

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญาโทมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2566
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

ใต้สภาวะความกดดัน

โดย
นายณัฐพงศ์ บุญมีลาภ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญาโทมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2566

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

UNDERPRESSURE

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for Master of Fine Arts VISUAL ARTS
Academic Year 2023
Copyright of Silpakorn University

หัวข้อ	ใต้สภาวะความกดดัน
โดย	นายณัฐพงศ์ บุญมีลาภ
สาขาวิชา	ทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก	รองศาสตราจารย์ ปราการ จันทรวชิต
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ พิษณุ ศุภนิมิตร ศาสตราจารย์ พัดยศ พุทธเจริญ

คณะกรรมการ ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับพิจารณาอนุมัติให้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต

..... คณะบดีคณะกรรมการ ประติมากรรมและ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชญ มุกดาภิณี) ภาพพิมพ์

พิจารณาเห็นชอบโดย

..... ประธานกรรมการ
(ศาสตราจารย์ ทินกร กาษรสุวรรณ)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
(รองศาสตราจารย์ ปราการ จันทรวชิต)

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

..... อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(ศาสตราจารย์ พัดยศ พุทธเจริญ)

..... ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ กัญญา เจริญศุภกุล)

620120011 : ทักษะศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญาโทบัณฑิต

นาย ญัฐพงศ์ บุญมีลาภ: ใต้สภาวะความกดดัน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : รองศาสตราจารย์ ปรากฏา จันทรวชิต

วิทยานิพนธ์หัวข้อ “ใต้สภาวะความกดดัน” เกิดขึ้นจากความรู้สึกต่อเนื่องถึงสภาวะอารมณ์ที่ไม่หยุดนิ่งและมีความกังวลต่างๆเกิดขึ้นมากมาย ส่งผลถึงพฤติกรรมเมื่อได้รับมอบหมายหน้าที่หรือกิจกรรมที่ไม่สามารถควบคุมได้ภายใต้หมายกำหนดการณ์จนเกิดความตื่นเต้นประหม่าวิตกกังวล จินตนาการถึงผลกระทบที่ยังไม่เกิดและสะสมขึ้นระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ จนเกิดเป็นความเครียด ซึ่งกระบวนการที่กล่าวมาข้างต้นนี้อาจเป็นผลกระทบที่เกิดจากความเก็บกดทางความรู้สึกเป็นเวลานานสะสมทีละเล็กละน้อย จากการเฝ้าเมื่อเผชิญปัญหาและต้องพบเจอกับสถานการณ์ที่ไม่ถูกจริตกับตัวข้าพเจ้า อีกทั้งยังตามใจผู้อื่นเสมอมา ข้าพเจ้าจึงเลือกปล่อยผ่านความต้องการของตนเองจนสร้างเป็นสภาวะความกดดันจากทั้งครอบครัวและสังคมรอบข้าง

โดยวัตถุประสงค์ในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์นี้ ต้องการแสดงให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นและผลกระทบของปัญหา เพื่อที่จะคลี่คลายปมทางความรู้สึก ผ่านจินตภาพในด้านลบและการถ่ายทอดรวมทั้งการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชุดนี้ได้เป็นพื้นที่ระบายออกทางอารมณ์ที่เน่าเสีย เพื่อใช้ในการบำบัดจิตใจและใช้เตือนสติต่อการรับมือกับสิ่งต่างๆตามที่ใจปรารถนา

ข้าพเจ้าเลือกใช้เทคนิคภาพพิมพ์โลหะ (Intaglio) ในการนำเสนอผลงานเนื่องจากกระบวนการมีความสอดคล้องกับแนวความคิดที่ต้องการถ่ายทอด ตัวอย่างเช่น การใช้กรดในการทำปฏิกิริยากัดกร่อนแม่พิมพ์ทองแดงจนเกิดร่องรอย อีกทั้งการใช้เหล็กแหลม(Needle) ขูดขีดสร้างเส้นและรูปทรงให้เกิดขึ้นบนแม่พิมพ์ เป็นต้น กระบวนการเหล่านี้สร้างให้เกิดการปลดปล่อยทางอารมณ์และเกิดการถ่ายทอดผลงานผ่านตนเองไปสู่ผู้อื่น ได้อย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา

620120011 : Major VISUAL ARTS

MR. Nuttapong BOONMEELARP : Underpressure Thesis advisor : Associate Professor Prakarn Jantaravichit

Thesis on "Under pressure" theory is based on a constant feeling of emotional turmoil and anxiety. When I received an assignment or activity that I cannot control within a deadline, I worry and imagine the impact of the work that hasn't even happened yet. These feelings accumulate while performing duties until they become stressed. The above process can be the result of long-term emotional suppression that comes from ignoring problems and facing situations that don't suit me. Additionally, I tend to put others before myself. By not paying attention to your own needs all the time This created pressure from both my family and society.

The purpose of this thesis is to explain the origins and the impact this problem to resolve emotional problems. With negative images, expressions and creations of this art. I created space to release my negative emotions. This serves as a form of therapy and a reminder to face things. as i want

I chose the Intaglio technique to present my work because the process was consistent with the concept I wanted to convey, such as etching copper sheets with acid. creating traces Using sharp needles to scrape and create lines and shapes on the plate. These processes allow me to release my emotions and express my work clearly.

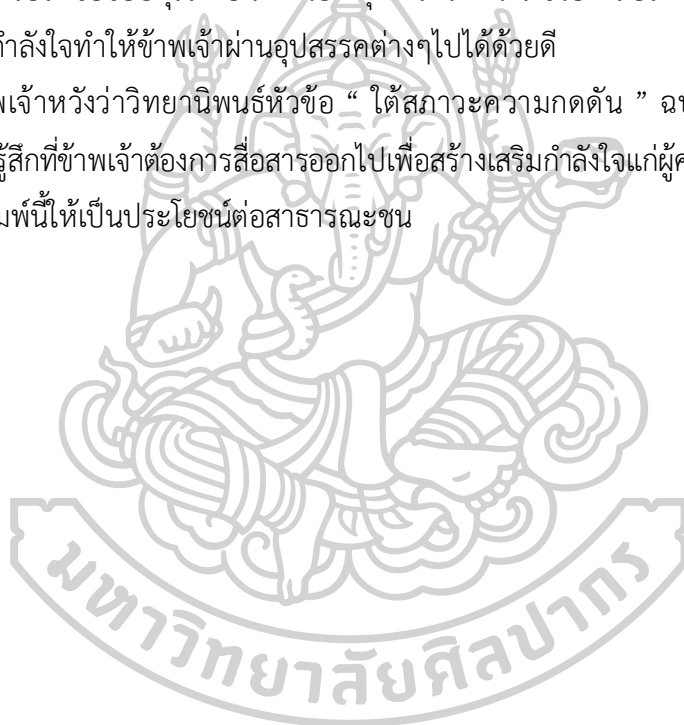
กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีเนื่องจากความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก รองศาสตราจารย์ปรภากร จันทรวชิต ที่ท่านสละเวลาตรวจทานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ อีกทั้งยังได้รับ คำแนะนำจากคณาจารย์ในภาควิชาภาพพิมพ์ ที่ให้คำปรึกษาและคำชี้แนะในกระบวนการสร้างสรรค์ ผลงานอันเกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อ “ ใต้สภาวะความกดดัน ” ตั้งแต่เริ่มดำเนินการสร้างสรรค์ตลอดจนเสร็จสมบูรณ์ ขอกราบพระคุณไว้ ณ ที่นี้

ขอขอบพระคุณครอบครัวของข้าพเจ้าที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมทุนการศึกษาครั้งนี้จนสำเร็จ การศึกษา รวมไปถึงขอขอบคุณเพื่อน พี่ น้อง ทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังส่งเสริมกำลังใจทำให้ข้าพเจ้าผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดี

ข้าพเจ้าหวังว่าวิทยานิพนธ์หัวข้อ “ ใต้สภาวะความกดดัน ” ฉบับนี้ จะสามารถถ่ายทอด อารมณ์ความรู้สึกที่ข้าพเจ้าต้องการสื่อสารออกไปเพื่อสร้างเสริมกำลังใจแก่ผู้คนและจะสามารถนำศิลปะ เทคนิคภาพพิมพ์นี้ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน

ณัฐพงศ์ บุญมีลาภ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญภาพ.....	1
บทที่1.....	4
บทนำ.....	4
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	5
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์.....	6
แนวความคิดในการสร้างสรรค์.....	6
สมมติฐานของการสร้างสรรค์.....	6
ขอบเขตของการสร้างสรรค์.....	7
ขั้นตอนและวิธีการศึกษา.....	7
วิธีการศึกษา.....	8
คำสำคัญ.....	8
บทที่2.....	10
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์.....	10
ทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์.....	10
อิทธิพลที่ได้รับผลกระทบจากการเลี้ยงดูของครอบครัว.....	13
อิทธิพลจากค่านิยมในอาชีพ.....	15
อิทธิพลจากการใช้ศิลปะบำบัด.....	17

อิทธิพลจากภาพยนตร์.....	19
อิทธิพลจากศิลปกรรมศิลป์.....	21
บทที่ 3.....	26
ขั้นตอนการศึกษาและกระบวนการสร้างสรรค์.....	26
1. ค้นหาข้อมูลเพื่อนำมาสร้างสรรค์ผลงาน.....	26
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาข้อมูล.....	26
1. ขั้นตอนแรกในการสร้างภาพต้นแบบ.....	32
ขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ์.....	35
ขั้นตอนการพิมพ์ผลงาน.....	42
วิเคราะห์องค์ประกอบและทัศนธาตุในการสร้างสรรค์.....	46
บทที่ 4.....	53
บทที่ 5.....	68
รายการอ้างอิง.....	69
ประวัติผู้เขียน.....	72

สารบัญภาพ

ภาพที่ 1	ภาพปกภาพยนตร์ เรื่อง INCEPTION (จิตพิฆาตโลก).....	19
ภาพที่ 2	ภาพที่ 2 ทิวทัศน์ของเมืองในภาพยนตร์ เรื่อง INCEPTION (จิตพิฆาตโลก).....	20
ภาพที่ 3	Allergy 69.....	21
ภาพที่ 4	Relativity (1953)	23
ภาพที่ 5	The Mothers (1922).....	24
ภาพที่ 6	ภาพถ่ายอุปกรณ์ที่สร้างน้ำหนกบนแม่พิมพ์.....	29
ภาพที่ 7	ภาพถ่ายอุปกรณ์สำหรับเคลือบหน้าแม่พิมพ์ทองแดง.....	30
ภาพที่ 8	ภาพถ่ายอุปกรณ์ในการพิมพ์ผลงาน.....	30
ภาพที่ 9	ภาพถ่ายแม่พิมพ์ทองแดง และกระดาษทราย.....	31
ภาพที่ 10	ภาพถ่ายอุปกรณ์สำหรับทำพื้นผิว.....	31
ภาพที่ 11	ภาพถ่ายอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดแม่พิมพ์การสร้างภาพร่างผลงาน.....	32
ภาพที่ 12	ภาพถ่ายต้นแบบสำหรับแบบร่าง.....	32
ภาพที่ 13	ภาพถ่ายต้นแบบสำหรับแบบร่าง.....	33
ภาพที่ 14	ภาพถ่ายรูปทรงในแบบร่าง.....	33
ภาพที่ 15	ภาพถ่าย รูปทรงในแบบร่าง.....	33
ภาพที่ 16	ภาพถ่ายพื้นหลังของแบบร่าง.....	34
ภาพที่ 17	ภาพถ่ายพื้นหลังของแบบร่าง.....	34
ภาพที่ 18	ภาพแบบร่างที่สมบูรณ์.....	35
ภาพที่ 19	ภาพแบบร่างที่สมบูรณ์.....	35
ภาพที่ 20	ขั้นตอนการขัดผิวแม่พิมพ์และทำความสะอาดคราบเขม่าบนแผ่นทองแดง.....	36
ภาพที่ 21	ภาพถ่ายการเตรียมผิวแม่พิมพ์ทองแดงและการทำความสะอาด.....	36
ภาพที่ 22	ภาพถ่ายการทำเคลือบแม่พิมพ์ทองแดงด้วยวานิชดำ.....	37

ภาพที่ 23	ภาพถ่ายกระบวนการเขียนเส้น(HARD GROUND)และกระบวนการกัดกรด	38
ภาพที่ 24	ภาพถ่ายการสร้างพื้นผิวหยาบด้วยฟองน้ำ	39
ภาพที่ 25	ภาพถ่ายการสร้างพื้นผิวด้วยสีสเปรย์ขาวด้าน.....	39
ภาพที่ 26	ภาพถ่ายขั้นตอนการทดลองพิมพ์(PROOF) เพื่อดูน้ำหนัก.....	40
ภาพที่ 27	ภาพถ่ายผลงานทดลองพิมพ์(PROOF).....	40
ภาพที่ 28	ภาพถ่ายการโรยผงแอสฟัลต์ม(ASPHALTUM).....	41
ภาพที่ 29	ภาพถ่ายขั้นตอนการเขียน อควาทินท์ (AQUATINT) ด้วยดินสอไข.....	42
ภาพที่ 30	ภาพถ่ายขั้นตอนการเตรียมหมึกและสร้างกระดาษกำหนดตำแหน่งแม่พิมพ์	43
ภาพที่ 31	ภาพถ่ายขั้นตอนการทำขึ้นกระดาษ.....	43
ภาพที่ 32	ภาพถ่ายขั้นตอนการพิมพ์ผลงาน.....	44
ภาพที่ 33	ภาพถ่ายขั้นตอนการพิมพ์ผลงาน.....	44
ภาพที่ 34	ภาพถ่ายขั้นตอนการพิมพ์ผลงาน.....	45
ภาพที่ 35	ภาพถ่ายขั้นตอนการพิมพ์ผลงาน.....	45
ภาพที่ 36	ภาพถ่ายขั้นตอนการพิมพ์ผลงาน.....	46
ภาพที่ 37	ภาพผลงานที่แสดงรูปทรง.....	47
ภาพที่ 38	ภาพผลงานที่แสดงให้เห็นถึงเส้น	48
ภาพที่ 39	ภาพผลงานที่แสดงให้เห็นถึงพื้นผิว.....	49
ภาพที่ 40	ภาพผลงานที่แสดงให้เห็นถึงพื้นผิว.....	49
ภาพที่ 41	ภาพผลงานที่แสดงให้เห็นถึงพื้นที่ว่าง.....	50
ภาพที่ 42	ภาพผลงานที่แสดงให้เห็นถึงแสงและเงา.....	51
ภาพที่ 43	ภาพผลงานที่แสดงให้เห็นถึงน้ำหนัก.....	52
ภาพที่ 44	ภาพผลงานที่แสดงให้เห็นถึงน้ำหนัก.....	52
ภาพที่ 45	ภาพถ่ายผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ชั้นที่ 1.....	54
ภาพที่ 46	ภาพถ่ายผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ชั้นที่ 2.....	55

ภาพที่ 47	ภาพถ่ายผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ชั้นที่ 3.....	56
ภาพที่ 48	ภาพถ่ายผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ชั้นที่ 1.....	58
ภาพที่ 49	ภาพถ่ายผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ชั้นที่ 2.....	59
ภาพที่ 50	ภาพถ่ายผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ชั้นที่ 3.....	60
ภาพที่ 51	ภาพถ่ายผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1.....	62
ภาพที่ 52	ภาพถ่ายผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2.....	63
ภาพที่ 53	ภาพถ่ายผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3.....	64
ภาพที่ 54	ภาพถ่ายผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4.....	65
ภาพที่ 55	ภาพถ่ายผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 5.....	66
ภาพที่ 56	ภาพถ่ายผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 6.....	67

บทที่ 1

บทนำ

ในสังคมปัจจุบันที่ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันที่สูงและมีข้อเปรียบเทียบมากมายทำให้ต้องผลักดันตนเองเพื่อให้มีความก้าวหน้าในชีวิตไม่หยุดอยู่กับที่ ให้สังคมรอบข้างและครอบครัวยอมรับทั้ง การศึกษาในสถาบันที่ดี อาชีพที่มีรายได้สูง สิ่งเหล่านี้เป็นค่านิยมพื้นฐานที่สังคมยอมรับ ทำให้วัยรุ่นที่กำลังเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตั้งเป้าหมายเพื่อฐานะทางสังคมที่สูงขึ้นเรื่อย การเดินทางสู่เป้าหมายในอนาคตทำให้เด็กมากมายในสังคมเกิดความคาดหวังและวางแผนการใช้ชีวิต จนจินตนาการถึงอุปสรรคในภายภาคหน้า เพื่อเตรียมรับมือกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ให้มีการผิดพลาดและล้มเหลวน้อยที่สุด มวลของความรู้สึกรวมกับเรื่องต่างๆมากมายจนกลายเป็นความวิตกกังวล การคาดเดาถึงปัญหาในอนาคตที่ยังไม่เกิดทำให้เกิดความกลัว ก่อตัวขึ้นเป็นความกดดันภายในและเป็นการสร้างมาตรฐานที่สูงจนอึดอัด

จากสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เห็นถึงผลกระทบของความกังวลในการเปลี่ยนแปลง ที่ถูกบ่มเพาะจากครอบครัวผ่านการเลี้ยงดูที่ไม่ให้ข้าพเจ้าเผชิญกับปัญหา อีกทั้งเลี้ยงไม่ได้ที่จะต้องเติบโตไปเพื่อเข้าสู่สังคมของผู้ใหญ่และโลกที่กว้างขึ้นพบเจอกับสังคมใหม่หน้าที่ ณ ปัจจุบันของการเติบโต รวมถึงสถานะที่ไม่สามารถพูดกับใครได้ทุกเรื่องพร้อมทั้งบุพการีมีความคาดหวังถึงความประสบความสำเร็จของบุตรที่เจริญรุ่งเรืองเพื่อที่จะได้เลี้ยงดูตนเองได้และไม่ต้องลำบากเหมือนคนรุ่นพ่อแม่ สิ่งต่างๆ ส่งผลให้เกิดความกลัว กังวลกับเรื่องในอนาคตจนลึ้มอยู่กับปัจจุบัน ส่งแรงกดดันต่อชีวิตที่เป็นอยู่ การสื่อสารกับสังคมรอบข้างและเก็บไว้ในจิตใจได้สำนึกเพียงลำพัง ข้าพเจ้าจึงต้องการถ่ายทอดให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อสำรวจตนเอง อยู่กับความเป็นจริงในปัจจุบัน

มวลของความรู้สึกในทางลบที่ก่อตัวขึ้นส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต ทำให้ข้าพเจ้าแสวงหาวิธีระบายออกของอารมณ์ และความรู้สึกอันไม่ดี จึงแสดงผลงานศิลปะในรูปแบบของเทคนิคภาพพิมพ์โลหะร่องลึกซึ่งเป็นเทคนิคที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกภายในของข้าพเจ้าผ่านพื้นผิว ร่องรอยและด้วยกระบวนการและผลลัพธ์การสื่อสารของเทคนิคนี้ สะท้อนภาษาทางภาพที่เป็นตัวแทนความรู้สึกในแง่ลบ เพื่อใช้ในการบำบัดและสื่อสารกับผู้คน ผ่านโลกสมมุติที่เป็นพื้นที่ใช้ระบายของเสียจากกันบังภายในจิตใจได้สำนึก ให้ตระหนักถึงผลกระทบทางอารมณ์ที่สามารถส่งผลต่อการตัดสินใจ รวมไปถึงบุคลิกภาพในการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคต

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในอดีตรูปแบบการใช้ชีวิตและการสร้างสัมพันธ์ของครอบครัว อาจไม่ได้มีแนวความคิดหรือการเลี้ยงดูบุตรหลานที่แตกต่างกันมากนัก ไม่ว่าจะป็นระดับชนชั้นหรือฐานะแบบใด ในการดำเนินชีวิตและวิถีของสมาชิกคนในครอบครัวจะมีหน้าที่ทำงานอย่างหนักเพื่อนำเงินมาจุนเจือต่อปัจจัยขั้นพื้นฐานเพื่อดำรงชีพในชีวิตประจำวัน ถึงอย่างไรก็ตามปฏิเสธไม่ได้ว่าวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่ผันผวนอยู่เสมอ เวลา หน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบ มีผลกระทบอย่างยิ่งต่อผู้คนในครอบครัว สร้างความวิตกกังวลและความเครียดต่อผู้นำครอบครัวไม่น้อย ด้วยเหตุนี้ทำให้ผู้นำครอบครัวต้องเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการเงินต่างๆทั้งปัจจุบันและอนาคต

จากปัญหาข้างต้นสิ่งสำคัญของครอบครัวข้าพเจ้า ไม่ต้องการส่งต่อความกังวลหรือภาระทางความคิด ให้รับรู้สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มเวลา แต่การกระทำของบุพการีเหล่านี้สร้างความกดดันต่อข้าพเจ้าอย่างยิ่งเพราะมีข้อจำกัดคือหน้าที่ตัดสินใจเรื่องเดียวคือ การศึกษา และขาดทักษะด้านอื่นในชีวิตเมื่อเผชิญกับปัญหา อาจด้วยความกังวลและความเป็นห่วงนี้ของครอบครัวแฝงไปด้วยความคาดหวังบางอย่าง ถึงอย่างไรเมื่อหน้าที่หลักของข้าพเจ้าคือการศึกษาเพียงอย่างเดียวแต่กลับทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร จึงสร้างความไม่สบายใจและกดดันภายในใจ ด้วยสิ่งนี้จึงไม่สามารถแสดงความเห็น ตัดสินใจได้อย่างอิสระ ประการเดียวที่สามารถตัดสินใจได้คือ การเลือกสาขาวิชาที่จะศึกษา แนนอนว่าข้าพเจ้าต้องเลือกสาขาที่มีความถนัดและสามารถทำได้ดี คือการศึกษาเกี่ยวกับศิลปะ ทว่าความกดดันกลับก่อตัวมากขึ้นไปอีกชั้นเมื่อค่าใช้จ่ายในการศึกษาและการรองรับถึงการทำงานทางสานอาชีพที่เกี่ยวข้องกับศิลปะยังไม่เป็นที่ยอมรับและมั่นคงมาก ปัจจุบันที่สังคมเข้าสู่ยุคดิจิทัลมีเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่ในศิลปะหลายแขนงและการแข่งขันสูง รวมถึงการเอาตัวรอดในเรื่องที่ต้องมีทักษะด้านต่างๆมากไปด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นที่มาและความสำคัญแก่การสร้างสรรคผลงานศิลปะอย่างทุ่มเท นอกจากจะเพื่อผลลัพธ์ที่จะมีสายอาชีพที่มั่นคงและเป็นที่ยอมรับของคนในครอบครัว อีกทั้งนำแนวคิด กระบวนการการสร้างสรรคผลงานศิลปะนี้ นำมาบ่งบอดจิตใจของข้าพเจ้า เพื่อระบายความในใจ ความรู้สึกนึกคิดต่างๆ ไม่ว่าจะป็นผลกระทบจากการเลี้ยงดูของครอบครัวหรือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจต่างๆ นำไปสู่ความวิตกกังวล ความเครียดและความกดดันที่ไม่สามารถระบายแก่ผู้ใดได้

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

ต้องการสะท้อนความตระหนักรู้ทางอารมณ์ ที่ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกลบเกลื่อนทางสังคมผู้ใหญ่ในการสร้างบรรทัดฐานต่างๆที่ยึดติดกับความมั่นคงของผู้ใหญ่ และการหาทางออกเพื่อเข้าถึงความต้องการภายในโดยไม่นำความคาดหวังของสังคมรอบข้างมาสร้างความกดดันจนเกิดเป็นปัญหาทางสุขภาพจิตอื่นๆตามมาอีกทั้งแสดงออกถึงสภาวะความกลัว ความกดดันและความเครียดสะสม ผ่านกระบวนการทางทัศนศิลป์งานศิลปะภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Etching) เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผ่านรูปทรง เป็นการระบายออกเพื่อบอกเล่าถึงสภาวะความรู้สึกในปัจจุบันขณะและผลกระทบ ที่มีผลมาจากอารมณ์ที่ถูกกดทับจนก่อตัวขึ้นเป็นความกลัว ให้สังคมรับรู้ถึงปัญหาและตระหนักถึงการดำเนินชีวิต

แนวความคิดในการสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านของวัยรุ่นสู่วัยผู้ใหญ่ที่ใช้ชีวิตภายใต้ความกดดัน และเสี่ยงต่อปัญหาทางสุขภาพจิตที่จะตามมาและมีผลกับการดำเนินชีวิต เพื่อสำรวจตนเองให้เข้าใจถึงสภาวะอารมณ์ของความกลัวที่เกิดขึ้นมาจากการจินตนาการถึงอนาคตที่ยังไม่เกิด และเก็บเก็บกดไว้ภายในจิตใจได้สำนึก โดยสร้างสรรค์ผลงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสภาวะอารมณ์ที่ถูกกดดัน ความคาดหวังในสิ่งที่ยังไม่เกิดแสดงออกให้เห็นเป็นกายภาพผ่านผลงานภาพพิมพ์ 2 มิติ

สมมติฐานของการสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอรูปแบบผลงานสร้างสรรค์ ให้สังคมวัยรุ่นที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้ใหญ่อะไรถึงความเป็นจริงของชีวิต ยอมรับในความเป็นไปและไม่นำสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นมากังวลเพื่ออยู่กับปัจจุบันในการสำรวจตนเองอยู่เสมอ โดยสื่อความหมายผ่านรูปลักษณ์ของลูกโป่งเป็นวัตถุที่บางและยืดหยุ่น ขยายและหดตัวตามอากาศที่เข้าไปภายในรูปทรง เพื่อเป็นตัวแทนของภาวะความอัดอั้นที่กำลังส่งเสียงผ่านให้เห็นถึงความรู้สึก และถูกคุกคามจากสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ บรรยากาศภายนอกเป็นพื้นอับแสง ภายในอาคารสถาปัตยกรรมที่ผูกพันและมีระยะห่าง แสดงออกถึงพื้นที่ไร้กาลเวลา ซึ่งมีวิธีการสร้างสรรค์ในกระบวนการภาพพิมพ์โลหะ (intaglio) และกระบวนการกัดกรด (Etching) ที่ถ่ายทอดพื้นผิวและน้ำหนักที่ส่งผลต่อการรับรู้และความรู้สึกได้ดีมากยิ่งขึ้น

ขอบเขตของการสร้างสรรค์

ทางด้านรูปแบบ

เป็นผลงานภาพพิมพ์สองมิติโลหะ(Intaglio) ในรูปแบบเหนือจริง(surrealism) โดยรูปทรงที่เป็นประธานของผลงานถูกถ่ายทอดในรูปแบบเหมือนจริง(realism)เพื่อให้เห็นถึงลักษณะของพื้นผิวที่ต่างกันรวมถึงสภาพแวดล้อมโดยรวมของผลงานถูกโอบล้อมด้วยโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นจากจินตนาการของความกลัวในพื้นที่ที่รกร้างไร้ผู้คน ตลอดจนการสร้างค่าน้ำหนักขาวเทาดำที่ถ่ายทอดเพื่อตอบสนองต่อความรู้สึกที่อยู่ในบรรยากาศที่หดหู่

ทางด้านเนื้อหา

ต้องการแสดงให้เห็นถึงรูปแบบของความกังวลที่จินตนาการถึงอนาคตข้างหน้าและความคาดหวังจากครอบครัวจนเกิดเป็นความเก็บกดทางอารมณ์และที่ไม่มีทางออกได้โดยการนำเสนอการรูปทรงอิสระที่เป็นรวมมวลของการถูกระงับแสดงให้เห็นถึงความกดดัน และสถาปัตยกรรมในผลงานแสดงให้เห็นถึงค่านิยมในสังคม ความตึงเครียดและมวลความรู้สึกที่ระบายออกไม่ได้ เพื่อสะท้อนให้เห็นความอัดอั้นภายในจิตใจ

ทางด้านเทคนิค

สร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคภาพพิมพ์โลหะ(Intaglio)รองรับรูปทรงพื้นผิวและทัศน-ธาตุต่างๆให้เกิดความสมบูรณ์รวมถึงการใช้คุณสมบัติพิเศษของเทคนิคภาพพิมพ์โลหะโดยการใช้น้ำกรดทำให้เกิดร่องรอย(Etching) ต่างๆเพื่อตอบสนองต่ออารมณ์ พื้นผิว และบรรยากาศให้ใกล้เคียงกับสิ่งที่ต้องการนำเสนอมากที่สุด

ขั้นตอนและวิธีการศึกษา

1. ศึกษาพฤติกรรมและเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดและความกดดันทางอารมณ์
2. ศึกษารูปทรง สัญลักษณ์ที่นำมาใช้ถ่ายทอดในผลงานศิลปะ และสำรวจพฤติกรรมตนเองในการนำมาใช้ประกอบข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบของผลงานสร้างสรรค์
3. ถ่ายทอดผลงานสร้างสรรค์ผ่านเทคนิคภาพพิมพ์โลหะ (Intaglio) เพื่อใช้คุณสมบัติของภาพพิมพ์ร่องลึก(Etching)เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดผลงานสร้างสรรค์

วิธีการศึกษา

1. เก็บข้อมูลทางด้านพฤติกรรมและสำรวจตนเองให้เห็นถึงสภาวะอารมณ์ที่นำมาถ่ายทอด
2. ศึกษารูปทรงลักษณะทางกายภาพของลูกโป่ง หรือทดลองวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่นโป่งพองได้ เพื่อให้เห็นรอยยับการบีบรัดของรูปทรงเพื่อที่นำมาถ่ายถ่ายทอดในผลงานสร้างสรรค์
3. ศึกษาข้อมูลผลงานของศิลปินที่มีความสอดคล้องกับผลงาน ทั้งรูปแบบ และเทคนิค ที่เหมาะสมกับรูปแบบผลงาน
4. สร้างภาพร่างต้นแบบ(sketch) จากข้อมูลภาพถ่ายและการตัดต่อในคอมพิวเตอร์ นำมาตัดทอนรูปทรงรายละเอียดตามความคิดด้วยการเขียนมือ จัดองค์ประกอบด้วยทัศนธาตุต่างๆให้สอดคล้องกับแนวความคิด ปรับแก้จนได้ภาพร่างที่ดีที่สุด
5. เลือกภาพร่างต้นแบบที่เหมาะสมและนำไปขยายในขนาดที่ต้องการในการทำผลงานภาพพิมพ์โลหะ (Intaglio)
6. ศึกษาข้อบกพร่องในงานเพื่อแก้ไขปรับปรุง และนำไปปรับแก้เพื่อพัฒนาผลงานชิ้นต่อไป

คำสำคัญ

ครอบครัว¹ (พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน, 2554) ความหมาย สังคมพื้นฐานโดยปกติแล้วประกอบไปด้วย พ่อ แม่ บุตร และรวมถึงญาติพี่น้องที่อยู่รวมกันในบ้านหลังหนึ่ง

ความวิตกกังวล² (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2022) ความหมาย อารมณ์ที่ไม่น่าพึงพอใจ ซึ่งเกิดจากการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงอันตราย เป็นความรู้สึกของการเตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่เกิดขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ไม่คุ้นเคย หรือความขัดข้องใจที่คุกคามสวัสดิภาพ ภาวะสมดุล วิถีชีวิตของบุคคล หรือกลุ่มสังคมที่บุคคลนั้นเป็นเจ้าของอยู่ ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้ามีผลอย่างมากในเรื่องของพฤติกรรมในการตัดสินใจในเรื่องต่างและไม่สามารถออกจากพื้นที่ปลอดภัยของ

¹ <https://dictionary.orst.go.th/> พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน 2554

² <https://www.psy.chula.ac.th/th/feature-articles/anxiety> คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 01 Dec 2022

ตนเองได้ รวมถึงการเข้าสังคมไปพบเจอผู้คนที่ไม่คุ้นเคยทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจและเข้าหาผู้อื่นได้ยาก

ความกดดัน³(สวทช.) ความหมาย สภาวะที่ผลักดัน บังคับให้บุคคลต้องกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยมีผลต่อการปรับตัวและการแสดงพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งสาเหตุของความกดดันนั้นมาจากตัวบุคคลหรือสิ่งต่าง ๆ ในสังคม เช่น ความคาดหวัง อุดมคติของบุคคล คนในครอบครัว และสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นๆ ความซับซ้อน ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความกดดันส่งผลให้ข้าพเจ้าไม่สามารถมีพื้นที่ที่ผ่อนคลายเมื่อหยุดพักจากหน้าที่ที่ทำในบางครั้งเกิดความท้อขึ้นภายในจิตใจแต่ในทางกลับกันแรงกดดันคือสิ่งที่ผลักดันให้ทำสิ่งนั้นซึ่งต้องแรกมาด้วยความเครียดที่ไม่ได้รับการระบายและอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต

ศิลปะบำบัด⁴ ความหมาย การใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือหลักในการเยียวยารักษาอาการเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ ศิลปะบำบัดบางแนวทางมุ่งเน้นให้ผู้รับการบำบัดแสดงออกผ่านสื่อศิลปะอย่างสร้างสรรค์ บางแนวทางนำความรู้ด้านจิตวิทยาเข้ามาผสมผสาน บางแนวทางใช้การวิเคราะห์สิ่งที่ปรากฏในภาพของผู้รับการบำบัดร่วมด้วย ทั้งนี้ ศิลปะบำบัดทุกแนวทางช่วยให้ผู้รับการบำบัดได้สำรวจภายในจิตใจของตนเอง เปิดเผยตัวตนและสื่อสารผ่านงานศิลปะอย่างเป็นอิสระ กระบวนการบำบัดช่วยให้ความเครียด ความเศร้า หรือความเจ็บปวดบรรเทาลง เกิดความเข้าใจในอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง และเกิดการเติบโตทางความคิด ก่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาภายในตนเอง

ซึ่งการสร้างสรรคผลงานของข้าพเจ้าต้องการมุ่งเน้นให้เห็นถึงรูปแบบทางอารมณ์ที่หม่นหมองเพื่อสื่อสารไปสู่สังคมให้เห็นถึงปัญหาทางสุขภาพจิตที่เกิดจากการสะสมอารมณ์ด้านลบทีละน้อยๆเป็นเวลานานและอีกจุดประสงค์ในการสร้างสรรคผลงานคือคือระบายของเสียทางความรู้สึกลงไปบนผลงานเพื่อให้ข้าพเจ้าได้รู้สึกถูกปลดปล่อยทางอารมณ์ไม่มากก็น้อย

³ <https://dict.longdo.com/search/>

⁴ https://www.manarom.com/art_therapy_thai.html

บทที่ 2

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ “ใต้สภาวะความกดดัน”(Underpressure) อิทธิพลที่ได้รับล้วนผ่านจากข้าพเจ้าที่สำรวจพฤติกรรมทั้งในอดีต ปัจจุบันรวมถึงสิ่งแวดล้อมรอบข้าง สังคมครอบครัวจนเกิดเป็น อารมณ์ ความคิดที่ถูกบ่มเพาะจากความกดดัน จนเล็งเห็นถึงแนวทางในการนำเสนอเป็นผลงานศิลปะ ตลอดจนถูกนำมาวิเคราะห์เป็นรูปทรง สัญลักษณ์ทางภาพในการสื่อสารผ่านผลงานไปสู่สังคมภายนอกและเป็นพื้นที่ในการทดลองกระบวนการทางศิลปะให้สอดคล้องกับแนวความคิด รวมไปถึงการค้นคว้าข้อมูลเชิงวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยา ทฤษฎีทางศิลปะเพื่อใช้ในการอ้างอิงให้บรรลุถึงจุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องในการสร้างสรรค์ ทั้งนี้หา รูปแบบ และวิธีการ สามารถแตกเป็นประเด็นต่างๆได้ดังนี้

ทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานในชุดนี้เกิดขึ้นจากการสำรวจตนเองผ่านผลกระทบทางอารมณ์ที่ถูกกดทับไว้เป็นเวลานานๆผ่านการนิ่งเฉยต่อปัญหาและการไม่ได้ถ่ายทอดความรู้สึกโดยตรงไปตรงมา จนส่งผลให้ถูกนำมาระบายออกในรูปแบบของงานศิลปะภาพพิมพ์ สืบเนื่องจากภาวะกดดันที่มีความเป็นปัจเจกบุคคลในการพบเจอเรื่องราวต่างๆในชีวิต ต่อครอบครัวนั้นๆ และต้องการถ่ายทอดเรื่องที่เป็นสามัญที่ต้องพบกันเป็นปกติ ทั้งเรื่องความคาดหวังจากครอบครัว ความเป็นห่วง และอนาคตความมั่นคงในชีวิต เป็นต้น สิ่งทีกล่าวมานั้นล้วนดูธรรมดาและเป็นความสัมพันธ์อันดีแต่เคลือบแฝงไปด้วยแรงกดดันจากการที่ไม่สามารถบอกเล่าปัญหาได้ทุกเรื่องเพื่อหลีกเลี่ยงความกังวลจากทางครอบครัว

การเก็บกดทางอารมณ์นั้นเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการหลีกเลี่ยงกับปัญหา ซึ่งไม่ได้แปลว่าความรู้สึกแ่ๆนั้นหายไปเพียงแต่ยังแต่ยังคงตกค้างอยู่ในจิตใจได้สำนึกและอาจแสดงออกผ่านอารมณ์โดยที่เราไม่รู้ตัว ซึ่งข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นและกลไกในการเลี่ยงต่อความรุนแรงทางอารมณ์ที่สะสมความบาดเจ็บทางความรู้สึกเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากความผิดหวัง และความกังวลต่อสังคมรอบตัว

สิ่งต่างๆที่ถูกนำมาสร้างสรรค์นั้นมีผลมาจากจากเติบโต และต้องทำทุกอย่างได้ด้วยตนเองไม่เป็นภาระของครอบครัวและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการใช้ชีวิต ทำให้กระบวนการทางความคิดที่ถูกกลั่นกรองจากจิตสำนึกถูกถ่ายทอดออกเป็นผลงานศิลปะเพื่อเป็นตัวแทนของศิลปินบอกเล่าในการสื่อสารถึงผู้ชม รวมทั้งเป็นการระบายออกของความรู้สึกแ่ๆที่มากกระทบอารมณ์ความรู้สึก

รูปแบบความคิดอารมณ์ของมนุษย์นั้นล้วนมีการบ่มเพาะมาตั้งแต่วัยเด็กทั้งลักษณะนิสัยต่างๆ การเป็นคนที่มีความมั่นใจ มีนิสัยที่เรียบร้อย หรือแม้กระทั่งบุคลิกที่ประหม่าขาดความมั่นใจไม่กล้าแสดงออกบุคลิกต่างๆล้วนถูกสร้างจากสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่แล้วมักเติบโตมาพร้อมกับสถาบันครอบครัวเป็นสิ่งปฐมนิยามที่ต้องพบเจอ การปลูกฝังทางความคิดและพฤติกรรมจะถูกถ่ายทอดจากผู้เลี้ยงดูเป็นหลัก ซึ่งอยู่ในทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคม⁵(เปียร์จัจญ์, 2564) ของนักจิตวิทยาชาวเยอรมัน-อเมริกันอีริก อีริกสัน โดยระบุไว้เป็น 8 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นที่ 1. ความไว้วางใจ (แรกเกิด-2ปี) เป็นขั้นแรกที่บุคคลสำคัญที่เลี้ยงดูมีผลต่อเด็ก เมื่อถูกเลี้ยงดูมาอย่างอบอุ่นและใส่ใจ จะสามารถสร้างนิสัยให้เด็กไว้น้อยใจคนอื่นได้

ขั้นที่ 2. ความเป็นตัวของตัวเอง (อายุ 2-4ปี) ในขั้นนี้เป็นการสำรวจร่างกายและพฤติกรรมลองผิดลองถูกและรอคำตัดสินจากผู้เลี้ยงดูหรือบุพการีว่าสิ่งไหนควรกระทำหรือไม่ หากเด็กถูกเลี้ยงดูอย่างอิสระไม่ถูกห้ามในเรื่องต่างๆก็จะส่งผลให้เห็นเป็นลักษณะที่มั่นใจในอนาคต

ขั้นที่ 3. ความรู้สึกผิดและการคิดริเริ่ม (อายุ 4-5ปี) เป็นการเริ่มเรียนรู้ทักษะพื้นฐานและการสนับสุนนให้ทำสิ่งนั้นต่อไปจนเกิดความภาคภูมิใจและเมื่อกิจกรรมดังกล่าวหนึ่งผิดจุดประสงค์หรือไม่ได้รับการยอมรับจะเกิดมวลของความรู้สึกผิดตามมา

ขั้นที่ 4. ความพยายามและการลดคุณค่าของตนเอง (อายุ 7-12 ปี) เด็กในวัยนี้ได้เริ่มเข้าสู่สังคมของโรงเรียนและเกิดจากตั้งคำถามมากมาย ได้เรียนรู้และร่วมกิจกรรมต่างๆตามค่านิยมในสังคมนั้นๆให้เกิดการยอมรับ หากทำได้สอดคล้องได้ค่าชมจะส่งผลให้เห็นถึงพฤติกรรมที่ขยัน กล้าคิดกล้าทำ หากได้รับคำติบ่อยครั้งอาจส่งผลให้รู้สึกว่าตนเองนั้นด้อยกว่าผู้อื่น

ขั้นที่ 5. การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและความมีอัตลักษณ์ (อายุ 12-18 ปี) เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ เริ่มเห็นบทบาททางสังคมที่แตกต่างกันผ่านความชอบสังคมรอบข้างเพื่อที่จะลองผิดลองถูกเพื่อค้นหาตัวตน วิถีชีวิตในวัยรุ่นมักเกิดความสับสนในวิถีที่จะเป็นและบุคคลสำคัญในพัฒนาคือคนใกล้ชิดตัวเช่น เพื่อน ครู และบุพการี

ขั้นที่ 6. ความโดดเดี่ยวและการใกล้ชิดกับสังคมภายนอก (อายุ 20-40ปี) ในวัยนี้เป็นการเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ เริ่มมีความคิดการตัดสินใจที่เป็นอัตลักษณ์มากขึ้นและมาพร้อมกับหน้าที่และบทบาทในสังคม ช่วงวัยนี้เป็นวัยที่เริ่มสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตมีการแยกแยะและเลือกสังคมรอบตัวพร้อมที่จะยุติความสัมพันธ์กับสังคมเดิม ไปอยู่ในสังคมที่ดีขึ้น รวมถึงความพร้อมในหน้าที่การทำงานจะพัฒนา

⁵ แหล่งที่มา <https://ir-thesis.swu.ac.th/dspace/bitstream/123456789/1673/1/g621110002.pdf>.

ไปสู่ความสัมพันธ์ด้านอื่นทั้งความรักในเพศตรงข้ามรวมไปถึงการมีครอบครัวและในทางตรงกันข้ามหากไม่พบเจอแนวทางที่ดีในชีวิตทำให้ต้องดิ้นรนและมุ่งมั่นในเรื่องชีวิตของตนเองเป็นหลักทำให้ล้นระยะความสัมพันธ์อื่นๆในชีวิตออกไป

ขั้นที่ 7. โลกของตนเองและการถ่ายทอด (อายุ 40-65 ปี) ในช่วงวัยนี้เริ่มมีความมั่นคงในชีวิตเพื่อปลดปล่อยภาระหลายอย่างในชีวิตและทำกิจกรรมใหม่หากแนวทางในชีวิตดำเนินตามเป้าหมายสอดคล้องกับเจตจำนงคือนิทศทางที่ดีสิ่งถัดไปจะเป็นการสืบทอดมรดกทั้งทางทรัพย์สินและปัญญาเพื่อคนรุ่นต่อหากแนวทางในชีวิตยังราบรื่นและไม่บรรลุเป้าหมายจะส่งผลไปในรูปแบบของการคิดถึงแต่ตนเองมีอคติต่อสังคมรอบข้างผู้คนที่มื่ออิทธิพลในวัยนี้คือครอบครัวและสังคมที่ทำงาน

ขั้นที่ 8 ความสมบูรณ์พร้อมในชีวิตและการไม่คาดหวัง (อายุ 65 ปีเป็นต้นไป) ความพึงพอใจนี้ขึ้นอยู่กับผลของอดีตในการใช้ชีวิตว่าได้ทำตามเป้าประสงค์ได้ใกล้เคียงเป็นที่น่าพอใจหรือไม่ถ้าที่ผ่านเป็นไปในทิศทางที่ดีจะส่งกระทบต่อความรู้สึกที่นิ่งมั่นคงในความสมบูรณ์พร้อมของชีวิต ในทิศทางตรงกันข้ามจะเกิดความท้อแท้และเปรียบเทียบชีวิตกับผู้อื่นด้วยความไม่พึงพอใจ

จากทฤษฎีที่ยกมาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงภาพกว้างในช่วงวัยต่างๆที่ผ่านกระบวนการทางสังคมให้ต้องคิดตัดสินใจจนเกิดเป็นผลลัพธ์ของลักษณะนิสัยพฤติกรรม การแสดงออก ยังส่งผลถึงอัตลักษณ์ ทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคมชี้ให้เห็นทางเลือกต่างรูปแบบต่างครอบคลุมถึงรูปแบบทางอารมณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อในรูปแบบที่แตกต่างกันทางสภาพแวดล้อมรวมถึงความสัมพันธ์ของคนรอบตัวอีกด้วย

อิทธิพลที่ได้รับผลกระทบจากการเลี้ยงดูของครอบครัว

ครอบครัวในยุคปัจจุบันนั้นแตกต่างจากครอบครัวในสมัยก่อนเป็นอย่างมากเนื่องจากมีการทำเกษตรกรรมกันน้อยลงและกระจายตัวกันเข้าเมืองมากขึ้นทำให้มีครอบครัวเดี่ยวเพิ่มจำนวนมากแต่ในอีกด้านในต่างจังหวัดยังมีการรวมตัวของครอบครัวใหญ่ที่ยังคงอยู่รวมกันทั้ง ปู่ย่าตายาย พี่น้อง อาศัยอยู่ร่วมกันในพื้นที่เดียวกัน รวมถึงข้าพเจ้าที่เกิดและเติบโตร่วมกับญาติผู้ใหญ่และพี่น้องจำนวนมากหลายคนมีกิจกรรมหลายอย่างที่ทำร่วมกันได้อย่างอบอุ่น รวมถึงการเลี้ยงบุตรหลานที่ส่งต่อกัน เนื่องด้วยพ่อแม่หรือบุพการีต้องเข้าไปทำงานในเมืองทำให้การเลี้ยงดูในบางส่วนถูกส่งทอดมาถึง ตากับยาย โดยหลานคนเล็กสุดคือข้าพเจ้าเองที่ห่างจากพี่น้องที่อยู่รวมกันเป็นเวลา 9 ปี จึงถูกดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีรวมถึงการเห็นแบบอย่างของพี่ในครอบครัวที่มีการเลือกใช้ชีวิตและรูปแบบของตนเอง จนถูกส่งต่อมาถึงในวัยประถมและมัธยมที่ได้เลือกเรียนศิลปะ ซึ่งเป็นบุคคลแรกที่เลือกเรียนในสายอาชีพนี้โดยไม่มีแบบอย่างและแนวทางซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นสายอาชีพที่ไม่ได้รับความนิยมและความมั่นคงในชีวิต เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับญาติพี่น้องและชาติพันธุ์ที่จะอธิบายถึงสิ่งที่เรียนจนกลายเป็นสภาวะอัดอั้นที่เก็บไว้ภายใน

ตลอดจนการได้รับการศึกษาด้านศิลปะที่สูงขึ้น การพูดคุยกับที่บ้านจึงลดน้อยลงรวมถึงสร้างผลกระทบสู่การเข้าลวงถึงวัยผู้ใหญ่ที่ต้องพบเจอกับปัญหาและสังคมใหม่ๆตลอดเวลา ทางสภาพแวดล้อมรอบตัวทั้งหน้าที่การงาน การเรียน การเข้าสังคมรวมไปถึงครอบครัว ในช่วงวัยต่างๆ แสดงให้เห็นทางเลือกหลากหลายรูปแบบและมาพร้อมการตัดสินใจไม่ว่าจะในทันทีหรือต้องใช้เวลา ผลกระทบที่ตกค้างเหมือนเป็นการบ่มเพาะเชื้อของความกังวลวิตกกังวลต่อสถานการณ์นั้นไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ โดยนำไปสู่การสร้างกลไกธรรมชาติของมนุษย์ที่ถูกนำมาใช้ต่างรูปแบบวิธีเพื่อรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้า

ปัญหาส่วนใหญ่ที่ข้าพเจ้าพบเจอในชีวิตมักมาในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยหรือยังไม่เคยรับมือกับสิ่งนี้มาก่อน ทำให้เกิดการตัดสินใจและต้องเลือกกระทำโดยไม่รู้ผลลัพธ์หรือเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ บางคราวก็ตัดสินใจถูกบ้างผิดบ้าง แต่สิ่งที่ยังตกค้างอยู่นั้นคือทางเลือกที่ผิดและยังไม่ได้รับการแก้และปล่อยให้มันผ่านเลยเพื่อเลี่ยงการเจอสถานการณ์รูปแบบนี้อีกครั้ง และหันต่อไปเรื่อยๆเพื่อรอเวลาที่จะได้รับการแก้ไขซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวนี้ตรงกับ “กลไกการป้องกันตนเอง” เป็นทฤษฎีจิตวิทยาวิเคราะห์ ของซิกมันด์- ฟรอยด์ (Sigmund Freud) กลไกป้องกันตนเอง⁶(ฤทธาคุณานนท์, 2023) เป็นกลไกทางธรรมชาติของที่ถูกนำมาใช้ในช่วงเวลาซับซ้อนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาตรงหน้าได้ชั่วขณะการ

⁶ <https://www.psy.chula.ac.th/th/feature-articles/defense-mechanisms>

กระทำที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยและเกิดความไม่ไว้วางใจ โดยแบ่งเป็น 10หมวดหมู่ดังนี้

1. การอ้างเหตุผลเข้าข้างตนเอง หรือ Rationalization
เป็นการหาเหตุผลต่างๆมารองรับความผิดพลาดของตนเองโดยมองว่าสังคมก็มีส่วนผิดพลาดเรื่องนี้เช่นกัน
2. การฉายสะท้อน หรือ Projection
เป็นการยกตนเองเป็นที่ตั้งและมอบความล้มเหลวให้ผู้อื่น
3. การย้ายที่ หรือ Displacement
เป็นการถ่ายโอนความรู้สึกที่ก้าวร้าวรุนแรงไปที่สิ่งหรือไปกับผู้ที่ด้อยกว่าด้วยกำลัง
4. การปฏิเสธความจริง หรือ Denial of reality
เป็นการหลีกเลี่ยงความจริงที่น่าเจ็บโดยหลอกตนเองให้เชื่อว่าสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นจริง
5. การชดเชย หรือ Compensation
เป็นการทดแทนตนเองจากสิ่งที่ตนเองขาด ทั้งเรื่องหน้าตาหรือความสามารถโดยการไปทำสิ่งอื่นให้โดดเด่นกว่าสิ่งที่ตนเองไม่มี
6. การถดถอยกลับไปสู่วัยที่เล็กกว่า หรือ Regression
เป็นการถดถอยกลับเมื่อตนเองไม่ได้รับความสนใจหรือทำตัวให้อ่อนแอลงเพื่อให้ได้รับการดูแล
7. การแสดงปฏิกิริยาตรงกันข้าม หรือ Reaction Formation
เป็นการแสดงออกด้วยความก้าวร้าวต่อต้านเพื่อปกปิดเจตนาจริงแท้ทั้งจริงภายใน
8. การหลีกเลี่ยงและการถอนตัว หรือ Escape and withdrawal
เป็นการหลีกเลี่ยงจากสถานการณ์ที่ไม่สบายใจหรือยังไม่พร้อมรับมือโดยการผลัดหมายกำหนดการณ์หรือเลื่อนนัดเมื่อใกล้ถึงวันสำคัญ
9. การทดเทิด หรือ Sublimation
เป็นการเบี่ยงเบนประเด็นในการอยากทำในสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ ไปทับซ้อนกับหน้าที่ที่เหมาะสมเช่น ต้องการใช้ความรุนแรงจะทดแทนด้วยกีฬาที่ได้ทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ผิดศีลธรรม
10. การไถ่โทษ หรือ Undoing
เป็นการทดแทนความผิดหลังจากกระทำเรื่องที่ทำให้ผิดใจกันหรือไม่ถูกต้องด้วยการเอาใจหรือ

กลไกการป้องกันตนเอง เป็นการแสดงออกทางธรรมชาติของมนุษย์เพื่อเอาตัวรอดจากปัญหาเฉพาะหน้าหรือเป็นประคองความรู้สึกให้ไปต่อในสถานการณ์นั้นๆได้ จากผลทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าผลจากการหนีปัญหาก่อให้เกิดการสะสมของความรู้สึกที่ไม่ได้รับการสะสางและไม่ได้รับการปลดปล่อยจนตก

เป็นตะกอนทางความรู้สึกที่ไม่ดี ทั้งนี้การเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัญหาเล็กๆน้อยๆจึงเป็นเรื่องสำคัญ การยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นและทำความเข้าใจกับอารมณ์อย่างซื่อสัตย์ เพื่อลดการหนีปัญหาและตอบสนองกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมั่นคง

อิทธิพลจากค่านิยมในอาชีพ

ความคาดหวังของบุพการีและคนในครอบครัวล้วนแล้วต้องการให้บุตรหรือคนในปกได้พบเจอกับความมั่นคงในชีวิต แต่ไม่ใช่ในทุกสายอาชีพจะได้รับการยอมรับและได้รับค่าตอบแทนที่น่าพึงพอใจรวมถึงครอบครัวของข้าพเจ้าที่มีค่านิยมในระบบราชการที่เป็นตัวแทนของความมั่นคงในชีวิตซึ่งขัดกับความเป็นจริงที่มีสายอาชีพใหม่ๆด้านๆศิลปะที่เกิดขึ้นแต่แต่ต้องใช้เวลาและการยอมสิ่งนี้จึงส่งผลต่อการตัดสินใจในอาชีพและเคลือบแฝงความกดดันอยู่เสมอ นักมนุษยวิทยายอมรับว่า ค่านิยมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางวัฒนธรรมของผู้คนเป็นอย่างมาก(ค่านิยมของคนไทยเกี่ยวกับการทำงาน, 2563)⁷ กล่าวคือ ค่านิยมเป็นมาตรฐาน ในการประเมินความสำคัญ กำหนดวิถีชีวิต หน้าที่การงาน เป็นต้น กล่าวได้ว่าเป็นแก่นของระบบสังคม ที่สามารถกำหนดว่าสิ่งใดมีค่า เหมาะสมรวมไปถึงเป้าหมายการกระทำต่างๆของคนในสังคม ในด้านเศรษฐกิจ แบ่งได้ 2 ประเภทคือ

1. ค่านิยมที่ทำให้เกิดเป้าหมายส่วนบุคคลและสาธารณะ เป็นค่านิยมที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเป้าหมายสูงสุดคือ การมีอำนาจ มีเกียรติและสวัสดิการ เป็นต้น
2. ค่านิยมที่ทำให้เกิดนิสัยชอบ ในความชอบนี้คือความต้องการซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของค่านิยม ไม่ว่าจะต้องการขั้นพื้นฐานหรือขั้นสูงและไม่ว่าจะเกิดความกดดันมากน้อยเพียงใด แต่ในแง่ของการทำงาน นักมานุษยวิทยาเชื่อว่า นอกจากมนุษย์จะทำงานเพื่อชีวิตรอดแล้ว เหตุจูงใจที่สำคัญคือค่านิยม ยังพบอีกว่าค่านิยมยังเป็นตัวกำหนดคุณค่าในการทำงานให้แตกต่างกัน

7

เรื่อง “ค่านิยมของคนไทยเกี่ยวกับการทำงาน”วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 แหล่งที่มา

https://webportal.bangkok.go.th/citylaw/page/sub/18819/title/4/info/211364/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99_Bangkok-PORTAL.pdf

แต่อย่างไรก็ตามปฏิเสธไม่ได้ว่า ค่านิยม คือ ตาบสองคม ในด้านของความเชื่อและค่านิยม เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการนำมาใช้ เป็นเหมือนตาบสองคมที่ถ้าใช้ให้ถูกกับสถานการณ์ก็จะเกิดผลดี แต่ถ้านำมาใช้ไม่ถูกก็เกิดโทษมหันต์

จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้นค่านิยมค่อนข้างส่งผลกระทบต่อสายอาชีพเป็นอย่างยิ่ง ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน กลายเป็นเรื่องปกติมากๆ ที่บุพการีอยากเห็นบุตรหลายของตนประสบความสำเร็จเป็นเด็กที่สมบูรณ์แบบในทุกๆ เรื่อง ซึ่งแต่ละครอบครัวย่อมมีความคาดหวังกับบุตรแต่ก็ในระดับที่ไม่เท่ากันด้วยเหตุจึงเกิดผลกระทบต่างๆ พ่อแม่ที่คาดหวังลูกมากเกินไป (คาดหวังลูกมากเกินไป ดีหรือไม่ดีต่อลูกอย่างไร) แบ่งได้ดังนี้

1. พ่อแม่ที่ตีมากกว่าชม

พ่อแม่บางคนไม่สามารถรับกับความผิดหวังหรือการที่ลูกกระทำผิดพลาด จึงคอยติหรือตำหนิเรื่องต่างๆ ซึ่งการที่เผชิญกับคำตำหนิที่มากเกินไป กลายเป็นการสร้างผลกระทบต่อบุตรหลายประการ เช่นการกดดันภายในไม่สามารถระบายสิ่งนี้กับพ่อแม่ได้ เพราะอาจจะกลัว วิตกกังวลกับความเห็นของพ่อแม่

2. พ่อแม่ชอบเปรียบเทียบ

ข้อนี้มักพบเจอบ่อยที่สุด ซึ่งสร้างความอึดอัดภายในจิตใจกับเด็กเป็นอย่างมากเพราะเป็นการตอกย้ำในบางเรื่องจะทำให้เด็กต้องกดดันและพยายามแข่งขันด้วยการเอาชนะอยู่ตลอดเวลา หากกระทำพลาดขึ้นมาเขาก็อาจจะเสียใจมากหรือไม่อยากทำในสิ่งนั้นอีกต่อไป เพราะฉะนั้นการพยายามสอนให้ลูกแข่งขันกับตัวเองมากกว่าที่จะเอาลูกไปเปรียบเทียบกับคนอื่น ๆ สอนให้ใช้ทักษะและฝึกฝนโดยไม่ต้องสนใจคนรอบข้างและเอามาเป็นข้อเปรียบเทียบ

3. คาดหวังลูกจนอารมณ์เสีย

การกดดันหรือคาดหวังในตัวลูกไม่ใช่เพียงแค่ว่าลูกจะรับรู้ความรู้สึกนั้นเพียงคนเดียว แต่พ่อแม่ก็รู้สึกกดดันในความคาดหวังด้วย เมื่อกระทำสิ่งใดที่ไม่เป็นดั่งที่ตั้งใจไว้ พ่อแม่จะรู้สึกหงุดหงิด การกระทำนี้คือการกดดันจากลูกที่มากเกินไป อาจทำให้ความสัมพันธ์ของครอบครัวแย่งลง

4. พ่อแม่ที่คอยควบคุมทุกอย่าง

การคาดหวังก็มักจะมาพร้อมกับการควบคุมและการควบคุมก็จะทำให้เกิดความเสียดใจที่จะเป็นพ่อแม่ที่กดดันลูกมากเกินไป เพื่อให้เป็นดังใจที่พ่อแม่คาดหวังไว้ การกระทำเช่นนี้ทำให้ลูก รู้สึกอึดอัดและไม่เป็นอิสระ เมื่อจะทำอะไรก็ขาดความมั่นใจ การให้ลูกได้ลองผิดลองถูกและได้เห็นผลลัพธ์ในสิ่งที่กระทำ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีและไม่ดีเพื่อเป็นบทเรียนสำหรับลูก

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ค่านิยมในอาชีพนั้น จุดเริ่มไม่เพียงแต่ความเชื่อวัฒนธรรมหรือสภาพสังคมเพียงอย่างเดียว หากแต่สถาบันครอบครัวเป็นสถานที่แรกที่สำคัญต่อบุตรหลาน การเลี้ยงดู การอบรมบ่มนิสัยรวมไปถึงแนวความคิด เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือการที่ครอบครัวไม่คาดหวังในตัวลูกมากเกินไปหรือการคาดหวังบนความต้องการของลูก สร้างความเปรียบเทียบลูกตนกับคนอื่น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ เป็นพฤติกรรมของบุพการี ที่อาจจะหวังลูกมากเกินไปจนเกิดความคาดหวังให้ประสบความสำเร็จตามที่ตนต้องการ จึงควบคุมสิ่งต่างๆ เพื่อให้ลูกเป็นไปอย่างค่านิยมทางสังคมที่ส่งผลกระทบมาอย่างยาวนาน

อิทธิพลจากการใช้ศิลปะบำบัด

ศิลปะเริ่มเริ่มเข้ามามีบทบาทกับข้าพเจ้าตั้งแต่ยังเล็กไม่ว่าจะผ่านจากสื่อโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และนิตยสาร สิ่งต่างๆ รวมตัวกันจนเกิดเป็นความสนใจใคร่รู้ที่จะศึกษาและปฏิบัติ จนกระทั่งได้มีโอกาสได้มาศึกษาในสถาบันศิลปะในชั้นสูงขึ้น จากการฝึกปฏิบัติขั้นพื้นฐานที่ต้องใช้ทักษะในการถ่ายทอดเรื่องราวตามโจทย์ที่ได้รับจากอาจารย์แล้ว นอกจากรูปแบบการทำงานในเชิงปฏิบัติที่ได้รับโจทย์จากผู้สอนแล้ว การทำงานศิลปะในเชิงสร้างสรรค์ก็สามารถเป็นพื้นที่ที่ได้ระบายออกทางความรู้สึกด้วยเช่น

ในหลายๆครั้งที่ข้าพเจ้ามีความกังวลในเรื่องของครอบครัวซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สามารถระบายออกหรือสื่อให้ผู้อื่นรับรู้ได้ พื้นที่เดียวที่สามารถสละความรู้สึกต่างๆที่แย่ออกไปได้คือการแสดงออกแบบงานศิลปะเป็นช่วงเวลาที่ได้สำรวจตนเองและใช้ความรู้สึกที่ตรงไปตรงมาผ่านสัญลักษณ์ รูปทรง พื้นผิว ในสารสื่อสารกับผู้ชม ในขณะเดียวกันก็เป็นการระบายของเสียทางอารมณ์รวมการบอกเล่าถึง

ปัญหาที่เกิดขึ้นส่งไปถึงผู้อื่นที่ประสบถึงปัญหาคล้ายๆกัน โดยศิลปะบำบัด (art therapy) ⁹เป็นศาสตร์ที่มีการค้นพบมาช้านาน แต่มีการใช้ทางการแพทย์เพียงเท่านั้น ตั้งแต่ราว พ.ศ. 2460 เป็นต้นมา จิตแพทย์เริ่มให้ความสนใจกับผลงานทางศิลปะที่ผู้ป่วยทางจิตนั้นสร้างสรรค์ขึ้นมาและมีการประยุกต์ใช้ศิลปะบำบัดร่วมกับวิธีการการรักษาแบบดั้งเดิม พ.ศ. 2468 นายแพทย์ Nolan D.C. Lewis จิตแพทย์และนักจิตวิเคราะห์ เป็นผู้ริเริ่มแนวความคิดเกี่ยวกับศิลปะบำบัด โดยใช้ภาพวาดนั้นเป็นสัญลักษณ์ในการสื่อสารถึงอารมณ์และความรู้สึกแทนการใช้คำพูด ในปัจจุบันมีการใช้ศิลปะบำบัดอย่างแพร่หลายทั้งด้านเด็ก ผู้ป่วย และบุคคลทั่วไป แนวคิดที่ว่า ศิลปะ คือ หนทางแห่งการปลดปล่อยอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ตามความต้องการของแต่ละคน เช่น ต้องการ สิทธิ เสรีภาพ ที่จะแสดงออกซึ่ง ความต้องการบางอย่าง ต้องการแสดงออกศักยภาพในตัวเอง ทั้งด้านความคิด ความรู้สึกภายในจิตใจและการแสดงออกต่างๆ(สิริรัตน์เลขา, 2550)

สิ่งสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยใช้วิธีการ ศิลปะบำบัดนั้นเทคนิคเป็นสิ่งสำคัญที่นำมาใช้ในกระบวนการทางศิลปะบำบัด เพราะเป็นการสื่อสารและสนับสนุนการเสริมสร้างกำลังใจ (supportive) ซึ่งสามารถทำได้ในสภาพแวดล้อมที่สบายใจ สงบและปลอดภัย และอีกประการหนึ่งการตีความหมายที่ซ่อนเร้นอยู่ในจิตใจ (interpretation) โดยการตีความหมายนั้นจะสามารถเข้าใจได้ โดยการใช้สัญลักษณ์ต่างๆ สีและเทคนิคกระบวนการที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน

จากข้อมูลข้างต้นนั้น ข้าพเจ้าได้นำแนวคิดวิธีการศิลปะบำบัดมาแสดงออกถึงความในใจ เช่น ความรู้สึก ความเครียด ความวิตกกังวลและระบายอารมณ์ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับเทคนิคภาพพิมพ์โลหะ (Intaglio) เป็นหนึ่งในกระบวนการภาพพิมพ์โลหะที่ใช้กรดทำปฏิกิริยา (Etching) กับทองแดง จนเกิดร่องรอย ความลึก และพื้นผิวบนแม่พิมพ์ ใช้ส่วนร่องลึกของแม่พิมพ์และทำหน้าที่รับหมึกจนเห็นเป็นภาพและร่องรอยต่างๆ เมื่อตัวแม่พิมพ์และกระดาษถูกบีบทับด้วยแรงกดมหาสารผ่านแท่นพิมพ์ ผลของความลึกที่ถูกจัดการด้วยน้ำกรดในเวลาที่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นถึงพื้นผิวที่มีความนูนและผิวสัมผัสที่ต่างกันบนกระดาษ ด้วยการกัดกรดของเทคนิคนี้ก็เหมือนการแกะสลักโดยผ่านกระบวนการกัดกร่อนโลหะให้เกิดลวดลายบนโลหะ ซึ่งกระบวนการนี้ตอบสนองต่อการใช้ศิลปะบำบัด และตอบสนองความรู้สึกถึงการสะสม ความเครียดและบาดแผลในใจบางอย่าง ได้ถ่ายทอดความรู้สึก

⁹ ชื่อหนังสือ ศิลปะบำบัด ศาสตร์และศิลป์แห่งการบำบัด ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา. ศิลปะบำบัด ศาสตร์และศิลป์แห่งการบำบัด. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2550. แหล่งที่มา https://th.rajanukul.go.th/_admin/file-download/5-4460-1448597095.pdf

บางอย่างผ่านพื้นผิว การกัดกร่อนจนเกิดร่องรอยเป็นเวลานานๆและการถูกบีบอัด ภาพพิมพ์โลหะจึงเป็นเทคนิคที่สื่อสารถึงสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการสื่อไปถึงความในใจที่เก็บอยู่ภายในมาตลอดเวลา

อิทธิพลจากภาพยนตร์

เรื่อง INCEPTION (จิตพิฆาตโลก)

ภาพที่ 1 ภาพปกภาพยนตร์ เรื่อง INCEPTION (จิตพิฆาตโลก)

เข้าถึงเมื่อ 28 มีนาคม 2567, เข้าถึงได้จาก

<https://www.imdb.com/title/tt1375666/mediaviewer/rm918520576/>

INCEPTION (จิตพิฆาตโลก) ผลงานภาพยนตร์ของผู้กำกับชาวอังกฤษ ชื่อ คริสโตเฟอร์ โนแลน (Christopher Nolan) ภาพยนตร์ว่าด้วยเรื่องการเข้าไปโจมตีความคิดผ่านความฝันที่เป็นลำดับชั้นต่างๆ โดยการปลุกฝังความคิดหรือสถานการณ์ต่างให้เหยื่อที่ต้องการข้อมูลหลงเชื่อ รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมและสถาปัตยกรรมภูมิให้ใกล้เคียงกับภูมิลำเนาของเจ้าของความฝัน โดยไล่เรียงความซับซ้อนตามความลึกของระดับชั้นของความฝัน โดยในฝันชั้นต่างๆ จะแสดงให้เห็นถึงจิตใต้

สำนึกที่ออกมาปกป้องเจ้าของความคิดซึ่งยึดโยงได้ถึงทฤษฎีจิตใต้สำนึก¹⁰(Center(CHC)) (Sub-Conscious) ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของ ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) เป็นระดับชั้นที่เก็บความรู้ต่างๆไว้มากมาย ทั้งความขมขื่น ดีใจ ผิดหวัง เกลียดชัง เป็นต้นความรู้สึกต่างๆเหล่านี้ไม่ได้หายไปไหนและถูกซ่อนไว้ในห้วงที่ลึกสุดอย่างจิตใต้สำนึกและส่งผลออกมาในรูปแบบพฤติกรรมต่างๆโดยที่เราไม่รู้

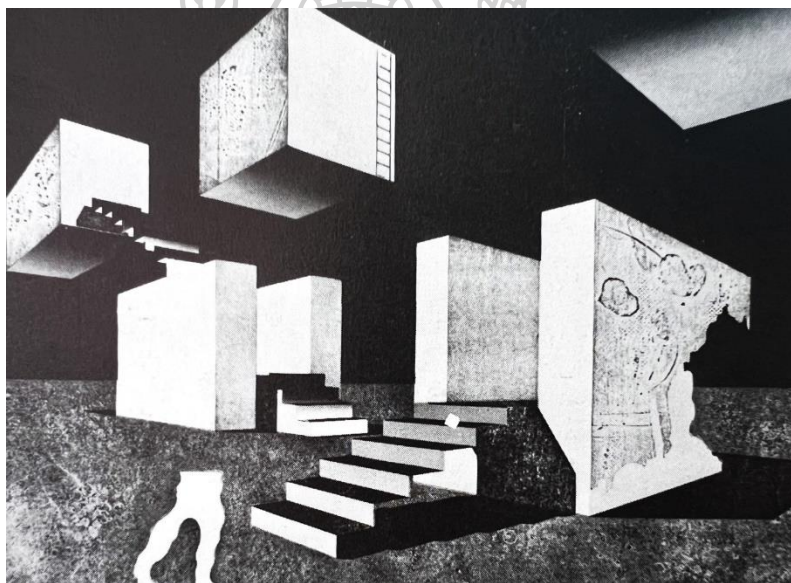
ภาพที่ 2 ทิวทัศน์ของเมืองในภาพยนตร์ เรื่อง INCEPTION (จิตพิฆาตโลก)

เข้าถึงเมื่อ 28 มีนาคม 2567, เข้าถึงได้จาก <https://readthecloud.co/inception-architecture/> รวมไปถึงของภาพภาพในภาพยนตร์ในลำดับชั้นที่ 4 ที่ถ่ายทอดรูปแบบของโลก “ดิสโทเปีย (dystopia)” ซึ่งโลกล่มสลายหรือสังคมที่ถูกหลังจากการผ่านสงครามหรือภัยพิบัติต่างๆ ในวงการภาพยนตร์และวรรณกรรมมักนำภาพของโลกดิสโทเปีย (dystopia)มาใช้เพื่อสื่อสารผ่านพื้นที่ที่เคยเกิดความรุนแรงแต่ยังคงมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมเดิมที่มีความเจริญถูกทำลายลงด้วยวิธีการต่างๆ อีกนัยยะหนึ่งอาจแสดงถึงพื้นที่สมมุติที่แสดงให้เห็นถึงพื้นที่ที่ระบายออกถึงความเจ็บปวด ความเจ็บที่ไม่สามารถส่งเสียงถึงผู้อื่นได้ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่ไร้ซึ่งการเวลาไม่พบจุดสิ้นสุด

จากที่กล่าวมาข้างต้นภาพยนตร์ INCEPTION (จิตพิฆาตโลก) ส่งอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ทั้งในรูปแบบทางคิดที่ตีความผ่านจิตสำนึกและระบบป้องกันตนเองและตีค่าออกมาเป็นรูปทรงที่สะท้อนให้เห็นอารมณ์ความรู้สึกเพื่อส่งต่อผู้ชม รวมถึงองค์ประกอบบรรยากาศ แสงเงา น้ำหนัก และสถาปัตยกรรมในภาพให้เกิดความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการถ่ายทอด

อิทธิพลจากศิลปกรรมศิลปิน

Akira Kurosaki (อากิระ คุโรซากิ)

ภาพที่ 3 Allergy 69

อากิระ คุโรซากิ Woodblock , 50 x 70 ซม.เข้าถึงได้จาก อังอิงหนังสือ ภาพพิมพ์แกะไม้ฉบับสมบูรณ์ ของอากิระ คุโรซากิ

Akira Kurosaki (อากิระ คุโรซากิ) ¹¹ศิลปินชาวญี่ปุ่น เกิดเมื่อวันที่ 10 มกราคม ปี1937หลังสงครามโลกครั้งที่2 ศิลปินเกิดมาอยู่ในสถานการณ์ที่ปกคลุมไปด้วยสงคราม ส่งผลให้เขาและแม่มีความอ่อนแอ จุดตัดสินใจกลับประเทศญี่ปุ่น เมื่อกลับมาเขาเกิดความหลงใหลในการวาดภาพและ

¹¹ อังอิงหนังสือ ภาพพิมพ์แกะไม้ฉบับสมบูรณ์ ของ อากิระ คุโรซากิ

ปีที่พิมพ์2000 แปลอังกฤษ โดยMonica Bethe ตีพิมพ์ 10 พฤศจิกายน 2527

สร้างสรรค์ผลงานสไตร์ตะวันตกและเลือกศึกษามหาลัยเกี่ยวกับการออกแบบ เพราะมีความต้องการ และสนใจความทันสมัยมากกว่าการวาดรูปด้วยสีน้ำมัน เมื่อเริ่มศึกษาการออกแบบเข้ากลับไม่มีความสุข เป็นจุดเริ่มต้นให้เขาเป็นโรคซึมเศร้า จึงกลับมาจับพู่กันวาดรูปอีกครั้งแต่ก็ยังไม่รู้สึกรู้ว่าการแสดงออกนั้นไม่ตอบสนองมากพอกับอารมณ์ที่อยากสื่อสาร จึงค้นหาผลงานศิลปินต่างๆ จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงเขาเปลี่ยนสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่และค้นหาตัวตน ศิลปินกว่าไว้ว่า”ก่อนที่ฉันจะรู้ตัวว่าจมอยู่กับสภาพแวดล้อม ฉันต้องค่อยๆละทิ้งโลกแห่งความเป็นปัจเจกนิยมรวมไปถึงความสัมพันธ์ต่างๆและอยู่กับโลกความเป็นจริง อยู่กับตัวเอง สังคมและโครงสร้างของมันตลอดจนความสุข ความเจ็บปวดของผู้คน”

ต่อมาเริ่มสร้างบล็อกไม้ด้วยมือตัวเอง เพื่อจะทำผลงานภาพพิมพ์ แม้ว่าเขาจะไม่สามารถสร้างผลงานทิวทัศน์ได้สมจริงเหมือนกับการวาดภาพสีน้ำมัน แต่เทคนิคภาพพิมพ์นี้สามารถตอบสนองความต้องการอารมณ์ภายในของตัวเขาได้ชัดเจน(Bethe, 2000)

อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน อากิระ คุโรซากิ คือการนำเอารูปทรงเรขาคณิตลูกบาศก์มาจัดเรียงให้เกิดความซับซ้อน และแสดงให้เห็นความลึกของรูปทรงโดยการใส่น้ำหนักแสงที่มาจากคนละทิศทางกันและในน้ำหนักเงาที่เกิดจากการกระทบของแสงนั้นจะถูกกรองรับด้วยพื้นผิวที่มีความรุนแรง ส่งผลให้รูปทรงลูกบาศก์ที่มีพื้นผิวที่เรียบมีความชัดเจนและแยกออกจาก รวมทั้งศิลปินยังใช้รูปทรงของบันไดเชื่อมรูปทรงต่างๆเข้าด้วยกัน การการวิเคราะห์ผลงานข้าพเจ้าได้ใช้ลูกบาศก์ในการจัดองค์ประกอบของภาพด้วยเช่นกัน ด้วยวิธีการดังกล่าวนี้ทำให้รูปทรงในผลงานเห็นภาพรวมได้ง่ายขึ้น ก่อนที่จะลดรูปทรงต่างเพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำกันมากเกินไป

มัวริตส์ คอรัลิส เอสเชอร์ (Maurits Cornelis Escher)

ภาพที่ 4 Relativity (1953)

มัวริตส์ คอรัณลิส เอสเชอร์, ภาพพิมพ์หิน , เข้าถึงเมื่อ 13 เมษายน 2567 , เข้าถึงได้จาก
[www. matichonweekly.com](http://www.matichonweekly.com)

เอ็ม. ซี. เอสเชอร์ (M.C. Escher) ชื่อเต็มว่า มัวริตส์ คอรัณลิส เอสเชอร์ (Maurits Cornelis Escher) เกิดเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 1898¹² (บุญพิพัฒนาพงศ์, 2562) ศิลปินชาวดัตช์ สร้างสรรค์ผลงานเทคนิคภาพพิมพ์ โดยรูปแบบผลงานเป็นศิลปะแนวทิวทัศน์ ภาพจินตนาการ ความฝันและภาพสถาปัตยกรรม ศิลปินได้แรงบันดาลใจจาก สภาพแวดล้อม ธรรมชาติต่างๆ และเริ่มสนใจโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ และได้ได้นำสองสิ่งนี้ผสมผสานกัน

นับได้ว่าเป็นศิลปินคนแรกๆ ที่ทำลายคติระหว่างศิลปะกับวิทยาศาสตร์ ผลงานศิลปินจะมีความผสมผสานความเสมือนจริงและจินตนาการอันน่ากลัว เทคนิคภาพพิมพ์ส่วนใหญ่ที่สร้างสรรค์คือภาพพิมพ์แกะไม้ ภาพพิมพ์หินและภาพพิมพ์โลหะเมซโซทินต์ โดยผลงานอาศัยความแม่นยำและความละเอียดในทางกลับกันที่ศิลปินที่ทำงานในสื่อสองมิติส่วนใหญ่ นั้นใช้ความสัมพันธ์ของมุมมอง

¹² อ้างอิง M.C. Esche ศิลปินผู้สร้างสรรคโลกอันร่ำพิศวง เรียบเรียง ภาณุ บุญพิพัฒนาพงศ์
[www. matichonweekly.com](http://www.matichonweekly.com) เผยแพร่ 18 ธ.ค.2562

ทัศนียภาพ (Perspective) ภาพที่มีการนำด้วยจุดสายตาสรางมิติลงของความลึกในภาพวาด เอสเซอร์ กลับใช้องค์ประกอบอันขัดแย้งของโครง "ความขัดแย้งลึกลับทางสายตา" (Visual Paradox) ให้โลกที่สร้างขึ้นหากมองผิวเผินจะดูธรรมดาแต่แฝงความพิลึกพิลั่นผ่านมุมมองอยู่นั้น

เอสเซอร์ นั้นถือได้ว่าเป็นศิลปินที่โดดเด่นเพราะเขาทำผลงานศิลปะโดยลำพัง อีกทั้งยังไม่ได้ ได้รับความสนใจจากกระแสสังคม อีกทั้งยังปฏิเสธการรวมกลุ่มของศิลปินแขนงต่างๆ จึงเป็นจุดที่ไม่ถูก ยอมรับและถูกมองข้ามในวงการศิลปะ ภายหลังจากการเสียชีวิตของเขา ผลงานศิลปะของเขาจึงกลับถูก ยอมรับและยกย่อง

ภาพผลงานของเอ็ม. ซี. เอสเซอร์ นั้นมีลักษณะที่เห็นได้ชัดคือความน่าหลงใหลในรูปทรง สถาปัตยกรรมที่สวยงามแต่แทรกไปด้วยมุมมองที่ซับซ้อนไม่มีที่สิ้นสุด ชวนให้ตั้งคำถามถึงโลกอัน แสนประหลาดที่สร้างขึ้น สิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลมาปรับใช้ในผลงานคือน้ำหนักแสงเงาในผลงานซึ่ง แสดงไม่แสดงให้เห็นถึงต้นตอของแสง มีน้ำหนักเทาที่เคลือบอยู่ตรงกลางวัตถุและใช้น้ำหนักเข้มเงา ทะลุพาดผ่านเพื่อให้เกิดความลึกของภาพ อีกทั้งอีกการเจาะทช่องอากาศในตัววัตถุที่เป็นอาคารโดย ไม่ได้อิงจากความเป็นจริงแต่เพียงเพื่อเน้นให้เกิดความความสมดุลทางสุนทรียศาสตร์ของภาพ

เคเธอ โคลวิทซ์ (Käthe Kollwitz)

ภาพที่ 5 The Mothers (1922)

เคเธอ โคลวิทซ์, ภาพพิมพ์ไม้ , เข้าถึงเมื่อ 18 เมษายน 2567 , เข้าถึงได้จาก

(<https://cranbrookartmuseum.org/artwork/kathe-kollwitz-mothers-die-mutter/>)

เคเธอ โคลวิทซ์ (Käthe Kollwitz) ศิลปินชาวเยอรมัน เกิดเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ค.ศ.1867 โดยเริ่มเข้าศึกษาในสถาบันศิลปะครั้งแรกในปี ค.ศ.1888 ในสถาบัน Academy for Women Artists ในมิวนิก ¹³(เคเธอ โคลวิทซ์) ผลงานของศิลปินโดยเด่นในเรื่องการเรียกร้องทางสังคมโดยเล่าเรื่องราวเพศหญิงที่ถูกกดขี่ในสังคมทั้งเป็นแรงงานในระบบอุตสาหกรรม และผู้สูญเสียในสงคราม โดยผลงานของศิลปินที่ข้าพเจ้าหยิบยกมาชื่อชุดว่า “War” เป็นผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ 7 ชิ้น ที่แสดงออกถึงผลกระทบของสงครามโลกครั้งที่ 1 และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามรวมถึงผู้หญิงที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง รวมถึงศิลปินเองยังสูญเสียลูกชายในสงครามโลกครั้งที่ 1 ด้วยเช่นกัน จึงทำให้ศิลปินแสดงสภาวะอารมณ์ของความโศกเศร้าออกมาได้อย่างมีชีวิตและส่งความรู้สึกต่อผู้ชมได้อย่างชัดเจน¹⁴ (*The Mothers (Die Mütter)*)

เมื่อมองผลงานของศิลปินเคเธอ โคลวิทซ์ (Käthe Kollwitz) สิ่งแรกที่สัมผัสได้คืออารมณ์ความรู้สึก ซึ่งศิลปินต้องการแสดงให้เห็นถึงสภาวะอารมณ์ที่โศกเศร้าจากการสูญเสียทั้งจากคนใกล้ตัว ทั้ง ลูก พี่น้องซึ่งเกิดจากสงคราม โดยอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปินคือการแสดงออกของที่แสดงให้ถึงการถูกระทำ ความสูญเสีย รวมไปถึงการใช้อิริยาบถของการกอดในการเล่าถึงความผูกพันพันธ์ ความคิดถึงอาลัยอาวรณ์ อีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่ออารมณ์คือใช้เส้นที่รุนแรงโดยแกะออกในพื้นที่ที่เป็นแสงไม่ลงไป ในรายเอียดและปล่อยให้พื้นที่ดำเล่าเรื่องที่ซุกซ่อนอยู่ โดยผลงานชุด The Mothers ศิลปินกำหนดจุดเด่นของภาพโดยการแกะพื้นที่ที่ไม่ใช่รูปทรงออกไปจดหมดเพื่อให้พื้นที่ที่เป็นสีขาวผลักรูปทรงให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อใช้สนับสนุนสิ่งที่ต้องการจะถ่ายทอดอย่างชัดเจน

¹³ อ้างอิง โดย <https://www.kollwitz.de/en/biography>

¹⁴ <https://cranbrookartmuseum.org/artwork/kathe-kollwitz-mothers-die-mutter/>

บทที่ 3

ขั้นตอนการศึกษาและกระบวนการสร้างสรรค์

ผลงานวิทยานิพนธ์ หัวข้อ “ไต่สรวาวะความกดดัน” มีความต้องการที่จะถ่ายทอดให้เห็นถึงกระบวนการทางความคิด สภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นผ่านความเก็บกด โดยถ่ายทอดผ่านกระบวนการสร้างสรรค์เทคนิคภาพพิมพ์โลหะร่องลึก ตลอดจนการสำรวจตนเองวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์ความกดดันต่างๆทั้งจากครอบครัวและสภาพแวดล้อมรอบข้าง ผลกระทบทางความรู้สึกถูกตีค่าเป็นสัญลักษณ์ในผลงานผ่านพื้นที่สมมุติไว้กาลเวลาแสดงให้เห็นร่องรอยในพื้นที่ที่ผ่านการใช้งาน เว้าร้างรกร้างไร้ผู้คนโดยองค์ประกอบที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นได้ผ่านกระบวนการคิดเพื่อให้สอดคล้องกับผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจสู่ผู้คนภายนอกมากยิ่งขึ้น

วิธีสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์

1. ค้นคว้าข้อมูลเพื่อนำมาสร้างสรรค์ผลงาน

1.1. ศึกษาข้อมูลผ่านประสบการณ์ทางความรู้สึก รวมถึงสถานที่ เวลา ที่ส่งผลกระทบต่ออารมณ์ของตนเองและนำมาตีค่าเป็นภาษาทางศิลปะเพื่อใช้ในการจัดองค์ประกอบของภาพจากต้นแบบภาพถ่าย ออกแบบการใช้ภาษาของภาพทั้ง น้ำหนัก พื้นผิว โครงสร้าง และทัศนธาตุต่างๆทางศิลปะให้สอดคล้องกับรูปแบบของแนวความคิดและแสดงออกให้เห็นถึงอารมณ์ของภาพทั้งหมด

1.2. ศึกษาโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมทั้งในและนอกพื้นที่อาคารเพื่อหามุมมองที่นำมาใช้ในผลงานสร้างสรรค์

1.3. ศึกษาลักษณะทางกายภาพของวัตถุและลักษณะกายภาพของมนุษย์โดยเน้นไปที่วัยเฉพาะมือ ซึ่งเป็นตัวแทนสื่อสารถึงสังคม และการแสดงออกถึงน้ำหนักแสงเงาพื้นผิวให้เกิดความเป็นธรรมชาติ มีความใกล้เคียงในรูปแบบเหมือนจริง

1.4. ปฏิบัติและทดลองค้นพบปัญหาและใช้การจดบันทึกเพื่อเรียบเรียงในการนำไปใช้สร้างสรรค์ผลงาน

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาข้อมูล

1. กล้องถ่ายภาพ ใช้ในการบันทึกเก็บข้อมูลจริง

2.หนังสือและเอกสารที่ใช้ในการอ้างอิงสร้างสรรค์ผลงาน

3.สมุดบันทึกที่ใช้ในการสร้างภาพร่าง

4.คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์โลหะ (Intaglio)

-เหล็กแหลม (Etching Needle) ใช้สำหรับสร้างน้ำหนักเส้นที่ละเอียดอ่อนเพื่อให้เกิดช่องว่างให้น้ำกรดลงไปกัดกร่อนเพื่อเกิดค่าน้ำหนัก

-แผ่นทองแดง(copper plate) ขนาดความหนา0.8-1.0 มิลลิเมตร ใช้สำหรับทำเป็นแม่พิมพ์ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก

-กรดเฟอร์ริกคลอไรด์(Ferric chloride) ใช้เพื่อทำปฏิกิริยากัดกร่อนแม่พิมพ์ทองแดงให้เกิดความลึกและร่องลอย การผสมอัตราส่วนที่เหมาะสมคือ 1:3 กรด 1กก.ต่อน้ำ 3 ลิตร. โดยการผสม1ครั้งใช้กรด 5 กก.

-แท่นพิมพ์ลูกกลิ้งหมุน(Cylinder press) เป็นแท่นพิมพ์ที่ใช้แรงบีบอัดจากลูกกลิ้งหมุนเพื่อกดทับแม่พิมพ์ในการส่งหมึกขึ้นมาบนกระดาษ

-วานิชดำ(Black vanich) ใช้ในการปิดแม่พิมพ์ทองแดงในจุดที่ไม่ต้องการให้น้ำกรดลงไปทำปฏิกิริยากัดกร่อน

-สเปรย์กระป๋องสีขาวดำและเงา ใช้ในการปิดพื้นที่ไม่ต้องการให้น้ำกรดทำปฏิกิริยากัดกร่อน และสามารถใช้ในการสร้างน้ำหนักโดยพ่นให้เกิดระอองในอากาศและตกลงมาปกคลุมพื้นที่ที่ต้องการ

-ตู้โรย (Aquatint box) ลักษณะตู้เป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าวัสดุทำจากสแตนเลสภายในประกอบด้วยรูปทรงสามเหลี่ยมคว่ำลงเพื่อให้แรงลมที่ขึ้นมาจากด้านล่างเพื่อกระจายผงแอสฟัลต์ให้กระจายอย่างเสมอกันทั่วตู้

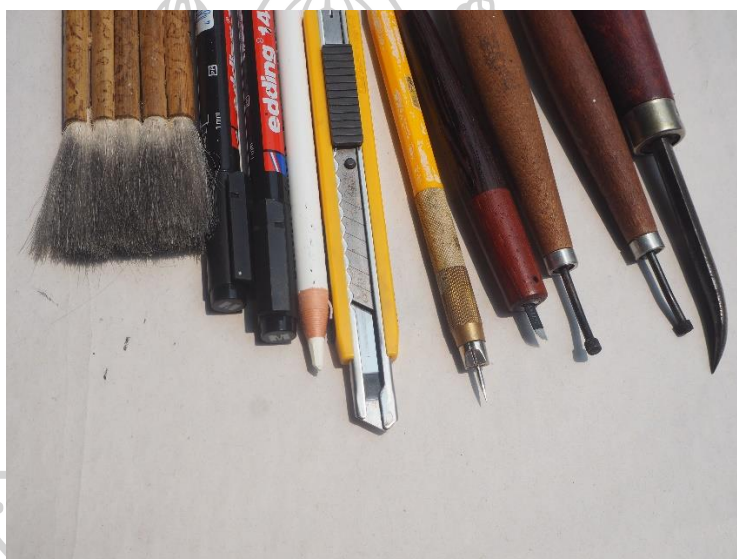
-แอสฟัลต์(Asphaltum)ผงขนาดเล็กคล้ายกับฝุ่นถูกนำมาใช้คู่กับตู้โรยเพื่อนำน้ำหนัก (Aquatint)ใช้วิธีเผาด้วยความร้อนเพื่อยึดติดกับแท่นพิมพ์

-เตาแก๊สและหัวเป่าความร้อน ใช้เพื่อทำละลายผงแอสฟัลต์ให้ยึดติดกับแม่พิมพ์ทองแดง

-กระดาษ C.M.FABRIANO-100/100cotton เป็นกระดาษที่ใช้รองรับผลงานขึ้นจากแม่พิมพ์โดยคุณสมบัติของกระดาษมีความยืดหยุ่นและซึมซับหมึกพิมพ์ได้ดี

- หมึกพิมพ์สำหรับเทคนิคภาพพิมพ์โลหะร่องลึก คุณสมบัติของหมึกเป็นเชื่อน้ำมันกันน้ำและแทรกตัวเข้าร่องลึกของทำให้เกิดความสมบูรณ์ของผลงานมากยิ่งขึ้น
- ผ้าสักหลาด(Etching press blanket) ใช้ควบคู่กับแท่นพิมพ์ในการปิดทับกระดาษก่อนการกดทับเพื่อหลีกเลี่ยงคราบสกปรกและช่วยให้ดึงหมึกขึ้นมาจากแม่พิมพ์ได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย
- กระดาษกำหนดตำแหน่งแม่พิมพ์ (Register Mark) ช่วยให้ขอบกระดาษที่รองรับผลงานมีขนาดเท่ากันทุกแผ่น
- กระดาษร่างแบบ ใช้ในการซับหมึกส่วนเกินที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลงาน
- ลูกกลิ้งยาง (Rubber Brayer Printing) ใช้ในการกระจายหมึกไปทั่วแม่พิมพ์จนเรียบเสมอกันและไม่หนาเกินไป
- เกรียง ใช้ในการตักหมึกออกจากบรรจุภัณฑ์เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อน และใช้ในการผสมสีที่ต่างกัน
- ยางปาด ใช้ในการอัดหมึกลงไปบนแม่พิมพ์ที่มีร่องลึกให้เสมอกันทั่วทุกจุด
- อ่างน้ำพลาสติก ใช้การทำให้กระดาษที่ใช้กระบวนการพิมพ์ขึ้นเสมอกันทั่วทั้งแผ่น
- เทปกาว ใช้การปิดหลังแม่พิมพ์เพื่อป้องกันการถูกทำลายจากน้ำกรดและในกระบวนการพิมพ์ถูกใช้ติดหลังแม่พิมพ์เพื่อไม่ให้ขยับเขยื้อน
- สตีเกอร์ใส ใช้การปิดทำพื้นผิวในพื้นที่เล็กๆ โดยการฉลุสติกเกอร์ใสออกในจุดที่ต้องการ
- กระดาษไม้ ใช้สำหรับซึ่งผลงานได้ดึงหลังถูกนำออกจากแท่นและยังมีความชื้นอยู่ใช้ควบคู่กับเทปกาวน้ำ
- เทปกาวน้ำ ใช้ในการซึ่งผลงานที่มีความชื้นอยู่ให้ดึงและเรียบเสมอกันโดยด้านกาวของเทปเมื่อสัมผัสกับน้ำจะเกิดการยึดเกาะมากขึ้น
- ผงซักฟอก ใช้คู่กับทินเนอร์เพื่อขจัดคราบที่ฝังแน่นในชั้นตอนสุดท้าย
- ทินเนอร์(Thinner) ใช้ล้างทำความสะอาดคราบบนแม่พิมพ์ที่มีการยึดเกาะสูง
- น้ำมันสน(Turpentine) ใช้ล้างทำความสะอาดหมึกพิมพ์และคราบต่างๆที่ไม่มียึดเกาะมาก
- น้ำมันเบนซินขาว(White gasoline) ใช้ทำความสะอาดขอบแม่พิมพ์ให้สะอาดก่อนที่จะนำเข้าแม่พิมพ์
- เกลือป่น ใช้ทำความสะอาดแม่พิมพ์ทองแดงให้เกิดความใส

- สีอ้วขาว ใช้ทำความสะอาดแม่พิมพ์ทองแดงให้เกิดความใส
- น้ำส้มสายชู ใช้ทำความสะอาดแม่พิมพ์ทองแดงให้เกิดความใส
- น้ำยาล้างจาน ใช้ทำความสะอาดคราบมันที่ติดอยู่บนแม่พิมพ์
- มีดคัตเตอร์ ใช้ในการฉลุแผ่นสติ๊กเกอร์บนแม่พิมพ์เพื่อให้เกิดร่องรอยที่ต้องการรวมถึงการตัดกระดาษต่างๆ
- โดร์เป่าลม ใช้สำหรับเป่าแม่พิมพ์ให้แห้งหลังจบกระบวนการที่เปียกชื้น

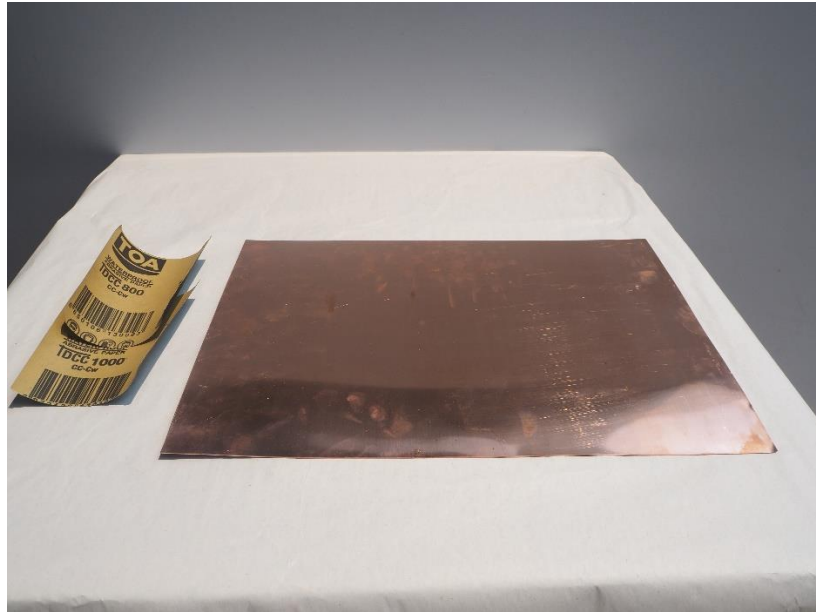
ภาพที่ 6 ภาพถ่ายอุปกรณ์ที่สร้างน้ำหนกบนแม่พิมพ์

ภาพที่ 7 ภาพถ่ายอุปกรณ์สำหรับเคลือบหน้าแม่พิมพ์ทองแดง

ภาพที่ 8 ภาพถ่ายอุปกรณ์ในการพิมพ์ผลงาน

ภาพที่ 9 ภาพถ่ายแม่พิมพ์ทองแดง และกระดาษทราย

ภาพที่ 10 ภาพถ่ายอุปกรณ์สำหรับทำพื้นผิว

ภาพที่ 11 ภาพถ่ายอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดแม่พิมพ์การสร้างภาพร่างผลงาน

1. ขั้นตอนแรกในการสร้างภาพต้นแบบ

1.1 การสร้างรูปทรงที่เป็นจุดเด่นของภาพ เริ่มต้นกระบวนการด้วยการสร้างต้นแบบให้เป็น 3 มิติ โดยการนำลูกโป่งมาบรรจุน้ำพลาสติกแบบแห้งเร็วจากนั้นมัดลูกโป่งเพื่อป้องกันการรั่วซึม ทิ้งไว้ 15-20 นาที ในขณะที่ปูนปลาสเตอร์ยังไม่แข็งตัวดีจึงนำมือลงไปกระทำบนวัตถุเพื่อให้เกิดร่องรอยแรงกด และรูปทรงอิสระตามที่ต้องการจนปูนเริ่มแข็งตัวหลังจากนั้นจึงนำมือออก และรูปทรงที่ต้องการยังคงสภาพไว้ตามเดิม

ภาพที่ 12 ภาพถ่ายต้นแบบสำหรับแบบร่าง

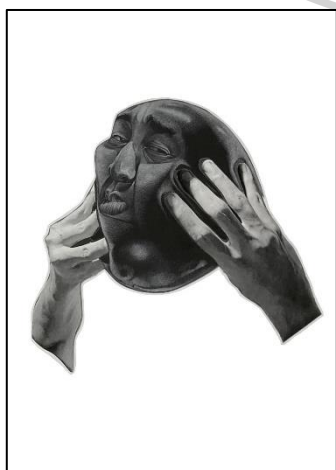
หลังจากที่ได้รูปทรงที่ต้องการแล้วขั้นตอนต่อไปคือการหาทิศทางของแสงที่จะนำไปใช้ในผลงาน โดยเน้นจากแสงธรรมชาติเป็น ข้าพเจ้าเลือกใช้แสงในเวลาตั้งแต่ 15.00น-17.00น.เหตุผลเพราะจะเห็นถึงน้ำหนักของแสงและเงาที่อยู่ในทิศทางตรงกันข้ามอย่างชัดเจน เมื่อได้น้ำหนักของแสงที่ต้องการแล้วจึงนำมือมาทาบบนจุดเดิมที่กระทำร่องรอยไว้ ให้น้ำหนักแสงสอดคล้องไปในทิศเดียวกัน

ภาพที่ 13ภาพถ่ายต้นแบบสำหรับแบบร่าง

ซึ่งบนรูปทรงอิสระที่ถูกบีบรัดอยู่นี้จะถูกนำไปสร้างสรรค์ให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกในรูปแบบ เซอร์เรียลลิสม์(SURREALISM) จึงทำให้ต้องถ่ายภาพบันทึกต้นแบบใบหน้าในช่วงเวลาเดียวกันเพื่อความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของแสงและเงา

ขั้นตอนต่อไปคือการสร้างสรรค์รูปต้นแบบเฉพาะจุดเด่นโดยการนำภาพต้นแบบของวัตถุที่ถูกโอบรัดอยู่นี้ให้มีชีวิตขึ้นและแสดงออกถึงความรู้สึกโดยการใส่ใบหน้าที่แสดงอารมณ์ต่างๆลงไปด้วยเทคนิคการวาดเส้นและลงน้ำหนักแสงเงาเพื่อให้ข้อมูลต้นแบบหลอมรวมเป็นวัตถุเดียวกัน

ภาพที่ 14ภาพถ่ายรูปทรงในแบบร่าง

ภาพที่ 15ภาพถ่าย รูปทรงในแบบร่าง

ระยะที่ 2 การสร้างพื้นหลังของภาพร่าง หรือการสร้างสภาพแวดล้อมของโลกที่ผ่านจินตนาการในผลงานภาพร่างที่จะถูกนำไปถ่ายทอดเป็นผลงานจริง เทคนิควิธีการที่นำมาใช้ คือภาพพิมพ์ Stencil printing หรือเทคนิคภาพพิมพ์ลายฉลุ โดยการนำกระดาษไขมาฉลุช่องที่เป็นแสงจากนั้นใช้สเปรย์ขาว ด้านพ่นไล่ความหนาของสเปรย์เพื่อให้เกิดน้ำหนักแสง ส่วนพื้นที่ที่ไม่ถูกฉลุนั้นจะเป็นพื้นที่ด้านเงาของสีพื้นกระดาษตามเดิม

ภาพที่ 16 ภาพถ่ายพื้นหลังของแบบร่าง

ภาพที่ 17 ภาพถ่ายพื้นหลังของแบบร่าง

โดยสภาพแวดล้อม และโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมมีลักษณะทางกายภาพที่แสดงให้เห็นถึงความทรุดโทรมผ่านการใช้งาน ในบางส่วนถูกอ้างอิงขึ้นจากพื้นที่มีอยู่จริงโดยแสงและเงาในส่วนที่อยู่ใกล้

รูปทรงหรืออยู่ใกล้จุดเด่นของภาพจะถูกอ้างอิงค่าของแสงจากรูปต้นแบบข้างต้นด้วยเช่นกันจากการบันทึกภาพข้อมูลและนำมาสร้างสรรค์เพิ่มเติมโดยการใส่เส้นจุดนำสายตาเพื่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากยิ่งขึ้น

เมื่อได้ทั้งสองส่วนครบแล้วจึงนำรูปทรงที่เป็นจุดเด่นของภาพมาประกอบรวมเข้ากับสภาพแวดล้อมเมื่อได้จุดที่ลงตัวแล้วเพิ่มค่าน้ำหนัก แสงเงาให้กลมกลืนกันโดยการใช้สเปร์ย์ดำพ่นออกจากต้นแบบเพื่อให้ผลแค่ระอองเท่านั้นเป็นการลดค่าแสงในด้านที่มีดเพื่อหาความลงตัวให้กับภาพร่าง

ภาพที่ 18 ภาพแบบร่างที่สมบูรณ์

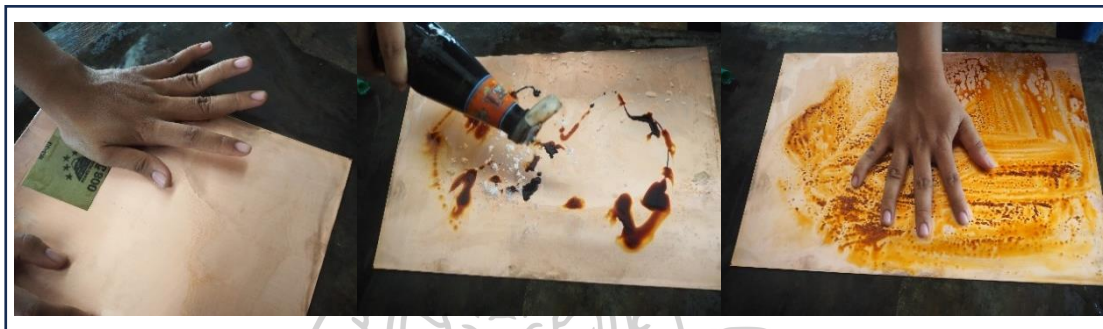

ภาพที่ 19 ภาพแบบร่างที่สมบูรณ์

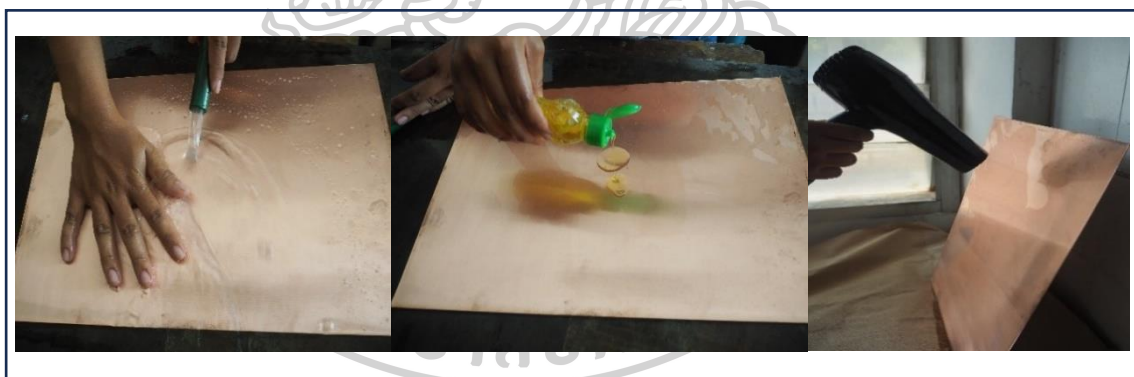
ขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ์

หลังจากได้ภาพร่างที่สมบูรณ์พร้อมที่จะนำมาขยายเป็นผลงานจริงแล้ว ขั้นตอนแรกคือการนำแผ่นทองแดงความหนา 0.8 มิลลิเมตร ตัดให้ได้ขนาดที่ต้องการหลังจากนั้นตรวจสอบร่องลอยบนพื้นผิว

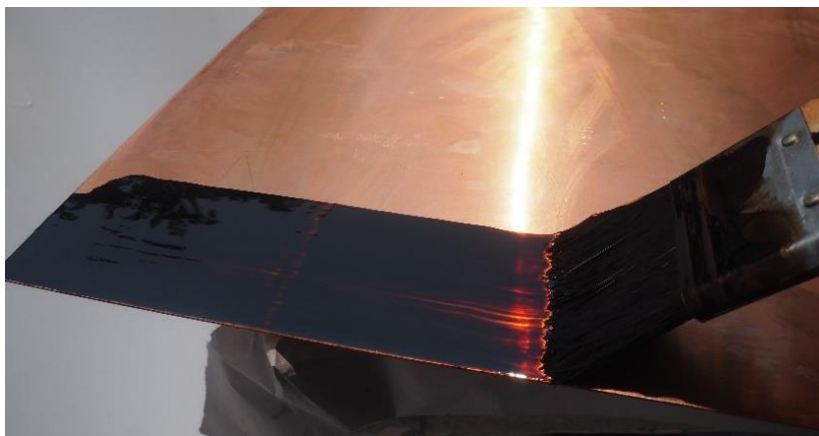
ของแผ่นทองแดงเพื่อเลือกใช้ด้านที่มีร่องลายน้อยที่สุด ขั้นตอนต่อไปคือการขัดผิวแม่พิมพ์เพื่อให้เรียบและไม่เสี้ยนไม่ให้เกิดร่องรอยรบกวนผลงานในภายหลัง ด้วยการใช้กระดาษทรายเบอร์ 800 และเบอร์ 1000 ขัดจนเกิดความใส เมื่อเสร็จกระบวนการขัดแล้ว ให้นำน้ำส้มสายชู เกลือป่น ซีอิ๊วขาวตามลำดับในล้างทำความสะอาดคราบเขม่าบนแผ่นทองแดงให้ใสสะอาดมากขึ้นหลังจากนั้นล้างคราบมันด้วยน้ำยาล้างจานและล้างน้ำเปล่าก่อนนำไปเผาให้แห้งเพื่อไปสู่กระบวนการถัดไป

ภาพที่ 20 ขั้นตอนการขัดผิวแม่พิมพ์และทำความสะอาดคราบเขม่าบนแผ่นทองแดง

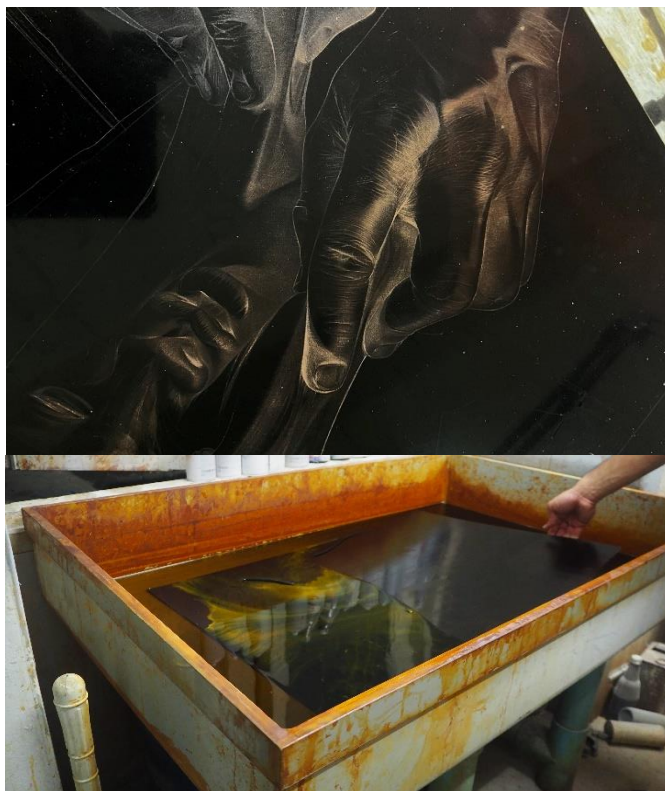

ภาพที่ 21 ภาพถ่ายการเตรียมผิวแม่พิมพ์ทองแดงและการทำความสะอาด

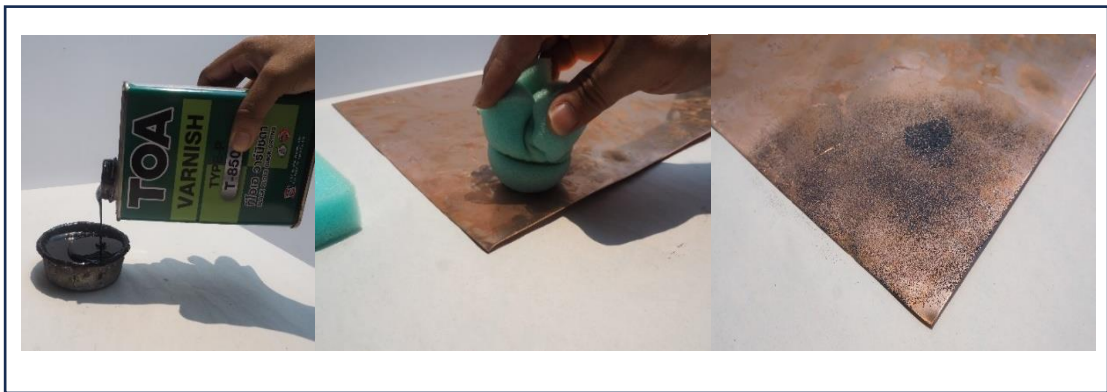
ภาพที่ 22 ภาพถ่ายการทำงานเคลือบแม่พิมพ์ทองแดงด้วยวานิชดำ

หลังจากแม่พิมพ์ทองแดงแห้งแล้วจึงนำไปทาเคลือบด้วยวานิชดำผสมน้ำมันสนด้วยอัตราส่วนวานิชดำ 20 เปอร์เซ็นต์ และน้ำมันสน 80 เปอร์เซ็นต์ ทาด้วยแปรงให้เสมอกันทั้งแม่พิมพ์ รองจนแห้ง จากนั้นนำสำเนาภาพร่างที่ขยายมาวางให้ชิดพอดีกับขนาดที่ต้องการ จากนั้นใช้ปากปลายแหลมร่างภาพโดยการออกแรงกดพอประมาณเพื่อให้เกิดสำเนาภาพร่างลงบนวานิชดำ ขั้นต่อไปใช้แปรงฝุ่นโรยให้ทั่วแม่พิมพ์และปัดออกแปรงฝุ่นที่ตกไปอยู่ในร่องของปากกาจะทำให้เห็นเส้นร่างชัดเจนขึ้น เมื่อได้ดังนี้จึงเริ่มกระบวนการเขียนเส้น (Hard ground) ด้วยเหล็กแหลม (Needle) และใบมีดคัตเตอร์เพื่อเปิดเส้นที่ต้องการให้เกิดน้ำหนักร โดยพื้นที่ที่ถูกขีดขีดลงไปคือพื้นที่ที่อนุญาตให้น้ำกรดลงไปกับปฏิกิริยาจนเกิดเป็นร่องลึกจนเกิดเป็นค่าน้ำหนักที่ต้องการซึ่งขั้นตอนก่อนที่จะนำแม่พิมพ์ไปแช่กรดนี้ต้องติดเทปกาวกันน้ำด้านหลังแม่พิมพ์เสียก่อนเพื่อป้องกันความเสียหายจากด้านหลังแม่พิมพ์ โดยกำหนดระยะเวลาเป็นสามช่วงเพื่อให้เกิดค่าน้ำหนักที่แตกต่างกันคือ 30 นาที , 15 นาที , 15 นาที เมื่อนำไปกัดกรดจนได้น้ำหนักตามที่ต้องการแล้ว ขั้นต่อไปคือการสร้างพื้นผิวและค่าน้ำหนักโดยรวมของผลงาน

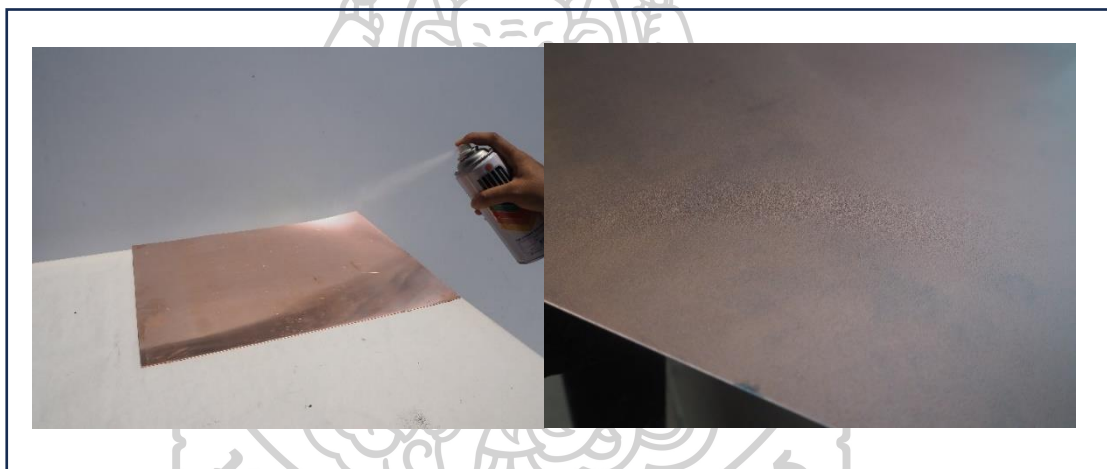

ภาพที่ 23 ภาพถ่ายกระบวนการเขียนเส้น(Hard ground)และกระบวนการกักรวด

หลังจากขั้นตอนการเขียนเส้น(Hard ground) จนเห็นเป็นเส้นร่างแล้วกระบวนการถัดไปให้นำสติ๊กเกอร์สีมาปิดทับทั่วทั้งแม่พิมพ์โดยที่ยังไม่ต้องล้างวานิชดำออก จากนั้นฉลุลอกในพื้นที่ที่ต้องทำพื้นผิว และล้างออกเฉพาะจุดด้วยน้ำมันเบนซินขาวจนสะอาด จากนั้นใช้ฟองน้ำที่มัดเป็นลูกประคบจุ่มวานิชดำที่มีความหนืดปานกลาง จากนั้นนำมากดลงบนแม่พิมพ์ขึ้นลงด้วยน้ำหนักมือที่เบาช่องว่างระหว่างพื้นผิวของฟองน้ำจะทำให้เกิดพื้นผิวลักษณะคล้ายซีเมนต์ซึ่งให้ผลตามที่ต้องการ จากนั้นทำต่อจนทั่วในจุดที่ต้องการ หลังจากนั้นให้แกะสติ๊กเกอร์ออกและล้างแม่พิมพ์ให้สะอาด ขั้นตอนต่อจากนี้คือการใช้สเปรย์เพื่อสร้างน้ำหนักรวมในทั่วภาพเพื่อเป็นการลองน้ำหนักรวมไว้ชั้นหนึ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นแสงจะถูกปิดด้วยวานิชดำทั้งหมด หลังจากนั้นนำสเปรย์ไปพ่นเหนือแม่พิมพ์ทิ้งไว้ 5-10 นาที ละอองของสเปรย์จะปกคลุมพื้นที่ที่ต้องการสร้างน้ำหนักรวมอย่างเสมอกัน เมื่อสเปรย์แห้งและจับตัวกันแน่นบนแม่พิมพ์แล้วนำไปกักรวด 3-5 นาทีจนเกิดเป็นน้ำหนักรวมตามที่ต้องการ

ภาพที่ 24 ภาพถ่ายการสร้างพื้นผิวหยาบด้วยฟองน้ำ

ภาพที่ 25 ภาพถ่ายการสร้างพื้นผิวด้วยสีสเปรย์ขาวด้าน

เมื่อเสร็จทุกกระบวนการขั้นต้นอย่าง การเขียนเส้นและพื้นผิวแล้วให้นำแม่พิมพ์ไปล้างทำความสะอาด เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนการทดลองพิมพ์(Print) เพื่อดูว่านักโดยรวมว่าให้ผลตามต้องการมากน้อยเพียงใดและนำไปเสริมและแก้ไขในกระบวนการถัดไป

ภาพที่ 26 ภาพถ่ายขั้นตอนการทดลองพิมพ์(Print) เพื่อดูหน้าหนังสือ

ภาพที่ 27 ภาพถ่ายผลงานทดลองพิมพ์(Print)

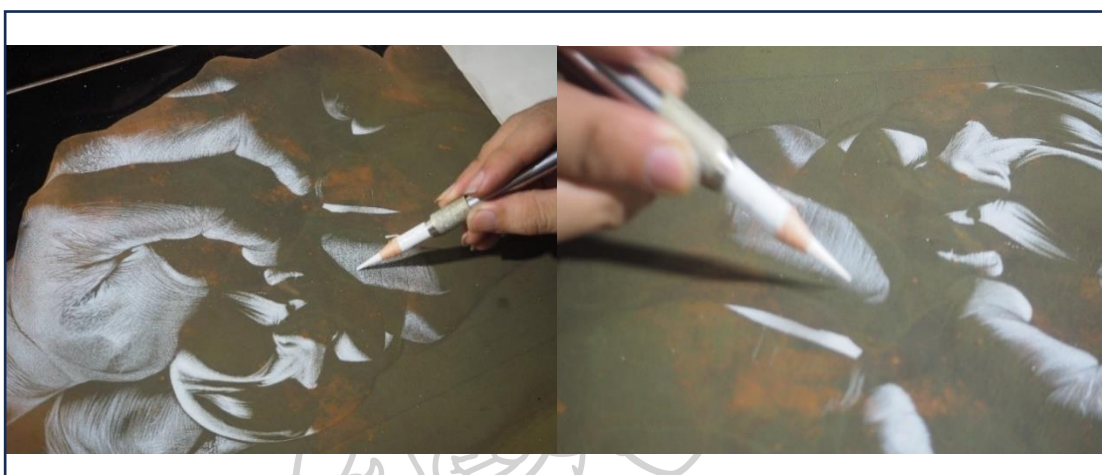
หลังจากขั้นตอนการทดลองพิมพ์(Print) เพื่อดูน้ำหนักโดยรวมของผลงานจากนั้นนำแม่พิมพ์ไปล้างทำความสะอาดคราบสเปรย์และวานิชดำด้วยน้ำมันสน ทินเนอร์ น้ำยาล้างจานเป่าให้แห้ง เพื่อไปสู่ขั้นตอนการโรยผงแอสฟัลต์(Asphaltum) ขั้นตอนการโรยผงแอสฟัลต์(Asphaltum) ขั้นตอนแรกใช้แปรงปัดผงฝุ่นแอสฟัลต์(Asphaltum)ให้ทั่วตู้โรยเพื่อให้ผงฟุ้งตกไปกองรวมด้านล่างตู้เป็นจำนวนมาก จากนั้นปล่อยลมเข้าตู้โรยเพื่อให้ผงกระจายฟุ้งไปทั่วตู้ รอประมาณ 15 วินาทีเพื่อให้ผงฝุ่นหรือสิ่งสกปรกที่มีน้ำหนักมากกว่าสลายตัวเหลือไว้เพียงส่วนของผงแอสฟัลต์(Asphaltum) ถัดมานำแม่พิมพ์เข้าตู้ปิดฝาให้สนิท ทิ้งไว้ 8-10 นาทีจึงนำแม่พิมพ์ออกมาได้ เมื่อครบเวลาจะเห็นได้ว่ามีผงสีน้ำตาลปกคลุมอยู่ทั่วแม่พิมพ์ ขั้นถัดมานำแม่พิมพ์บนตะแกรง จุดเตาแก๊ส ใช้ไฟปานกลางเผาจนให้ทั่วแม่พิมพ์โดยจะไม่จ่อไฟไปที่จุดจุดหนึ่งเผาทั้งแม่พิมพ์เสมอทั่วเท่ากันจนแม่พิมพ์กลายเป็นส้ม หรือส้มอมม่วงถือเป็นการจบกระบวนการ และรอให้แม่พิมพ์เย็นตัวเพื่อนำไปสู่ขั้นถัดไป

ภาพที่ 28ภาพถ่ายการโรยผงแอสฟัลต์(Asphaltum)

หลังจากแม่พิมพ์เย็นตัวลงแล้วก็จะนำไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายในการสร้างน้ำหนักคือการเขียนดินสอไขเพื่อสร้างน้ำหนักซึ่งเรียกวิธีการนี้ว่าการเขียน อควาทินท์ (Aquatint) เป็นเทคนิคในการใช้ดินสอไขไล่ปิดน้ำหนักที่เป็นแสง ส่วนที่ดินสอไขนั้นยังเขียนมาไม่ถึงจะทำปฏิกิริยากับน้ำกรดจนเกิด

เป็นน้ำหมักเข้ม ลักษณะเด่นของการเขียนไซคือการใช้สีน้ำหมักอ่อนไปจนถึงน้ำเข้มได้โดยไม่เกิดเป็นชั้นหรือชั้นของน้ำหมักที่ตัดกัน ขึ้นอยู่กับความละเอียดของการเขียนและระยะเวลาห่างของเวลาที่ใช้ในการกัดกรวด โดยเริ่มได้ตั้งแต่ 1วินาทีไปจนถึง30นาที การจบกระบวนการในการทำน้ำหมักขั้นตอนสุดท้ายคือการปิดพื้นที่แสงจนหมดเหลือไว้เพียงพื้นที่น้ำหมักเข้มเท่านั้นถือเป็นการจบกระบวนการ

ภาพที่ 29ภาพถ่ายขั้นตอนการเขียน อควาทินท์ (Aquatint) ด้วยดินสอไซ

ขั้นตอนการพิมพ์ผลงาน

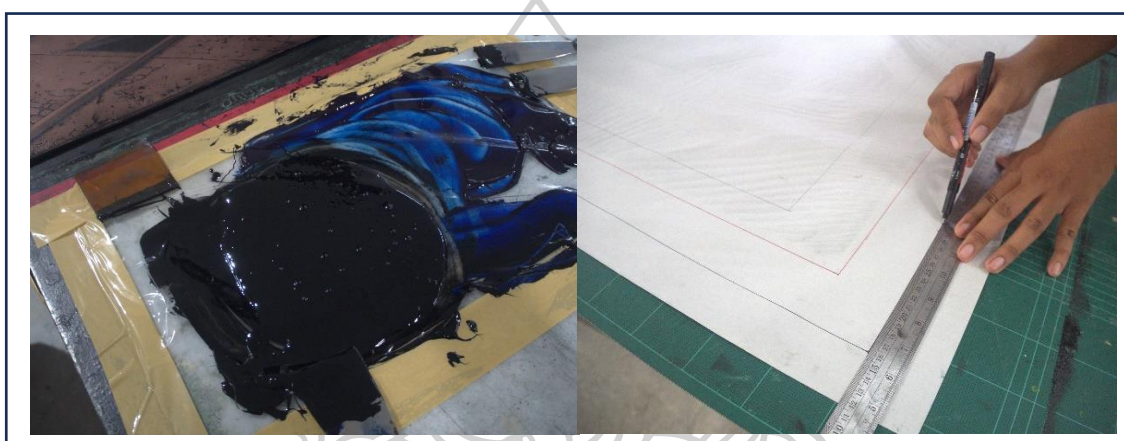
หลังจากเสร็จกระบวนการทำน้ำหมักทั้งหมดแล้วขั้นตอนที่สำคัญคือพิมพ์ผลงานลงบนกระดาษจริง เพื่อให้เห็นถึงน้ำหมักที่สมบูรณ์ครบถ้วนผ่านกระบวนการกัดกรวด(Etching)โดยขั้นตอนการพิมพ์ผลงานมีกระบวนการดังนี้

1.เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการพิมพ์

1.1 ขั้นตอนการเตรียมกระดาษเพื่อใช้สำหรับการพิมพ์ผลงาน โดยการนำกระดาษลงไปจุ่มในบ่อน้ำพลาสติกให้ทั่วทั้งแผ่น เมื่อน้ำปกคลุมไปทั่วพื้นของกระดาษแล้วให้ยกกระดาษเอียงขึ้นเพื่อให้ น้ำบนผิวหน้าไหลออกจนหมด ขั้นตอนมาให้หน้าแผ่นพลาสติกใสมาห่อกระดาษเพื่อเก็บกักความชื้นทิ้งไว้ประมาณ 4-5 ชั่วโมงเพื่อให้ น้ำซึมซับเข้าไปในเนื้อกระดาษจนหมด

1.2 ทำกระดาษกำหนดตำแหน่งแม่พิมพ์(Register Mark) เพื่อระบุตำแหน่งในการวางแม่พิมพ์เพื่อให้
อยู่กึ่งกลางของกระดาษ หลังจากนั้นหมุนเกลียวล็อกแทนให้ได้น้ำหนักเพื่อสร้างแรงกดทับให้พอดีกับ
ความหนาของแม่พิมพ์

1.3 การเตรียมหมึกพิมพ์ในกระบวนการพิมพ์โลหะ(Intaglio) หมึกที่ใช้เป็นหมึกพิมพ์เชื่อน้ำมัน เมื่อ
ตักหมึกออกมาจากกระปุกแล้วควรใช้เกียงกววนหมึกไปมาเพื่อให้เกิดการอ่อนลงซึ่งส่งผลดีต่อการนำไป
อุดลงบนแม่พิมพ์

ภาพที่ 30 ภาพถ่ายขั้นตอนการเตรียมหมึกและสร้างกระดาษกำหนดตำแหน่งแม่พิมพ์

(Register Mark)

ภาพที่ 31 ภาพถ่ายขั้นตอนการทำขึ้นกระดาษ

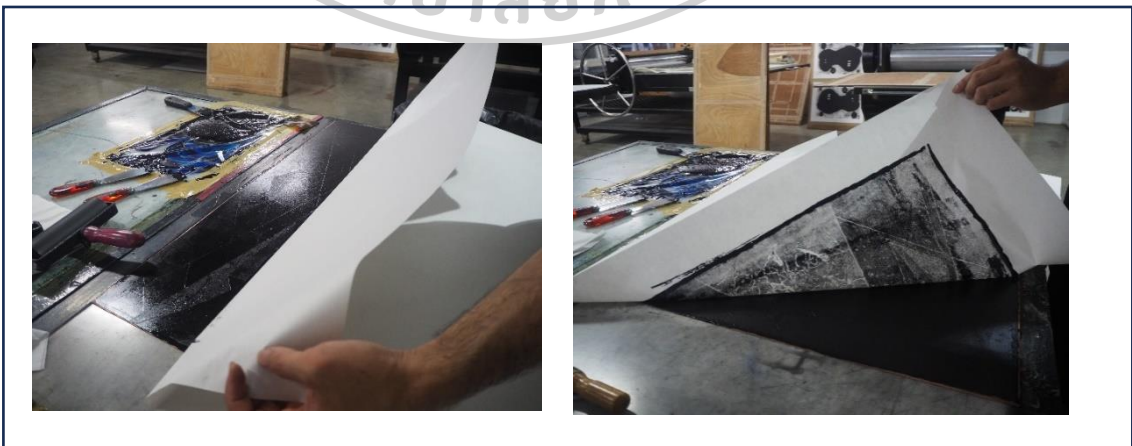
2.การพิมพ์ผลงานลงบนกระดาษ

2.1 ทำความสะอาดแม่พิมพ์จากผงแอสฟัลต์(Asphaltum) ด้วยทินเนอร์และผงซักฟอก หลังจากนั้นใช้เกลือป่น น้ำส้มสายชู และซีอิ๊วขาว เพื่อให้แม่พิมพ์ใสขึ้นเพื่อให้เห็นคราบสิ่งสกปรกที่ตกค้างตามด้วยน้ำยาล้างจาน นำไปเป่าให้แห้ง จากนั้นนำไปตะไบขอบแม่พิมพ์ให้เฉียง45องศาเพื่อป้องกันการทำความสะอาดและส่งให้กระดาษออกจากแม่พิมพ์ได้ดียิ่งขึ้น

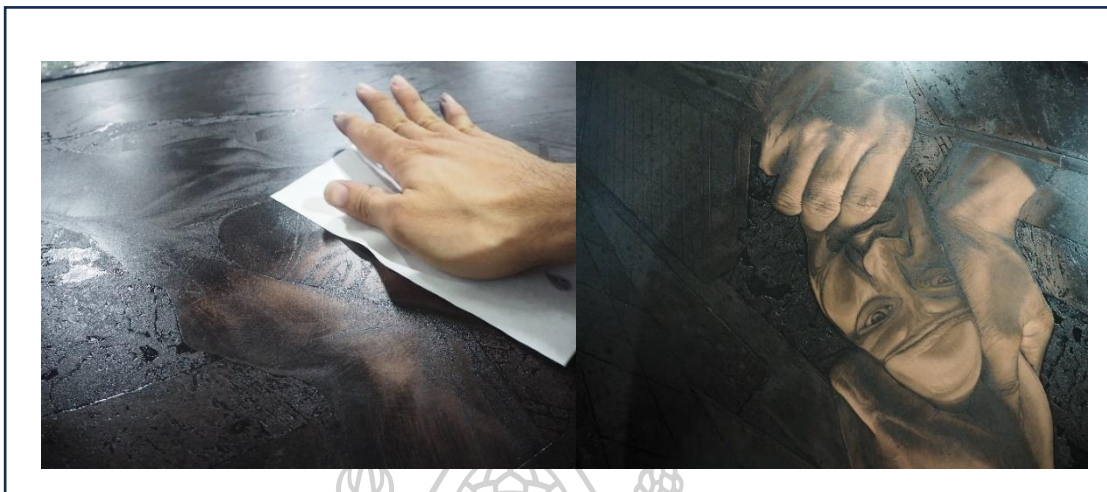
2.2 หลังจากแม่พิมพ์แห้งแล้วให้นำเทปกาวน้ำม้วนกลับด้านให้ด้านเหนียวอยู่ภายนอกตัวเทปเพื่อใช้ในยึดแม่พิมพ์ให้นิ่งในขั้นตอนการอุดหมึก จากนั้นใช้ยางปาดกระจายหมึกให้ทั่วแม่พิมพ์และปาดหมึกกลับให้ทั่วจากนั้นใช้ลูกกลิ้งยางตีหมึกให้เรียบเท่ากันทั่วทั้งผลงาน ขั้นตอนมาให้นำกระดาษซับหมึกออก3-4รอบจนเห็นน้ำหนักของผลงานบางๆที่ถูกเคลือบด้วยหมึกที่ยังหลงเหลืออยู่

ภาพที่ 32ภาพถ่ายขั้นตอนการพิมพ์ผลงาน

ภาพที่ 33ภาพถ่ายขั้นตอนการพิมพ์ผลงาน

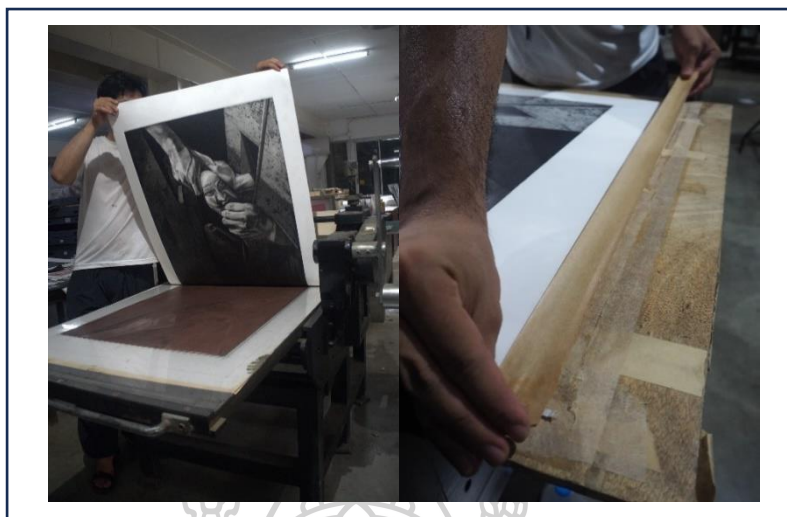

ภาพที่ 34 ภาพถ่ายขั้นตอนการพิมพ์ผลงาน

3. จากนั้นใช้กระดาษร่างแบบด้านหยาบเช็ดวนเก็บหมึกที่หลงเหลืออยู่จนสะอาดจนเห็นถึงน้ำหนักที่แท้จริงบนแม่พิมพ์ นำผ้าสะอาดชุบน้ำมันเบนซินขาวเพื่อทำความสะอาดขอบแม่พิมพ์เมื่อเช็ดจนมันใจแล้วและนำแม่พิมพ์ไปวางบนแท่นพิมพ์ตรงตำแหน่งกำหนดแม่พิมพ์(Register Mark)

ภาพที่ 35 ภาพถ่ายขั้นตอนการพิมพ์ผลงาน

ภาพที่ 36 ภาพถ่ายขั้นตอนการพิมพ์ผลงาน

4. นำกระดาษที่ทำขึ้นไว้มาวางบนตำแหน่งเช่นเดียวกันขั้นต่อมานำผ้าสักหลาดลงมาปิดคลุมเหนือกระดาษและหมุนแน่นด้วยแรงที่สม่ำเสมอและห้ามหยุดหมุนจนกว่าแม่พิมพ์จะพ้นจากลูกกลิ้ง เมื่อหมุนแทนจนถึงอีกด้านเปิดสักหลาดออกและนำผลงานไปซึ่งลงบนแผ่นไม้ด้วยกระดาษกาวน้ำรอ 2-3 วันเพื่อให้หมึกแห้งสนิทจึงนับว่าเสร็จสิ้นกระบวนการ

วิเคราะห์องค์ประกอบและทัศนธาตุในการสร้างสรรค์

จุดเริ่มต้นทางความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานนั้นเกิดจากการรวบรวมข้อมูลและแรงบันดาลใจหลอมรวมกันจนเกิดการตกตะกอนทางความคิดหลังจากนั้นจึงนำรูปทรงที่เกิดจากความคิด ส่งต่อจินตนาการต่อถึงโลกที่จะสร้างสรรค์ เห็นถึงสิ่งที่ต้องการแสดงออกเห็นถึงภาพรวมที่เกิดขึ้นในผลงานซึ่งผลกระทบจากแรงบันดาลใจที่ได้จากของมูลชั้นปฐมุนั้นมีความกระจัดกระจายและจับต้องได้ยากจึงทำให้ต้องนำหลักการทางองค์ประกอบศิลปะมาใช้เพื่อจัดเรียงข้อมูลและรูปแบบของผลงานสร้างสรรค์ให้มีความชัดเจน มีนัยยะ มีความสอดคล้องกันเพื่อให้เกิดสุนทรียภาพ โดยหนึ่งประกอบขึ้นด้วยทัศนธาตุต่างๆดังนี้

รูปทรง (Form)

ในผลงานสร้างสรรค์จะเห็นรูปทรงที่เกิดขึ้นอย่างแยกกันชัดเจนเป็น 2 ส่วน ในส่วนแรกคือระยะหน้ามีการวางจุดเด่นของภาพคือ รูปทรงอิสระมีลักษณะอ่อนนุ่มถูกกระทำบีบรัดด้วยด้วยอวัยวะมือของมนุษย์ซึ่งเป็นเพื่อแสดงออกทางความหมายถึงการรับความกดดันที่ได้รับจากการกระสังคัม ในส่วนที่ 2

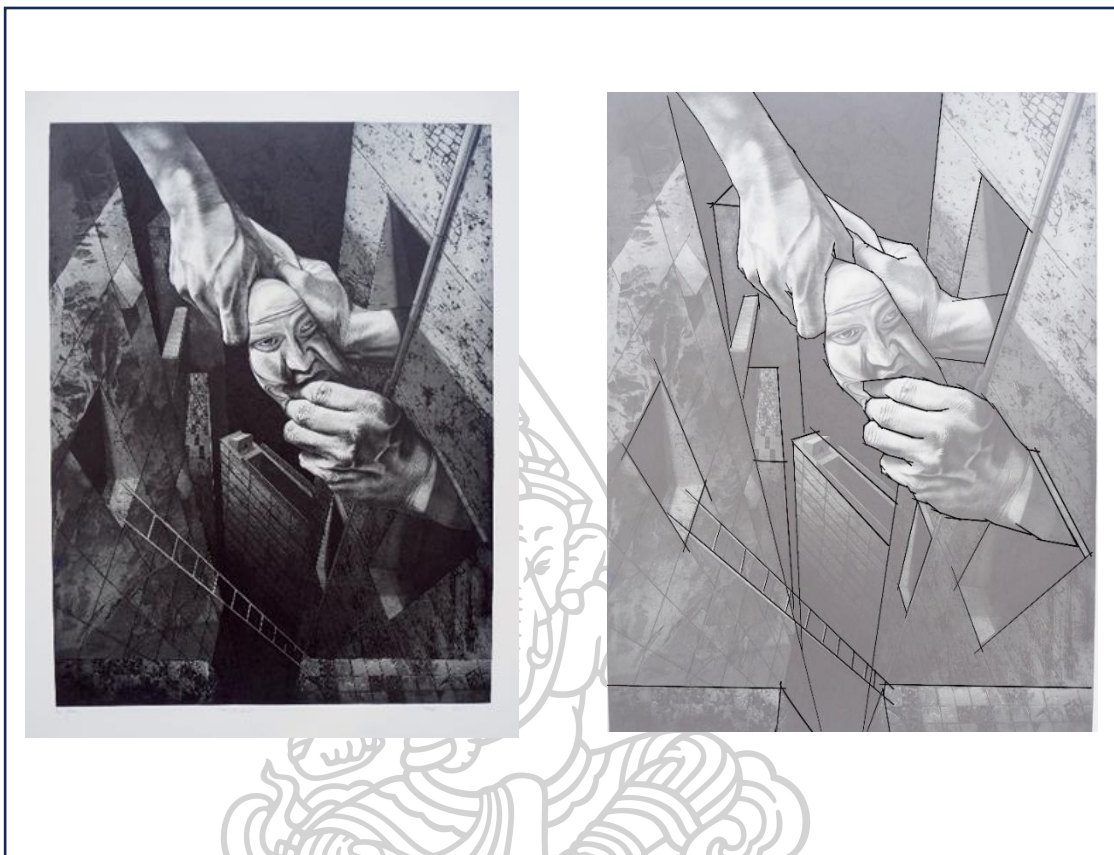
คือ รูปทรงเรขาคณิตในลักษณะที่เหลี่ยมผืนผ้าถูกนำมาจัดวางเป็นแนวตั้งและแนวนอนตัดส่วนเกินออกเหลือไว้เพียงรูปทรงที่ต้องการจากนั้นจะทะลุด้วยรูปทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าขนาดลดหลั่นไม่เท่ากันเพื่อให้เกิดความลึกและระยะชั้นต่อมาเพิ่มเติมรายละเอียดของภาพจนเกิดเป็นสถาปัตยกรรมในสภาพพื้นที่ระยะกลางและหลังของภาพโดยรูปทรงโครงสร้างอาคารเป็นการสื่อความหมายถึงพื้นที่สมมุติไร้กาลเวลาและผู้คนและเป็นด้านลึกที่สุดโน้มน้าวใจที่ไม่สามารถบอกเล่าต่อผู้อื่นได้

ภาพที่ 37 ภาพผลงานที่แสดงรูปทรง

เส้น (Line)

เส้นเป็นเป็นทัศนธาตุที่สำคัญของภาพพิมพ์โลหะร่องลึกเนื่องจากสอนคล้องกันทางกายภาพของเทคนิคโดยการเขียนเส้น(Hard ground) เพื่อให้เกิดเส้นรอบนอกจนเห็นภาพโครงสร้างโดยรวมของผลงาน ในขั้นต่อมาคือสร้างขนาดของเส้นที่ต่างกันเพื่อบ่งบอระยะใกล้และไกลโดยการเน้นเส้นให้หนาขึ้นเมื่ออยู่ใกล้กับจุดเด่นของภาพและเส้นที่บางลงตามระยะที่ไกลออก การนำเส้นมาใช้ยังบ่งบอถึงอารมณ์ของภาพด้วยการใช้เส้นแนวตั้งที่บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งและไม่ประนีประนอมและพุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างไม่มีจุดสิ้นสุด รวมถึงการใช้เส้นแนวนอนเพื่อลดทอนความแข็งแกร่งของเส้นแนวตั้งและสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในผลงาน

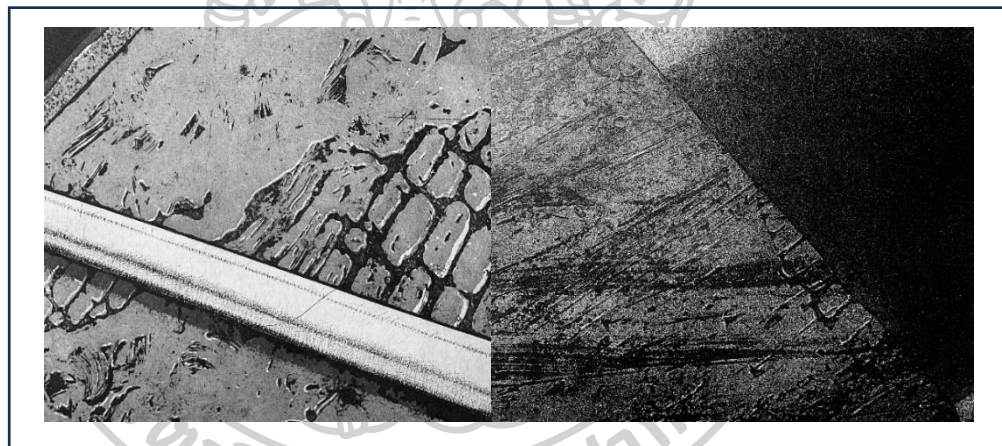
ภาพที่ 38 ภาพผลงานที่แสดงให้เห็นถึงเส้น

พื้นผิว (Texture)

ภาพผลงานสร้างสรรค์แสดงให้เห็นถึงลักษณะทางโครงสร้างที่ที่แตกต่างกัน ซึ่งลักษณะทางกายภาพที่สัมผัสกับสายตาเพื่อแยกประเภทของวัตถุเหล่านั้นออกจากกันคือพื้นผิว(Texture) สามารถแยกออกได้ด้วยสายตาและการสัมผัส ด้วยลักษณะพิเศษทางเทคนิคผ่านกระบวนการกัดกรด(Etching)เพื่อทำปฏิกิริยากับแม่พิมพ์ทองแดงจนเกิดร่องลึกได้ โดยข้าพเจ้าได้นำจุดเด่นทางเทคนิคนี้มาสร้างพื้นบนที่ของโครงสร้างสถาปัตยกรรมเพื่อลอกเลียนความผูกพันของกระเบื้อง แสดงให้เห็นถึงระยะเวลาของพื้นผิววัสดุรวมถึงตอบสนองต่อรูปแบบทางอารมณ์ที่ต้องการนำเสนอ

ภาพที่ 39 ภาพผลงานที่แสดงให้เห็นถึงพื้นผิว

ภาพที่ 40 ภาพผลงานที่แสดงให้เห็นถึงพื้นผิว

พื้นที่ว่าง (space)

การสร้างสรรค์ผลงานภาพร่างของข้าเจ้านั้นกำหนดทุกอย่างขึ้นจากพื้นที่ว่าง (space) บนกระดาษสีดำที่นำมารองรับรูปทรงต่างๆ โดย ซึ่งพื้นที่ว่างหรือช่องอากาศในผลงานมีความแปรผันตามรูปทรงที่เกิดขึ้นโดยประโยชน์ที่ได้รับจากพื้นที่ว่างก็คือทำให้เกิดความลึกและสร้างความสมดุลเพื่อลดทอนความรุนแรงของเส้นและรูปทรง อีกทั้งสร้างจุดสิ้นสุดของภาพหรือพื้นที่ที่ปล่อยสายตาในความเป็นอนันต์ โดยการจัดองค์ประกอบของข้าเจ้านำพื้นที่ว่างไปใส่ไว้ใกล้รูปทรงที่มีความขัดแย้งสูงเพื่อเป็นการถ่วงดุลภาพรวมทั้งหมดให้สมบูรณ์

ภาพที่ 41 ภาพผลงานที่แสดงให้เห็นถึงพื้นที่ว่าง

แสงและเงา (Light and Shade)

ค่าน้ำหนักที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานคือ น้ำหนัก ขาว เทา ดำ เป็นหลัก โดยน้ำหนักของภาพจะเกิดหลังจากการทิศทางของแสงแล้วโดยข้าพเจ้าเลือกใช้แสงของธรรมชาติในช่วงพระอาทิตย์ใกล้ลับขอบฟ้าช่วงเวลาประมาณ 16.00-17.00น. ผลที่ได้ก็คือทิศทางของแสงจะตกกระทบจากทิศทางใดทิศทางหนึ่งเมื่อกระทบลงบนวัตถุจึงทำให้เกิดแสงและเงาชัดเจน ในขั้นต่อมาข้าพเจ้าได้นำทางของแสงมาสร้างให้เกิดน้ำหนักที่สอดคล้องกัน อีกทั้งยังใช้เพื่อการสร้างปริมาตรความลึกของรูปทรงต่างๆ อีกทั้งน้ำหนักเข้มยังเป็นตัวขับเน้นให้ตัววัตถุที่ถูกแสงกระทบมากมีความเด่นชัดขึ้นอีกด้วย

ภาพที่ 42 ภาพผลงานที่แสดงให้เห็นถึงแสงและเงา

น้ำหนัก (Tone)

ในการแสดงออก รูปแบบของงานด้วยน้ำหนักขาวเทาดำ เมื่อสร้างสรรค์ผลงานวัตถุต่างๆ ในผลงานเมื่อถูกตกระทบจนเกิดเป็นเงา จะแสดงให้เห็นถึงค่าน้ำหนักอ่อนแก่ที่ไม่เท่ากันเมื่อลักษณะผิวหนังของมนุษย์ถูกเงาตกระทบและช่องหน้าต่างในอาคารถูกเงาตกระทบ น้ำหนักเข้มของสองสิ่งจะไม่เท่ากันการซึ่งกวนการทางค่าน้ำหนักนี้มีผลเป็นอย่างมากในการแยกสิ่งต่างๆ ออกจากกันให้เกิดเป็นเอกภาพมากขึ้น

ภาพที่ 43 ภาพผลงานที่แสดงให้เห็นถึงน้ำหนักร

ภาพที่ 44 ภาพผลงานที่แสดงให้เห็นถึงน้ำหนักร

สรุปแนวความคิดวิธีการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์

จากจุดเริ่มต้นทางแรงบันดาลใจที่ได้รับอิทธิพลจากสภาวะแวดล้อมสังคมและความกดดัน มวล ความความรู้สึกที่ต้องการฟื้นฟูประชาชนจนกลายเป็นแนวความคิดขั้นปฐมที่ขาดหลักการยึดโยงในการ นำมาสร้างสรรค์ซึ่งวิเคราะห์ทัศนธาตุต่างๆนี้แสดงให้เห็นถึงการเรียบเรียงข้อมูลและการสังเกตถึงสิ่ง ต่างๆรอบตัวที่กระจาดกระจายเพื่อนำไปสู่กระบวนการคิดเพื่อนำมาสร้างสรรค์ต่อและหาคำอธิบาย หลักการทางองค์ประกอบศิลป์เพื่อที่จะตอบตอบสนองต่อรูปแบบทางความคิดและอารมณ์ของภาพ ที่ต้องการนำเสนอสู่สังคมภายนอก

บทที่ 4

แนวทางการวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ ใต้สภาวะความกดดัน ” เกิดจากจากความตระหนักถึงผลกระทบที่สร้างความกดดันทั้งสภาพแวดล้อมรอบตัว และสภาวะความรู้สึกเบื้องต้นภายในจิตใจที่มีการสะสมมาเป็นเวลานานผ่านกาลเวลานิ่งเฉยและการละเลยความรู้สึกของตนเอง จนเมื่อความรู้สึกในด้านลบสะสมทำให้เกิดการต่อต้านภายในจิตใจและหาพื้นที่ระบายออก โดยนำความรู้สึกด้านลบมาแสดงออกด้วยเทคนิคภาพพิมพ์โลหะร่องลึกซึ่งตรงกับกระบวนการที่เป็นเครื่องมือที่รีดเน้นอารมณ์ความรู้สึกต่างๆภายในผ่านกระบวนการทำซ้ำ การกัดเซาะพื้นผิวให้เกิดร่องเลย รวมถึงปรัชญาที่แฝงในกระบวนการที่ใช้เวลาในการกัดเซาะร่องลอยต่างๆยิ่งใช้เวลานานมากเท่าไรร่องลอยก็จะยิ่งลึกลงไปเท่านั้น ซึ่งการสร้างสรรคผลงานหนึ่งชิ้นนั้นล้วนต้องใช้เวลา ประสบการณ์ และปัญหาเพื่อสร้างการเรียนรู้ความเข้าใจในเทคนิควิธีการและชั้นเชิงทางความคิดให้เชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น การสร้างสรรค์ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1

การเริ่มต้นสร้างสรรค์ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 เป็นการเริ่มต้นใช้วัตถุดิบใหม่ๆโดยใช้ความถนัดทางเทคนิคเดิมผสมผสานกันเพื่อการค้นหาและหยิบนำพื้นผิวและรูปทรงต่างๆที่ไม่คุ้นเคยมาใช้ในผลงานเช่น การนำเอาอวัยวะบางส่วนของร่างกายที่ให้เห็นแค่ส่วนของมือและแขน น้ำหนักแสงเงาจัดที่ถูกลำนำมามีงานสร้างสรรค์เพื่อให้เห็นพื้นที่ของแสงที่รอดผ่านพื้นที่แคบจากด้านบนจงใจให้เกิดความลึกของภาพเพื่อพื้นผิวต่างไว้ภายใต้น้ำหนักนั้น อีกจุดประสงค์หนึ่งข้าพเจ้ามีความต้องการที่จะให้รูปทรงของเด่นของภาพไม่ถูกรบกวนสายตาจากพื้นที่อื่นรอบนอกเพื่อขบเน้นสิ่งที่ต้องการนำเสนอชัดเจนยิ่งขึ้น

แนวความคิดของผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ต้องการแสดงออกถึงเรื่องราวในอดีตที่เป็นความทรงจำในด้านบวกผ่านการสำรวจตนเองถึงภาพจำในอดีตแสดงออกให้เห็นถึงความไร้เดียงสา ความสนุกซึ่งยังมีความหลวมในแนวความคิด โดยจุดประสงค์หลักในการแสดงออกผลงานชุดนี้จึงเน้นไปที่เทคนิควิธีการ และนำเสนออย่างตรงไปตรงมา ไม่มีกระบวนการทางความคิดที่ซับซ้อนในการสร้างสรรค์ผลงานระยะนี้จึงเน้นไปที่การทดลองตัวเทคนิควิธีการและการวางองค์ประกอบภาพเพื่อหาความเหมาะสม ทำให้พื้นที่รองรับจุดเด่นในภาพของแต่ละผลงานจึงมีความแตกต่างกัน

ภาพที่ 45 ภาพถ่ายผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ชั้นที่ 1

ชื่อผลงาน : today ago kid 1

เทคนิค : ภาพพิมพ์โลหะ(Intaglio)

ขนาด : 70 x 60 ซม.

ปี : 2561

ภาพที่ 46 ภาพถ่ายผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน : today ago kid 2

เทคนิค : ภาพพิมพ์โลหะ(Intaglio)

ขนาด : 80 x 60 ซม.

ปี : 2561

ภาพที่ 47 ภาพถ่ายผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน : what Dreams May come

เทคนิค : ภาพพิมพ์โลหะ(Intaglio)

ขนาด : 60 x 60 ซม.

ปี : 2562

การสร้างสรรค์ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2

การพัฒนารูปแบบของผลงานในระยะที่ 2 เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านแนวความคิดและองค์ประกอบของภาพ เป็นจุดเริ่มต้นในการลงไปสำรวจสภาวะทางอารมณ์ที่เกิดจากอาการวิตกกังวล โดยเน้นไปที่การสำรวจอารมณ์ด้านลบและเริ่มหาต้นตอของปัญหาเพื่อคลี่คลายและนำมาแปรเปลี่ยนเป็นทัศนธาตุทางศิลปะ รูปทรงที่ถูกนำมาพัฒนาต่อจากผลงานชุดก่อนคือรูปทรงของมือที่สามารถนำมาต่อยอดเพื่อใช้ในการสื่อสารผ่านอิริยาบถต่างๆ และเพิ่มรูปทรงอิสระที่มีลักษณะทางกายภาพคล้ายลูกโป่งแทนมวลความรู้สึกที่เก็บกักมวลอารมณ์ด้านลบต่างๆไว้ข้างใน

โดยแรงบันดาลใจที่ได้รับเกิดจากผลกระทบต่อความรู้สึกจนเกิดความวิตกกังวลนี้ ส่งผลให้ต้องการถ่ายทอดผลงานที่แสดงให้เห็นถึงแรงกดดันอย่างชัดเจนจึงทำให้ข้าพเจ้าต้องลดบทบาทของแสงในบรรยากาศลงและแทนพื้นที่รอบข้างเป็นพื้นว่างและมีค่าน้ำหนักที่เข้มเพื่อไม่ให้ทัศนธาตุอื่นๆในภาพมารบกวนจุดเด่นของเพื่อเป็นการส่งกำลังให้รูปทรงหลักของภาพสื่อสารได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

สรุปได้ว่าการพัฒนาแบบทางความคิดในระยะที่ 2 นี้ เกิดจากการวิเคราะห์ผ่านอารมณ์ของข้าพเจ้าเป็นหลักโดยขาดปัจจัยจากสภาพแวดล้อมภายนอกมุ่งเน้นถ่ายทอดลักษณะทางกายภาพของผลในด้านลบเพียงอย่างเดียว การสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาผ่านการกระทำบีบรัดกับรูปทรงที่พองตัวอยู่อย่างรุนแรง และแสดงออกผ่านสีหน้าบนตัววัตถุบ่งบอกอารมณ์ต่อสถานการณ์นั้นอย่างชัดเจน

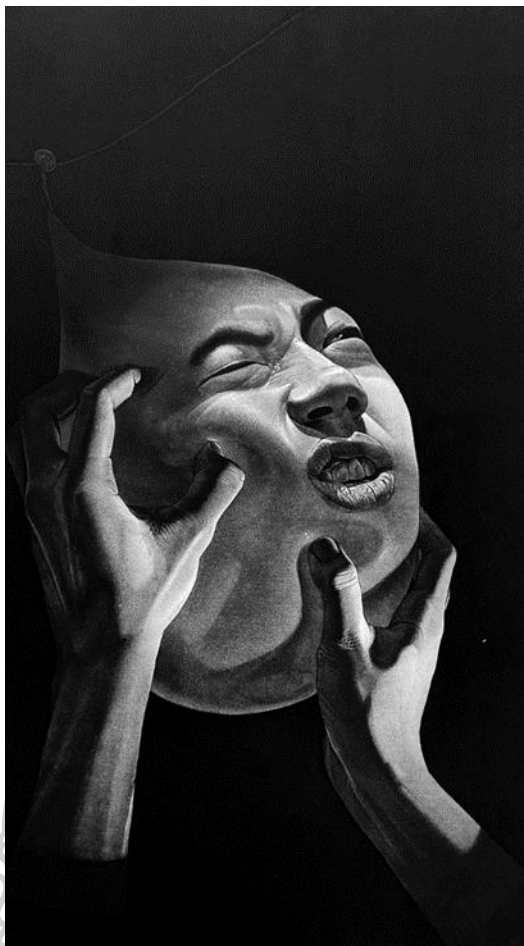
ภาพที่ 48 ภาพถ่ายผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ชั้นที่ 1

ชื่อผลงาน : Balloon man 1

เทคนิค : ภาพพิมพ์โลหะ(Intaglio)

ขนาด : 80 x 55 ซม.

ปี : 2562

ภาพที่ 49 ภาพถ่ายผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน : Balloon man 2

เทคนิค : ภาพพิมพ์โลหะ(Intaglio)

ขนาด : 80 x 55 ซม.

ปี : 2562

ภาพที่ 50 ภาพถ่ายผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน : Balloon man 3

เทคนิค : ภาพพิมพ์โลหะ(Intaglio)

ขนาด : 80 x 55 ซม.

ปี : 2562

การสร้างสรรค์ผลงานระยะที่ 3 การสร้างผลงานวิทยานิพนธ์

ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ในหัวข้อ “ ใต้สภาวะความกดดัน ” เป็นผลสืบเนื่องจากการสร้างสรรค์ผลงานก่อนหน้าและชี้ให้เห็นถึงปัญหาประสบการณ์ ประเด็นที่ต้องการนำเสนอให้ชัดเจนขึ้น โดยชุดผลงานสร้างสรรค์มุ่งเน้นที่จะนำเสนอพื้นที่ทางความรู้สึกที่ถูกรังสรรค์ขึ้นจากสภาวะอารมณ์ และจัดวางตามหลักการทางทัศนธาตุ และแฝงสัญลักษณ์ที่อุปมาถึงครอบครัวและสังคมรอบข้างในการก่อให้เกิดภาวะความกังวลต่างๆ

การสื่อสารทางภาพในผลงานชุดนี้มีการสภาพแวดล้อมโดยรวมให้มีส่วนในการแสดงออกถึงสภาวะอารมณ์ โดยรูปทรงของมือและรูปทรงอิสระที่ถูกกระทำยังคงเป็นประธานหลักในการถ่ายทอดเรื่อง แต่พื้นที่โครงสร้างปัตยกรรมก็เป็นตัวส่งเสริมทางอารมณ์ให้เห็นถึงอุณหภูมิ น้ำหนักแสงเงาและพื้นผิวของวัตถุต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ภาพสื่อสารออกมาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

จากการสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องซึ่งเห็นจุดเชื่อมโยงต่างๆทางความคิดและผลกระทบที่แท้จริงต่อความรู้สึก ทั้งเรื่องความวิตกกังวล ความคาดหวัง และความเก็บกดถูกนำมาวิเคราะห์จนถึงกระบวนการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ แสดงให้เห็นถึงที่มาของปัญหาทั้งจากตัวข้าพเจ้าเอง สภาพแวดล้อมสังคมรอบข้าง รวมถึงครอบครัว ทั้งหมดเกิดจากผลพวงของการหนีปัญหาเมื่อเจอกับสิ่งใหม่ๆที่ยังแก้ไขไม่ได้และสิ่งที่ตกค้างอยู่ในความรู้สึกก็ยังไม่ได้รับการแก้ ทุกสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นล้วนมีผลเชื่อมโยงกัน ทุกอย่างจึงรวมกันกลายเป็นความกดดัน จึงทำให้ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ต้องการแสดงออกให้เห็นถึงมวลรวมของแรงกดดันต่างที่ถูกนำมาแทรกไว้ในผลงานเพื่อเพื่อเป็นการสื่อสาร

ภาพที่ 51 ภาพถ่ายผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1

ชื่อผลงาน : pressure on me

เทคนิค : ภาพพิมพ์โลหะ(Intaglio)

ขนาด : 92 x 65 ซม.

ปี : 2566

ภาพที่ 52ภาพถ่ายผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน : lucid dream

เทคนิค : ภาพพิมพ์โลหะ(Intaglio)

ขนาด : 58 x 65 ซม.

ปี : 2566

ภาพที่ 53 ภาพถ่ายผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน : Moon Light

เทคนิค : ภาพพิมพ์โลหะ(Intaglio)

ขนาด : 80 x 60 ซม.

ปี : 2566

ภาพที่ 54 ภาพถ่ายผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4

ชื่อผลงาน : insomnia

เทคนิค : ภาพพิมพ์โลหะ(Intaglio)

ขนาด : 80 x 60 ซม.

ปี : 2566

ภาพที่ 55 ภาพถ่ายผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 5

ชื่อผลงาน : Fear

เทคนิค : ภาพพิมพ์โลหะ(Intaglio)

ขนาด : 80 x 60 ซม.

ปี : 2566

ภาพที่ 56 ภาพถ่ายผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 6

ชื่อผลงาน : flexible
เทคนิค : ภาพพิมพ์โลหะ(Intaglio)
ขนาด : 80 x 60 ซม.
ปี : 2566

บทที่ 5

บทสรุป

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “ใต้สภาวะความกดดัน” แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงในหลายๆทางไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแนวความคิดจากจุดเริ่มต้น ที่ใช้ตนเองเป็นสารตั้งต้นในการนำเสนอซึ่งยังไม่ถ่วงพอบและกล้าโทษสิ่งรอบตัวถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น จนถึงการสำรวจถึงการมีอยู่ของปัญหาที่เกิดจากความเก้บกด ความไม่ให้เกิดิตตนเองรวมถึงการไม่อนุญาตให้ผู้อื่นเข้ามารับรู้ถึงสิ่งที่ตกค้างภายในจิตใจและแสดงออกเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เมื่อรับรู้และยอมรับในสิ่งได้บางส่วนจึงทำให้ข้าพเจ้าปลดปล่อยภาระทางความคิดออกไปบ้างไม่มากก็น้อย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคนิควิธีการ จากการสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคภาพพิมพ์โลหะร่องลึกข้าพเจ้าได้เรียนรู้ถึงการเรียงลำดับความสำคัญในกระบวนการสร้างสรรค์ และความอดทนในการทดลองจดบันทึกเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติต้องพบเจอปัญหาอยู่เสมอและอุปสรรคต่างๆเหล่านี้คือการเรียนรู้ที่ทำให้เห็นช่องทางใหม่และเกิดการพัฒนาให้ผลงานดียิ่งขึ้น

ผลที่ได้จากการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ คือ การได้สื่อสารกับตนเองเพื่อคลี่คลายปมต่างๆเพื่อนำมาถ่ายทอดผลงาน ซึ่งต้องใช้ความทุ่มเท การเรียนรู้ รวมไปถึง เวลา ซึ่งรวมอยู่ในกระบวนการที่ทำให้เห็นถึงพัฒนาการ มุมมองใหม่ๆที่อยู่ในผลงานแต่ละชิ้น และเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาและผ่านไป สร้างความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจนกลายมาเป็นประสบการณ์และชั้นเชิงที่ถูกนำมาใช้ จนแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของข้าพเจ้าในปัจจุบัน

สุดท้ายนี้สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอเป็นเป็นเพียงมุมมองหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการถูกกดดันก่อนทางความรู้สึกจากสิ่งเล็กน้อยที่ข้าพเจ้ามองว่าไม่สำคัญคือความจำยอมและการหนีปัญหาเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่หน้าพิงพอใจต่อผู้อื่นโดยไม่ได้คำนึงถึงตนเองในแสดงเจตจำนงที่ชัดเจน ให้ผู้อื่นรับรู้ ข้าพเจ้าจึงมุ่งเน้นถ่ายทอดสภาวะอารมณ์ในการสื่อสารถึงผู้อื่น อีกทั้งยังเป็นการระบายของเสียที่ตกค้างความรู้สึกออกไปบ้างไม่มากก็น้อย

รายการอ้างอิง

Bethe, แ. โ. (2000). หนังสือ ภาพพิมพ์แกะไม้ฉบับสมบูรณ์ ของ อากิระ คุโรซากิ.

Center(CHC), T. C. a. H. จิตใต้สำนึก.

<https://thaihypnosis.com/Content/page/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B8%81-%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-Sigmund-Freud>

The Mothers (Die Mütter). <https://cranbrookartmuseum.org/artwork/kathe-kollwitz-mothers-die-mutter/>

เคเธอ โคลวิทซ์ <https://www.kollwitz.de/en/biography>

เบ็ญจชัย, ภ. (2564). ทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคม. <http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/bitstream/123456789/1673/1/g621110002.pdf>

คาดหวังลูกมากเกินไป ดีหรือไม่ดีต่อลูกอย่างไร. <https://www.starfishlabz.com/blog/153-%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9B-%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3>

ค่านิยมของคนไทยเกี่ยวกับการทำงาน. (2563).

<https://webportal.bangkok.go.th/citylaw/page/sub/18819/title/4/info/211364/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9>

[%89%E0%B8%B2%E0%B8%99_Bangkok-PORTAL.pdf](#)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ค. (2022). ความวิตกกังวล. <https://www.psy.chula.ac.th/th/feature-articles/anxiety>

บุญพิพัฒนาพงศ์, ภ. (2562). เอ็ม. ซี. เอสเชอร์ (M.C. Escher). www.matichonweekly.com

พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน. (2554). ครอบครั้ว. <https://dictionary.orst.go.th/>

ฤทธาคนานนท์, ร. ด. ี. (2023). กลไกป้องกันตนเอง. <https://www.psy.chula.ac.th/th/feature-articles/defense-mechanisms>

สวทช. ความกดดัน. <https://dict.longdo.com/search/>

สิริรัตน์เลขา, น. (2550). ศิลปะบำบัด ศาสตร์และศิลป์แห่งการบำบัด.

https://th.rajanukul.go.th/_admin/file-download/5-4460-1448597095.pdf

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล	ณัฐพงศ์ บุญมีลาภ
วุฒิการศึกษา	2562 - ปัจจุบัน กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาทัศนศิลป์ ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2561 - ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะ จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลงานตีพิมพ์	- นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติ International Engraving Show “III MUESTRA VIRTUAL DEL GRABADO” และ ศูนย์วัฒนธรรม Esquel Melipal (Melipal Cultural Center), รัฐชูบุต, ประเทศอาร์เจนตินา
รางวัลที่ได้รับ	รางวัลดีเด่น สาขาศิลปะ 2 มิติ “โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ปี 2561”, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย- นิทรรศการแสดงผลงานภาพพิมพ์นานาชาติ “2nd International Print Biennial Lodz”, ประเทศโปแลนด์

