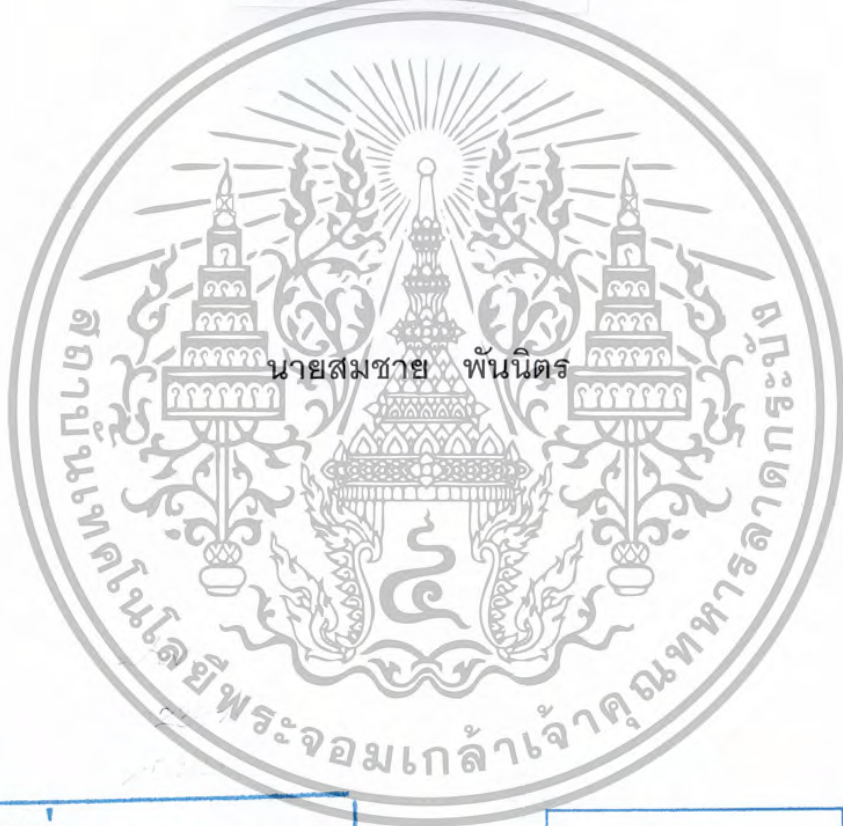

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

ชีวิตคนสวนยาง

LIFE OF RUBBER TAPPERS

เลขหมู่.....
เลขทะเบียน..... 45008
วัน, เดือน, ปี 17 ส.ค. 2546

.b.....
.i.....

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตรกรรม ภาควิชาจิตรศิลป์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

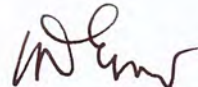
ปีการศึกษา 2544

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

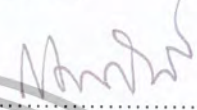
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อนุมัติให้ศิลปินพันธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

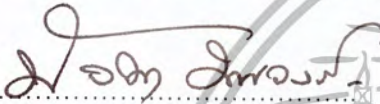

.....คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลธร เลื่อนฉวี)

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

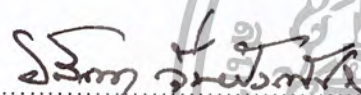

.....ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ)

.....กรรมการ
(รองศาสตราจารย์เดชา วราชน)

.....กรรมการ
(รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ปรีทยานิตย์)

.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา มังกรวงษ์)

.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรณรงค์ สิงห์เสนี)

.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลิตา จันผิงเพชร)

.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุษา กิตติเจริญวิวัฒน์)

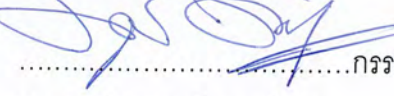

.....กรรมการ
(อาจารย์ปิยะวัฒน์ มังกรวงษ์)

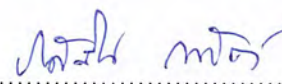

.....กรรมการ
(อาจารย์กัญญา ต่ำไสกี)

.....กรรมการ
(อาจารย์วุฒิมกร คงคา)

.....กรรมการ
(อาจารย์สุรพงษ์ สมสุข)

.....กรรมการ
(อาจารย์ยุพา มหามาตร)

.....กรรมการ
(อาจารย์อนุพงษ์ คชาชีวะ)

..... กรรมการและเลขานุการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รสลิน กาสต์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่ส่ง (รองศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ) นั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อศิลปนิพนธ์ ชีวิตคนสวนยาง

LIFE OF RUBBER TAPPERS

ชื่อ นาย สมชาย พันนิตร

สาขาวิชา จิตรกรรม

ภาควิชา วิจิตรศิลป์

คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์

ปีการศึกษา 2544

อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนารถ

บทคัดย่อ

ในสังคมปัจจุบันมนุษย์ต้องทำงานกันอย่างจริงจังมากขึ้น เพื่อแลกกับสภาพความเป็นอยู่ที่ดีของชีวิต มีมากมายหลายอาชีพให้มนุษย์ได้ยึดทำเป็นอาชีพหลัก ทั้งในเมืองและชนบท อาชีพเกษตรกรรม การทำสวนยางพาราก็เป็นอาชีพหลักอาชีพหนึ่งของคนทางภาคใต้ในประเทศไทย ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปของสังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา น้ำยางพาราจึงเป็นวัตถุดิบชนิดหนึ่ง ที่มีความสำคัญสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายชนิด ที่มีความจำเป็นต้องใช้อำนวยความสะดวกในชีวิตของมนุษย์ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์บางชนิดก็ได้กลายเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญจนสามารถส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยในภาวะวิกฤตตกต่ำให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ จากการใช้สัมผัสกับอาชีพการทำสวนยางพาราตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้ข้าพเจ้ามีความทรงจำและประทับใจอยู่ในใจ เกิดความรู้สึกต้องการที่จะสะท้อนถึงอีกมุมหนึ่งของวิถีการดำเนินชีวิตของชาวสวนยางพารา ต้องการให้เห็นถึงความสำคัญและคุณค่าประโยชน์ในอาชีพนี้ ในสี่ด้านของบรรยากาศความเป็นจริงในตอนกลางคืน โดยจำเป็นต้องอาศัยขั้นตอนและเทคนิควิธีการต่าง ๆ รวมถึงการได้ศึกษาค้นคว้า ทางการทำงานจากศิลปินท่านอื่น ๆ ด้วย แล้วนำทั้งหมดมารวบรวมให้เกิดเป็นผลงานในแนวทางของข้าพเจ้าเองตามแนวความคิด โดยเริ่มต้นจากการสร้างภาพร่างเป็นชิ้นเล็ก ๆ ด้วยปากกาทึบดำแล้วจึงขยายเป็นภาพร่างขนาดใหญ่จำนวนหลาย ๆ ชิ้นที่มีการลงสีสีน้ำ ใช้น้ำหนัก และรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นด้วยกระบวนการสร้างโยใช้เกรยอง สีอะครีลิก และสีน้ำมันบนกระดาษเสร็จสมบูรณ์ แล้วได้คัดเลือกแบบร่างขนาดใหญ่ในชิ้นที่ดีที่สุด ๆ มาขยายเป็นผลงานจริงลงในเฟรมผ้าใบ โดยมีกระบวนการสร้างด้วยการใช้เทคนิค เกรยอง สีน้ำมัน และวัสดุ ลงบนผ้าใบหรือเรียกว่า ผลงานในเทคนิคสีผสม

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรสงวนลิขสิทธิ์ไว้เพื่อประโยชน์ทางวิชาการ เมื่อผู้เขียนเห็นประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รายละเอียดเรื่องราวต่าง ๆ ตามความต้องการ แล้วทำการวิเคราะห์ถึงเรื่องราวต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยวิเคราะห์ถึงทัศนธาตุ การจัดองค์ประกอบของภาพรวมทั้งหมดในภายหลัง ซึ่งทำให้ข้าพเจ้าได้รู้ถึงแนวการทำงานและการพัฒนา แก้ไขปัญหาระหว่างการปฏิบัติงานและในอนาคตต่อไป

จากการได้รับรู้และสัมผัสถึงเรื่องราวของวิธีการดำเนินชีวิตคนทำสวนยางพาราจนกระทั่งเกิดความประทับใจสร้างแรงบันดาลใจ แล้วได้ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะตามลำดับขั้นตอน เพื่อต้องการแสดงถึงเรื่องราวทั้งหมดให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้ถึงมุมมองและความเป็นอยู่ของคนชาวสวนยางที่เป็นอาชีพหลักอาชีพหนึ่งในการดำเนินวิถีชีวิต

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ เกียรติศักดิ์ ชานนารถ ตลอดจนคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ ให้คำปรึกษา ที่แนะแก้ไขปัญหาในการสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะทุกชั้นตอนให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอโน้มรำลึกถึงพระคุณของบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิด อุปถัมภ์เลี้ยงดู คอยให้กำลังใจข้าพเจ้าตลอดมา ด้วยความเคารพรักและกตัญญูเป็นอย่างสูง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ค
บทที่ 1 บทนำ	1
ความสำคัญของโครงการ	1
วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
ขอบเขตของโครงการ	2
2 ที่มาและแนวความคิดสร้างสรรค์	3
ที่มา	3
อิทธิพลที่ได้รับหรืองานศิลปะที่เกี่ยวข้อง	4
แนวความคิดสร้างสรรค์	7
3 วิธีดำเนินการสร้างสรรค์	8
ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง	8
กระบวนการสร้างงานจริง	21
4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์	22
วิเคราะห์ทัศนธาตุ	22
การจัดองค์ประกอบ	28
5 บทสรุป	31
เอกสารอ้างอิง	32
ผลงานศิลปะ	33
ประวัติผู้เขียน	38

บทที่ 1

บทนำ

ในปัจจุบันนี้มนุษย์มีหนทางที่จะดำเนินชีวิตได้มากมายหลากหลายอาชีพแต่ละอาชีพย่อมแลกมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยและอดทน เช่น รับราชการ นักธุรกิจ เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดล้วนต้องเผชิญกับสภาวะรอบข้างของแต่ละสังคมที่แตกต่างกันไปตามความจำเป็น ของสังคมนั้น ๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ วิธีและขั้นตอนต่าง ๆ ของการดำเนินงานที่ได้ยึดถือปฏิบัติกันมารวมถึงการเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเพื่อสร้างพื้นฐานที่ดีของชีวิตในอนาคตต่อไป

ความสำคัญของโครงการ

ต้องการเสนอบรรยากาศและวิถีชีวิตในการประกอบอาชีพการทำสวนยางพารา ซึ่งเป็นอาชีพที่สามารถทำให้เกษตรกรชาวสวนยางพารายึดเป็นอาชีพหลักที่ทำรายได้เลี้ยงดูครอบครัวมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้แล้วยังส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจไทย เพราะในปัจจุบันยางพาราเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ ที่สามารถนำมาแปรสภาพเป็นสิ่งอุปโภค บริโภคที่ใช้อำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ เช่น การนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันนอกเหนือจากกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราในประเทศไทยแล้ว ในกลุ่มประเทศอาเซียนก็ยังมี การทำอาชีพนี้กันอีกในหลายประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ พม่า และอินโดนีเซีย เป็นต้น ข้าพเจ้าจึงต้องการนำเสนอให้บุคคลทั่วไปได้เห็นถึงความสำคัญของอาชีพการทำสวนยางพาราตามโครงการนี้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสะท้อนให้เห็นอีกมุมหนึ่งของวิถีการดำเนินชีวิตของชาวสวนยางพาราโดยแสดงให้เห็นถึงสีสันของบรรยากาศตามสภาวะของความเป็นจริง
2. เพื่อนำภาพความคิดและจินตนาจากความรู้สึกจริงถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานสร้างสรรค์ทางจิตรกรรมในเทคนิคสีผสม
3. เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้เห็นถึงความสำคัญและผลประโยชน์ที่ได้รับจากการประกอบอาชีพการทำสวนยางพารา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ขอบเขตของโครงการ

1. เนื้อหา ต้องการแสดงถึงวิถีชีวิตเกษตรกรชาวสวนยางพารา
2. แนวทางสร้างสรรค์ ข้าพเจ้าได้เอาประสบการณ์จริงที่เคยสัมผัสมาและนำมาสร้างผลงานในแนวศิลปะแสดงลักษณะ (Figurative Art¹)
3. กรรมวิธี ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ในรูปแบบของงานจิตรกรรมสื่อผสม (Mixed Media)
4. จำนวนผลงาน มี 4 ชิ้น
  - 4.1 ชิ้นที่ 1 ขนาด 200 x 250 cm.
  - 4.2 ชิ้นที่ 2 ขนาด 180 x 250 cm.
  - 4.3 ชิ้นที่ 3 ขนาด 180 x 220 cm.
  - 4.4 ชิ้นที่ 4 ขนาด 180 x 230 cm.

¹ Figurative Art ศิลปะรูปลักษณะ คือ ศิลปกรรมที่แสดงรูปลักษณะของคน สัตว์ และสิ่งอื่น ๆ ที่พบเห็นในธรรมชาติหรืองานศิลปะที่สร้างให้มีรูปทรงเหมือนจริงโดยรวมไปถึงศิลปกรรมที่เปลี่ยนแปลงหรือ รูปทรงธรรมชาติบางส่วนด้วย ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ศัพท์ศิลปะ อังกฤษ - ไทย พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ :

บทที่ 2

ที่มาและแนวความคิดสร้างสรรค์

การอยู่รอดได้ของชีวิตเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง แต่ละชีวิตย่อมมีวิถีดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันไป ตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของความเป็นอยู่ ที่มีอยู่ในทุกสาขาอาชีพทั้งหมดล้วนต้องการซึ่ง ความเป็นอยู่ที่ดี เช่นเดียวกับช่วงชีวิตหนึ่งที่ข้าพเจ้าเองได้เคยสัมผัสมากับบรรยากาศของชีวิต เกษตรกรชาวสวนยางพารา

จากการได้รับรู้ และสัมผัสถึงวิถีชีวิตของคนปักษ์ใต้ ในการประกอบอาชีพทำสวน ยางพารามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้เห็นถึงการใช้ชีวิตที่ต้องใช้กำลังเหนื่อยและ ลำบากมาก เพื่อจะแลกให้ได้มาซึ่งความอยู่รอด ต้องตื่นตั้งแต่ตอนเช้าตรู่ บางครั้งก็เห็นชาวสวน ยางตื่นมาตั้งแต่เที่ยงคืน ตีหนึ่ง หรือตีสอง เพื่อกรีดยาง เพราะการกรีดยางพาราในตอนดึก ๆ นั้นสามารถทำให้น้ำยางไหลออกมาได้มาก อันสืบเนื่องมาจากความหนาวของอากาศ ข้าพเจ้า ได้สังเกตถึงขั้นตอน วิธีการ หรือวัสดุต่าง ๆ เช่น การใช้มีดกรีดยางที่ต้องมีความคมเป็นพิเศษ ถึงกรีดยางได้ดี รวมถึงถ้าไปในตอนดึกก็ต้องใช้ตะเกียงแก๊สเพื่อเป็นแสงไฟส่องนำทางซึ่งชาวสวน ยางจะขาดวัสดุอุปกรณ์พวกนี้เสียมิได้เลย เพราะบรรยากาศในตอนกลางคืนนั้นทั้งน่ากลัว และ วังเวง อีกทั้งต้องคอยระวังพิษจากสัตว์ร้ายนานา ชนิด งู ตะขาบ ตะขาบ เป็นต้น บางครั้งต้อง ออกกำลังเดินขึ้นภูเขาที่ชัน กว่าที่จะเดินไปถึงสวนยางได้อย่างยากลำบาก แต่จะดีขึ้นหน่อยใน ตอนเช้า ซึ่งเป็นเวลาเก็บน้ำยาง มีแสงสว่างพอที่จะให้เห็นถึงพื้นผิว ร่องรอยที่ผสมผสานอยู่บน ต้นยาง และในสวนยางมันบ่งบอกถึงกาลเวลาที่ยาวนานของการกรีดยางได้เป็นอย่างดี ในสวน ยางจะสะดวกต่อการเดิน เพราะการปลูกยางจะปลูกเป็นแนวแถวหรือเป็นแนวยาว รวมทั้งง่าย ต่อการเห็นสัตว์ร้ายต่าง ๆ และชาวสวนยางมีวิธีป้องกันสัตว์ร้าย โดยการแต่งกายให้รัดกุมใส่เสื้อ แขนยาว กางเกงขายาว และรองเท้านูทยาง เป็นวิธีป้องกันสัตว์ร้ายได้

ก่อนที่จะทำการผสมน้ำยางในกระบะแล้วทำการกรีดโดยผ่านเครื่องจักร เพื่อจะทำให้ยาง ออกมาเป็นแผ่น และส่งขายได้ทั้งในและต่างประเทศ สามารถนำรายได้เข้ามายังประเทศไทย ยางพาราจึงต้องกลายเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่จะกอบกู้สถานะเศรษฐกิจไทย ข้าพเจ้าจึงมีความ ทรงจำ และรู้สึกประทับใจจนกลายเป็นประสบการณ์ที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของข้าพเจ้าตลอดมา

รูปภาพที่มาและแรงบันดาลใจ

จากการได้รับรู้และสัมผัสกับบรรยากาศในการประกอบอาชีพการทำสวนยางพารา โดยเฉพาะครอบครัวของข้าพเจ้าเองก็ประกอบอาชีพนี้ด้วยเช่นกัน จึงพอที่จะได้รับรู้ถึงความรู้สึกของทุกคนที่ประกอบอาชีพนี้ โดยเฉพาะทุกครั้งที่ข้าพเจ้าเห็นคุณแม่ต้องยอมเหน็ดเหนื่อยกับการทำงาน เพื่อหาเงินมาส่งเสียให้ข้าพเจ้าได้เล่าเรียนและใช้เงินที่ได้มาในการเลี้ยงดูครอบครัวหรือประทังชีวิตอยู่ได้จนถึงปัจจุบัน ส่วนนี้เองจึงกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะออกมาในรูปแบบของบรรยากาศในตอนกลางคืนที่แสดงถึงอารมณ์และความรู้สึกจริงของเกษตรกรชาวสวนยางพารา

อิทธิพลที่ได้รับและงานศิลปะที่เกี่ยวข้อง

จากการได้รับรู้และสัมผัสกับบรรยากาศจริงในการประกอบอาชีพการทำสวนยางพารา จึงเกิดเป็นความประทับใจ และสร้างแรงบันดาลใจขึ้นเพื่อต้องการสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่ของชีวิต โดยการค้นหาข้อมูล เช่น การถ่ายภาพจากสถานที่จริงมาเป็นแบบอย่างเพื่อให้ได้ความรู้สึกตามความเป็นจริงรวมถึงการได้ศึกษาทางด้านเทคนิคและวิธีการจากศิลปินต่าง ๆ มาผสมผสานแล้วได้ถ่ายทอดออกมาเป็นงานของตัวเองในรูปแบบของงานจิตรกรรม แบบเทคนิคผสม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากศิลปินหลัก ๆ 2 คน ซึ่งข้าพเจ้าได้ศึกษาถึงเทคนิค การใช้วัสดุ คือ การใช้ผ้าเย็บถักทอ และสร้างพื้นผิวให้ออกมาดูมีอารมณ์และความรู้สึกในรูปทรงของร่างกายมนุษย์ เกิดพื้นผิวหรือร่องรอยต่าง ๆ ที่สามารถบ่งบอกให้รู้ถึงลักษณะท่าทางในการทำงาน อย่างเห็นดเห็น้อย โดยอาศัยการแต่งเติมสีเส้นและบรรยากาศจากความรู้สึกที่เคยสัมผัสมา ในเรื่องของวิถีชีวิตจริงของคนทำสวนยางพาราจากความประทับใจของข้าพเจ้าเองผสมผสานให้เกิดเป็นความรู้สึกตามที่ตัวข้าพเจ้าเองต้องการ

ศิลปินคนที่ 1 คือ Magda Abakanowicz เป็นศิลปินหญิงชาว โปแลนด์ สร้างผลงานศิลปะเป็นงานประติมากรรมและศิลปะแบบจัดวาง (Installation) ด้วยการใช้ผ้า กระสอบป่าน และเชือกเป็นวัสดุหลักสำคัญ ๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานเป็นรูปทรงต่าง ๆ รวมถึงรูปทรงของมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญ ดังข้อมูลในผลงานต่อไปนี้

MAGDALEANA ABAKANOWICZ

Alterations : The Séance 1976

Exhibition, Modern Art Festival, Warsaw 1978

Exhibition, Sonia Henie-Niels Onstad Foundation, Oslo

Human Structure Images from Cycle "Alterations" 1974-75

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

MAGDALEANA ABAKANOWICZ

Cycle of 40 Heads 1976-78

Exhibition, Modern Art Festival, Warsaw 1978

Exhibition, Sonia Henie-Niels Onstad Foundation, Oslo

Human Structure Images from Cycle "Alterations" 1974-75

ศิลปินคนที่ 2 คือ อาจารย์แดง บัวแสน เป็นศิลปินชาวไทย จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศิลปินคนนี้เป็นคนที่มีความสามารถทางด้านเทคนิค วิธีการ และแนวความคิดสูงมาก ลักษณะรูปร่างโดยรวมจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่าง ๆ ของตัวเอง เช่น ผลงานในชุด "สภาวะความโดดเดี่ยวและแปลกแยก" เป็นผลงานที่ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยมีวิธีการสร้างสรรค์ผลงานด้วยการนำเศษผ้าที่ผ่านการเตรียมพื้นผิวไว้เรียบร้อยแล้วมาเย็บปิดทับบนโฟมที่เป็นรูปทรงคนสี่เรื่องราวของตัวเองแล้วเติมแต่งสีเส้นตามบรรยากาศที่ตัวศิลปินเองต้องการ ดังเช่นตัวอย่างผลงานต่อไปนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สภาวะความโดดเดี่ยวและแปลกแยก 3
 เทคนิคสีผสม ขนาด 150 x 200 ซม.

สภาวะความโดดเดี่ยวและแปลกแยก 4
 เทคนิคสีผสม ขนาด 150 x 200 ซม.

แนวความคิด

ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกมาในรูปแบบของงานจิตรกรรม จากแง่มุมหนึ่งของชีวิต ในอาชีพการทำสวนยางพารา ซึ่งเป็นอาชีพหลักอาชีพหนึ่ง ของคนในแถบกลุ่มประเทศอาเซียน จากความรู้สึกถึงพื้นผิว และร่องรอยบนต้นยางพารามีบรรยากาศ ความรู้สึก วิญญาณ ความเป็นอยู่ สะท้อนให้เห็นถึงกาลเวลาแห่งการดำเนินชีวิตที่ดีและยาวนาน ตามความเป็นจริง ของสังคมที่เป็นไปในสังคมภูมิภาคนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3

วิถีดำเนินการสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าได้รับรู้และสัมผัสกับทุก ๆ บรรยากาศในการประกอบอาชีพการทำสวนยางพารา โดยเฉพาะครอบครัวของข้าพเจ้าเองก็ประกอบอาชีพนี้ด้วยเช่นกัน จึงพอที่จะมีโอกาสได้รับรู้ถึงความรู้สึกของคนที่ประกอบอาชีพนี้ดี ซึ่งทั้งหมดก็กลายเป็นส่วนสำคัญต่อสภาพความเป็นอยู่ของวิถีชีวิตได้เป็นอย่างมาก ข้าพเจ้าจึงหยิบเอาบรรยากาศ ความรู้สึก ความเป็นอยู่ของการกรีดยางพาราในตอนกลางคืน แล้วได้เสนอออกมาเป็นงานศิลปะตามความรู้สึกส่วนตัวของข้าพเจ้า โดยมีกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานดังต่อไปนี้

ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง

จากการได้เห็นได้รับรู้และสัมผัสถึงเรื่องราวของวิถีการดำเนินชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางพาราจึงเกิดเป็นความประทับใจ และคิดคำนึงอยู่ภายในจิตใจข้าพเจ้าเองตลอดมา จึงต้องการระบายความรู้สึกนึกคิดภายในให้ออกมาเป็นรูปธรรมในรูปแบบของงานศิลปะ

ข้าพเจ้าได้เริ่มต้นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อให้ออกมาตามมุมมองและแนวความคิดที่ต้องการ โดยมีการศึกษา ค้นคว้า ถึงข้อมูลต่าง ๆ นำมาใช้เป็นส่วนประกอบแรกเริ่มของการทำงาน โดยการถ่ายภาพในหลากหลายบรรยากาศของการดำเนินชีวิตคนทำสวนยางพารา เช่น ช่วงของเวลา มุมมอง และอิริยาบถต่าง ๆ ดังเช่นตัวอย่างรูปภาพถ่ายต่อไปนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์และสงวนลิขสิทธิ์ในด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หลังจากการได้ข้อมูลด้วยการถ่ายรูปซ้ำๆ ก็ได้เริ่มเกิดเป็นแบบร่างขึ้นเล็ก ๆ ด้วยปากกาหมึกดำ ซึ่งเป็นการร่างภาพขึ้นก่อนหลาย ๆ ชั้น ในรูปแบบของการจัดวางองค์ประกอบที่แตกต่างกันไป บางชั้นก็มีการสร้างรูปทรงขึ้นโดยการขาดเหตุผล บางชั้นก็มีเหตุผลเป็นภาพในรูปแบบเหมือนจริงบ้าง ศิลป์หลายรูปทรงบ้าง แตกต่างกันไปแล้วจึงนำแบบร่างขึ้นเล็ก ๆ ทั้งหมดมาคิดและวิเคราะห์ดูถึงด้านต่าง ๆ เช่น การจัดวาง องค์ประกอบของภาพ การสร้างรูปทรงที่น่าสนใจ มุมมองของการถ่ายทอดเพื่อให้ออกมาตรงกับความเป็นจริงแล้วคัดเลือกงานชั้นที่ดีออกมาสร้างชั้นเป็นภาพร่างที่มีขนาดใหญ่ขึ้น มีการเติมสีส่วนของบรรยากาศลงไปในภายหลังจนเสร็จสมบูรณ์

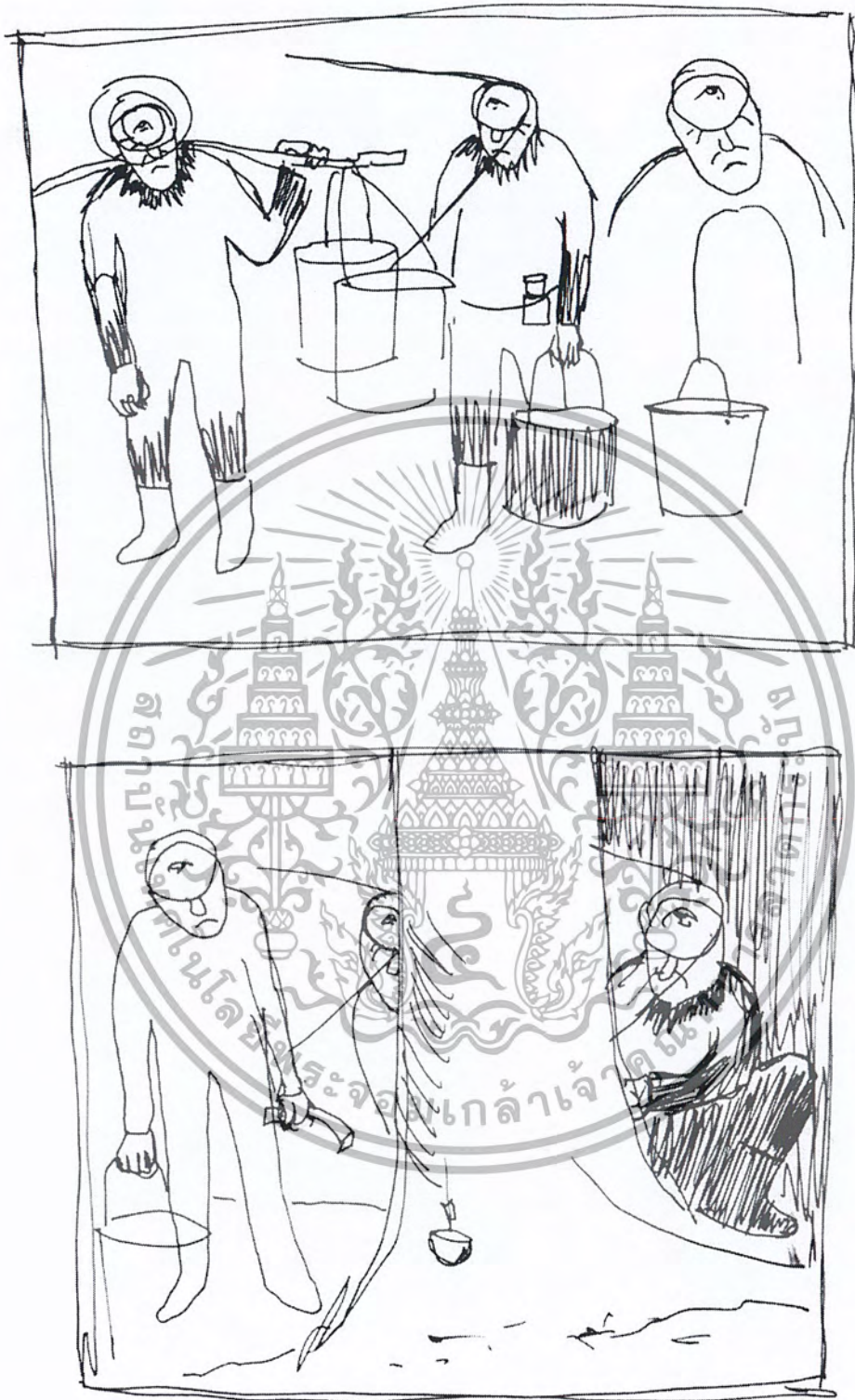
ตัวอย่างของภาพร่างขนาดเล็ก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์การเขียนเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

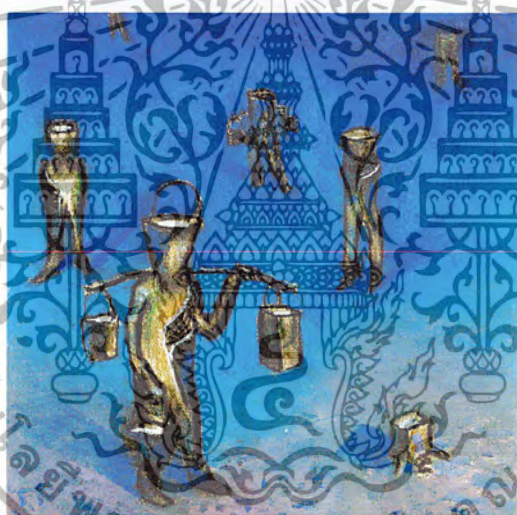

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพร่างชิ้นที่ 1

ภาพร่างชิ้นที่ 2

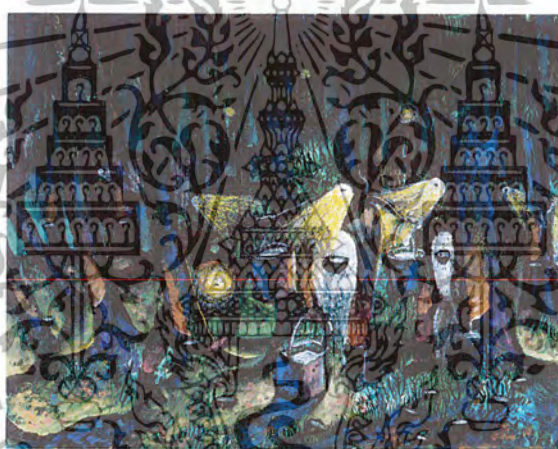

ภาพร่างชิ้นที่ 3

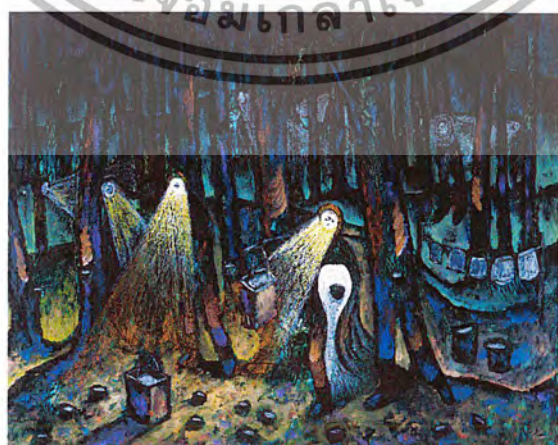
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างขั้นที่ 4

ภาพร่างขั้นที่ 5

ภาพร่างขั้นที่ 6

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 1

ในภาพร่างชุดที่ 1 แบ่งเป็นภาพย่อยได้ทั้งหมด 6 ชั้น ลักษณะของภาพร่างแต่ละชั้นก็มีความแตกต่างกันไป แต่โดยส่วนรวมแล้วข้าพเจ้าจะเน้นที่จะสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ออกมาในเรื่องของบรรยากาศ และขั้นตอน หรือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ กับบรรยากาศที่มีด สลัว ๆ วังเวง ซึ่งบางครั้งก็ซ่อนเร้นไว้ด้วยความน่ากลัวและความเหน็ดเหนื่อย

ลักษณะของการใช้สีล้วน ข้าพเจ้าต้องการใช้สีที่ให้บรรยากาศในตอนกลางคืนสีที่ดูแล้วมีอิทธิพลต่อความรู้สึกได้ดี เช่น ทำให้รู้สึกวังเวง หรือน่ากลัว และสามารถให้ระยะมิติได้ดี ซึ่งภาพร่างแต่ละชั้นก็จะมีสีออกมาในโทนสีน้ำเงิน เขียว ม่วง หรือสีที่ข้าพเจ้าคิดและสร้างสรรค์เติมแต่งขึ้นตามบรรยากาศของกลางคืน

ลักษณะของรูปทรงที่ข้าพเจ้านำมาใช้ก็จะเป็นเรื่องราวที่ข้าพเจ้าเคยได้เจอ และสัมผัสมาจริง ๆ อาจมีการแต่งเติมหรือสร้างสรรค์บ้างตามความเหมาะสมและความรู้สึกจริง เช่น การใช้รูปทรงของคนกับต้นไม้และถึงใต้น้ำอย่างพารามาสผสมผสานกันดังเช่นในภาพร่างชั้นที่ 1, 2 และ 3 ซึ่งบางครั้งในภาพร่างทั้ง 3 ชั้นนี้ก็ให้ความรู้สึกของความเป็นวิถีชีวิตของคนในสวนยางได้ไม่ดีเท่าที่ควร เพราะมีการตัดทอนหรือเพิ่มเติมมากเกินไปจนความเป็นจริง ความเป็นสวนยางก็ขาดหายไปเพราะมีแต่รูปทรงดังกล่าวอยู่แต่ไม่ก็รูป กับสีสันของบรรยากาศที่ผิดไปจากสภาวะของความ เป็นจริง ซึ่งเมื่อข้าพเจ้าทราบข้อบกพร่องในภาพร่าง 3 ชั้นแรก แล้วข้าพเจ้าก็ได้เริ่มพัฒนาและเติมแต่งสิ่งที่ขาดหายไป หรือรูปทรงและบรรยากาศที่ดูแล้วให้ความรู้สึกถึงความเป็นวิถีชีวิตจริง ๆ ของชีวิตคนสวนยางให้สมบูรณ์มากขึ้นในชั้นที่ 4, 5 และชั้นที่ 6 ตามหลักขององค์ประกอบ ที่ให้ความสมดุลย์ของภาพรวมอย่างลงตัว

จากภาพร่างชุดที่ 1 ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 6 ชั้น ข้าพเจ้าได้เลือกภาพร่างชั้นที่ 6 นำมาขยายเป็นงานจริงซึ่งเป็นภาพที่สมบูรณ์มากที่สุด เช่น ในเรื่องของบรรยากาศ องค์ประกอบของภาพ เส้น สี น้ำหนัก แสงเงา ระยะ มิติ และเรื่องราวที่มองแล้วตรงตามแนวความคิด รวมถึงบรรยากาศจริงของการใช้ชีวิตของคนสวนยางพาราได้อย่างชัดเจน

ภาพร่างชุดที่ 2

ภาพร่างชิ้นที่ 1

ภาพร่างชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชิ้นที่ 3

ภาพร่างชุดที่ 2

ในภาพร่างชุดนี้ข้าพเจ้ายังคงใช้รูปทรงของคน ต้นยางพารา และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทำสวนยางเป็นองค์ประกอบหลักของภาพ มีการจัดจังหวะการซ้ำของต้นยางพาราและรูปทรงคนด้วยการตัดแบ่งเป็นช่อง ๆ เล็กใหญ่ไม่เท่ากัน โดยมีการอาศัยองค์ประกอบศิลป์เป็นหลักให้ในภาพเกิดความกลมกลืน สมดุลย์และมีเอกภาพในตัวเองขึ้นนี้มากขึ้น และยังคงเน้นถึงชีวิตความเป็นจริงตามบรรยากาศจริงในตอนกลางวัน

ในผลงานจริงชิ้นนี้ข้าพเจ้าได้นำโครงสร้างในภาพร่างชิ้นที่ 3 เป็นหลักไปขยายเป็นงานจริง แต่มีการแก้ไของค์ประกอบโดยรวมของภาพบ้างเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้น เช่น นำเนื้อหาของภาพร่างในชิ้นที่ 2 มาผสมผสานด้วยมีการเน้นโครงสร้างของคนให้ชัดเจนขึ้นกว่าในภาพร่าง โดยตามความถูกต้องตามความเป็นจริงในบรรยากาศของการดำเนินชีวิตคนทำสวนยางพารา

ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพร่างชิ้นที่ 1

ภาพร่างชิ้นที่ 2

ภาพร่างชิ้นที่ 3

ภาพร่างชุดที่ 3

ในภาพร่างชุดที่ 3 นี้ข้าพเจ้าได้ใช้รูปทรงของคนและต้นยางพาราเป็นองค์ประกอบหลักของภาพอยู่เช่นเดิม แต่มีการวางโครงสร้างของภาพให้แปลกไปกว่าในผลงานชิ้นที่ 1 และ 2 จากการตัดแบ่งเป็นช่อง ๆ เล็กใหญ่ไม่เท่ากันแล้วยังมีการนำเอาโครงสร้างของถังใส่น้ำยางมาขยายให้ใหญ่เพื่อเป็นโครงสร้างหลักของภาพ แต่ก็ไม่สมมาตรเท่าไรนัก ดูเกินจากความเป็นจริงไปมาก ซึ่งตามหลักของกรดำเนินการดำเนินชีวิตจริง ๆ แล้ว อาชีพของคนกริดยางนี้ก็เป็นเรื่องจริง ผลงานที่ต้องการให้ออกมาก็ต้องนำมาจากบรรยากาศของความเป็นจริงเป็นหลัก

ในภาพร่างชุดนี้ข้าพเจ้าได้นำเอาภาพร่างในชิ้นที่ 3 มาขยายเป็นผลงานจริง เพราะในภาพร่างชิ้นนี้ได้แสดงถึงบรรยากาศและองค์ประกอบรวมของภาพดูสมมาตรมีการเน้นรูปทรงคนและต้นยางพาราได้ชัดเจนมากขึ้น โดยมีกระบวนการทางเทคนิคที่สามารถทำให้มีความนุ่มนวลออกมาจากผืนผ้าใบเรียบ ๆ ซึ่งจะทำให้ผลงานดูมีอารมณ์ความรู้สึกและสมจริงสมจังมากขึ้น

ภาพร่างชุดที่ 4

ภาพร่างชิ้นที่ 1

ภาพร่างชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพร่างชุดที่ 4

ในภาพร่างชุดที่ 4 นี้ ข้าพเจ้ามีแนวความคิดที่ลงตัวและชัดเจนมากขึ้นกว่าผลงานในชุดที่ 1, 2 และ 3 มีการจัดองค์ประกอบของภาพได้อย่างสมบูรณ์ มีการเน้นถึงบรรยากาศจริง ๆ ของวิถีชีวิตคนทำสวนยาง รูปทรงของคน ต้นยางพารา และสื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทำสวนยาง ได้สื่อออกมาตรงตามชีวิตของความเป็นจริงโดยมีบรรยากาศในตอนกลางคืนเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุม ความกลมกลืนของภาพให้ดูสมบูรณ์

ในภาพร่างชุดนี้ข้าพเจ้าได้นำเอาภาพร่างในชุดที่ 2 มาขยายเป็นผลงานจริง เพราะโครงสร้างใหญ่ของภาพอยู่อย่างชัดเจน มีจุดเด่นและจุดรองรวมถึงบรรยากาศที่ดูสมจริงมากกว่าภาพร่างในชุดอื่น ๆ รูปทรงของคนและต้นยางพาราแสดงออกมาได้อย่างสมบูรณ์ กลมกลืนมีชีวิตชีวาตามความเป็นจริงของวิถีการดำเนินชีวิตคนทำสวนยางพารา

กระบวนการสร้างงานจริง

การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้ามีกระบวนการสร้างขั้นตามลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เริ่มต้นจากการรองพื้นเฟรมโดยมีการสร้างพื้นผิว (Texture) เป็นคราบคล้ายต้นหญ้า และพื้นผิวของต้นยางพาราขึ้นก่อน ตามบรรยากาศของสีในตอนกลางคืนมี สีม่วง น้ำเงิน เขียว และน้ำตาล เป็นโครงสร้างหลักแบบบาง ๆ ด้วยสีน้ำมัน

2. เมื่อสีที่รองพื้นไว้แห้งจึงใช้เกรยองเขียนเป็นเส้นร่างและลงน้ำหนักของภาพไว้ ตามแบบของภาพร่างที่คัดเลือกมา

3. สร้างความนูนต่ำและความนูนสูงในผลงานขั้นที่ 2, 3 และ 4 ด้วยวิธีการแกะโฟม แล้วขัดให้เนื้อโฟมมีความเนียนเรียบด้วยกระดาษทรายตามรูปทรงที่ต้องการ

4. ใช้สีพลาสติคสีดำกับสีน้ำเงินทาบบนโฟมที่เกิดเป็นรูปทรงตามที่ต้องการ ดังเช่นในข้อที่ 3 แล้วรอให้แห้ง

5. ใช้ผ้าสีดำที่มีความยืดหยุ่น และคงทนสูง ปิดทับบนโฟมที่แกะไว้เป็นรูปทรงที่ต้องการด้วยการติดกาวยึดให้แห้ง

6. นำรูปทรงที่เตรียมไว้เสร็จตามข้อที่ 5 ติดลงบนเฟรมผ้าใบด้วยกาวลาเทกตามรูปทรงที่ร่างและลงน้ำหนักรวมของภาพไว้เสร็จแล้วตามข้อที่ 2

7. ใช้สีน้ำมันลงสีรวม ๆ ของภาพไว้ตามแบบร่างจนทั่วทั้งภาพ (รวมทั้งรูปทรงที่ผ่านการปิดหุ้มด้วยผ้าสีดำจนทั่วทั้งภาพ ให้กลมกลืน)

8. เติมแต่งรายละเอียดต่าง ๆ ทับลงไปอีกครั้งด้วยสีน้ำมันและดินสอเขียนไว้นจนได้ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์จึงได้ผลงานที่มีอารมณ์ความรู้สึก ความกลมกลืนจนเกิดความเป็นเอกภาพขึ้นในผลงาน ตามความเป็นจริงของบรรยากาศในตอนกลางคืน

บทที่ 4

วิเคราะห์การสร้างสรรค์

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของข้าพเจ้าในชุดนี้ ได้เกิดขึ้นจากความประทับใจในประสบการณ์จริง แล้วได้ถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะโดยจำเป็นจะต้องอาศัยทัศนธาตุหลาย ๆ อย่างประกอบกันขึ้นเป็นผลงานเช่น รูปทรง, พื้นผิว, เส้น, สี, น้ำหนัก, ความสมดุลย์, ความกลมกลืน ฯลฯ เมื่อได้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นเสร็จสมบูรณ์แล้วจึงมาพิจารณาถึงผลงานว่าได้เกิดผลอะไรขึ้นมาบ้าง มีความคิดเห็นกับผลงานที่ออกมาอย่างไร วิเคราะห์ถึงทัศนธาตุต่าง ๆ เพื่อที่จะใช้ในการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาผลงานให้ดีขึ้นต่อไปในอนาคต

วิเคราะห์ทัศนธาตุ

ในจำนวนผลงานของข้าพเจ้าทั้งหมด 4 ชิ้นนี้ได้เกิดขึ้นจากการใช้ทัศนธาตุที่สำคัญ เช่น 1 รูปทรง คือ รูปทรงที่สำคัญของคน ต้นยางพารา ถึงใสน้ำยาง และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประกอบอาชีพทำสวนยางพารา 2 ลักษณะของพื้นผิวที่มีความแตกต่างกันไป มีการสร้างส่วนสำคัญบางส่วนให้มีลักษณะเด่นออกมาโดยอาศัยเทคนิคทำให้นูนสูงและต่ำลงไปตามลำดับ เพื่อเน้นจุดเด่นให้ชัดเจนยิ่งขึ้น แต่ผลงานกันด้วยสีส้มและบรรยากาศภายในภาพให้เกิดความสมดุลย์และกลมกลืนได้อย่างเป็นเอกภาพ 3 น้ำหนัก การใช้น้ำหนักภายในชิ้นงานเพื่อสร้างระยะใกล้ไกล มีการเน้นบางส่วนให้ชัดเจนด้วยน้ำหนักมืด - สว่าง ตามความเป็นจริงของบรรยากาศในตอนกลางคืน ทัศนธาตุทั้งหมดเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ ข้าพเจ้าจึงวิเคราะห์ทัศนธาตุต่าง ๆ ดังนี้

รูปทรง (Forms)

ก. รูปทรงของคน แสดงลักษณะท่าทาง ขึ้นตอนต่าง ๆ ของการดำเนินชีวิตในสวนยางพาราตามความเป็นจริงของบรรยากาศในตอนกลางคืน รูปทรงของคนในผลงานแต่ละชิ้นมีความแตกต่างกันไป มีคนในวัยเด็กและผู้หญิงในรูปที่ 3 ซึ่งมีรูปทรงของคนในลักษณะนี้จำนวนน้อย เพราะความเป็นจริงแล้วผู้หญิงกับเด็กจะไม่ค่อยทำงานหนัก ๆ แบบนี้โดยรวมของผลงานทั้ง 4 ชิ้น จึงมีคนในรูปแบบของผู้ชายมากกว่า เพราะเป็นงานที่ต้องใช้แรงกายมาก บางครั้งต้องปีนขึ้นบนภูเขาสูงชัน จึงจะสามารถไปถึงสวนยางของตัวเองได้ ทั้งนี้รูปทรงของคนในผลงานชิ้นที่ 1, 2 และ 3, 4 จะมีการเปลี่ยนแปลงกันไปตามลำดับ รูปทรงของคนในชิ้นที่ 1 กับชิ้นที่ 2 จะมีการตัดทอนในโครงสร้างบางส่วนของคนซึ่งบางที่ดูไม่มีเหตุผล จึงไม่เหมือนกับความเป็นจริงของการดำเนินวิถีชีวิตเลย ข้าพเจ้าจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนารูปทรงของคนให้มีความเป็นจริงและดูมีเหตุผลมากขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเทคนิคที่เข้ามาเพิ่มเติม ซึ่งมีกระบวนการสร้างสรรค์ชิ้น 2 รูปแบบ คือ

- รูปทรงของคนในรูปแบบการเขียนด้วยสีน้ำมันเรียบ ๆ บนผ้าใบที่เห็นได้ชัดเจนในผลงานชิ้นที่ 1 ลักษณะรวมของผลงานจึงขาดความเป็นจริงขาดเหตุผลและไม่สามารถสร้างให้เกิดความรู้สึกตามความเป็นจริงได้มากนัก จึงมีการเพิ่มเติมด้วยการใช้เทคนิคทำให้ส่วนสำคัญหรือส่วนเด่นของภาพมีความนูน หนา สูง และต่ำลงตามลำดับ

ในรูปแบบของภาพนูนต่ำ (Bas-relief) และภาพนูนสูง (High-relief) ขึ้นในผลงานชิ้นนี้ 2 แต่รูปทรงของคนก็ยังมี การตัดทอนที่ขาดเหตุผลอยู่บ้าง จึงมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงขึ้นในผลงานชิ้นที่ 3 และ 4 อย่างชัดเจน รูปทรงของคนมีทั้งการเขียนแบบเรียบ ๆ กับสีน้ำมันบนผ้าใบและสร้างให้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพหุ่นขึ้น มีการเน้นถึงสัดส่วนของคนสร้างให้มีความถูกต้องตามความเป็นจริง ลักษณะของผลงานในขั้นที่ 3 และ 4 จึงมีความสมบูรณ์มากขึ้นด้วย ระยะเวลา มิติ บรรยากาศ ความกลมกลืน เกิดเป็นอารมณ์ และความรู้สึกที่เหมือนชีวิตจริง

- ข. รูปทรงของถังใส่น้ำยาง มีลักษณะที่แตกต่างกันไปมีทั้งแบบกลมและแบบเป็นถังเหลี่ยมไว้ใส่น้ำยางพาราในตอนเช้าตรู่เดิมทีในอดีตนั้นจะใช้ถังแบบเป็นสี่เหลี่ยมกันมาก เพราะเป็นวัสดุที่หาง่าย ได้จากบีบใส่น้ำตาลแล้วได้นำมาสร้างขึ้นเป็นที่ใส่น้ำยาง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไปซื้อถังใหม่สำเร็จรูป ซึ่งเป็นการประหยัดเงินของเกษตรกรไปทางอ้อม ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ในปัจจุบันเกษตรกรชาวสวนยางพาราเริ่มนิยมใช้ถังแบบกลมกันมากขึ้นอาจมีผลมาจากวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้สร้างผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยและสามารถอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์มากขึ้น เช่น ความเบาของถังกลมที่ทำมาจากพลาสติกทำให้สะดวกต่อการใช้สอยมากกว่าถังแบบเป็นเหลี่ยม ชาวเจ้าจึงสร้างสรรค์รูปทรงของถังกลมมากขึ้นในขั้นที่ 4 เพื่อสื่อถึงสภาวะของความเป็นจริงในปัจจุบัน

ในการสร้างสรรค์ผลงานรูปทรงถังใส่น้ำยางก็มีด้วยกัน 2 ลักษณะ คือ

- ถังใส่น้ำยางในรูปแบบของการเขียนด้วยสีน้ำมันบนผ้าใบเรียบ ๆ
- ถังใส่น้ำยางในรูปแบบหุ่นออกมาจากเฟรมผ้าใบในส่วนที่อยู่ระยะหน้าของภาพ ซึ่งจะทำให้ผลงานมีระยะและความเหมือนจริงมากขึ้น กว่าแบบการเขียนด้วยสีน้ำมันบนผ้าใบเรียบ ๆ

ค. รูปทรงของต้นยางพารา เป็นรูปทรงที่ถ่ายทอดออกมาเพื่อแสดงถึงความเป็นจริงภายในสวนยาง มีต้นเล็กบ้างใหญ่บ้าง ต้นใหญ่จะบ่งบอกถึงกาลเวลาได้เป็นอย่างดี เพราะกว่าต้นยางจะมีลำต้นที่ใหญ่ขนาดนั้นต้องใช้เวลาอันยาวนาน ดังเช่นในผลงานชิ้นที่ 3 และ 4 ต้นยางต้นใหญ่ ๆ จะมีน้ำยางที่มีความเหนียวข้นสูง มีน้ำยางไหลออกได้มากกว่าต้นเล็ก ๆ ลักษณะของต้นยางพาราบางต้นจะมีร่องรอยของการกรีด แต่สำหรับต้นเล็ก ๆ จะไม่มีรอยกรีดเพราะยังไม่สามารถผลิตน้ำยางออกมาได้ รูปทรงของต้นยางพาราบางต้นมีลักษณะลำต้นตั้งตรงเนื่องจากการปลูกในพื้นที่ราบ แต่บางต้นลำต้นก็เอียงเพราะปลูกในพื้นที่เป็นเนินเขา ในการสร้างสรรค์รูปทรงของต้นยางพารามีอยู่ด้วยกัน 2 ลักษณะ คือ

- ลักษณะของการเขียนด้วยสีน้ำมันบนผ้าใบแบบเรียบ ๆ ในระยะหลังของภาพ

- ลักษณะของต้นยางพาราที่สร้างให้นูนออกมาจากเฟรมผ้าใบเพื่อเน้นให้เห็นถึงความชัดเจนของรูปทรง รวมถึงลักษณะของต้นยางพาราต้นใหญ่ ๆ ที่สามารถเป็นองค์ประกอบหลักของภาพที่สำคัญได้อย่างดี

ง. รูปทรงของกะลามะพร้าว ไว้สำหรับรองรับน้ำยางที่ไหลออกมาจากต้นยางพาราภายหลังการกรีด ซึ่งจะมีลักษณะของรูปทรงคล้ายลูกฟุตบอลผ่าซีก พื้นผิวภายนอกเป็นสีน้ำตาลและจะเปลี่ยนแปลงเป็นสีดำไปตามกาลเวลาในการใช้งาน เป็นอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในชนบท ไม่ต้องเสียเงินซื้อจึงเป็นการลดรายจ่ายของเกษตรกรไปด้วยในตัว

จ. รูปทรงของหน้าปัดตะเกียง

รูปทรงหน้าปัดของตะเกียงนี้จะเป็นรูปทรงกลม มีแสงไฟสว่างออกมา พอที่จะมองเห็นถึงทุกสิ่งรอบตัวได้อย่างชัดเจนในตอนกลางคืน เพราะต้องคอยระวังตัวจากสัตว์มีพิษหลากหลายชนิดเช่น งู ตะขาบ ตะเข็บ ทาก ฯลฯ

ในผลงานของข้าพเจ้าชุดนี้ภายในรูปทรงวงกลมของหน้าปัดตะเกียง ข้าพเจ้าใช้ดวงตาของคนที่มีแสงสว่างออกมาแทนแสงตะเกียง สื่อความหมายถึงการได้เห็น รับรู้ และสัมผัส กับวิธีการต่าง ๆ ในการดำเนินอาชีพนี้ ดวงตาจึงเปรียบเสมือนแสงสว่างที่ส่องนำทางของชีวิตให้เดินทางไปสู่ความสำเร็จ

ลักษณะผิว (Textures)

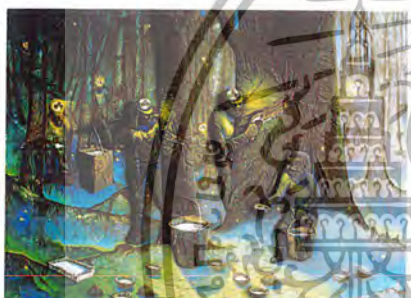
ก. ลักษณะของพื้นผิวในผลงานชุดนี้จะมีอยู่ในรูปทรงหลายรูปทรง เช่น รูปทรงคน ต้นยางพารา ถึงใส่ถ้วยยางกะลามะพร้าว ลักษณะของต้นหญ้า และพื้นดินภายในสวนยาง ภายในผลงานของข้าพเจ้าจะนำเอาลักษณะของพื้นผิวเป็นตัวประสานให้เกิดความกลมกลืนขึ้นระหว่างรูปทรงต่าง ๆ มีพื้นผิวที่เรียบบนแผ่นระนาบของผ้าใบ และพื้นผิวที่อยู่บนส่วนสำคัญคือส่วนที่มีลักษณะนูนต่ำ และนูนสูงออกมาจากแผ่นระนาบของผ้าใบ แรกเริ่มของกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าก็มีการรองพื้นด้วยสีน้ำมันบาง ๆ เพื่อทำให้เกิดพื้นผิวที่เป็นคราบของลักษณะคล้ายต้นหญ้าในสวนยางตามบรรยากาศของความเป็นจริงในตอนกลางคืน

ลักษณะพื้นผิวของต้นหญ้าส่วนใหญ่จะเป็นพื้นผิวเรียบ ๆ ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันไปกับพื้นผิวในรูปทรงของคน ต้นยางพารา และถึงใส่ถ้วยยาง เช่น พื้นผิวที่สร้างขึ้นบนรูปทรงคนจะเน้นถึงลักษณะของการสวมใส่

เสื้อผ้าจริง สร้างความเป็นผิวหนังให้ใกล้เคียงผิวหนังจริง ๆ ของคน ส่วนลักษณะพื้นผิวบนต้นยางพาราก็จะสร้างให้มีลักษณะที่เหมือนหรือใกล้เคียงพื้นผิวของเปลือกไม้ที่มีความตะไคร่และพืชพันธุ์ต่าง ๆ เกาะติดอยู่ตามบรรยากาศของความเป็นจริงในสวนยางพารา

น้ำหนัก สี และความกลมกลืน

ก. ภายในผลงานชุดนี้การใช้น้ำหนัก สี บรรยากาศให้เกิดความกลมกลืนเป็นสิ่งสำคัญมาก ข้าพเจ้าต้องการสร้างขึ้นเพื่อให้ตรงกับความเป็นจริง ในตอนกลางคืนที่มีน้ำหนักเข้ม - อ่อน มีด - สว่าง เป็นสิ่งเน้นให้ผลงานมีระยะ มิติ มีลักษณะเด่นที่ต้องการจะแสดงออกมาตามแนวความคิด

สีในผลงานชุดนี้แสดงออกตามความรู้สึกที่เหมือนจริง ในบรรยากาศที่มีอวลัว มีการเน้นสีให้ดูสว่างในจุดที่มีแสงจากตะเกียงแก๊สด้วยสีเหลือง ส้ม และแดง นอกจากนี้ยังเป็นตัวผสมให้เกิดความกลมกลืนขึ้นด้วย

น้ำหนักในผลงานชุดนี้จะมีน้ำหนักรวม ๆ เข้มมาก เพราะต้องอาศัยตามหลักของความจริงในตอนกลางคืน น้ำหนักเป็นส่วนสร้างระยะใกล้-ไกล ทำให้ผลงานที่ออกมาดูมีมิติที่เร้นลับ มีดลัว ตามความเป็นจริง

วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบ

จากประสบการณ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของชีวิตที่สำคัญของชีวิตเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะโดยอาศัยทัศนธาตุต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์จนสำรวจจุลลวงเป็นผลงานออกมาได้ในระดับหนึ่งทำให้ข้าพเจ้าได้รู้ถึงกระบวนการต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเริ่มของการทำงานจนได้ผลงานที่ออกมาตามความต้องการตรงกับแนวความคิด รู้จักการทำงานอย่างมีเหตุผลรู้จักแก้ไขหรือปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้น คิดวิเคราะห์ถึงทัศนธาตุและการจัดองค์ประกอบรวมของผลงานเป็นข้อ ๆ ดังจะได้กล่าวดังต่อไปนี้ โดยเริ่มต้นจากความกลมกลืน (Harmony) ความเป็นเด่น (Dominance) สัดส่วน (Proportion) และความสมดุลย์ (Balance) เรียงตามลำดับขั้นตอนให้เกิดความเป็นเอกภาพขึ้นภายในผลงาน

รูปผลงานจริงชิ้นที่ 3 ชีวิตคนสวนยาง 2002

รูปโครงสร้างผลงานชิ้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปผลงานจริงชิ้นที่ 4 ชีวิตคนสวนยาง 2002

รูปโครงสร้างผลงานชิ้นที่ 4

1. ความกลมกลืน (Harmony)

ในผลงานจริงทั้ง 2 ชิ้นนี้จำเป็นต้องอาศัยความกลมกลืนเป็นอย่างมาก โดยจะอาศัยบรรยากาศและน้ำหนักและพื้นผิวเป็นตัวควบคุมรวมถึงลักษณะของรูปทรงคนในหมายเลข 1 และรูปทรงของต้นยางพาราในหมายเลข 2 ที่มีสีส้มในบรรยากาศจริงตอนกลางคืนผสมผสานอยู่ในรูปทรง 2 รูปทรงนี้อย่างชัดเจน ส่งผลทำให้ผลงานที่ออกมามีองค์ประกอบของภาพที่สมบูรณ์ มีเหตุผลมากขึ้นกว่าผลงานในชิ้นที่ 1 และ 2 เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอล่าสรุปได้เลยว่า ความกลมกลืนเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากที่จะทำให้ผลงานของข้าพเจ้าเกิดความเป็นเอกภาพ

ขึ้นมาได้และเหมือนกับบรรยากาศจริงของการดำเนินชีวิตเกษตรกรชาวสวนยางพารา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. ความเป็นเด่น (Dominance)

ผลงานในชั้นที่ 3 และ 4 นี้ มีความเป็นเด่นตามรูปทรงของคนในหมายเลข 1 และรูปทรงของต้นยางพาราในหมายเลข 2 เช่นเดียวกันทั้ง 2 ชั้น รูปทรงหมายเลข 1 เป็นรูปทรงที่แสดงถึงลักษณะท่าทางต่าง ๆ ในการประกอบอาชีพการทำสวนยางพาราเป็นรูปลักษณะสำคัญที่เกิดขึ้นจริง ข้าพเจ้าจึงถ่ายทอดออกมาในรูปทรงตามความหมายเลข 1 แต่ก็มีทิศทางการจัดวางองค์ประกอบที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนถึงความเป็นเอกภาพภายในผลงานรูปทรงในหมายเลข 2 เป็นรูปทรงของต้นไม้ ได้แสดงออกมาตามความเป็นจริงในสวนยางพื้นที่ราบและพื้นที่สูงชันบนภูเขาสูงรูปทรงในหมายเลข 2 มีขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้างแตกต่างกันไป มีพื้นผิวร่องรอยของการกรีด ที่แสดงลักษณะของความเป็นจริงออกมาได้ชัดเหมือนกับรูปทรงในหมายเลข 1

รูปทรงในหมายเลข 1 และหมายเลข 2 ที่ได้มีการจัดวางตามหลักองค์ประกอบไว้ทั้งภาพ จึงแสดงความเป็นเด่นได้ชัดเจนตามความรู้สึกในเรื่องราวของชีวิต

3. สัดส่วน (Proportion)

ผลงานทั้ง 2 ชั้นที่ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ขึ้นนี้มีความจำเป็นต้องมีสัดส่วนที่ถูกต้องที่จะสังเกตเห็นได้จากสัดส่วนต่างๆ ของรูปทรงในหมายเลข 1, 2, 3 และ 4 เพราะเรื่องราวทั้งหมดล้วนเป็นสิ่งที่อยู่จริง ข้าพเจ้าจึงได้ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานในศิลปะรูปลักษณะรูปทรงของหมายเลขแต่ละหมายเลขมีรูปแบบและสัดส่วนที่แตกต่างกันไป ซึ่งทั้งหมดล้วนมีความเป็นมาดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นในช่วงของการวิเคราะห์ทัศนธาตุ

4. ความสมดุลย์ (Balance)

ในการสร้างสรรค์ผลงานทั้ง 2 ชั้นนี้ ความสมดุลย์ก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการจัดองค์ประกอบภายในผลงาน ซึ่งจากกระบวนการสร้างผลงานตั้งแต่แรกเริ่มของข้าพเจ้าก็จำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงความสมดุลย์ของภาพไปด้วยทุกครั้ง ด้วยความคิดพื้นฐานในแบบนี้เองของข้าพเจ้าจึงมักจะมีการจัดวางองค์ประกอบรูปทรงที่สำคัญในหมายเลข 1 คือ รูปทรงของคนและของต้นยางพาราในหมายเลข 2 ให้มีความสมดุลย์ขึ้นก่อนภายในภาพ ข้าพเจ้ามักจะไม่จัดวางองค์ประกอบในรูปทรงที่มีความเป็นเด่นให้อยู่ตรงกลาง หรือการแบ่งภาพให้มี 2 ข้าง เท่ากันรูปทรงของหมายเลข 1 และ 2 จึงต้องหนักไปทางด้านใดด้านหนึ่งแล้วจึงนำรูปทรงในภาพเลข 3 และ 4 ที่มีความสำคัญรองลงมาเป็นตัวถ่วงในอีกด้านหนึ่งรวมทั้งการสร้าง น้ำหนัก สี สันบรรยากาศ และพื้นผิวให้ทั้งภาพเกิดความสมดุลย์จนเกิดความเป็นเอกภาพขึ้นในผลงานจึงทำให้ผลงานเกิดความน่าสนใจ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5 บทสรุป

ความทรงจำและความรู้สึกประทับใจจนกลายเป็นประสบการณ์ที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของข้าพเจ้าตลอดมาเกี่ยวกับวิถีชีวิตชนบทของชาวภาคใต้ ในการประกอบอาชีพทำสวนยางพารา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญเป็นอย่างมากต่อพื้นฐานของการดำรงอยู่ได้ของชีวิต ทุกหยาดเหงื่อทุกแรงกายที่ข้าพเจ้าได้เห็นคุณแม่และชาวบ้านในชนบทรวมถึงได้สัมผัสกับตัวข้าพเจ้าเอง ก็ได้รู้ถึงความรู้สึกเหนื่อยยาก ลำบาก ของเกษตรกรชาวสวนยางพาราได้เป็นอย่างดี ถึงแม้บางครั้งได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรงและยังส่งผลถึงเกษตรกรชาวสวนยางพารา แต่ทุกชีวิตก็พร้อมที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อต้องการให้ได้มาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีของชีวิต

ข้าพเจ้าจึงถ่ายทอดเอาบรรยากาศหนึ่งของวิถีในการดำเนินชีวิตเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ต้องการสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกต่าง ๆ ที่ข้าพเจ้าได้เคยสัมผัส มานำเสนอและถ่ายทอดมาเป็นงานศิลปะแบบจิตรกรรมในโครงการที่ชื่อ "ชีวิตคนสวนยาง" ซึ่งเป็นการแสดงถึงอารมณ์ ความรู้สึก และบรรยากาศของความเป็นจริงที่แสดงถึงสภาพความเป็นอยู่และเปลี่ยนแปลงไปของชีวิตตามกาลเวลาให้บุคคลที่พบเห็นได้รับรู้ถึงเรื่องราวในอดีตแง่มุมหนึ่งของสังคมเกษตรกรในปัจจุบัน

จากการปฏิบัติงานครั้งนี้ ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงาน การเลือกใช้ทัศนธาตุต่าง ๆ เพื่อให้เข้ากับรูปแบบของผลงาน แนวความคิด ผสมผสานกับเทคนิค วิธีการสร้างสรรค์ในการทำงานให้ออกมาได้ประสพผลสำเร็จ ตามความรู้สึกของข้าพเจ้าและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาผลงานต่อไปในอนาคต

ปัญหาและข้อเสนอแนะ ในผลงานชุดนี้ข้าพเจ้าได้ประสพปัญหาหลายประการดังต่อไปนี้ ในผลงานชิ้นที่ 1 รูปทรงคนและต้นไม้ยังขาดความเป็นปริมาตร จึงแก้ไขด้วยการสร้างให้มีความกลม คูมีระยะ มิติเพิ่มขึ้น โดยการสร้างพื้นผิวและทำให้ภาพมีความนูนหนาตามลำดับของระยะในรูปแบบของงาน นูนต่ำ (Bas – relief) และภาพนูนสูง (High – relief) โดยกำหนดให้ระยะหน้ามีความนูนสูงแล้วค่อย ๆ ลดต่ำลง จึงทำให้ภาพดูสมบูรณขึ้นในงานชิ้นที่ 2 แต่ในผลงานในชิ้นที่ 2 นี้ก็ยังประสพปัญหาอีก 1 ประการ คือ โครงสร้างรวมของภาพยังดูขาดบรรยากาศของความเป็นจริง รูปทรงคนมีการตัดทอนมากเกินไปจึงนำปัญหานี้ไปแก้ไขในผลงานชิ้นที่ 3 และ 4 โดยการสร้างให้รูปทรงคนมีความเป็นจริงผสมผสานกับบรรยากาศในความเป็นจริงของความเป็นอยู่จริงกับสังคมชีวิตเกษตรกรชาวสวนยางพารา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารอ้างอิง

Mildred Constratine / Jack Lenor Larson, The Art Fabric : mainstream, (Tokyo, New York and San Francisco, Kodansha International Ltd, 1985), P. 33, 46.

นายแดง บัวแสน, สภาวะความโดดเดี่ยวและแปลกแยก (ISOLATION & ALIENATION) (กรุงเทพมหานคร, 2542), หน้า 18-19.

อารี สุทธิพันธุ์, ศิลปนิยม (กรุงเทพมหานคร, สำนักพิมพ์ไอเดียสโตร์, 2535), หน้า 62-64.

เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, (กรุงเทพมหานคร, 2544), หน้า 21-35.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะ

ชีวิตคนสวนยาง 2001, 2544

เทคนิค สีผสม

ขนาด 200 x 250 cm.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะ

ชีวิตคนสวนยาง 2002, 2545

เทคนิค สีผสม

ขนาด 180 x 250 cm.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะ

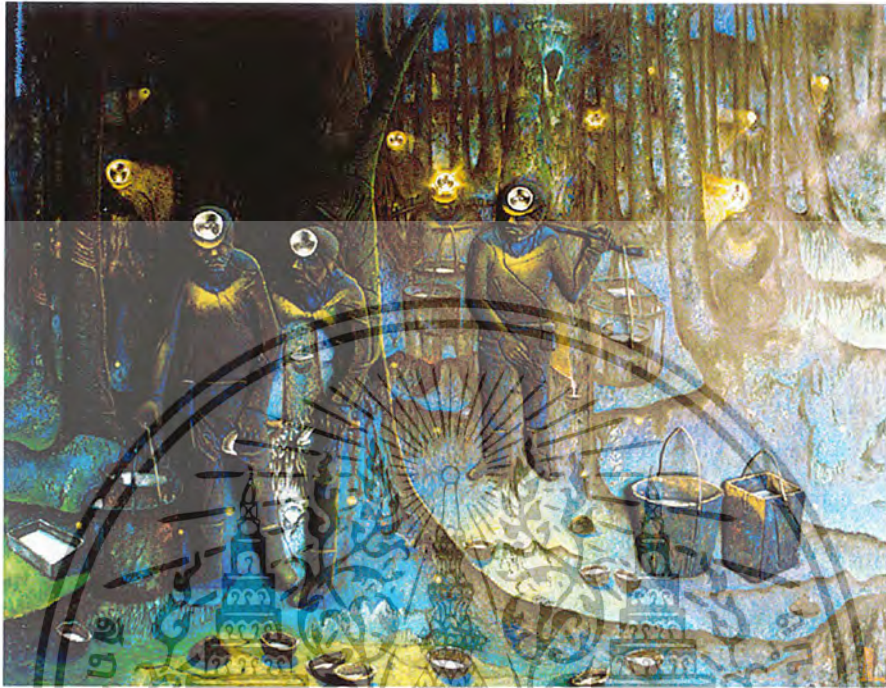
ชีวิตคนสวนยาง 2002, 2545

เทคนิค สีผสม

ขนาด 180 x 220 cm.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะ

ชีวิตคนสวนยาง 2002, 2545

เทคนิค สีผสม

ขนาด 180 x 230 cm.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

นาย สมชาย พันนิตร

เกิด 2 กุมภาพันธ์ 2520 นครศรีธรรมราช

การศึกษา - โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม

- วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

- วิทยาลัยช่างศิลป์ กรุงเทพมหานคร

ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ที่อยู่ 35 หมู่ 5 ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

(075-396269) (01-6673452)

รางวัลและเกียรติประวัติ

- 2534 - รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 วันมัธยมศึกษาครั้งที่ 5
- 2535 - รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ.นครศรีธรรมราช
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระดับเขต
- รางวัลสร้างสรรค์ วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระดับประเทศ
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การเขียนภาพตามหัวข้อที่กำหนด จ.นครศรีธรรมราช
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพและศิลปะศึกษา
- รางวัลดีเด่น การส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ
- รางวัลยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การประกวดศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีที่สุด ครั้งที่ 4
- 2536 - รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 45 ระดับเขต
- 2537 - รางวัลชมเชย วันรณรงค์โรคเอดส์โลก จ.นครศรีธรรมราช
- รับรางวัลพระราชทานรางวัลดีเด่น การประกวดวาดภาพในโครงการ Think Earth จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
- 2538 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพและศิลปะศึกษา
- รางวัลสร้างสรรค์ การประกวดศิลปะกรรมนำสิ่งที่ดีที่สุดครั้งที่ 7
- 2539 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นิทรรศการศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 18

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับโรงเรียนเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อผู้ญาติเห็นใบเซอร์โชนด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- 2540 - รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 นิทรรศการศิลปกรรมนักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป์
  - รางวัลชมเชย นิทรรศการศิลปกรรมนักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป์
  - รางวัลชมเชย ศิลปกรรมครั้งที่ 3 "หินสวยน้ำใส" ที่เกาะลอย จ.ชลบุรี
  - ได้รับทุนเรียนดีจาก พณฯนายกรัฐมนตรี นายกชวณ หลีกภัย
- 2541 - รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 นิทรรศการศิลปกรรมนักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป์
- 2542 - รางวัลชมเชย ศิลปกรรมครั้งที่ 5 "หินสวยน้ำใส" ที่เกาะลอย จ.ชลบุรี
- 2544 - รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย PHILIP MORRIS

การแสดงผลงาน

- 2538-2539 - ร่วมแสดงงานนักศึกษาวิทยาลัยศิลปะหัตถกรรม นครศรีธรรมราช
- 2540-2541 - ร่วมแสดงงานนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป์ กรุงเทพฯ
- 2542-2544 - ร่วมแสดงงานนักศึกษาภาควิชาวิจิตรศิลป์
  - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  - ร่วมแสดงงานกลุ่มฟ้าสว่าง
- 2544 - ร่วมแสดงงานศิลปะร่วมสมัยศิลป์ในรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18
  - ร่วมแสดงงานศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 13
  - ร่วมแสดงงานศิลปกรรม HITACHI
  - ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 47
  - ร่วมแสดงงานศิลปะ นาฏยลีลา ลักษณะนาฏศิลป์การ Art and Drama at Silpakorn

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้