

จิตสำนึกของคนเมืองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง (SUBCONSCIOUS OF HUMAN IN CHANGING SOCIETY)

T 0 3 1 2 9 4

นางสาวนพรัตน์ จันทร์ดาประดิษฐ์

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาพพิมพ์ ภาควิชาจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

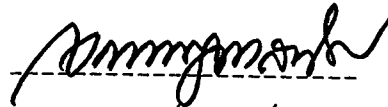
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2540

เลขหมู่.....
เลขทะเบียน..... 31294
จัด, เดือน, ปี 22 ก.ย. 2541

ทรัพยากรใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อนุมัติให้ศิลปินแห่งชาติฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

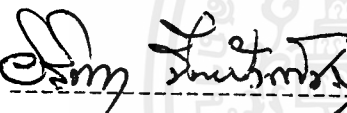

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ จุลเสณีย์)

คณะกรรมการตรวจศิลปินแห่งชาติ

ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนารักษ์)

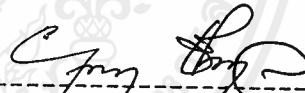

กรรมการ
(รองศาสตราจารย์เดชา วราษณ์)

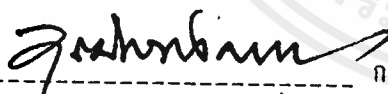

กรรมการ
(อาจารย์สรณรงค์ สิงห์เสน)

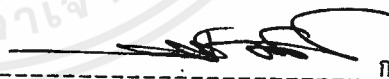

กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลิตา จินผิงเพ็ชร)

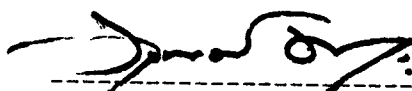

กรรมการ
(อาจารย์สมหมาย มาอ่อน)

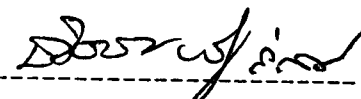

กรรมการ
(อาจารย์กันจณา ดำโสภี)

กรรมการ
(อาจารย์ชอุษา ชิงกุล)

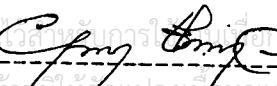

กรรมการ
(อาจารย์อุทัยกร คงคา)

กรรมการ
(อาจารย์สุรพงษ์ สมสุข)

กรรมการ
(อาจารย์อนุพงษ์ คชาชีวะ)

กรรมการ
(อาจารย์ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์)

กรรมการและเลขานุการ
(อาจารย์สรณิน กาสัต)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามทำซ้ำหรือแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อาจารย์ชอุษา ชิงกุล

คำนำ

สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีทำให้สังคมไทยเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ส่งผลที่คือวิถีชีวิตของผู้คน ต้องพยายามปรับปรุงตนเอง จนละเลยการพัฒนาจิตใจและจิตสำนึกที่ดีของมนุษย์

เอกสารฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการศิลปนิพนธ์ ในการศึกษาหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปี 2540 อันเป็นผลสะท้อนแนวความคิดในการสร้างสรรค์งานเฉพาะตัวของข้าพเจ้า

หัวข้อศิลปนิพนธ์	:	จิตสำนึกของคนเมืองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง (Subconscious of Human in Changing society)
ชื่อ	:	นางสาวนพรัตน์ จันทร์คาประคิษฐ์
สาขาวิชา	:	ภาพพิมพ์
ภาควิชา	:	วิจิตรศิลป์
ปีการศึกษา	:	2540

บทคัดย่อ

เอกสารวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการรวบรวมแนวความคิดตามหัวข้อ เรื่อง “จิตสำนึกของคนเมืองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง” โดยแสดงถึงเรื่องราวของผู้คนที่ต้องอยู่ภายใต้สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง เพื่อสื่อความหมายให้มนุษย์ตระหนักในคุณค่าของจิตใจมากกว่าสิ่งอื่น ผ่านกระบวนการของแม่พิมพ์พื้นราบ ให้ผลงานในรูปแบบนามธรรม ประกอบด้วย เส้น สี ที่แปร่งและบรรยากาศแทนความรู้สึกดังกล่าว ผลงานจำนวน 7 ชิ้น ซึ่งได้ลำดับการพัฒนาและคลี่คลายผลงาน ตลอดจนแก้ไขปัญหา ทำให้ข้าพเจ้าได้มีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างมีขั้นตอน ทำให้สามารถแก้ไขและพัฒนาผลงานได้ต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ผู้อนุเคราะห์ในการศึกษา
ขอขอบพระคุณอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ตลอดจนอาจารย์ภาควิชาวิจิตรศิลป์
คณะสถาปัตยกรรม ที่ให้ความช่วยเหลือดูแลและเอาใจใส่ใกล้ชิดตลอดมา
ขอขอบคุณเพื่อนผู้ให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำอันมีประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะและรวบรวมข้อมูลทางวิชาการเพื่อประมวลเป็นวิทยานิพนธ์เล่มนี้

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
บทคัดย่อ	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญภาพ	ฉ
บทที่ 1	บทนำ
ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ	1
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์	2
ขอบเขตของโครงการ	2
คำนิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัยศิลปนิพนธ์	3
บทที่ 2	ความบันดาลใจและแนวความคิดสร้างสรรค์
ความบันดาลใจและความสำคัญ	4
แนวความคิดในการสร้างสรรค์	5
อิทธิพลจากสภาพแวดล้อม	5
อิทธิพลจากภาพถ่ายและสิ่งตีพิมพ์, สารคดี	5
อิทธิพลจากศิลปะลัทธิ EXPRESSIONISM	6
บทที่ 3	การดำเนินงาน
ขั้นตอนและขบวนการในการสร้างสรรค์	12
ขั้นตอนการสร้างรูปความคิด	13
วิธีการสร้างสรรค์และวัสดุในการทำภาพพิมพ์พื้นราบ	16

**บทที่ 4 วิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์และการพัฒนา
ผลงานสร้างสรรค์**

วิเคราะห์ทัศนธาตุทางศิลปะ	21
การพัฒนาและคลี่คลายด้านความคิดและรูปแบบ	32
ระยะแรก	32
ระยะที่ 2 ก่อนศิลปนิพนธ์ (TERMINAL PROJECT)	33
ระยะที่ 3 ศิลปนิพนธ์ (ART THESIS)	34

บทที่ 5 สรุปการวิจัย **41**

บรรณานุกรม **42**

ประวัติผู้เขียน **43**

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพประกอบแหล่งที่มาของความคิด	7
อิทธิพลจากสภาพแวดล้อม	8
อิทธิพลจากภาพถ่าย, ข่าวสาร	8
อิทธิพลจากสารคดี, ภาพยนตร์	8
อิทธิพลจากศิลปะ EXPRESSIONISM	9
ภาพประกอบการสร้างรูปความคิด	13
ภาพประกอบการวิเคราะห์ทัศนธาตุทางศิลปะ	
รูปทรง (FORM)	21
พื้นที่ว่าง (SPACE)	23
สี (COLOUR)	24
เส้น (LINE)	26
พื้นผิว (TEXTURE)	27
น้ำหนัก (VALUE)	29
ภาพผลงานระยะที่ 1 ผลงานในช่วงเริ่มสร้างสรรค์	30
ภาพผลงานระยะที่ 2 ผลงานในช่วงก่อนศิลปินั้น์	32
ภาพผลงานศิลปินั้น์	30

บทที่ 1

บทนำ

นับจากอดีต มนุษย์ติดต่อกันโดยมีจารีตประเพณีก่อให้เกิดความสงบสุข อีกทั้งความสมบูรณ์ของทรัพยากรซึ่งช่วยให้การดำเนินชีวิตของมนุษย์ เป็นไปโดยราบรื่นและกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม

ปัจจุบัน สภาพสังคมแห่งเทคโนโลยีที่วัตถุเข้ามามีอิทธิพล เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต คนในเมืองจำเป็นต้องดิ้นรนต่อสู้กับสภาพสังคมและภาวะความผันผวนของครอบครัวเพื่อความอยู่รอด

หากแต่ความจริงมนุษย์มีพื้นฐานความต้องการชีวิตที่สงบ เรียบง่ายและสุขสบาย เพียงแต่สิ่งเหล่านี้เป็นไปได้ยากในสภาวะปัจจุบัน ดังนั้น ภาพชีวิตที่วุ่นวาย รุ่งร้อน จึงเป็นภาพที่ชินตาและหลีกเลี่ยงไม่ได้ กับกฎเกณฑ์ของสังคมที่ต้องเดินตาม และนับวันจะทวีความรุนแรง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตเดิม นอกจากนี้ยังเป็นเหตุแห่งปัญหาสังคม เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาเศรษฐกิจถดถอย เป็นต้น

สภาพดังกล่าวมีผลต่อการผลักดันในสภาพจิตใจของมนุษย์ในปัจจุบัน แสดงออกถึงพฤติกรรมที่รุนแรงต่าง ๆ ต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดและกลับสู่สภาพที่กอดันภายในจิตใจเบื้องต้น อันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแสดงออกได้ภายใต้กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสังคม

การศึกษาวิถีชีวิตของคนในสังคมเมือง ภายใต้กฎเกณฑ์ที่ไม่อาจหลุดพ้นหรือปฏิเสธได้จึงเป็นส่วนสำคัญเพื่อค้นหาถึงความต้องการที่แท้จริงและสิ่งที่แอบแฝงภายในจิตใจของมนุษย์ ภายใต้สภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปรอบตัว

ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ

สังคมมนุษย์ มีบรรทัดฐานในการดำรงชีวิตเพื่อให้เกิดความสุขสงบ การปลูกฝังเพื่อการอยู่รอดของคนในเมืองใหญ่ ก่อให้เกิดความรู้สึกสะเทือนใจต่อสิ่งที่กำลังเผชิญ เป็นเหตุให้ต้องการแสดงความรู้สึกที่แท้จริงโดยการโอนอ่อน ผ่อนคลาย เพื่อหลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์และสร้างมโนคติขึ้น เพื่อต่อต้านภายในจิตใจได้นานึกเมื่อได้รับกระทบกระเทือนหรือความบีบคั้นจากสภาพภายนอก

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าต้องการแสดงความรู้สึกที่ปวดร้าว เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่วัดภูมิอิทธิพลเหนือจิตใจที่แท้จริงของมนุษย์ เพื่อให้ตระหนักถึง ความรัก ความเอื้ออาทร เอาใจใส่ดูแลและเป็นมิตรที่ดีต่อกัน อันเป็นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน อันเป็นสิ่งที่ยังหลงเหลือในสังคมที่วุ่นวายแห่งนี้

ขอบเขตของโครงการ

การสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ จำเป็นจะต้องทำความเข้าใจกับเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอรวมถึงวิธีการทำงาน การกำหนดขอบเขตของผลงาน จึงเป็นการสร้างภาพให้เห็นได้ชัดเจนดังนี้

1. เนื้อหา เรื่องราว ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกสะเทือนใจ จากการพบเห็นวิถีชีวิตของสังคมเมือง ด้วยการสัมผัสรับรู้ สภาพกดดัน บีบคั้น ความรู้สึกที่ไม่สามารถหลบเลี่ยง ได้จนก่อให้เกิดความรู้สึกกดดันและเก็บไว้ภายใน
2. รูปแบบ ถ่ายทอดตามความจริง ประกอบกับการเพิ่มและลดทอน เพื่อให้เกิดความกลมกลืนผสมผสานกับจินตนาการให้เกิดภาพทางทัศนศิลป์ ก่อให้เกิดความสะเทือนใจ
3. เทคนิค แสดงออกโดยใช้เส้นหลากหลาย แสดงความรู้สึกในแต่ละบุคคลิกของเส้นนั้น ๆ ผ่านสีเส้นที่หม่น ทึม แสดงถึงบรรยากาศทับซ้อนกัน ใช้สีสดเข้ม ในส่วนที่ต้องการแสดงอารมณ์รุนแรง และเพื่อความสะอาดตาและเร้าความรู้สึก
4. ชนิดของงาน ข้าพเจ้าใช้เทคนิค “ภาพพิมพ์หิน” เป็นการสร้างผลงานโดยการสร้างแบบด้วยหมึกไข สร้างร่องรอย จากนั้นทำการกัดกรดด้วยกาวกับกรดให้เกิดร่องรอย น้ำหนัก

คำนิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัยศิลปนิพนธ์

EXPRESSIONISM

ศิลปะที่สร้างสรรค์ด้วยอารมณ์ ความรู้สึกที่ฉับพลัน

LITHOGRAPH

ภาพพิมพ์ที่พิมพ์จากแผ่นที่อยู่ต่ำกว่าพื้นยังบนตุลของแม่พิมพ์ (อดีตใช้แทนหิน) เกิดจากการทำปฏิกิริยาทางเคมี

SUBCONSCIOUS

จิตใต้สำนึก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

ความมั่นคงใจและแนวความคิดสร้างสรรค์

ความมั่นคงใจและความสำคัญ

ทุกวันนี้ผู้คนต่างแข่งขันกันดิ้นรนเพื่อประโยชน์ของตนเองมากขึ้น สถานที่ใดหากมีทรัพยากรจำกัด และมีประชากรมากขึ้น ความแอ่งแอ่งเพื่อการอยู่อาศัยจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

ข้าพเจ้ารู้สึกสะเทือนใจต่อภาวะที่เกิดขึ้นกับผู้คนในเมืองหลวง ที่ทุกชีวิตต้องไขว่คว้า เสาะแสวงหาความสุข ความสำเร็จ จนทำให้ขาดจิตสำนึกที่คิดต่อการเป็นมนุษย์ ในอดีตข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจกับวิถีชีวิตของผู้คน สัมพันธภาพอันแน่นแฟ้น ความมีน้ำใจเอื้ออาทร การมีความรักและมิตรภาพ ดังบทคัดย่อที่ว่า

“ หน้าบ้านของผู้คนที่อยู่ริมทาง จะมีคนโทโล่น้ำผ่านเย็นชื่นใจไว้ให้คนที่ผ่านไปผ่านมาได้หยุดพักดื่ม ให้หายกระหาย คลายร้อน ”¹

ภาพของผู้คนขี้มึนเข้มน ถ้อยทีถ้อยอาศัย กลายเป็นภาพที่ไม่ค่อยเกิดในสังคมใหญ่ ที่มีการแข่งขันรุนแรง ทั้งด้านการงาน จนครอบคลุมในทุกเรื่อง ซึ่งสืบเนื่องจากจากภาวะเศรษฐกิจและการขาดจริยธรรมในการดำเนินชีวิต ผู้คนที่ไม่สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้กลายเป็นภาระของสังคม เช่น ผู้ที่ตกงาน เร่ร่อน ขอดทานทำให้เกิดปัญหาสังคมตามอีกมากมาย

มนุษย์ผู้มีจิตสำนึกบริสุทธรีในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ความมีน้ำใจเอื้ออาทรอันเป็นที่ทรงคุณค่าแต่กลับตกอยู่ภายใต้วิถีของเงินทอง ชื่อเสียงอันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนยิ่งขึ้น จนลืมนคุณค่าที่แท้จริงของมนุษย์แต่ในขณะเดียวกัน ภาพของความมีน้ำใจ ความรับผิดชอบต่อสังคม เอื้ออาทรก็ยังคงมีอยู่ในสังคมแห่งนี้และสร้างความประทับใจเป็นอย่างยิ่งให้กับข้าพเจ้า

(1)

ทิพย์วามณี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, เมื่อคุณค่าคุณยายยังเด็ก เล่ม 2, บุรพาสาน์. 2534

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แนวความคิดในการสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าต้องการแสดงถึงความรู้สึกที่ได้รับจากสังคมรอบข้างที่เห็นถึงสภาพของความเสื่อมโทรมทางจิต อันเกิดจากภาระรอบตัว ที่สังคมหยิบยื่นหน้าที่ให้ การแข่งขันเพื่อความอยู่รอด อันเป็นวิถีชีวิตส่วนใหญ่ของคนในสังคมเมือง

ข้าพเจ้าเลือกใช้เทคนิคภาพพิมพ์พื้นราบ เป็นสื่อในการแสดงการสร้างสรรค์ โดยนำเรื่องราวและบรรยากาศผสมผสานกับกับจินตนาการและความรู้สึกภายในให้เกิดรูปทัศนคติส่วนตัว จากการที่ข้าพเจ้าพบเห็นประสบการณ์ด้วยตนเอง ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น บนรถประจำทาง สถานีรถไฟ รถไฟ ตามทางเท้า ได้สะพานลอย เป็นต้น วิถีชีวิตของผู้คนที่เปี่ยมแรงบันดาลใจส่งอิทธิพลให้สร้างสรรค์ผลงานโดยแท้จริง

อิทธิพลจากสภาพแวดล้อม

1. ความเบื่อหน่ายต่อการแข่งขันในทุกโอกาสจนกลายเป็นความเคยชิน
2. ความรู้สึกผิดหวังต่อการขาดจิตสำนึกที่ดีของมนุษย์ความมีน้ำใจเอื้ออาทร กลายเป็นการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
3. ความหมกหมองต่อผู้คนในเมือง ที่ต้องตกเป็นส่วนหนึ่งของกฎเกณฑ์ของเงินตรา จนทำให้ลืมคุณค่าและศักดิ์ศรีของตนเอง
4. ความต้องการให้สังคมได้รู้ถึงฐานะและตระหนักในคุณค่าและจิตสำนึกที่ดีของแต่ละบุคคล
5. เพื่อแสดงถึงความรู้สึกประทับใจต่อสิ่งที่พบเห็นและได้พบว่านอกจากผู้คนที่ขาดจิตสำนึกอันดีแล้ว ในสังคมนี้ยังมีผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและบริสุทธิ์ใจต่อผู้คนรอบข้างอยู่ไม่มากนักน้อย

อิทธิพลจากภาพถ่ายและสิ่งตีพิมพ์, ข่าวสาร

ข้าพเจ้าพบเห็นข่าวสารที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมไทย และปัญหาสังคมที่เกิดจากการขาดจิตสำนึกที่รับผิดชอบของมนุษย์ โดยการบอกเล่าและจากสื่อต่าง ๆ อันเป็นผลให้ต้องการถ่ายทอดทัศนคติตามเจตนาของข้าพเจ้า

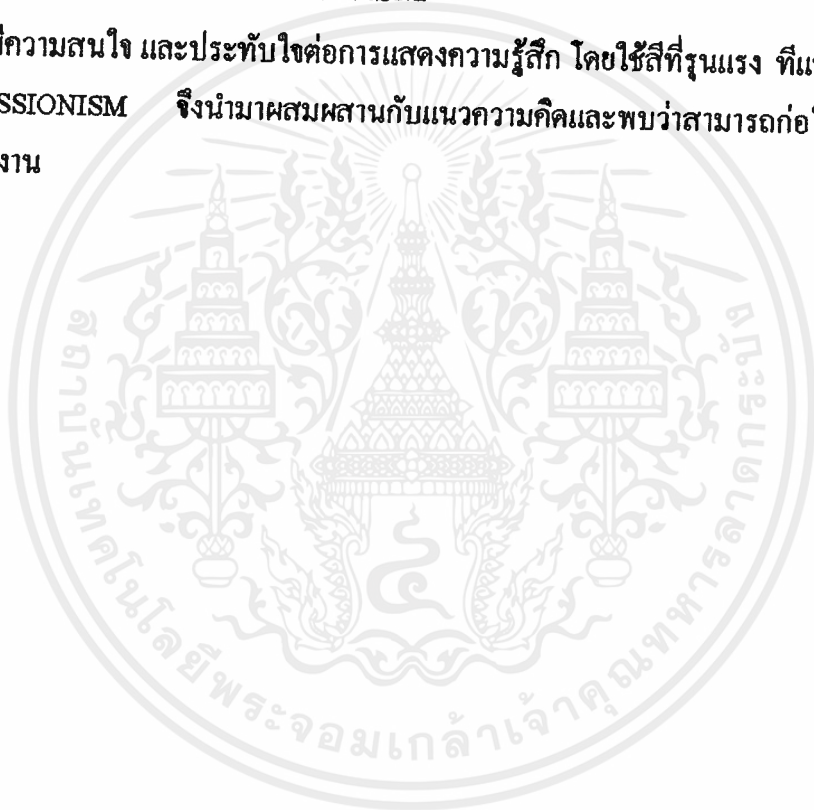
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อิทธิพลจากสารคดี , ภาพยนตร์

เนื่องจากข้าพเจ้าสนใจเรื่องของภาพยนตร์และสารคดีที่กล่าวถึงหรือนำสภาพชีวิตปัญหาของคนในสังคมที่เกิดขึ้นจริง ทำให้ได้รับทราบและนำมาสร้างสรรค์ตามความรู้สึก

อิทธิพลจากศิลปะลัทธิ EXPRESSIONISM

ข้าพเจ้ามีความสนใจ และประทับใจต่อการแสดงความรู้สึก โดยใช้สีที่รุนแรง ที่แปรงฉับพลันของลัทธิ EXPRESSIONISM จึงนำมาผสมผสานกับแนวความคิดและพบว่าสามารถก่อให้เกิดความรู้สึกที่สมบูรณ์ได้ในผลงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

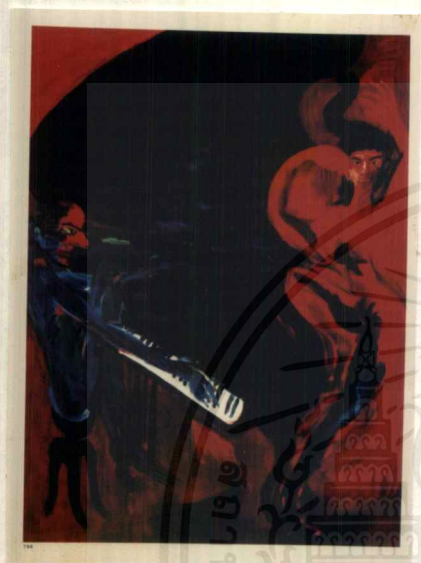
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อิทธิพลจากภาพถ่ายและสิ่งพิมพ์

เอกรัตน์เป็นเอกรัตน์เพียงคนเดียวที่... โฆษณาการค้า
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อิทธิพลจากศิลปะลัทธิ EXPRESSIONISM

MARKUS LUPEPTS

“MYKENISEHE LAUHER”
1985 OIL ON CANVAS
270 X 400 CM.

ROBERT BEAUCHAMP

“RED SKY”

1969 OIL ON PAPER
56 X 76C.M

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3

การดำเนินงาน

นอกจากความคิดอันเป็นกระบวนการสร้างผลงาน กระบวนการสร้างผลงาน เพื่อให้ได้รูปร่างตามแรงบันดาลใจก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญ ที่จะช่วยให้ความคิดสัมฤทธิ์ผล ผลงานจึงจะสามารถสะท้อนเรื่องราวหรือมีเอกภาพของความคิดและลักษณะในทางทัศนศิลป์ได้

ขั้นตอนและกระบวนการในการสร้างสรรค์

1. การนำข้อมูลสู่วิธีสร้างสรรค์

- จากภาพถ่ายที่มีบรรยากาศและเรื่องราวที่เหมาะสมกับแนวทางผลงาน
- ค้นหารูปแบบจากศิลปินที่มีแนวทางใกล้เคียง เพื่อสามารถสร้างภาพรวมของผลงานได้
- จากประสบการณ์ที่ได้สัมผัสทั้งทางตรงและทางอ้อม

2. ขั้นตอนการสร้างรูปทางความคิด

ข้าพเจ้าใช้ข้อมูลจากประสบการณ์ที่พบเห็นจากมุมต่าง ๆ ในสังคมเมือง และเลือกใช้ข้อมูลจากข่าวสารคดีที่ผ่านทางหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ เป็นต้น ประมวลกับเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอสร้างให้เกิดภาพร่างในรูปแบบตามแนวความคิดและลักษณะเฉพาะด้วยเทคนิคสีน้ำมัน สีชอล์กน้ำมัน สีอะครีลิค โดยใช้ทัศนธาตุผสมผสานกัน แล้วเลือกภาพร่างที่สมบูรณ์ที่สุดขยายเป็นผลงานจริง ผ่านเทคนิค ภาพพิมพ์หิน (LITHOGRAPH)

3. วิธีการสร้างสรรค์

การสร้างแม่พิมพ์

ขั้นตอนหลังจากการร่างภาพที่สมบูรณ์แล้ว ข้าพเจ้าเลือกใช้เทคนิคภาพพิมพ์หิน ถ่ายทอดแนวความคิด เนื่องจากมีคุณสมบัติพิเศษในการแสดงออกที่ซับซ้อนและการสร้างร่องรอยคราบอันเกิดจากเทคนิคเฉพาะซึ่งมีผลต่อความชัดเจนให้ถ่ายทอดสมบูรณ์ ทั้งยังแสดงรายละเอียด เช่น ความนุ่มนวลของสี น้ำหนักสี และสร้างพื้นผิว ได้หลากหลายอีกด้วย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพตัวอย่างการสร้างรูปทางความคิด

1

2

3

4

5

6

ข้าพเจ้าใช้รูปทรงคน ในแต่ละอาการ แสดงเรื่องราว โดยใช้ทัศนธาตุคือ สี เส้น รูป สร้างให้เกิดผลงานที่ สมบูรณ์ตามแนวคิด ซึ่งข้าพเจ้าเลือกภาพหมายเลข 4, 5 เพื่อใช้ขยายผลงานศิลปนิพนธ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างผลงานระยะที่ 2

1

2

3

4

5

6

จากภาพที่ 1 - 6 ข้าพเจ้าเลือกภาพหมายเลข 1, 2 เพื่อขยายเป็นผลงานศิลปนิพนธ์
เนื่องจากสามารถสื่อความหมายและมีความสมบูรณ์และน่าสนใจกว่าภาพอื่น

ข้าพเจ้าได้เพิ่มรูปทรงและลดทอนเส้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ ในการใช้ที่ได้ความหมาย โยชนด้านการค้า
รวมถึงการ ใช้สีส่วนรวม สร้างบรรยากาศให้แก่ภาพ

ไม่ว่าการเห็น | จงยื่น อีที่ที่ มิมมติให้ยั้งเนยนี้ นอชอง อ่างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างผลงานระยะที่ 3

1

2

3

4

5

ข้าพเจ้าเลือกภาพหมายเลข 1, 3, 5 ในการถ่ายทอดจินตนาการและแนวคิด ในเนื้อหาของจิตสำนึกของคนที่เมืองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงเพราะมีความชัดเจนและให้ความรู้สึกที่ข้าพเจ้าพยายามนำเสนอมากที่สุด โดยการ ใช้สีที่ทึบหม่น สร้างบรรยากาศที่หดหู่ ใช้เส้นสีสด สร้างรูปทรงและเรื่องราวของวิถีชีวิตคนในชุมชน โดยแก้ไขสีที่สดสว่าง จากผลงานระยะที่ 2 เพื่อให้ได้ผลงานที่สื่อความหมายได้ตามที่ต้องการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์งานเขียนเพื่อการศึกษาในชั้นเรียน ผู้เขียนไม่ขอรับเงินค่าลิขสิทธิ์ และไม่ว่ากรณีที่มีการนำเอกสารนี้ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

ไม่ว่าการตีพิมพ์เอกสารนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ปัจจุบัน แม่พิมพ์ได้พัฒนาเป็นแผ่นอลูมิเนียม แทนแผ่นหินชนวนทำให้สะดวก และง่ายต่อการปฏิบัติงาน เพื่อความเข้าใจกระบวนการสร้างภาพพิมพ์พื้นราบ ข้าพเจ้าจำแนกรายละเอียดและขั้นตอนดังนี้

1. อุปกรณ์การสร้างแม่แบบ

- กระดาษใบ
- เกรของสั้ม
- ดินสอ

ใช้เป็นแบบร่างบนแม่พิมพ์

2. อุปกรณ์สร้างภาพบนแม่พิมพ์

- ดินสอไข (Litho Pencil)
- แท่งไข (Rubing Ink)
- หมึกพิมพ์ (Autho Graphic)
- เกรของพิมพ์ (Litho Crayon)
- หมึกไข (Tusche)
- สีเทียน (Crayon)

สำหรับการเขียน สร้างรูปลงบนแม่พิมพ์

3. อุปกรณ์ในการกัดกรด

- กาวกระถิน (Arabic Gum) สำหรับทาขอบแม่พิมพ์ เพื่อกำหนดขอบเขตในการสร้างภาพ และสำหรับกัดกรดและเคลือบแม่พิมพ์เมื่อต้องการเก็บรักษาแม่พิมพ์ชั่วคราว
- แป้งฝุ่น (Talcum) ใช้ปิดบนผิวแม่พิมพ์ ก่อนจะกัดกรดเพื่อลดความเหนียวของหมึกพิมพ์
- กรดฟอสฟอริก (Phosphoric Acid) สำหรับกรดกัดแม่พิมพ์
- ทินเนอร์ (Thiner) สำหรับล้างวัสดุไปที่เขียนแม่พิมพ์
- น้ำมันสน (Turpen Time) ใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์และผสมหมึกไขเขียนแม่พิมพ์
- แอสฟัลต์ (Asphaltum) สำหรับเช็ดกาวแม่พิมพ์เพื่อให้รับหมึกได้ดี

4. อุปกรณ์ในการเตรียมหมึกพิมพ์

- หมึกพิมพ์ (Printing Ink) หมึกสีสำหรับพิมพ์จริงหรือพิมพ์ตรวจสอบสี
- ผงแมกนีเซียม (Magnesium Carbonate) เพื่อผสมกับหมึก ปรับสภาพให้หมึกมีความชื้น
- น้ำมันวานิช (Litho varnish Oil) ปรับสภาพหมึกที่ข้นเกินไป

5. อุปกรณ์ในการพิมพ์

- อ่างน้ำ สำหรับใส่น้ำเพื่อเช็ดแม่พิมพ์
- ฟองน้ำธรรมชาติ สำหรับถูบกวออกจากแม่พิมพ์และใช้เช็ดน้ำขณะกลิ้งหมึก
- ผ้าสาธู สำหรับเช็ดกาวขณะกัศกรด
- กระดาษพิมพ์ สำหรับพิมพ์รายงานจริง
- กระดาษตรวจสอบ (Proof) สำหรับตรวจสอบสีและรองกระดาษพิมพ์จริงกับแผ่นพลาสติก
- แผ่นพลาสติก (Laminate plate) สำหรับรองรับไม้ครูด วางถัดจากกระดาษรองพิมพ์
- จารบี (Ball Bearing Grease) สำหรับหล่อลื่นระหว่างไม้ครูดกับแผ่นพลาสติก

กรรมวิธีสร้างภาพพิมพ์

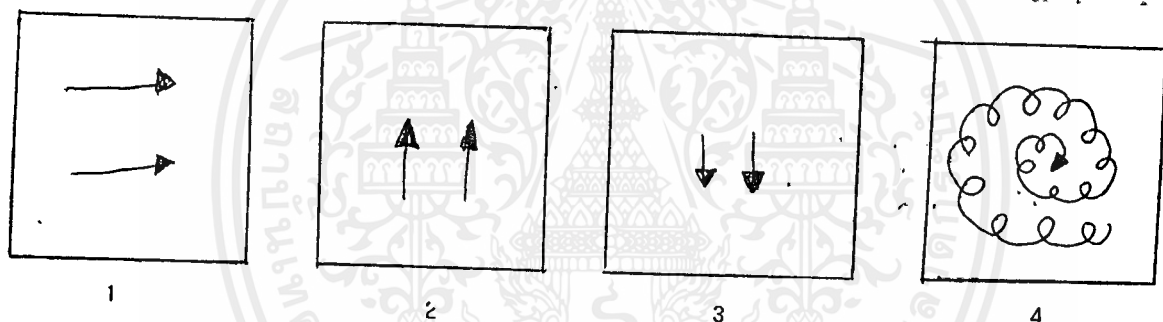
นำภาพร่างที่สมบูรณ์มาขยายบนกระดาษไข เมื่อร่างบนแผ่นแม่พิมพ์อลูมิเนียม (Aluminium Plate) ตามขนาดที่ต้องการ ในการร่างจากกระดาษไขต้องกลับด้านงานจากซ้ายเป็นขวา ให้ตรงข้ามกับงานจริง จากนั้นทาขอบแม่พิมพ์ด้วยกาวกระถิน เพื่อกำหนดขอบเขต จึงเขียนแม่พิมพ์ที่จะสร้าง ในแม่พิมพ์ 1 แม่พิมพ์ อาจจะมีหลายสี ถ้าบริเวณของสีที่จะพิมพ์ อยู่ในตำแหน่งที่ห่างกันจะง่ายต่อการกลิ้งหมึกสี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การตัดกรวด ครั้งที่ 1

โรยแป้ง (Talcum) ลงบนแม่พิมพ์ที่เขียนเสร็จและแห้งดีแล้ว เพื่อให้ไขที่เขียนบนแม่พิมพ์แห้งสนิทติดทนและไม่เลอะขณะเช็ดกาว ทำให้รับกาวได้ง่ายขึ้น ผสมกรดฟอสฟอริก (Phosphoric Acid) กับกาวกระถิน (Pure Gum - Arabic) ในอัตราส่วน 60 : 40 คนให้เข้ากัน เทลงไปในแม่พิมพ์ ใช้ฟองน้ำไล่วนให้ทั่วแม่พิมพ์ เป็นเวลา 4 นาที ในกรณีที่มีส่วนที่เข้มที่สุด ให้กดส่วนนั้นก่อน 2 นาที แล้วจึงไล่วนรวม ส่วนที่บางใช้เวลาอีกค่น้อย จนครบ 4 นาที ตามด้วยกาวบริสุทธิ์ ไล้ให้ทั่ว เพื่อเจือจางให้กรดอ่อนลง ใช้ฟองน้ำลูบออก แล้วใช้ผ้าสาธูปเป็นก้อนกลมเช็ดวนให้เหลือบางที่สุดอย่างรวดเร็ว ดังภาพ

วิธีการเช็ดกาว

ทิ้งไว้ประมาณ 5 - 10 นาที ตอนนี้อเราสามารถเตรียมหมึกก่อนพิมพ์ ด้วยการผสมแมกนีเซียมลงในสีที่ผสมแล้ว เพื่อให้สีเข้มข้น

การฉาบน้ำหมึก

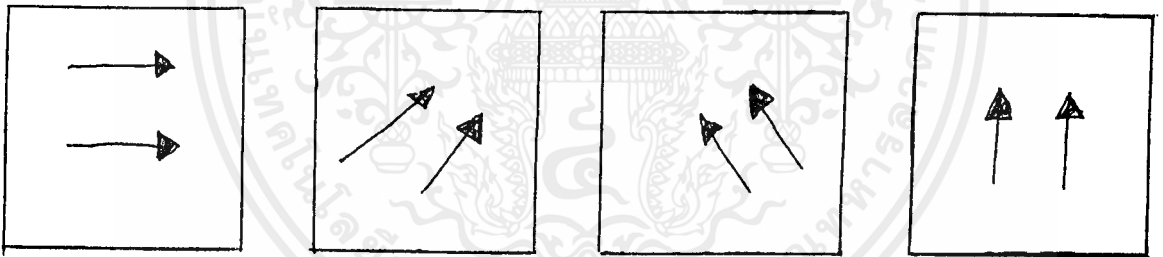
เทน้ำมันสนลงบนแม่พิมพ์ เช็ดด้วยผ้าสะอาดแล้วตามด้วยทินเนอร์เพื่อให้สะอาดยิ่งขึ้น จากนั้นใช้ผ้าสะอาดชุบแลคเกอร์แดง (Red Lacquer) เพื่อปิดรูปหรือลวดลายบนแม่พิมพ์ให้แข็งแรงขึ้น เช็ดวนให้ทั่วแม่พิมพ์แล้วตามด้วยผ้าสาธูป วนอย่างรวดเร็วให้แลคเกอร์เคลือบบนผิวแม่พิมพ์บางที่สุด แล้วทาเอสทิลด์มหรือใช้หมึกพิมพ์ผสมกับน้ำมันสน วนบนแม่พิมพ์บาง ๆ ทิ้งไว้ 5 นาที

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การพิมพ์ตรวจสอบ ครั้งที่ 1

ใช้กระดาษชำระหนา ชุบน้ำเช็ดแอสฟัลต์ดีม หรือเช็ดสีออก ตามด้วยฟองน้ำเปียกเช็ดหน้าแม่พิมพ์ แล้วกลิ้งหมึกลงไป เมื่อกลิ้งหมึกแล้วต้องคอยเช็ดน้ำบนแม่พิมพ์ทุกครั้ง อย่าให้หน้าแม่พิมพ์แห้งเวลากลิ้งหมึก เพราะน้ำจะช่วยไม่ให้หมึกติดที่หน้าแม่พิมพ์ตรงส่วนที่ไม่ได้สร้างภาพไว้ ค่อย ๆ เพิ่มหมึกพิมพ์และพิมพ์จนครบ 4 ชุด

การกลิ้งหมึก 4 ชุด

1

2

3

4

จากนั้น ใช้กระดาษพิมพ์ตรวจสอบ (Proof) พร้อมจำนวนกระดาษรองพิมพ์ วางบนแม่พิมพ์ ประมาณ 4 – 5 แผ่น จากนั้นวางแผนพลาสติกหีบและปาดจารบี ปรับและจัดความแน่นของแรงกดไม้ครูดลงบนแผ่นพลาสติกแล้วไขแทนพิมพ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การคัดกรด ครั้งที่ 2

ทำเช่นเดียวกับการกรด ครั้งที่ 1 แต่ใช้อัตราส่วนกาวกระถิน (Arabic Gum) กับกรดฟอสฟอริก (Phosphorus Acid) เป็น 50 : 50 ในขั้นตอนการคัดกรด ครั้งนี้ไม่ต้องใช้แลคเกอร์แดงและทินเนอร์ ในการพิมพ์สี ใช้สีหมึกแทนแอสฟัลต์

การพิมพ์ผลงานจริง

ใช้น้ำเซตหมึกพิมพ์ออก แล้วตามด้วยฟองน้ำเปียกเช็ดหน้าแม่พิมพ์ แล้วล้างหมึกคอยเช็ดน้ำบนแม่พิมพ์ทุกครั้ง ค่อย ๆ เพิ่มหมึกจนครบ 4 ชุด ใช้กระดาษพิมพ์ที่เตรียมไว้พร้อมเครื่องหมายบอกระยะ วางกระดาษพิมพ์ หลังจากทำความสะอาดขอบแม่พิมพ์และหลังแม่พิมพ์แล้ว วางกระดาษวางพิมพ์และแผ่นพลาสติก ปรับความกดของแท่นไซ แท่นพิมพ์ พิมพ์งานออกมา

บทที่ 4

วิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์และการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์

วิเคราะห์ทัศนธาตุทางศิลปะ

เพื่อผลงานสามารถเสนอความคิดที่ต้องการและแสดงออกได้อย่างสมบูรณ์ การสร้างสรรค์จะต้องมีการนำธาตุทางทัศนศิลป์ มาประกอบเพื่อให้เกิดความพอดี ส่งผลให้ผลงานแสดงความรู้สึกและความคิดชัดเจน ทัศนธาตุที่ข้าพเจ้าใช้ในผลงานมีดังนี้

1. รูปทรง (FORM)

ข้าพเจ้านำลักษณะของรูปทรงที่แสดงถึงพฤติกรรม อันเป็นกิจวัตรของคนในเมือง โดยใช้รูปทรงแสดงออกที่ค่อนข้างเรียบง่าย ผสมผสานกับการตัดทอน คัดแปลง โดยมีเหตุผล ดังนี้

1.1 รูปทรงที่เหมือนจริง อันเป็นการสร้างบรรยากาศอย่างตรงไปตรงมา เพื่อก่อให้เกิดความรู้สึก

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่างที่ 1

ภาพตัวอย่างที่ 2

1.2 ใช้สัญลักษณ์บางอย่าง เพื่อสื่อความหมายแสดงถึงลักษณะการดำเนินชีวิตของคนเมือง โดยมี ความหมายแอบแฝง ดังเช่นตัวอย่างต่อไปนี้

ภาพที่ 1 (ห้วง)

“ ห้วงจับ ” ซึ่งพบเห็นบนรถประจำทาง หรือรถไฟ เพื่อแสดงถึง ความต้องการความมั่นคง ผู้คนต่างไขว่คว้าหาสิ่งที่ยึดเหนี่ยวของ ชีวิต

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 2 (เก้าอี้)

“เก้าอี้” ข้าพเจ้าแสดงถึงแนวคิดถึงความเหนื่อยล้า และการต้องพักจากการแข่งขัน เพื่อความสงบสุขของชีวิต

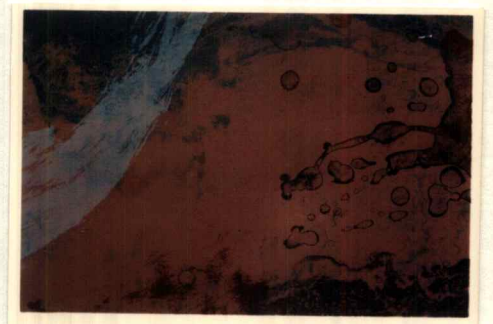
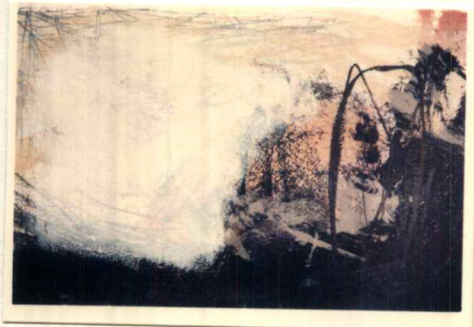
ภาพที่ 3 (หญิงผ้า)

“หญิงผ้า” เป็นสัญลักษณ์ ที่ข้าพเจ้าต้องการแสดงถึงสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต่างแข่งขัน ไหว้คว่ำ ซึ่งได้แก่เงินตรา ทรัพย์สิน รวมถึงความสำเร็จ ในการงานที่ทุกคนหวงแหนและพยายามรักษาจนสุดความสามารถ แต่แท้จริง สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงสิ่งสมมุติ

2. พื้นที่ว่าง (SPACE)

ข้าพเจ้าใช้พื้นที่ว่างเพื่อให้เกิดมิติ ความลึกและสร้างให้เกิดความรู้สึกที่โล่ง ว่างเปล่าตามจินตนาการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. สี (COLOUR)

สี คือ ส่วนสำคัญที่ข้าพเจ้าให้ความสำคัญ เพื่อแสดงความงามประกอบความคิดให้ผลงานสมบูรณ์ โดยเลือกใช้สีที่ค่อนข้างรุนแรง ในส่วนที่ต้องการเน้นให้เกิดความน่าสนใจและใช้สี (MONO TONE) (สีที่มีคุณค่าที่ใกล้เคียงกัน) ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาพ เพื่อสร้างบรรยากาศและความรู้สึก

ภาพตัวอย่างที่ 1

สีส่วนรวม คือ สี ดำ - แดง ใช้สีสด เพื่อสร้างความรู้สึก
เร้าอารมณ์และเกิดจุดเด่น

ภาพตัวอย่างที่ 2

ใช้สีที่หม่น เกิดบรรยากาศ สีที่ทับซ้อน
สร้างมิติให้เกิดขึ้น สีสดเกิดความรู้สึกที่เฉียบขาด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพตัวอย่าง กลุ่มสีส่วนตัวที่เลือกใช้ในงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4. เส้น (LINE)

ข้าพเจ้ามีความรู้สึกสนุกกับการใช้เส้น เพื่อแสดงความรู้สึกและเรื่องราวผ่านผลงาน เช่น เส้นจาก ดินสอไข ฝึแปร่ง สำหรับในส่วนสำคัญของภาพ บางครั้งข้าพเจ้าใช้เส้นที่มีสีรุนแรงเพื่อสร้างความรู้สึกและ เกิดความชัดเจนในเนื้อหา

ภาพตัวอย่างที่ 1

เส้นจากดินสอไข เกิดบรรยากาศบางเบา อ่อนนุ่ม
เป็นบรรยากาศ

ภาพตัวอย่างที่ 2

เส้นสีสดเน้นรูปทรง ให้เกิดความชัดเจนในเนื้อหา
และสร้างความรู้สึกเร้าอารมณ์

ภาพตัวอย่างที่ 3

ฝึแปร่งสร้างเส้นเกิดความรู้สึกเป็นพลัง
นับพลังและรุนแรง ให้กับผลงานได้อย่างดีมาก

5. พื้นผิว (TEXTURE)

พื้นผิว ที่ทำให้ผลงานน่าสนใจและสร้างความรู้สึกได้ ทำให้ผลงานแสดงเรื่องราวได้ชัดเจน เช่น พื้นผิวที่เกิดจากคราบหมึกไขกับน้ำกลั่น หมึกไขกับน้ำมันสน โดยเลือกใช้พื้นผิวในจังหวะที่เหมาะสมกับเรื่องราวและจินตนาการ ดังภาพตัวอย่าง เช่น

ภาพตัวอย่างที่ 1

พื้นผิวที่เกิดจากหมึกไขผสมน้ำกลั่นเกิดคราบเป็นชั้นได้รายละเอียดมาก

ภาพตัวอย่างที่ 2

พื้นผิวที่เกิดจากหมึกไขผสมน้ำมันสนและน้ำกลั่นได้พื้นผิวที่แตก รายละเอียดหยาบและเป็นเฉพาะตัว

ภาพตัวอย่างที่ 3

พื้นผิวหยาบเกิดจากรอยไขของครายองไข(Litho
Crayon)

ภาพตัวอย่างที่ 4

พื้นผิวบางเบาเป็นลักษณะเฉพาะของแท่งไข
(Rubbing Ink)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

6. น้ำหนัก (Value)

ความเข้ม ที่สามารถสร้างให้เกิดระยะและช่วยให้ภาพนุ่มนวล ดูโอนอ่อน หรือทำให้เกิดความลึกกลับด้วยน้ำหนักเข้ม จะทำให้ผลงานน่าสนใจและสมบูรณ์มากขึ้น

ภาพตัวอย่างที่ 1

ภาพตัวอย่างที่ 2

ภาพตัวอย่างที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การพัฒนาและคลี่คลายด้านความคิดและรูปแบบ

จากการที่ข้าพเจ้าได้ทำงานในระยะเวลาหนึ่ง ได้เกิดปัญหาซึ่งได้พยายามศึกษาและแก้ไขให้
ได้ผลงานที่สมบูรณ์ตรงตามความต้องการที่สุด

ผลงานศิลปะประติมากรรมชุดนี้ได้แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ

1. **ระยะแรก** ผลงานในระยะแรก มีแนวคิดที่ค่อนข้างกว้างทำให้การนำเสนอความคิดผ่านผลงาน
ไม่ค่อยบรรลุจุดประสงค์และจากการจัดวางองค์ประกอบที่ไม่ชัดเจนทำให้แนวความคิดไม่
บรรลุผลด้านเทคนิควิธีการ ทำให้สร้างผลงานในระยะแรกไม่เป็นที่พอใจเท่าที่ควร

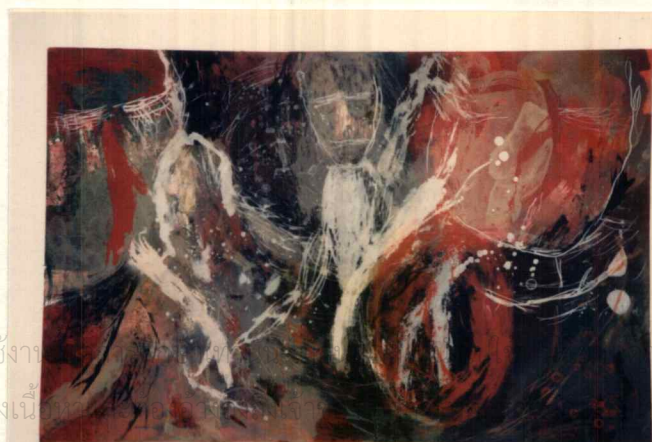
ภาพตัวอย่างที่ 1

MY SHADOW NO. 3

ภาพตัวอย่างที่ 2

MY FACE NO.1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งาน
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อ

นการคำ
ใช้

ภาพตัวอย่างที่ 3

MY SHADOW NO. 3

ภาพตัวอย่างที่ 4

STOP YOUR MOUNT

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ระยะที่ 2 ก่อนโครงการศิลปะนิพนธ์

จากปัญหาเรื่องการนำเสนอแนวคิด ได้พยายามปรับปรุงให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น มีการจัดภาพให้มีรูปทรงที่ชัดเจนและใช้เทคนิคภาพพิมพ์ร่องลึกผสมผสานในบางส่วนเพื่อแสดงถึงมิติและก่อให้เกิดความสนใจรวมถึงตอบสนองแนวความคิดได้ดี

ปัญหาในระยะที่ 2 คือ เนื่องจากมีเวลาไม่เพียงพอ ค่าใช้จ่ายที่สูงและการขาดประสบการณ์ในการทำภาพพิมพ์ร่องลึก ทำให้ผลงานไม่สมบูรณ์เท่ากับระยะเวลาที่เสียไป แต่ก็ได้สร้างแนวทางที่ดี กล่าวคือได้ผลงานที่แปลกและน่าสนใจมากขึ้น

ภาพตัวอย่างที่ 1

RED LINE

ภาพตัวอย่างที่ 2

UNTITLED NO. 4

ภาพตัวอย่างที่ 3

UNTITLED NO. 5

ภาพตัวอย่างที่ 4

UNTITLED NO. 6

ภาพตัวอย่างที่ 5

UNTITLED NO. 7

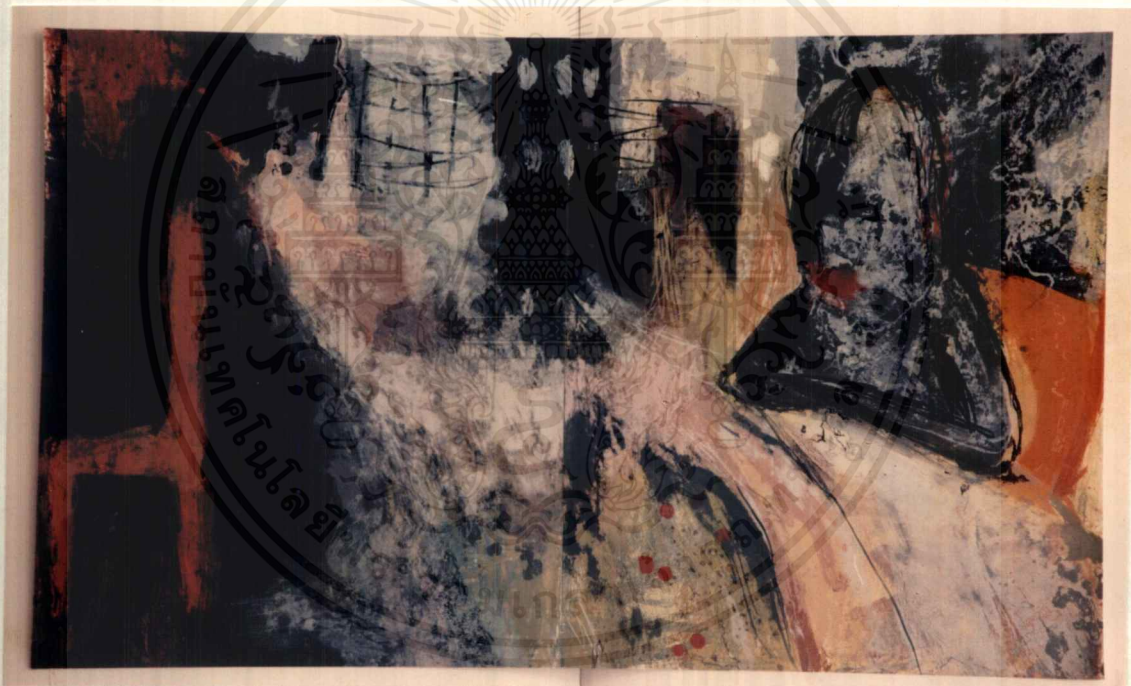
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานภายในเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ระยะที่ 3 โครงการศิลปนิพนธ์ (ART THESIS)

จากปัญหาในระยะแรก ๆ ข้าพเจ้าพยายามสร้างความคิดให้ชัดเจนมากขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานที่สามารถเข้าใจได้ไม่ยาก ด้านรูปแบบมีการลดเส้นและเพิ่มรูปทรงให้เกิดความชัดเจน ใช้บรรยากาศสร้างความรู้สึกลงและการทำงานให้ได้ผลโดยไม่ต้องใช้เทคนิคอื่นตามความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจและระยะเวลา

ผลที่ได้รับทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกพอใจที่สามารถแสดงแนวคิดได้ตามกำหนดคือ เรื่องจิตสำนึกของคนเมื่อกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง

ผลงานชิ้นที่ 1 MY CHAIR 58 X 130 C. M

เสนอแนวความคิดผ่านรูปทรงของคนที่นั่งอยู่บนเตียง นึกถึงสภาพที่ต้องดิ้นรนไขว่คว้า เมื่อต้องไปเผชิญกับสังคมภายนอกที่ยุ่งเหยิงและแฝงอันตราย ภาพเก้าอี้สี่สั้มเป็นสัญลักษณ์เพื่อแสดงถึงความต้องการหยุดพัก เมื่ออยู่ในที่ซึ่งสงบเป็นส่วนตัว

ข้าพเจ้าใช้โครงสร้างที่หม่นและโทนสีเย็นเพื่อให้เกิดความรู้สึกไม่สดชื่น สีหมอกควันล่องลอยบางเบา ใช้สีที่ทับซ้อนให้เกิดบรรยากาศ

ปัญหาที่เกิดขึ้นคือผลงานจริงมีขนาดใหญ่ไม่สามารถควบคุมภาวะของเส้น, สีให้กลมกลืนได้เท่าที่ควร และไม่สามารถแก้ไขผลงานได้ทันเนื่องจากผลงานขนาดใหญ่

ผลงานชิ้นที่ 2

LAST NIGHT 57 X 86C.M.

ข้าพเจ้าใช้โทนสีแดง - ดำ เพื่อแสดงความหมายของความมืดลึกลับ แฝงด้วยอันตราย สีส้มแดงให้ความรู้สึกตื่นเต้นและฉาบฉวย องค์ประกอบที่ใช้เน้นให้รูปทรงชัดเจนและบ่งบอกเรื่องราว ผสมผสานกับสีเส้นที่ทับซ้อน หมอกควันบางเบาก่อให้เกิดบรรยากาศ

ข้าพเจ้าใช้สัญลักษณ์ ของรูปทรงเขาควาย แฝงที่ภาพหลัง เพื่อแสดงความคิด ถึงสภาพของคนเมืองที่ขวนขวายประ โยชนใส่ตน เหยียบย่ำผู้ด้วยโอกาสกว่าคนเป็นเหมือนสัตว์ ดังเช่นคำกล่าวที่ว่า โง่งเหมือนควาย เป็นต้น

ผลที่ได้จากงานชิ้นนี้ค่อนข้างพอใจ เนื่องจากการลดขนาดทำให้สำนึกคววมุมสี และเส้นรวมถึงน้ำหนักให้เกิดเอกภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 3

SOUND OF CITY
58 X 80 C.M

โทนสีส่วนรวมของภาพยังคงใช้สีเทา ดำ - แดง โดยใช้สีแดงสัมผัสสร้างให้เกิดจุดเด่นและก่อให้เกิดความรู้สึกร้อน รีบเร่ง ไม่ปลอดภัย โดยใช้รูปทรงของคนให้มีความชัดเจนมากชิ้นรวมถึงทิวทัศน์ (Landscape) ของเมืองหลวงเพื่อให้เกิดเรื่องราว

ข้าพเจ้าใช้เส้นที่รวดเร็ว ที่แปรงฉับพลันเกิดร่องรอยที่สดเพื่อแสดงถึงภาวะเร่งร้อนแฝงความรู้สึกภายในของข้าพเจ้า ผลที่ได้รับจากผลงานเป็นที่พอใจพอสมควร เนื่องจากได้ปรับปรุงรูปทรงและสีสันทัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 4

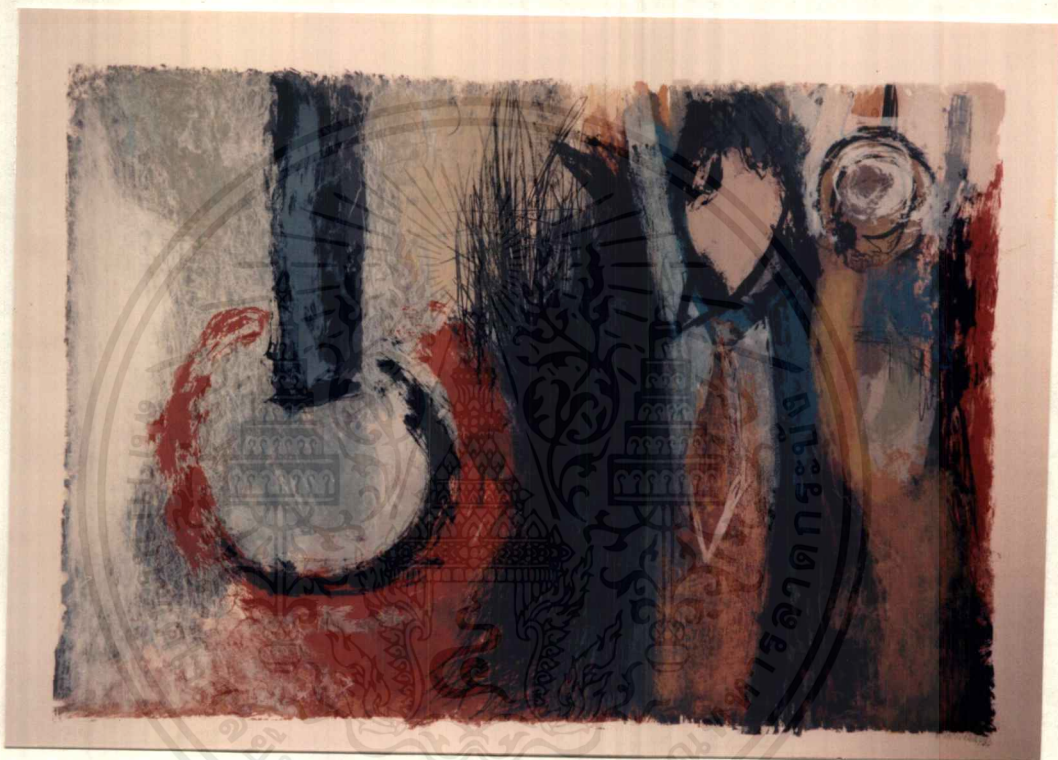

FRIDAY NIGHT 54 X 76C.M

ในการเริ่มภาพร่างนั้น ข้าพเจ้าพยายามสร้างเรื่องราวให้ชัดเจนและมีรูปทรงรวมถึงน้ำหนัก นอกจากนี้ยังได้ใช้สีสดเพิ่มความแปลกใหม่ไปจากผลงานชิ้นก่อน ผลที่ได้รับจากผลงานชิ้นนี้ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ในการใช้สี เส้นที่สร้างทับซ้อน ก่อให้เกิดความรู้สึกมีมิติมากยิ่งขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 5

CIRCLE 54X69 C.M

ข้าพเจ้าใช้สัญลักษณ์ของรูปทรง ห่วงที่ใช้เกาะทรงตัวบนรถประจำทางหรือรถไฟ เพื่อสื่อความหมายถึงสิ่งที่จะช่วยให้ความมั่นคงในการดำเนินชีวิต รวมถึงการใช้เส้นเพื่อสร้างความรู้สึกวุ่นวายสับสน ความฉาบฉวยและรุนแรงอันเกิดจากความรู้สึกของท่าทีในแต่ละเส้น การทับซ้อนกันของเส้น , สี ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ซับซ้อน

จากการที่ข้าพเจ้าได้พยายามแก้ไขปัญหา เพื่อให้ได้ผลงานสมบูรณ์ตามแบบร่าง ได้ผลที่ได้ นำพอใจพอสมควร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 6

YELLOW DRESS

57 X 89 C.M

ข้าพเจ้าถ่ายทอดความคิด โดยแสดงรูปทรงท่าทางของมนุษย์กับมุมมองของเมืองหลวง ดึก และบรรยากาศยามค่ำคืน ใช้สีสดใสในโทนสีร้อน เพื่อให้เกิดพลังและกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึก สีโทนน้ำตาลดำที่ถูกปิดทับด้วยสีร้อนแสดงถึงสภาพความเสื่อมโทรม ผนังที่ถูกปกปิดไว้ด้วยความเจริญทางเทคโนโลยีที่ฉาบฉวย เส้นที่ขู่เหยิงทำให้เกิดความรู้สึกคั่นร่นไม่หยุด รวมถึงร่องรอยคราบของสีที่ทับซ้อนอันเป็นลักษณะเฉพาะของเทคนิคภาพพิมพ์หิน

จากปัญหาที่ได้รับ ข้าพเจ้าพยายามแก้ไขและเพิ่มเติมในเรื่องของสี, รูปทรง รวมถึงเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ตามความคิด

ผลงานชิ้นที่ 7

ACTIVITY 54 X 86

ข้าพเจ้าให้น้ำหนักคำห่มสร้างความรู้สึกลึกกลับและค่อนข้างเสื่อมโทรม เพื่อแทนแนวคิดรูปทรงที่ก้ำก๋อไม่ชัดเจน สร้างความคลุมเครือเกิดความน่าสนใจและน่าติดตาม ความเลือนลางของรูปทรงเสมือนสภาวะจิตที่ไม่มั่นคง ดูอ่อนแอต่อสภาพสังคมรอบตัว สีแดงและฟ้าทำให้เกิดจุดเด่นและสร้างรายละเอียดให้เกิดขึ้นร่องรอยคราบสีที่พู่กันสร้างความรู้สึกลับสนตามทัศนคติของข้าพเจ้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5 สรุปการวิจัย)

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนอกจากจะแสดงออกในด้านของความงามแล้ว ยังแสดงถึงภาพที่สะท้อนถึง ความไม่งาม ไม่ดี ควบคู่ไปกับความงามที่ยังคงอยู่ รวมถึง การแสดงออกในด้านความคิด ความรู้สึกของผู้ถ่ายทอดผลงาน โดยใช้ทัศนธาตุประกอบกันเพื่อสื่อถึงความคิดและความรู้สึก ดังนั้น ศิลปะจึงไม่ได้มีคุณค่าแต่ตัวมันเท่านั้น หากยังเป็นเครื่องช่วยเตือนและสร้างสรรค์จริยธรรม ให้สังคมมีความดีงามยิ่งขึ้น

ผลงานศิลปะที่แฝงแนวความคิดย่อมเป็นความงามที่มีค่าที่แสดงออกไม่ว่าด้วยจิตใต้สำนึกหรือจากจิตสำนึก จากประสบการณ์ของผู้สร้างผลงานผสมผสานกับลักษณะเฉพาะของบุคคลนั้น ๆ โดยแท้จริง ซึ่งข้าพเจ้าได้พยายามสร้างผลงานเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกด้วยความต้องการให้สังคมตระหนักถึงคุณค่า แต่คงยังต้องใช้เวลาเพื่อขัดเกลาความคิดและผลงานให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในอนาคต

บรรณานุกรม

ชลด นิ่มเสมอ. องค์ประกอบของศิลปะ กรุงเทพฯ., ไทยวัฒนาพานิชย์. 2534
 ทิพย์วาณี สนิทวงศ์ ณ อรุณยา เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก เล่ม 2 กรุงเทพฯ., บุรพาสาน์ . 2534

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ	- นางสาวนพรัตน์ จันทร์ดาประคิษฐ์
เกิด	- 23 พฤศจิกายน 2517
ที่อยู่	- 33/12 บ้านพักอาจารย์สถาบันราชภัฏ มหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
การศึกษา	- โรงเรียนสาริตวิทย์วิทยาลัยครู (สถาบันราชภัฏ) - โรงเรียนผดุงนารี จ. มหาสารคาม - วิทยาลัยช่างศิลป์ กรมศิลปากร - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การแสดงผลงาน	
2537	- ร่วมแสดงนิทรรศการนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป์ กรมศิลปากร
2539	- การแสดงผลงานนักศึกษาในงานลาดกระบังนิทรรศน์