....	6
ขั้นตอนที่ใช้ในการสร้างสรรค์.....	7
สาระสำคัญในการนำเสนอผลงาน.....	7
ค่านิยมศัพท์.....	8
บทที่ 2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน.....	10

ข้อมูลด้านเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน	10
รูปแบบและประเภทของเนื้อหา.....	10
หลักการออกแบบ	11
ศึกษาข้อมูลจากภาพถ่ายจากวัสดุจริง.....	16
อิทธิพลที่ได้รับจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ.....	18
ทฤษฎี หลักการ และปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน.....	20
ธรรมชาติ.....	21
สุนทรียศาสตร์	22
อิทธิพลและแรงบันดาลใจจากผลงานศิลปิน	25
Artist Olesya Dzhuraeva	25
ศิลปิน ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก.....	27
The Mono-ha artists	28
อาจารย์สุรพล แสนคำ.....	30
เทพพงษ์ หงษ์ศรีเมือง.....	31
สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้อง.....	32
บทที่ 3 ขั้นตอนและกระบวนการในการสร้างสรรค์.....	33
การศึกษาข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงาน	33
การเก็บรวบรวมข้อมูล	33
วัสดุและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์	34
วิธีการและเทคนิคในการสร้างสรรค์.....	41
ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์	42
ขั้นตอนการสร้างภาพต้นแบบ.....	42
การทดลองเพื่อหามุมมอง.....	42
การแก้ไข เปลี่ยนแปลง.....	43

การพัฒนา	43
ขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ์แกะไม้	43
ขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์ด้วยการแกะ	44
ขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ์ก่อนกลึงหมึกพิมพ์	46
ขั้นตอนการเตรียมหมึกและการกลึงสีหมึกพิมพ์ลงบนแม่พิมพ์	47
ขั้นตอนการเตรียมกระดาษพิมพ์	49
ขั้นตอนการพิมพ์ชิ้นงานภาพพิมพ์แกะไม้	49
ขั้นตอนการทำความสะอาดหลังพิมพ์งาน	51
ขั้นตอนการระบายสี	52
บทที่ 4 การวิเคราะห์การสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์.....	54
วิเคราะห์ข้อมูลและเนื้อหาผลงานในการสร้างสรรค์	54
การวิเคราะห์ข้อมูลในการสร้างสรรค์	54
การวิเคราะห์เนื้อหาในการสร้างสรรค์.....	54
การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์	55
ผลงานการสร้างสรรค์ก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1.....	56
แนวความคิดในการสร้างสรรค์ก่อนวิทยานิพนธ์ผลงานระยะที่ 1	62
สรุปผลงานการสร้างสรรค์ก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1.....	62
ผลงานการสร้างสรรค์ก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2.....	63
แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2.....	69
สรุปผลงานการสร้างสรรค์ก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2.....	69
การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์.....	70
สรุปผลจากการศึกษาและการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์	76
บทที่ 5 บทสรุป.....	77
รายการอ้างอิง	78

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1 ข้อมูลจากภาพถ่ายวัสดุจริง 16

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1 ภาพแสดงหลักการออกแบบ รูปทรง.....	11
ภาพที่ 2 ภาพแสดงหลักการออกแบบ การจัดวางองค์ประกอบ.....	12
ภาพที่ 3 ภาพแสดงหลักการออกแบบ พื้นที่ว่าง.....	12
ภาพที่ 4 ภาพแสดงหลักการออกแบบ น้ำหนักของแสงและเงา.....	13
ภาพที่ 5 ภาพแสดงหลักการออกแบบ การซ้ำ.....	13
ภาพที่ 6 ภาพแสดงหลักการออกแบบ จังหวะ.....	14
ภาพที่ 7 ภาพแสดงหลักการออกแบบ พื้นผิว.....	15
ภาพที่ 8 ภาพข้อมูลจากสภาพแวดล้อม.....	19
ภาพที่ 9 ภาพข้อมูลจากสภาพแวดล้อม.....	20
ภาพที่ 10 ภาพผลงานภาพพิมพ์ของ Olesya Dzhuraeva.....	26
ภาพที่ 11 ภาพผลงานภาพพิมพ์ของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก.....	28
ภาพที่ 12 ภาพผลงานของ The Mono-ha artists.....	29
ภาพที่ 13 ภาพผลงานจิตรกรรมสีน้ำของ อาจารย์สุรพล แสนคำ.....	30
ภาพที่ 14 ภาพผลงานภาพพิมพ์ของ เทพพงษ์ หงส์ศรีเมือง.....	31
ภาพที่ 15 วัสดุและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในกระบวนการสร้างสรรค์.....	37
ภาพที่ 16 วัสดุและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในกระบวนการสร้างสรรค์.....	38
ภาพที่ 17 วัสดุและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในกระบวนการสร้างสรรค์.....	39
ภาพที่ 18 วัสดุและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในกระบวนการสร้างสรรค์.....	40
ภาพที่ 19 วัสดุและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในกระบวนการสร้างสรรค์.....	41
ภาพที่ 20 ภาพแสดงขั้นตอนการสร้างภาพต้นแบบ.....	42
ภาพที่ 21 ภาพแสดงการผสมหมึกพิมพ์ใช้น้ำมัน (OPSET INK) ผสมกับน้ำมันสน.....	44

ภาพที่ 22	ภาพแสดงการใช้ลูกประคบลงหมึกให้ทั่วแผ่นไม้	44
ภาพที่ 23	การปรับภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop	45
ภาพที่ 24	วางกระดาษคาร์บอน และติดภาพต้นแบบบนแผ่นไม้	45
ภาพที่ 25	การใช้ปากกาถูกลิ้นคัดลอกภาพต้นแบบ	46
ภาพที่ 26	ภาพแสดงขั้นตอนการแกะแม่พิมพ์	46
ภาพที่ 27	การขัดผิวหน้าของแม่พิมพ์ และการทำความสะอาดแม่พิมพ์	47
ภาพที่ 28	การใช้เกรียงปาดหมึกจากกระป๋อง และการผสมหมึกด้วยคอมพิวเตอร์	48
ภาพที่ 29	การใช้เกรียงปาดหมึก และการใช้ลูกกลิ้งกลิ้งหมึกบนโต๊ะหินอ่อน	48
ภาพที่ 30	การกลิ้งหมึกลงบนแผ่นแม่พิมพ์	48
ภาพที่ 31	ภาพแสดงขั้นตอนการตัดกระดาษเตรียมพิมพ์	49
ภาพที่ 32	การยึดกระดาษด้วยอุปกรณ์จับชิ้นงาน(c-clamp)และวางกระดาษบนตัวแม่พิมพ์	50
ภาพที่ 33	ภาพแสดงขั้นตอนการพิมพ์มือด้วยบาเร็ง(Baren) และการเพิ่มหมึกระหว่างการพิมพ์	50
ภาพที่ 34	การพิมพ์มือเพิ่มเติมด้วยบาเร็ง(Baren)อีกครั้ง และยกกระดาษออกจากตัวแม่พิมพ์	51
ภาพที่ 35	การดึงหมึกบนแม่พิมพ์ออกด้วยการพิมพ์ และตักสีเก็บไว้ด้วยถุงพลาสติก	51
ภาพที่ 36	การเก็บหมึก และการนำลูกกลิ้งไปกลิ้งเพื่อนำหมึกส่วนเกินออก	52
ภาพที่ 37	การทำความสะอาดโต๊ะหินอ่อนด้วยเศษผ้าและน้ำมันสน	52
ภาพที่ 38	ภาพแสดงขั้นตอนการลงสีหลังการพิมพ์ด้วยสีหมึกเชื่อน้ำ ECOLINE	53
ภาพที่ 39	ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ชั้นที่ 1	56
ภาพที่ 40	ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ชั้นที่ 2	57
ภาพที่ 41	ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ชั้นที่ 3	58
ภาพที่ 42	ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ชั้นที่ 4	59
ภาพที่ 43	ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ชั้นที่ 5	60
ภาพที่ 44	ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ชั้นที่ 6	61
ภาพที่ 45	ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ชั้นที่ 1	63

ภาพที่ 46 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ชั้นที่ 2.....	64
ภาพที่ 47 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ชั้นที่ 3.....	65
ภาพที่ 48 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ชั้นที่ 4.....	66
ภาพที่ 49 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ชั้นที่ 5.....	67
ภาพที่ 50 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ชั้นที่ 6.....	68
ภาพที่ 51 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 1.....	70
ภาพที่ 52 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 2.....	71
ภาพที่ 53 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 3.....	72
ภาพที่ 54 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 4.....	73
ภาพที่ 55 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 5.....	74
ภาพที่ 56 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 6.....	75

บทที่ 1

บทนำ

คุณค่าของสิ่งของ วัสดุ ที่ผ่านกาลเวลาอันยาวนานมา ทำให้เกิดร่องรอยความทรุดโทรม ผุพัง เสื่อมสภาพ บ่งบอกถึงการดำเนินชีวิตในวิถีธรรมชาติของความเป็นพื้นถิ่น ที่มีความเรียบง่าย สงบ จากสิ่งประกอบสร้างของวัตถุที่เป็นไม้ ทำให้เห็นถึงความต่อเนื่องของวัตถุที่มี รูปทรง พื้นผิว แสดงถึง ศักยภาพเชิงช่างหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนชนบท เมื่อมีแสงเงาที่เหมาะสมจะสามารถเห็นหรือ สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของห้วงเวลา ที่ผู้คนอาศัยอยู่กับธรรมชาติ พึ่งพาและน้อมรับความเป็น ธรรมชาติที่ไม่สมบูรณ์แบบ แต่ถ่ายทอดถึงรูปแบบการจัดเรียงอย่างมีจังหวะที่ไม่ตายตัว ทำให้ผู้พบ เห็นเข้าถึงความสงบนิ่ง และเชื่อมโยงกับธรรมชาติได้ ผ่านวัตถุสิ่งประกอบสร้างอันธรรมดาที่มีเสน่ห์ ในลักษณะของการถ่อมตน เอนอ่อนไปกับวิถีชีวิต ผูกโยงกับความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ เพื่ออยู่ ร่วมกันแบบให้เกียรติซึ่งกันและกัน อย่างมีเอกภาพ บนความไม่สมบูรณ์ในรายละเอียดพื้นผิวของวัตถุ อันเกิดจากกาลเวลา ทำให้เกิดเป็นสุนทรียภาพหรือความงามแห่งวัตถุธรรมชาติ

ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์

ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ ภูเขา ดิน น้ำ และที่มนุษย์สร้างขึ้น อย่างบ้านเรือน สิ่งประกอบสร้าง โบราณสถาน ทุก อย่างต่างมีอิทธิพลเชื่อมโยงถึงกัน สิ่งเหล่านี้ล้วนอยู่ภายใต้อิทธิพลของธรรมชาติ เมื่อฤดูกาลเปลี่ยน สิ่งมีชีวิตทั้งหลายก็ต้องปรับตัวตาม ความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและสภาวะแวดล้อมนั้นเป็นไป อย่างค่อยเป็นค่อยไป เสมือนการเติบโตของต้นไม้จากเมล็ดสู่ต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านไปตาม สภาพแวดล้อมนั้นๆ ทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป การเสื่อมสภาพก็เช่นกัน ดังคำที่ว่าทุก อย่างเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติ การเสื่อมสลาย เสื่อมสภาพ สามารถพบเห็นหรือ พบเจอได้รอบๆตัวเรา ทั้งวัตถุต่างๆทั้งที่เกิดตามธรรมชาติและสิ่งทีมนุษย์สร้างขึ้น รวมไปถึงร่างกาย ของมนุษย์เราที่มีการเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา เฉกเช่นเดียวกับธรรมชาติ แต่สิ่งที่เรามักพบเห็นได้ บ่อย หรือคุ้นชินกับภาพจำในอดีตคือบ้านเรือนสิ่งประกอบสร้างที่สร้างขึ้นจากต้นไม้จนปัจจุบันนี้มีการ ปลูกสร้างแบบใหม่ที่ใช้ กรวด หิน ดิน หวาย มาทดแทนทำให้เกิดความคงทนมากยิ่งขึ้น และยังยืน มากกว่า จึงทำให้สิ่งประกอบสร้างที่มาจากไม้นั้นเริ่มที่จะเสื่อมสลายไปและเกิดการผุพัง เสื่อมสภาพไป ตามเวลา ไม่ว่าจะเกิดจากการที่สภาพแวดล้อม หรือสิ่งมีชีวิตต่างเป็นผู้กระทำ ล้วนเกิดเป็นร่องรอย บนพื้นผิวของวัตถุ ร่องรอยนั้นจึงไม่ได้เป็นเพียงบาดแผลจากอดีต หากแต่เป็นการบอกเล่าถึงเรื่องราว ความเป็นมา ของสิ่งๆนั้นว่ามีวิถีชีวิต หรือมีความเป็นอยู่อย่างไรมา และมีความงดงามอยู่ด้วย

ข้าพเจ้าเป็นคนจังหวัดนครปฐม อำเภอบางเลน การอาศัยอยู่แถบชนบทที่มีการทำไร่ทำนา ทำให้ได้เห็นบ้านเรือนไม้เก่า ยุงข้าวเก่า หรือการนำแผ่นไม้มาทำเป็นกระท่อมเล็กๆไว้พักผ่อนระหว่างดำนาเกี่ยวข้าวอยู่บ่อยครั้ง เกิดเป็นความประทับใจในความเป็นพื้นถิ่นเดิมและสนใจในร่องรอยที่แปรเปลี่ยนไปตามเวลาของวัสดุที่เป็นไม้เก่าเหล่านั้น ข้าพเจ้านำเสนอถึงคุณค่าของสิ่งของวัสดุที่ถูกใช้งานมานานถูกกระทำจากสิ่งแวดล้อม ทั้งจากมนุษย์ สิ่งมีชีวิตแม้กระทั่งจากสภาพอากาศ และเมื่อผ่านกาลเวลาจนปรากฏร่องรอยบนพื้นผิวของวัตถุ โดยบอกเล่าถึงสิ่งที่แปรเปลี่ยนไปตามเวลาของวัตถุที่มาจากธรรมชาติ

พื้นผิวยุโรปของบ้านไม้เก่าที่ถูกใช้งานเป็นระยะเวลาอันยาวนานทำให้เกิดร่องรอยความเสื่อมทรุดโทรม การผุพัง ที่บ่งบอกถึงการดำเนินชีวิตที่แปรเปลี่ยนตามเวลาที่ชัดเจนซึ่งความรับรู้ ถึงความรู้สึก อารมณ์ สภาวะของความสงบ ความเรียบง่าย ความเชื่อมโยงกับธรรมชาติที่หาได้ยากในเมืองกรุง วิถีธรรมชาติของความเป็นพื้นถิ่น การประกอบสร้างของวัสดุไม้เป็นความงดงามของการจัดระเบียบธรรมชาติ ที่แสดงให้เห็นถึงการต่อเนื่องกันของลักษณะทางกายภาพที่ไม่สมบูรณ์แบบทั้งรูปทรงและพื้นผิว ซึ่งเป็นสุนทรียภาพที่แสดงถึงความสามารถในเชิงช่างและวิถีชีวิตของคนชนบท และเมื่อมีแสงเงาที่เหมาะสมทำให้เข้าใจได้ถึงช่วงเวลาในผลงานที่ต้องการนำเสนอ ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของช่วงเวลาอดีตและปัจจุบัน

วิถีชนบทนั้น คือการที่ผู้คนอยู่อาศัยร่วมกับธรรมชาติ พึ่งพา และน้อมรับความเป็นธรรมชาติที่ไม่แน่นอนตายตัวไม่สมบูรณ์แบบและมีตำหนิ แต่ตำหนินั้นก็ถูกสร้างขึ้นโดยธรรมชาติ ซึ่งธรรมชาติได้สะท้อนให้เห็นความงามในตำหนิ โดยนำเสนอผ่านรูปแบบของการจัดเรียงที่ซ้ำอย่างมีจังหวะ ในลักษณะที่มีจุดเด่นในการแสดงออกถึงร่องรอยของวัตถุธรรมชาติ เชื่อมโยงกับปรัชญาที่ลึกซึ้งแต่เรียบง่ายแบบชนบท ทำให้เกิดนัยยะความน่าสนใจในทางศิลปะ ความงามในความสงบนิ่ง ไม่ฉูดฉาด ให้พลังแก่ผู้พบเห็นไม่เพียงแต่สีสันเท่านั้น แต่ยังมีมาจากพื้นผิว รูปร่าง ขนาด แสงเงา ทั้งช่วยให้ชีวิตเชื่อมโยงกับธรรมชาติมากขึ้น

แนวความคิดในการสร้างสรรค์

มนุษย์นั้นแสวงหาความแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลา เพื่อตามหาสิ่งที่เป็นสาระของชีวิตในขั้นสูงขึ้นไปและเพิ่มสีสันให้กับชีวิตจนมองข้ามสิ่งธรรมดาที่มีอยู่แล้วในวิถีชีวิตชนบท มีเสน่ห์ที่จริงใจ และให้บรรยากาศอันสุขสงบเสมอ ข้าพเจ้าต้องการสะท้อนถึงเรื่องราวความเป็นมา ห้วงเวลาในอดีตที่เมื่อนึกถึง ผ่านอาคารสิ่งก่อสร้างธรรมดาที่มีเสน่ห์ มีสุนทรียแห่งการออกแบบโดยการเอาธรรมชาติมาจัดระเบียบใหม่ ในลักษณะของการน้อมรับกับธรรมชาติ มีความถ่อมตน ความเป็นอยู่อย่างธรรมชาติ มีความตรงไปตรงมา ไม่โอ้อวดและเน้นความเรียบง่ายเป็นสำคัญ ซึ่งท่ามกลางการจัดระเบียบนั้นทำให้

เราผูกโยงความเป็นมนุษย์ที่ถึงแม้จะอยู่ในกฎระเบียบอันมากมายเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม แต่ทุกคนต่างก็มีความเป็นตัวของตัวเอง ให้เกียรติซึ่งกันและกัน แต่ไม่ตายตัวเสมอ เหมือนกับธรรมชาตินั้น เชื่อมโยงกับมนุษย์อย่างเป็นเอกภาพ ผ่านเทคนิคการแกะไม้ที่เข้าถึงรายละเอียดของผิวอันเกิดจากกาลเวลา เป็นสุนทรียภาพแห่งวัสดุธรรมชาติและงานแกะไม้

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

1. ศึกษาถึงโครงสร้างของการประกอบกันของแผ่นไม้ที่เป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนในชนบท การจัดระเบียบธรรมชาติของงานไม้ที่ผ่านรสนิยม งานออกแบบในลักษณะของชนบท มีความงามแบบเรียบง่ายถ่อมตนไม่หรูหรา

2. ศึกษารูปแบบของร่องรอยบนไม้ฝ้ายบ้านเก่า ความเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดจากทั้งการกระทำของมนุษย์และร่องรอยตามกาลเวลา อันมีคุณค่าทางความรู้สึกและคุณค่าทางความงาม

3. สร้างสรรค์จากงานศิลปะภาพพิมพ์เทคนิคแกะไม้ ที่เข้าถึงรายละเอียดของงานแกะไม้ เพื่อแสดงเสน่ห์ของวิถีชีวิตชนบท และสะท้อนถึงความงามของการแปรเปลี่ยนห้วงเวลาขณะหนึ่ง ผ่านการใช้วัสดุที่เป็นธรรมชาติ โดยใช้เครื่องมือแกะที่มีลักษณะและบุคลิกเป็นของตนเอง

ความมุ่งหมายของชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์

สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันรอบตัวเรา อาจถูกมองข้ามไปเพราะพบเห็นได้ในทุกวันของการดำเนินชีวิต หากแต่สิ่งเหล่านั้นมีเรื่องราวความเป็นมาอันน่าค้นหา อย่างที่มาของไม้ท่อนหนึ่งที่โดนตัด และถูกนำมาจัดเรียงประกอบสร้างให้เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ เป็นระแนงไม้ที่ช่วยป้องกันตนเองจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและสัตว์ร้ายที่อาจจะเข้ามาโดยไม่รู้ตัว ทำให้เกิดบรรยากาศในความหมายของความเรียบง่ายและสงบร่มเย็น แม้ไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่ที่มาเพิ่มสีสันให้กับชีวิต แต่เป็นสิ่งที่ธรรมดาสามัญที่สามารถทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

ขอบเขตของการสร้างสรรค์

ด้านรูปแบบ ร่องรอยและพื้นผิวของวัตถุที่เป็นแผ่นไม้ที่มาจากอาคารก่อสร้างของผู้คนในชนบท โดยให้ความสำคัญกับพื้นผิวของไม้ที่เห็นร่องรอยเปลือกไม้เนื้อไม้ที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน การนำเอาส่วนที่ชัดเจนนี้มาสร้างสรรค์เพื่อให้เข้าถึงได้โดยง่าย ด้วยการศึกษาจากการลงพื้นที่จริง พุดคุย

สอบถามความเป็นอยู่ของชาวบ้าน เพื่อให้เข้าใจถึงการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ของวิถีชีวิตชนบท รวมทั้งการถ่ายภาพเก็บข้อมูล (ฝ้ายบ้านไม้เก่า-ในเขตนครปฐมและจังหวัดโดยรอบที่มีบ้านไม้เก่า ลักษณะใกล้เคียงกัน) และนำเอาฉากของบ้านไม้ ไม้ไผ่ที่มีสภาพเก่า มาปรับแต่ง ขยาย ลด และตัดทอนด้วยโปรแกรมPhotoshop ในรายละเอียดของวัสดุต่างๆในภาพ การลดสีสันทันทีสดจนเกินไปทำให้แสดงถึงความเก่าของวัสดุได้มากขึ้น รวมทั้งการให้แสงแดดส่องสร้างแสงภายในงานทำให้เห็นถึงช่วงเวลาในงาน ความแปรเปลี่ยนของวัสดุนั้นขึ้นอยู่กับเวลา และปัจจัยแวดล้อม ในห้วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อแสดงออกถึงบรรยากาศ และอารมณ์ ความเรียบง่าย ความสงบ การดำเนินไปของวิถีชีวิตชนบท ผ่านผลงานสร้างสรรค์

ด้านเทคนิควิธีการ สร้างสรรค์ภาพผลงานศิลปะภาพพิมพ์ เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut) ที่จะนำเสนอโดยเน้นถึงการแสดงออกของร่องรอยการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ โดยการที่จะสื่อถึงตัววัตถุให้มากขึ้น ต้องให้วัตถุได้แสดงตัวตนให้มากที่สุดเป็นจุดเน้นที่เห็นชัดมากที่สุดภายในภาพผลงาน รวมทั้งการให้วัตถุได้แสดงถึงพลังด้วยการสร้างสรรค์ผลงานที่มีขนาดใหญ่และมีการเน้นย้ำของร่องรอยบนพื้นผิวของวัตถุเดียวกันด้วยการจัดเรียงวัตถุให้มีความต่อเนื่องของร่องรอย โดยทั้งนี้ จะนำเสนอผ่านรูปแบบของฝาผนังของบ้านไม้เก่า

ด้านเนื้อหา ความเรียบง่ายของวิถีชีวิตชนบท การเอาธรรมชาติมาจัดระเบียบใหม่ ในลักษณะของการน้อมรับกับธรรมชาติ เป็นอยู่อย่างธรรมชาติ มีความตรงไปตรงมา ไม่โอ้อวดและเน้นความเรียบง่ายเป็นสำคัญ ซึ่งท่ามกลางการจัดระเบียบนั้นทำให้เราผูกโยงความเป็นมนุษย์ที่ถึงแม้จะอยู่ในกฎระเบียบอันมากมายเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม แต่ทุกคนต่างก็มีความแตกต่างกันในตัวเอง มีการให้เกียรติซึ่งกันและกัน และไม่ตรงตายตัวเสมอ เสมือนกับชีวิตที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติ การพึ่งพาอาศัยและน้อมรับธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิต แสดงออกผ่านมุมมองของความงามในรูปแบบของการเรียงตัวของวัสดุ การแสดงตัวของวัสดุที่มาจากธรรมชาติที่มีความไม่แน่นอนอันสมบูรณ์ซึ่งรูปแบบรูปทรงและพื้นผิว นำเสนอถึงร่องรอยอย่าง ไม้ไผ่ ไม้ฝ้ายบ้านเก่า ท่อนไม้เก่า ร่องรอยซึ่งเกิดจากการกระทำของมนุษย์และร่องรอยที่เกิดขึ้นตามกาลเวลา อันมีคุณค่าทางความรู้สึก และคุณค่าทางความงาม แสดงออกถึงเสน่ห์ของวิถีชีวิตชนบท สะท้อนถึงความงามของการแปรเปลี่ยนห้วงเวลาขณะหนึ่ง

วิธีการสร้างสรรค์

กระบวนการออกแบบผลงานสร้างสรรค์

1. วิธีการสร้างภาพร่าง การนำภาษาของศิลปะหรือทัศนธาตุ เช่น จุด เส้น ที่แสดงพื้นผิวที่มีความแตกต่างกันทั้งความแปลกใหม่ของพื้นผิวที่ตัดกัน และเริ่มต้นด้วยการกำหนดโครงสร้างของภาพ

ด้วยการจัดวางองค์ประกอบ ที่มีเส้นตั้งและเส้นนอน ในลักษณะต่างๆ มาปรับใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน การกำหนดรูปแบบภาพรวมของผลงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันของชุดผลงานสร้างสรรค์

1.1 การแสดงออกแบบเหมือนจริง ในลักษณะมุมมอง2มิติเพียงด้านเดียว ทำให้เข้าถึงได้ง่ายจากประสบการณ์ตรงจากการดำเนินชีวิต แสดงความงามที่อยู่ในความเรียบง่าย และนำเอาสาระสำคัญของวัสดุ เน้นขยายเพียงบางส่วนให้มีขนาดใหญ่ ด้านแบนด้านเดียวและเรียบง่าย การให้สีสันทันที่เหมือนจริงในการแสดงถึงน้ำหนักแสงเงาและความตื้นลึกของภาพ

1.2 การวางองค์ประกอบแบบจัดเรียงของเส้นในที่นี้คือไม้ที่มีร่องรอยเรียงซ้ำแบบมีจังหวะที่ ถี่ และห่าง ไม้แน่นอน นำเสนอผ่านมุมมองบ้านเรือนชนบทธรรมดา

1.3 การวางเส้นแนวขวางเป็นการเปลี่ยนทิศทาง เพื่อรู้สึกถึงความขัดแย้งของเส้น แสดงออกในรูปแบบที่เรียบง่ายและการใช้พื้นที่ว่าง จึงมีลักษณะของการขัดกันของทิศทางของพื้นผิว วัสดุ รูปแบบการเก็บรายละเอียดของวัสดุที่น่าสนใจ

1.4 การให้ผู้ชมรับรู้ถึงช่วงเวลา บรรยากาศ นั้นทำให้แสงและเงาเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก โดยแสดงออกในรูปแบบของภาพวิถีชีวิตชนบท

2. การสร้างสรรค์ผลงาน

2.1 ศึกษาจากการสังเกตร่องรอยและพื้นผิวของวัตถุที่เป็นไม้ โดยศึกษาเก็บข้อมูลจากการลงพื้นที่จริง โดยการถ่ายภาพ (ที่บ้านไม้เก่า-ในเขตนครปฐมและจังหวัดโดยรอบที่มีบ้านไม้เก่าลักษณะใกล้เคียงกัน)

2.2 นำเอาฉากของบ้านไม้ ไม้เฒ่าที่มีสภาพเก่าที่ได้จากการเก็บข้อมูล มาปรับแต่งขยาย ลด และตัดทอนด้วยโปรแกรมPhotoshop ในรายละเอียดของวัสดุต่างๆในภาพ ให้กลายมาเป็นภาพร่าง

2.3 เมื่อได้ภาพร่าง แล้วจึงนำภาพร่างที่ได้ไปขยายตามขนาดที่ต้องการสร้างสรรค์ และคัดลอกลงบนแผ่นไม้ mdf ที่ได้ลงพื้นสีดำไว้ก่อนแล้ว

2.4 สร้างสรรค์ผลงานโดยการแกะสลัก ด้วยเครื่องมือแกะสลักไม้ คือ สิวแกะไม้หัวต่างๆ ที่แกะสลักลงบนแม่แบบ ด้วยวิธีการแกะในลักษณะของการเรียงเส้น สานเส้น การแกะจุด ทำให้เกิดเป็นน้ำหนักและรูปทรงต่างๆ

3. กระบวนการพิมพ์ ของเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ เป็นการพิมพ์ภาพพิมพ์ผิวขน(Relief Printing Proecss) โดยนำไม้ที่ได้แกะแม่พิมพ์เรียบร้อยแล้ว มาพิมพ์ด้วยการ ใช้เกรียงตีสีหมึกพิมพ์ที่มีคุณสมบัติเป็นสีเชื่อน้ำมัน ใช้ลูกกลิ้งในการกลิ้งสีหมึกพิมพ์ลงบนแม่พิมพ์ไม้ให้ทั่ว แล้วจึงนำกระดาษฟาเบรียโนมาวางบนแม่พิมพ์ ทำการกรึงโดยใช้บาเร็งค่อยๆกรึงในลักษณะหมุนตัวบาเร็งในวงรัศมีที่

แคบให้ทั่วภาพผลงาน ตรวจสอบเช็คว่ามีกติดบนกระดาษตามรูปแบบของแม่พิมพ์ทั่วถึงในทุก รายละเอียดของภาพ แล้วจึงเปิดภาพผลงานออกจากแม่พิมพ์ถือเป็นการเสร็จกระบวนการพิมพ์

แหล่งข้อมูล

1. เก็บข้อมูลภาคสนามโดยการบันทึกภาพถ่ายจากสถานที่จริง การสำรวจพื้นที่ชุมชนละแวกที่อยู่อาศัย รวมทั้งพื้นที่ที่มีบ้านเรือนในลักษณะใกล้เคียงกัน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลรวมทั้งหาแนวทางในการนำเสนอ รวมทั้งหาแรงบันดาลใจ และเข้าถึงอารมณ์สภาวะของความสงบ เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน

โดยศึกษาในบริเวณชุมชน บ้านหินมูล , ตลาดบางหลวง รศ.122 , ตลาดบางแม่หม้าย , ตลาดคอวัง , ตลาดเก้าห้อง , ตลาดบางปลาม้า , ตลาดหัวรอ , ตลาดรางกระทุ้ง , หมู่บ้านท่ากลอง , ตลาดป่าโมก , ตลาดท่านา , ตลาดต้นสน , ตลาดจิ้งจอก , ตลาดเกาะแรด , ตลาดบางซอ100ปี , ตลาดลาดกระโดน100ปี , ตลาดเก้าศรีประจันต์ , ตลาดระแหง100ปี , ตลาดอิงน้ำสามโคก , โรงเรียนบ้านหนองขลุ่ย , หนองสาหร่าย , ดอนเจดีย์ , วัดบ้านน้อย , บ้านหนองขาว , บ้านทุ่งสมอ , วัดห้วยสะพาน , หนองโรง , บ้านคลุ่มหิน , บ้านพนมทวน , ดอนตาเพชร , วัดเขากรวัด , บ้านเขาศาลา , บ้านไพรงาม ห้วยกระเจา , หนองรี , หนองปรือ , อ่างเก็บน้ำห้วยกระปรือ , เลาช่วชัย

อำเภอ บางเลน , นครชัยศรี , บางปลาม้า , บางซ่าย , บางบาล , บางไทร , เสนา , ศรีประจันต์ , สามโคก , พนมทวน

จังหวัด นครปฐม , สุพรรณบุรี , พระนครศรีอยุธยา , อ่างทอง , ประทุมธานี , กาญจนบุรี

การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลภาคสนามและพูดคุยกับชาวบ้านที่อยู่อาศัยในแต่ละพื้นที่ ทำให้ข้าพเจ้าได้พบเจอบ้านไม้เก่าในลักษณะที่แตกต่างกันไป เนื่องมาจากสภาพภูมิศาสตร์บ้านที่อยู่ใกล้ลุ่มน้ำ บ้านที่อยู่ทีราบสูงอันแห้งแล้งก็จะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกัน หรือจะเป็นลักษณะของบ้านที่มีเชื้อสายเป็นชนเผ่าอย่างเช่น ไททรงดำ ก็จะมีการทำหลังคาจากที่ยาวลงมาคลุมฝ้าบ้านจนทำให้ต้องก้มตัวเดินเข้าเพื่อเป็นการแสดงออกถึงการอ่อนน้อมถ่อมตน รวมทั้งวัสดุที่ใช้ก็มาจากวัสดุที่หาได้ตามธรรมชาติของในแต่ละพื้นที่ จึงทำให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย และมีความน่าสนใจของวัสดุแตกต่างกัน

2. ค้นคว้าข้อมูลผ่านเครือข่ายออนไลน์ ในการศึกษาผลงานศิลปะที่มีลักษณะใกล้เคียงเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาจเคยมีผู้ที่ศึกษาในรูปแบบที่สามารถเชื่อมโยงกันได้มาก่อน

3. ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ สุจิตต์ เอกสารการวิจัย บทความทางศิลปะและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

4. ศึกษาผลงานสร้างสรรค์ของศิลปิน และสิ่งที่ส่งอิทธิพลต่อผลงานสร้างสรรค์

ขั้นตอนที่ใช้ในการสร้างสรรค์

1. ขั้นตอนการเก็บข้อมูลและสร้างภาพต้นแบบ
2. ขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ์แกะไม้
3. ขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์
4. ขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ์ก่อนกลึงหมึกพิมพ์
5. ขั้นตอนการเตรียมหมึกและการกลึงสีหมึกพิมพ์ลงบนแม่พิมพ์
6. ขั้นตอนการเตรียมกระดาษพิมพ์
7. ขั้นตอนการพิมพ์ชิ้นงานภาพพิมพ์แกะไม้
8. ขั้นตอนการทำความสะอาดหลังพิมพ์งาน
9. ขั้นตอนการระบายสีน้ำ

สาระสำคัญในการนำเสนอผลงาน

ผลงานวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “ระแนงไม้ คีนส์สามัญ” มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติที่แท้จริงของสรรพสิ่ง ความไม่เที่ยงแน่นอน ไม่สมบูรณ์แบบ และไม่สำเร็จเสร็จสิ้น ทั้งนี้มีความเชื่อมโยงกับมนุษย์ โดยมีได้มุ่งเน้นที่จะชี้ให้เห็นเชื่อแต่อย่างใด เพียงนำเสนอให้เห็นถึงมุมมองที่พบเจอผ่านประสบการณ์ด้วยประสาทสัมผัสเท่านั้น ตัวผลงานจึงสร้างสรรค์ขึ้นผ่านผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ ซึ่งเป็นเทคนิคที่สร้างร่องรอย โดยเป็นจุดสำคัญที่ต้องการให้สื่อถึงในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้

คำนิยามศัพท์

ระแนงไม้	วัสดุที่มีลักษณะเป็นเส้น หรือ แท่งขนาดยาว โดยจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมหรือ รูปร่างกลมก็ได้ มาเรียงต่อกันบนโครง ซึ่งโดยทั่วไปนั้น ระแนงสามารถทำได้จากวัสดุที่แตกต่างกันออกไป ทั้ง ไม้ โลหะ หรือวัสดุสังเคราะห์ต่างๆ เช่น ไวนิล หรือ ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ ซึ่งข้อดีของระแนงคือช่วยเพิ่มความโปร่งสบายให้กับตัวบ้าน และยังช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับตัวบ้านอีกด้วย ¹
วิถีชีวิต	วิถีชีวิตหมายถึงแนวทางการดำเนินชีวิตของผู้คนในชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ โดยการสะท้อนพฤติกรรม ต่างๆที่แสดงถึงทัศนคติค่านิยมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีศีลธรรมและคุณธรรมจนกลายเป็นแบบ แผนกฎเกณฑ์ที่สามารถร่วมกันปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ²
ชนบท	ส่วนที่อยู่นอกเขตเมืองหรือเขตเทศบาล มีประชากรที่เลี้ยงชีพด้วยการเกษตรกรรมเป็นสำคัญ มีระเบียบสังคมที่สอดคล้องกับลักษณะชุมชนแบบหมู่บ้าน ตั้งบ้านเรือนเป็นกลุ่มก้อน หรือกระจายตามลักษณะภูมิประเทศหรือตามประเพณีนิยม ³
คืนสู่สามัญ	การกลับไปสู่จุดเริ่มต้น หลักการพื้นฐานของการดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายวิถีชีวิตดั้งเดิมของตนเอง เอกลักษณะและอัตลักษณ์ในท้องถิ่น สืบหาประวัติความเป็นมาคุณค่าต่างๆ บนรากฐานการเคารพต่อบรรพบุรุษในความรู้ภูมิ

¹ OSH CREW. (2562). ระแนง กับ การใช้งาน ไม้ระแนง ไฟเบอร์ซีเมนต์ : OneStockHome. เข้าถึงเมื่อ 30 ตุลาคม 2565. เข้าถึงได้จาก

https://www.onestockhome.com/th/homemap_contents/

² วรณพร อนันตวงศ์ , เก็ดถวา บุญปรากฏ และปัญญา เทพสิงห. (2558). วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนคีรีวง : การประชุมหาดีใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่9. เข้าถึงเมื่อ 20 ตุลาคม 2565. เข้าถึงได้จาก <http://www.hu.ac.th/conference/proceedings>

³ Geonuch. (2562). ความรู้เรื่องประชากรและชุมชนเมือง/ประเภทของชุมชน. วิกีตำรา ตำราเสรีเพื่อโลกเสรี. เข้าถึงเมื่อ 30 ตุลาคม 2565. เข้าถึงได้จาก <https://th.wikibooks.org/wiki/>

	<p>ปัญญาที่เป็นรากฐานที่ถ่ายทอดต่อกันมา แม้กระทั่งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับธรรมชาติ⁴</p>
<p>ภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>	<p>ความรู้ความชำนาญวิธีการหรือเทคโนโลยีที่มีการสืบทอดต่อกันมาจากอดีต สู่ปัจจุบัน รวมทั้งงานสร้างสรรค์ของกลุ่มคนในชุมชนบนพื้นฐานวัฒนธรรม และสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อประโยชน์ของกลุ่ม โดยสะท้อนความคิดและความ คาดหวังของชุมชนนั้น ด้วยเป็นการแสดงออกซึ่งเอกลักษณ์ทางสังคมและ วัฒนธรรม มาตรฐานและคุณค่าของชุมชน⁵</p>
<p>พื้นที่ปลอดภัย</p>	<p>พื้นที่ที่เราารู้สึกปลอดภัย ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อาจเป็นอาณาเขต หรือสิ่งของธรรมดาที่จับต้องได้ แต่ให้ความมั่นคงทางใจ ความไว้วางใจที่ เฉพาะบุคคล รู้สึกปลอดภัยในการพูด คิด หรือกระทำการสิ่งต่างๆ กล้าที่จะ ลองทำอะไรเพื่อพัฒนาตัวเอง และเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่</p>
<p>ภาพพิมพ์แกะไม้</p>	<p>ศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้ เป็นภาพที่เกิดจากการสร้างสรรค์แม่พิมพ์ต้นแบบที่ เป็นไม้ที่มีความเป็นธรรมชาติ ใช้ส่วเป็นเครื่องมือในการแกะสลักสร้างสรรค์ ร่องรอยบนแม่พิมพ์ไม้ โดยมีลักษณะการพิมพ์แบบผิวขรุขระ พิมพ์ลงบน กระดาษหรือวัสดุผิวเรียบด้วยการกดกับแม่พิมพ์ ส่วนที่ถูกแกะเป็นร่องลึก จะไม่ถูกพิมพ์ ภาพที่ได้จึงเกิดจากสีที่ติดบนหน้าแม่พิมพ์ไม้หรือส่วนที่ไม่ได้ สร้างร่องรอยไว้</p>

⁴ บริษัท วงการแพทย์ พลัส มีเดีย จำกัด. (ม.ป.ป.). สูงสุดสู่สามัญ. สูงสุดสู่สามัญ. เข้าถึงเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2566. เข้าถึงได้จาก <https://wongkampat.com/viewya>

⁵ ปัทมา นามหนองอ้อ และ พลอยนิศา ทองเลิศมงคล. (ม.ป.ป.). ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย. การเป็น ผู้ประกอบการ. เข้าถึงเมื่อ 30 ตุลาคม 2565. เข้าถึงได้จาก <https://sites.google.com/site/prakopkarnn/>

บทที่ 2

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน

การศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “ระเนงไม้ คีนสู่สามัญ” เป็นการศึกษาเพื่อชี้ให้เห็นถึงมุมมองต่อสิ่งต่างๆรอบตัว และพิจารณาถึงความจริงในความไม่สมบูรณ์ของธรรมชาติศึกษาด้านความคิดและวิธีการนำเสนอผ่านผลงานศิลปะของศิลปิน

ข้อมูลด้านเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน

รูปแบบและประเภทของเนื้อหา

เกี่ยวกับประเภทของเนื้อหาของภาพในงานศิลปกรรมตามทัศนะของ อารี สุทธิพันธุ์ เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และธรรมชาติของมนุษย์ ได้แก่ ความรัก โลก โกรธ หลง อิจฉา ริษยา ในงานศิลปะทำให้ผู้ดูต้องนึกถึง และสังเกตธรรมชาติของตัวเองมากขึ้น

ส่วนในทัศนะ วิรุณ ตั้งเจริญ ได้กล่าวถึงประเภทของเนื้อหาทางศิลปะเพื่อสังคม

เน้นความเกี่ยวพันกับสังคมโดยตรงและเกิดผลกระทบทั้งสองด้าน มีทั้งคุณค่าเพื่อสุนทรีย์ภาพส่วนตน และคุณค่าอันสื่อสารไปถึงผู้คนในวงกว้าง โดยพิจารณาว่าสังคมเป็นตัวผานอันสำคัญต่อชีวิตทุกคน ซึ่งทุกคนจะได้ร่วมกันกระตุ้นจิตสำนึกและร่วมกันสร้างสรรค์ แทนที่จะสร้างเสริมเฉพาะอารมณ์ส่วนบุคคลเท่านั้น⁶

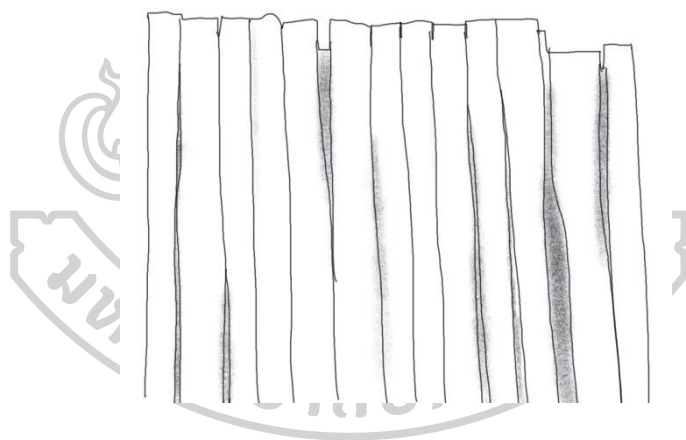
งานศิลปะแนวเหมือนจริง (Realistic) เป็นอีกรูปแบบที่ได้รับความนิยมมาต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันและในอนาคต เนื่องจากเข้าใจง่าย ผู้ชมเข้าใจภาพแต่ละภาพได้เนื่องจากศิลปินแสดงออกตรงๆ ด้วยรูปทรงที่เหมือนจริง แม้ว่าการสื่อความหมายมาสู่ผู้ดูนั้นง่าย แต่การแสดงออกก็ไม่ได้ง่ายเช่นกัน ด้วยการแสดงฝีมือของศิลปินนั้นเต็มไปด้วยความตั้งใจ และพิถีพิถันต่อผลงานในแต่ละชิ้น ไม่ว่าจะเป็มุมมองใดก็สามารถทำให้เราเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าต้องการแสดงออกถึงสิ่งใด การจัดนำหน้าก็เห็นความตื้นลึกของรูปทรง⁷

⁶ สกนธ์ ภูงามดี. การออกแบบการพิมพ์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วาดศิลป์, 2545.

⁷ Sunsany Rungreangsakorn. (2558). Realistic ศิลปะแบบเหมือนจริง. เข้าถึงเมื่อ 7 มีนาคม 2563. เข้าถึงได้จาก <http://getartsbysalie.blogspot.com/2015/11/realistic.html>

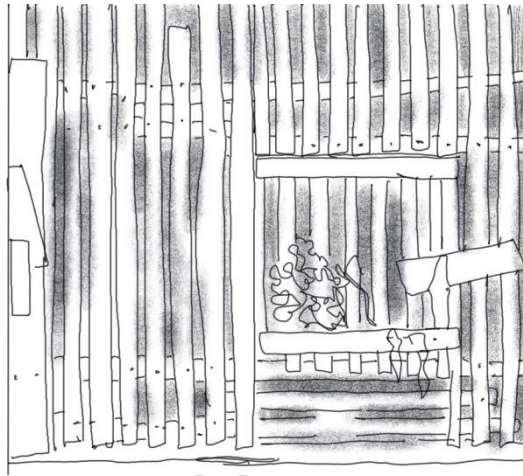
หลักการออกแบบ

รูปทรง (Form) คือสิ่งที่มองเห็นได้ในทัศนศิลป์ เป็นส่วนที่ศิลปินสร้างขึ้นด้วยการประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุ(Visual Elements) ซึ่งได้แก่ เส้น น้ำหนักอ่อนแก่ของขาว-ดำ ที่ว่าง สี รูปทรงให้ความพอใจต่อความรู้สึกสัมผัสเป็นความสุขทางตา พร้อมกับสร้างเนื้อหาให้กับรูปทรงเอง และเป็นสัญลักษณ์ให้แก่ อารมณ์ ความรู้สึก ส่วนที่เป็นโครงสร้างทางรูป ได้แก่ ทัศนธาตุที่รวมตัวกันอย่างมีเอกภาพ ส่วนที่เป็นโครงสร้างทางวัตถุ ได้แก่ วัสดุที่ใช้ในการสร้างรูป เช่น สี ดินเหนียว ไม้ กระดาษ ฯลฯ และเทคนิคที่ใช้กับวัสดุเหล่านั้น เช่น การระบาย การปั้น การแกะสลัก ฯลฯ เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับความคงทนถาวรของผลงาน และความแน่นอนของฝีมือ โดยรูปทรงที่เกิดขึ้นในผลงานของข้าพเจ้าที่เป็นหลักนั้นคือ รูปทรงของไม้ท่อน ที่เกิดจากการแกะบนแผ่นไม้ให้เกิดเป็นรูปทรงของระแนงไม้ ส่วนเว้าโค้งไม้ที่ตรงสมบูรณ์ ก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นธรรมชาติ และมีลักษณะที่เป็นท่อนจัดเรียงต่อกันให้เกิดเป็นระแนงไม้

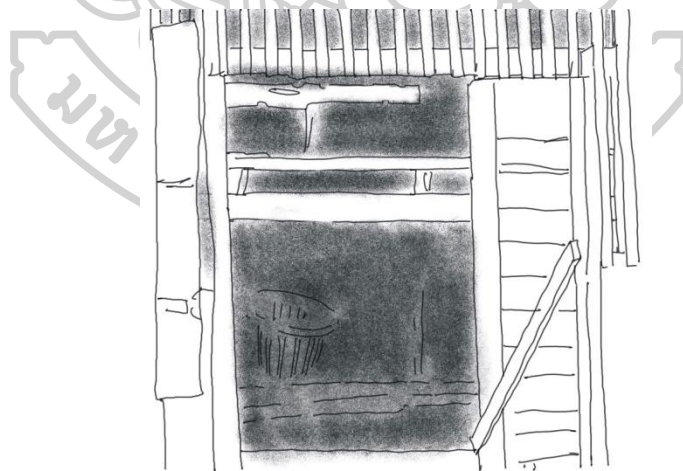
ภาพที่ 1 ภาพแสดงหลักการออกแบบ รูปทรง

การจัดวางองค์ประกอบของภาพ (Composition) ศิลปะมีองค์ประกอบสำคัญ คือ ส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้น กับส่วนของการแสดงออกโดยโครงสร้างทางวัตถุ ที่รับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัส และจากโครงสร้างทางวัตถุ โดยการมององค์ประกอบจากรูปทรงของสิ่งประกอบสร้างในมุมมองใหม่ หรือจุดที่น่าสนใจมาจัดวางเป็นองค์ประกอบหลัก ก่อให้เกิดเป็นโครงสร้างใหม่ของวัตถุ มีลักษณะส่วนใหญ่ของภาพในแนวตั้งและแนวนอน

ภาพที่ 2 ภาพแสดงหลักการออกแบบ การจัดวางองค์ประกอบ

พื้นที่ว่าง (Space) เป็นทัศนธาตุที่มองไม่เห็น จะเห็นได้ก็ต่อเมื่อมีทัศนธาตุอื่นมาบีบบาทร่วมเกิดเป็นรูปร่าง รูปทรงขึ้น ผลงาน 2 มิตินี้ก็ทำให้เกิดการลวงตา ที่แสดงถึงความลึกต้นได้จากเทคนิควิธีการ ด้วยวิธีการประกอบกันของทัศนธาตุต่างๆ เหมือนการเว้นช่องว่างระหว่างระแนงไม้ในผลงานก็เป็นพื้นที่ว่างเช่นกัน โดยการวางระแนงไม้ให้เกิดความระยยะ ความห่างของพื้นที่ระหว่างกัน ทำให้เรารู้สึกได้ถึงอากาศที่ไหลผ่านช่องว่างเหล่านั้นแล้วดูมีมิติมากกว่าการวางเรียงติดกันเป็นความว่าง การเว้นระยยะและที่พักของสายตา

ภาพที่ 3 ภาพแสดงหลักการออกแบบ พื้นที่ว่าง

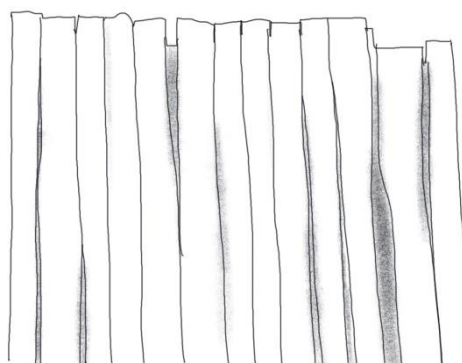
น้ำหนักของแสงและเงา (Tone) ความอ่อนแก่ของบริเวณที่ถูกแสงสว่าง และบริเวณที่เป็นเงาของวัตถุ การระบายสีที่ให้ค่าน้ำหนักต่างๆมีผลความอ่อนแก่ของสีหนึ่งหรือหลายสีเหมือนเป็นการลงสีให้เกิดค่าน้ำหนักขาว เทา และดำภายในผลงาน การให้ค่าของน้ำหนักที่เขียนตาม

ลักษณะของแสงเงาที่พาดผ่านในธรรมชาติทำให้เกิดปริมาตรของไม้แต่ละท่อน ทำให้เกิดความรู้สึก
เรียบง่ายและสงบในตัวเอง⁸ อีกทั้งยังเพิ่มความเป็นจริงมีมิติในธรรมชาติมากขึ้น

ภาพที่ 4 ภาพแสดงหลักการออกแบบ น้ำหนักของแสงและเงา

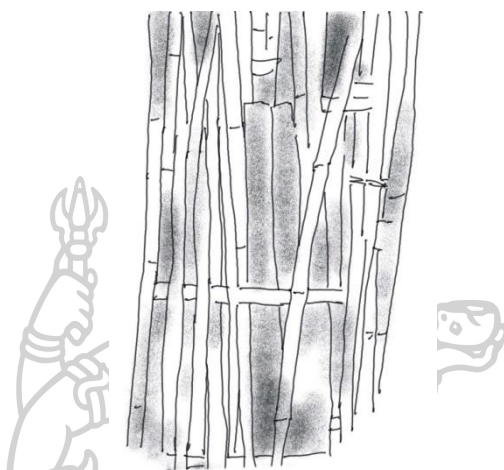
การซ้ำ (Repetition) เป็นการรวมสิ่งที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ไม่มีการขัดแย้งกัน เช่น การซ้ำของเส้นตั้ง การซ้ำของรูปทรง การซ้ำเป็นจังหวะต่อเนื่อง เหมือนมุมมองที่หยิบจับระแนงไม้ที่วางเรียงซ้ำกันมาทำงาน การที่ไม้หลายๆท่อนวางซ้ำกัน จะมีระยะห่างระหว่างไม้ของแต่ละท่อนที่วางตรง ไม่ตรง สูง ต่ำต่างกันไป ให้เกิดเป็นช่องไฟระหว่างกันกลายเป็นรูปทรงใหม่ขึ้น การซ้ำเป็นเช่นชีวิตของผู้คนที่ต้องทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง วันเวียนอยู่เสมอ

ภาพที่ 5 ภาพแสดงหลักการออกแบบ การซ้ำ

⁸ ศาสตราจารย์เกียรติคุณชูลุด นิมเสมอ. (2553). **องค์ประกอบของศิลปะ**. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์อมรินทร์

จังหวะ (Rhythm) ทำให้เกิดความเป็นระเบียบ แลดูงามขึ้น มีความน่าสนใจ เกิดทิศทางความเคลื่อนไหวให้อารมณ์และความรู้สึก เกิดความกลมกลืนของร่องรอยบนพื้นผิวไม้ต่างๆ จากจังหวะแบบซ้ำกัน จังหวะต่อเนื่อง จังหวะแบบเพิ่มพัฒนา จังหวะแบบเลื่อนไหล โดยจังหวะนั้นไม่จำเป็นต้องมีการเว้นช่องไฟหรือการวางเรียงที่เท่ากัน เราสามารถค้นหาจังหวะจากการจัดเรียงที่ไม่สมบูรณ์ได้ สิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและช่วยลดความน่าเบื่อในงานศิลปะได้⁹

ภาพที่ 6 ภาพแสดงหลักการออกแบบ จังหวะ

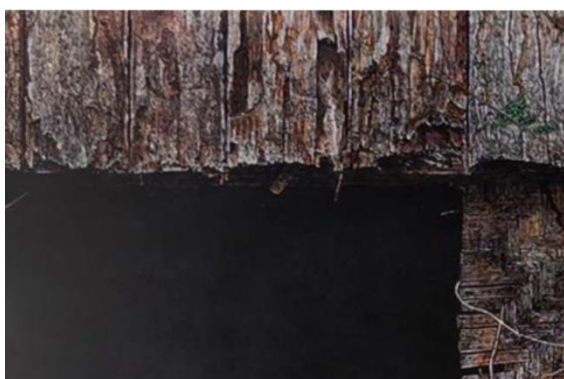
พื้นผิว (Texture) มีผลต่อความรู้สึกที่เกิดจากประสาทสัมผัสไม่ว่าทางตาหรือทางอื่นๆ ได้อย่างชัดเจน ในงานจิตรกรรมการใช้เทคนิคต่างๆ ให้เกิดเป็นพื้นผิวที่สามารถสื่อความรู้สึกที่ต้องการถ่ายทอดได้¹⁰ ผ่านลักษณะพื้นผิวที่แตกต่างกันทำให้เกิดความรู้สึกสนุกสนานตื่นเต้น และมีชีวิตชีวาก่อให้เกิดความรู้สึกในลักษณะต่างๆ เช่น หยาบ ละเอียต มันวาว ด้าน และขรุขระ การใช้ลักษณะพื้นผิวที่แตกต่างกันที่มีความขัดแย้งกันแต่สามารถนำมาผสมกลมกลืนได้อย่างเหมาะสมลงตัวจนเกิดความสวยงามที่สัมผัสได้ด้วยสายตา แต่ไม่ใช่ลักษณะที่แท้จริงของพื้นผิวในวัสดุนั้นๆ เช่น การใช้กระดาษพิมพ์ลายไม้ เพื่อปะทับบนผิวหน้าของสิ่งต่างๆ ลักษณะเช่นนี้ถือว่าเป็นการสร้างพื้นผิวลวงตาให้สัมผัสได้ด้วยการมองเห็น

พื้นผิวในงานศิลปะจะเป็นตัวช่วยที่เพิ่มความรู้สึกที่เป็นจริงขึ้นมา (Realism) ทำให้รู้ว่าสิ่งเหล่านั้น มีผิวสัมผัสอย่างไร องค์ประกอบแต่ละอย่างที่มีผิวเรียบ หยาบ ลวดลาย และสีเส้นที่

⁹ สมภาพ จงจิตต์โพธา. (2558). **องค์ประกอบศิลป์**. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มิตรสัมพันธ์กราฟฟิค จำกัด

¹⁰ สกนธ์ ภู่งามดี. **การออกแบบการพิมพ์**. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วาดศิลป์, 2545.

แตกต่างกันการเลือกใช้พื้นผิวต่างกันมาประกอบกันจึงทำให้ภาพดูเด่นและน่าสนใจ อย่างไรก็ตามพื้นผิวจะแสดงเด่นชัดขึ้นอยู่กับทิศทางและความจัดของแสงที่ส่องลงไปที่วัตถุนั้น การเลือกทิศทางแสงหรือการปรับ Contrast ล้วนมีผลต่อความชัดเจนของพื้นผิว เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับภาพถ่ายกับวัตถุที่เราพบเห็นได้ทั่วไปให้มีความน่าสนใจขึ้นมาทันทีอย่างน่าอัศจรรย์¹¹

ภาพที่ 7 ภาพแสดงหลักการออกแบบ พื้นผิว

สีเอกรงค์ Monochrome เป็นการใช้สีโทนเดียวทำให้เกิดน้ำหนัก อ่อนกลาง เข้ม เกิดเป็นมิติ อย่างเช่นภาพขาวดำ หรือภาพซีเปีย (Sepia) สีเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดคุณค่าในองค์ประกอบอื่นๆ เช่น การใช้สีแสดงลักษณะของพื้นผิวนอกจากนั้นการใช้สียังมีส่วนส่งเสริมให้เกิดความคิด ความรู้สึกและอารมณ์ การตัดกันของสี เพื่อเน้นให้พื้นที่บางส่วนของภาพมีผลต่อมวลและที่ว่าง ทำให้เกิดความกลมกลืนหรือความแตกต่าง สีสามารถบอกลักษณะของวัตถุที่เกิดจากประสบการณ์ของศิลปิน จากการตัดกันของแสงเงา และการใช้เส้นจะช่วยสร้างภาพให้เกิดความตื่นลึกเพิ่มขึ้นกว่าเดิม การนำเอาหลักการของสีไปดัดแปลงใช้ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของงานสิ่งเหล่านี้จะเกิดความงามได้ต่อเมื่อผ่านการคิดการสร้างสรรค์โดยศิลปิน¹² สีเอกรงค์สะท้อนให้เห็นชีวิตอันเรียบง่ายของผู้คนในชนบท

¹¹ ADMIN. (2560). COMPOSITION EP.1.5 VISUAL ELEMENT (TEXTURE). เข้าถึงเมื่อ 7 มีนาคม 2563. เข้าถึงได้จาก <https://www.camerartmagazine.com/techniques/com-po-sition/>

¹² สกนธ์ ภู่งามดี. การออกแบบการพิมพ์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วาดศิลป์, 2545.

ศึกษาข้อมูลจากภาพถ่ายจากวัสดุจริง

ตารางที่ 1 ข้อมูลจากภาพถ่ายวัสดุจริง

ลำดับ	รูปร่างรอยพื้นผิว	ข้อมูล
1		ร่องรอยบนพื้นผิวไม้ที่ถูกทาสีไว้ และเกิดการเปลี่ยนแปลงของสีที่ลอกออกตามธรรมชาติ เมื่อเวลาผ่านไป
2		ร่องรอยของคราบกาแฟที่หยดและหกลงบนพื้นผิวของโต๊ะ ที่ทำมาจากไม้ ทำให้เกิดเป็นรอยคราบของกาแฟ
3		ร่องรอยของไม้ไผ่ ที่มาจากการโดนตัดทั้งตามรอยเนื้อไม้และ ตามขวางของเนื้อไม้รวมทั้งการถูกแดด ลม ฝน กระทบต่อไม้

4		<p>การสานของผ้ากระสอบ ที่ถูกใช้งานมาเป็นเวลานาน ทำให้เกิดการหลุดลุ่ยของเส้นผ้า รวมทั้งความไม่สมดุลหรือไม่เท่ากันของเส้นผ้าที่ถูกทอขัดกัน</p>
5		<p>ร่องรอยบนพื้นผิวของโต๊ะนักเรียน ที่มาจากการโดนขูดขีด ไม่ว่าจะด้วยการตัดโดยคัตเตอร์ หรือการทำของตกใส่ หรือถูกระแทกด้วยของแข็ง จนเกิดเป็นร่องรอย</p>
6		<p>การสานของตะกร้า ที่ทำมาจากหวาย มีการทับซ้อนของวัสดุ ที่มีการพันไปมาและเมื่อนานไปก็จะเกิดการเปื่อยยุ่ย</p>

7		<p>ผ้าซิ่นรีว ที่ถูกใช้งานมาเป็นเวลานาน เกิดการเปื่อย และขาดลุ่ยบริเวณชายผ้า ที่ทำให้แตกต่างไปจากสภาพเดิมที่เคยเป็น</p>
---	---	---

อิทธิพลที่ได้รับจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

ข้าพเจ้าเป็นคนจังหวัดนครปฐม อำเภอบางเลน การอาศัยอยู่แถบชนบทที่มีการทำไร่ทำนา ทำให้ได้อยู่กับสภาพบ้านเรือนไม้เก่า ช่างข้าวเก่า หรือการนำแผ่นไม้มาทำเป็นกระท่อมเล็กๆไว้พักผ่อนระหว่างดำนาเกี่ยวข้าวอยู่บ่อยครั้ง เกิดเป็นความประทับใจในความเป็นพื้นถิ่นเดิมและสนใจในร่องรอยที่แปรเปลี่ยนไปตามเวลาของวัสดุที่เป็นไม้เก่าเหล่านั้น ข้าพเจ้านำเสนอถึงคุณค่าของสิ่งของวัสดุที่ถูกใช้งานมานานถูกกระทำจากสิ่งแวดล้อม ทั้งจากมนุษย์ สิ่งมีชีวิตแม้กระทั่งจากสภาพอากาศ และเมื่อผ่านกาลเวลาจนปรากฏร่องรอยบนพื้นผิวของวัตถุ โดยบอกเล่าถึงสิ่งที่แปรเปลี่ยนไปตามเวลาของวัตถุที่มาจากธรรมชาติ

การศึกษาโดยการบันทึกภาพถ่ายจากสถานที่จริง สืบหาพื้นที่ชุมชนละแวกที่อยู่อาศัย รวมทั้งพื้นที่ที่มีบ้านเรือนในลักษณะใกล้เคียงกัน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลรวมทั้งหาแนวทางในการนำเสนอ รวมทั้งหาแรงบันดาลใจ และเข้าถึงอารมณ์สภาวะของความสงบ เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน

โดยศึกษาในบริเวณชุมชน บ้านหินมูล , ตลาดบางหลวง รศ.122 , ตลาดบางแม่หม้าย , ตลาดคอวัง , ตลาดแก้วห้อง , ตลาดบางปลาม้า , ตลาดหัวรอ , ตลาดรางกระทู้ , หมู่บ้านท่ากลอง , ตลาดป่าโมก , ตลาดท่านา , ตลาดต้นสน , ตลาดจิ้งจอก , ตลาดเกาะแรด , ตลาดบางซอ100ปี , ตลาดลาดกระโดน 100ปี , ตลาดเก่าศรีประจันต์ , ตลาดระแหง100ปี , ตลาดอิงน้ำสามโคก , โรงเรียนบ้านหนองขลุ่ย , หนองสาหร่าย , ดอนเจดีย์ , วัดบ้านน้อย , บ้านหนองขาว , บ้านทุ่งสมอ , วัดห้วยสะพาน , หนองโรง

, บ้านคลุมหิน , บ้านพนมทวน , ดอนตาเพชร , วัดเขากรวัด , บ้านเขาศาลา , บ้านไพรงาม ห้วย
กระเจา , หนองรี , หนองปรือ , อ่างเก็บน้ำห้วยกระพริ้อย , เลาชวีญ

อำเภอ บางเลน , นครชัยศรี , บางปلام้า , บางซ้าย , บางบาล , บางไทร , เสนา , ศรีประจันทร์ ,
สามโคก , พนมทวน

จังหวัด นครปฐม , สุพรรณบุรี , พระนครศรีอยุธยา , อ่างทอง , ประทุมธานี , กาญจนบุรี

การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลภาคสนามและสัมภาษณ์พูดคุยกับชาวบ้านที่อยู่อาศัยในแต่ละพื้นที่ ทำให้
ข้าพเจ้าได้พบเจอบ้านไม้เก่าในลักษณะที่แตกต่างกันไป เนื่องมาจากสภาพภูมิศาสตร์บ้านที่อยู่ใกล้ลุ่ม
น้ำ บ้านที่อยู่ทีราบสูงอันแห้งแล้งก็จะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกัน หรือจะเป็นลักษณะของบ้านที่มีเชื้อ
สายเป็นชนเผ่าอย่างเช่น ไททรงดำ ก็จะมีการทำหลังคาจากที่ยาวลงมาคลุมฝาบ้านจนทำให้ต้องก้มตัว
เดินเข้าเพื่อเป็นการแสดงออกถึงการอ่อนน้อมถ่อมตน รวมทั้งวัสดุที่ใช้ก็มาจากวัสดุที่หาได้ตาม
ธรรมชาติของในแต่ละพื้นที่ จึงทำให้มีความหลากหลาย และมีความน่าสนใจของวัสดุที่แตกต่างกัน

ภาพที่ 8 ภาพข้อมูลจากสภาพแวดล้อม

ภาพที่ 9 ภาพข้อมูลจากสภาพแวดล้อม

ทฤษฎี หลักการ และปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน

ปรัชญา ทฤษฎี ของการยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบ ดังเช่นความคิดเชิงปรัชญาของญี่ปุ่น ที่ว่า วะบิ-ชะบิ คำว่า วะบิ ซึ่งแปลว่าน้อยกว่ามากและ ชะบิ หมายถึงความเศร้าสลดใจ วะบิ ชะบิ จึงหมายถึงการรับรู้ถึงลักษณะชั่วคราวและไม่แน่นอนของโลกรอบตัวเราและยอมรับสภาพแวดล้อม การที่จะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ให้งดงามได้โดยไม่ถูกพันนาการด้วยลัทธิวัตถุนิยม การเข้าไปใกล้ชิดกับสิ่งต่างๆ ที่ถูกมองว่าน่าเกลียด และเสนอมุมมองความงามของสิ่งๆนั้น ที่เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติโดยฉับพลัน ในขณะเวลาใดก็ตามที่ได้บรรจบกับสถานการณ์ บริบท หรือมุมมองที่เหมาะสม เป็นสไตล์การออกแบบให้เราได้ชื่นชมความงามอันบริสุทธิ์ของชีวิตในความไม่เที่ยงของทุกสิ่ง และเตือนให้เราชะลอตัวรับความสละสลวยในความงามตามธรรมชาติรอบตัวเรา¹³ ดังนั้นความงามจึงเป็นภาวะของการเปลี่ยนผ่านทางจิตสำนึก ซึ่งก็คือห้วงขณะของบทกวีกลายเป็นความงดงามที่ไม่ธรรมดา¹⁴

สรุป จากการเรียนรู้เพื่อชื่นชมสิ่งๆที่เรียบง่ายในชีวิต เป็นแรงบันดาลใจของข้าพเจ้าในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ที่แสดงออกถึงความเป็นธรรมชาติ การยอมรับความไม่สมบูรณ์และ

¹³ Andrew Juniper. (2546). *Wabi Sabi : The Japanese Art of Impermanence*. เข้าถึงเมื่อ 7 มีนาคม 2563. เข้าถึงได้จาก <https://www.bookdepository.com/Wabi-Sabi-Andrew-Juniper/>

¹⁴ เลนนาร์ด โครเนน. *วะบิ - ชะบิ สำหรับศิลปินนักออกแบบ กวี & นักปรัชญา*. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สวนเงินมีมา, 2550.

ยอมรับว่านั่นคือความเป็นจริง เป็นการรับรู้ถึงสิ่งต่างๆ ทำให้ทราบได้ถึงที่มาที่ไปเคารพในความบกพร่องของธรรมชาติ ร่องรอยที่เกิดขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงความงามของธรรมชาติ เชื่อมโยงไปกับผลงานสร้างสรรค์ที่แสดงออกทางการเปลี่ยนแปลงของวัตถุที่ดำเนินไปตามธรรมชาติ

ธรรมชาติ

ธรรมชาติ คือ ความสมบูรณ์ในความไม่สมบูรณ์จากการสังเกตธรรมชาติ สรรพสิ่งนั้นล้วนไม่คงทน ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนต้องเสื่อมสลายไป เมื่อถึงที่สุดแล้ว ทุกๆ สิ่งล้วนดำรงอยู่ด้วยความไม่สมบูรณ์แบบ หากเราใส่ใจมองสิ่งต่างๆ อย่างใกล้ชิดแล้ว เราก็จะเห็นสิ่งต่างๆ เริ่มที่จะแตกหักเสียหาย และหวนคืนสู่สถานะแรกเริ่มของมัน สิ่งเหล่านั้นก็จะกลายเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบน้อยลงและมีความไม่สม่ำเสมอมากขึ้น ในสภาวะของการแปรเปลี่ยนหรือการสูญสลายไปอยู่เสมออย่างไม่มีวันจบสิ้น¹⁵

ธรรมชาติ ชีวิตและศิลปะมีพื้นฐานที่เหมือนกัน นั่นคือ จัดการเรียงเรียงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุที่เป็นองค์ประกอบในพื้นที่ เกิดความสมดุล และประสานกลมกลืนเป็นเอกภาพ ซึ่งผลลัพธ์ที่ตามมา ก็จะเป็นความงามและความสุข อย่างเช่นที่ประสบพบเห็นอยู่ทั่วไปในธรรมชาติ โดยธรรมชาติเป็นผู้ให้กำเนิดชีวิตมนุษย์ ซึ่งมาพร้อมระบบกลไกซับซ้อน สำหรับสร้างชีวิตที่เป็นสุข และสร้างสรรค์งานทรงคุณค่าในลักษณะต่างๆ มนุษย์คือผู้ก่อเกิดศิลปะ ขณะที่ธรรมชาติและชีวิตให้แรงบันดาลใจในการทำงานศิลปะ¹⁶

แนวคิดของศิลปินที่กล่าวถึงการสร้างสรรค์การที่ไม่ลอกเลียนธรรมชาติ

ปอลเซซานน์ การเขียนภาพจากธรรมชาติไม่ใช่การลอกแบบ แต่เป็นการแสดงออกซึ่งสัจจะแห่งสัมพันธภาพ ของความรู้สึกลำลึกเฉพาะตน

¹⁵ เลนนาร์ด โครเน. วะบิ - ชะบิ สำหรับศิลปินนักร้องแบบ กวี & นักปรัชญา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สวนเงินมีมา, 2550.

¹⁶ รศ. ฉันทิมา อ่องสุรภักษ์. (ม.ป.ป.). ศิลปะ: พื้นที่ความงามและความสุข. นครปฐม: PSG art gallery

ขงจื้อ ความชำนาญก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ การทบทวนของเก่าทำให้พบของใหม่

ดร. ลินยู่ถัง เขียนต้นไม้ ก้อนหิน ภูเขา ไม่ได้ให้เห็นเพียงเท่านั้น แต่เขาปรารถนาที่จะขยายมโนภาพออกไปให้ ประจักษ์ในสิ่งอื่นๆด้วย

กิโกลเม อปอลลิแนร์ ได้ทုံตนสู่ความจริงโดยสิ้นเชิง ความเหมือนนั้นไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป ซึ่ง เป็นธรรมชาติอันเหนือกว่าธรรมดาเท่าที่เขาคิดคำนึงไป แต่ไม่ใช่สู่ความว่างเปล่า¹⁷

สรุป ธรรมชาตินั้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การดำเนินของวัฏจักร ที่สรรพสิ่งนั้นไม่มีอะไรที่คงทนถาวร ทุกสิ่งนั้นย่อมมีการผุ่กร่อน และเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา และด้วยความจริงนี้ การแสดงออกถึงความเป็นธรรมชาตินั้นก็ควรที่จะแสดงออกในแบบของความจริงเช่นกัน การที่ ธรรมชาติทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น ข้าพเจ้าจึงนำเอาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น มาสร้างสรรค์ งาน สื่อสารผ่านสิ่งที่เรียกว่า “ร่องรอย” ของวัสดุศิลปะนั้นประกอบด้วยรูปธรรม และ นามธรรม

รูปธรรม คือ วัตถุ เครื่องมือ เครื่องเขียน วิธีการ

นามธรรม คือ ความรู้สึก จิตใจ

สุนทรียศาสตร์

ศิลปะเป็นคนละอย่างกับธรรมชาติ ซึ่งทำให้เกิดการโต้ตอบทางอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่เหมือนเดิม การดำรงอยู่ของธรรมชาติอันเกี่ยวข้องกับความงามย่อมมีกฎเกณฑ์ของมัน ธรรมชาติมีกฎเกณฑ์ของความสมดุล ความแตกต่าง และความเปลี่ยนแปลง หากมองเห็นกฎเกณฑ์เหล่านี้ ก็ย่อมมองเห็นความงามในแง่สัจจะ มนุษย์สร้างงานศิลปะจากธรรมชาติโดยการประยุกต์ พัฒนา อาศัย ธรรมชาติเป็นแหล่งค้นคว้าเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน ต่างกันที่ว่าศิลปินไม่ได้อาศัยกฎของธรรมชาติล้วนๆ แต่รู้จักที่จะเพิ่ม-ลด และสร้างสิ่งใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการทางความเชื่อทั้งของตนเองและของสังคม¹⁸

¹⁷ ส. ศิวรักษ์เศศ. (2522). ศิลปะเข้าใจง่าย. พิมพ์ครั้งที่2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์รุ่งวัฒนา

¹⁸ อำนาจ เย็นสบาย. สุนทรียศาสตร์. กรุงเทพฯ : เจริญวิทย์การพิมพ์, 2523.

ในตอนแรกจะมองข้ามความเรียบง่ายแบบมีศิลปะไป เพราะแม้แต่ชมลักษณะของภาพทั้งภาพอันเต็มไปด้วยความชำนาญ โดยการใช้เส้น จุด เนื้อที่ของแสงสว่าง เงามืดหรือสีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เป็นไปอย่างง่าย ๆ ซึ่งไม่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงเพื่อให้เอกภาพของภาพนั้นสมบูรณ์และเน้นความหมายของภาพนั้นด้วยวิธีการเขียนภาพอย่างเต็มที่ ความคิดในด้านสุนทรียภาพละเว้นจากความคะนองและความไร้ศีลธรรม¹⁹

ธรรมชาติเป็นสิ่งเก่า การสร้างสรรค์เป็นสิ่งใหม่ บางคนอาจจะกล่าวว่าสิ่งที่เขาทำไม่ใช่เรื่องใหม่ และมีศิลปินมากมายต่างเขียนกันมาก่อนแล้ว แต่ถึงอย่างนั้นศิลปินแต่ละคนต่างก็มีมุมมองเดียวกันที่ไม่เหมือนกัน ตลอดจนถึงอารมณ์ความรู้สึกที่ต่างกัน แต่เป็นสิ่งใหม่สำหรับการสร้างสรรค์งานศิลปะเสมอ อย่างเช่น ไพรวลัยเลือกบรรยากาศที่เงียบสงบ ความวิเวกผู้เก่า จุดสำคัญคือการให้ความสำคัญของแสงสว่างที่พาดผ่านความสลัวลาง ก่อแรงกระทบใจได้อย่างรุนแรง ซึ่งแสงสว่างและเงามืดมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของมนุษย์ เมื่อเป็นเช่นนี้ทำให้พบว่าอำนาจทางความรู้สึกมีรากฐานทางความเชื่อแต่ละบุคคลเป็นตัวนำ แต่ศิลปินใช้ชั้นเชิงในทางศิลปะ กำหนดแสง เงา มิติ ฯลฯ อย่างชัดเจน เกิดเป็นความงามที่เราไม่อาจปฏิเสธได้ (ไพรวลัย ดาเกลี้ยง, 2531, 111-117)²⁰

ท่ามกลางธรรมชาติภาพสะท้อนช่วงเวลาแห่งอารมณ์ความรู้สึกที่ใจมนุษย์สัมผัส ขณะก้าวออกไปบนเส้นทางชีวิต ศิลปะช่วยเตือนใจให้มนุษย์ระลึกถึงแก่นอันวิเศษของธรรมชาติ นั่นคือ จังหวะ ความสมดุล ประสานกลมกลืนเป็นกับทุกสรรพสิ่ง และสัญญาชาติญาณการเป็น “ผู้ให้” ซึ่งเป็นรากเหง้าของ “ความงาม” ที่ดำเนินไปบนพื้นฐานของการแบ่งปัน ยิ่งได้ลงมือทำด้วยแล้ว ภาพ “ความจริง” ข้อนี้ก็ยิ่งชัดเจน “ความสุข” มีความหมายได้หลากหลายเท่าจำนวนคนตีความ มีรูปแบบได้หลากหลายเท่าจำนวนคนจินตนาการ บางคนได้นั่งเอนหลังจิบไวน์หรือนั่งดูพระอาทิตย์ขึ้นก็ “รู้สึกเป็นสุข” แต่บางคน “เป็นสุข” เมื่อ “รู้สึก” ว่าได้เปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม ได้ยกระดับจิตใจตัวเองให้สูงขึ้นกว่าเดิม หรือได้ทำอะไรบางอย่างที่มีคุณค่าให้แก่ผู้อื่น เช่น สร้างสรรค์งานศิลปะที่ทำให้หลายคน “รู้สึกเป็นสุข” แม้เพียงชั่วขณะ²¹

¹⁹ James Jackson Jarves. **ข้าเลื่องแลศิลปะญี่ปุ่น**. กรุงเทพฯ : สถาบันการแปลหนังสือ, 2545

²⁰ อำนาจ เย็นสบาย. (2531). **สีสันและความงาม**. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ต้นอ้อ

²¹ รศ. ฉันทิมา อ่องสุรรักษ์. (ม.ป.ป.). ศิลปะ: พื้นที่ความงามและความสุข. นครปฐม: PSG art gallery

"สุนทรียศาสตร์" ความหมายดั้งเดิมคือ ความรู้สึกทางประสาทสัมผัสและความรู้ความเข้าใจ นอกจากนี้ยังเป็นหัวข้อสำคัญในการอภิปรายเชิงปรัชญา ที่ใกล้เคียงกับบทสนทนาในชีวิตประจำวันและการรับรู้ของเราเป็นพื้นฐานและโดยธรรมชาติ ทั้งตัวเราเองและความเป็นจริงประกอบขึ้นจากหลักการแห่งสุนทรียภาพ การพยายามที่จะลอกเปลือกเท็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณได้ยินหรือเห็น การบรรยายที่มีความสับสนคลุมเครืออาจทำให้เกิดการโต้แย้ง แต่นั่นทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นสิ่งที่ชี้แจงแสดงถึงสิ่งที่มีลักษณะของความรู้สึกหรือการรับรู้ในลักษณะผิวเผิน โดยไม่มีความหมายลึก บริบทแต่ละประเภทสามารถจัดเรียงใหม่ได้หลายวิธี แต่หลังจากจัดองค์ประกอบต่างๆ บริบทพิเศษจะยังคงปรากฏ "ความรู้สึก" และแยกแยะความแตกต่างของคุณลักษณะทางศิลปะและโวหารของสิ่งต่างๆ²²

เมื่อก่อนกิจกรรมและกิจการต่างๆ ของมนุษย์ ต้องดำเนินไปภายใต้เงื่อนไขของแสงตะวันและฤดูกาล ถูกผูกโยงมนุษย์เข้ากับการฝันและต่อต้านธรรมชาติ แต่ความเย้ายวนของเงา หรือความงามของสรรพสิ่งนั้นเพิ่มขึ้นเมื่อบรรยากาศรอบข้างไม่ได้อยู่ภายใต้แสงสว่างจ้า แต่เป็นเพียงแสงสลัวแทน และไม้ที่ดูมีเสน่ห์และเงางามมากขึ้นเมื่ออยู่ในแสงสลัวเข้าถึงความงามที่ซ่อนอยู่ภายในได้ ดังเช่นนักปราชญ์เต๋าเคยกล่าวไว้ว่า "ในมิดมีสว่าง ในสว่างมีความมืด" เหตุนี้สิ่งหนึ่งจึงมีค่าต่ออีกสิ่งหนึ่งเสมอๆ²³

สรุป สุนทรียศาสตร์นั้นเป็นหลักสำคัญที่ขาดไปเสียไม่ได้ ถ้ามีเพียงที่มา ความสำคัญ หลักการ ปรัชญาหรือแม้กระทั่งทฤษฎี แต่ขาดความงามที่เป็นตัวเชื่อมโยง งานสร้างสรรค์นั้นก็อาจไม่ประสบผลสำเร็จ การที่จะเข้าใจสุนทรียศาสตร์อย่างลึกซึ้งนั้นต้องอาศัยประสบการณ์ในงานสร้างสรรค์ ทั้งการมองและในทางปฏิบัติ ข้าพเจ้าต้องการที่จะแสดงออกถึง

²² Li Ona Ke Ren. (ม.ป.ป.). (行人)美學的意義：關於美的十種表現與

體驗. เข้าถึงเมื่อ 7 มีนาคม 2563. เข้าถึงได้จาก

<https://www.pchome.co.th/pro/content/show/>

²³ จุนอิจิโร่ ทานิชากิ. **เอิเรงาสลัว**. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์openbooks, 2561.

มุมมองที่พิเศษ โดยเน้นถึงความงามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และสิ่ง ประกอบสร้างจากฝีมือมนุษย์ ที่ถ่ายทอดถึงเรื่องราวและที่มาผ่านผลงานภาพพิมพ์แกะไม้

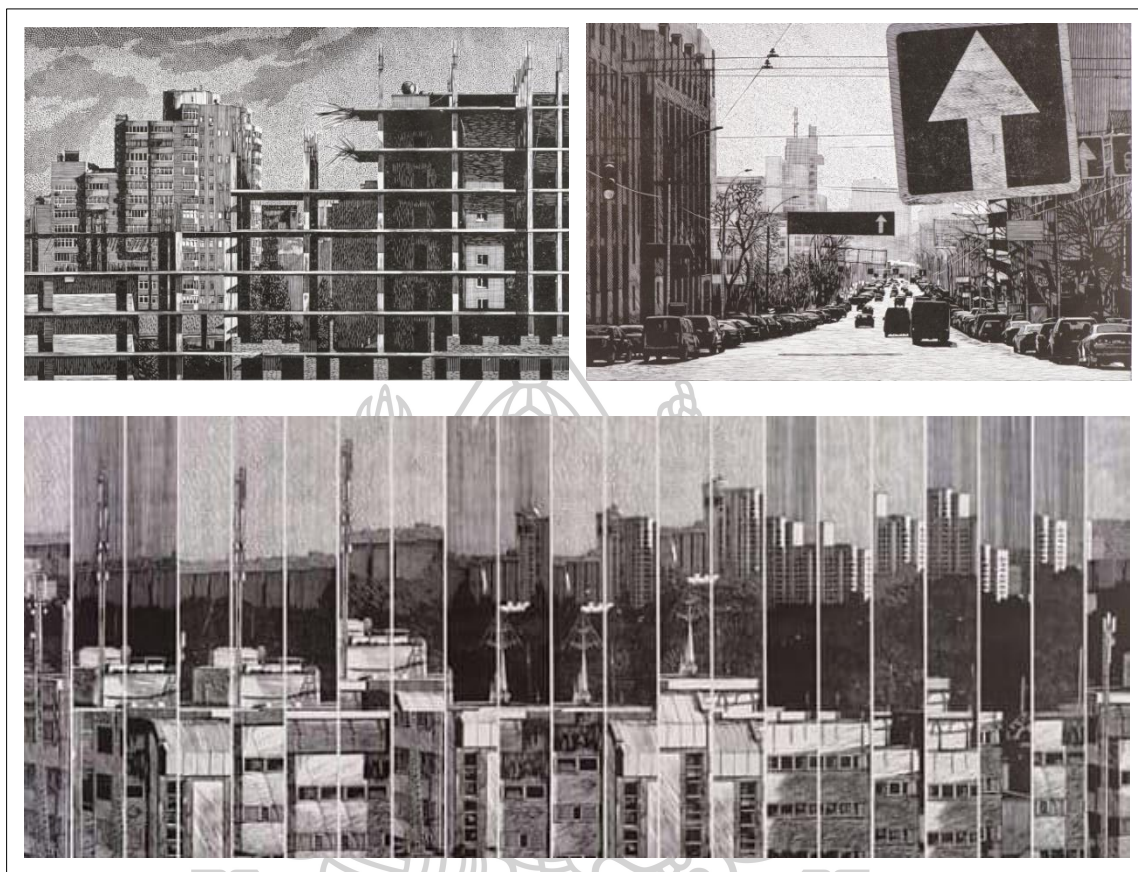
อิทธิพลและแรงบันดาลใจจากผลงานศิลปิน

ในการศึกษาอิทธิพลที่เป็นแรงบันดาลใจต่อการสร้างสรรค์ผลงานนอกจากเกิดจากสภาพแวดล้อมแล้ว การศึกษาจากผลงานสร้างสรรค์ของศิลปินที่มีความคล้ายคลึงทางด้านรูปแบบหรือด้านกระบวนการทางความคิดที่อาจสร้างแรงบันดาลใจต่อผลงานของข้าพเจ้า เพื่อนำมาเป็นข้อมูลแนวทางประกอบการศึกษาผลงานสร้างสรรค์และพัฒนาผลงาน

Artist Olesya Dzhuraeva (เกิดเมื่อ1982)

ศิลปิน Olesya Dzhuraeva เกิดในปี 1982 ในเมือง Danshube ในเมืองโซเวียตทาจิกสถานซึ่งเป็นเมือง Olesya Dzhuraeva ย้ายมาอยู่ที่ประเทศยูเครนในปีพ.ศ. 2532 ตอนนี้อาศัยและ ทำงานในกรุงเคียฟ ในปีการศึกษาที่เธอเริ่มจากปี 2547 เธอได้สร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคการปะติดปะต่อภาพและผสมการแกะสลัก จากนั้นเธอก็ไปค้นหาสถานที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เธอจินตนาการ หลังจากไม่กี่ปี Dzhuraeva พบ ความชอบที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนบุคคลของเธอสำหรับเทคนิคการตัดเสื่อน้ำมัน ใน linocut ความสามารถของเธอในการใช้ลวดลายเส้นสายในการแกะสลักถูกเปิดเผยงานเชิงเส้นนี้เป็นสิ่งที่เธอในตอนนี้ออกมาเป็นส่วนใหญ่ เพื่อทำให้โลกที่ล้อมรอบเธอ และสถานที่ที่เธออาศัยอยู่เมืองบ้านเกิดของเธอทำให้ผลงานของเธอปรากฏในรูปแบบเฉพาะตัวเป็นประจำ เช่นเดียวกับ วิถีชีวิตในบ้านบรรยากาศที่เงียบสงบและค่อนข้างกลมกลืนกับความงามของเธอซึ่งทำให้เธอโน้มเอียงไปทางรูปแบบต่างๆ หมอกมืดครึ้มความชื้นไม้โลหะหรือเมฆทั้งหมดเป็นองค์ประกอบของ

ความเป็นจริงของ Olesya ที่เธอแสดงออกในรูปแบบของลายเส้น จุด การให้แสงเงา เป็นความงามที่
รังสรรค์ออกแบบในเขตสีดำ²⁴

ภาพที่ 10 ภาพผลงานภาพพิมพ์ของ Olesya Dzhuraeva

ที่มา : Olesya Dzhuraeva. (2562). **TOP PRINTMAKING**. เข้าถึงเมื่อ 15 มกราคม 2563. เข้าถึง
ได้จาก<https://topprintmaking.com/linocut-artists-olesya-dzhuraeva>

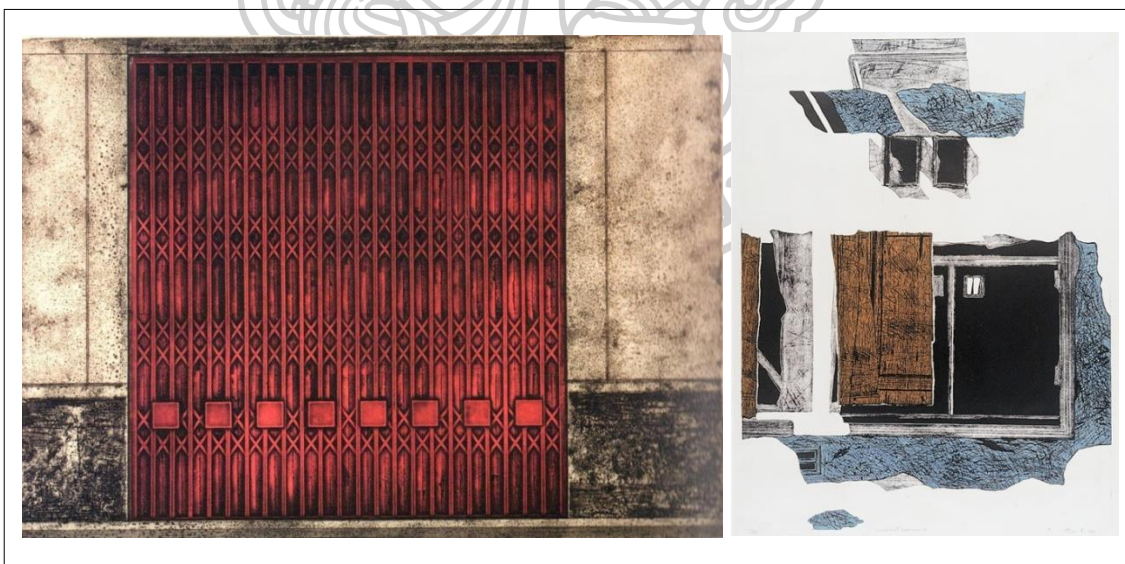
ข้าพเจ้าสนใจงานของ Olesya Dzhuraeva ในการแสดงออกถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในเมือง
ความเงิบสงบที่ถูกถ่ายทอดออกมาด้วยเทคนิคการแกะสลักที่มีความละเอียด การเลือกใช้ลายเส้น
และจุดอย่างเหมาะสมกับลักษณะของพื้นที่ เป็นความโดดเด่นเฉพาะตัวของศิลปิน หมอกความชื้น
หรือเมฆทั้งหมดถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างลึกซึ้งในรูปแบบของความจริง

²⁴ Olesya Dzhuraeva. (2562). **TOP PRINTMAKING**. เข้าถึงเมื่อ 15 มกราคม 2563. เข้าถึงได้
จาก<https://topprintmaking.com/linocut-artists-olesya-dzhuraeva>

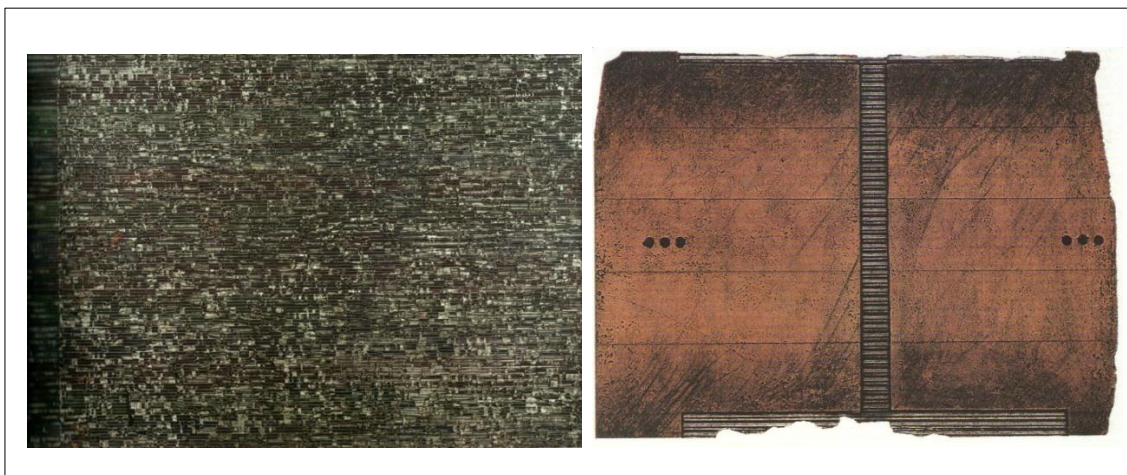
ศิลปิน ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก (2489-2551)

ศิลปะที่เป็นการแสดงออกถึงสภาวะแห่ง “นาม” สำหรับศิลปินตะวันออกนั้นมิได้ตั้งแต่บรรพกาลแล้ว ดังที่กล่าวไว้ในคัมภีร์เต๋าของจีน “เหนือสิ่งอื่นใด การวาดภาพมิใช่ ‘การลอกเลียนแบบ’ จากธรรมชาติ ‘ความเหมือน’ มิใช่สิ่งสำคัญของการวาดภาพ การสร้างสรรค์นั้นคือความจริง เมื่อศิลปินที่แท้วาดรูปต้นไม้ รูปปรากฏของต้นไม้มิได้อาศัย ‘ความเหมือน’ หากคือการถ่ายทอด ‘วิญญาณ’ ของต้นไม้ลงในภาพ ต้นไม้นั้นจึงเป็นต้นไม้จริงๆ เป็นต้นไม้ที่มีชีวิตต้นไม้ที่มีได้เป็นเพียงกระดาษที่เปื้อนสีหมึก” งานศิลปะแสดงออกถึงความจริง ที่ได้รับประสบการณ์ทางใจโดยตรงจากธรรมชาติ มิใช่การแสดงออกถึง ความเหมือนจริง ที่เป็นเพียงการเลียนแบบแค่ผิวภายนอกตามที่ตาเห็นเท่านั้น

ความเป็นนามธรรมในจิตรกรรมของอาจารย์อิทธิพลเห็นได้ชัดว่าเป็นจุดมุ่งหมายในการแสดงออกเพราะถึงแม้ผู้ดูจะเห็นถึงรูปธรรม ของเรื่องราวธรรมชาติที่เป็นต้นไม้ ใบไม้ และน้ำ แต่อาจารย์อิทธิพลได้ใช้วิธีการอันหลากหลายในการเลือกสรร ตัดแปลง ตัด และลดทอนสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญออก คือการเลือกสรรเฉพาะรูปทรงของต้นไม้ ใบไม้ ดอกไม้เพียงบางชนิด และเน้นขยายเพียงบางส่วนให้มีขนาดใหญ่กว่าจริงหลายเท่าตัดและลดทอนรายละเอียดต่างๆ ภายในรูปทรงลงให้เหลือเพียงความแบนและเรียบง่าย รูปทรงที่มีลักษณะของแสงและเงาดำ เป็นตัวเปรียบเทียบ เช่นเดียวกับ รูปทรง ที่ต้องปรากฏคู่อยู่กับ พื้นที่ว่าง เสมอจะดำรงอยู่โดยตนเองโดดๆไม่ได้ การอาศัยคู่ของสิ่งตรงข้ามมาเป็นเนื้อหาสาระในงานศิลปะเป็นแนวความคิดหลัก²⁵

²⁵ ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก. ITHPOL THANGCHALOK ABSTRACT The Truth of Art. กรุงเทพฯ : มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, 2562.

ภาพที่ 11 ภาพผลงานภาพพิมพ์ของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก
ที่มา : ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก. ITHPOL THANGCHALOK ABSTRACT The
Truth of Art. กรุงเทพฯ : มูลนิธิหอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, 2562.

ข้าพเจ้าสนใจงานของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก ที่มีกรอบแนวคิดการ
สร้างสรรค์ที่พิเศษ การนำเสนอถึงความเหมือนจริงที่เป็นรูปธรรมในรูปแบบของนามธรรม และยัง
สะท้อนให้ผู้ดูกลับไปเห็นถึงสิ่งที่เป็รูปธรรมได้อย่างน่าพิศวง โดยแสดงออกในรูปแบบที่เรียบง่ายและ
การใช้พื้นที่ว่าง รวมทั้งไม่ได้พยายามเลียนแบบพื้นผิวแค่ภายนอกตามที่เราเห็น แต่กลับสามารถ
สื่อถึงพื้นผิวเหล่านั้นให้ผู้ดูเข้าถึงได้ในชั้นประสบการณ์ที่เคยรับรู้และจิตวิญญาณ

The Mono-ha artists

ศิลปินโมโน-ฮามีแนวโน้มที่จะนำเสนอวัฒนธรรมชาติและอุตสาหกรรมเช่นหิน ดิน ไม้
กระดาษ ผ้าฝ้าย แผ่นเหล็ก และพาราฟิน - "สิ่งต่าง ๆ" (โมโน) - เป็นของตนเองหรือใช้ร่วมกัน
ตรงกันข้ามกับกระแสต่อต้านศิลปะกระแสหลักของZen²⁶ i Bijutsu (ศิลปะแนวเปรี๊ยะจิต) โมโน - ฮา
พยายามที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบศิลปะใหม่โดยการลดวัตถุลงในรูปแบบหลัก วัตถุและวัตถุธรรมชาติที่
ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้รับการพิจารณาว่าไม่สำคัญ แต่ในตัวของมันเองมีความสำคัญและเป็นอิสระ มี
ความพยายามที่จะดึงเอาการแสดงออกทางศิลปะออกมาจากสสารโดยการเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงใน
(ari-yō) การรับรู้และความสัมพันธ์²⁶

²⁶ Mono-ha. (2019). *The Mono-ha artists*. เข้าถึงเมื่อ 17 มีนาคม 2563. เข้าถึงได้จาก
<https://monoskop.org/Mono-ha>

ภาพที่ 12 ภาพผลงานของ The Mono-ha artists

ที่มา : Mono-ha. (2019). **The Mono-ha artists**. เข้าถึงเมื่อ 17 มีนาคม 2563. เข้าถึงได้จาก <https://monoskop.org/Mono-ha>

ข้าพเจ้าสนใจงานของ ศิลปินกลุ่มMono-ha เป็นอย่างมาก เพราะการนำเสนอวัสดุธรรมชาติ โดยศิลปินแต่ละคนจะมีกรอบแนวคิด และมุมมองในการนำเสนอที่แตกต่างกัน แต่ล้วนแล้วแต่พูดถึง วัสดุธรรมชาติที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ก็สามารถถ่ายทอดวัสดุธรรมชาติเหล่านั้นให้มีความสำคัญได้ อย่างเป็นอิสระ การจะดึงเอาการแสดงออกทางศิลปะออกมาจากสสารนั้นเป็นสิ่งที่ยากรวมทั้งเข้าถึง ได้ยาก แต่ศิลปินก็แสดงจุดแข็งของสิ่งที่แต่ละคนสังเกตเห็นนั้นออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม

อาจารย์สุรพล แสนคำ (2497-2559)

ผลงานจิตรกรรมสีน้ำของอาจารย์สุรพล แสนคำ แสดงออกด้วยสีสันและที่แปรง สะท้อนเรื่องราวจากสิ่งที่รักผูกพันและคุ้นเคย คือบ้านเรือนตลาดเก่าริมแม่น้ำท่าจีน อันเป็นทัศนียภาพแห่งความอบอุ่น สงบร่มเย็น สะท้อนวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา ด้วยมุมมองที่คมชัดอย่างภาพถ่าย แต่ก็ซ่อนความละเอียดด้วยความรู้สึกที่แฝงนัยทางนามธรรม ที่การถ่ายภาพไม่สามารถบันทึกได้ ความแม่นยำ เรื่องรูปทรง น้ำหนัก แสงเงา และความละเอียดคมในการเลือกมุมมองมานำเสนอ ถ่ายทอดผ่าน“เทคนิคจิตรกรรมสีน้ำ”²⁷

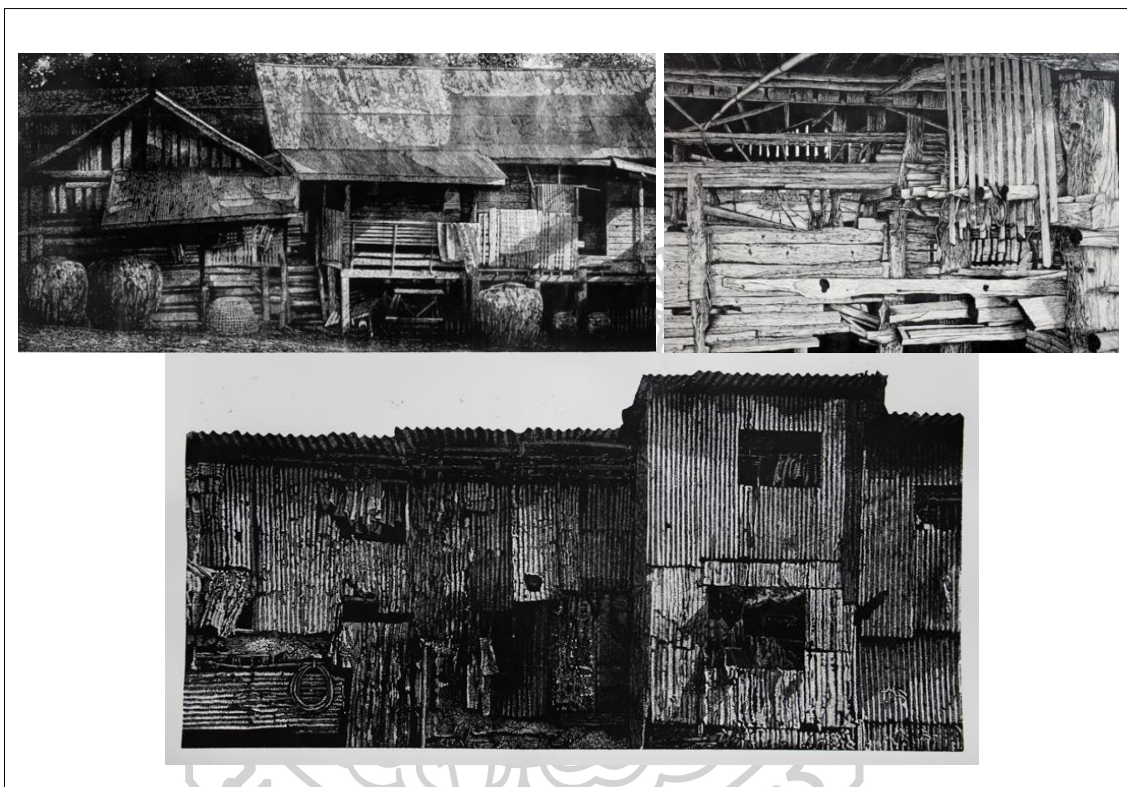
ภาพที่ 13 ภาพผลงานจิตรกรรมสีน้ำของ อาจารย์สุรพล แสนคำ

ข้าพเจ้าสนใจในผลงานของอาจารย์สุรพล แสนคำ ที่ถ่ายทอดถึงมุมมองพิเศษ ในการสะท้อนวิถีชีวิตของบ้านเรือนเก่า ด้วยผลงานที่ละเอียดประณีต แสดงให้เห็นถึงน้ำหนักแสงเงาอย่างชัดเจน ด้วยการลงสีเพียงไม่กี่สี แต่กลับให้บรรยากาศที่อบอุ่น และสงบไปในเวลาเดียวกัน ซึ่งคล้ายคลึงกับผลงานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าที่ต้องการถ่ายทอดถึงความสงบและเรียบง่าย ผ่านบ้านเรือนในชนบท

²⁷ ศักดิ์สิริ มีสมสืบ. (ม.ป.ป.). ศิลป์แห่งแผ่นดิน : บ้านริมน้ำนครชัยศรี. เข้าถึงเมื่อ 17 มีนาคม 2563. เข้าถึงได้จาก <https://www.komchadluek.net/kom-lifestyle/160502>

เทพพงษ์ หงษ์ศรีเมือง (เกิดเมื่อ 2534)

ศิลปินนำเสนอผลงานผ่านสภาพที่พำอาศัยของคณงานก่อสร้าง โดยเน้นไปที่โครงสร้างที่เป็นสำคัญของที่พักในเขตก่อสร้าง แสดงถึงรูปทรงวัตถุที่โต้พบเห็นในบริเวณนั้น ทำให้เห็นว่าคณงานก่อสร้างมีวิถีชีวิตแบบไหนควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตของสังคมที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ผ่านเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้²⁸

ภาพที่ 14 ภาพผลงานภาพพิมพ์ของ เทพพงษ์ หงษ์ศรีเมือง

ข้าพเจ้าสนใจในกระบวนการภาพพิมพ์แกะไม้ที่มีความละเอียด และสามารถแสดงออกถึงวัตถุที่ถูกนำมาสร้างเป็นที่พำอาศัย ที่มีความคล้ายคลึงกันในเรื่องรูปแบบ รูปทรง แต่มีจุดมุ่งหมายในการถ่ายทอดที่ต้องการจะสื่อแตกต่างกันกับผลงานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า ที่ต้องการสื่อถึงวิถีชีวิตของความเรียบง่าย ความสงบผ่านสิ่งประกอบสร้างของชนบท

²⁸ เทพพงษ์ หงษ์ศรีเมือง. (ม.ป.ป.). บ้านของคนสร้างบ้านแปลงเมือง. เข้าถึงเมื่อ 17 มีนาคม 2563.

เข้าถึงได้จาก <http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/1262>

สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นการนำเอาวัสดุ ธรรมชาติที่ถูกนำมาสร้างที่อยู่อาศัย ซึ่งถูกกัดกร่อน มีความผุพังตามกาลเวลาที่กัดกินไปตามธรรมชาติ ทำให้เกิดรูปทรงต่างๆที่มีความต่อเนื่องและผูกเรือน เสื่อมสภาพตามกาลเวลาของวัสดุนั้น สะท้อนถึงเรื่องราวความเป็นมา ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยถ่ายทอดด้วยเทคนิคภาพพิมพ์ ที่แสดงความสวยงามของเส้นสาย สอดคล้องไปกับรูปแบบของผลงานที่มีการจัดวางด้วยองค์ประกอบของ จังหวะ การซ้ำ การปล่อยพื้นที่ว่าง และการให้น้ำหนักชวากับคำ สร้างความรู้สึกสงบ ปล่อยวางแก่ผู้ได้ชมภาพ

การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล การลงภาคสนาม เข้าถึงพื้นที่จริง ทำการสังเกต วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวความคิด ขั้นตอน วิธีการ รวมไปถึงจนถึงการทดลอง เทคนิคต่างๆ มาปรับใช้ในผลงาน ให้เกิดเป็นแนวคิด และแรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน ข้าพเจ้าได้ใช้ประสบการณ์ส่วนตัว ผสมผสานกับแนวความคิด ที่ได้รับจากการไปศึกษาตามสถานที่จริงการลงพื้นที่จริงทำให้ข้าพเจ้าได้เห็นถึงความเรียบง่ายและการประยุกต์ใช้ของภูมิปัญญาในการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยของคนในสมัยก่อน เห็นไปถึงวิถีชีวิตในอดีต ก่อเกิดเป็นรากวัฒนธรรม ตัวตน จนตกผลึก เพื่อพัฒนาเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข จนมาเป็นเป้าหมายในการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก ความคิดผ่านผลงานสร้างสรรค์

บทที่ 3

ขั้นตอนและกระบวนการในการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “ระแนงไม้ คีนส์สามัญ” เป็นการศึกษาเพื่อชี้ให้เห็นถึงมุมมองต่อสิ่งต่างๆรอบตัว และพิจารณาถึงความจริงในความไม่สมบูรณ์ของธรรมชาติ โดยจากประสบการณ์ที่ได้สัมผัสผ่านสิ่งที่ได้พบเห็น นำมาสู่การศึกษาค้นคว้าข้อมูล ความคิด การทดลองสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเพื่อต่อยอดการสร้างสรรค์ผลงาน

ขั้นตอนแรกนั้น เป็นการหาที่มาของแนวความคิดที่จะนำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้ เพื่อกำหนดขอบเขตแล้วนำไปศึกษารวบรวมข้อมูล หลังจากนั้นจึงนำไปสร้างเป็นภาพต้นแบบ และนำไปสู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป โดยเลือกที่จะใช้เทคนิคมาแสดงออกถึงร่องรอยจากวัตถุด้วยตัวของวัตถุเอง นั่นคือ ภาพพิมพ์แกะไม้ (woodcut) ซึ่งเป็นเทคนิคที่ตอบโจทย์ต่อแนวคิดของข้าพเจ้า ด้วยการใช้วัตถุจากธรรมชาติและเครื่องมือแกะไม้ นำมาสร้างเป็นพื้นผิวบนแม่พิมพ์เพื่อให้เกิดเป็นร่องรอย

การศึกษาข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงาน

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้เริ่มต้นมาจากความสนใจในรายละเอียดของร่องรอยวัตถุที่เป็นระแนงไม้เรียงต่อกัน เชื่อมโยงแล้วได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตของคนในชนบท อันสังเกตได้จากที่พักอาศัยที่สมถะ เรียบง่าย สร้างจากแผ่นไม้ สังกะสี บ้ายไวนิล และรวมถึงวัสดุเหลือใช้จากสิ่งประกอบสร้างต่างๆ ซึ่งในชนบทตัวบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนั้นแสดงออกถึงเรื่องราวของวัฒนธรรมท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ การดำเนินชีวิตนั้นสืบเนื่องมาจากภูมิหลังภูมิปัญญาของคนในชนบท การเข้าไปสัมผัสถึงวิถีของคนชนบท ร่วมสนทนาพูดคุยกับผู้คนอย่างใกล้ชิด ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถูกกลั่นกรองจากประสบการณ์จริงภายใต้ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อน โดยได้คำนึงถึงองค์ประกอบและกระบวนการพิมพ์ให้เกิดเป็นร่องรอยจากการแกะพื้นผิวของไม้ของเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ค้นคว้ารวบรวมข้อมูล ทดลองปฏิบัติและแก้ไขปัญหาจากผลงานการสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่ผลงานวิทยานิพนธ์

1. การศึกษารวบรวมข้อมูลโดยการเดินทางไปศึกษาในพื้นที่จริง ด้วยการถ่ายภาพเพื่อเก็บเป็นข้อมูลรูปภาพ และจดบันทึกจากการพูดคุยกับผู้ที่อาศัยอยู่ตามชนบท เพื่อเก็บรวบรวมและบันทึกเป็นข้อมูลดิบ

2. ศึกษารูปทรง พื้นผิวและการวางจังหวะจากข้อมูลที่รวบรวมมา นำมาจัดวางองค์ประกอบ เพื่อหามุมมองใหม่ในการร่างภาพผลงาน

3. ทดลองการสร้างพื้นผิวในเทคนิคของภาพพิมพ์แกะไม้ และลงมือปฏิบัติงานจริง

4. วางแผนในการสร้างสรรค์ผลงาน แล้วบันทึกปัญหาที่พบเจอในระหว่างปฏิบัติงาน เพื่อนำมาวิเคราะห์ รวมทั้งหาทางแก้ไขเพื่อต่อยอดในผลงานวิทยานิพนธ์

5. ผลงานวิทยานิพนธ์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

วัสดุและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์

1. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและสร้างภาพต้นแบบ

- กล้องถ่ายภาพ
- สมุด sketch สำหรับร่างภาพความคิด
- คอมพิวเตอร์สำหรับสร้างสรรค์ภาพ sketch

2. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ์แกะไม้

- แผ่นไม้อัด MDF
- เลื่อยมือหรือเลื่อยจิ๊กซอตไม้
- หมึกพิมพ์ใช้น้ำมัน (OPSET INK)
- เกรียงปาดหมึก
- ลูกประคบ สำหรับใช้ลงสีรองพื้นแม่พิมพ์
- เศษผ้าสำหรับเช็ดทำความสะอาด
- น้ำมันสน (Pine Oil)
- เครื่องมือในการแกะสลักไม้ สิวแกะไม้ สิวหัว(V) สิวหัว(U) สิวหัวตัดและสิวใบมีด
- กระดาษทรายขัดเหล็ก (Sand Paper) สำหรับลับคมเครื่องมือแกะไม้

- เศษแผ่นไม้ MDF สำหรับทดลองแกะเพื่อตรวจสอบความคมของเครื่องมือ

3. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์

- ภาพขยายของภาพ sketch
- ปากกาลูกกลิ้ง ใช้ในการร่างภาพต้นแบบลงบนแม่พิมพ์
- กระดาษคาร์บอน
- เทปกระดาษขาว (Nitto)
- เครื่องมือในการแกะสลักไม้ สิวแกะไม้ สิวหัว(V) สิวหัว(U) สิวหัวตัดและสิ่วใบมีด
- แปรงปิดเศษผง

4. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ์ก่อนกลิ้งหมึกพิมพ์

- กระดาษทรายขัดไม้ (Sand Paper) สำหรับขัดผิวหน้าแม่พิมพ์ให้เรียบ
- แปรงปิดเศษผง

5. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในขั้นตอนการเตรียมหมึกและการกลิ้งสีหมึกพิมพ์ลงบนแม่พิมพ์

หมึกพิมพ์

- ไม้ตะกอนอ่อน หรือ วัสดุที่มีผิวมันเรียบเช่น กระจก แผ่นอะคริลิคสำหรับลองกลิ้ง
- เกรียงปาดหมึก
- ลูกกลิ้งยาง (Rubber Roller Printmaking) สำหรับกลิ้งหมึกให้สม่ำเสมอ
- หมึกพิมพ์เขื่อน้ำมัน (OPSET INK)
- คอมปาวจ์ (Compound) ใช้สำหรับผสมหมึกพิมพ์

6. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในขั้นตอนการเตรียมกระดาษพิมพ์

- กระดาษฟาเบียโน สำหรับพิมพ์ผลงาน
- คัตเตอร์

- ไม้บรรทัด
- ตลับเมตร
- ดินสอ สำหรับมาร์กตำแหน่งในส่วนที่ต้องการตัด และตำแหน่งวางแม่พิมพ์
- อุปกรณ์จับชิ้นงาน (c-clamp) สำหรับยึดกระดาษกับโต๊ะเตรียมพร้อมสู่ขั้นตอน

การพิมพ์

7. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในขั้นตอนการพิมพ์ชิ้นงานภาพพิมพ์แกะไม้

- บาเร็ง (Baren) สำหรับพิมพ์ภาพผลงาน
- ลูกกลิ้งยาง (Rubber Roller Printmaking) สำหรับกลิ้งหมึกเพิ่มให้สม่ำเสมอ

8. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในขั้นตอนการทำความสะอาดหลังพิมพ์งาน

- เศษผ้าสำหรับเช็ดทำความสะอาด
- น้ำมันสน (Pine Oil)
- กระดาษบรู๊ฟ

9. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในขั้นตอนการระบายสีน้ำ

- สีน้ำ ECOLINE
- พู่กัน
- จานสี สำหรับผสมหมึกสีน้ำ
- ถังน้ำ สำหรับล้างพู่กัน
- ผ้า สำหรับซับน้ำจากพู่กัน
- ภาพต้นแบบสี สำหรับดูโครงสร้างสีที่ต้องลง

แผ่นไม้อัด MDF

หมึกพิมพ์ใช้น้ำมัน (OPSET INK)

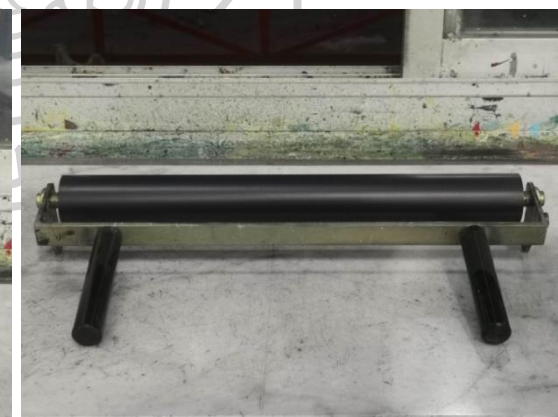
เครื่องปาดหมึก

คอมปาว์จ (Compound) สำหรับผสมหมึกพิมพ์

น้ำมันสน(Pine Oil)

ลูกกลิ้งยาง

ภาพที่ 15 วัสดุและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในกระบวนการสร้างสรรค์

เครื่องมือในการแกะสลักไม้ สิวแกะไม้

แปรงปิดเศษผง

ผ้ากันเปื้อน

เศษผ้าสำหรับเช็ดทำความสะอาด

กระดาษฟาเบรียโน สำหรับพิมพ์ผลงาน

กระดาษปฐูฟ

ภาพที่ 16 วัสดุและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในกระบวนการสร้างสรรค์

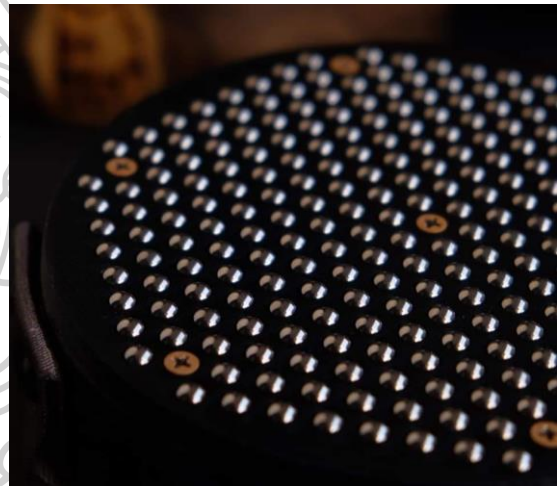
ไม้บรรทัด

ลูกประคบสำหรับใช้ลงสีรองพื้นแม่พิมพ์

บาริ่ง (Baren) สำหรับพิมพ์ภาพผลงาน

อุปกรณ์จับชิ้นงาน (c-clamp)

ตลับเมตร

ภาพที่ 17 วัสดุและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในกระบวนการสร้างสรรค์

กระดาษคาร์บอน

เทปกระดาษขาว (Nitto)

กระดาษทรายขัดเหล็ก

กระดาษทรายไม้

ดินสอ ปากกาลูกกลิ้ง คัตเตอร์

พู่กัน

ภาพที่ 18 วัสดุและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในกระบวนการสร้างสรรค์

จานสี

ถังน้ำ

สีน้ำ ECOLINE

ภาพที่ 19 วัสดุและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในกระบวนการสร้างสรรค์

วิธีการและเทคนิคในการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ผ่านกระบวนการทางทัศนศิลป์โดยใช้ประสบการณ์ตรงที่ข้าพเจ้าสัมผัส และเห็นโครงสร้างบ้านเรือนของคนชนบท โดยการถ่ายทอดทางทัศนธาตุก่อให้เกิดสุนทรียศาสตร์ในด้านความรู้สึกและรูปแบบผ่านมุมมองของข้าพเจ้า ด้วยกระบวนการทางเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ (woodcut) ซึ่งเป็นเทคนิคที่มีความสัมพันธ์ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ สอดคล้องไปกับรูปแบบและเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ ด้วยวิธีการแกะสร้างร่องรอยเส้นสายที่ทับซ้อนและเข้าถึงรายละเอียดของพื้นผิวที่ต้องการแสดงออก และลงตัวด้วยสาระสำคัญที่ต้องการสื่อสารได้อย่างชัดเจน

ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์

ขั้นตอนการสร้างภาพต้นแบบ

การสร้างภาพต้นแบบนั้น เริ่มจากการศึกษารวบรวมข้อมูลจากการไปพื้นที่จริง พูดคุยกับ ผู้คนที่อยู่อาศัยในสถานที่นั้นๆ และเก็บบันทึกข้อมูลด้วยการถ่ายภาพ เพื่อนำมาสังเคราะห์เป็นภาพ ร่างต้นแบบของผลงานสร้างสรรค์ โดยการนำภาพถ่ายของบ้านเรือนในชนบท ผ่านมุมมองของ ช่างเจ้าด้วยร่องรอยของวัสดุที่นำมาสร้างบ้านเรือนให้เกิดเรื่องราวสอดคล้องกับเนื้อหา และ แนวความคิดในเรื่องของภูมิปัญญาวิถีชีวิตของคนในชนบท เมื่อได้ข้อมูลที่ได้ทำการสังเคราะห์ผ่าน กระบวนการทางความคิด สร้างภาพต้นแบบจัดวางในคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในด้าน รูปแบบ และใกล้เคียงกับผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ตามความคิดของช่างเจ้า ถือเป็นขั้นตอนเริ่มต้นที่ สำคัญอย่างมากในการสร้างสรรค์ผลงาน

ภาพที่ 20 ภาพแสดงขั้นตอนการสร้างภาพต้นแบบ

การทดลองเพื่อหามุมมอง การคัดกรองภาพที่ได้จากการเก็บข้อมูล เพื่อสังเคราะห์ หามุมมองที่พิเศษ ด้วยการทดลองซ้ำๆ ช่างเจ้าได้มีการกลับมาคัดกรองและเรียบเรียงเพื่อค้นหา มุมมองใหม่ๆในการที่จะนำเสนอถึงมุมมองที่แตกต่างจากธรรมดา และเป็นจุดที่ช่างเจ้าคิดว่าสามารถ ถ่ายทอดถึงเรื่องราวความเป็นมาของสถานที่นั้นๆ ผ่านสิ่งประกอบสร้างได้อย่างเหมาะสม แต่หากยัง ไม่ได้มุมมองที่พิเศษ อาจจะใช้ช่วงเวลาที่แดดส่อง หรือการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลที่ไม่เป็นใจ การ

กลับไปในพื้นที่นั้นๆเพื่อเก็บข้อมูล และสังเคราะห์ใหม่ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำเพื่อหาจุดที่ดีที่สุดในการนำเสนอ

การแก้ไข เปลี่ยนแปลง การถ่ายภาพ ร่างภาพเพื่อเก็บข้อมูลนั้น เป็นเพียงการเก็บข้อมูลแบบเป็นภาพรวมเท่านั้น เมื่อได้ทดลองหลายครั้ง เพื่อหามุมมองที่ต้องการนำเสนอมาตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกให้เหลือเพียงประเด็นสำคัญที่ต้องการจะถ่ายทอด เพื่อแสดงออกซึ่งเนื้อหาหรือแนวความคิดที่ชัดเจนตรงความมุ่งหมาย จึงต้องมีการนำข้อมูลที่คัดกรองมาแล้ว มาแก้ไข ให้ภาพที่จะถ่ายทอดเปลี่ยนจากมุมมองธรรมดา เกิดเป็นมุมมองที่พิเศษมากขึ้น

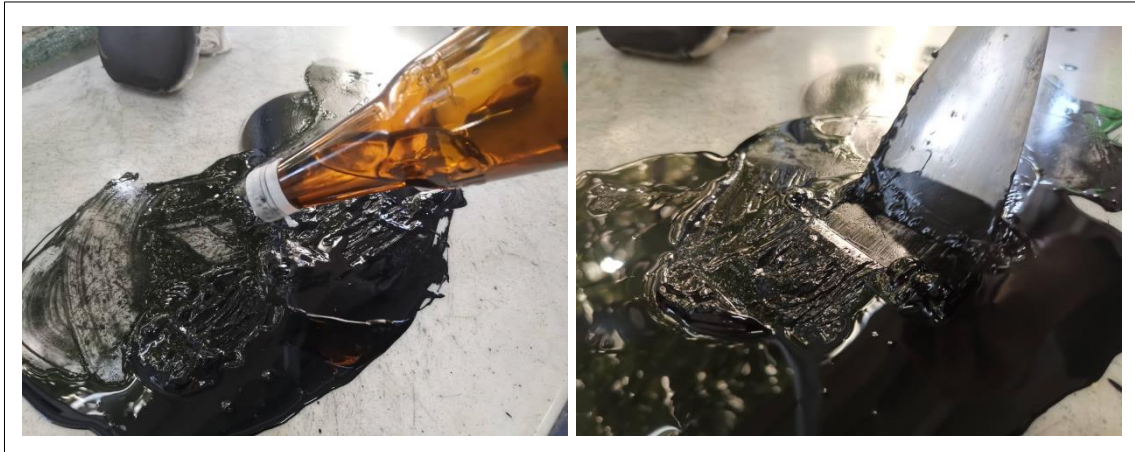
การพัฒนา จากผลงานที่มีรูปแบบผ่านการถ่ายภาพ ถูกนำมาถักนกรองผ่านสายตาของข้าพเจ้า การมองสิ่งปลูกสร้างในชนบทที่กว้างขวางแต่กลับมีความหมายที่แคบ ผ่านรูปทรงที่มีการจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบ ข้าพเจ้าจึงปรับเปลี่ยนมุมมองให้แคบลง เพื่อสื่อสารผ่านรูปทรงที่เรียบง่ายของระแนงไม้ที่มีความเป็นระเบียบเหมือนชีวิตที่ถึงแม้จะมีเพียงน้อยนิดแต่สามารถนำความพอเพียงที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นการมองสิ่งต่างๆให้เปลี่ยนไป เข้าใจถึงความพิเศษในตัวของวัตถุผ่านผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ และตัวของข้าพเจ้าเอง

ขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ์แกะไม้

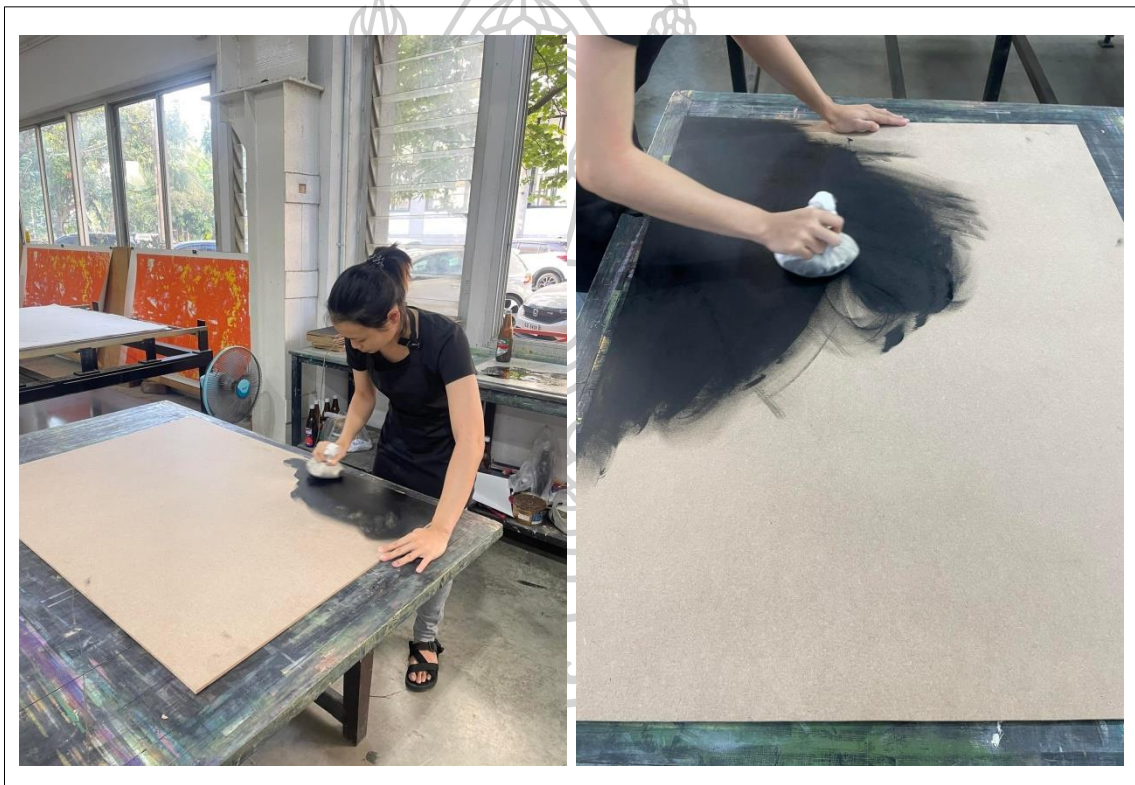
1. การเตรียมแม่พิมพ์เริ่มจากการเตรียมแม่พิมพ์ไม้ ไม้อัด (MDF) มาวัดขนาดตามขนาดของภาพต้นแบบที่กำหนดไว้ แล้วใช้เลื่อยมือหรือเลื่อยจิ๊กซอตัดให้ได้ขนาดที่ต้องการ

2. นำแม่พิมพ์ไม้ที่ตัดตามขนาดแล้ว นำมาลงหมึกเพื่อเป็นการรองพื้น ก่อนเริ่มลงมือแกะผลงาน โดยหมึกที่ใช้ในที่นี้จะ เป็น หมึกพิมพ์เชื่อน้ำมันสีดำ สำหรับพิมพ์งาน (OPSET INK) ผสมกับน้ำมันสนแล้วใช้ลูกประคบทาให้ทั่วแผ่นไม้ โดยการรองพื้นจะต้องไม่หนาและไม่บางจนเกินไปลงหมึกให้ทั่วเสมอกันทั้งแผ่น เมื่อรองพื้นเรียบร้อยแล้วก็รองสีแห้งสนิท การลงหมึกสีดำนั้นเพื่อเป็นการง่ายต่อการสังเกตน้ำหนักในขั้นตอนการแกะไม้

3. เครื่องมือแกะไม้ (woodcut tool) ต้องทดลองแกะลงบนแผ่นไม้ก่อนจะลงมือทำกับผลงานจริง เพื่อทดสอบความคมของเครื่องมือ หากเครื่องมือที่ใช้ในการแกะไม้มีความคม จะทำให้การแกะเกิดอันตรายได้ และจะทำให้ต้องใช้แรงเยอะกว่าปกติเวลาแกะ จึงต้องลับด้วยกระดาษทรายขัดเหล็กเบอร์ละเอียดที่เบอร์1,000-2,000 เพราะเหล็กของเครื่องมือแกะไม้ไม่ได้มีความแข็งแรง หรือคงทนเท่าเหล็กทั่วไป หากใช้กระดาษทรายที่มีความหยาบจะทำให้ปลายของเครื่องมือชำรุดได้ จึงต้องค่อยๆลับเครื่องมือให้มีความคมด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียด

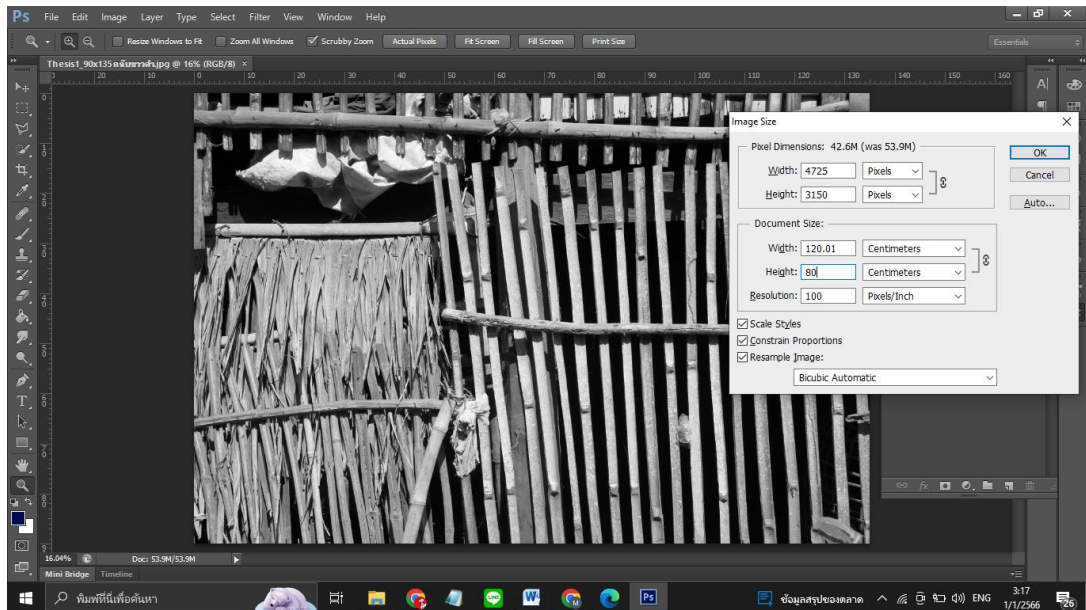
ภาพที่ 21 ภาพแสดงการผสมหมึกพิมพ์ใช้น้ำมัน (OPSET INK) ผสมกับน้ำมันสน

ภาพที่ 22 ภาพแสดงการใช้ลูกประคบลงหมึกให้ทั่วแผ่นไม้

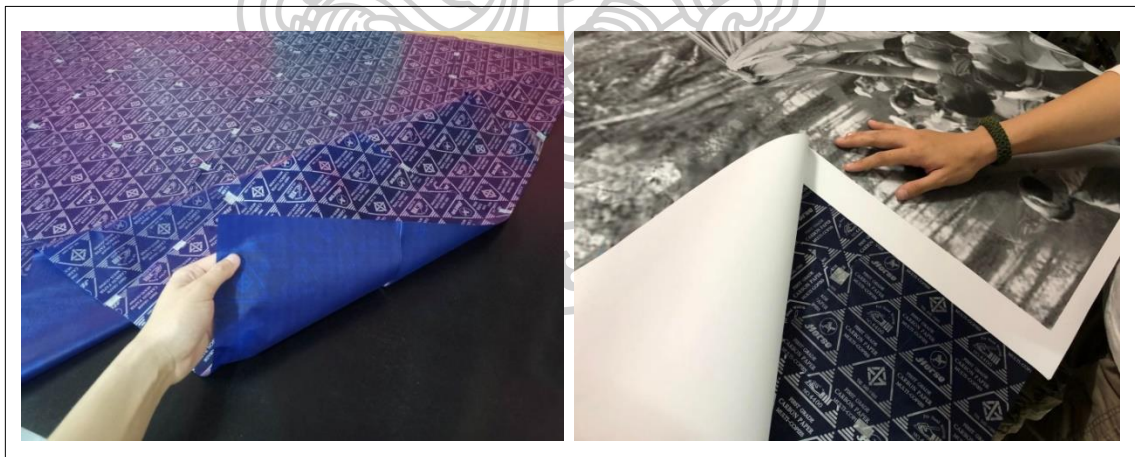
ขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์ด้วยการแกะ

1. นำภาพต้นแบบที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ทำภาพเป็นขาวดำแล้วนำมาขยายขนาด กลับด้านซ้ายขวาของภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop โดยก่อนที่จะนำภาพต้นแบบไปขยายควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาพที่จะนำมาแกะนั้นได้กลับด้านเรียบร้อยแล้ว จึงจะนำไปขยายออกมาเพื่อการคัดลอกลงบนแผ่นไม้ต่อไป

ภาพที่ 23 การปรับภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop

2. นำแผ่นไม้ที่ลงหมึกดำไว้แล้ว วางกระดาษคาร์บอนสำหรับคัดลอกผลงาน และภาพต้นแบบที่ขยายขนาดมาไว้ก่อนแล้ววางเรียงตามลำดับ ติดเทปกระดาษกาว(Nitto) ยึดกับตัวแม่พิมพ์ไม้ที่เตรียมไว้ เพื่อไม่ให้เกิดการคลาดเคลื่อน จากนั้นใช้ปากกาถูกลิ้นคัดลอกภาพต้นแบบลงบนแผ่นไม้ด้วยความละเอียดให้มากที่สุด

ภาพที่ 24 วางกระดาษคาร์บอน และติดภาพต้นแบบบนแผ่นไม้

ภาพที่ 25 การใช้ปากกาถูกลิ้นคัดลอกภาพต้นแบบ

3. เมื่อคัดลอกภาพต้นแบบลงบนแผ่นไม้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็เริ่มขั้นตอนการแกะแม่พิมพ์ให้เกิดเป็นร่องรอยไปตามรูปทรงของภาพต้นแบบ การสร้างน้ำหนักที่หลากหลายนั้นเกิดจากการแกะที่เป็นร่องลึกจะเป็นส่วนขาวของภาพต้นแบบ ในส่วนที่ไม่ได้แกะออกนั้นจะเป็นส่วนของน้ำหนักดำ โดยจะเห็นได้ชัดในกระบวนการพิมพ์ การเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับลักษณะการแกะเป็นสิ่งสำคัญ ตัวอย่างเช่น ในพื้นที่ที่ต้องการเปิดพื้นที่ขาวในงาน ให้ใช้เป็นตัวแกะตัวยูเล็ก(u) หรือหากต้องการเปิดพื้นที่กว้างอาจใช้เป็นตัวแกะตัวยูใหญ่(U) การตัดเส้นหรือเปิดพื้นที่เพียงเล็กน้อยใช้ตัววี(V)

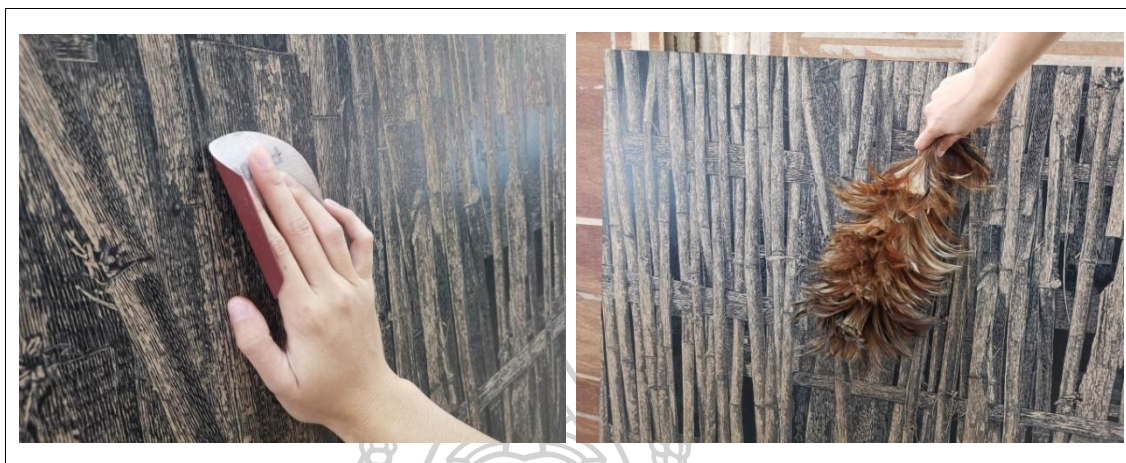

ภาพที่ 26 ภาพแสดงขั้นตอนการแกะแม่พิมพ์

ขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ์ก่อนกลิ้งหมึกพิมพ์

การเตรียมการพิมพ์ภาพพิมพ์แกะไม้นั้นต้องมีการวางแผน เนื่องจากผลงานมีขนาดใหญ่หากจัดการไม่ดีอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด เสียหายในตัวผลงานได้ ฉะนั้นก่อนเริ่มกระบวนการพิมพ์ ต้องทำความสะอาดผิวหน้าแม่พิมพ์ให้เรียบร้อย โดยการนำกระดาษทรายสำหรับขัดไม้เบอร์ละเอียดมาขัด

ผิวหน้าของแม่พิมพ์ เพื่อไม่ให้มีเศษไม้ติดค้างอยู่บนผิวหน้าของแม่พิมพ์ จากนั้นใช้แปรงปัดเศษผงทำความสะอาดปัดฝุ่นซี่เลื่อยไม้ให้เรียบร้อยเตรียมพร้อมที่จะกลิ้งหมึกลงบนแม่พิมพ์

ภาพที่ 27 การขัดผิวหน้าของแม่พิมพ์ และการทำความสะอาดแม่พิมพ์

ขั้นตอนการเตรียมหมึกและการกลิ้งสีหมึกพิมพ์ลงบนแม่พิมพ์

นำหมึกพิมพ์ออกจากกระป๋องสี โดยใช้เกรียงในการปาดเฉพาะส่วนหน้าของหมึกออกจากกระป๋องสีนำออกมาแค่พอประมาณที่จะใช้ ค่อยๆปาดหน้าสีหมึกพิมพ์ออกจะทำให้หมึกสามารถใช้งานได้นานขึ้นกว่าการตักหมึกแล้วปล่อยให้แห้งเป็นหลุมสี วิธีนี้จะทำให้หน้าหมึกแข็งตัวง่าย และไม่สามารถใช้งานได้อีก จากนั้นผสมหมึกด้วย คอมปาว์จผสมหมึก (Compound) ลงในสีหมึกพิมพ์ประมาณ 1 ซ้อนชา และผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันกับสีหมึกพิมพ์ จากนั้นนำเกรียงมาปาดหมึกที่ผสมเรียบร้อยแล้วบนโต๊ะหินอ่อนในพื้นที่กว้าง ใช้ลูกกลิ้งกลิ้งหมึกบนโต๊ะหินอ่อนให้เนียนที่สุดก่อน แล้วจึงนำมากลิ้งหมึกลงบนแผ่นแม่พิมพ์ให้ทั่ว โดยกลิ้งหมึกให้แบบบางที่สุดก่อน แล้วจึงค่อยๆเพิ่มหมึกบนโต๊ะหินอ่อนกลิ้งเข้าไปเรื่อยๆ การค่อยๆเพิ่มหมึกจะทำให้หมึกไม่ลงไปอุดในร่องของแม่พิมพ์ที่เกาะไว้ เพราะอาจทำให้รายละเอียดของผลงานหายไปหรือไม่ชัดเจน เมื่อกลิ้งจนทั่วได้ที่แล้ว ให้สังเกตเงาสะท้อนของหมึกบนแผ่นแม่พิมพ์ หากมีจุดที่ไม่เป็นเงาคำสนธิให้กลิ้งหมึกเพิ่มจนกว่าจะเห็นเงาสะท้อนทั่วทั้งแผ่นแม่พิมพ์ เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนการพิมพ์ต่อไป

ภาพที่ 28 การใช้เกรียงปาดหมึกจากกระป๋อง และการผสมหมึกด้วยคอมปาวจ์

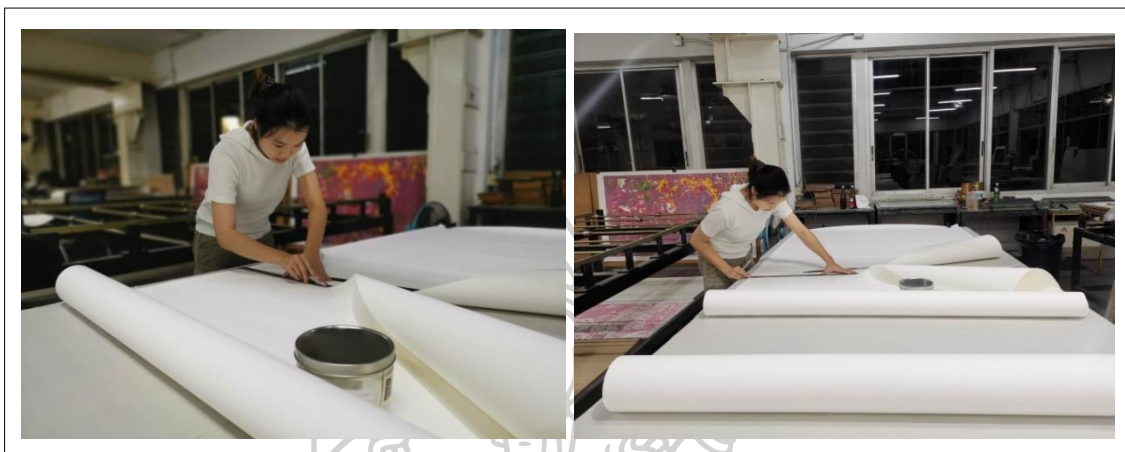
ภาพที่ 29 การใช้เกรียงปาดหมึก และการใช้ลูกกลิ้งกลิ้งหมึกบนโต๊ะหินอ่อน

ภาพที่ 30 การกลิ้งหมึกลงบนแผ่นแม่พิมพ์

ขั้นตอนการเตรียมกระดาษพิมพ์

การพิมพ์ผลงานที่มีขนาดใหญ่ต้องวางแผนในขั้นตอนการพิมพ์ค่อนข้างมาก เริ่มจากการยึดกระดาษด้วยอุปกรณ์จับชิ้นงาน(c-clamp) เพื่อวัดขนาดของกระดาษให้มีความกว้างและยาวตามที่ต้องการ โดยต้องมากกว่าตัวแผ่นแม่พิมพ์โดยประมาณหรือตามความต้องการของผู้พิมพ์ เพื่อเว้นไว้เป็นขอบขาวของกระดาษผลงานภาพพิมพ์ แล้วตัดตามขนาดที่ต้องการ

ภาพที่ 31 ภาพแสดงขั้นตอนการตัดกระดาษเตรียมพิมพ์

ขั้นตอนการพิมพ์ชิ้นงานภาพพิมพ์แกะไม้

เมื่อตัดกระดาษเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากกระดาษแผ่นใหญ่ จึงต้องม้วนเอาไว้ให้สะดวกในการนำมาพิมพ์ แล้วกระดาษมายึดด้วยอุปกรณ์จับชิ้นงาน(c-clamp) ยึดกับโต๊ะพิมพ์งานให้แน่นหนาอีกครั้ง เพื่อให้สามารถนำแม่พิมพ์ที่กลิ้งหมึกแล้วเข้าไปวางในตำแหน่งที่ต้องการวางกระดาษบนโต๊ะที่ยึดกระดาษไว้ แล้วให้แม่พิมพ์อยู่กึ่งกลางกระดาษที่ยึดไว้ ระวังไม่ให้เอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง แล้วจึงคลายกระดาษที่ยึดไว้ โดยค่อยๆ หมุนกระดาษมาอยู่บนตัวแม่พิมพ์ และระหว่างที่หมุนให้คอยไล่อากาศออกจากกระดาษที่วางบนแม่พิมพ์ จากนั้นเริ่มขั้นตอนการพิมพ์ด้วยมือ โดยใช้อุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นเอง ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากอุปกรณ์พิมพ์งานของประเทศญี่ปุ่น คือ บาเร็ง(Baren) สำหรับพิมพ์งานภาพพิมพ์ ซึ่งในกระบวนการพิมพ์มีอนันอุปกรณ์ที่ช่วยทุ่นแรงนั้นเป็นจุดสำคัญ ทำให้เราสามารถพิมพ์ผลงานได้ไวมากขึ้นหากเลือกใช้อุปกรณ์ได้เหมาะสม โดยบาเร็งที่ข้าพเจ้าได้ทดลองถูกผลิตจากการสร้างอุปกรณ์ขึ้นเองนั้น การเจาะไม้แล้วใส่ลูกปืนเข้าไปในไม้ที่เจาะรูนั้น ทำให้เกิดปัญหาการที่ลูกปืนหลุดออกจากตัวไม้ ต่อมาได้พัฒนาเป็นการนำตะแกรงเหล็กมาเป็นตัวรองลูกปืน เพื่อให้ลูกปืนสามารถหมุนได้ตามแรงกดหมุนในการพิมพ์ แต่ก็ยังไม่เสถียรเท่าที่ควร ทำให้เกิดบาเร็งร่วนต่อมาที่ใช้เครื่องพิมพ์3มิติมาเชื่อมไม้กับลูกปืน เพื่อการหมุนที่อิสระ และมีความเสถียรเป็นอย่างมาก การได้

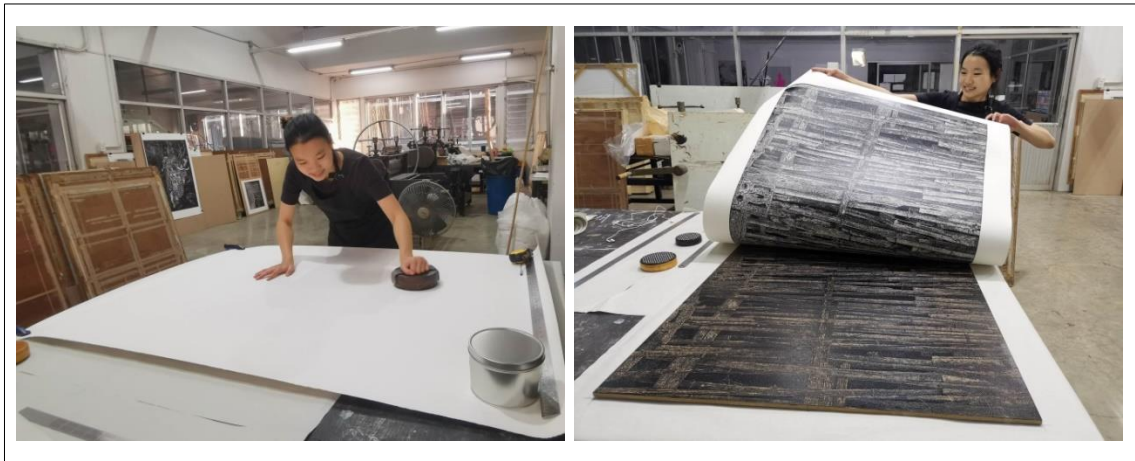
บาเร้งที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพมาใช้ในการพิมพ์ผลงานมีผลต่อการพิมพ์ภาพพิมพ์เป็นอย่างมาก เพราะในการพิมพ์มีอนันใช้น้ำหนักตัวหรือแรงในการกด ซึ่งจะมีแรงน้อยกว่าการใช้แทนพิมพ์ ซึ่งในวิธีนี้จะสามารถเพิ่มหมึกพิมพ์ระหว่างการพิมพ์ได้ และสามารถที่จะเน้นพิมพ์เฉพาะจุดได้ ทำให้ผลงานที่ออกมาดูมีบรรยากาศมากกว่าการใช้แทนพิมพ์ เนื่องจากผลงานชุดวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้านี้มีขนาดที่ใหญ่และมีความละเอียดมาก การพิมพ์มือจึงเป็นการช่วยให้ผลงานมีความสมบูรณ์ เพราะสามารถตรวจสอบได้ว่าผลงานที่พิมพ์นั้นหมึกติดชัดเจนมากน้อยเพียงใด หากยังมีส่วนที่หมึกติดไม่ชัดก็สามารถเปิดกระดาษที่ละฝั่งเพื่อกลิ้งหมึกเติมลงบนแม่พิมพ์ได้ และเมื่อพิมพ์จนเสร็จเรียบร้อยแล้วตรวจเช็คเป็นครั้งสุดท้ายแล้วจึงค่อยๆยกกระดาษพิมพ์งานออกจากตัวแม่พิมพ์ และนำผลงานไปยึดกับแผ่นไม้กระดานที่ใหญ่กว่าตัวผลงานเพื่อตากให้แห้งสนิท จึงเสร็จสิ้นกระบวนการพิมพ์

ภาพที่ 32 การยึดกระดาษด้วยอุปกรณ์จับชิ้นงาน(c-clamp)และวางกระดาษบนตัวแม่พิมพ์

ภาพที่ 33 ภาพแสดงขั้นตอนการพิมพ์มือด้วยบาเร้ง(Baren) และการเพิ่มหมึกระหว่างการพิมพ์

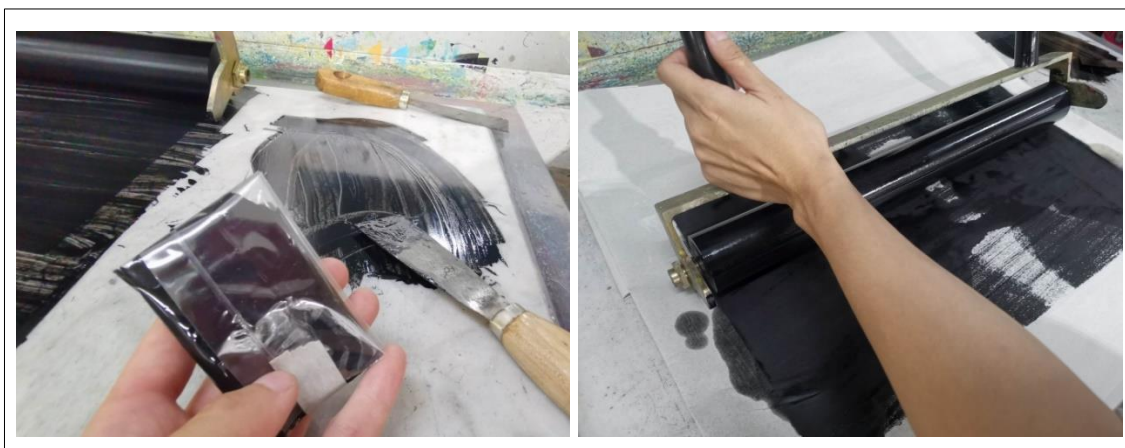
ภาพที่ 34 การพิมพ์มือเพิ่มเติมด้วยบาเร้ง(Baren)อีกครั้ง และยกกระดาษออกจากตัวแม่พิมพ์

ขั้นตอนการทำความสะอาดหลังพิมพ์งาน

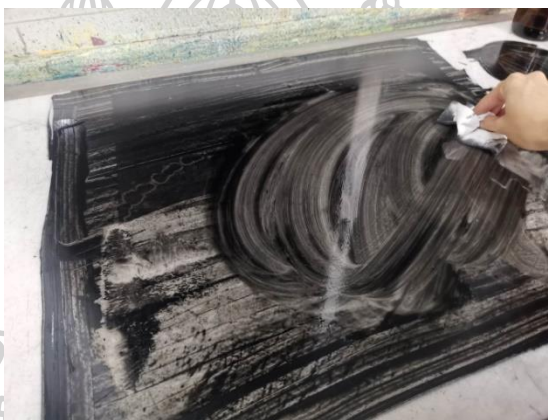
เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการพิมพ์แล้ว การทำความสะอาดก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำ โดยแม่พิมพ์ที่พิมพ์เสร็จแล้วนั้น ต้องนำกระดาษเหลือใช้มาทำการพิมพ์อีกครั้ง ทำซ้ำๆ เพื่อดึงหมึกบนแม่พิมพ์ออกให้ได้มากที่สุด ส่วนหมึกพิมพ์ที่ผสมแล้วนั้น หากเหลือในปริมาณมากให้ตัดด้วยเกรียงตัดสี นำเก็บไว้ด้วยการห่อกับถุงพลาสติก แล้วติดเทปกาวไว้ให้แน่นหนาเพื่อไม่ให้อากาศเข้าไปโดนตัวสีโดยตรง วิธีนี้จะทำให้เราสามารถเก็บหมึกที่เหลือไว้ใช้ในการพิมพ์ครั้งต่อไปได้ เมื่อเก็บสีที่เหลือเรียบร้อยแล้ว ให้ใช้เศษผ้าและน้ำมันสนเช็ดหมึกออก ทำความสะอาดโต๊ะหินอ่อนสำหรับบั้งหมึกและเกรียงปาดสีให้สะอาด ส่วนลูกกลิ้งให้นำไปกลิ้งบนกระดาษเหลือใช้ก่อน เพื่อเป็นการนำหมึกส่วนเกินออก แล้วจึงนำเศษผ้าชุบน้ำมันสนมาเช็ดทำความสะอาดเช่นเดียวกัน เมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้ว จัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย เพื่อเป็นการง่ายต่อการนำมาใช้ในครั้งต่อไป

ภาพที่ 35 การดึงหมึกบนแม่พิมพ์ออกด้วยการพิมพ์ และตัดสีเก็บไว้ด้วยถุงพลาสติก

ภาพที่ 36 การเก็บหมึก และการนำลูกกลิ้งไปกลิ้งเพื่อนำหมึกส่วนเกินออก

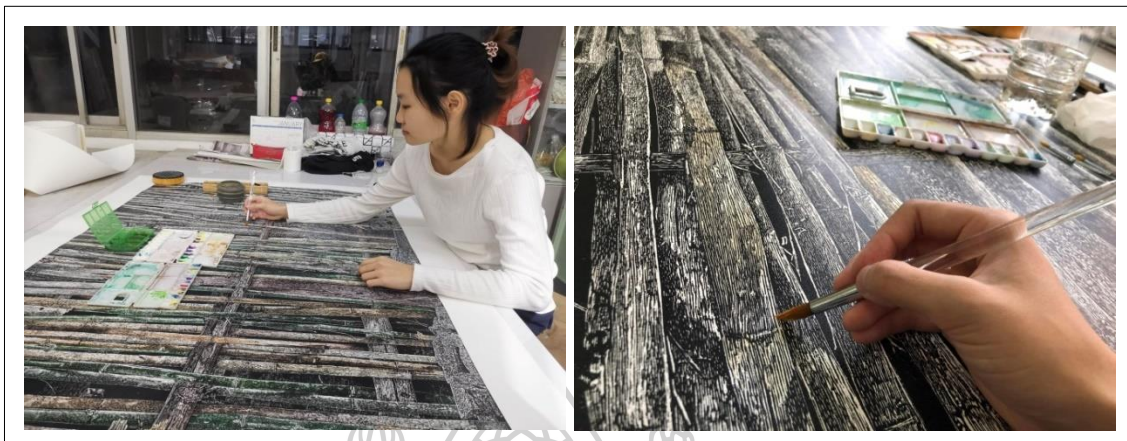

ภาพที่ 37 การทำความสะอาดโต๊ะหินอ่อนด้วยเศษผ้าและน้ำมันสน

ขั้นตอนการระบายสี

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการพิมพ์แล้วนั้น นำผลงานภาพพิมพ์ที่ได้ตากไว้จนแห้งแล้วมาสู่ขั้นตอนต่อไปในการลงสี เนื่องจากเป็นการลงสีทับหลังการพิมพ์ การเลือกใช้สีก็เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ไม่เป็นการไปกวนหมึกหรือน้ำมันที่ลงไว้ก่อนแล้ว และไม่ส่งผลในการลงสีทับซ้อน โดยสีที่ข้าพเจ้าเลือกใช้นั้นคือ สีหมึกเชื่อน้ำ ECOLINE เป็นสีน้ำแบบเหลวที่สามารถใช้ได้ทันที มีสีสดและเนื้อสีที่โปร่งใส การเลือกใช้สีECOLINEนั้น เหมาะสมกับภาพผลงานตามที่ข้าพเจ้าคิดไว้คือ ข้าพเจ้าต้องการให้ผลงานมีบรรยากาศภายในงาน ไม่รู้สึกทึบเหมือนการพิมพ์หมึกพิมพ์เชื่อน้ำมัน การลงสีECOLINEนั้น ลงวิธีเดียวกับการระบายสีน้ำ คือเริ่มจากการผสมน้ำกับตัวสีก่อน และให้หลังจากสีอ่อนก่อนแล้วจึงค่อยลงสีที่เข้มข้นเป็นลำดับ เช่น การลงสีใบไม้ ให้ลงจากสีเหลืองแล้วลงสีเขียวอ่อนซ้ำ จากนั้นค่อยตามด้วยสีเขียวเข้มตามเฉดที่ต้องการ โดยการลงสีนั้นสามารถลงทับในส่วนที่พิมพ์หมึกเชื่อน้ำมันไปก่อนแล้วได้ เพราะตัวสีเชื่อน้ำและสีเชื่อน้ำมันจะไม่ผสมกัน แต่เนื่องจากการระบายสีด้วยมือในงานภาพพิมพ์นั้น มี

โอกาสที่จะผิดพลาดได้ง่าย ดังนั้นจึงต้องมีสมาธิในการระบายสีในแต่ละส่วนของผลงาน เพราะหากผิดพลาดในขั้นตอนนี้แล้วนั้น จะไม่สามารถแก้ไขได้ เมื่อลงสีเสร็จแล้วจึงจะถือเป็นงานที่สมบูรณ์

ภาพที่ 38 ภาพแสดงขั้นตอนการลงสีหลังการพิมพ์ด้วยสีหมึกใช้น้ำ ECOLINE

บทที่ 4

การวิเคราะห์การสร้างสรรคและการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์

การแปรเปลี่ยนตามธรรมชาติ การยอมรับในการเสื่อมสลาย และความงามในความไม่สมบูรณ์แบบเป็นที่มาที่นำไปสู่ กระบวนการวิเคราะห์การสร้างสรรคผลงานภาพพิมพ์ภายใต้หัวข้อ “ระแนงไม้ คีนส์สามัญ” ซึ่งมีรายละเอียดในการวิเคราะห์ด้านกายภาพ เนื้อหา และวิเคราะห์ถึงพัฒนาการในการสร้างสรรค โดยในการสร้างสรรคผลงานวิทยานิพนธ์แบ่งเป็น 2 ช่วงใหญ่ๆคือ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยผลงานสร้างสรรคจำนวน 6 ชิ้น และช่วงวิทยานิพนธ์ ประกอบไปด้วย ผลงานสร้างสรรคจำนวน 6 ชิ้น

วิเคราะห์ข้อมูลและเนื้อหาผลงานในการสร้างสรรค

การวิเคราะห์ข้อมูลในการสร้างสรรค

ร่องรอยของวัตถุที่สะท้อนเรื่องราวความเป็นมาในชนบท ถ่ายทอดผ่านกระบวนการภาพพิมพ์แกะไม้ โดยใช้ระแนงไม้เป็นสื่อแสดงถึงภูมิปัญญาและวิถีชีวิตชนบท จึงนำไปสู่การศึกษาข้อมูลของสิ่งประกอบสร้างในชนบท ซึ่งระแนงไม้นั้น เรียกได้ว่าเป็นสิ่งประกอบสร้างพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างที่พักอาศัยตั้งแต่สมัยโบราณเลยก็ได้ ถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาอันยาวนานที่สืบทอดกันมาจากอดีตสู่ปัจจุบัน การประกอบสร้างระแนงไม้เพื่อมาเป็นที่คุ้มภัยนั้น เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิตของชาวบ้านในชนบท

การวิเคราะห์เนื้อหาในการสร้างสรรค

รูปแบบของผลงานที่ข้าพเจ้าต้องการจะแสดงออกนั้นคือ ภาพพิมพ์แกะไม้ แบบ 2 มิติ รูปแบบเหมือนจริง (Realistic) ที่สะท้อนเรื่องราวความเป็นมาผ่านวัตถุที่เป็นสิ่งประกอบสร้างคือ ระแนงไม้ ที่เปรียบเสมือนเกราะป้องกันเราให้ปลอดภัย และมีความผูกพันกับวิถีชีวิตชนบท จากภูมิปัญญาชาวบ้านที่แสดงออกถึงความงามในความไม่สมบูรณ์ ไม้ต่างสีต่างขนาดต่างรูปทรงที่เป็นวัตถุหลักในการประกอบสร้าง ถูกนำมาจัดเรียงสร้างเป็นที่พักอาศัย โดยร่องรอยที่เกิดจากแสงมากระทบได้บ่งบอกเรื่องราวความเป็นมาของวัตถุ ซึ่งมีคุณค่าต่อการใช้ชีวิตของคนในสังคมชนบท เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างผู้คนในชนบทกับธรรมชาติ แม้จะเป็นงานในรูปแบบเหมือนจริง แต่ก็มีลักษณะที่มีการค้นหาคู่ประกอบของภาพเพื่อสร้างจุดเด่นให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

โดยผลงานที่ข้าพเจ้านำมาถ่ายทอดนั้นไม่มีจุดเด่นหรือจุดรวมสายตา แต่เน้นแสดงถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบให้ดูสงบนิ่ง อยู่ในบรรยากาศเหมือนจริงของธรรมชาติด้วยการให้สีเชื่อน้ำที่มี

ความโปร่ง บนร่องรอยน้ำหนักและเนื้อสีของไม้แต่ละท่อนที่นำมาประกอบสร้างเป็นระแนงไม้ ช่องว่างเล็กๆระหว่างไม้แต่ละท่อนก็ทำให้รู้ได้ถึงสภาพแวดล้อม บรรยากาศของธรรมชาติทำให้รู้สึกได้ถึงพื้นที่ความเป็นชนบท ช่วงเวลาที่อยู่กับธรรมชาติอันปลอดโปร่ง แม้ตัวผลงานจะแสดงวัตถุที่เรียงต่อกันจนแทบไม่มีช่องว่างเลยก็ตาม แต่เมื่อมองภาพผลงานกลับทำให้รู้สึกถึงลมที่พัดโชยอ่อนๆจากประสบการณ์ของผู้คนในชนบทที่ข้าพเจ้าเคยได้สัมผัสจาก การไปพูดคุยเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนเหล่านั้น

การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์

การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ เป็นช่วงที่ผลงานจะอยู่ในรูปแบบของการทดลอง สร้างสรรค์และค้นหาวิธีการ โดยเริ่มต้นจากความสนใจในเรื่องรอยการแปรเปลี่ยนของวัตถุ เพื่อนำเสนอถึงมุมมอง ของความงามในความไม่สมบูรณ์ โดยใช้เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้เป็นการสื่อถึงร่องรอยภายในผลงาน โดยได้เริ่มจากการสังเกตเพื่อหาแนวคิด มุมมองใหม่ๆจากวัตถุ ทำให้พบว่า วัตถุต่างชนิดกันย่อมมีลักษณะของพื้นผิวที่แตกต่างกัน แม้แต่วัตถุชนิดเดียวกันก็ไม่ได้มีพื้นผิวที่เหมือนกัน ไม้แต่ละท่อนที่นำมาประกอบสร้างเป็นระแนงไม้นั้น ล้วนมีขนาดรูปทรงที่แตกต่างกัน ออกไป บ้างก็ใหญ่ บ้างก็ผอม บ้างก็เรียบมน บ้างก็ขรุขระและเต็มไปด้วยเสี้ยนหนาม แม้แต่ไม้ท่อนเดียวกันก็มีพื้นผิวที่แตกต่างกันได้ตามแต่ผู้ทีนำไปประยุกต์ใช้

การนำลักษณะที่ต่างกันมาประกอบสร้างเรียงกันเป็นระแนงไม้ เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เชื่อมประสานไปกับธรรมชาติ นำไปสู่ผลงานทัศนศิลป์ในรูปแบบสองมิติ ผ่านกระบวนการภาพพิมพ์แกะไม้ ที่พิมพ์ภาพเป็นขาวดำ โดยพิมพ์ได้หลายครั้ง และในการแกะแม่พิมพ์เพื่อให้เหมาะสมกับการนำไประบายสีหมึกเชื่อน้ำต่อนั้น จากการทดลองสร้างสรรค์ ทำให้รู้ว่าการแกะพื้นผิวแม่พิมพ์ในแต่ละครั้งนั้นจึงต้องแกะค่าน้ำหนักให้สว่างกว่าที่ควรจะเป็นหนึ่งน้ำหนัก เมื่อลงสีในภายหลังแล้ว ผลงานที่ออกมานั้นจึงจะได้น้ำหนักตามที่ต้องการ

ผลงานการสร้างสรรค์ก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1

ภาพที่ 39 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ชั้นที่ 1

ชื่อผลงาน : Reflecting Simplicity no.1

เทคนิค : woodcut and handcoloring

ขนาด : 100x150 ซม.

ปีที่สร้างสรรค์ : 2563

ภาพที่ 40 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน : Reflecting Simplicity no.2

เทคนิค : woodcut and handcoloring

ขนาด : 100x150 ซม.

ปีที่สร้างสรรค์ : 2563

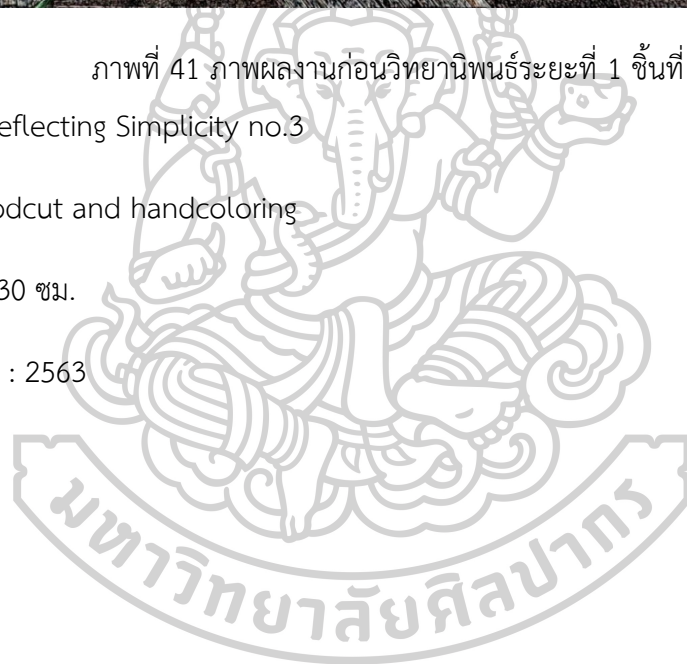
ภาพที่ 41 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน : Reflecting Simplicity no.3

เทคนิค : woodcut and handcoloring

ขนาด : 70x130 ซม.

ปีที่สร้างสรรค์ : 2563

ภาพที่ 42 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ชั้นที่ 4

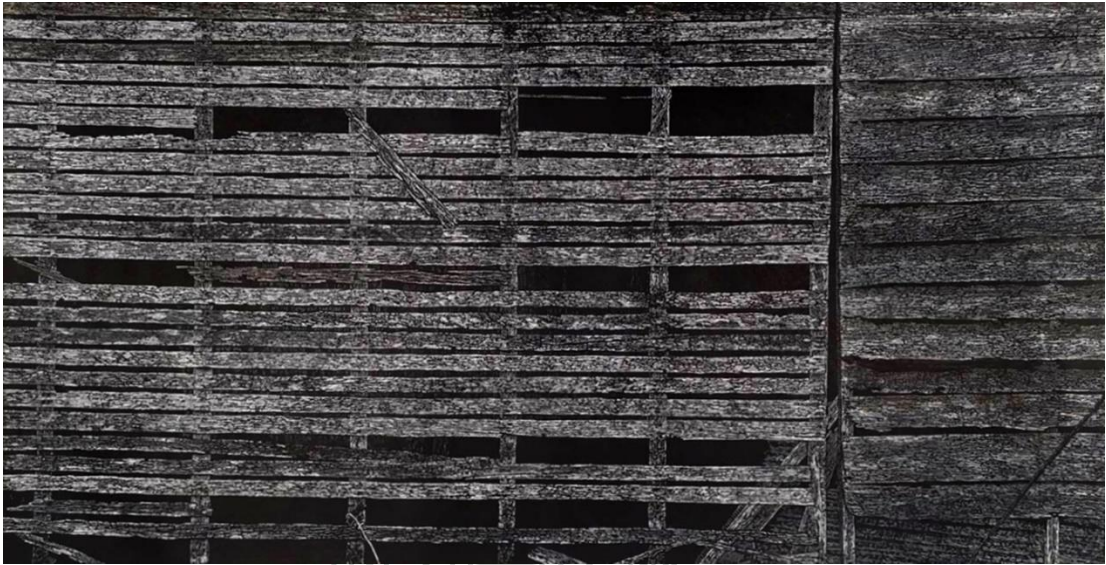
ชื่อผลงาน : Reflecting Simplicity no.4

เทคนิค : woodcut and handcoloring

ขนาด : 50x123 cm

ปีที่สร้างสรรค์ : 2563

ภาพที่ 43 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ชั้นที่ 5

ชื่อผลงาน : Reflecting Simplicity no.5

เทคนิค : woodcut and handcoloring

ขนาด : 60x120 ซม.

ปีที่สร้างสรรค์ : 2563

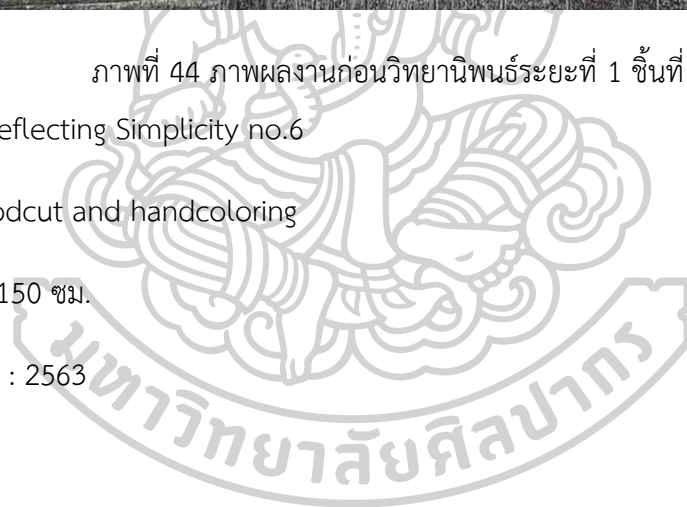
ภาพที่ 44 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ชั้นที่ 6

ชื่อผลงาน : Reflecting Simplicity no.6

เทคนิค : woodcut and handcoloring

ขนาด : 100x150 ซม.

ปีที่สร้างสรรค์ : 2563

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ก่อนวิทยานิพนธ์ผลงานระยะที่ 1

การอาศัยอยู่ในพื้นที่แถบชนบทที่มีการทำไร่ทำนา ทำให้ข้าพเจ้าได้เห็นสภาพบ้านเรือนไม้เก่า ยุงข้าวเก่า หรือการนำแผ่นไม้มาทำเป็นกระท่อมเล็กๆไว้พักผ่อนระหว่างดำนากีฬว ข้าวอยู่บ่อยครั้ง เกิดเป็นความประทับใจในความเป็นพื้นถิ่นเดิมและสนใจในร่องรอยที่แปรเปลี่ยนไปตามเวลาของวัสดุที่เป็นไม้เก่าเหล่านั้น ข้าพเจ้าจึงหยิบยกเอาความสนใจที่มีต่อวัตถุมาแสดงออกผ่านมุมมองของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอถึงคุณค่าของวัตถุที่ถูกใช้งานมานาน จากการกระทำของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม รวมถึงสภาพดินฟ้าอากาศ บอกเล่าถึงสิ่งที่แปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลาของวัสดุที่มาจากธรรมชาติ โดยในที่นี้ข้าพเจ้าหมายรวมถึงไม้ที่มาจากธรรมชาติโดยตรงอย่าง ไม้ไผ่ หรือไม้ที่มาจากกาตัดผ่าจากต้นไม้ และไม้ที่ได้ผ่านการแปรรูปให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับงานต่างๆ ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ต่างก็ถูกนำมาใช้ในการประกอบสร้างเป็นที่พักอาศัยของชาวบ้านในชนบท

สรุปผลงานการสร้างสรรค์ก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1

การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 เป็นการเริ่มต้นค้นหาแนวทางของเรื่องที่ต้องการสร้างสรรค์ การปรับทิวทัศน์ธรรมดาให้เป็นมุมมองที่พิเศษที่แสดงออกถึงเรื่องราวการดำเนินชีวิตผ่านร่องรอย ด้วยเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้

ผลงานสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ในรูปแบบสองมิติ โดยเป็นเทคนิคดั้งเดิมของภาพพิมพ์แกะไม้ที่เป็นการใช้สิ่วแกะแผ่นไม้ให้เกิดเป็นร่องรอย ถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาผ่านวัตถุที่เป็นสิ่งประกอบสร้าง ผสมผสานไปกับการระบายสีเขื่อน้ำให้เกิดบรรยากาศอันอบอุ่น ร่มรื่น สงบและน่าคิดถึง

ผลงานการสร้างสรรค์ก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2

ภาพที่ 45 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ชั้นที่ 1

ชื่อผลงาน : Life Reflection no.1

เทคนิค : woodcut and handcoloring

ขนาด : 60x120 ซม.

ปีที่สร้างสรรค์ : 2563

ภาพที่ 46 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน : Life Reflection no.2

เทคนิค : woodcut and handcoloring

ขนาด : 100x150 cm

ปีที่สร้างสรรค์ : 2563

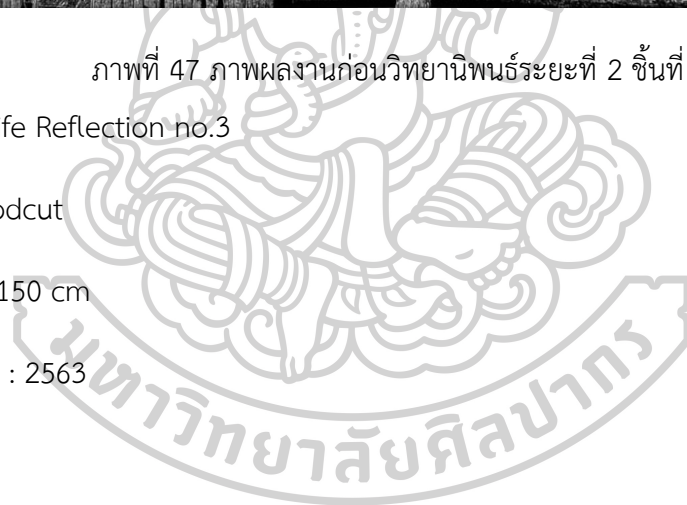
ภาพที่ 47 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ชั้นที่ 3

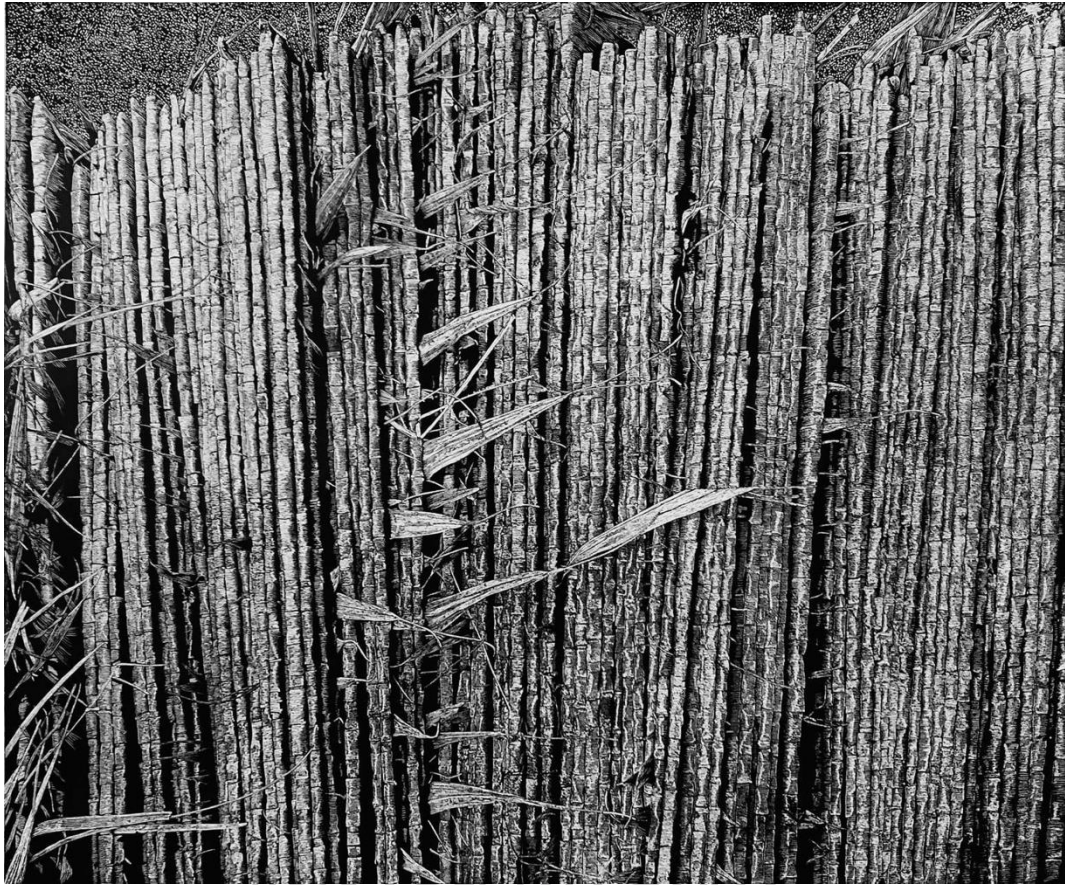
ชื่อผลงาน : Life Reflection no.3

เทคนิค : woodcut

ขนาด : 100x150 cm

ปีที่สร้างสรรค์ : 2563

ภาพที่ 48 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ชั้นที่ 4

ชื่อผลงาน : สุนทรียภาพแห่งวัฒนธรรมชาติ

เทคนิค : woodcut

ขนาด : 100x120 ซม.

ปีที่สร้างสรรค์ : 2563

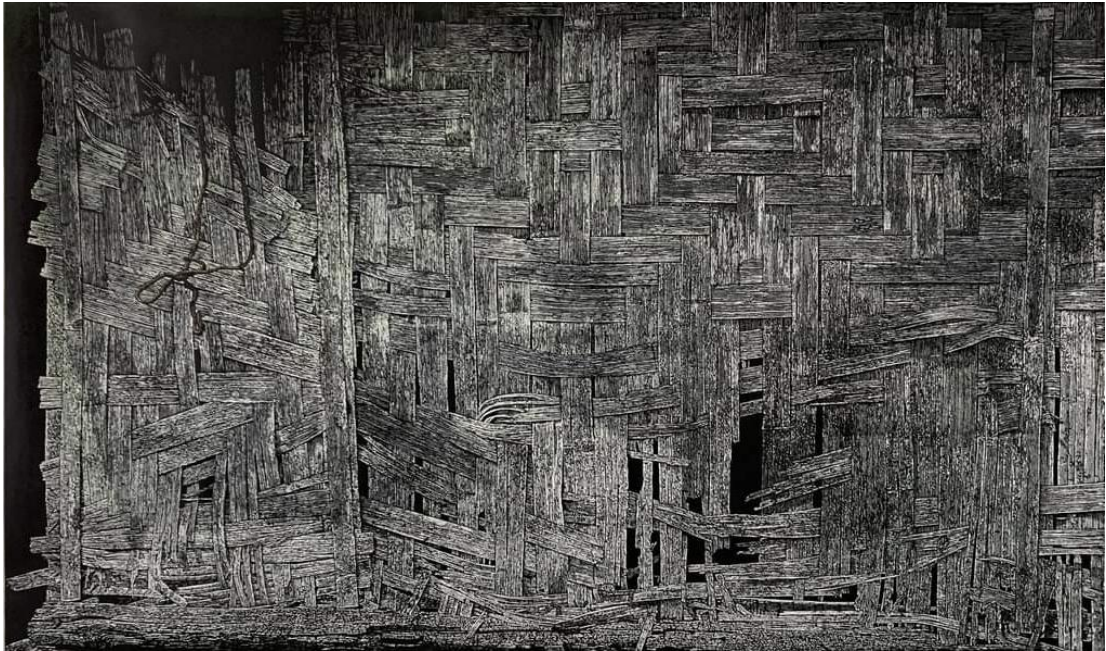
ภาพที่ 49 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ชั้นที่ 5

ชื่อผลงาน : Life Reflection no.4

เทคนิค : woodcut

ขนาด : 100x120 cm

ปีที่สร้างสรรค์ : 2563

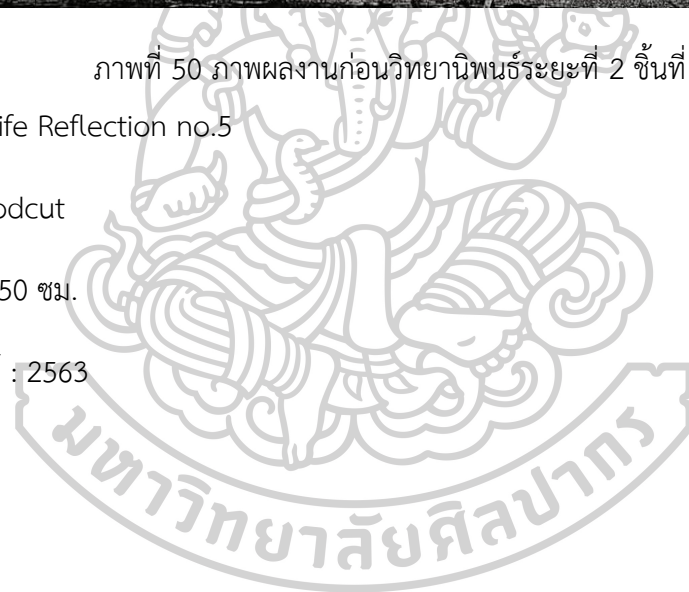
ภาพที่ 50 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ชั้นที่ 6

ชื่อผลงาน : Life Reflection no.5

เทคนิค : woodcut

ขนาด : 90x150 ซม.

ปีที่สร้างสรรค์ : 2563

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2

จากความสนใจในเรื่องราวของร่องรอยบนวัตถุ ทำให้ข้าพเจ้าได้สำรวจสิ่งรอบตัวมากขึ้น วัตถุต่าง ๆ นั้นมีความเรียบง่ายตามธรรมชาติที่ซ่อนอยู่ ความเรียบง่ายในการออกแบบสิ่งประกอบสร้างโดยการเอาธรรมชาติมาจัดระเบียบใหม่ ที่สะท้อนถึงเรื่องราวความเป็นมา ของการดำเนินชีวิต ภูมิปัญญาของชาวบ้านที่อาศัยในชนบท ผ่านสิ่งประกอบสร้างของที่อยู่อาศัยธรรมดาอันมีเสน่ห์ และอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน แสดงออกผ่านเทคนิคกระบวนการภาพพิมพ์แกะไม้ที่สามารถเข้าถึงรายละเอียดอันเกิดจากร่องรอยของกาลเวลาได้อย่างลงตัว

สรุปผลงานการสร้างสรรค์ก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2

การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 เป็นช่วงศึกษาพัฒนาต่อยอดจากผลงานชุดก่อน โดยเน้นรูปแบบการจัดเรียงของวัตถุ เส้นของรูปทรงที่ไม่ตายตัวและเป็นอิสระของธรรมชาติ ถูกนำมาจัดระเบียบใหม่ด้วยมุมมองของข้าพเจ้า ที่ปล่อยให้พื้นที่ว่างของการวางท่อนไม้ให้เกิดระยะ ระหว่างระแนงไม้ทำให้พื้นหลังทำงาน และผลงานในช่วงระยะนี้นั้นข้าพเจ้าได้ลดการใช้สีสันลง เน้นลักษณะงานภาพพิมพ์แบบดั้งเดิม คือการพิมพ์เพียงสีขาวดำ เพื่อกลับมาให้ความสำคัญกับรูปแบบการจัดระเบียบของวัตถุใหม่อีกครั้ง และพัฒนาด้านเทคนิคการแกะไม้ของข้าพเจ้าให้ไปในทางที่เหมาะสมกับผลงานมากยิ่งขึ้น

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์

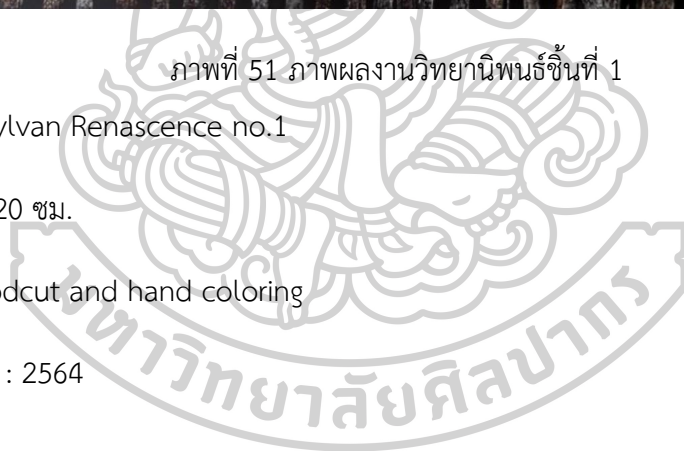
ภาพที่ 51 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1

ชื่อผลงาน : Sylvan Renascence no.1

ขนาด : 80x120 ซม.

เทคนิค : woodcut and hand coloring

ปีที่สร้างสรรค์ : 2564

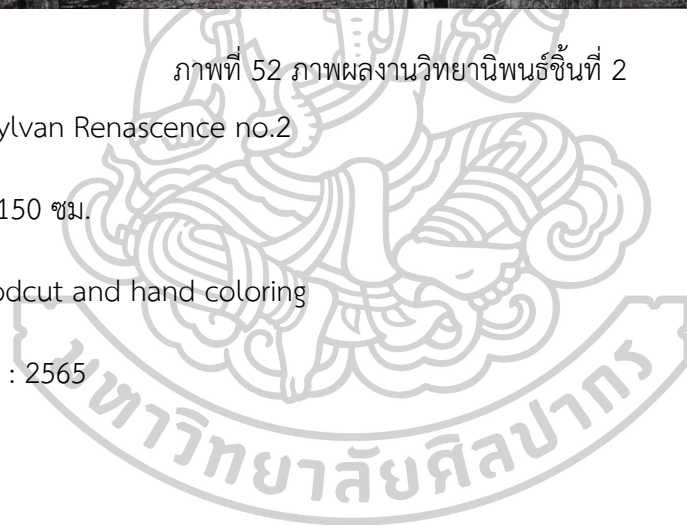
ภาพที่ 52 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน : Sylvan Renaissance no.2

ขนาด : 100x150 ซม.

เทคนิค : woodcut and hand coloring

ปีที่สร้างสรรค์ : 2565

ภาพที่ 53 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน : Sylvan Renaissance no.3

ขนาด : 100x100 ซม.

เทคนิค : woodcut and hand coloring

ปีที่สร้างสรรค์ : 2565

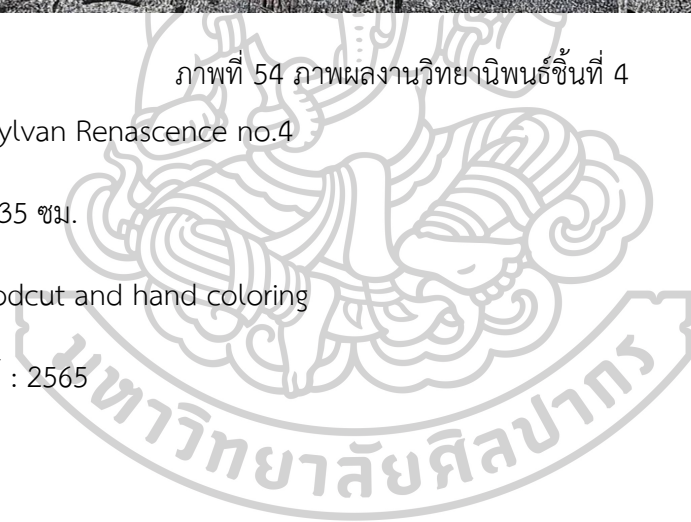
ภาพที่ 54 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4

ชื่อผลงาน : Sylvan Renaissance no.4

ขนาด : 90x135 ซม.

เทคนิค : woodcut and hand coloring

ปีที่สร้างสรรค์ : 2565

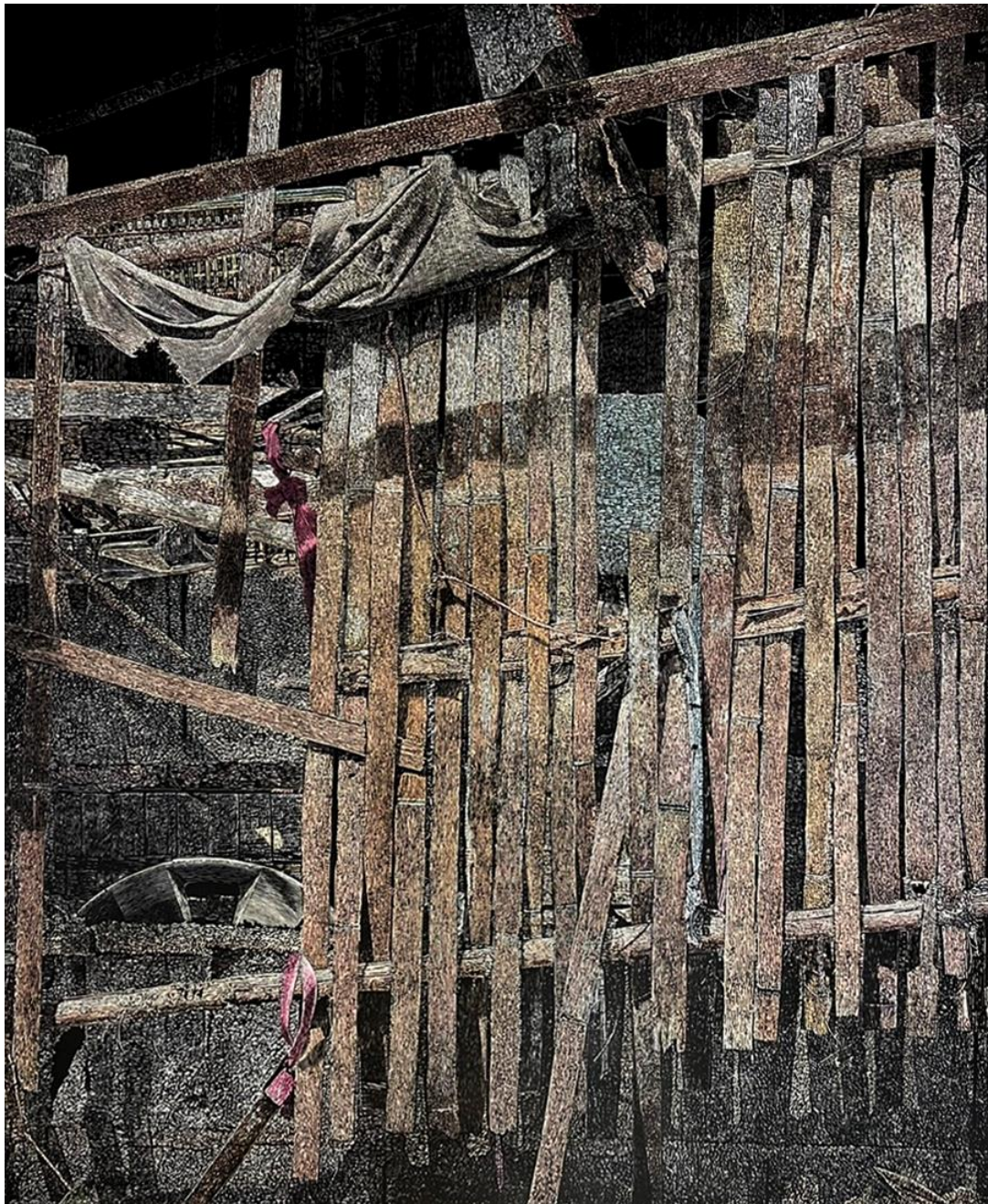
ภาพที่ 55 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 5

ชื่อผลงาน : Sylvan Renascence no.5

ขนาด : 90x135 ซม.

เทคนิค : woodcut and hand coloring

ปีที่สร้างสรรค์ : 2565

ภาพที่ 56 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 6

ชื่อผลงาน : Sylvan Renascence no.6

ขนาด : 120x100 ซม.

เทคนิค : woodcut and hand coloring

ปีที่สร้างสรรค์ : 2566

สรุปผลจากการศึกษาและการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์

การแก้ไขปัญหารวมถึงการพัฒนาในด้านความคิดและเทคนิควิธีการอย่างต่อเนื่อง ทำให้ข้าพเจ้าได้ทบทวนถึงกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน วิเคราะห์และแก้ไขข้อผิดพลาดในผลงานแต่ละชิ้น ของชุดผลงานวิทยานิพนธ์หัวข้อ “ระแนงไม้ คีนส์สู่สามัญ” ถ่ายทอดเป็นผลงานสร้างสรรค์ ในรูปแบบภาพพิมพ์ 2 มิติ เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ผสมการระบายสีเชื่อน้ำ ผ่านสิ่งประกอบสร้างที่ถูกนำมาจัดระเบียบเป็นที่พักอาศัยของชาวบ้านในชนบท สิ่งธรรมดาที่มีอยู่แล้วในการดำเนินวิถีชีวิตอันมีเสน่ห์ตรึงใจ และสะท้อนให้เห็นบรรยากาศอันสุขสงบในความเรียบง่ายของชีวิตเสมอ โดยผลงานการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุดนี้ มีจำนวน 6 ชิ้น ซึ่งต้องการที่จะแสดงออกถึงความงามในความไม่สมบูรณ์แบบ ร่องรอยที่เกิดจากการถูกกระทำตามธรรมชาติและที่ถูกกระทำโดยมนุษย์ การดำเนินชีวิตที่น้อมรับกับธรรมชาติ เสมือนกับธรรมชาตินั้นเชื่อมโยงกับมนุษย์

รูปแบบของผลงานข้าพเจ้านั้น เริ่มต้นมาจากภาพถ่ายที่ถูกกลั่นกรองผ่านสายตาของข้าพเจ้า มุมมองของสิ่งประกอบสร้างในชนบท จากผลงานในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์อันมีมุมมองที่กว้าง แต่สิ่งที่ข้าพเจ้าจะสื่อกลับกลับแคบซึ่งความหมาย ข้าพเจ้าจึงปรับเปลี่ยนมุมมองให้แคบลง เพื่อนำเสนอผ่านรูปทรงที่เรียบง่ายของระแนงไม้ที่มีความเป็นระเบียบเหมือนชีวิตที่ถึงจะมีเพียงน้อยนิด แต่สามารถนำความพอเพียงที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้เข้าใจถึงความพิเศษในตัวของวัตถุที่สามารถถ่ายทอดได้อย่างตรงประเด็น ผ่านผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ผสมการระบายสีหมึกเชื่อน้ำ โดยการแกะค่าน้ำหนักที่สว่างกว่าปกติให้รองรับกับการระบายสี

มีการออกแบบให้มีความเรียบง่าย ไม่มีสิ่งกรุงรัง อันสะท้อนถึงแนวความคิดที่สุขสงบและคีนส์สู่สามัญ กล่าวโดยสรุปคือ ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์นั้น เป็นช่วงเวลาแห่งการทดลองการสร้างสรรค์ตลอดจนเทคนิควิธีการ การค้นหาแนวทางที่เหมาะสมกับผลงานและแก้ปัญหาเพื่อเป็นการต่อยอดไปสู่ชุดผลงานวิทยานิพนธ์ โดยเริ่มตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล นำมาพัฒนาเป็นภาพต้นแบบและเข้าสู่กระบวนการภาพพิมพ์แกะไม้และระบายสีหมึกเชื่อน้ำ กลายมาเป็นผลงานชุดวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ “ระแนงไม้ คีนส์สู่สามัญ”

บทที่ 5

บทสรุป

การวิจัยสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “ระแนงไม้ คีนส์สามัญ” นี้เริ่มต้นมาจากความสนใจในเรื่องรอยของวัตถุ เรื่องราวความเป็นมาของวิถีชีวิตอันเรียบง่ายในชนบทที่บอกเล่าผ่านสิ่งประกอบสร้างสำหรับพักอาศัย ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญของแนวทางที่ต้องการแสดงออกในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในหลากหลายรูปแบบทำให้ได้เข้าใจในเนื้อหาความหมายทางนามธรรมที่ต้องการถ่ายทอดมากยิ่งขึ้น ซึ่งการค้นคว้านั้น ทำให้ข้าพเจ้าได้ปรับปรุงผลงานการสร้างสรรค์ทั้งทางด้านเนื้อหา แนวคิด เทคนิควิธีการ และรูปแบบในการนำเสนอ เพื่อให้ผลงานสร้างสรรค์มีการพัฒนาต่อยอด ตอบสนองกระบวนการทางความคิด ในการถ่ายทอดผลงานให้ได้อย่างเหมาะสมตามจุดประสงค์ที่ต้องการแสดงออก

แรงบันดาลใจจากความสนใจในเรื่องรอยที่เกิดขึ้นของวัตถุที่เป็นสิ่งประกอบสร้างผนวกกับประสบการณ์ที่ได้จากการเก็บข้อมูลและได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวบ้านในชนบท ภายใต้ที่พักที่ธรรมดานั้น แต่มีความงดงามตามธรรมชาติอยู่เป็นความงามในความไม่สมบูรณ์แบบ ของวัตถุอันเป็นสิ่งประกอบสร้าง เป็นสิ่งธรรมดาที่มีอยู่แล้วในการดำเนินวิถีชีวิต อันมีเสน่ห์ตรึงใจ และให้บรรยากาศอันสุขสงบ อันสอดคล้องกับกระบวนการทางเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ที่ตอบสนองต่อสิ่งที่ต้องการถ่ายทอด ทั้งทางด้านเรื่องราวเนื้อหา อารมณ์ และความรู้สึก เป็นการแสดงออกถึงเรื่องราวเนื้อหาความหมายทางนามธรรมของร่องรอยด้วยร่องรอยของกระบวนการแกะไม้ ที่ถ่ายทอดออกมาผ่านผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานในชุดวิทยานิพนธ์นี้ จะเป็นการค้นพบตัวตนที่พิเศษของข้าพเจ้า และจะสามารถพัฒนาในการศึกษาค้นคว้าเชิงสร้างสรรค์ อีกต่อไปในอนาคต

รายการอ้างอิง

- ADMIN. (2560). COMPOSITION EP.1.5 VISUAL ELEMENT (TEXTURE). Retrieved 7 มีนาคม 2563. from <https://www.camerartmagazine.com/techniques/com-po-si-tion/>.
- Andrew Juniper. (2546). Wabi Sabi : The Japanese Art of Impermanence. Retrieved 7 มีนาคม 2563. from <https://www.bookdepository.com/Wabi-Sabi-Andrew-Juniper/>.
- Geonuch (2562). ความรู้เรื่องประชากรและชุมชนเมือง/ประเภทของชุมชน. Retrieved 30 ตุลาคม 2565. from <https://th.wikibooks.org/wiki/>.
- James Jackson Jarves. (2545). ชำเลียงแลศิลปะญี่ปุ่น. สถาบันการแปลหนังสือ.
- Li Ona Ke Ren. (ม.ป.ป.). (行人)美學的意義：關於美的十種表現與體驗 . Retrieved 7 มีนาคม 2563. from <https://www.pchome.co.th/pro/content/show/>.
- Mono-ha (2019). The Mono-ha artists. Retrieved 17 มีนาคม 2563. from <https://monoskop.org/Mono-ha>.
- Olesya Dzhuraeva. (2562). TOP PRINTMAKING. Retrieved 15 มกราคม 2563. from <https://topprintmaking.com/linocut-artists-olesya-dzhuraeva>.
- OSH CREW. (2562). ระแนง กับ การใช้งาน ไม้ระแนง ไฟเบอร์ซีเมนต์. Retrieved 30 ตุลาคม 2565. from https://www.onestockhome.com/th/homemap_contents/.
- Sunsany Rungrueangsakorn. (2558). Realistic ศิลปะแบบเหมือนจริง. Retrieved 7 มีนาคม 2563. from <http://getartsbysalie.blogspot.com/2015/11/realistic.html>.
- ขุนพล บุญจำเนียร. (2556). ภาพพิมพ์แกะไม้(Woodcut). Retrieved 13 พฤศจิกายน 2562. from <http://woodcutmahasarakham.blogspot.com>.
- จุนอิจิโร่ ทานิชากิ. (2561). เอิร์นเงาสลัว. สำนักพิมพ์openbooks.
- เทพพงษ์ หงษ์ศรีเมือง. (ม.ป.ป.). บ้านของคนสร้างบ้านแปลงเมือง. Retrieved 17 มีนาคม 2563. from <http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/1262>.
- บริษัท วงการแพทย์ พลัส มีเดีย จำกัด. (ม.ป.ป.). สูงสุดสู่สามัญ. Retrieved 17 กุมภาพันธ์ 2566. from <https://wongkarnpat.com/viewya>.
- ปัทมา นามหนองอ้อ และพลอยนิศา ทองเลิศมงคล. (ม.ป.ป.). ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย. Retrieved 30 ตุลาคม 2565. from <https://sites.google.com/site/prakopkarnn/>.
- รศ. ฉันทิมา อ่องสุรักษ์. (ม.ป.ป.). ศิลปะ: พื้นที่ความงามและความสุข. PSG art gallery.
- เลนนาร์ต โคเรน. (2550). วะบิ – ชะบิ สำหรับศิลปินนักร้องแบบ กวี & นักปรัชญา. สำนักพิมพ์สวนเงิน

มีมา.

วรรณพร อนันตวงศ์ , เกิดถวา บุญปรากฏ และปัญญา เทพสิงห์. (2558). วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของ
ชุมชนคีรีวง : การประชุมมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่9. Retrieved 20
ตุลาคม, 2565. from <http://www.hu.ac.th/conference/proceedings>.

ศักดิ์สิริ มีสมสืบ. (ม.ป.ป.). ศิลป์แห่งแผ่นดิน : บ้านริมน้ำนครชัยศรี. Retrieved 17 มีนาคม 2563.
from <https://www.komchadluek.net/kom-lifestyle/160502>.

ศาสตราจารย์เกียรติคุณชูลุด นิยมเสมอ. (2553). องค์ประกอบของศิลปะ. สำนักพิมพ์อมรินทร์.

ศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก. (2562). ITHPOL THANGCHALOK ABSTRACT The Truth of Art.

มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร.

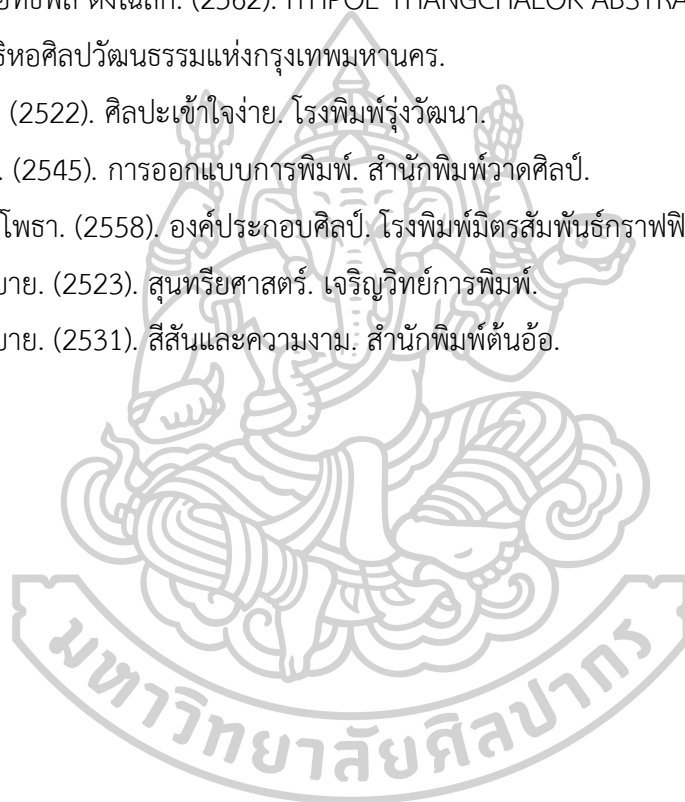
ส. ศิษย์คณศ. (2522). ศิลปะเข้าใจง่าย. โรงพิมพ์รุ่งวัฒนา.

สกนธ์ ภู่งามดี. (2545). การออกแบบการพิมพ์. สำนักพิมพ์วาดศิลป์.

สมภพ จงจิตต์โพธา. (2558). องค์ประกอบศิลป์. โรงพิมพ์มิตรสัมพันธ์กราฟิก จำกัด.

อำนาจ เย็นสบาย. (2523). สุนทรียศาสตร์. เจริญวิทย์การพิมพ์.

อำนาจ เย็นสบาย. (2531). สีสิ้นและความงาม. สำนักพิมพ์ต้นอ้อ.

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล	นางสาวมนัญญา กิจประเสริฐ
วัน เดือน ปี เกิด	2 พฤษภาคม 2540
สถานที่เกิด	นครปฐม
ที่อยู่ปัจจุบัน	174/14 หมู่8 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
รางวัลที่ได้รับ	2559 - รางวัลดีเด่น โครงการรางวัลยุวศิลปินไทยโดย มูลนิธิเอสซีจี 2560 - รางวัลดีเด่น โครงการรางวัลยุวศิลปินไทยโดย มูลนิธิเอสซีจี 2562 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ศิลปกรรมกรุงไทย 2562 - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ3 ประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 2563 - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับที่ 3 ประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 15 2563 - รางวัลชมเชย ประกวดศิลปกรรมช่างเผือก ครั้งที่ 9 หัวข้อ "สยามเมืองยิ้ม" 2564 - รางวัลชมเชย ประกวดศิลปกรรมช่างเผือก ครั้งที่10 หัวข้อ "ในฝัน" 2565 - รางวัลชนะเลิศ ประกวดศิลปกรรมช่างเผือก ครั้งที่11 หัวข้อ "คนไทยให้กันได้" ประวัติการร่วมแสดง 2560 - จิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 8 2561 - โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย 4.0 #9 2561 - จิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 9 2562 - โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย #10 2562 - นิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 49 2562 - นิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม 2562 - จิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 10 2562 - ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 36 2563 - ประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 15 2563 - ศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 35

2563 - นิทรรศการ “ภาพพิมพ์ 2020 “ The power of print making “
หอธรรมพระบารมี จังหวัดฉะเชิงเทรา

2563 - โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก Young Artists
Talent #1-11

2563 - Body & Soul number 34 (Berlin) นิติสารรวบรวมภาพพิมพ์
originalจาก20ศิลปิน

2563 - บ้านและสวนแฟร์ 2020 IMPACT CHALLENGER HALL2

2563 - "Rhizomic Routes" นิทรรศการศิลปะออนไลน์นานาชาติ 2020,
เชื่อมโยงศิลปินจากทั่วโลกจัดโดย "Green Route"

2563 - นิทรรศการ “Shut/ชัด” หอธรรมพระบารมี จังหวัดฉะเชิงเทรา

2563 - นิทรรศการ printmaking (original reproduction or copy) ศูนย์
การค้าโชว์ ดีซี show DC Bangkok

2563 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 66

2563 - Diálogos e Interpretaciones APARICIONES 2020 ประเทศ
โคลัมเบีย

2564 - Baramée of Art Charity3rd นิทรรศการ The Truth of life

2564 - Relief Online Exhibition 2021 จัดโดย Megalo Print
Studio+Gallery, Kingston Australia ประเทศ ออสเตรเลีย

2564 - Print Meet IInd international printmaking exhibition 2021
ประเทศ ตุรกี

2564 - "Mini-Print 2021", 22nd Triennale Grenchen ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์

2564 - exhibition as an artist organised by Art 29

2564 - 5 Global Print 2021, ประเทศ โปรตุเกส

2564 - Dicarta / papermade international biennial ประเทศ อิตาลี

2564 - Body & Soul number 37 (Berlin) นิติสารรวบรวมภาพพิมพ์
originalจาก20ศิลปิน

2564 - 4th International Online Art Exhibition 2021 รวบรวมและจัด
แสดงโดย Nirantar Art Group

2564 - The International Print Biennial "IOSIF ISER"-PLOIESTI, 2021
ประเทศ โรมาเนีย

2565 - 11 International Printmaking Biennial of Douro 2022

ประเทศ โปรตุเกส

2565 - ศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 37

2565 - นิทรรศการ 60ปี คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2565 - นิทรรศการ Long Fire ณ ลานแสดงศิลปะและดนตรีนครปฐม See
The Bell

2565 - นิทรรศการ Love Exhibition ณ ลานแสดงศิลปะและดนตรี
นครปฐม See The Bell

2565 - 21st Century of US Exhibition, ICONSIAM

2565 - First International Print Online Exhibition 2022 Organized
by Graphic Arts Department Faculty of Painting, Sculpture and
Graphic Arts, Silpakorn University

2565 - นิทรรศการและการประมูลผลงานศิลปะของพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
เชียงใหม่ ครบรอบ10 ปี

2565 - นิทรรศการ Art for life ณ ลานแสดงศิลปะและดนตรีนครปฐม
See The Bell

2565 - นิทรรศการ "สานศิลป์สืบไพร" ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ห้วยขาแข้ง จ.
อุทัยธานี

2565 - Body & Soul number 39 (Berlin) นิทรรศการรวบรวมภาพพิมพ์
originalจาก20ศิลปิน

2565 - Baramee of Art Charity2022 นิทรรศการ Me

2566 - นิทรรศการคู่ Blaze&Breeze at ARDEL's Third Place Gallery
(Thonglor soi 10)