

ความทรงจำที่ส่งผลถึงจิตใจ

Memories that affect the mind

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพพิมพ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2559-2560

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับกษัตริย์และสมาชิกของสถาบัน ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติให้
ศิลปนิพนธ์ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาพพิมพ์

.....คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

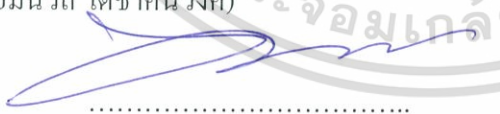

..... ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิกร คงคา)

 ..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์กัญจนา คำโสภี) ..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์สุรพงษ์ สมสุข)

 ..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ศณากร วิชาชีวะ) ..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสาร พัฒนสุทธิชลกุล)

 ..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา แก้วทองตาล) ..... กรรมการ
อาจารย์ ดร.ศลฤทัย ชลอมรภัย

 ..... กรรมการ
(อาจารย์ ดร.ถนอมนวล เดชาคนึงวงศ์)

 ..... กรรมการและเลขานุการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา นิ่มเกตุ)

 ..... อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์
(อาจารย์ ดร.ศลฤทัย ชลอมรภัย)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อศิลปนิพนธ์	ความทรงจำที่ส่งผลถึงจิตใจ
	Memories that affect the mind
ชื่อ	นางสาวสร้อยอารีย์ คุ้มรัมย์
รหัสนักศึกษา	56020572
สาขาวิชา	ภาพพิมพ์
คณะ	สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา	2559 - 2560
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์ดร.คณทัช ชลอมรัมย์

บทคัดย่อ

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด ความทรงจำที่ส่งผลถึงจิตใจ ของข้าพเจ้าในชุดนี้ต้องการนำเสนอช่วงเวลาหนึ่งของชีวิต ที่เต็มไปด้วยความไม่สมหวังที่เกิดขึ้นมาจากความรักของชีวิตคู่ ซึ่งมีผลมาจากการต้องแยกทาง และเลิกร้างต่อกัน ส่งผลกระทบต่อจิตใจให้ได้รับความทุกข์ ความเจ็บปวด ตื่นหว้ง ความโศกเศร้าของชีวิต ที่ต้องจมปลักกับความรู้สึกเหล่านี้ ถูกนำเสนอโดยผ่านรูปทรงของมนุษย์ที่ถูกตัดทอนทางกายภาพ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความทุกข์และความไม่สมบูรณ์ของชีวิตในช่วงเวลาในอดีตดังกล่าว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กิตติกรรมประกาศ

ศิลปนิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ดร.คณฤทัย ชลอมรัมย์ ที่ให้ความช่วยเหลือ ให้คำชี้แนะช่วยแก้ปัญหาตลอดจนให้ความรู้และประสบการณ์ที่ดีแก่ข้าพเจ้า

สำหรับคุณงามความดีอันใดที่เกิดจากศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอมอบให้กับบิดามารดา ซึ่งเป็นที่รักและเคารพยิ่ง ตลอดจนครูอาจารย์ที่เคารพทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีให้แก่ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ และคุณแม่ ที่ให้การสนับสนุน และคำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ของการทำศิลปนิพนธ์นี้

ขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำผลงานและเป็นกำลังใจตลอดทั้งโครงการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญภาพประกอบ	ง
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	3
1.3 ขอบเขตของโครงการ.....	3
บทที่ 2 อิทธิพลจากงานศิลปกรรม	4
2.1 อิทธิพลที่ได้รับ.....	4
2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน.....	9
2.3 แนวความคิดสร้างสรรค์.....	11
บทที่ 3 วิธีดำเนินการสร้างสรรค์	12
3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง.....	12
3.2 กระบวนการสร้างงาน.....	22
บทที่ 4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์	29
4.1 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบภาพ.....	29
4.2 วิเคราะห์ทัศนธาตุ.....	40
บทที่ 5 บทสรุป	46
บรรณานุกรม	48
ภาพผลงานศิลปะ	49
ประวัติผู้เขียน	55

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพประกอบ

ภาพที่	หน้า
2.1 ภาพกระต่ายพันธุ์ไทย.....	5
2.2 ภาพงานดอกไม้สีชมพูเมืองเหนือ.....	5
2.3 (Frida Kahlo) , Broken Column.....	10
3.1 ภาพร่างชั้นที่ 1.....	12
3.2 ภาพร่างชั้นที่ 2.....	13
3.3 ภาพร่างชั้นที่ 3.....	13
3.4 ภาพร่างชั้นที่ 4.....	14
3.5 ภาพร่างชั้นที่ 5.....	14
3.6 ภาพร่าง ชั้นที่ 1.....	16
3.7 ภาพร่าง ชั้นที่ 2.....	16
3.8 ภาพร่างชั้นที่ 3.....	17
3.9 ภาพร่างชั้นที่ 4.....	17
3.10 ภาพร่างชั้นที่ 5.....	18
3.11 ภาพร่างชั้นที่ 1.....	19
3.12 ภาพร่างชั้นที่ 2.....	19
3.13 ภาพร่างชั้นที่ 3.....	20
3.14 ภาพร่าง ชั้นที่ 4.....	20
3.15 ภาพร่างชั้นที่ 5.....	21
3.16 ขั้นตอนการขัดเพลาทองแดง.....	23
3.17 การทาวานิช.....	24
3.18 การทำพื้นผิว.....	25
3.19 กรดเมื่อละลายกับน้ำ.....	25
3.20 อุปกรณ์ในการพิมพ์งาน.....	27
3.21 การพิมพ์.....	28
4.1 ผลงานชั้นที่ 1 วิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์.....	30

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
4.2 วิเคราะห์เอกภาพของผลงานชั้นที่ 1.....	31
4.3 วิเคราะห์คุณภาพของผลงานชั้นที่ 1.....	32
4.4 วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของผลงานชั้นที่ 1.....	33
4.5 วิเคราะห์ความเป็นเด่นของผลงานชั้นที่ 1.....	34
4.6 ผลงานชั้นที่ 2 วิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์.....	35
4.7 วิเคราะห์เอกภาพของผลงานชั้นที่ 2.....	36
4.8 วิเคราะห์คุณภาพของผลงานชั้นที่ 2.....	37
4.9 วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของผลงานชั้นที่ 2.....	38
4.10 วิเคราะห์ความเป็นเด่นของผลงานชั้นที่ 2.....	39
4.11 การวิเคราะห์ที่ทัศนธาตุผลงานชั้นที่ 1	40
4.12 การวิเคราะห์ที่ทัศนธาตุผลงานชั้นที่ 1	41
4.13 การวิเคราะห์ที่ทัศนธาตุผลงานชั้นที่ 1	41
4.14 การวิเคราะห์ที่ทัศนธาตุผลงานชั้นที่ 1	41
4.15 การวิเคราะห์ที่ทัศนธาตุผลงานชั้นที่ 1	42
4.16 การวิเคราะห์ที่ทัศนธาตุผลงานชั้นที่ 1	42
4.17 การวิเคราะห์ที่ทัศนธาตุผลงานชั้นที่ 1	42
4.18 การวิเคราะห์ที่ทัศนธาตุผลงานชั้นที่ 2	43
4.19 การวิเคราะห์ที่ทัศนธาตุผลงานชั้นที่ 2	43
4.20 การวิเคราะห์ที่ทัศนธาตุผลงานชั้นที่ 2	43
4.21 การวิเคราะห์ที่ทัศนธาตุผลงานชั้นที่ 2	44
4.22 การวิเคราะห์ที่ทัศนธาตุผลงานชั้นที่ 2	44
4.23 การวิเคราะห์ที่ทัศนธาตุผลงานชั้นที่ 2	44
4.24 การวิเคราะห์ที่ทัศนธาตุผลงานชั้นที่ 2	45

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

บทนำ

ธรรมชาติของมนุษย์ย่อมกำเนินควบคู่ไปกับความรัก การสร้างสัมพันธ์ภาพอย่างแน่นแฟ้นจากความรักพ่อและแม่ ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ การดูแลเอาใจใส่ ต้องการความรัก ความอบอุ่นและความเข้าใจจากคนรอบข้างในชีวิต ทั้งเพื่อน ครอบครัวและคนที่คนรู้สึกผูกพันด้วยความเสน่หา เมื่อเราโตขึ้นเป็นหนุ่มสาวเรานับตัวเองเข้ากับอันหนึ่งอันเดียวกับคนที่เรารักหรือบุคคลที่มีลักษณะตรงตามใจ เมื่อมีความรักจะคิดว่าความรักคือ สิ่งที่ดีที่สุด สวยงาม ความอบอุ่น หรือเป็นแรงผลักดันและสร้างกำลังใจ

1.1 ความสำคัญของโครงการ

ความรักเป็นการตีความของสมองภายใต้อิทธิพลจากฮอร์โมน เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ช่วยดำรงรักษาเผ่าพันธุ์มนุษย์เอาไว้ ความรู้สึกพิเศษที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลด้วยความเสน่หาหรือองค์ประกอบทางด้านความรู้สึกด้านบวกที่นำไปสู่ความต้องการอย่างที่สุด ความรู้สึกนี้เองยังเป็นแรงขับเคลื่อนให้บุคคลได้รับความรู้สึกที่เป็นความสุขมากที่สุด ในขณะที่เดียวกันก็อาจทำให้ได้รับความรู้สึกเศร้าจนเป็นที่นำไปสู่ความทุกข์ ความรักมีหลากหลายรูปแบบมากมาย เกิดขึ้นด้วยองค์ประกอบหลายอย่าง ทฤษฎีความรัก “สามเหลี่ยมแห่งรัก” (Theories of Love) โดย Dr. Robert Sternberg นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน แนวคิดของเขาได้รับการพูดถึงอยู่เสมอในแวดวงนักวิชาการบวกกับเป็นแนวคิดที่เข้าใจง่าย ซึ่งเขาได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับความรักไว้ในปี ค.ศ. 1986 ความรักมี 3 องค์ประกอบ คือ ความเสน่หา (Passion) หมายถึง ความหลงใหลในเสน่ห์ทางเพศ (Sex appeal) มีความรู้สึกพึงพอใจในเรื่องรูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณ ทรวดทรงองค์เอว และลักษณะทางเพศอื่นๆ รวมไปถึงจิตตริยามารยาท น้ำเสียง รู้สึกเขี้ยววนรัญจวนใจ กระทั่งตกหลุมรักในที่สุด เกิดแรงขับที่จะทำความรู้จักและสร้างสัมพันธ์ภาพกันต่อไป เป็นแรงปรารถนาอันเกิดจากอิทธิพลของฮอร์โมนเพศทั้งหญิงและชาย

ความผูกพัน (Intimacy) หมายถึง ความผูกพันอันเกิดจากความใกล้ชิดสนิทสนมในฐานะคนรัก (แฟน) หรือคู่ครอง (ภรรยา-สามี) ระยะเวลาหนึ่ง มีความอบอุ่นมั่นคงทางใจอันเกิดจากความเข้าใจและไว้วางใจกัน ทำให้ต้องการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันต่อไป

การตัดสินใจ (Decision) และการให้คำมั่นสัญญา (Commitment) เป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดสำหรับความรัก เมื่อเริ่มรู้สึกรักใคร่ใคร่คนมาถึงจุดหนึ่งต้องตัดสินใจด้วยความเชื่อใจ ความซื่อสัตย์ที่ยึดมั่น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ต่อคำสัญญา นั้น ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากความรักนั้น คือสิ่งที่ต้องใช้เวลาสร้างหรือเพิ่มเติมด้วยความรู้สึกเล็ก ๆ ที่ดีที่มีต่อระหว่างบุคคล ความรักนั้นคือสิ่งที่มีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตมนุษย์ทุกคน มีทั้งความรักที่สมหวังยอมทำให้มีความสุข มีความอบอุ่น ชีวิตมีแรงและกำลังใจในการดำเนินชีวิต แต่ความรักที่ผิดหวัง สภาวะความเจ็บปวด ความทุกข์ ความสับสน อาจมีผลร้ายแรงต่อจิตใจแล้วแต่บุคคลไม่มากก็น้อย ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเมื่อร่างกายได้รับการตอบสนองและยังส่งถึงจิตใจ อารมณ์ หรือทางกายภาพ เมื่อความเจ็บปวดจากความทรงจำเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันนานเข้า คนเราก็จะมีแนวโน้มติดอยู่กับความคิดใดความคิดหนึ่ง จนบางครั้งอาจส่งผลเกิดการเจ็บป่วยทางกายภาพ (ทฤษฎีความรัก. 2560)

ความรักจึงมีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตมนุษย์ทุกคนตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันนี้ เพราะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยดำรงรักษาเผ่าพันธุ์มนุษย์เอาไว้ ข้าพเจ้าก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับประสบการณ์ของตนเอง จากสภาวะอารมณ์ที่เกิดจากการสูญเสียและผิดหวังจากความสัมพันธ์กับบุคคลอันเป็นที่รักในช่วงเวลาในอดีต อารมณ์ความโศกเศร้าทางจิตใจหล่อหลอมจนเกิดเป็นสภาวะทางอารมณ์ที่เจ็บปวด ซึ่งส่งผลจนเป็นความทรงจำที่ฝังลึกในจิตใจตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงทำให้ข้าพเจ้าหาหนทางเพื่อปลดปล่อยความทรงจำจากสภาวะประสบการณ์ของความรักที่เจ็บปวดในอดีต ผู้การสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของตนเอง ในการนำเสนอเรื่องราวความทรงจำที่ส่งผลถึงจิตใจ ความเจ็บปวดจากประสบการณ์จากสภาวะอารมณ์ที่เกิดจากการสูญเสียและผิดหวังจากความสัมพันธ์กับบุคคลอันเป็นที่รักในช่วงเวลาในอดีตของข้าพเจ้า
2. เพื่อมุ่งเน้นใช้รูปแบบสัญลักษณ์และจินตนาการเพื่อหลุดพ้นในความเจ็บปวดในจิตใจ
3. เพื่อแสดงออกถึงความเศร้าไปสู่จินตนาการในโลกส่วนตัว โดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆ เชื่อมโยงความทรงจำในอดีตของข้าพเจ้าในผลงานศิลปะของภาพพิมพ์ร่องลึก

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1. ผลงานศิลปะนิพนธ์แสดงออกที่มีเนื้อหา จากประสบการณ์ส่วนตัวและช่วงเวลาในอดีตจากเรื่องราวความรักที่ส่งผลถึงสภาวะจิตใจ โดยเลือกใช้สัญลักษณ์นาโตมีของตนเอง ดอกไม้ และกระดาษ เป็นตัวถ่ายทอดความรู้สึกและอารมณ์ที่เคยผิดหวังในความรักและส่งผลต่อสภาวะจิตใจในปัจจุบัน
2. ได้แรงบันดาลใจจากศิลปะการแสดงพลังอารมณ์ (Expressionism)
3. ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ร่องลึก (Etching)
4. จำนวนผลงาน 5 ชิ้น
  - 4.1 ขนาด 59.4x84.1 เซนติเมตร
  - 4.2 ขนาด 59.4x84.1 เซนติเมตร
  - 4.3 ขนาด 59.4x84.1 เซนติเมตร
  - 4.4 ขนาด 59.4x84.1 เซนติเมตร
  - 4.5 ขนาด 59.4x84.1 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อิทธิพลจากงานศิลปกรรม

2.1 อิทธิพลที่ได้รับ

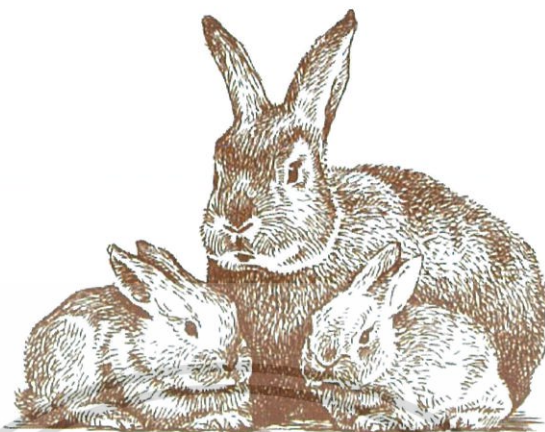
การสร้างสรรคผลงานทางศิลปะ เพื่อให้เกิดเป็นภาพผลงานที่มีความสมบูรณ์นั้น ต้องประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ มากมาย และส่วนประกอบหนึ่งซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งก็คือ การค้นหาข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน ข้อมูลที่ข้าพเจ้าใช้ได้มาทั้งจากประสบการณ์จริงได้มาจากการค้นคว้าหรือมาจากลักษณะอื่น ๆ ข้อมูลที่หามาได้จะถูกเลือกสรร จัดสรรและคัดสรรตามความจำเป็นให้เหมาะสมต่อการใช้งานและแสดงออก ซึ่งปรากฏอยู่ในภาพผลงานศิลปะแต่ละชิ้นงาน ข้าพเจ้าได้จำแนกแหล่งที่มาของข้อมูล วิธีการค้นหาและรวบรวมข้อมูล เพื่อประโยชน์ของการสร้างสรรค์ผลงานไว้ดังนี้คือ

ข้อมูลที่ได้รับจากประสบการณ์ส่วนตัว

ที่ข้าพเจ้าได้นำมาใช้เป็นข้อมูล จากความเจ็บปวดภายในใจเกี่ยวกับความรักที่รู้สึกอยู่ในจิตใจดำนึก ข้าพเจ้าได้รู้สึกว่าการที่คน ๆ หนึ่งได้มอบความรักกับใครสักคน ได้ใช้เวลาศึกษาใจ ถึงแม้จะเป็นในช่วงของ “วัยรุ่น” เป็นระยะที่มีการพัฒนาทางจิตใจและอารมณ์มาจากความเป็นเด็กสู่การเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นวัยที่เร็วจนเกินไป ตกกลางปลงใจที่จะใช้ชีวิตด้วยกัน แต่พอเมื่อระยะเวลาผ่านไป ความรู้สึกของฝ่ายหนึ่งเริ่มไม่เหมือนเดิม ความคิด และความต้องการของอนาคตของแต่ละคนเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา จนเกิดเลิกร้างอีกฝ่ายหนึ่งไป ความรู้สึกของคนที่ถูกบอกลาจึงเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและเจ็บปวดนั้นเต็มเปี่ยมอยู่ภายในจิตใจ เพราะด้วยทั้งวิวุฒิภาวะของทั้ง 2 ฝ่ายนั้นยังขาดทัศนคติควบคุมสิ่งต่าง ๆ ได้ทั้งในเรื่องของอารมณ์ ความคิดตรึงตรอง เหตุผล ความรับผิดชอบ ความรู้สึกต่าง ๆ ขาดการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ระหว่างบุคคลกับบุคคล

ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ประสบการณ์จากสภาวะอารมณ์ที่เกิดจากสูญเสียและผิดหวังจากความสัมพันธ์กับบุคคลอันเป็นที่รัก สร้างอารมณ์ความเศร้าโศกทางจิตใจ และภาพความทรงจำในอดีตนั้น ๆ ยังวนเวียนอยู่ในจิตใจดำนึก หล่อหลอมจนเกิดเป็นภาวะวิกฤตทางจิตใจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นข้าพเจ้าจึงนำเอาเรื่องนี้มาเป็นเนื้อหาของงานชุดนี้

ข้อมูลที่ได้จากภาพถ่ายและแหล่งข้อมูลออนไลน์

(ภาพประกอบที่ 2.1 : ภาพกระต่ายพันธุ์ไทย ที่มา : <http://ribblt.blogspot.com/p/blog-page.html>)

(ภาพประกอบที่ 2.2 : ภาพงานดอกกลีลีสีชมพูเมืองเหนือ : สร้อยอารีย์ คุโนรัมย์. 2559)

การเก็บและรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างสรรค์ผลงานในชุดดังกล่าวนี้มีการหารูปทรง ข้อมูล แนวความคิดต่าง ๆ เพิ่มเติมจากหนังสือเกี่ยวกับโครงสร้างของร่างกายมนุษย์และข้อมูลออนไลน์ การหาความหมายจากหนังสือต่าง ๆ เพื่อประยุกต์กับงาน การค้นหาข้อมูลของชีวิตรักที่ไม่สมหวัง การสูญเสีย สิ่งที่กระทบต่อสภาวะจิตใจหรืออื่น ๆ รวมถึงสัญลักษณ์ที่นำเข้ามาใช้กับผลงาน แม้กระทั่งการถ่ายภาพต่าง ๆ เพื่อบันทึกลักษณะท่าทางของสิ่งของที่มีลักษณะเฉพาะไม่ว่าจะเป็น พื้นผิว รายละเอียด รูปทรง ซึ่งถ้าหากไม่บันทึกด้วยการถ่ายภาพหรือเก็บรวบรวมรายละเอียดจาก หนังสือและข้อมูลออนไลน์ อาจส่งปัญหาถึงขั้นตอนในการสร้างภาพร่างและสร้างสรรค์ผลงานจริง เพราะรายละเอียดเหล่านั้น ไม่อาจนึกถึงหรือจินตนาการเอาเองได้ทั้งหมด หากไม่มีข้อมูลจริงเป็น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

พื้นฐานการเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูลจากหนังสือและข้อมูลออนไลน์ ถือได้ว่าเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่ง ต่อการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า

อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปกรรม

การแสดงภาพลักษณ์เฉพาะตัวในรูปแบบผลงานศิลปะนั้น สิ่งที่จะต้องการนำเสนอ คือ แรงบันดาลใจอันก่อให้เกิดกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์แนวความคิด แรงบันดาลใจ ซึ่งมาจากความรู้สึกส่วนตัวนั้น ล้วนเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราได้ประสบการณั้ประทับใจและสะเทือนใจ รวมถึงความสนใจในงานศิลปะ ที่มีแนวทางเดียวกัน

1. ศิลปะคือรูปทรงงาน (Art as Pure Form) ศิลปะไม่สามารถจะสร้างขึ้นมาได้ถ้าปราศจากรูปทรง (Form) การที่เราชื่นชมเพราะว่าในศิลปวัตถุมีรูปทรงที่สวยงามทั้งนี้เพราะลักษณะที่สำคัญคือ มีความกลมกลืนขององค์ประกอบที่ทำให้เป็นเอกภาพตัวอย่าง เช่น ความสัมพันธ์ของคนตรีตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติและรูปทรงของเสียงดนตรีสามารถถ่ายทอดมายังจิตใจได้

2. ศิลปะคือการแสดงออกซึ่งอารมณ์ (Art as Expressionism) ความคิดเรื่องศิลปะ คือการแสดงออกซึ่งอารมณ์นี้ใช้เพียงแค่ว่าวัตถุประสงค้ของศิลปะ ไม่ใช่เสนอความงามในรูปทรงของสีตันหรือเสียงและไม่ใช้เพียงแต่การลอกเลียนแบบจากธรรมชาติ อารมณ์ทางศิลปะนั้นแตกต่างจากการแสดงอารมณ์แบบอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

2.1 การแสดงอารมณ์ทางศิลปะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับเจตนาหรือความตั้งใจ

2.2 การแสดงอารมณ์ทางศิลปะต้องมีจุดประสงค์หรือคุณค่าอยู่ในตัวเอง โดยไม่มีเจตนาอื่นซ้อนเร้นเคลือบแฝง

2.3 การแสดงอารมณ์ทางศิลปะแสดงให้รู้ว่าบุคคลมีปฏิกริยาหรือมีความรู้สึกในทางสุนทรีย์ คือความชอบไม่ชอบ

2.4 สื่ออารมณ์ในศิลปะประเภทการแสดงอารมณ์มีความหมายถึงคุณค่าอยู่ในตัวเป็นลักษณะพิเศษไม่เหมือนกับสื่อประเภทอื่น ๆ เช่นการพูดไม่ว่าเราจะพูดถึงเรื่องอะไร การตีค่าความหมายก็จะหมายถึงสิ่งที่เราพูดแต่ในทางคนตรีหรือนาฏศิลป์นั้น คำพูดแต่ละคำมีความหมายในตัวเองโดยเป็นคำที่มีเสียงไพเราะการรับรู้ตามธรรมชาติของมนุษย์ สีตันและรูปทรงจะทำให้สามารถบอกได้ว่าเป็นอะไรและใช้ประโยชน์อะไร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. ศิลปะ คือ การแสดงออกทางความรู้สึก ศิลปินอาจจะแก้ไขแต่งเติมตัดแปลงจากธรรมชาติ เช่น ลือความหมายลงในภาพทิวทัศน์ศิลปะ จึงเป็นการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกที่ได้รับจากธรรมชาติ โดยมีมนุษย์เป็นตัวถ่ายทอดความประทับใจ แต่การรับรู้ของผู้ชมอาจจะต้องการชื่นชมความงามในรูปแบบที่แตกต่างกัน

4. ศิลปะแบบกึ่งนามธรรม (Semi-abstract) เป็นการถ่ายทอดที่ผิดไปจากรูปธรรมหรือแบบเหมือนจริง ด้วยการตัดทอนรูปทรงจากของจริงให้เรียบง่ายแต่ยังมีเค้าโครงเดิมอยู่ สามารถดูรู้ว่าเป็นภาพอะไร (ศิลปกรรมสารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน. 2549)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ศิลปะลัทธิ เอ็กเพรสชันนิสซึม (Expressionism)

ลัทธิแสดงพลังอารมณ์ (Expressionism) คือขบวนการทางวัฒนธรรมที่เริ่มขึ้นในเยอรมนีเมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ที่เป็นปฏิกริยาต่อปฏิฐานนิยม (Positivism) และ ขบวนการศิลปะอื่น ๆ เช่น ธรรมชาตินิยม (Naturalism) และ ศิลปะอิมเพรสชันนิสซึม ประสบการณ์ทางอารมณ์แทนความเป็นจริงทางวัตถุ แนวโน้มของศิลปินกลุ่มนี้จะบิดเบือนความเป็นจริงเพื่อที่จะแสดงผลที่มีต่ออารมณ์ มักจะเป็นคำที่มีนัยยะถึงอารมณ์รุนแรง ศิลปะแนวนี้ได้รับอิทธิพลจากศิลปินสำคัญ 2 คนคือ วินเซนท วาน โก๊ะ (Vincent Van Gogh) และศิลปินชาว นอร์เวย์ ที่ชื่อ เอ็ดเวิร์ด มุงค์ (Edvard Munch) ซึ่งทั้งสองคนนี้ ใช้สีที่รุนแรงและเกินความเป็นจริงโดยเน้นความพอใจของศิลปินเป็นหลัก ไม่ยึดถือกฎเกณฑ์และธรรมเนียมใด ๆ ในอดีตเลย สีที่ใช้จะสื่อถึงพลังที่ถูกบีบคั้นบังคับกดคั้นที่อยู่ในความรู้สึกนึกคิดของจิตใจคน การปลดปล่อยอารมณ์ผ่านสีและฝีแปรงที่ให้ความรู้สึกที่แข็งคิบและรุนแรงศิลปะเอ็กเพรสชันนิสซึมในเยอรมัน

ลัทธิเอ็กเพรสชันนิสซึม ผลงานในยุคนี้แสดงออกมุ่งเน้นการถ่ายทอดประสบการณ์ทางอารมณ์แทนความเป็นจริงทางวัตถุ แนวโน้มของศิลปินยุคนี้จะบิดเบือนความเป็นจริงเพื่อต้องการแสดงออกถึงผลต่ออารมณ์ ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากศิลปะลัทธิเอ็กเพรสชันนิสซึมในเรื่องของลักษณะการแสดงออก การปลดปล่อยอารมณ์ มุ่งการแสดงออกถ่ายทอดความรู้สึกเพื่อแสดงถึงภาวะความรู้สึกเล็ก ๆ ส่วนตัวของข้าพเจ้า ความเจ็บปวด เร็งว้าง ความกดดัน รูปทรงที่ปรากฏอาจปรับไปตามกระบวนการความคิดภายในจิตใจที่ถ่ายทอดสู่ผลงานศิลปะเกี่ยวข้องกับทางจิตวิญญาณ (Spiritual) มากกว่าวัตถุ (Material) ศิลปะแบบเอ็กเพรสชันนิสซึมนี้จะมุ่งการแสดงออกทางความรู้สึกอารมณ์ จิตวิญญาณ มากกว่ามุ่งนำเสนอความเป็นจริงทางวัตถุ โดยสื่อผ่านการใช้สีที่รุนแรง กดคั้น ฝีแปรงที่อิสระ โดยรับเอาอิทธิพลของกลุ่มศิลปะต่าง ๆ เช่น การใช้สีสด และฝีแปรงอิสระ ความรู้สึกบีบคั้นกดดันจากจิตใจของมนุษย์ (Expressionism. 2560)

2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน

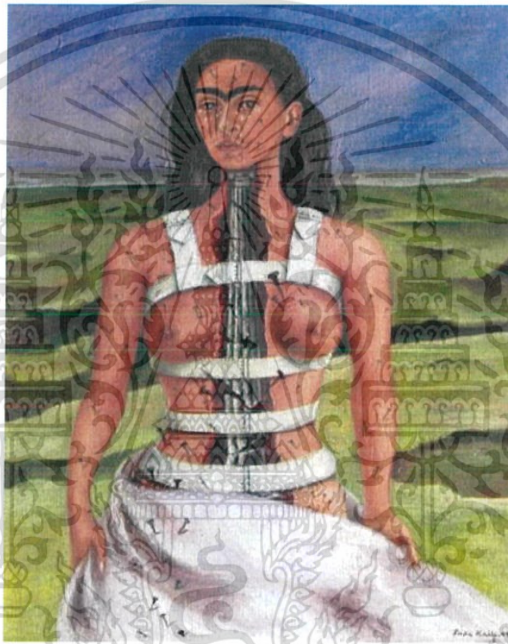
ฟริดา คาห์โล (Frida Kahlo) จิตรกรชื่อดังชาวเม็กซิกัน ชื่อเต็มคือ Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderon เกิดวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2450 บิดามีเชื้อสายเยอรมันฮังการีเรียน มารดาเชื้อสายสเปนกับอเมริกาใต้ เธอได้รู้จักกับ ดิเอโก ริเวรา (Diego Rivera) ศิลปินมีชื่อของเม็กซิกัน ความสัมพันธ์พัฒนาจนแต่งงานกันในปี พ.ศ. 2472

ฟริดาป่วยเป็นโปลิโอตั้งแต่ 6 ขวบ ส่งผลให้ขาซ้ายลีบเล็กกว่าขาขวา เมื่ออายุ 18 ปีรอดโดยสารที่เรอโน้งมาประสบอุบัติเหตุชนกับรถราง เธอบาดเจ็บสาหัสจนกระดูกสันหลังและกระดูกไหปลาร้าหัก ร้าวเหล็กทิ่มเข้าไปในมดลูก ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลนานถึง 9 เดือน และทำให้เธอต้องเข้ารับการผ่าตัดถึง 35 ครั้ง ช่วงที่นอนอยู่บนเตียงพยาบาลนี้เองที่เธอได้ฝึกฝนและทุ่มเทไปกับศิลปะ

ผลงานของจิตรกรของ ฟริดาห์ เขียนภาพสะท้อนชีวิตอันขื่นขมอย่างตรงไปตรงมา สื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์เกี่ยวกับบาดแผลทางกายและทางใจของศิลปิน ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตผ่านการเพ้นท์ (Painting) ในขณะที่เจ็บป่วยบนเตียงนอน สีหน้าที่ดูเศร้า สื่อถึงความเจ็บปวดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากอุบัติเหตุในวัยเด็กและความผันผวนของสังคมตลอดชีวิตของศิลปิน ที่เธอชื่นชม ศิลปินคู่นี้ต่างเลื่อมใสในลัทธิคอมมิวนิสต์ สร้างผลงานที่แสดงออกถึงแนวคิดฝ่ายซ้ายอย่างชัดเจน เป็นสหายที่ใกล้ชิดกับ ทรอตสกี (Leon Trotsky) ซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์กับฟริดา ผลงานของฟริดาในยุคแรกๆ เป็นแนวสมจริงจากนั้นก็พัฒนามาเป็นแนวสัญลักษณ์ (Symbolic) และแนวเหนือจริง (Surrealism) สัญลักษณ์ของเธอ แสดงออกอย่างอิสระ แสดงให้เห็นทัศนคติของเธอนำเสนอการดำรงชีวิตของตัวเอง ที่แข็งแกร่งและท้าทายให้กับผู้ชม ผลงานส่วนใหญ่แสดงให้เห็นถึงชีวิตที่ขมขื่นในแง่ศิลปะแล้วผลงานศิลปะของเธอได้ถูกนิยามว่าเป็นภาพแนวเหนือจริง แต่เธอปฏิเสธ เธอกลับบอกไม่เคยเขียนภาพจากความฝันแต่เขียนจากความจริง (Frida Kahlo. 2560)

ผลงานของ ฟรีดา คาห์โล ได้ส่งผลต่อแนวความคิดวิเคราะห์ของข้าพเจ้า ถูกใช้เป็นแรงขับเคลื่อนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างตรงไปตรงมา ในการนำเรื่องราวชีวิตความทรงจำและประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้รับจากความรักในอดีตที่ส่งผลถึงสภาวะจิตใจ ถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะ แสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกที่เจ็บปวด และภาพความทรงจำที่ยังคงฝังอยู่ในจิตใจจนถึงปัจจุบัน ทำให้ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจนำเนื้อหามาประยุกต์ปรับใช้ให้เข้ากับการถ่ายทอดอารมณ์เกี่ยวกับความรู้สึกของความทรงจำที่ส่งผลถึงสภาวะในจิตใจของข้าพเจ้า มาถ่ายทอดในผลงานศิลปะ

ผลงานของ ฟรีดา คาห์โล ที่ได้รับอิทธิพล

(ภาพประกอบที่ 2.3)

ชื่อศิลปิน : ฟรีดา คาห์โล

ชื่อผลงาน : Broken Column

เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ (Painting)

ผลงานชิ้นนี้ของฟรีดา วาดไม่นานหลังจากที่เกิดจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในปี 1925 ได้รับการผ่าตัดเกี่ยวกับกระดูกสันหลังของเธอ การผ่าตัดที่เหลืออาการปวดเรื้อรัง ในการวาดภาพ เธอเป็นภาพที่ยืนอยู่ตรงที่โค้งกลางแข็งและแห้งแล้ง ภูมิทัศน์ไม่สมบูรณ์ สะท้อนให้เห็นถึงสัญญาณของความเจ็บปวดที่เธอคงต้องเผชิญกับชีวิต

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.3 แนวความคิดสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอช่วงเวลาหนึ่งของชีวิต ที่เต็มไปด้วยความไม่สมหวังที่เกิดขึ้นมาจากความรักของชีวิตคู่ ซึ่งมีผลมาจากการต้องแยกทาง และเลิกร้างต่อกัน ส่งผลกระทบต่อจิตใจให้ได้รับความทุกข์ ความเจ็บปวด สิ้นหวัง ความโศกเศร้าของชีวิต ที่ต้องจมปลักกับความรู้สึกเหล่านี้ ถูกนำเสนอโดยผ่านรูปทรงของมนุษย์ที่ถูกตัดทอนทางกายภาพ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความทุกข์และความไม่สมบูรณ์ของชีวิตในช่วงเวลาในอดีตดังกล่าว

ข้าพเจ้ามีประสบการณ์ ความรักของข้าพเจ้าในอดีต ความทรงจำที่ส่งผลถึงสภาวะจิตใจ ซึ่งมีผลมาจากการแยกทาง เลิกร้างกันไป ความสุขที่เคยได้รับจนเกิดเป็นความเคยชินของชีวิต เมื่อความสุขเหล่านั้นจากไปอย่างกะทันหัน จึงส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของสภาพจิตใจ ด้วยวุฒิภาวะและทัศนคติที่ยังมีไม่มากพอ มีผลต่อการดำรงชีวิตตลอดเวลาที่ผ่านมามาจนถึงปัจจุบันและอนาคตที่ยังคาดเดาไม่ได้ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงนำเสนอผลงานเพื่อแสดงให้เห็นความทุกข์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับชีวิตคู่ที่ต้องแยกทาง ภาพความทรงจำจากความรักที่ดีและผิดหวังทั้งหมดเหล่านั้นยังคงชัดเจนจนถึงปัจจุบัน แต่ข้าพเจ้ายังคงคิดว่า ยังมีสิ่งที่สวยงามอยู่ภายใต้จิตใจได้อีกได้อีก ที่ยังคงต้องการชีวิตรักที่ดีและสมบูรณ์ขึ้น จึงเป็นผลให้ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุด “ความทรงจำที่ส่งผลต่อสภาวะจิตใจ”

ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานในชุด “ความทรงจำที่ส่งผลถึงจิตใจ” ด้วยการมุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้ชีวิตคู่ของวัยรุ่น ที่มีทั้งปัญหา ความสุข ความทุกข์ รวมถึงผลที่เกิดจากการสูญเสียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยการเลือกรูปทรงกายภาพของข้าพเจ้ามาตัดทอนเพื่อให้ไม่สมบูรณ์ เพื่อสื่ออารมณ์และความรู้สึกต่าง ๆ ทั้งความเศร้า ความกดดัน ความเว้าวาง และได้สร้างบรรยากาศด้วยพื้นผิวและรอยคราบต่าง ๆ เป็นภาพพื้นหลังเพื่อให้ได้ความรู้สึกของสภาวะที่หดหู่ โศกเศร้าเสียใจ จากความรัก และข้าพเจ้าได้คิดและสร้างสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาข้างต้น เพื่อให้ได้ความชัดเจนในด้านของความหมายที่ต้องการจะสื่อแสดงออกมาในผลงาน

ผลงานในชุดดังกล่าวนี้ถูกสร้างขึ้น โดยการเลือกรูปทรงของอนาโตมีแทนกายภาพของข้าพเจ้า โครงสร้างกระดูกขาวเพื่อสื่อถึงความไม่สมบูรณ์ในชีวิตของข้าพเจ้า ดอกไม้ เป็นสัญลักษณ์แทนความรู้สึกภายในจิตใจ กระจ่าย แทนสัญลักษณ์ที่ต้องการจะพบเจอความรักที่สมบูรณ์แบบ มั่นคง พื้นผิว แทน สภาวะความทรงจำที่เจ็บปวด กดดัน โดยเทคนิคภาพพิมพ์ร่องลึก (Etching) ซึ่งผลงานของข้าพเจ้านั้น ได้ผสมผสานรูปแบบการเพ้นท์บางตำแหน่ง เช่น เพ้นท์ดอกกลิตส์ จะสื่อสารถึงการค้นหาความรักที่ดีที่สุด เพ้นท์สีกระจ่าย เพื่อสื่อถึงความต้องการที่จะพบรักแท้ สีที่ข้าพเจ้าใช้เพ้นท์คือสีน้ำหมึก ซึ่งสีน้ำหมึกมีความโปร่งใสและสด ซึ่งสามารถใช้สีได้ตามความหมายที่ต้องการแสดงออก ทำให้งานชุดนี้ของข้าพเจ้านั้นสื่ออารมณ์และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

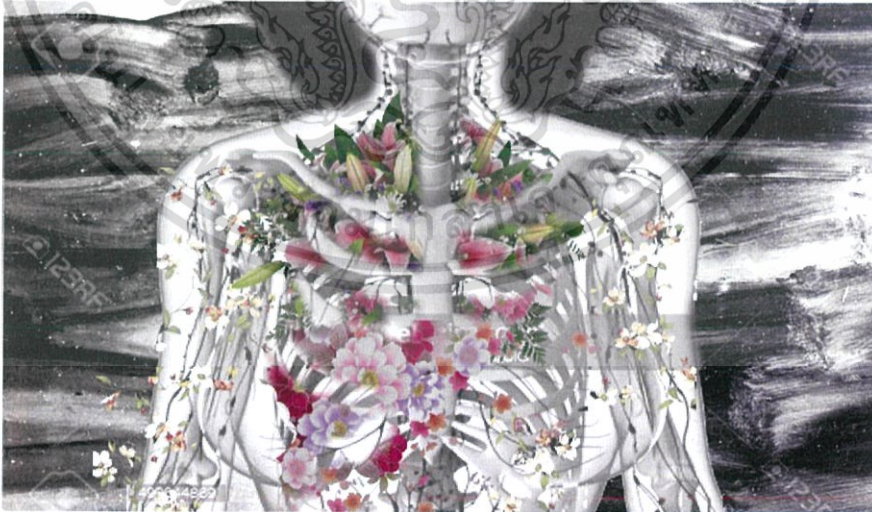
บทที่ 3

วิธีดำเนินการสร้างสรรค์

การดำเนินงานศิลปนิพนธ์ รูปแบบงานศิลปะภาพพิมพ์ ตามแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์เกิดภายใต้หัวข้อ “ความทรงจำที่ส่งผลถึงจิตใจ” ข้าพเจ้าถ่ายทอดเรื่องราวความทรงจำ ความเจ็บปวดจากสภาวะอารมณ์ที่เกิดจากการสูญเสียและผิดหวังจากความสัมพันธ์กับบุคคลอันเป็นที่รักในช่วงเวลาในอดีต ที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะจิตใจ มุ่งแสดงออกทางด้านอารมณ์เพื่อเป็นวิธีการที่ช่วยปลดปล่อยความสะเทือนใจจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยกระบวนการทางศิลปะ เครื่องมือขัดเกลาความเจ็บปวดดังกล่าว เพื่อนำไปสู่การพัฒนาจิตใจสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่จะรับมือกับความสูญเสียที่เข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้า โดยการสร้างผลงานด้วยเทคนิคภาพพิมพ์ร่องลึก (Etching)

3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง

ภาพร่างชุดที่ 1

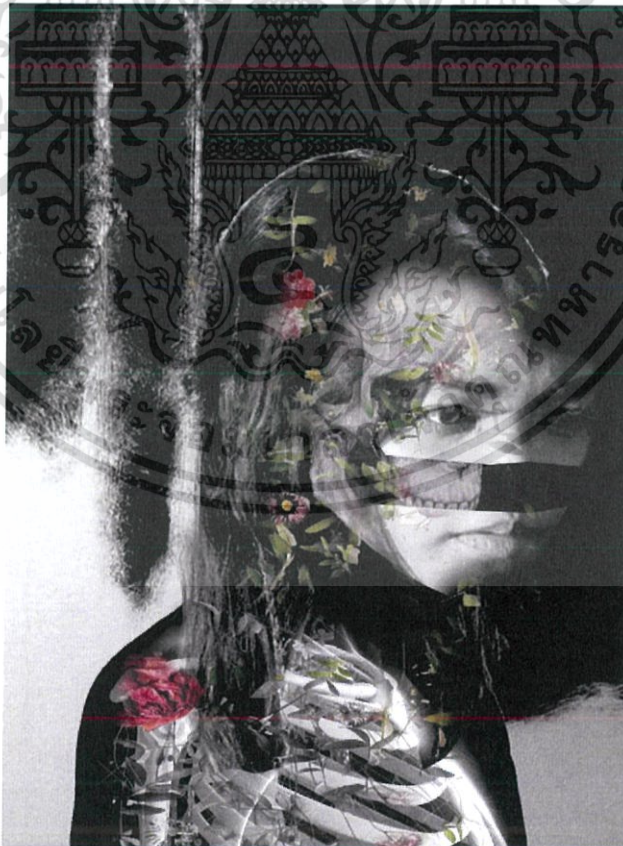

ภาพที่ 3.1 ภาพร่างชุดที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

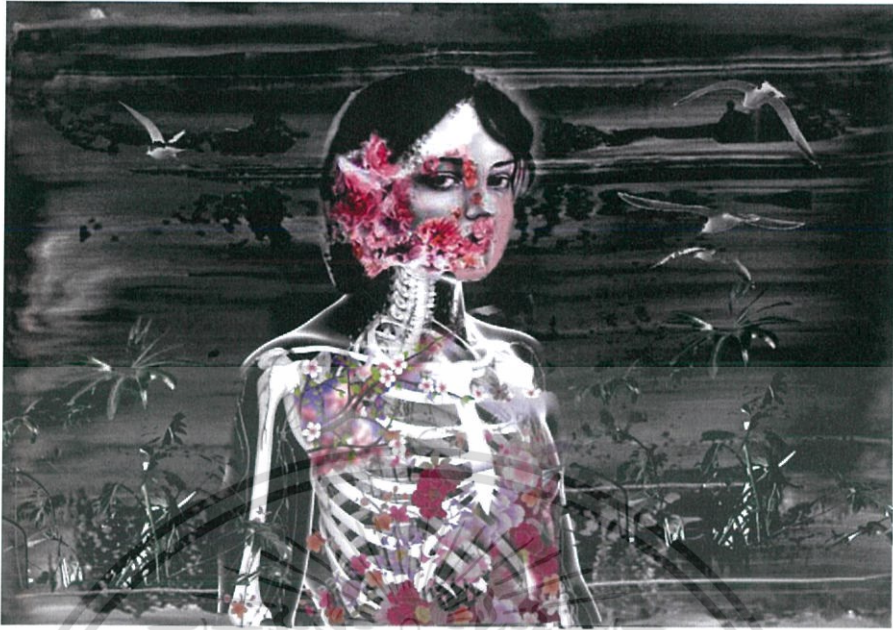

ภาพที่ 3.2 ภาพร่างชิ้นที่ 2

ภาพที่ 3.3 ภาพร่างชิ้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.4 ภาพร่างชิ้นที่ 4

ภาพที่ 3.5 ภาพร่างชิ้นที่ 5

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพร่างชุดนี้ข้าพเจ้าได้เสนอแนวความคิดในเรื่องการนึกถึงคนรักที่จากไป อย่างเฝ้าคอยและห่วงหา จากภาพร่างในชุดนี้ข้าพเจ้าได้มีการศึกษาข้อมูลภาพอนาโตมี ลักษณะท่าทางของมนุษย์ ข้าพเจ้าได้มีการตัดทอนรูปกายภาพ และมีการนำสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น ดอกไม้สื่อถึงความรู้สึกของสภาวะจิตใจ อนาโตมี แทนกายภาพของข้าพเจ้า เพื่อมาประกอบกันและสร้างบรรยากาศพื้นหลังด้วยพื้นผิว ร่องรอยเพื่อสื่ออารมณ์ถึงความเจ็บปวด

ในผลงานชุดนี้ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ได้เลือกผลงานไปสร้างสรรค์เป็นผลงานจริงเนื่องจากองค์ประกอบของภาพยังไม่ได้สมบูรณ์ และเนื้อหายังไม่สอดคล้องกับงาน

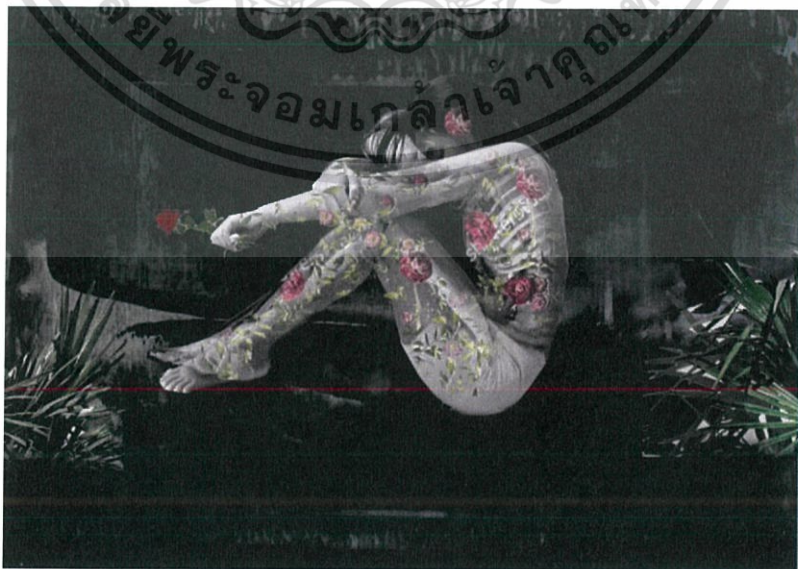

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 2

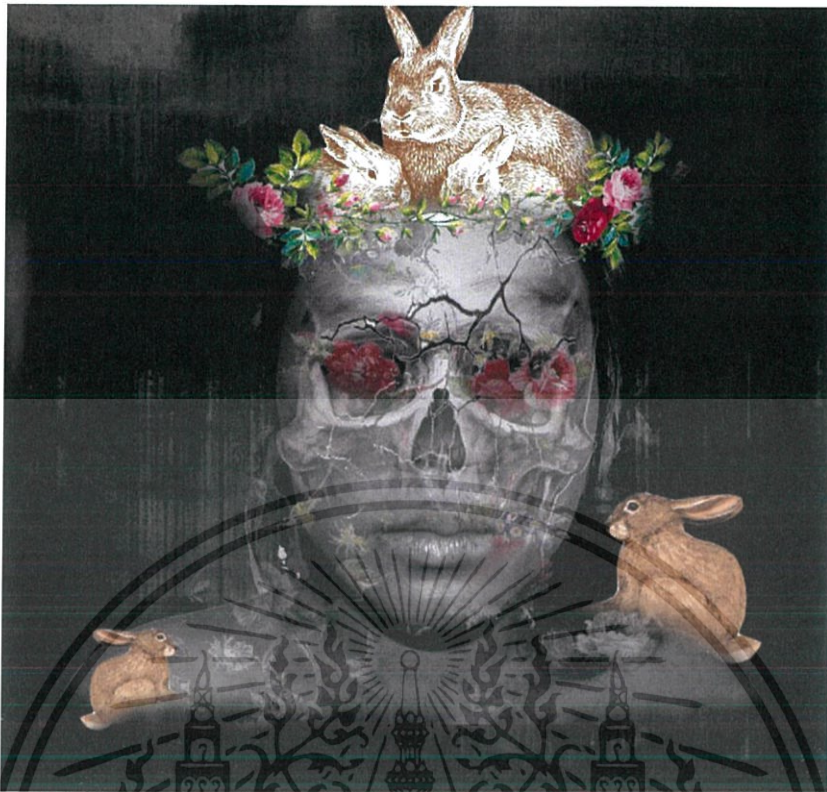

ภาพที่ 3.6 ภาพร่าง ชั้นที่ 1

ภาพที่ 3.7 ภาพร่าง ชั้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.8 ภาพร่างชิ้นที่ 3

ภาพที่ 3.9 ภาพร่างชิ้นที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.10 ภาพร่างชั้นที่ 5

ภาพร่างชุดที่ 2

ภาพร่างชุดนี้ข้าพเจ้ายังคงแนวความคิดเดิม แต่ได้เปลี่ยนให้แตกต่างจากเดิม โดยใช้กายภาพเป็นตัวของข้าพเจ้า และรูปทรงของอนาโตมีตัดทอนกับกายภาพของข้าพเจ้า โครงสร้างกระดูก ราวเพื่อสื่อถึงความไม่สมบูรณ์ในชีวิต และกระต่าย แทนสัญลักษณ์ที่ต้องการจะพบเจอความรักที่สมบูรณ์มั่นคง ในเรื่องของสัญลักษณ์ เพื่อให้ความหมายของผลงานชัดเจน และให้งานนั้นมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ข้าพเจ้าได้นำภาพร่างชั้นที่ 1 นำไปขยายทำผลงานจริงเนื่องจากมีองค์ประกอบและเนื้อหาสอดคล้องอย่างสมบูรณ์ แต่ได้แก้ไขรูปแบบผลงานให้เป็นวงกลม เพื่อให้เป็นรูปแบบที่น่าสนใจยิ่งขึ้น

ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพที่ 3.11 ภาพร่างชิ้นที่ 1

ภาพที่ 3.12 ภาพร่างชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.13 ภาพร่าง ชั้นที่ 3

ภาพที่ 3.14 ภาพร่าง ชั้นที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.15 ภาพร่างชิ้นที่ 5

ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพร่างชุดนี้ของข้าพเจ้ายังคงแนวความคิดเดิม แต่ได้เปลี่ยนลักษณะท่าทางให้ได้อารมณ์เพื่อสอดคล้องกับความรู้สึกรอคอย และได้เพิ่มการจัดวางดอกไม้ภายในร่างกาย ให้เป็นองค์ประกอบที่มีระยะให้สวยงามขึ้น ในเรื่องของสัญลักษณ์ที่เพิ่มเติม เช่น ดอกกลีบลี หมายถึง การคาดหวังที่จะเจอรักแท้ และแก้ไขพื้นหลัง สร้างบรรยากาศสื่อถึงอารมณ์ ความเจ็บปวด อ้างว้าง ได้เปลี่ยนรูปแบบผลงานให้เป็นวงกลม เพื่อให้งานดูน่าสนใจและให้ความหมายของงานชัดเจนมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ข้าพเจ้าได้นำภาพร่างชิ้นที่ 2, 3, 4 และ 5 มาขยายเป็นผลงานจริง เนื่องจากมีองค์ประกอบรูปทรง อารมณ์และบรรยากาศ สอดคล้องกับแนวความคิดมากที่สุด

3.2 กระบวนการสร้างงาน

เป็นการขยายความคิดจากต้นแบบร่างลงบนแผ่นแม่พิมพ์จริง โดยผ่านโดยผ่านกระบวนการของภาพพิมพ์และแม่พิมพ์โลหะ ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสำเร็จเป็นผลงานจริง ซึ่งได้อธิบายตามขั้นตอนดังนี้

1. อุปกรณ์ต่างในการทำภาพพิมพ์

- แผ่นทองแดง
- กรดทองแดง
- วาณิชดำ
- เหล็กปลายแหลม
- กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 2000
- แปรงขนลวด
- หมึกพิมพ์แม่พิมพ์โลหะ ชี้ออบ OBI
- กระดาษพิมพ์งานฟาบริยโน
- ดินสอ ไขสีขาว
- น้ำมันสน
- ทินเนอร์
- สีสเปรย์
- กระดาษบรูฟ
- กระดาษลอกลาย
- ที่ฉีดน้ำ
- ยางปาดสี
- พู่กันหัวแหลมเบอร์ 1,6,9,10
- เศษผ้า
- เทปกาวย
- นิโค
- กระดาษอาร์ตมัน
- กระดาษอาร์ตด้าน
- คัตเตอร์
- กรรไกร
- ที่กลิ้งหมึก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- เทปกาวน้ำ
- ถุงมือ
- กระดาษเทาขาว
- กาวสองหน้า
- สีอะครีลิค
- ผงแอสเฟนดัม

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2.1 นำแผ่นทองแดงที่เตรียมไว้ นำไปตัดให้เป็นวงกลมจากนั้นตะไบลดรอยคมของเพลททองแดงและนำไปขัดพื้นผิวด้วยกระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 2000 เพื่อลบรอยขีดข่วนที่ติดอยู่บนผิวหน้าเพลททองแดงออก เพื่อไม่ให้เกิดรอยแล้วจึงนำไปล้างด้วยทินเนอร์ น้ำมันสน เพื่อล้างคราบสกปรกที่ติดอยู่บนผิวหน้าเพลททองแดง และจึงนำไปล้างน้ำเปล่า ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วนำมาทาด้วยวานิชดำทั้งด้านหน้าและหลังเพลททองแดง ส่วนที่เป็นหลังเพลททองแดงให้เทปกาว กั้นด้านหลังไว้ เพื่อไม่ให้ครกกัดด้านหลังเพราะอาจจะเป็นรอยและเพลททองแดงอาจจะมีปัญหาได้ถ้าเกิดเพลททองแดงทะลุ แล้วนำเบร้งมาขยาดบนแผ่นทองแดงที่ทาวานิชดำ ใช้ปากกาถูกลิ้นเขียนตามแบบที่ขยายมา เมื่อร่างแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว นำเหล็กปลายแหลม มาขีดตามรอยที่ร่างไว้บนแผ่นทองแดงให้วานิชดำที่เคลือบบนหน้าเพลททองแดงหลุดออกไปตามรอยที่เราต้องการ รวมถึงการใช้คัตเตอร์ขูดบนหน้าเพลททองแดงให้ตั้งฉากประมาณเกือบ 90 องศาเพื่อทำให้หน้าเพลททองแดงเป็นจุด ๆ จะทำให้มีน้ำหนักที่แตกต่างออกไป สิ่งที่ทำนี้เรียกว่าการทำเทคนิค ฮาร์ดกราวด์ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนำลงไปแช่ในอ่างที่ผสมกรดไว้ในอัตราส่วน 1: 2 (กรด 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 2 ลิตร) เป็นเวลา 40 - 60 นาที

(ภาพประกอบขั้นตอนที่ 1 : ขั้นตอนการขัดเพลททองแดงโดยใช้กระดาษทรายเบอร์2000)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

(ภาพประกอบขั้นตอนที่ 2 : การทาวานิช เพื่อเตรียมเขียนเพลททองแดงด้วยเหล็กปลายแหลม)

2.2. หลังจากกักรวดครบเวลาที่เราต้องไว้แล้ว ก็นำชิ้นมาจากบ่อกรดขึ้นมาล้างด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดและล้างด้วยน้ำมันสนกับทินเนอร์เพื่อดูร่องรอยที่สร้างขึ้นด้วยเทคนิคแรก ฮาร์ดกรวด จากนั้นนำวานิชดำมาปิดเพลททองแดงเหลือไว้เพียงแต่ส่วนพื้นของภาพและเริ่มทำพื้นผิว ด้วยการใช้แปรงแข็งจุ่มวานิช ทาเพลททองแดงให้เป็นรอยสีเปล่ง จากนั้นตากให้แห้ง แล้วนำไปกักรวดครั้งแรกประมาณ 15- 20 นาที จากนั้นนำเพลททองแดงขึ้นมาและล้างน้ำเปล่าให้สะอาด นำเพลททองแดง มาทำพื้นผิวอีกทำซ้ำอีก 4 รอบ แต่จะเพิ่มเวลากักรวดให้มากขึ้น คือ 15, 30, 60, 90 นาที ใช้แปรงแข็งทาทับไปเรื่อย เพื่อให้สีน้ำหนักรที่แตกต่างกันออกไปจากเทาจนดำสนิท จากนั้นนำเพลททองแดงมาล้างให้สะอาด โดยใช้ น้ำมันสน ทินเนอร์ เศษผ้า เช็ดให้ครบวานิชออกเมื่อออกหมดแล้วล้างหน้าเพลททองแดงด้วยน้ำปลา น้ำปลาคจะทำให้เกิดปฏิกิริยากับเพลททองแดงจนเป็นสีชมพู จากนั้นล้างด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดและตากให้แห้ง จากนั้นลอกเทปกาวด้านหลังออก และเช็ดให้สะอาดเพื่อที่จะนำไปพิมพ์ ดูว่าส่วนที่ทาไปแล้วนั้นเป็นอย่างไร ขั้นตอนการทดลองพิมพ์ คือนำสีหมึกภาพพิมพ์ทาลงบนเพลททองแดง โดยใช้ยางปาดปาดหน้าเพลททองแดงให้ทั่วเมื่อทั่วแล้วจึงใช้นิ้วมือมาถูเพื่อเก็บรายละเอียดให้หมึกลงทั่วเพลททองแดง และนำกระดาษบุรูไปมาจับหน้าเพลททองแดงและนำกระดาษลอกกลายมาเช็ดให้สะอาด และลองพิมพ์ดู เพื่อดูว่าพื้นผิวที่เราสร้างไว้ได้อย่างที่ต้องการหรือไม่ จากนั้นนำจากนั้นนำเพลททองแดงไปล้างหมึกออกด้วยทินเนอร์กับน้ำมันสน และตามด้วยน้ำปลาและน้ำเปล่า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

(ภาพประกอบขั้นตอนที่ 3: การทำพื้นผิวโดยใช้แปลงแห้งจุ่มวานิช)

2.3. เมื่อล้างเพลาทองแดงสะอาดแล้วนำเพลาทองแดงไปเข้าตู้ที่ใส่ผงแอสฟัลต์มไว้ ผงนี้มีลักษณะเป็นสีดำและละเอียด เป็นสารอันตรายเมื่อสูดดม ทุกครั้งที่ทำขั้นตอนนี้ต้องใช้หน้ากากกันสารเคมีหรือหน้ากาก 3M และออกมาเทียบปลั๊กที่เตรียมไว้ เสียบประมาณ 5 ครั้ง ครั้งละประมาณ 5 วินาที แล้วดึงออกรออีกประมาณ 5 วินาทีแล้วจึงค่อยเทียบ เพื่อให้ผงลงไปบนหน้าเพลาทองแดง หลังจากนั้นรอประมาณ 45 นาที เพื่อให้ผงนั้นลงหน้าเพลาทองแดงจนหมด นำเพลาทองแดงออกมาล้างเพลาทองแดงเพื่อให้ผงติดหน้าเพลาทองแดง อย่างจันท้วด้วยเตาที่เตรียมไว้ หลังจากนั้นนำมาเขียนน้ำหนักด้วยดินสอไขสีขาว ถัดกรคือเป็นขั้นตอนดังนี้

(ภาพประกอบขั้นตอนที่ 4 : กรดเมื่อละลายกับน้ำ ตามอัตราส่วน)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- ครั้งที่ 1 กัดกรด 5 วินาที
- ครั้งที่ 2 กัดกรด 5 วินาทีรวมเป็น 10 วินาที
- ครั้งที่ 3 กัดกรด 5 วินาทีรวมเป็น 15 วินาที
- ครั้งที่ 4 กัดกรด 15 วินาทีรวมเป็น 30 วินาที
- ครั้งที่ 5 กัดกรด 30 วินาทีรวมเป็น 1 นาที
- ครั้งที่ 6 กัดกรด 1 นาทีรวมเป็น 2 นาที
- ครั้งที่ 7 กัดกรด 1 นาทีรวมเป็น 3 นาที
- ครั้งที่ 8 กัดกรด 2 นาทีรวมเป็น 5 นาที
- ครั้งที่ 9 กัดกรด 2 นาทีรวมเป็น 7 นาที
- ครั้งที่ 10 กัดกรด 3 นาทีรวมเป็น 10 นาที

เมื่อได้ครบแล้วก็นำไปล้างให้สะอาด จากนั้นก็ล้างด้วยน้ำมันสนกับทินเนอร์ให้สะอาดแล้วนำเพลททองแดงไปตะไบขอบโดยให้ขอบทำมุม 45 องศาทั้ง 4 ด้านหลังจากนั้นนำไปล้างด้วยน้ำเปล่า น้ำมันสน ทินเนอร์และน้ำเปล่าอีกครั้งให้สะอาดก็จะได้เพลททองแดงที่พร้อมพิมพ์

ขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ์ก่อนพิมพ์และกระดาษพิมพ์

1. นำหมึกพิมพ์สีดำและสีน้ำเงินมาผสมกันอัดหมึกลงบนแม่พิมพ์ ให้ทั่วโดยการใช้นิ้วปาดก่อนและใช้นิ้วมือกดเพื่อเป็นการเก็บรายละเอียด พอทั่วแล้วนำกระดาษรูปมาจับหมึกออกก่อน แล้วค่อยใช้กระดาษลอกลายเซดีให้สะอาด จากนั้นนำเศษผ้าชุบทินเนอร์มาเช็ดขอบเพลททองแดงให้สะอาด
2. เตรียมกระดาษฟาเบรียโนที่จะพิมพ์ โดยการฉีดน้ำให้ชุ่มทั้ง 2 ด้านด้วยที่ฉีดน้ำ (Foggy) และชบน้ำออกด้วยกระดาษรูปให้หมาด ๆ

ขั้นตอนการพิมพ์

นำกระดาษรูปรองด้านล่างเพื่อกันงานเปื้อน วางแม่พิมพ์ที่อัดหมึกพิมพ์และเช็ดจนสะอาดแล้วมาหยาบกระดาษรูปที่เตรียมไว้ นำกระดาษฟาเบรียโนที่จะพิมพ์วางคว่ำลงบนแม่พิมพ์แล้วปิดด้วยกระดาษรูปอีก 1 แผ่น จากนั้นนำผ้าสักหลาดมาทับด้านบนสุด จึงปฏิบัติการพิมพ์โดยการหมุนลือคแทน ทำให้ทั้ง 2 ฝั่งลงเท่ากันจนแน่นและรู้สึกว่พอดีแล้ว และเริ่มหมุนแทนพิมพ์จากด้านหนึ่ง ไปสุดอีกด้านหนึ่ง แล้วคลายลือคแทนพิมพ์ออกนำผ้าสักหลาดขึ้น จากนั้นใช้กระดาษกาวน้ำปิดโดยรอบงานทั้ง 4 ด้าน เพื่อป้องกันงานไม่เรียบ เมื่องานแห้งสนิทและเรียบดีแล้ว ก็จะไดงานภาพพิมพ์ และรอเพื่อทำเทคนิคภาพพิมพ์กระดาษ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ขั้นตอนการพิมพ์ทดสอบ

นำกระดาษบรรจุฟรอนด์ด้านล่างเพื่อกันงานเปื้อน วางแม่พิมพ์ที่อัดหมึกพิมพ์และเช็ดจนสะอาดแล้วมาวางบนกระดาษบรรจุฟรอนด์ที่เตรียมไว้ นำกระดาษอาร์ตด้านที่จะพิมพ์วางคว่ำลงบนแม่พิมพ์แล้วปิดด้วยกระดาษบรรจุฟรอนด์อีก 1 แผ่น จากนั้นนำผ้าสักหลาดมาทับด้านบนสุด จึงปฏิบัติการพิมพ์โดยการหมุนลอคแทน ทำให้ทั้ง 2 ผังลงเท่ากันจนแน่นและรู้สึกว่ามีหมึกแล้ว และเริ่มหมุนแทนพิมพ์จากด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่ง แล้วคลายลอคแทนพิมพ์ออกนำผ้าสักหลาดขึ้น จากนั้นนำภาพผลงานมาดูเพื่อพัฒนาแก้ไขงานจริงต่อไป

(ภาพประกอบขั้นตอนที่ 5 : อุปกรณ์ในการพิมพ์งาน)

ขั้นตอนการพิมพ์ผลงานจริง

นำกระดาษบรรจุฟรอนด์ด้านล่างเพื่อกันงานเปื้อน วางแม่พิมพ์ที่อัดหมึกพิมพ์และเช็ดจนสะอาดแล้วมาวางบนกระดาษบรรจุฟรอนด์ที่เตรียมไว้ นำกระดาษฟาเบรียโนที่จะพิมพ์วางคว่ำลงบนแม่พิมพ์แล้วปิดด้วยกระดาษบรรจุฟรอนด์อีก 1 แผ่น จากนั้นนำผ้าสักหลาดมาทับด้านบนสุด จึงปฏิบัติการพิมพ์โดยการหมุนลอคแทน ทำให้ทั้ง 2 ผังลงเท่ากันจนแน่นและรู้สึกว่ามีหมึกแล้ว และเริ่มหมุนแทนพิมพ์จากด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่ง แล้วคลายลอคแทนพิมพ์ออกนำผ้าสักหลาดขึ้น จากนั้นนำกระดาษฟาเบรียโนนำมาจึงให้หมึกแห้ง โดยใช้กระดาษกาวน้ำปิดโดยรอบงานทั้ง 4 ด้านกับกระดาษไม้ ใ้งานแห้งสนิทและตั้งเรียบ จึงนำไปพื้นที่กับสีหมึกใ้งานสมบูรณ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เทคนิคการเพ้นท์

ผลงานที่ตากไว้กับกระดาษไม้ เมื่องานแห้งสนิทกระดาษตั้งเรียบร้อย นำมาเพ้นท์กับสีหมึก เพ้นท์ในดอกไม้และกระดาษตามแบบสเก็ตไว้ ต้องเพ้นท์ในขณะที่ขึงกับกระดาษไม้เพื่อไม่ให้กระดาษย่น จากนั้นเมื่อสีหมึกแห้งดีแล้ว ใช้ฟ็อกก็้อดผลงานอีกที เพื่อให้กระดาษเซ็ทตัวและตั้งเรียบขึ้น เมื่อทุกอย่างแห้งสนิทแล้ว ใช้คัตเตอร์ค่อย ๆ กรีดกระดาษกาวน้ำขอบที่ติดไว้กับขอบงาน เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

(ภาพประกอบขั้นตอนที่ 6 : สีหมึก สำหรับการเพ้นท์)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

วิเคราะห์การสร้างสรรค์

องค์ประกอบของผลงานหรือลักษณะของส่วนประกอบต่าง ๆ ของผลงานศิลปะ ที่นำมาสร้างรวมกัน เพื่อทำให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ที่มีความสมบูรณ์ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในเรื่องความงามและความน่าสนใจ ทางศิลปะเรียกส่วนประกอบนี้ว่าทัศนธาตุทางศิลปะ (Visual Element) ซึ่งมีอยู่หลายชนิดด้วยกัน คือมีทั้ง รูปทรง น้ำหนัก พื้นผิว พื้นที่ว่าง สิ่งเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นร่วมกัน เพื่อเน้นให้ภาพผลงานนั้น ๆ เกิดความสมบูรณ์ และเหมาะสมเป็นไปตามเจตนาารมณ์ของเรื่องราว เนื้อหา อีกทั้งยังสอดคล้องกับลักษณะของรูปแบบที่ถูกกำหนดขึ้น ทั้งนี้เพราะศิลปะมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ โครงสร้างทางวัตถุที่มองเห็น ๆ ได้หรือรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสส่วนหนึ่งกับส่วนที่เป็นการแสดงออก อันเป็นผลที่เกิดมาจากโครงสร้างทางวัตถุ เราเรียกส่วนประกอบแรกว่า รูปทรง (Form) หรือองค์ประกอบทางรูปธรรม และส่วนหลังเรียกว่า เนื้อหา (Content) หรือองค์ประกอบทางนามธรรม ดังนั้นองค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างหลักของศิลปะก็คือรูปทรงกับเนื้อหาหรืออาจใช้คำว่า รูปแบบกับเนื้อหา ดังนั้น ในผลงานศิลปนิพนธ์ จึงถูกสร้างขึ้นด้วยส่วนประกอบต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้วเช่นกัน ส่วนประกอบเหล่านั้น สามารถแยกวิเคราะห์หรือออกเป็นข้อ ๆ ได้โดยละเอียดดังนี้

หัวข้อศิลปนิพนธ์ : ความทรงจำที่ส่งผลถึงจิตใจ

เรื่องราว – เนื้อหา : เพื่อสนองความเป็นตนเอง จากเรื่องของความรู้สึก เกี่ยวกับ อดีตที่สะท้อนต่อความรู้สึกของตนเองและมีผลกระทบต่อปัจจุบันจนถึงอนาคตในการใช้ชีวิต จากความเคยชินในความสุข จนเมื่อสูญเสียมันไปก็เกิดสิ่งที่ทำให้การใช้ชีวิตเปลี่ยนไปใน ทางลบ และต้องแก้ปัญหาคือการเข้าใจตนเองเท่านั้น

รูปแบบ : ถ่ายทอดในลักษณะของรูปทรงคน ที่มีความรู้สึกกดดัน ความผิดหวังในความรัก โดยเน้นในเรื่องของการสูญเสีย การพลัดพรากจากของที่เคยมีอยู่ แต่กลับรักษาไว้ไม่ได้ ผลลงเอยที่จบมาทำให้คนเรารู้สึกแย่ การโคจรุมเร้าทางความคิดที่มีอยู่ นั้นก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ และยังมีรูปทรงที่เป็นสัญลักษณ์ที่นำมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง

4.1 การวิเคราะห์ห้องศิลปะประกอบศิลป์ภาพผลงานชิ้นที่ 1 Inner state #3

ภาพที่ 4.1 ภาพผลงานชิ้นที่ 1 วิเคราะห์ห้องศิลปะประกอบศิลป์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.1.1 เอกภาพ (Unity)

เอกภาพ คือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์ประกอบของตัวผลงาน ที่เกิดจากความสัมพันธ์ต่อสิ่งต่าง ๆ เกิดการรวมตัวกันในลักษณะไม่กระจัดกระจาย ทั้งในรูปแบบงานและความหมายของงาน

ภาพที่ 4.2 วิเคราะห์เอกภาพของผลงานชิ้นที่ 1

ภาพผลงานชิ้นที่ 1 เอกภาพของผลงานเกิดจาก ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกายภาพ และด้านเนื้อหา ที่เกิดจากสภาวะที่ส่งผลถึงจิตใจ เป็นการประสานหรือจัดระเบียบของส่วนต่าง ๆ ให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยมีภาพของกายภาพที่ไม่สมบูรณ์เป็นจุดศูนย์กลาง และพื้นหลังเป็นพื้นผิวร่องรอยที่แสดงให้เห็นถึงสภาวะที่ผิดหวัง เจ็บปวดเป็นส่วนที่รองลงมา ซึ่งทั้งสองส่วนเมื่อนำมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกัน งานที่แสดงออกมาจึงมีเอกภาพที่ชัดเจน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.1.2 คุณภาพ (Balance)

คุณภาพ คือ ภาวะของความเท่ากันหรือความเสมอกัน เป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันกับน้ำหนักที่เท่ากัน โดยมีระยะห่างจากจุดศูนย์กลางเท่ากันแล้วจะเกิดการนิ่งอยู่กับที่คือคุณภาพ ในทางศิลปะเราแทนค่าของคุณภาพได้จาก เช่น น้ำหนักที่เป็นเส้น รูปร่าง รูปทรง สี ซึ่งจะรับรู้ด้วยประสาทตา

ภาพที่ 4.3 วิเคราะห์คุณภาพของผลงานชิ้นที่ 1

ภาพผลงานชิ้นที่ 1 จะสังเกตได้ว่า พื้นที่ 1 และ 3 เป็นส่วนที่รูปทรงกายภาพวางอยู่ในน้ำหนัก และสัดส่วนที่มากกว่า พื้นที่ 2 และ 4 จึงถือว่าเป็น ผลงานที่มีคุณภาพแบบสมมาตร

4.1.3 การเคลื่อนไหว (Movement)

การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในงานทัศนศิลป์ ไม่ว่าจะ เป็นสาขา จิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะ ภาพพิมพ์ หรืองานออกแบบใด ๆ ก็ตาม เป็นอารมณ์ความรู้สึกแก่ผู้ดูได้โดย รับรู้จากสิ่งที่อยู่นิ่ง (Static) 'ได้ด้วย การเห็นหรือด้วยประสาทสัมผัสทางตา ว่าสิ่งนั้น มีการเคลื่อนไหว ไม่ใช่ การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจริง เพราะงานทัศนศิลป์โดยทั่วไป จะไม่มีการเคลื่อนไหว แต่ลักษณะของทัศนธาตุ รวมทั้งองค์ประกอบ ทางศิลปะ ทำให้รู้สึกว่าการเคลื่อนไหว ผ่านจักขุสัมผัส และความรู้สึกของการเคลื่อนไหวนั้น ส่วนหนึ่ง ก็เกิดจาก ประสบการณ์จากการรับรู้ ของมนุษย์ จากธรรมชาติ เช่นเดียวกัน

ภาพที่ 4.4 วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของผลงานชิ้นที่ 1

การเคลื่อนไหวของผลงานชิ้นที่ 1 เกิดจากการเคลื่อนไหวโดยหมุนไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยท่าทางถือดอกไม้กายภาพที่สมบูรณ์และพื้นหลังเป็นพื้นผิวที่สื่ออารมณ์ทางลบ ทำให้รู้สึกว่าการเคลื่อนไหวขององค์ประกอบไปในทิศทางเดียวกันของผลงาน

4.1.4 ความเป็นเด่น (Dominance)

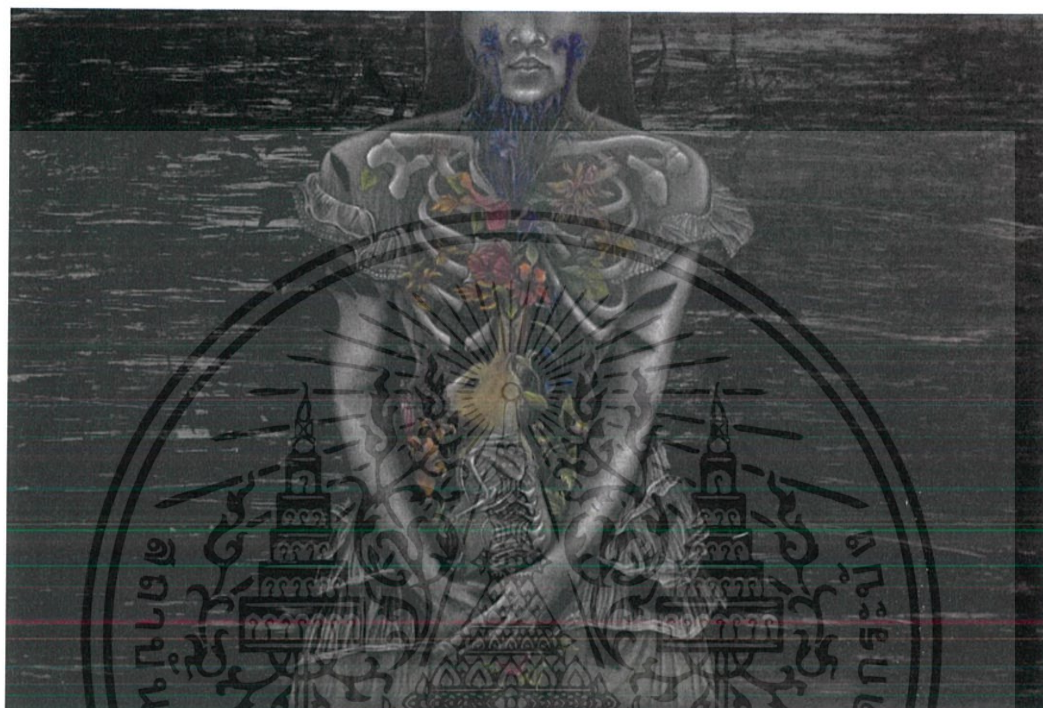
ความเป็นเด่นในความหมายของทัศนศิลป์ ก็คือบริเวณหรือส่วนสำคัญของงานทัศนศิลป์ที่ปรากฏขึ้น จากการเน้น (Emphasis) ของส่วนประกอบมูลฐาน และองค์ประกอบทัศนศิลป์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างผสมกัน ซึ่งเมื่อสัมผัสด้วยสายตาแล้ว มีความชัดเจน เด่นสะดุดตาเป็น แห่งแรก เป็นจุดที่มีพลัง มีอำนาจดึงดูดสายตามากกว่าส่วนอื่น ๆ การเน้น ให้เกิดจุดเด่นในงาน ทัศนศิลป์เป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะจะเป็นเครื่องเรียกร้อง ความสนใจ เพื่อชักจูงให้เข้าไปสัมผัส ในส่วนละเอียดต่อไป และเป็นการเพิ่มความน่าสนใจดึงดูด ลงตัวขึ้นให้กับงานออกแบบนั้น

ภาพที่ 4.5 วิเคราะห์ความเป็นเด่นของผลงานชิ้นที่ 1

ความเป็นเด่นของผลงานชิ้นที่ 1 ผลงานชิ้นนี้มีจุดเด่นคือ หมายเลข 1 ที่อยู่ตรงกลางของภาพซึ่งเป็นกายภาพที่ไม่สมมาตร ที่มีความเรียบและมีความแตกต่างที่แยกออกมาจากร่องรอยพื้นผิวส่วนด้านหลังหมายเลข 2 ที่เป็นร่องรอยพื้นผิว ซึ่งมีอยู่ทั้ง 2 ข้างจะเป็นจุดเด่นที่รองลงมาจากกายภาพ ซึ่งพื้นผิวหมายเลข 2 จะช่วยผลักดันระยะให้กายภาพหมายเลข 1 มีความเด่นชัดยิ่งขึ้น

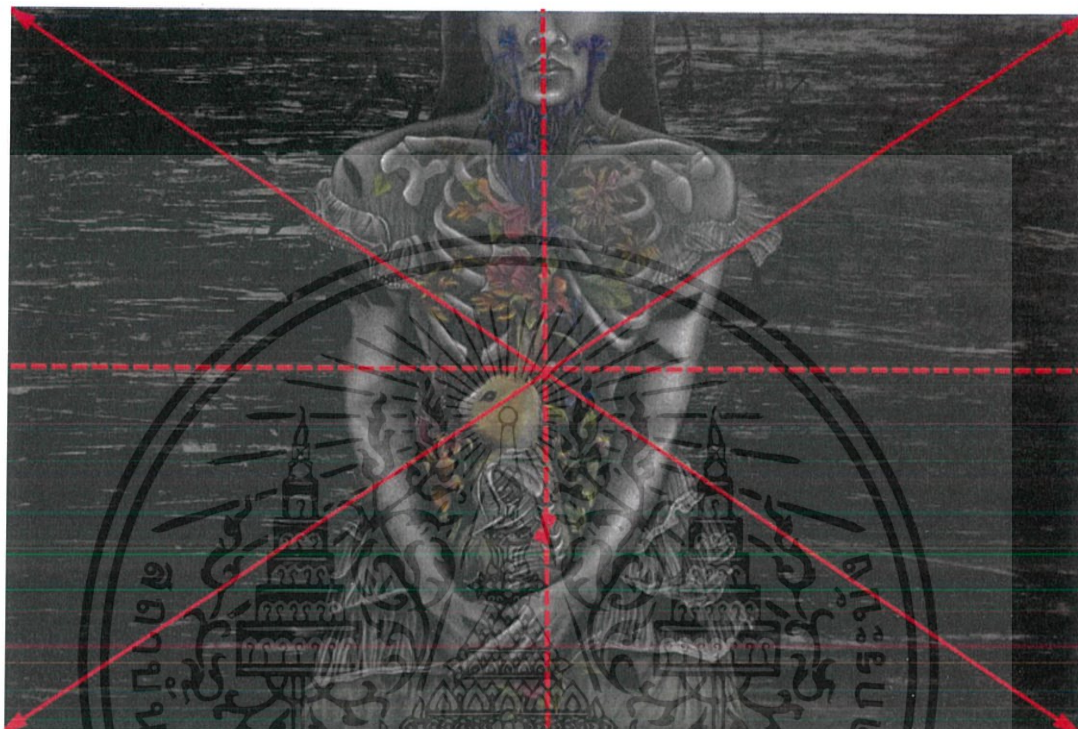
การวิเคราะห์ห้องศิลปะประกอบศิลป์ภาพผลงานชิ้นที่ 2 Inner state # 5

ภาพที่ 4.6 ภาพผลงานชิ้นที่ 2 วิเคราะห์ห้องศิลปะประกอบศิลป์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2.1 เอกภาพ (Unity)

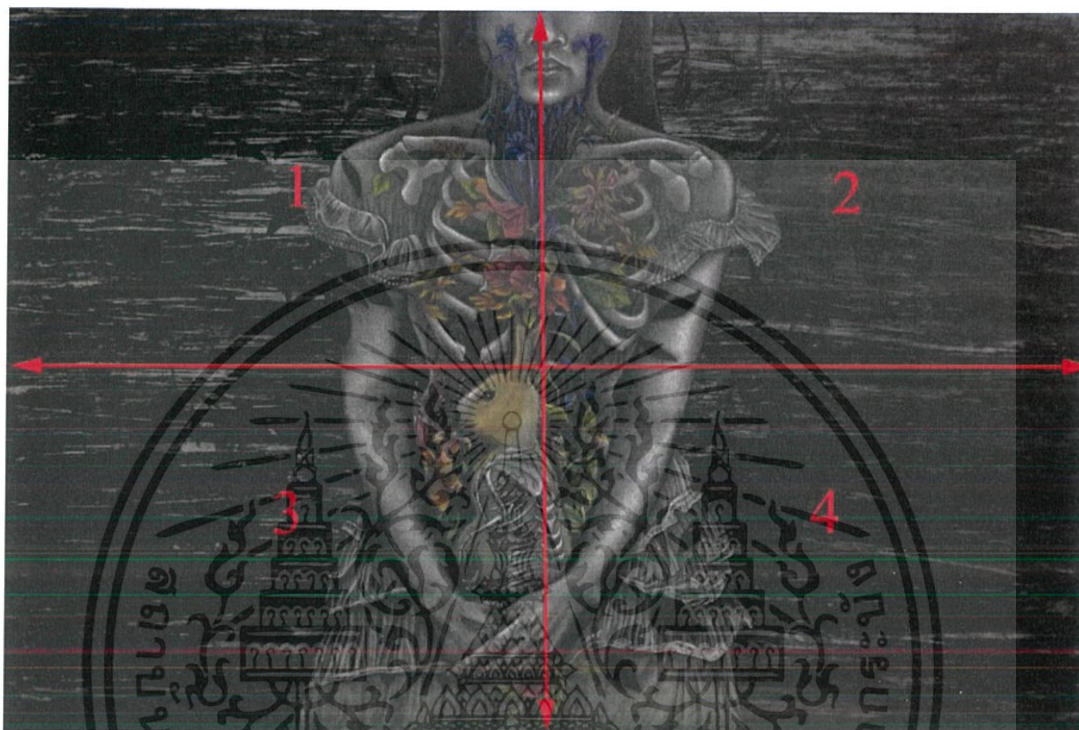

ภาพที่ 4.7 วิเคราะห์เอกภาพของผลงานชิ้นที่ 2

เอกภาพของผลงานชิ้นที่ 2 เกิดจากความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกายภาพและด้านเนื้อหา ที่เกิดจากสภาวะที่ส่งผลถึงจิตใจ เป็นการประสานหรือจัดระเบียบของส่วนต่าง ๆ ให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยมีภาพของกายภาพที่ไม่สมบูรณ์เป็นจุดศูนย์กลาง และพื้นหลังเป็นพื้นผิวร่องรอยที่แสดงให้เห็นถึงสภาวะที่ผิดหวัง เจ็บปวดเป็นส่วนที่รองลงมา ซึ่งทั้งสองส่วนเมื่อนำมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกัน งานที่แสดงออกมาจึงมีเอกภาพที่ชัดเจน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

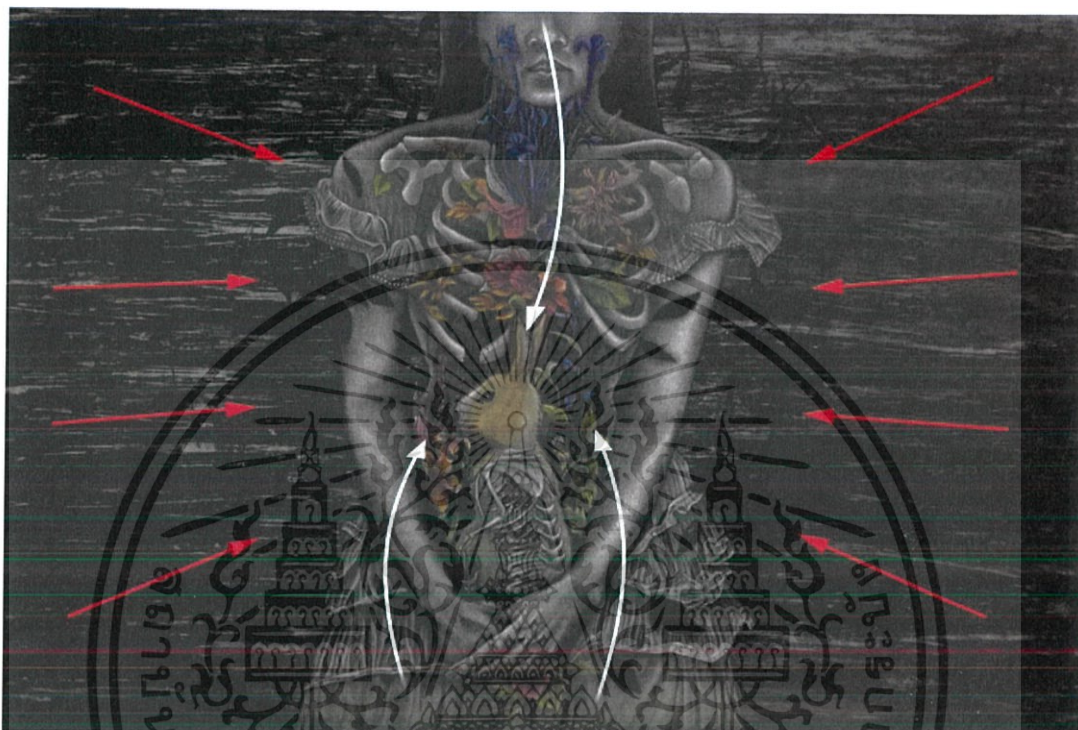
4.2.2 คุณภาพ (Balance)

ภาพที่ 4.8 วิเคราะห์ดุลยภาพของผลงานชั้นที่ 2

ดุลยภาพของผลงานชั้นที่ 2 จะเห็นได้ชัดเจนว่าภายในผลงานทั้ง 4 ส่วนนี้ มีความสมดุลเกิดขึ้นกันทุกส่วนที่เท่าเทียมกัน เพราะเกิดจากภาพที่อยู่ตรงกลางของภาพ ทำให้น้ำหนักของงานไม่เอนไปทางด้านใดด้านหนึ่ง จึงเกิดเป็นความสมดุลแบบสมมาตรที่มีน้ำหนักของภาพที่เท่ากันทุกด้าน

4.2.3 การเคลื่อนไหว (Movement)

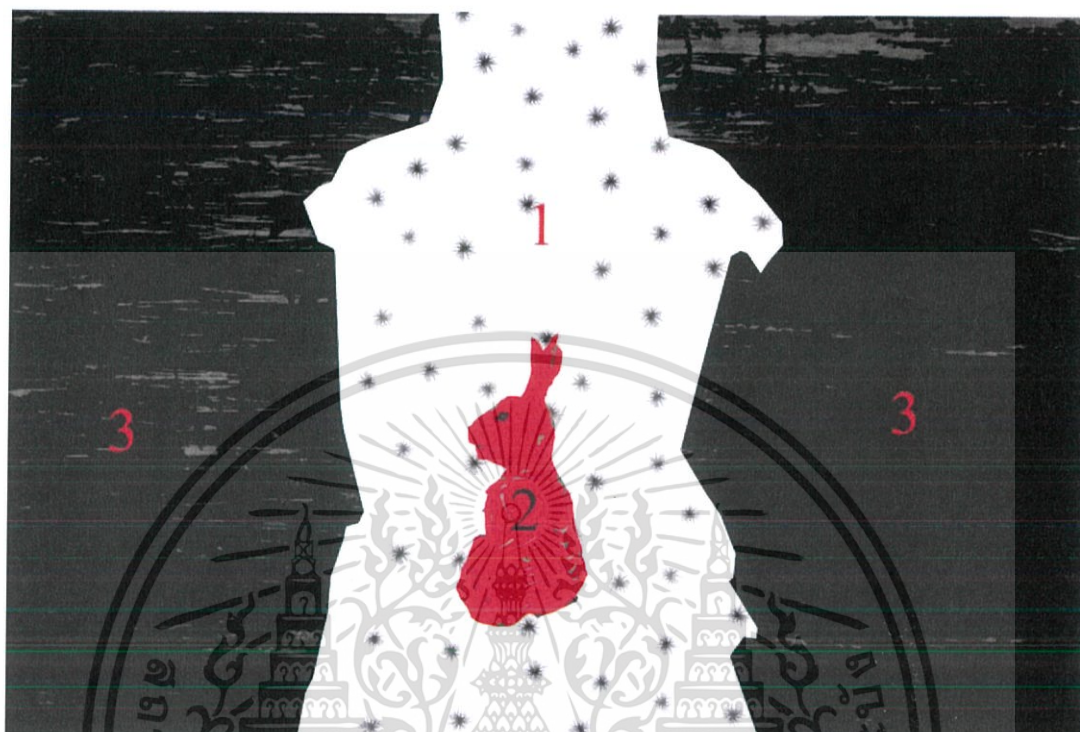

ภาพที่ 4.9 วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของผลงานชั้นที่ 2

การเคลื่อนไหวของผลงานชั้นที่ 2 เกิดจากการเคลื่อนไหวโดยหมุนไปในทางทิศเดียวกัน ด้วยท่าทางอ้อมกระต่ายด้วยกายภาพที่สมบุรณ์และพื้นหลังมีใบไม้ประสานกับพื้นผิวที่สื่ออารมณ์ทางลบ องค์ประกอบไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของผลงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2.4 ความเป็นเด่น (Dominance)

ภาพที่ 4.10 วิเคราะห์ความเป็นเด่นของผลงานจีนที่ 2

ความเป็นเด่นของผลงานจีนที่ 2 ผลงานชิ้นนี้มีจุดเด่นคือ หมายเลข 1 ที่อยู่ตรงกลางของภาพ ซึ่งเป็นกายภาพที่ไม่สมบูรณ์ หมายเลข 2 เป็นจุดเด่นรองลงมา เป็นตัวที่มีความเรียบและมีความแตกต่างที่แยกออกมาจากร่องรอยพื้นผิวส่วนด้านหลัง ของหมายเลขที่ 3 ที่เป็นร่องรอยพื้นผิวซึ่งมีอยู่ทั้ง 2 ข้างจะเป็นจุดเด่นที่รองลงมาสุดท้าย ซึ่งร่องรอยพื้นผิวหมายเลข 3 จะช่วยผลักดันระยะ หมายเลข 1 มีความเด่นชัดยิ่งขึ้น

4.2 วิเคราะห์ทัศนธาตุ

ทัศนธาตุทางศิลปะ (Visual Element) เป็นสื่อสุนทรียภาพที่ศิลปินจะนำมาประกอบกันเข้าให้เป็นรูปทรง เพื่อสื่อความหมายตามแนวเรื่องหรือแนวความคิดที่เป็นจุดมุ่งหมาย ผลงานในแต่ละชิ้นจะประกอบด้วยทัศนธาตุที่หลากหลายหลากหลาย ในทุกๆ ทัศนธาตุที่นำมาใช้นั้นจะต้องจะต้องสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเกิดจากการประสานกลมกลืน เพื่อผลสูงสุดของผลที่จะเกิดขึ้นกับภาพผลงาน แต่ในการวิเคราะห์นั้น จำเป็นต้องแยกทัศนธาตุออกเป็นส่วนๆ เพื่อศึกษาการทำงานและคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละทัศนธาตุ รวมถึงการทำงานร่วมกัน ดังนั้นผลงานศิลปะนิพนธ์ จึงประกอบด้วยทัศนธาตุต่างๆหลากหลายลักษณะ ดังจะแยกออกมาเพื่อการวิเคราะห์ได้ดังนี้ (องค์ประกอบศิลป์. 2539)

การวิเคราะห์ทัศนธาตุผลงานชิ้นที่ 1 Inner state # 3

รูปทรง (Form)

ภาพที่ 4.11

ก. ในผลงานชิ้นนี้รูปทรงถูกนำเสนอในลักษณะของสัญลักษณ์ ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ลักษณะท่าทางของมนุษย์ที่มีการตัดทอนรูปกายภาพ และมีการนำสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น ดอกไม้สื่อถึงความรู้สึกรักของสภาวะจิตใจ อนาโตมีแทนกายภาพของข้าพเจ้า เพื่อมาประกอบกัน

ข. รูปทรงวงกลมจะช่วยดึงดูดความสนใจ และทำให้ภาพนี้มีความสมบูรณ์ ด้วยเอกภาพที่เกิดจาก กลุ่มของเส้นโค้ง วงกลม

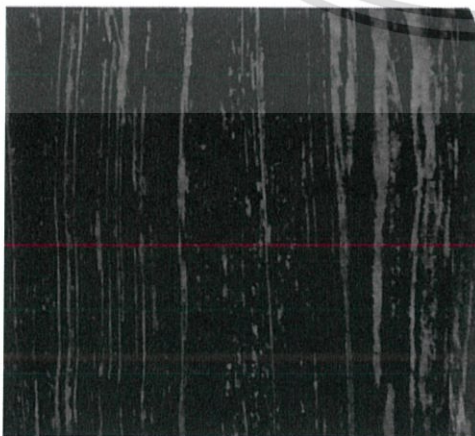
ภาพที่ 4.12

พื้นผิว (Textures)

ก. รูปทรงพื้นหลังสร้างบรรยากาศพื้นหลังด้วยพื้นผิว ร่องรอยเปลี่ยนแปลงเพื่อสื่ออารมณ์ถึงความเจ็บปวด และช่วยขบขันให้รูปทรงหลักที่มีความเรียบเนียนประสานกับพื้นหลังที่เป็นพื้นผิว จะสื่ออารมณ์ได้ดียิ่งขึ้น

ภาพที่ 4.13

ข. รูปทรงพื้นหลังสร้างบรรยากาศพื้นหลังด้วยพื้นผิว ร่องรอยเปลี่ยนแปลงเพื่อสื่ออารมณ์ถึงความเจ็บปวด และช่วยขบขันให้รูปทรงหลักที่มีความเรียบเนียนประสานกับพื้นหลังที่เป็นพื้นผิว จะสื่ออารมณ์ได้ดียิ่งขึ้น

ภาพที่ 4.14

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

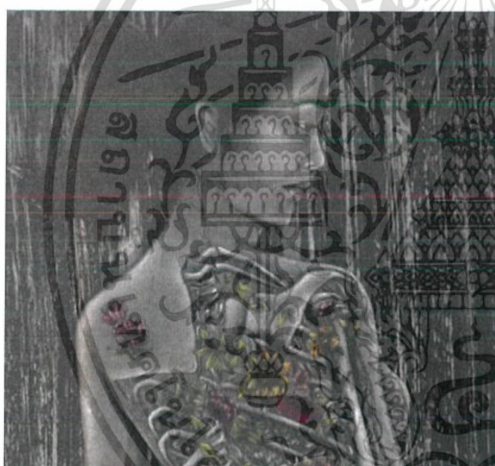
สี (Color)

ภาพที่ 4.15

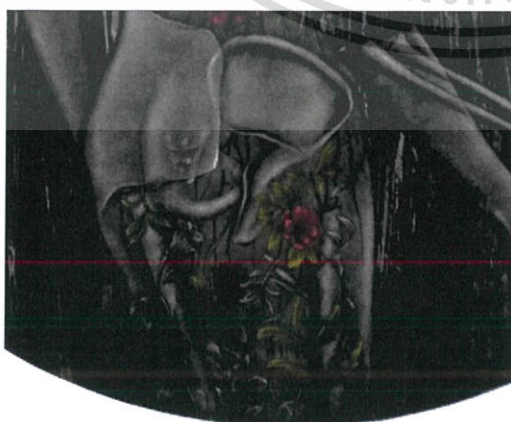
ก. การเพ้นท์สีกระจายตามรูปทรงของ ดอกไม้ และกระต่าย เพื่อ จะสื่อสาร ถึง การคาดหวังเช่น ดอกกลีดิ เพื่อที่จะ คาดหวังการพบเจอรักแท้ สีที่ใช้คือสีน้ำหมึก ซึ่งสีน้ำหมึกมีความโปร่งใสและสด ซึ่งสามารถใช้สีได้ตามความหมายที่ต้องการแสดงออก

แสงเงาและน้ำหนัก (Volume)

ภาพที่ 4.16

ก. น้ำหนักของผลงานชิ้นนี้เป็น โทนสี และ เทา เกิดขึ้นจากการ ได้รับแสงมากกว่า ส่วนอื่น

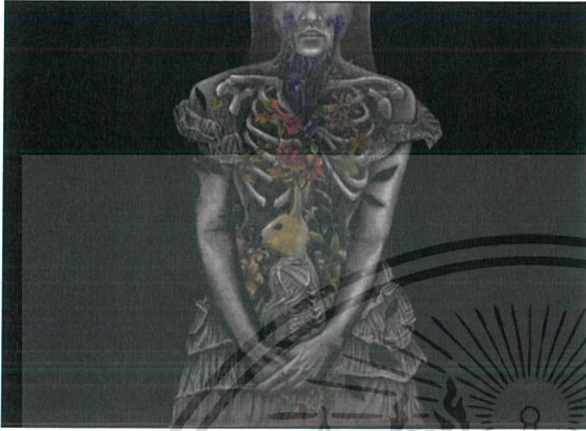
ภาพที่ 4.17

ข. น้ำหนักเทาเข้มเกิดขึ้นจากส่วนนั้นมี การบดบังแสงมากกว่าส่วนอื่นๆ และ ได้รับแสงน้อยกว่า ทำให้ส่วนที่ถูกบดบังมี น้ำหนักแสงเงาที่เข้มข้น และสร้างมิติ ให้กับผลงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การวิเคราะห์ทัศนธาตุผลงานชิ้นที่ 2 Inner state # 5

รูปทรง (Form)

ภาพที่ 4.18

ก. ภาพผลงานชิ้นนี้รูปทรงถูกนำเสนอในลักษณะของสัญลักษณ์ ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ลักษณะท่าทางของมนุษย์ มีการตัดทอนรูปกายภาพ ที่ไม่สมบูรณ์เพื่อสื่อถึงความเศร้าจากการผิดหวังในชีวิตที่ผ่านมาและมีการนำสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น ดอกไม้สื่อถึงความรู้สึกของสภาวะจิตใจ กระต่ายแทนความต้องการรักที่มั่นคง

ภาพที่ 4.19

ข. รูปทรงใบไม้ แทนความเป็นธรรมชาติ จัดวางให้มีทิศทางมุ่งเน้นไปหารูปทรงหลัก

พื้นผิว (Textures)

ภาพที่ 4.20

ก. พื้นผิวของกายภาพเกิดจากการใช้ดินสอไขสร้างพื้นผิวให้เกิดความละเอียดอ่อน ความเรียบเนียน เพื่อให้เกิดความสมจริงมากที่สุด

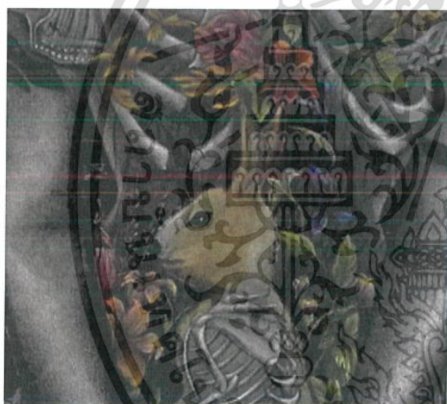
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ข. รูปทรงพื้นหลังสร้างบรรยากาศพื้นหลังด้วยพื้นผิว ร่องรอยเปลี่ยนแปลงประสานด้วยรูปทรงใบไม้ เพื่อสื่ออารมณ์ถึงความเจ็บปวดและช่วยจับเน้นให้รูปทรงหลักที่มีความเรียบเนียนประสานกับพื้นหลังที่เป็นพื้นผิว จะสื่ออารมณ์ได้ดียิ่งขึ้น

ภาพที่ 4.21

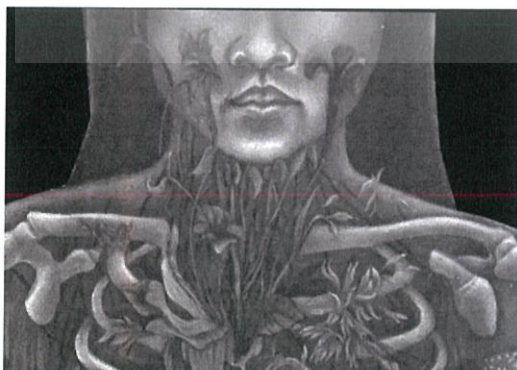
สี (Color)

ก. การเพ้นท์สีกระจายตามรูปทรงของดอกไม้ และกระดาษ เพื่อสื่อถึงการคาดหวังเช่น ดอกกลีดิเพื่อคาดหวังที่จะเจอรักแท้ สีที่ใช้คือสีน้ำหมึก ซึ่งสีน้ำหมึกมีความโปร่งใสและสด ซึ่งสามารถใช้สีได้ตามความหมายที่ต้องการแสดงออก ทำให้งานชุดนี้ของข้าพเจ้านั้นสื่ออารมณ์และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ภาพที่ 4.22

แสงเงาและน้ำหนัก (Volume)

ก. น้ำหนักของงานที่เป็นโทนสีเทา เกิดขึ้นจากการได้รับแสงมากกว่าส่วนอื่น

ภาพที่ 4.23

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ข. น้ำหนักเทาเข้มเกิดขึ้นจากส่วนนั้นมีการบดบังแสงมากกว่าส่วนอื่น ๆ และได้รับแสงน้อยกว่า ทำให้ส่วนที่ถูกบดบังมีน้ำหนักแสงเงาที่เข้ม ช่วยให้รูปทรงเกิดมิติที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ภาพที่ 4.24

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

บทสรุป

ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุด “ความทรงจำที่ส่งผลถึงจิตใจ” ข้าพเจ้าต้องการให้เห็นถึงปัญหาของสังคมในปัจจุบันที่เห็นความรักเป็นเรื่องที่สำคัญมากจนเกินไป เพราะด้วยสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งเรื่องการใช้ชีวิตของหนุ่มสาวในยุคนี้ ข้าพเจ้ามีความคิดเห็นว่าเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่มีผลเร็ววิฤณ และทำให้ปัญหาอาจจะเกิดขึ้นเร็วเพราะการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปจากสมัยก่อน ความรัก ความรู้สึกอย่างที่กล่าวมานั้นอาจจะกลายเป็นความเคยชินจนถึงคราวที่สูญเสียมันไป หากเมื่อเราขาดสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ไปหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เกิดขึ้นในด้านลบ จะส่งผลโดยตรงต่อความรู้สึกของชีวิต ทำให้อารมณ์ที่เต็มไปด้วยความสุขจะกลายเป็นความเปล่าเปลี่ยวและสิ้นหวัง จิตใจจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความทุกข์ ความเหงา ความเว้าว้าง การต้องการหาที่พึ่งและการต้องการหาใครสักคนเพื่อมาทดแทนความเคยชินที่สูญเสียไป ส่งผลให้การใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และผลของมันอาจจะร้ายแรงซึ่งกระทบทั้งตนเองและผู้อื่น การใช้ชีวิตอยู่ และการทำกิจกรรมต่าง ๆ ก็จะไม่สนใจต่อความรู้สึกของคนรอบข้าง ความรู้สึกของอดีตที่เคยเป็นและเกิดขึ้นมาขัดแย้งกับปัจจุบันและสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้นวิธีการแก้ไขของมัน คือ การทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ และต้องปรับแก้เพื่อเป็นประสบการณ์ในการใช้ชีวิตต่อ ๆ ไป สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองจึงเป็นการเรียนรู้เป็นเสมือนการหาคำตอบที่เหมาะสมให้กับชีวิต

การที่คนเรารู้สึกสูญเสียความเคยชินต่อความรู้สึกที่ดีของชีวิต บ่งบอกถึงเมื่อมนุษย์ที่ต้องสูญเสียสิ่งที่เคยมีอยู่แม้จะทำให้เราสุขหรือทุกข์เพียงใด เราก็จะไม่เคยชินต่อสิ่งนั้น ๆ เป็นสภาวะแต่การปรับตัวนั้นก็ต้องค่อย ๆ ดำเนินต่อไป

ข้าพเจ้าได้นำเสนอวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งเกิดขึ้นมาจากแรงบันดาลใจที่ข้าพเจ้าได้พบเจอและประทับใจกับตนเอง จากนั้นข้าพเจ้าจึงพยายามเข้าใจกับตนเอง นำความรู้สึกของตนเองเข้ามาใช้ในงานศิลปะ ในส่วนของภาพร่าง ข้าพเจ้าได้เก็บข้อมูลจากความรู้สึก จึงได้เกิดรูปทรงขึ้น และกลายเป็นงานสร้างสรรค์ในผลงานจริงขึ้นมา โดยใช้ในลักษณะของเทคนิคภาพพิมพ์เพื่อเป็นตัวสื่อในกาทำงานของข้าพเจ้า โดยเป็นเทคนิคการทำภาพพิมพ์โลหะ (Etching) โดยการใช้แม่พิมพ์ด้วยแผ่นทองแดง (Copper plate) พร้อมทั้งได้ทำการวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบของภาพ วิเคราะห์ทัศนธาตุทางศิลปะ ทำให้ผู้ชมและผู้อ่านเกิดความเข้าใจได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้านั้น ได้พบปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของพื้นผิว (Texture) เพราะว่าเมื่อเราทำบนเพลททองแดงแต่ไม่มีประสบการณ์มากเท่าที่ควร เราจึงไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเมื่อพิมพ์จริงแล้วจะเป็นอย่างไร

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าหวังว่าแนวทางการพัฒนาผลงานและขั้นตอนการสร้างสรรค์เทคนิค และวิธีการแก้ปัญหาของข้าพเจ้า จะสามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้ หรือผู้ที่กำลังสร้างสรรค์ผลงานในลักษณะเดียวกับข้าพเจ้า มีความเข้าใจในวิธีการหรือขั้นตอนต่าง ๆ ของการสร้างสรรค์ผลงานได้ดีมากยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม

- Robert Sternberg. 2560. ทฤษฎีความรัก (Theories of Love). [Online].
 Available : <http://teen.mthai.com/love/70492.html>. Accessed : Janury 10, 2017
- อัศนีษฐ์ ชูอรุณ. 2549. ศิลปกรรม สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 26 พิมพ์ครั้งที่ 1.
 [Online]. Available : <https://th.wikipedia.org/wik>. Accessed : Janury 11, 2017
- Kitzmidnight. 2554. เอ็กเพรสชันนิสซึม (Expressionism). [Online]. Available :
 2560, <http://www.mew6.com/composer/art/line.php>. Accessed : Janury 5, 2017
- นิตยสาร สารคดี. 2012. ฟรีดา คาห์โล (Frida Kahlo). [Online]. Available :
<http://www.sarakadee.com/2012/02/03/frida-kahlo>. Accessed : Janury 6, 2017
- ชลุด นิ่มเสมอ. 2539. องค์ประกอบของศิลปะ หลักการทัศนศิลป์. [Online]. Available :
[http://watkadarin.com/E\(new\)1/02studio2classrm/unit3/chapt3.9unity/unity.htm](http://watkadarin.com/E(new)1/02studio2classrm/unit3/chapt3.9unity/unity.htm).
 Accessed : Janury 1, 2017
- ทีมงานด้วย'ตูน. 2554. สัญลักษณ์ความรัก. [Online]. Available : <http://www.thairath.co.th/content>.
 Accessed : Janury 25, 2017

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะ

ชื่อผลงาน Inner state# 1

เทคนิค ภาพพิมพ์ร่องลึก

ขนาด 60x60 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อผลงาน Inner state# 2

เทคนิค ภาพพิมพ์ร่องลึก

ขนาด 60x60 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อผลงาน Inner state # 3

เทคนิค ภาพพิมพ์ร่องลึก

ขนาด 60x60 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

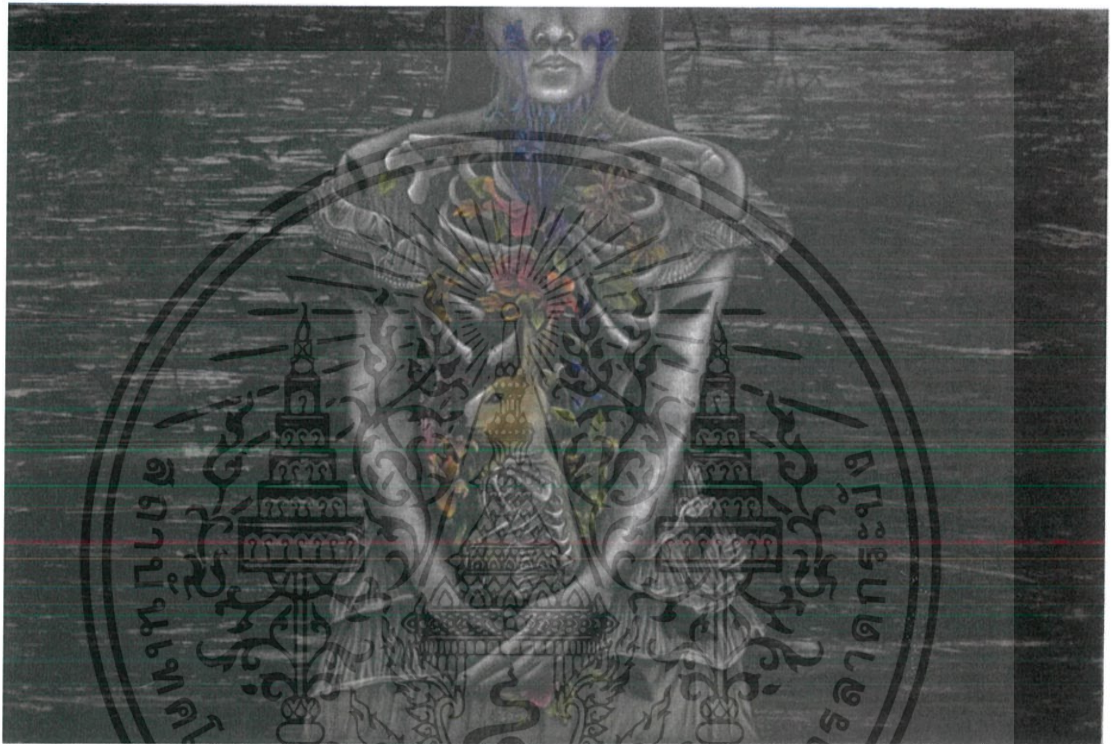

ชื่อผลงาน Inner state # 4

เทคนิค ภาพพิมพ์ร่องลึก

ขนาด 60x60 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อผลงาน Inner state # 5

เทคนิค ภาพพิมพ์ร่องลึก

ขนาด 50x80 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

