

มายามนุษย์
ILLUSIONIST

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาพพิมพ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2559

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติให้
ศิลปนิพนธ์ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาพพิมพ์

.....คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

..... ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิกร คงคา)

..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์กัญจมา คำโสภี)

..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์สุรพงษ์ สมสุข)

..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์กณกร วิชาชีวะ)

..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาสาร พัฒนาสุทธิชกุล)

..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา แก้วทองตา)

..... กรรมการ
อาจารย์ ดร.เคลกภัย ชลอมรัมย์

..... กรรมการ
(อาจารย์ ดร.ถนอมนวล เดชาคันนิงค์)

..... กรรมการและเลขานุการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา นิ่มเกตุ)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา นิ่มเกตุ)

หัวข้อศิลปนิพนธ์	มายามนุษย์
	Illusionist
ชื่อ	นาย อติศักดิ์ ธเนศอนุกุล
รหัสนักศึกษา	55020567
สาขาวิชา	ภาพพิมพ์
คณะ	สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา	2559 - 2560
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา นิ่มเกตุ

บทคัดย่อ

มนุษย์ส่วนหนึ่งในปัจจุบันได้ละทิ้งการพัฒนาทางจิตวิญญาณซึ่งหมายถึงการสร้างเสริมคุณงามความดี และ ความยุติธรรมให้เป็นตัวกำหนดคุณค่าของตน แต่หันไปต่อสู้เอาเปรียบ เพื่อให้ได้มาซึ่งความสุข ความพอใจ ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ซึ่งก็คือรูป รส กลิ่น และ เสียง เพื่อเติมเต็มความสุขทางจิตใจ ไม่ว่าจะป็นทรัพย์สินเงินทองที่ได้มา ก็ล้วนแล้วแต่นำมาตอบสนองจิตใจตนเองให้เกิดความสุข จนบางครั้งถึงขนาดหลอกตัวเอง มอมเมาจิตใจให้หลงไหลไปต่าง ๆ นานา ว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นไม่ผิด จนกลายเป็นความเคยชิน คิดว่าสิ่งๆ นั้นคือธรรมชาติ จนกลายเป็น มายาคติ ข้าพเจ้าจึงนำความเชื่อที่เกิดขึ้นจากมนุษย์กลุ่มนี้มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “มายามนุษย์”

กิตติกรรมประกาศ

ศิลปนิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา นิ่มเกตุ ที่ให้ความช่วยเหลือ ให้คำชี้แนะ ช่วยแก้ปัญหา ตลอดจนคณาจารย์ภาควิชาจิตรศิลป์ทุกท่าน ให้ความรู้และประสบการณ์ที่ดีแก่ข้าพเจ้า ทั้งด้านการศึกษา และ ทักษะคิดที่จะนำไปใช้ต่อไปในอนาคต

ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ด้วยความเคารพอย่างสูง ซึ่งเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดู สั่งสอน และเป็นแรงผลักดันในการทำงานให้ไปถึงจุดมุ่งหมาย อีกทั้งเพื่อนๆ รุ่นพี่ และรุ่นน้องที่มักแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างสรรค์ และ ให้การสนับสนุนการทำศิลปนิพนธ์นี้ออกมาอย่างดีที่สุด ขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานชุดนี้ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในทางที่ดีต่อตัวข้าพเจ้า

สำหรับคุณงามความดีอันใดที่เกิดจากศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอมอบให้กับบิดามารดา ซึ่งเป็นที่รักและเคารพยิ่ง ตลอดจนครูอาจารย์ที่เคารพทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีให้แก่ข้าพเจ้า

อดิศัย วัฒนสุนกุล

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญภาพประกอบ	ง
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญของโครงการ	2
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	2
1.3 ขอบเขตของโครงการ	3
บทที่ 2 อธิปไตยจากงานศิลปกรรม	4
2.1 อธิปไตยที่ได้รับ	4
2.2 อธิปไตยที่ได้รับจากศิลปิน	7
2.3 แนวความคิดสร้างสรรค์	11
บทที่ 3 วิธีดำเนินการสร้างสรรค์	12
3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง	13
3.2 กระบวนการสร้างงาน	28
บทที่ 4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์	34
4.1 วิเคราะห์ทัศนธาตุ	34
4.2 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบภาพ	39
บทที่ 5 บทสรุป	44
บรรณานุกรม	45
ภาพผลงานศิลปะ	46
ประวัติผู้เขียน	48

สารบัญภาพประกอบ

ภาพที่	หน้า
1. ภาพการแสดงออกทางสีหน้า	4
2. The Great Masturbator – Salvador Dali	6
3. Christopher Lovell – Staring contest	7
4. Christopher Lovell – Plague bearer	8
5. Christopher Lovell – Brokenwings	8
6. Christopher Lee Donovan-Kelly.Box	9
7. Christopher Lee Donovan-Erica.Legs	10
8. Christopher Lee Donovan-Erin.Tentacle	10
9. ภาพร่างชั้นที่ 1 ชุดที่ 1	13
10. ภาพร่างชั้นที่ 2 ชุดที่ 1	13
11. ภาพร่างชั้นที่ 3 ชุดที่ 1	14
12. ภาพร่างชั้นที่ 4 ชุดที่ 1	14
13. ภาพร่างชั้นที่ 1 ชุดที่ 2	16
14. ภาพร่างชั้นที่ 2 ชุดที่ 2	16
15. ภาพร่างชั้นที่ 3 ชุดที่ 2	17
16. ภาพร่างชั้นที่ 4 ชุดที่ 2	17
17. ภาพร่างชั้นที่ 1 ชุดที่ 3	19
18. ภาพร่างชั้นที่ 2 ชุดที่ 3	19
19. ภาพร่างชั้นที่ 3 ชุดที่ 3	20
20. ภาพร่างชั้นที่ 4 ชุดที่ 3	20
21. ภาพร่างชั้นที่ 5 ชุดที่ 3	21
22. ภาพร่างชั้นที่ 1 ชุดที่ 4	22
23. ภาพร่างชั้นที่ 2 ชุดที่ 4	22
24. ภาพร่างชั้นที่ 3 ชุดที่ 4	23
25. ภาพร่างชั้นที่ 4 ชุดที่ 4	23
26. ภาพร่างชั้นที่ 1 ชุดที่ 5	25
27. ภาพร่างชั้นที่ 2 ชุดที่ 5	25

สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
28. ภาพร่างชั้นที่ 3 ชุดที่ 5	26
29. ภาพร่างชั้นที่ 4 ชุดที่ 5	26
30. การร่าง และชุดแผ่นทองแดง	29
31. การล้างแผ่นทองแดงด้วยทินเนอร์ และน้ำมันสน	29
32. การล้างแผ่นทองแดงด้วยผงซักฟอก และ น้ำปลา	30
33. การเขียนไขในตำแหน่งที่สว่างที่สุด	30
34. การเขียนไขในน้ำหมักต่างๆ	31
35. การเขียนไขผลงานชุดที่ 1 จนสมบูรณ์	31
36. การเขียนไขผลงานชุดที่ 2 จนสมบูรณ์	32
37. การขึงผลงานที่พิมพ์เสร็จทั้งสี่ด้านด้วยเทปกาวน้ำ ตงบนกระดาน	33
38. ภาพวิเคราะห์รูปทรง 1	35
39. ภาพวิเคราะห์รูปทรง 2	35
40. ภาพวิเคราะห์รูปทรง 3	35
41. ภาพวิเคราะห์สี	36
42. ภาพวิเคราะห์พื้นผิว 1	37
43. ภาพวิเคราะห์พื้นผิว 2	37
44. ภาพวิเคราะห์พื้นผิว 3	37
45. ภาพวิเคราะห์หน้าหนังสือ 1	38
46. ภาพวิเคราะห์องค์ประกอบของผลงานชิ้นที่ 1	39
47. ภาพวิเคราะห์ความกลมกลืนของผลงานชิ้นที่ 1	40
48. ภาพวิเคราะห์ความสมดุลของผลงานชิ้นที่ 1	41
49. ภาพวิเคราะห์สัดส่วนของผลงานชิ้นที่ 1	42
50. ภาพวิเคราะห์ความเป็นเด่นของผลงานชิ้นที่ 1	43
51. ภาพผลงาน “ธรรม(กลาย)”	47
52. ภาพผลงาน “มา(ยา)มนุษย์”	48
53. ภาพผลงาน “พิ(ษ)สมัย”	49
54. ภาพผลงาน “(เพศ)สัมพันธู์”	50
55. ภาพผลงาน “นาง(งู)าม”	51

บทที่ 1

บทนำ

การสร้างสรรคผลงานศิลปะของข้าพเจ้าเกิดมาจากความสนใจ ข่าวสารบ้านเมืองปัจจุบันทั้งทางโทรทัศน์ วิทยุ และ อินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงเจตนาที่แท้จริงของเรื่องราวนั้น จึงนำเรื่องราวเหล่านี้ ออกมาสร้างสรรค์สรรคผลงานศิลปะโดยการเปรียบเทียบในเชิงสัญลักษณ์โดยใช้รูปทรงสัตว์ชนิดต่าง เพื่อให้เกิดการตื่นรู้ทั้งต่อตนเองและบุคคลทั่วไปที่สนใจในศิลปะ

โดยตามหลักของพระพุทธศาสนา สรรพสิ่งทั้งหลายที่ยังไม่บรรลุถึงนิพพาน และ สังขธรรมจะยังคงมีการพัฒนาของทางโลกในด้าน ความต้องการ ความปรารถนา ทั้งในรูปแบบของสิ่งที่มีตัวตน และไม่มีตัวตน จะยังคงเวียนว่ายตายเกิด และแต่ละชีวิตที่เกิด จะดีหรือจะเลว มีความสุขหรือไม่มีความสุข หรือมีทุกอย่างรวมกัน ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการสร้างกรรมในอดีต การกระทำ ความคิด และ วาจา เป็นปัจจัยในการกำหนดสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละคน ซึ่งกล่าวกันว่า จิตจะเวียนว่ายตายเกิด การกลับไปมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดระหว่าง 3 ภพภูมิ ได้แก่ สวรรค์ นรก และ โลกมนุษย์ จนกว่าจิต จะสามารถตัดสินใจที่จะหยุดกระบวนการ หยุดการมีชีวิตแบบจอมปลอม หลุดพ้นจาก การเฝ้าเปื้อย ทุกข์ทรมาน เจ็บปวดจากความโลภ ความเกลียด คัดหมา การหลอกหลวง ภาพลวงตา และความไม่รู้ ซึ่งสิ่งที่ผูกมัดมนุษย์อยู่กับสิ่งจอมปลอม และ สิ่งหลอกหลวงเหล่านี้มีอยู่ 10 อย่างคือ

1. ความเชื่อวามนุษย์แต่ละคน จิต หรือร่างกายเป็นสิ่งที่ถาวร
2. มีความยึดติดกับความเห็นผิด พิธีกรรม กฎเกณฑ์ และสิ่งเหนือ ธรรมชาติ
3. ความสงสัยและความสับสน
4. ความชอบ การยึดติดกับสิ่งต่างๆ ความเส่นหา ความต้องการ ราคะ ความละโมภ
5. ความเกลียด ความไม่ชอบ ความชัง การมุ่งร้าย การปรารถนาร้าย และ เจตนาร้าย
6. ความปรารถนาในสิ่งที่เป็นรูปธรรม
7. ความโลภในสิ่งที่เป็นนามธรรม
8. การหยิ่งทะนงตน รวมกับทิฐิ และความยะโส
9. ความตื่นเต้นดีใจกับสิ่งจอมปลอม สิ่งลวงตา มายา
10. การหลงติดกับสิ่งที่หลอกหลวงตนเอง ความโง่เขลาของตัวเอง ซึ่งเป็นการสร้างภาพมายา คิดว่าสิ่งๆนั้นเป็นเรื่องจริงทำให้มองไม่เห็นถึงความไม่ยั่งยืน

ซึ่งสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนี้ในทางพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์รวมถึงตัวข้าพเจ้าเองไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ เพราะมนุษย์ ต้องการเติมเต็มความต้องการจากการดื่มด่ำ

สิ่งของต่างทั้งทางรูปธรรม และ นามธรรม เพื่อให้เกิดความพอใจในตนเอง จนบางครั้งถึง กับมอมเมาและหลอกลวงจิตใจตนเอง จนมายาคติเหล่านี้กลายเป็นที่มาของผลงานที่มีชื่อว่า “มายามนุษย์”

1.1 ความสำคัญของโครงการ

เมื่อครั้งวัยเยาว์ ข้าพเจ้าเป็นคนที่มีความรู้สึกโง่เขลา และ แสดงสีหน้าตรงไปตรงมา ไม่คิดหน้าคิดหลัง ซึ่งสร้างความลำบากให้ผู้คนที่อยู่รอบข้างไม่น้อย ข้าพเจ้าจึงมักถูกสอนให้เรียนรู้ และทำความเข้าใจ ความหมายทางนัย ของคำพูดและท่าทางของผู้คนรอบตัวข้าพเจ้า เพื่อที่ตัวข้าพเจ้าจะได้เข้าใจถึงความต้องการของผู้อื่น และเลือกคำตอบที่เหมาะสมแก่สถานการณ์ และ กาละเทศะ ยิ่งขึ้น ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหลายที่ผ่านมาได้หล่อหลอมให้ตัวข้าพเจ้าเป็นคนชอบ สังเกต สีหน้า ท่าทาง และ คำพูดของของผู้คนที่ผ่านมาในชีวิตมากยิ่งขึ้น จึงทำให้ข้าพเจ้าดูเหมือนเป็นคนที่มีจรรยาในการพูด เข้าถึงยาก

เหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นทำให้ข้าพเจ้าเริ่มสังเกตในมุมกลับกันว่า มนุษย์ที่เริ่มมีวุฒิภาวะหรือความสามารถในการยับยั้งชั่งใจมากขึ้น แทบทุกคนนั้นเริ่มที่จะแสดงออก อย่างอ้อมค้อม และมีเล่ห์เหลี่ยมยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการเอาตัวรอดจากการถูกเอาเปรียบ โดยผู้อื่น จึงสร้างความเห็นแก่ตัวเกิดขึ้นในสังคม ซึ่งสร้างความลำบากในการเข้าถึงใจผู้คนในสังคมยิ่งขึ้น เมื่อข้าพเจ้าลองวิเคราะห์ภาพมายาคติ ซึ่งไม่ได้หมายถึง การหลอกลวงที่มีใครมาหลอกลวง แต่เป็นการที่มนุษย์เรากันเคยกับภาพลวงตาจนหลงเชื่อกันไปเองว่านั่นคือความจริง คิดไปเองว่าค่านิยมที่เรายึดถืออยู่นั้นเป็นธรรมชาติ หรือเป็น ไปตามสามัญสำนึก หรือเป็นสังขธรรมของโลก จึงได้ข้อสรุปว่า เจตนา นั้นคือสิ่งสำคัญที่สุดในการสื่อสารของมนุษย์ ไม่ว่าจะคำพูดดีหรือร้าย หรือแม้กระทั่งสื่อต่างๆ ส่วนแบ่งไปด้วยมายาที่เต็มไปด้วยเจตนาที่อาจจะดีหรือไม่ดีแฝงอยู่ ข้าพเจ้าจึงนำความรู้สึกเหล่านั้นมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ต่อไป

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของข้าพเจ้าที่เกิดมาจากความสนใจสื่อ และ เรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆเพื่อเข้าถึงเจตนาที่แท้จริง จึงนำเรื่องราวเหล่านี้ออกมาสร้างสรรค์สรรค์ผลงานศิลปะในเชิงสัญลักษณ์จากสัตว์ชนิดต่างๆ เพื่อให้เกิดการตื่นรู้ทั้งต่อตนเอง ผู้สนใจด้านศิลปะ และ บุคคลทั่วไป

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ข้าพเจ้าต้องการสะท้อนภาพลวงตาของมนุษย์ เพื่อให้เกิดการตื่นตัวต่อตนเอง ให้วิเคราะห์เรื่องราวต่างๆอย่างรอบคอบ อย่าหลงเชื่ออะไรอย่างตรงไปตรงมา
2. เพื่อให้สังคมตระหนักถึงความเป็นกลาง และสร้างสังคมในอุดมคติที่ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน
3. เพื่อศึกษาวิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ตอบสนองต่อการนำเสนอทัศนคติ ซึ่งรวมถึงเทคนิคและแนวทางเฉพาะตัว เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่อไปในอนาคต

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1. ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอภาพมายาที่เกิดขึ้นจากจิตของมนุษย์ในแง่มุมต่างๆ โดยผ่านการผสมผสานรูปแบบจากสัญลักษณ์ของสัตว์ กับวัฒนธรรมของมนุษย์เท่านั้น
2. แนวทางการสร้างสรรค์เป็นแนวทางศิลปะเหนือจริง (Surrealism)
3. ผ่านกรรมวิธี ภาพพิมพ์โลหะกัดกรด (Etching)
4. จำนวนผลงาน 5 ชิ้น
 - 4.1 ขนาด 60 x 80 เซนติเมตร
 - 4.2 ขนาด 60 x 80 เซนติเมตร
 - 4.3 ขนาด 60 x 80 เซนติเมตร
 - 4.4 ขนาด 80 x 60 เซนติเมตร
 - 4.5 ขนาด 60 x 80 เซนติเมตร

บทที่ 2

อิทธิพลจากงานศิลปกรรม

2.1 อิทธิพลที่ได้รับ

ตั้งแต่วัยเด็กข้าพเจ้าเป็นคนที่ชอบสังเกต บุคลิก ท่าทาง และการกระทำของคนรอบตัว เนื่องจากการข้าพเจ้ามักถูกสั่งสอนให้ให้รู้จักตีความ บุคลิก ท่าทาง รวมไปถึง นัยะ หรือ ความหมายที่แฝงไว้จากคำพูด และการแสดงออกของมนุษย์ในแต่ละสถานการณ์ ยกตัวอย่างเช่น หากคิ้วของบุคคลที่สนทนาด้วย มีการขมวดเข้าหากันอาจจะหมายถึง คำกำลังอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่ไม่ดีหรือมีเรื่องครุ่นคิดอยู่ หรือ การที่เราเข้าไปขอความช่วยเหลือจากใคร สิ่งที่เราแสดงออกบนใบหน้า เป็นตัวบ่งบอกถึงความเต็มใจในการช่วยเหลือ สิ่งเหล่านี้คือการแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาของมนุษย์ ซึ่งหากเราเข้าใจนิยามของการแสดงออกเหล่านี้จะทำให้เราสามารถแสดงออกอย่างถูกกาลเทศะ

ภาพที่ 1 ภาพการแสดงออกทางใบหน้า

(ที่มา <http://cdn0.lostateminar.com/wp-content/uploads/2013/08/5.-Paul-Ekman-lie-detector-.jpg>)

Retrieved February 25, 2017

แต่เมื่อ ข้าพเจ้าได้เติบโตขึ้นได้พบเจอสัจธรรมที่หลากหลาย มีกระบวนการรับรู้จากสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อสารสนเทศต่างๆมากขึ้นก็ได้พบว่ามนุษย์นั้นไม่ได้แสดงออกอย่างตรงไปตรงมา เหมือนที่ข้าพเจ้าเคยพบเจอมา คนเราสามารถแสดงออกทางความรู้สึกกับใบหน้า ชักนําคำพูด ได้ อย่างตลปเตล่ง กลับกลอก อาจจะใช้ความดี หรือ ใช้คำพูดว่าร้ายผู้อื่นเพื่อที่จะจูงจุมูกให้ผู้คน หลงเชื่อและเข้ามาปกป้องตน ซึ่งมนุษย์ประเภทนี้ มีอยู่ในทุกยุค ทุกสถานการณ์ และกลุ่มบุคคล ไม่ว่าจะเป็น นักการเมือง ที่ใช้คำพูดที่ดี จูงจุมูกประชาชนให้เกิดความน่าเชื่อถือ หรือ พระสงฆ์ ที่ใช้พลังของศรัทธา เพื่อดึงดูดความสะดวกสบาย และปัจจัยต่างๆ โดยใช้เรื่องของบาป บุญ มาเป็น ประเด็น หรือ กระทั่งเรื่องราวของคนใกล้ชิดที่พยายามแต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยงาม ราคาแพง เพื่อการ ถูกยอมรับเชิดชูในสังคม รวมถึงการใช้บ้านพักอันใหญ่โต รถยนต์ราคาแพง เพื่อเสริมบารมี ของชาติตระกูล แต่ในทางกลับกัน สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเพียงภาพมายาที่วันหนึ่งย่อมสลาย และเสื่อมคุณค่าตาม การตีความของจิตใจ ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์ตกลงไปในหลุม ของ กิเลส และ ตัณหา ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงนำเรื่องราว และ มายาคติเหล่านี้มาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ สืบต่อไป

2.1.1 อิททิพล ศิลปะ เซอร์เรียลลิซึม (Surrealism)

ลัทธิเหนือจริง หรือ เซอร์เรียลลิซึม เป็น “ลัทธิ” หรือ “ขบวนการ” ทางวรรณศิลป์และทัศนศิลป์ที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง อ็องเดร เบรอตง (Andre Breton) เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มดาดา (Dadaism) ที่มีเป้าหมายใช้ความก้าวร้าวรุนแรงเพื่อต่อต้านสงครามต่อต้านค่านิยมของชนชั้นกลางทุกชนิดรวมทั้งคริสต์ศาสนา ต้องการทำลายชนบประเพณีที่ชนชั้นกลางสะสมไว้รวมทั้งศิลปวรรณคดีด้วย หลังจากร่วมทำกิจกรรมกับกลุ่มดาดาอยู่ระยะหนึ่งเบรอตงกับเพื่อนก็แยกตัวออกมาตั้งกลุ่มใหม่ คือ กลุ่มเซอร์เรียลลิซึม ซึ่งยังรับเอาความก้าวร้าวมุ่งทำลายค่านิยมของชนชั้นกลางของดาดาเป็นฐานแต่มุ่งสร้างค่านิยมใหม่

ซึ่งเอกลักษณ์ของศิลปะเซอร์เรียลลิซึมก็คือการใช้สิ่งที่เรียกว่า ความบังเอิญ (Chance) มาเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอผลงาน โดยเฉพาะการหยิบเอาสิ่งของสองอย่างหรือมากกว่านั้นซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกันมาวางไว้ด้วยกัน เหมือนเป็นการพบกัน โดยบังเอิญที่ก่อให้เกิดความหมาย แม้แต่ละอย่างจะไม่มีมีความเกี่ยวเนื่องกันเลย แต่เมื่อมาอยู่ร่วมกัน ในพื้นที่เดียวกัน ก็ย่อมจะกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดจินตนาการและความรู้สึกถึงเอกภาพแบบใหม่ ซึ่งไม่ขึ้นกับเหตุผลหรือตรรกะใดๆ ในโลกกายภาพ รูปแบบผลงานศิลปะจะใช้วิธีการนำเอาสิ่งที่เป็นสภาวะปกติวิสัยตั้งแต่ 2 สิ่งที่อยู่เข้ากันไม่ได้มาจัดร่วมประกอบกัน และแต่งเติมผสมผสานให้ดูเป็นสิ่งเดียวกันอย่างกลมกลืน รวมถึงการเชื่อมโยงความรู้สึกสัมผัสและประสบการณ์ทางการเห็นให้สอดคล้องกับความคิด เชื่อมโยงให้เป็นเรื่องใหม่

ภาพที่ 2 ชื่อภาพ The Great Masturbator

ศิลปิน ซัลบาดอร์ ดาลี (Dali, Salvador)

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ที่มา: <http://ukwebfocus.wordpress.com/category/twitter>

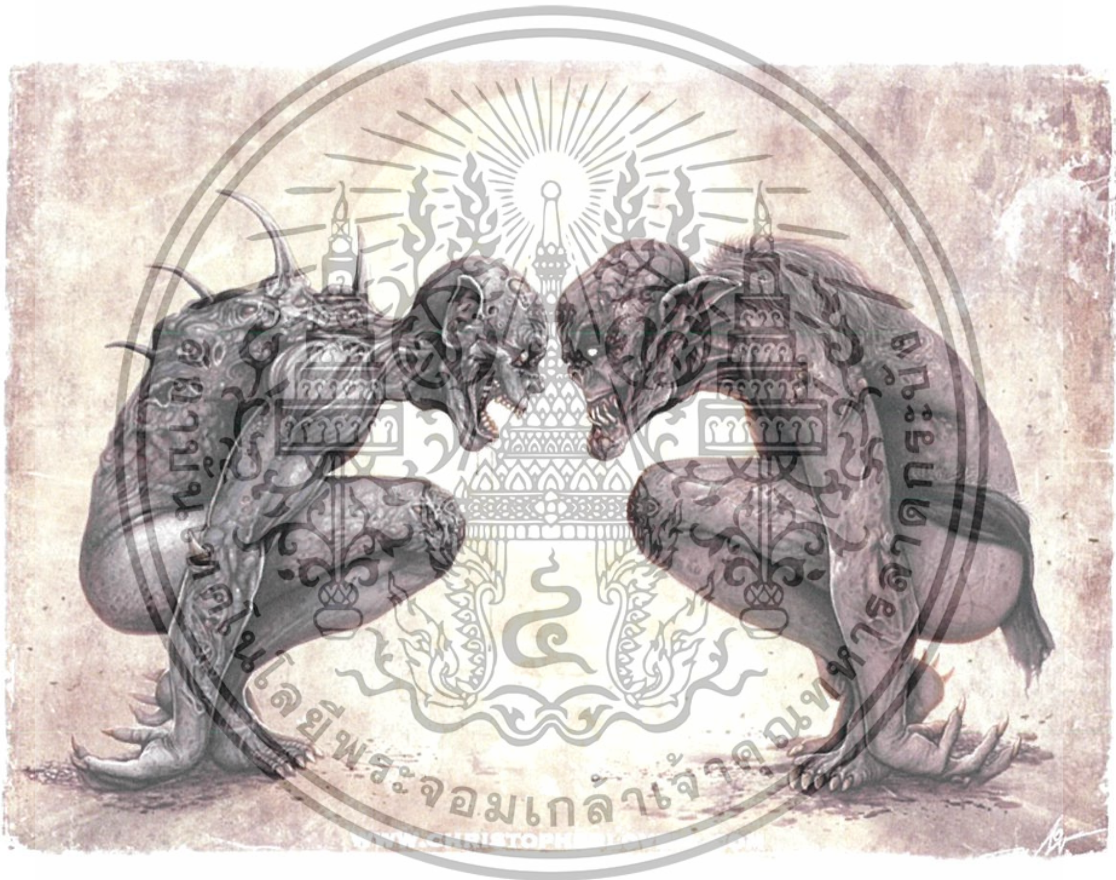
ซึ่งผลงานชิ้นนี้เป็นหนึ่งในผลงานชิ้นแรกๆ ของ Salvador Dali ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ทางเพศของตัวศิลปินและความรู้สึกสำนึกผิดหรือความกลัวเกี่ยวกับการลงโทษ โดยศรีระที่ดูอ่อนนุ่มที่อยู่ทางด้านข้างหมายถึงตัวศิลปินเอง ส่วนปากมีตัวต๊กแตนที่ส่วนท้องของมันกำลังถูกฝูงมดกันกิน ซึ่งสำหรับตัวศิลปิน ถือเป็นสัญลักษณ์ของการคอร์รัปชัน หรือความไม่ซื่อสัตย์

อิทธิพลที่กล่าวนำข้างต้นถือเป็นแรงบัลดาลใจในการสื่อสารเรื่องราวของข้าพเจ้าโดยการนำสัญลักษณ์จากสัตว์ชนิดต่างๆซึ่งมีความหมายแฝงอยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นงูซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการหลอกลวงและน้อ โกง มาผสมผสานกับรูปร่างลักษณะของมนุษย์ เพื่อสร้างนิยามใหม่ และสร้างความกลมกลืนของผลงาน ด้วยลายเส้นและเทคนิคต่างๆของภาพพิมพ์

2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน

2.2.1 คริสโตเฟอร์ โลเวลล์ (Christopher Lovell)

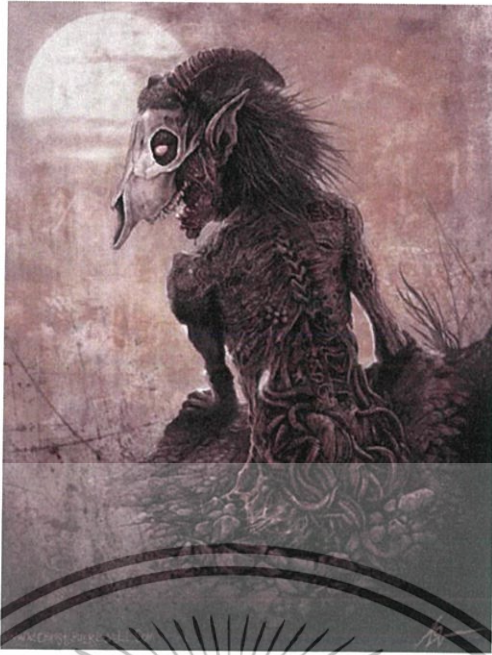
คริสโตเฟอร์ โลเวลล์ ศิลปิน และ นักออกแบบภาพประกอบชาวอังกฤษ ที่ทำงานออกแบบ ลายเส้นผ้าให้กับแบรนด์ชื่อดังต่างๆ ซึ่งได้รับการฝึกฝนศิลปะตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งผลงานของเขามักจะทำออกมาในรูปแบบ ดาร์ค แฟนตาซี (Dark Fantasy) ซึ่งมักจะสร้างสรรค์ผลงานที่น่าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความมืดในจิตใจของมนุษย์ ผ่านสัญลักษณ์ของปีศาจในวัฒนธรรมของชาวยุโรปยุคกลางที่เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาในบ้านเกิดของตัวศิลปิน ซึ่งเข่าพนั้นสนใจในรายละเอียด การสร้างพื้นผิวของตัวละครที่ทำออกมาได้หลากหลายรูปแบบอย่างลงตัวและน่าสนใจ และการสร้างสรรค์ตัวละครที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ภาพที่3 Christopher Lovell – Staring contest [online]

(https://static1.squarespace.com/static/christopher_lovell_staring_contest.jpg)

Retrieved February 25,2017

ภาพที่ 4 Christopher Lovell – Plague bearer [online]
(https://static1.squarespace.com/static/christopher_lovel_art_plague_bearer.jpg)

Retrieved February 25,2017

ภาพที่ 5 Christopher Lovell – Broken wings [online]
(https://static1.squarespace.com/static/christopher_lovel_broken_wings.jpg)

Retrieved February 25,2017

2.2.2 คริสโตเฟอร์ ลี โดโนแวน (Christopher Lee Donovan)

คริสโตเฟอร์ ลี โดโนแวน เป็นศิลปิน,ช่างภาพ และนักออกแบบโฆษณาชาวอเมริกันผู้คร่ำหวอดในวงการมากกว่า 30 ปี ซึ่งที่มีสไตล์การทำงานในรูปแบบเฉพาะตัวไม่มีขอบเขตเฉพาะ เขาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะออกมาหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นงานอนิเมชัน งานถ่ายภาพ งานตัดต่อภาพ ซึ่งมีความโดดเด่นทางด้านอารมณ์ของภาพที่มีต่อผู้ชม โดยข้าพเจ้าชื่นชอบการวางองค์ประกอบและนัยะในการสื่อสารแนวความคิดของตัวศิลปินในผลงานชุดปี 2004-2007 ซึ่งเป็นผลงานรหัสนวนเกินจริง (Surrealism) ซึ่งเสียดสีสังคมเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้หญิงได้อย่างน่าตื่นตัว

ภาพที่ 6 Christopher Lee Donovan-Kelly.Box [2005]

(<https://static1.squarespace.com/static/Christopher-Lee-Donovan/Box.jpg>)

Retrieved February 25,2017

ภาพที่ 7 Christopher Lee Donovan-Erica.Legs [2005]
(<https://static1.squarespace.com/static/Christopher-Lee-Donovan/Legs.jpg>)
Retrieved February 25,2017

ภาพที่ 8 Christopher Lee Donovan-Erin.Tentacle [2005]
(<https://static1.squarespace.com/static/Christopher-Lee-Donovan/Tentacle.jpg>)
Retrieved February 25,2017

2.3 แนวความคิดสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของข้าพเจ้าเกิดมาจากการชอวิเคราะห์ สื่อต่างๆเพื่อเข้าถึงเจตนาที่แท้จริงของเรื่องราวนั้น จึงนำเรื่องราวมาวาดคิดเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์บ้านเมือง ศาสนา และความสัมพันธ์ ออกมาสร้างสรรค์สรรค์ผลงานศิลปะเหนือจริง โคนการใช้สัญลักษณ์ของสัตว์ชนิดต่างๆมาผสมกับบริบทที่แตกต่างกันของมนุษย์เพื่อสะท้อนภาพมายา ที่มีอยู่ใน สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดการตื่นรู้ทั้งต่อตนเองและ ผู้เสพย์ ซึ่งเป็นการตอกย้ำให้ตระหนักถึงความจริงและการปฏิบัติตนในสังคม ณ ปัจจุบัน และต่อไปในอนาคต

ทุกวันนี้เราอาจจะตกเป็นเหยื่อของมายาคติ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจาก สังคม ขนบธรรมเนียม ศาสนา วัฒนธรรม และ สื่อสารสนเทศต่างๆ ซึ่งทำให้การรับรู้ในความเป็นจริงของเรื่องราวทั้งหมดนั้นถูกบิดเบือนไป ถ้าหากเราสามารถแยกแยะไม่หลงมัวเมาอยู่กับภาพมายาทั้งหลาย โดยพิจารณาว่าความจริงคือสิ่งใด ก็จะสามารถมองเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่ภายใต้ภาพมายาทั้งหลาย

บทที่ 3

วิธีดำเนินการสร้างสรรค์

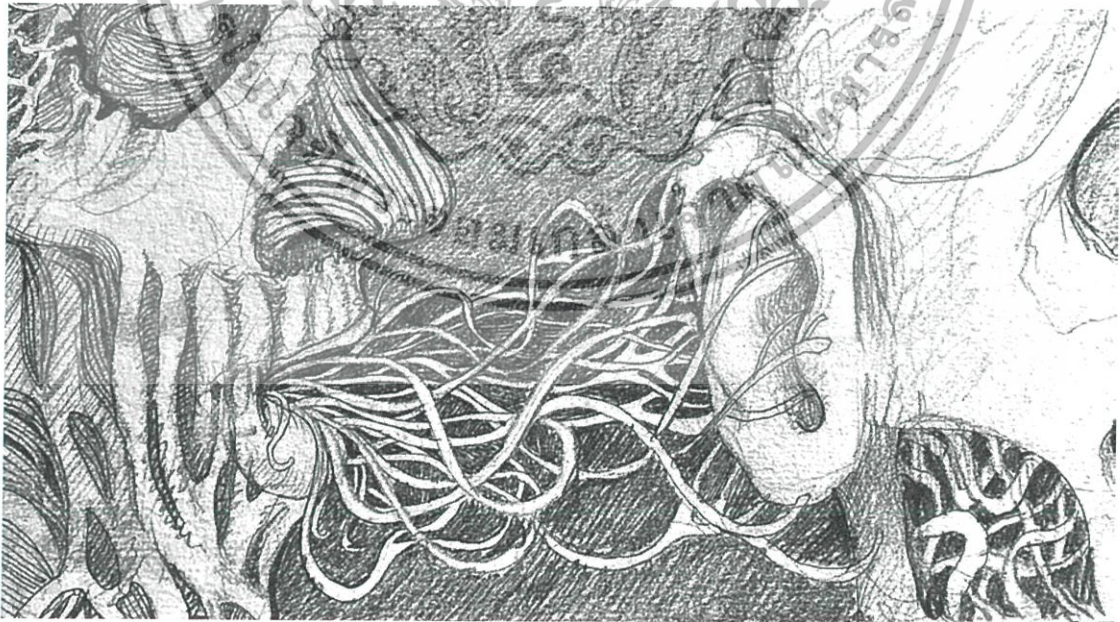
การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้านั้นได้รับอิทธิพลทางแนวคิดและรูปแบบศิลปะมาจากลัทธิเซอร์เรียลลิซึม (Surrealism) หรือ ลัทธิเหนือจริง ซึ่งการทำงานของข้าพเจ้านั้นเกิดจากการผสมผสานลักษณะเฉพาะของสัตว์ชนิดต่างๆ ซึ่งมีความหมายแฝงของสัตว์แต่ละชนิด อาทิเช่น งู เพื่อถ่ายทอดความเป็นสัญลักษณ์ของ เล่ห์กล และ ความลุ่มหลง อีกทั้ง สิ่งโต เข้ากับบริบทรูปร่างลักษณะต่างๆ ของมนุษย์ เช่น ผู้หญิงซึ่งแสดงออกถึง ความงามชวนให้หลงใหล เพื่อเป็นการสื่อสารถึง กบดัก และ ลักษณะการเอาตัวรอดของมนุษย์ ในหลากหลายสังคมซึ่งรวมถึง ศาสนา ทัศนคติ และรูปแบบความสัมพันธ์ของคนในยุคปัจจุบัน ทั้งหมดนี้ข้าพเจ้าจำเป็นต้องใช้เวลาที่จะศึกษา ฝึมองกริยา อาการจากภายนอกของคนๆหนึ่งให้ดีเสียก่อนที่จะตัดสินใจตัดสินเรื่องราวของเหตุการณ์นั้น เมื่อฝึกฝนการวิเคราะห์ได้อย่างดีแล้วย่อมจะมองเห็น วัตถุประสงค์ของสิ่งๆนั้นได้อย่างปราศจากภาพมายา จึงนำทัศนคติความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆมาสร้างสรรค์แม่พิมพ์ในวิธีการของภาพพิมพ์โลหะกัดกรวด (Etching) ซึ่งมีหลายขั้นตอนและเทคนิค จึงต้องใช้ทักษะในการแก้ไขปัญหาระหว่างการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรียภาพ ในด้านของความงามจนถึงขั้นสุดขั้นตอนของกระบวนการพิมพ์ การดำเนินการสร้างสรรค์สามารถแบ่งขั้นตอนออกมาได้ดังต่อไปนี้

3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง

ภาพร่างชุดที่ 1

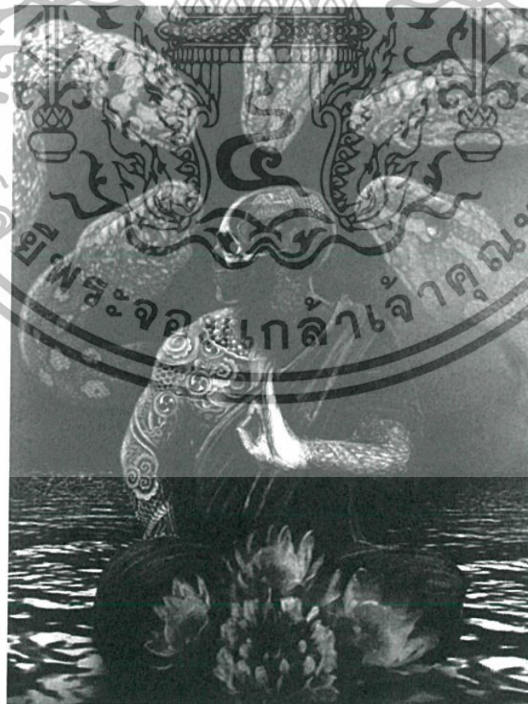
ภาพที่ 9 ภาพร่างชิ้นที่ 1 ชุดที่ 1

ภาพที่ 10 ภาพร่างชิ้นที่ 2 ชุดที่ 1

ภาพที่ 11 ภาพร่างชั้นที่ 3 ชุดที่ 1

ภาพที่ 12 ภาพร่างชั้นที่ 4 ชุดที่ 1

3.1.1 วิเคราะห์ภาพร่างชุดที่ 1

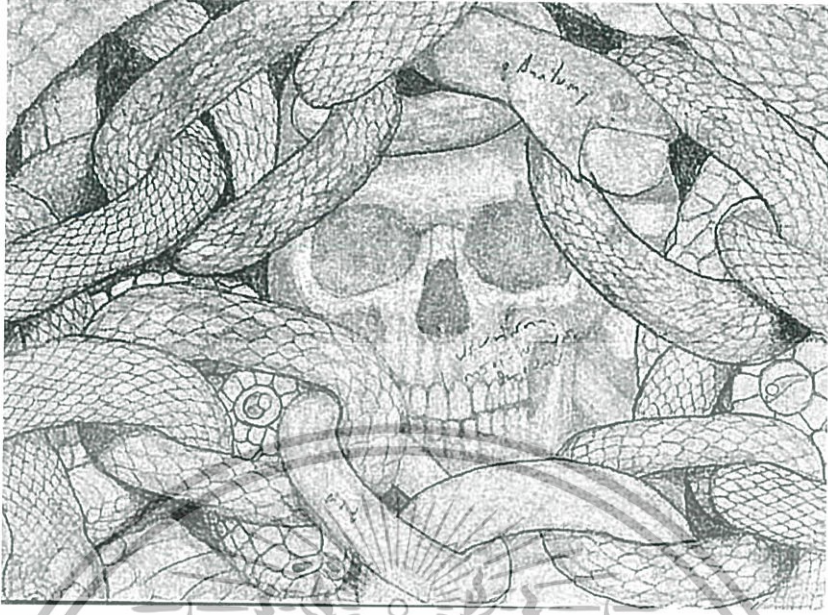
ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ โดยเริ่มจากเรื่องราวของศาสนาในสภาพสังคมเมืองพุทธซึ่งพระสงฆ์ นั้นเป็นตัวแทนของผู้เผยแพร่ศาสนา ซึ่งควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพุทธศาสนิกชน กลับใช้ความศรัทธาความเชื่อของผู้คนมาเป็นเครื่องมือในการดึงดูปัจจัยอย่างแยบยล ซึ่งเป็นการยื้อแย่งต่อหลักของพระศาสดา อีกทั้งยังสามารถใช้คำพูดเพื่อจูงใจให้กับผู้หลงเชื่อออกมาแสดงตัวปกป้องซึ่งการกระทำเช่นนี้ถือเป็นการสร้างมายาคติขึ้นในสังคม

โดยปัญหาของภาพร่างชิ้นที่ 1 นั้นเกิดจากลวดลายงูซึ่งเป็นลายสักของพระสงฆ์นั้นไม่เพียงพอที่จะสื่อสารของความเป็นภาพมายา

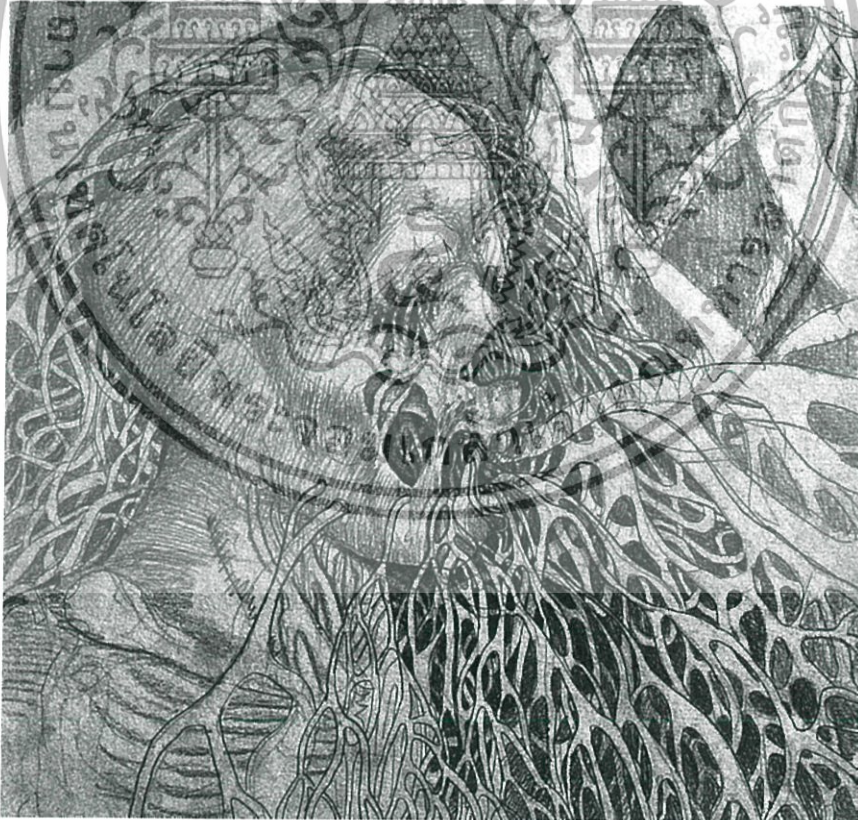
ข้าพเจ้าจึงใช้บริบททางของพระสงฆ์ผสมผสานกับรูปทรงของกระ โลกศรีษะของมนุษย์ที่มีงูอยู่ในกระ โลกศรีษะ ซึ่งตัวกระ โลกนี้แทนสัญลักษณ์ของสังขาร หรือ เนื้อแท้จริงของบุคคลนั้นที่มีความล่อแหลมอยู่ภายใน ข้าพเจ้าใช้รูปทรงของงูห้าตัว ที่เลื้อยอยู่ข้างหลังตัวฟอร์มหลักเพื่อเป็นการพูดถึง ภาพมายาที่ถูกสร้างขึ้น อีกทั้งเป็นการเปรียบเทียบกับพญานาคซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความตั้งใจในการปฏิบัติธรรม

ภาพร่างชุดที่ 1 ชิ้นที่ 4 ได้ถูกนำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานจริง เนื่องจากองค์ประกอบที่สวยงาม ชัดเจน รายละเอียดที่ครบถ้วน และตอบ โจทย์ต่อเนื้อหาของผลงานที่ข้าพเจ้าต้องการจะสื่อสาร สื่อสาร ซึ่งรูปทรงของพระสงฆ์ที่มีความสงบนิ่ง ซึ่งผสมผสานกับกระ โลกมนุษย์ที่มีงูอยู่ภายใน ได้อย่างลงตัวจึงส่งผลให้ภาพร่างชิ้นนี้ถูกนำมาสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ กัดกรวด โลหะทองแดง

ภาพร่างชุดที่ 2

ภาพที่ 13 ภาพร่างชิ้นที่ 1 ชุดที่ 2

ภาพที่ 14 ภาพร่างชิ้นที่ 2 ชุดที่ 2

ภาพที่ 15 ภาพร่างชั้นที่ 3 ชุดที่ 2

ภาพที่ 16 ภาพร่างชั้นที่ 4 ชุดที่ 2

3.1.2 วิเคราะห์ภาพร่างชุดที่ 2

ภาพร่างชุดนี้ต้องการนำเสนอเรื่องราวของสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยความหลอกลวง คนเจ้าเล่ห์ซึ่งมักจะแสวงหาผลประโยชน์จากตัวผู้อื่น โดยใช้สัญลักษณ์ของงูซึ่งเป็นตัวแทน การหลอกลวง และ เล่ห์กล ทั้งหลาย ซึ่งข้าพเจ้าใช้จำนวนงูที่มากมายและหลากหลายลวดลายเพื่อแทนค่าถึงความหลากหลายรูปแบบของ มายามนุษย์ในสังคมที่จะต้องรับมือ และข้าพเจ้าใช้บริบทของสิงโตที่กำลังก้าวเดิน และมีงูอยู่ภายใน เพื่อเป็นการสะท้อนถึงมายาคติ ที่หากมนุษย์จะแข็งแกร่งและยิ่งใหญ่ได้ จะต้องมีความเจ้าเล่ห์อยู่ภายในตัวเพื่อให้รู้ทันเล่ห์เหลี่ยมของคนในสังคมจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมายามนุษย์ อีกทั้งภาพของสิงโตยังแสดงถึงมายาคติของการโอ้อวดตนให้ดูยิ่งใหญ่ แต่ภายในกลับมีเล่ห์เหลี่ยมซ่อนอยู่

ข้าพเจ้าได้นำภาพร่างชิ้นที่ 4 ชุดที่ 2 มาสร้างสรรค์เป็นผลงานจริงเนื่ององค์ประกอบของภาพที่สามารถสะท้อนถึงเรื่องราวที่ข้าพเจ้าต้องการจะสื่อสารจากความหนาแน่นของงูที่อยู่ด้านบนขององค์ประกอบภาพ กับภาพของสิงโตซึ่งมีงูอยู่ภายในกำลังเดินอย่างสะดวกอยู่ภายใต้สังคมงูโดยที่มีงูทั้งหลายจ้องมองลงมา ซึ่งผลให้ภาพร่างชิ้นนี้สมบูรณ์ที่สุดจึงถูกนำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานภาพพิมพ์โลหะกัดกรด

ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพที่ 18 ภาพร่างชุดที่ 2 ชุดที่ 3

ภาพที่20 ภาพร่างชั้นที่ 4 ชุดที่ 3

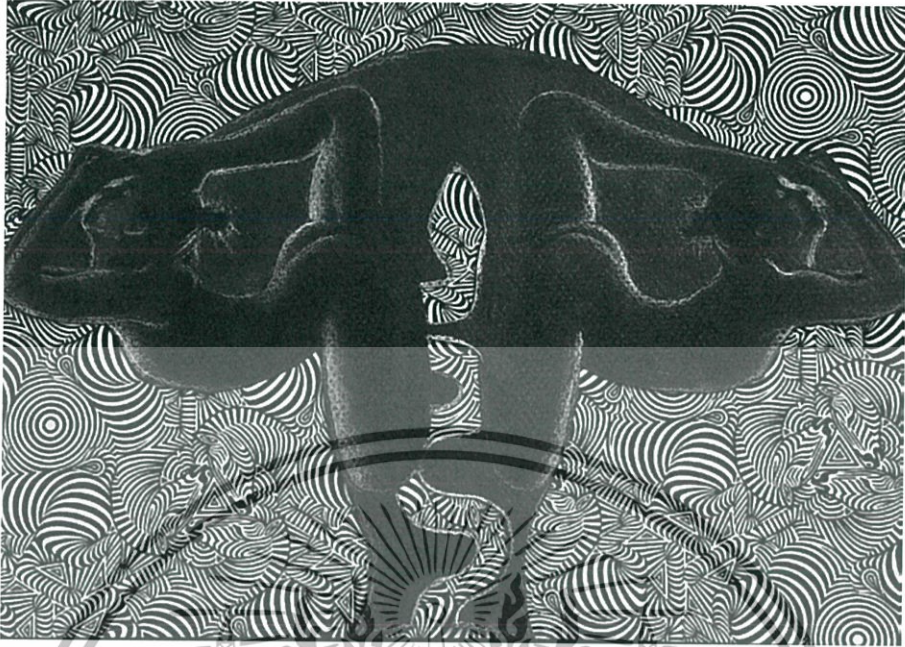
ภาพที่ 21 ภาพร่างชิ้นที่ 5 ชุดที่ 3

3.1.3 วิเคราะห์ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพชุดนี้ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอถึงภาพมาษาของเรือนร่างสตรี ผู้หญิงส่วนมากในสังคมมักจะพัฒนาแต่งเติมเรือนร่างของตนเองให้ออกมาดูเข้าชวน ล้อแหลม ซึ่งบางคนอาจจะทำเพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพ แต่ในทางกลับกันผู้หญิงบางคนเองก็ใช้จุดนี้เพื่อผลประโยชน์จากการดึงดูดเพศตรงข้ามที่เข้ามาหา เพื่อเติมสิ่งที่ตนเองนั้นขาดหายไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางจิตใจ หรือเรื่องทางปัจจัย ซึ่งมายาคติเหล่านี้ที่อยู่กันสังคมมาตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน ข้าพเจ้าจึงใช้รูปร่างของผู้หญิงที่สวยงามรวมเข้ากับกระโหลกที่ดูน่ากลัวและภาพของงูที่ล้อมรอบตัวหญิงสาวเพื่อแสดงถึงภาพมาษาที่หญิงสาวสร้างขึ้น

ภาพร่างชิ้นที่ 3 ชุดที่ 3 ได้ถูกนำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานจริง เนื่องจากรูปร่างของผู้หญิงที่สวยงาม และแสงเงาที่กระทบลงบนตัวของหญิงสาวที่น้อยนิด ซึ่งทำให้ภาพของผู้หญิงนั้นดูลึกลับและน่าค้นหามากขึ้น อีกทั้งตำแหน่งและปริมาณของงูที่รายล้อมอยู่รอบตัว ถูกจัดวางได้ลงตัวที่สุด จึงได้นำภาพร่างนี้มาสร้างสรรค์เป็นผลงานภาพพิมพ์ทองแดง

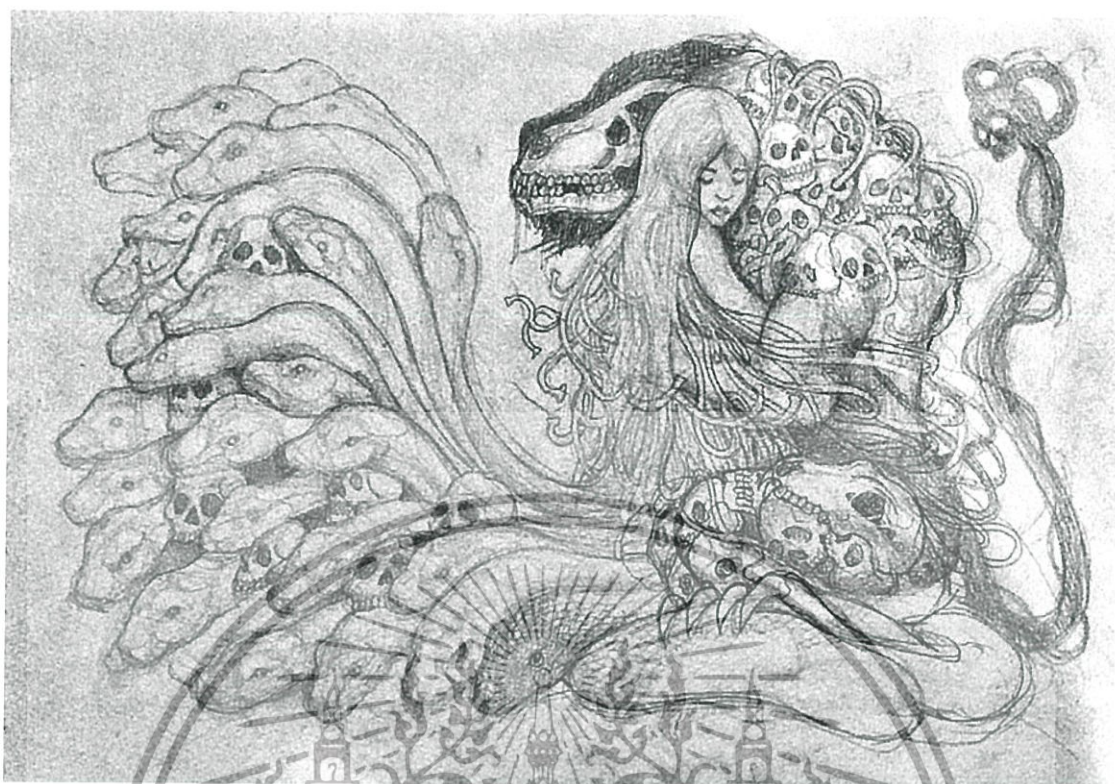
ภาพร่างชุดที่ 4

ภาพที่ 22 ภาพร่างชั้นที่ 1 ชุดที่ 4

ภาพที่ 23 ภาพร่างชั้นที่ 2 ชุดที่ 4

ภาพที่ 24 ภาพร่างชั้นที่ 3 ชุดที่ 4 วรรค

ภาพที่ 25 ภาพร่างชั้นที่ 4 ชุดที่ 4

3.1.4 วิเคราะห์ภาพร่างชุดที่ 4

ภาพร่างชุดนี้ข้าพเจ้าต้องการสื่อสารถึงภาพมาษาของความสัมพันธ์ระหว่างหญิงสาวและชายหนุ่ม เมื่อความต้องการของฝ่ายชายจากความสัมพันธ์นั้นมีแค่ความใคร่จากทางกายภาพของฝ่ายหญิงเท่านั้น ในขณะที่เดียวกันฝ่ายหญิงเองก็ต้องการปัจจัยจากฝ่ายชาย ซึ่งทำให้ภาพความสัมพันธ์นี้เป็นภาพมาษาที่ไม่ได้เกิดจากความรักที่ต้องการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หรือปรารถนาดีต่อกันแต่เกิดจากความความต้องการทางใดทางหนึ่งของอีกฝ่าย

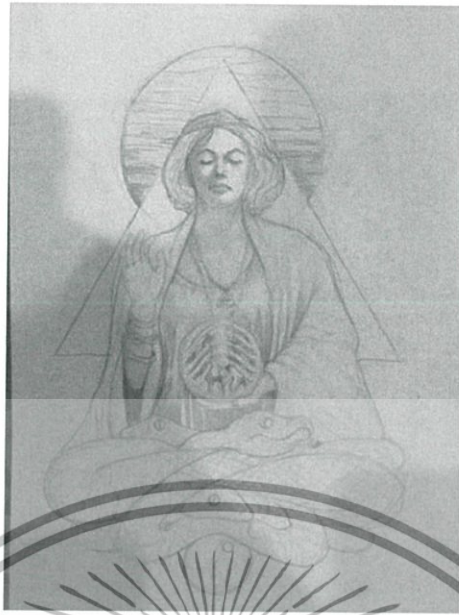
ข้าพเจ้าจึงใช้ภาพหญิงสาวที่กำลังกอดอยู่กับสิงโตซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ ในขณะที่หญิงสาวกำลังดูคลืนสิงโตส่วนฝ่ายชายที่ใช้ภาพของสิงโตเพื่อแทนความหมายของผู้เรืองอำนาจ ผู้มีทรัพย์สินเหนือผู้อื่น และงูที่กระจายออกมาจากหญิงสาวเพื่อแสดงถึงเล่ห์เหลี่ยมที่มีอยู่ในความสัมพันธ์

ข้าพเจ้าจึงเลือกภาพร่างที่ 2 ชุดที่ 4 มาสร้างเป็นผลงานจริงเนื่องจากรายละเอียดและองค์ประกอบทั้งหมดดูกว้างไว้อย่างเหมาะสม และสมบูรณ์อยู่แล้วตั้งแต่ภาพร่างชิ้นแรก เพียงแต่ใบหน้าของสิงโตไม่ให้ความรู้สึกที่น่ากลัวดูคั่นจึงได้ทำการแก้ไขออกมาให้ดูคั่นยิ่งขึ้น อีกทั้งนัยะทางทำทางของฟอร์มต่างๆ ในภาพก็สามารถสื่อสารถึงสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดได้ดีที่สุดจึงนำภาพร่างนี้มาสร้างสรรค์ผ่านเทคนิคภาพพิมพ์โลหะทองแดง

ภาพร่างชุดที่ 5

ภาพที่ 27 ภาพร่างชั้นที่ 2 ชุดที่ 5

ภาพที่28 ภาพร่างชั้นที่ 3 ชุดที่ 5

ภาพที่29 ภาพร่างชั้นที่ 4 ชุดที่ 5

3.1.5 วิเคราะห์ภาพร่างชุดที่ 5

ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดภาพความแปรปรวนของมนุษย์ผ่านการทับซ้อนกันของของมนุษย์ที่มีทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ซ้อนทับกับบุ ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงความไม่แน่นอนและตลบตะแลงของมนุษย์ซึ่งยากที่จะเข้าถึงได้ แต่เมื่อได้ลองศึกษาและสังเกตอย่างถ้วนนั้น มนุษย์ก็ไม่อาจหลบซ่อนเจตนาของตนเองออกมาได้

ข้าพเจ้าจึงเลือกภาพร่างที่ 4 ชุดที่ 5 มาสร้างเป็นผลงานจริงเนื่องจากรายละเอียดและองค์ประกอบทั้งหมดถูกวางไว้อย่างเหมาะสม และสมบูรณ์ อีกทั้งนัยะทางท่าทางของฟอร์มต่างๆ ในภาพก็สามารถสื่อสารถึงสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดได้ดีที่สุดจึงนำภาพร่างนี้มาสร้างสรรค์ผ่านเทคนิคภาพพิมพ์โลหะทองแดง

3.2 กระบวนการสร้างงาน

3.2.1 ขั้นตอนการเตรียมภาพร่างเพื่อนำมาสร้างสรรค์ผลงาน

ในการสร้างสรรค์ผลงานนี้ข้าพเจ้าได้นำภาพร่างชุดที่ 1-5 มากลับด้าน และขยายให้เท่ากับขนาดของแม่พิมพ์ โดยเริ่มจากการนำภาพทั้งหมดมาแสกนเพื่อนำไปปรับภาพในโปรแกรม Adobe Photoshop โดยการกลับซ้ายเป็นขวาด้วยคำสั่ง Flip Horizontal สาเหตุที่ต้องนำภาพไปกลับนั้น เพราะ เมื่อนำแม่พิมพ์ไปพิมพ์แล้วกระดาษที่ใช้พิมพ์จะคว่ำลงบนหน้าเพลททำให้ภาพที่ได้จะกลับซ้ายเป็นขวา ผลลัพธ์ที่ออกมาจึงจะตรงกับภาพร่างที่ข้าพเจ้าได้วางแผนเอาไว้

3.2.2 ขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์

ขัดแผ่นทองแดงด้วยกระดาษทราย เบอร์ 1200, 1500 ตามลำดับเพื่อทำความสะอาดคราบสนิมหรือร่องรอยที่ติดมากับแผ่นทองแดง เมื่อแม่พิมพ์แห้งจึงทาวานิชผสมน้ำมันสนเคลือบบางๆ เพื่อความง่ายต่อการชุบให้เกิดร่อง ซึ่งในส่วนนี้เรียกทั่วไปว่า กราวน์ (Ground) หรือ พื้น และ จึงร่างแบบที่ขยายกลับด้านลงบนแผ่นทองแดง จากนั้นใช้นิโคเดิ้ล หรือ โลหะเหล็กปลายแหลมชุบลงไปในกราวน์จนถึงชั้นโลหะให้เกิดลวดลายที่น้ำกรดจะสามารถกัดลงไปตามเส้นที่เขียนได้ โดยส่วนที่มีกราวน์เคลือบอยู่นี้ กรดจะไม่สามารถกัดลงไปได้ เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการสร้างลวดลาย จึงทาวานิชที่ด้านหลังของแผ่นทองแดงโดยระวังไม่ให้เลอะด้านหน้า และ ปิดเทปด้านหลังของแผ่นทองแดงเพื่อป้องกันกรดซึมเข้าไป จากนั้นจึงนำไปแช่ในกรดผสมกับน้ำ อัตราส่วน 1:2 .ให้ได้ความลึกตามต้องการซึ่งความชัดของลวดลายขึ้นอยู่กับระยะเวลาแช่ในน้ำกรด หากแช่นานลวดลายก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งเทคนิคนี้เรียกว่า ฮาร์ดกราวน์ (Hardground) จากนั้นก็สามารถทำซ้ำจนได้น้ำหนักที่พอใจ

ภาพที่30 การร่าง และขุดแผ่นทองแดง

เมื่อเสร็จสิ้นจากกับเทคนิคฮาตกราวน์ (Hardground) จึงล้างแม่พิมพ์ทั้งสองด้านด้วย ทินเนอร์ น้ำมันสน ผงซักฟอก และ น้ำปลาให้สะอาดที่สุด และ ทดลองพิมพ์เพื่อตรวจสอบความพึงพอใจ

ภาพที่31 การล้างแผ่นทองแดงด้วยทินเนอร์ และน้ำมันสน

ภาพที่32 การล้างแผ่นทองแดงด้วยผงซักฟอก และ น้ำปลา

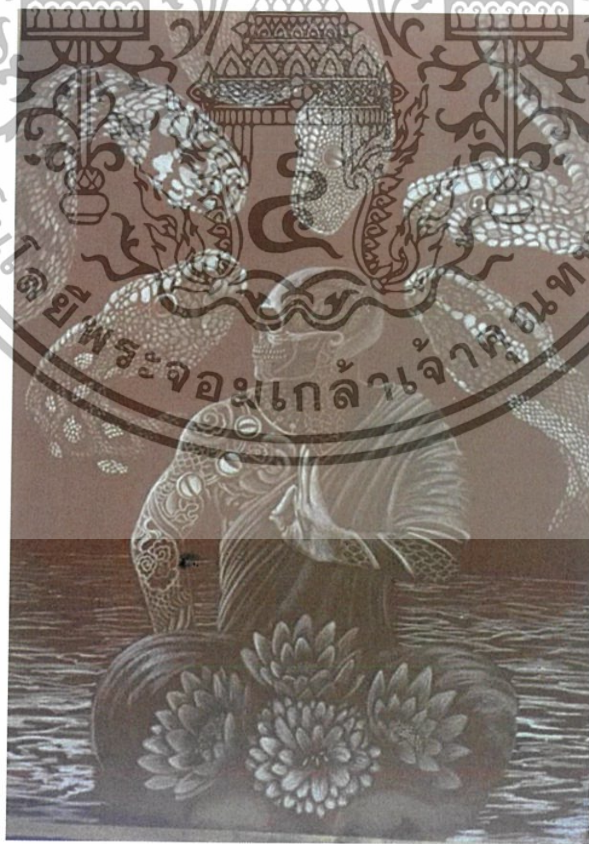
เมื่อแผ่นทองแดงแห้งสนิทให้นำใส่เครื่องโรงผงยาง ซึ่งความละเอียดของผงยางที่โรยก็ให้พื้นผิวของน้ำหนักร่างที่ต่างกันซึ่งเทคนิคนี้ถูกเรียกว่า อควาติน (Aquatint) เมื่อผงยางติดลงบนแผ่นทองแดงตามต้องการจึงยกอย่างระมัดระวังเพื่อนำมาล้างผงยางละลายติดกับแผ่นทองแดงจากนั้นจึงทาด้านหลังแผ่นทองแดงด้วยวานิชโดยระวังไม่ให้เลอะด้านหน้าปิดทับด้านที่ทาด้วยวานิชเพื่อกันกรดซึมเขียนลงบนแผ่นทองแดงด้วยดินสอไฮไลซ์ขาว โดยเริ่มจากส่วนที่ขาวที่สุดก่อนและจึงนำไปแช่ในกรดผสมกันน้ำ อัตราส่วน 1:3 ตามเวลาที่กำหนด และไล่น้ำหนักจนได้น้ำหนักที่ต้องการ เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดจึงล้างแผ่นทองแดงด้วยทินเนอร์ น้ำมันสน ผงซักฟอก และ น้ำปลาให้สะอาดที่สุด

ภาพที่33 การเขียนไขในตำแหน่งที่สว่างที่สุด

ภาพที่34 การเขียนใจในน้ำหนักต่างๆ

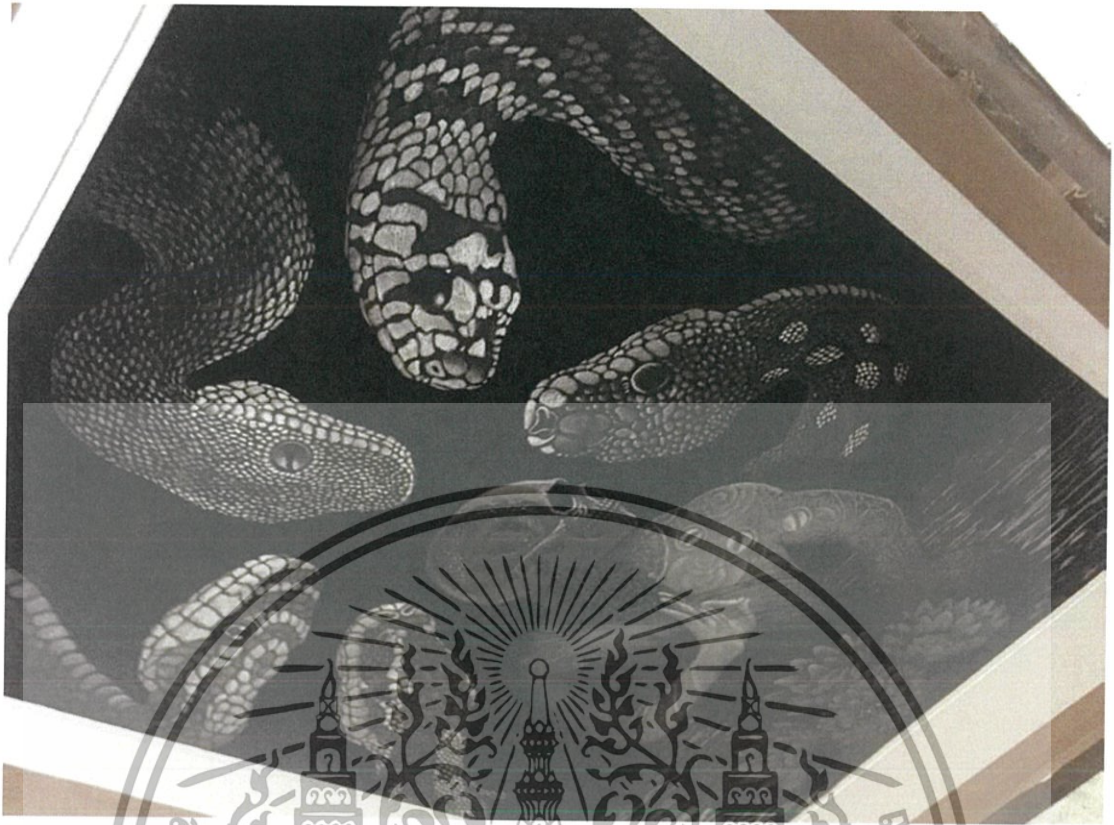
ภาพที่35 การเขียนใจผลงานชุดที่1 จนสมบูรณ์

ภาพที่36 การเขียนไขผลงานชุดที่2 จนสมบูรณ์

3.2.3 ขั้นตอนการพิมพ์

หลังจากที่แผ่นทองแดงสะอาดและแห้งสนิท ควรทดลองพิมพ์เพื่อตรวจสอบความพึงพอใจ จากนั้นจึงหมักกระดาษฟาบรีอาโน (Fabriano) ทั้งสองด้าน โดยการพ่นน้ำลงไปที่กระดาษและชั้นกระดาษพิมพ์ด้วยกระดาษบุรูป จากนั้นจึงอัดหมักลงบนแผ่นทองแดง และใช้กระดาษไขค่อยๆ เช็ดจนได้น้ำหนักที่ต้องการ โดยสามารถใช้น้ำหนักมือเพื่อควบคุมปริมาณน้ำหมักที่อยู่บนแผ่นทองแดงได้ เมื่อได้จำนวนหมักที่ต้องการแล้วจึงทำความสะอาดขอบงาน โดยการใช้ทินเนอร์ชุบผ้าเช็ดตามขอบเพื่อความสะอาด จากนั้นจึงไปที่แท่นพิมพ์เพื่อวางกระดาษบุรูปลงบนแท่นพิมพ์เพื่อความสะอาด และวางแม่พิมพ์ลงบนกระดาษบุรูป โดยให้ด้านที่มีหมักหมักหงายขึ้น จากนั้นจึงวางกระดาษฟาบรีอาโนที่หมักน้ำจนหมาดลงบนแผ่นทองแดง และวางทับด้วยกระดาษบุรูป และผ้าสักหลาดชั้นแท่นพิมพ์ทั้งสองด้านให้เท่ากัน และหมุนแท่นด้วยความเร็วที่สม่ำเสมอ เมื่อพิมพ์ผลงานเรียบร้อยแล้วจึงจึงผลงานที่พิมพ์เสร็จทั้งสี่ด้านด้วยเทปกาวน้ำ ลงบนกระดาษ

ภาพที่ 37 การชิงผลงาที่พิมพ์เสร็จทั้งสี่ด้านด้วยเทปกาวน้ำลงบนกระดาษ

บทที่ 4

วิเคราะห์การสร้างสรรค์

ผลงานของข้าพเจ้าเป็นการนำเสนอเรื่องราวภาพมาษาที่เกิดขึ้นในสังคม โดยการผสมผสานนัยยะของสัตว์ชนิดต่างๆ ได้แก่ ภู ลิง โด เข้ากับบริบทของมนุษย์เพื่อกระตุ้นให้เกิดนิยามใหม่ โดยมีที่มาจากประสบการณ์ของข้าพเจ้า และ เหตุการณ์บ้านเมืองที่เคยเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาต่างๆ โดยที่ไม่ได้เจาะจงถึงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง แต่เป็นการบอกเล่าเชิงเปรียบเทียบให้เกิดการรับรู้ถึงประสบการณ์หนึ่งของภาพมาษา จึงใช้โทนสีชาวดำ ที่ให้ความรู้สึกหม่นหมอง น่ากลัว ทำให้อารมณ์ของภาพนั้นดูขมขื่น ดังนั้นองค์ประกอบของภาพจำนำพาไปยังจุดนำสายตาเพื่อบ่งบอกถึงความเป็นจุดเด่นของภาพและสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้สัญลักษณ์ต่างๆ

4.1 วิเคราะห์ทัศนธาตุ

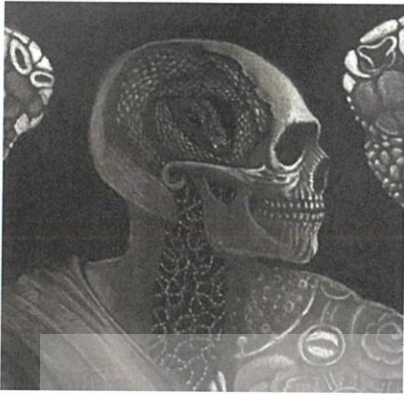
รูปทรง (Form)

รูปทรงคือส่วนที่เป็นรูปธรรมของงานศิลปะ มีลักษณะเป็น 3 มิติ โดยนอกจากจะแสดงถึงความกว้าง ความยาว ความลึกแล้ว ยังมีความหนาแน่นด้วย เช่น รูปทรงกลม สามเหลี่ยม ทรงกระบอก เป็นต้น ให้ความรู้สึกว่ามีปริมาตร มีมวลสาร ซึ่งอาจจะเกิดจากการใช้ค่าน้ำหนัก หรือการจัดองค์ประกอบของรูปทรง หลายรูปรวมกัน โดยรูปทรงทางศิลปะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

1. รูปทรงเรขาคณิต (Geometric Form) หมายถึงรูปทรงที่แน่นอน มาตรฐาน สามารถวัด หรือคำนวณได้ มีกฎเกณฑ์ ที่เกิดจากการสร้างของมนุษย์ เช่น รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี ฯลฯ นอกจากนี้ยังรวมถึงรูปทรงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นอย่างมีแบบแผนแน่นอน
2. รูปทรงอินทรีย์รูป (organic form) หมายถึงรูปทรงของสิ่งมีชีวิต หรือคล้ายกับสิ่งมีชีวิต ที่สามารถเจริญเติบโต เคลื่อนไหว หรือเปลี่ยนแปลงรูปทรงได้เช่น รูปของ คน สัตว์ พืช ฯลฯ
3. รูปทรงอิสระ (Free form) หมายถึงรูปทรงที่ไม่ใช่เรขาคณิต หรือ แบบอินทรีย์ แต่เกิดขึ้นอย่างอิสระไม่มีโครงสร้างแน่นอน ซึ่งเป็นไปตามอิทธิพลและการกระทำจากสิ่งแวดล้อม เช่น ก้อนเมฆก้อนหิน ควัน ฯลฯ ซึ่งให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว มีพลัง รูปอิสระจะมีลักษณะขัดแย้งกับรูปเรขาคณิต แต่กลมกลืนกับรูปอินทรีย์ รูปอิสระอาจเกิดจากรูปเรขาคณิต หรือรูปอินทรีย์ ที่ถูกกระทำจนมีลักษณะเปลี่ยน ไปจากเดิม (วิรัตน์ พงษ์ไพบูลย์.2524:35)

ซึ่งผลงานของข้าพเจ้าประกอบด้วยรูปทรงทั้ง 3 แบบและทำน้ำหนัก ขาว เทา ดำด้วย จุด เส้น และ พื้นผิว ในการสร้างสรรค์ผลงานผ่านกระบวนการภาพพิมพ์แผ่นทองแดง ด้วยเทคนิค Hardground และ Aquatint เพื่อให้ผลงานมีความสมบูรณ์ในน้ำหนักและลายเส้น

ผลงานชิ้นที่ 1

ภาพที่38 ภาพวิเคราะห์รูปทรง 1

ก. เป็นรูปทรงอินทรีรูปของกระโหลกที่มีงูอยู่ภายในกระโหลกเพื่อเป็นการแทนความหมายของมนุษย์ที่มีจิตใจเหมือนงู ซึ่งงูนั้นแทนความหมายของความเจ้าเล่ห์ ซึ่งเป็นการบิดความหมายเดิมของทั้งสองอย่างเพื่อสร้างนัยยะใหม่

ภาพที่39 ภาพวิเคราะห์รูปทรง 2

ข. รูปทรงบริบทของพระสงฆ์ซึ่งมีศรีษะเป็นกระโหลกที่มีงูอยู่ข้างในและลายสักแทนค่าความหมายของผู้ที่ถือศีลห้าฝ่าเหลืองซึ่งควรจะเป็นสัญลักษณ์ของความแต่ภายในกลับชั่วร้ายกลับกลอก

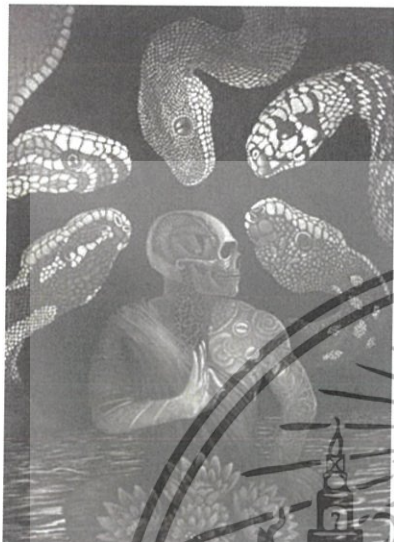

ภาพที่40 ภาพวิเคราะห์รูปทรง 3

ค. รูปทรงอินทรีรูปของงูรอบข้างที่ค่อยๆเลื้อยมาที่ตรงกลางของภาพแทนค่าความหมายของความเจ้าเล่ห์ที่ออกมาจากตัวพระจนคล้ายกับเป็นพื้นหลัง

สี (Color)

ในการสร้างสีของข้าพเจ้าได้ใช้สีที่เป็นลักษณะ เอกรงค์ (Monochrome) เพื่อสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกความคิดและทัศนคติของข้าพเจ้า

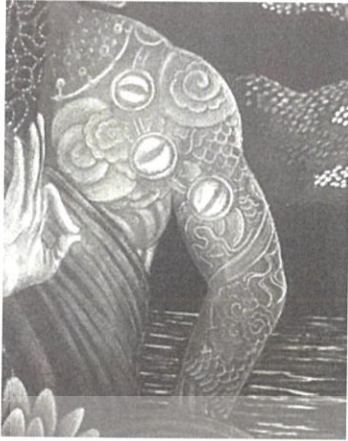
ภาพที่41 ภาพวิเคราะห์สี

- ก. สีในภาพนั้นเป็นสีขาวดำซึ่งให้ความรู้สึกหดหู และนำ
กล่าวต่อเรื่องราวของสังคมที่เต็มไปด้วยภาพมายาที่
อันตราย

ลักษณะผิว (Textures)

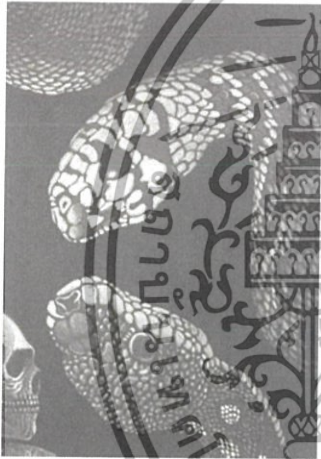
ลักษณะผิว คือวัสดุที่ใช้ในงานศิลปะซึ่งมีความสำคัญด้านสุนทรียภาพ ซึ่งลักษณะของพื้นผิวนั้นถูกแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ พื้นผิวที่สัมผัสได้ด้วยมือ หรือ กายสัมผัส เป็นลักษณะของพื้นผิวที่เป็นอยู่จริงๆของวัตถุนั้นๆ ซึ่งสามารถสัมผัสได้จากงานประติมากรรม สถาปัตยกรรม และ สิ่งประดิษฐ์ อื่นๆ ประเภทที่ 2 คือพื้นผิวที่สัมผัสได้ด้วยสายตา อยู่ในลักษณะของงาน 2 มิติ ที่รู้สึกได้จากการมองเห็นด้วยตาอันเป็นผลมาจากการสะท้อนของแสง การดูซึมแสงของผิวนั้น ความแตกต่างของผิวสัมผัสก่อให้เกิดความรู้สึกว่าจะสัมผัสได้ด้วยมือ ชื่อเมื่อสัมผัสแล้วจะไม่มี ความแตกต่างจากการสัมผัสนั้นๆ ซึ่งผิวสัมผัสประเภทนี้สามารถผลิตได้หลายวิธี เช่น การเขียน ลวดลายการระบายด้วยดินสอ พู่กัน หรือปากกา ,การพิมพ์ การลอก การฉลุ, การพับ การหยด การเท ของเหลว, การแต้ม การย้อม วัสดุที่ซึมซับได้ เป็นต้น (ชลุค นิมเสมอ 2531:158)

ซึ่งผลงานของข้าพเจ้านั้นล้วนสร้างสรรค์จากพื้นผิวประเภทที่สัมผัสได้ด้วยตา ดังนี้

ก. พื้นผิวของพระสงฆ์เป็นลวดลายสักที่ถูกดัดแปลงมาจากลวดลายของงูเพื่อแทนความหมายของความชั่วร้ายที่ซ่อนอยู่ใต้ผ้าเหลือง

ภาพที่42 ภาพวิเคราะห์พื้นผิว 1

ข. ลักษณะพื้นผิวของพื้นผิวเป็นลวดลายที่แตกต่างกันเพื่อแสดงถึงความหลากหลายในเล่ห์กลในสังคม

ภาพที่43 ภาพวิเคราะห์พื้นผิว 2

ค. ลักษณะพื้นผิวด้านล่างของพระเป็นพื้นผิวของน้ำเพื่อเสริมสร้างความสงบนิ่งให้กับบรรยากาศภาพโดยรวม

ภาพที่44 ภาพวิเคราะห์พื้นผิว 3

น้ําหนัก (Volume)

ภายในผลงานที่ข้าพเจ้าสร้างสรรค์นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องม้ําหนักที่ชัดเจนเพราะจะทำให้ผลงานดูมีมิติ และน่าสนใจยิ่งขึ้น และน้ําหนักคำด้านหลังภาพจะช่วยให้ภาพเกิดความลึก และทำให้จุดเด่นกลางภาพดู ชัดแจ้ง สะดุดตา และน่ากลัวมากยิ่งขึ้น

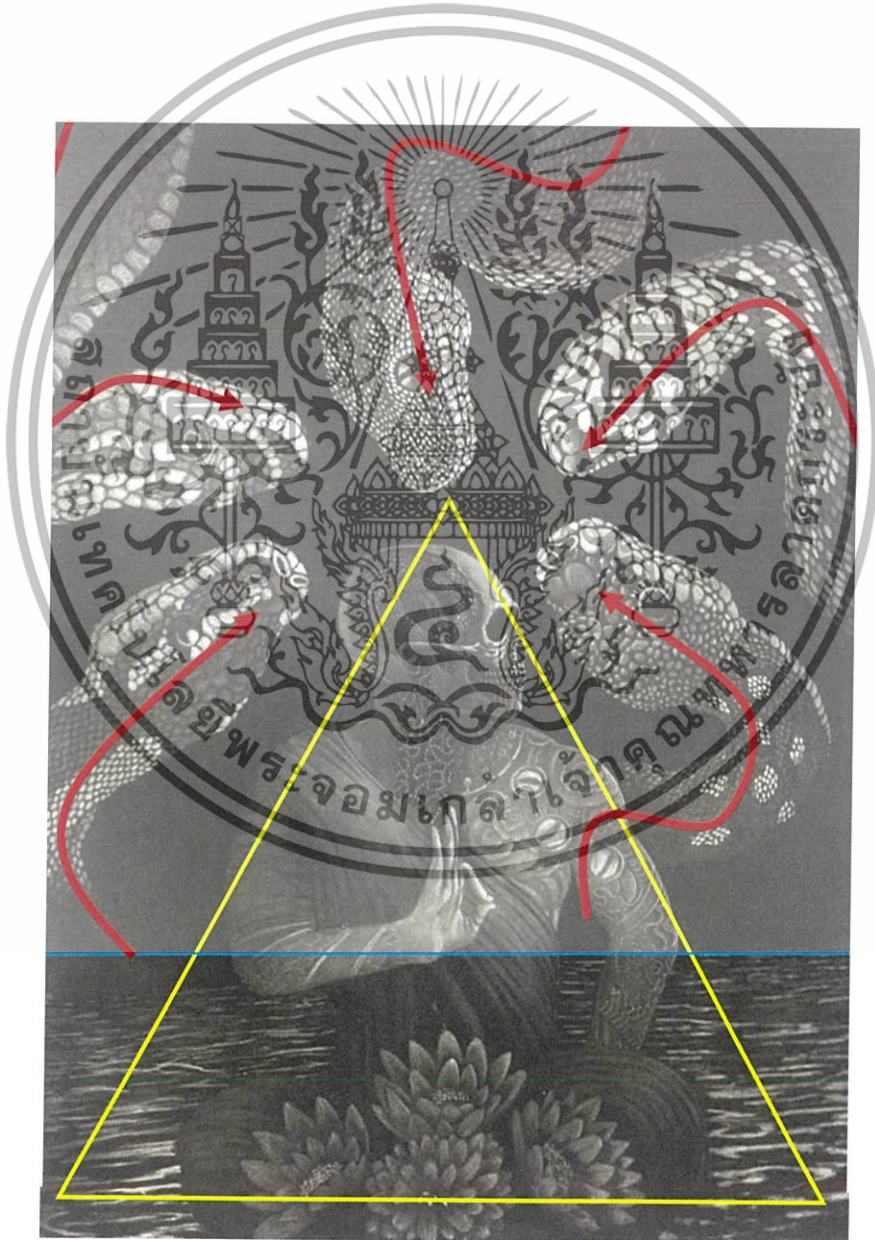

- ก. น้ําหนักโดยรวมของภาพค่อนข้างจะออกไปในโทนมืด โดยใช้พื้นหลังสีดำ เพื่อให้ผลงานดูลึกกลับน่ากลัวมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 45 ภาพวิเคราะห์น้ําหนัก 1

4.2 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบภาพ

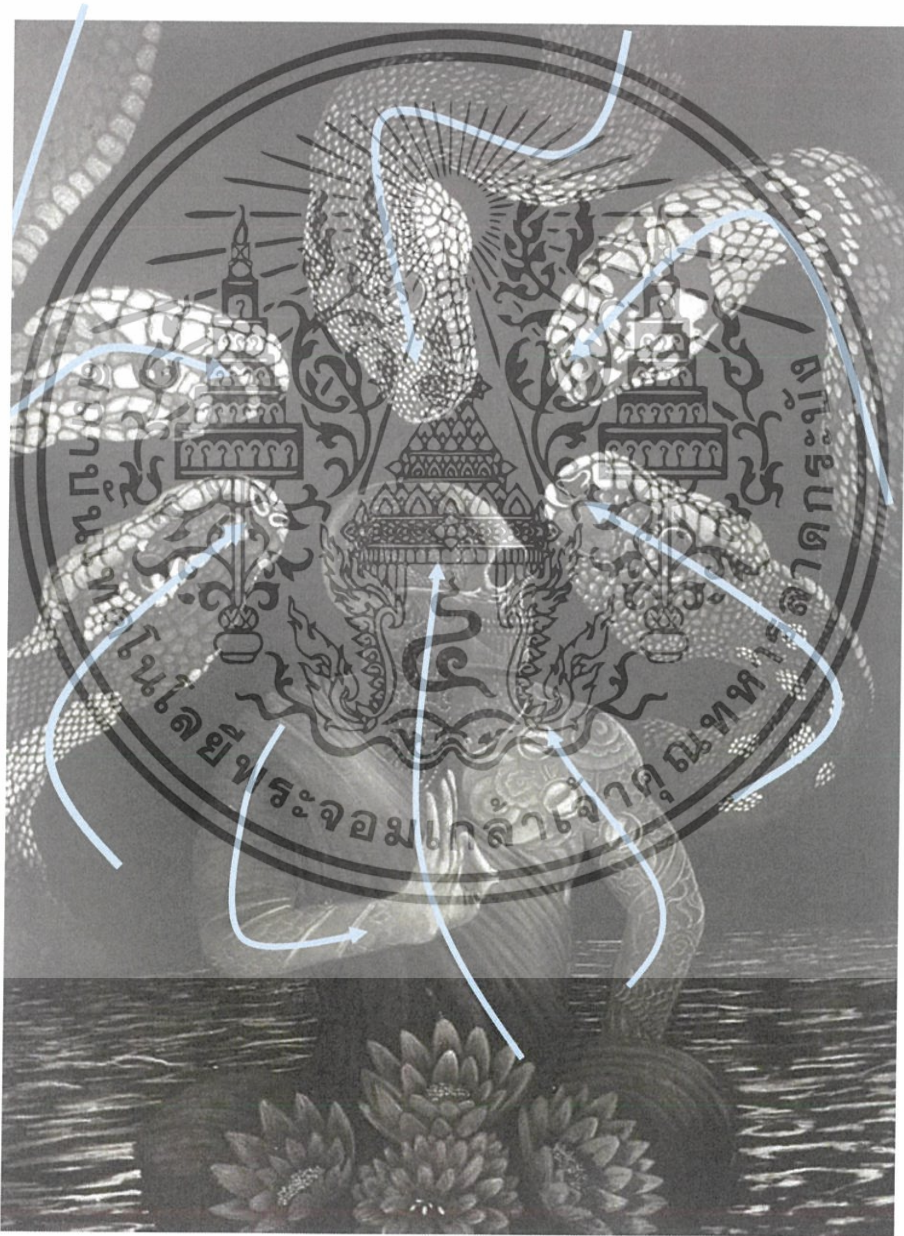
ผลงานของข้าพเจ้าเป็นผลงานสร้างสรรค์แนวเหนือจริงซึ่งเกิดจากการรวมภาพสองสิ่งเข้าหากันเพื่อสร้างนิยามใหม่ซึ่งข้าพเจ้าใช้ ภาพของ งู กระจุก และ บริบทของมนุษย์เป็นองค์ประกอบหลักในผลงานซึ่งใช้แทนค่าทางความคิด และเนื้อหาตามความคิดของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าใช้ องค์ประกอบเป็นรูปสามเหลี่ยม เป็นการจัดที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน ใช้การจัดการที่ว่างที่มีทั้งสองข้างเท่าๆกัน เพราะต้องการแสดงออกเรื่องราวที่จะนำเสนอได้อย่างลงตัว ถ้าดูโดยรวมรูปทรงงูจะเป็นจุดเด่นของภาพ โดยที่รูปทรงงูทั้งห้าตัวล้อมเข้าหาจุดกึ่งกลาง เป็นตัวนำสายตา จากนั้นก็มีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าของน้ำ เพื่อเป็นส่วนรองของภาพ และมีบรรยากาศความมืดด้านหลังให้เกิดมิติที่ลึกลงไปอีก

ภาพภาพที่46 ภาพวิเคราะห์ห้องค์ประกอบของผลงานชิ้นที่ 1

1. ความกลมกลืน (Harmony)

ความกลมกลืนของผลงานข้าพเจ้าได้จัดการส่วนประกอบต่างๆทางทัศนธาตุทั้งรูปแบบของเส้น รูปร่าง รูปทรง ขนาด สัดส่วน แสงเงา ที่ว่าง และพื้นผิวได้อย่างสัมพันธ์กลมกลืนกันทั้งทางเทคนิค วิธีการสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับอารมณ์ของภาพ ได้อย่างลงตัว ทั้งด้านเรื่องราว (Theme) เทคนิค (Technique) ที่ใช้กระบวนการ Aquatint เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในตัวตน และรูปแบบ (Style) ที่เป็นเอกลักษณ์ของข้าพเจ้า โดยเกิดจากทิศทางของงู และรูปทรงของคน

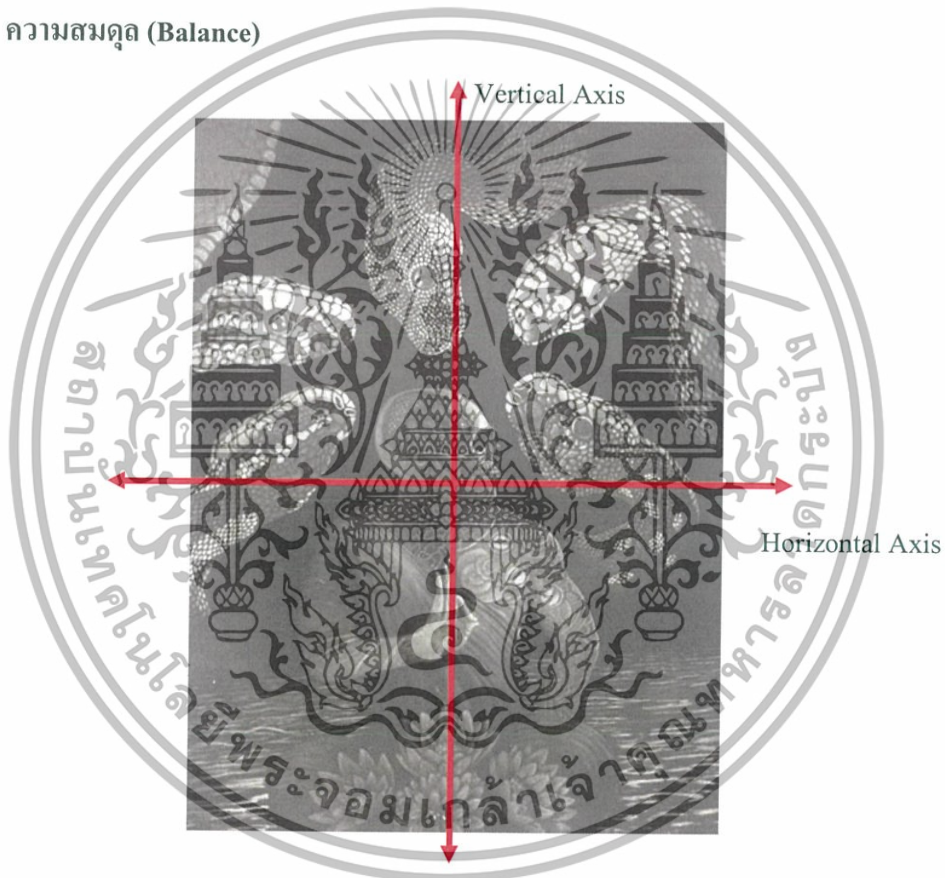

ภาพภาพที่47 ภาพวิเคราะห์ความกลมกลืนของผลงานชิ้นที่ 1

2. ความหลากหลาย (Variety)

ความหลากหลายในผลงานของข้าพเจ้าเกิดจากการแบ่งสัดส่วนของรูปทรงให้อยู่ในตำแหน่งต่างๆ ของพื้นที่ว่าง โดยใช้รูปทรงงูอยู่ในด้านหลังของพื้นที่ ให้รูปทรงพระสงฆ์อยู่ตรงกลางภาพ และพื้นผิวของน้ำอยู่ตรงด้านล่างของพื้นที่ว่าง อีกทั้งรายละเอียดที่แตกต่างกัน โดยใช้รายละเอียดพื้นผิว กระจกโลกที่มันวาว เกล็ดงูที่มีลวดลายที่หลากหลาย ผิวของผ้า และพื้นน้ำ อีกทั้ง รูปทรงอินทรียั้วตั๊ก ต่างๆ เช่น งู กระจุก และดอกไม้ ซึ่งส่งเสริมด้วยเรื่องราวเนื้อหาในภาพ และตัวเทคนิค

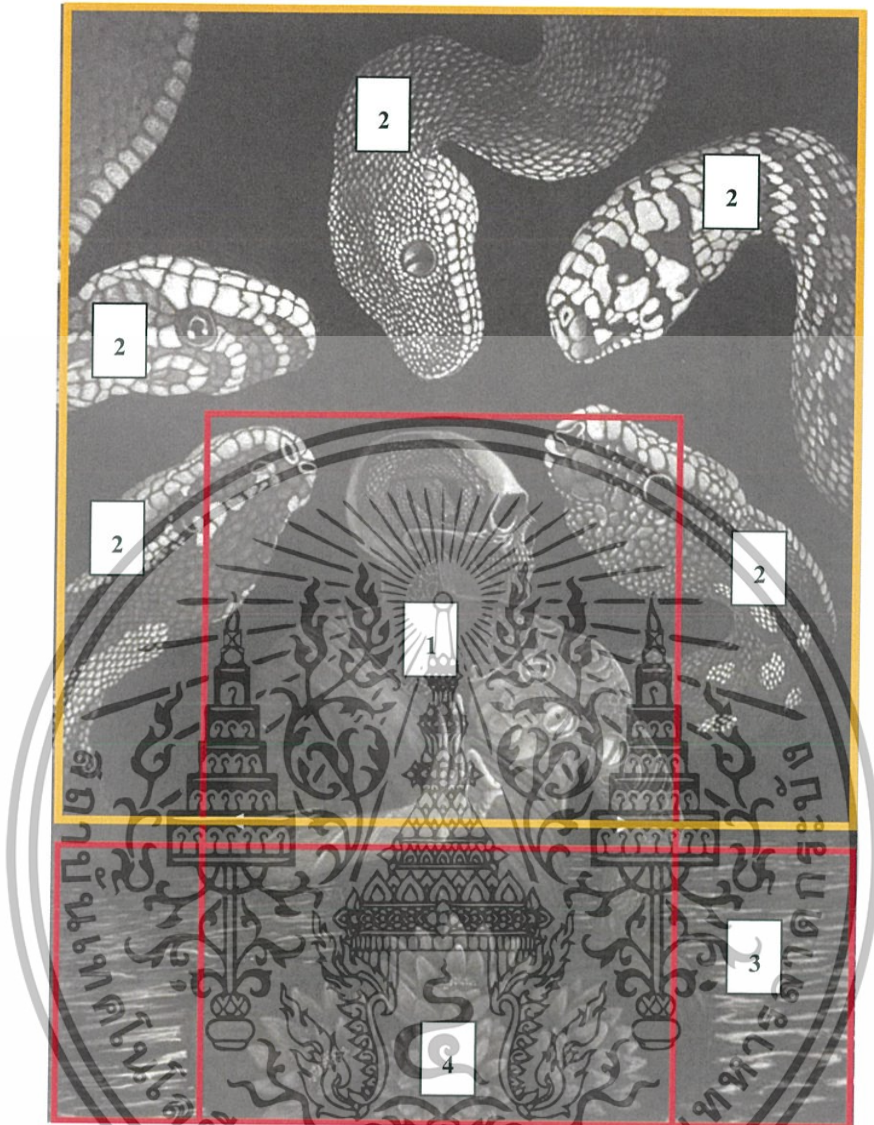
3. ความสมดุล (Balance)

ภาพภาพที่48 ภาพวิเคราะห์ความสมดุลของผลงานชิ้นที่ 1

ความสมดุลในการจัดวางองค์ประกอบในผลงานของข้าพเจ้า โดยให้ความสำคัญด้านดุลยภาพ โดยจุดหลักของภาพอยู่ที่ตรงกลางใช้รายละเอียดด้านล่างของภาพ เพื่อถ่วงดุลจากที่ว่างด้านบน และเว้นที่ว่างด้านข้างอย่างใกล้เคียงกัน เพื่อให้เกิดความสมดุลไม่หายไปในทิศใดทิศหนึ่ง

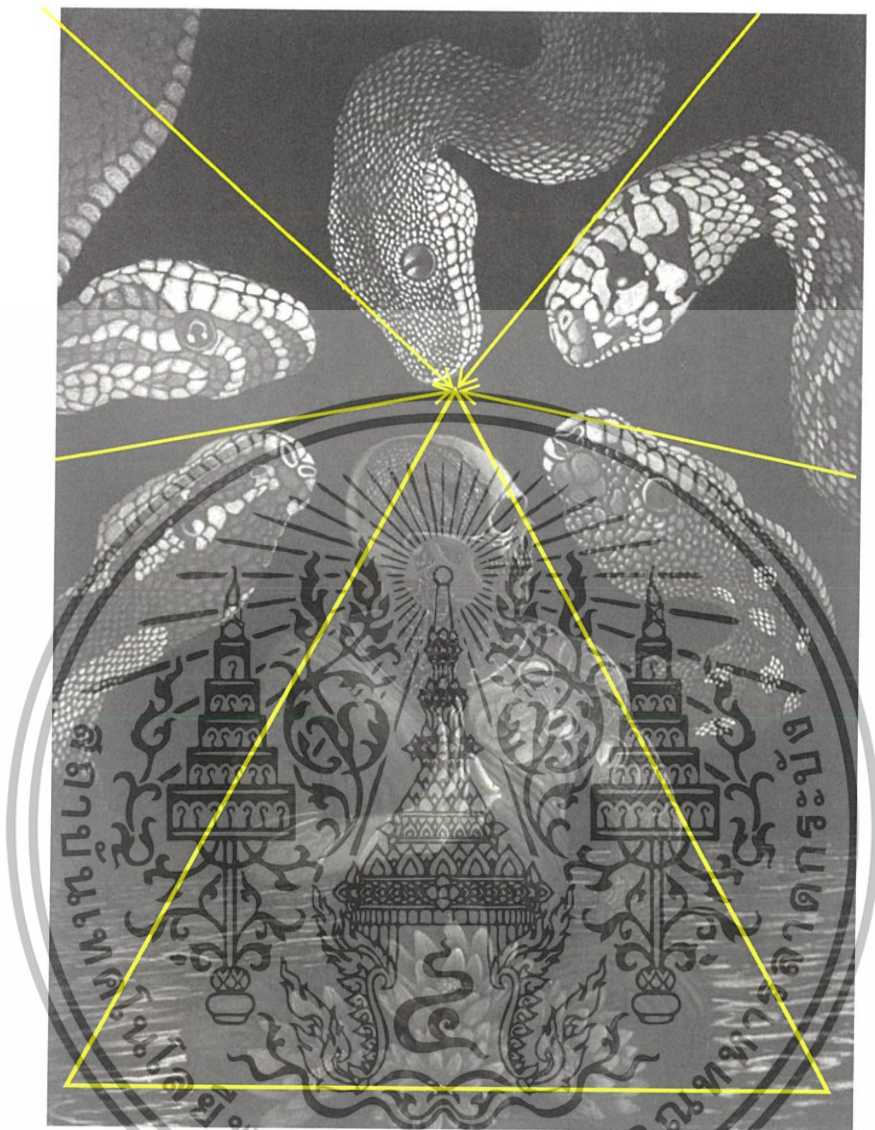
4. สัดส่วน (Proportion)

ภาพภาพที่49 ภาพวิเคราะห์สัดส่วนของผลงานชิ้นที่ 1

สัดส่วนในผลงานของข้าพเจ้าจะเน้นจุดเด่นที่อยู่ตรงกลาง (หมายเลข 1) โดยที่มีสัดส่วนใหญ่สุดของผลงาน และใช้สัดส่วนของงู (หมายเลข 2) ให้มีขนาดรองลงมาจากด้านหลังของภาพเพื่อเสริมสร้างสุนทรียภาพความน่าสะพรึงกลัวให้กับผลงานมากขึ้นตามทฤษฎี *สัดส่วนที่ผิดไปจากธรรมชาติ* (ชลูค นีมเสมอ 2531:161) ในภาพยังมีรูปทรงของสายน้ำ (หมายเลข 3) ถูกจัดวางให้อยู่ได้รูปทรงที่ 1 ซึ่งช่วยสร้างความกลมกลืนให้กับรูปทรงที่ 2 และรูปทรง ดอกไม้ (หมายเลข 4) ถูกจัดวางให้ซ้อนทับรูปทรงที่ 1 เพื่อช่วยให้รูปทรงที่ 1 มีความเด่นยิ่งขึ้น

5. ความเป็นเด่น (Dominance)

ภาพภาพที่50 ภาพวิเคราะห์ห้ความเป็นเด่นของผลงานชิ้นที่ 1

ความเป็นเด่นในผลงานชิ้นนี้ โดยการใช้ทิศทางของงูแทนเส้นนำสายตาวิ่งเข้าหาจุดศูนย์กลาง ซึ่งเห็นได้จากเส้นสีเหลืองที่วิ่งเข้าหาจุดเด่นซึ่งมีสามเหลี่ยมล้อมรอบซึ่งเป็นที่ที่มีรายละเอียดมากที่สุดซึ่งมีน้ำหนัก ขาว เทา ดำ ครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งตัดกับพื้นหลังซึ่งเป็นสีดำทำให้ จุดกลางของภาพดูเด่นที่สุด อีกทั้งขนาดของรูปทรงคนที่ใหญ่ที่สุดในภาพทำให้เกิดความเป็นเด่น และสะท้อนแนวคิดของผลงานได้ดียิ่งขึ้น

บทที่ 5

บทสรุป

ในโลกดินแดนแห่งมายาที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้มนุษย์ต่างใคร่ตรง และ คัดสิน บุคคลหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอย่างรวดเร็ว โดยผ่านพื้นฐานทางประสบการณ์ของตัวเอง โดยเชื่อว่าภาพที่ตนเห็นจะต้องเป็นไปตามสามัญสำนึก อีกทั้งยังยึดติดกับสิ่งต่างๆ ทั้งนามธรรม เช่น ความปรารถนา ราคะ โทสะ กิเลส ชื่อเสียง เกียรติยศ และ รูปธรรม เช่น ทรัพย์สินเงินทอง สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เป็นธรรมดาซึ่งท้ายที่สุดแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะสลายหายไปตามกาลเวลา

การแสวงหาสิ่งเหล่านี้ นำพาให้เกิดความทุกข์อย่างไม่วันจบ ซึ่งการหลีกเลี่ยงความทุกข์เหล่านี้ทำให้มนุษย์ได้ก่อสร้างกฎเกณฑ์ ข้อบังคับทั้งทางการกระทำ(กฎหมาย) และ จิตใจ(ศาสนา) เพื่อให้สังคมหลงเชื่อ ภาพมายา ที่ไม่มีอยู่จริง หลงเดิน ไปตามสิ่งที่ตัวเองคิดว่าจริง มัวเมา อยู่กับการไขว่คว้าสิ่งที่ไม่จริง ซึ่งตัวข้าพเจ้าเองก็เป็นหนึ่งเหยื่อของระบบ และ สงสัยในความเป็นไปของเรื่องราวเหล่านี้ ที่ทุกคนเองก็ประสบพบเจออยู่ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ทั้งนี้จึงส่งผลต่อความรู้สึกในการแสดงออกทางการสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้

ภาพผลงานชุด “มายามนุษย์” (Illusionist) ของข้าพเจ้านั้นเป็นการสะท้อนถึงภาพมายาคติ หรือ การที่มนุษย์เรากลับเคยกับภาพลวงตาจนหลงเชื่อกันไปเองว่านั่นคือความจริง คิดไปเองว่าค่านิยมที่เรายึดถืออยู่นั้นเป็นธรรมชาติ ซึ่งเป็นไปตามสามัญสำนึก หรือ เป็นสัญชาตญาณของโลก โดยผ่านการผสมผสานนิยามและสัญลักษณ์จากสัตว์ชนิดต่างๆ และ บริบทของมนุษย์ ผ่านมุมมองของข้าพเจ้าออกมาในรูปแบบเหนือจริง (Surrealism) ผ่านกระบวนการสร้างภาพพิมพ์โลหะกัดกรด (Etching) เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้แก่ข้าพเจ้าและผู้ชื่นชมศิลปะ ให้ตระหนักอยู่กับความเป็นจริงรอบคอบ และ พยายามตั้งตนให้รู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน

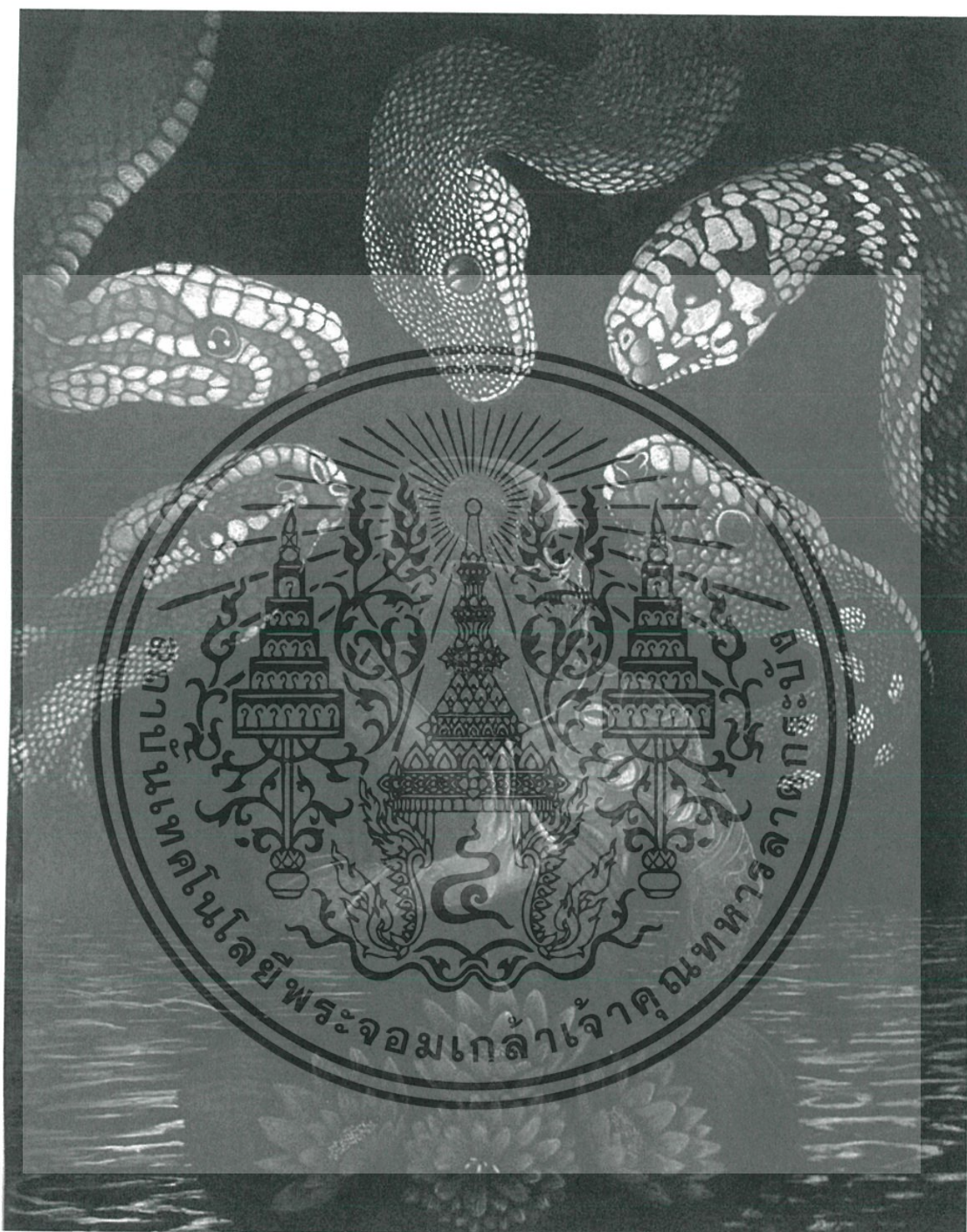
ข้อเสนอแนะ

การสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ทำให้ข้าพเจ้าได้รู้จักทบทวนตัวเองมากขึ้น เรียนรู้ที่จะเข้าใจความเป็นไปต่อการดำรงชีวิต รู้จักสังเกตที่สังคม และ สิ่งรอบข้างมากขึ้น ดังนั้นในโอกาสครั้งหน้า กับผลงานศิลปะครั้งต่อไปข้าพเจ้ามีความสนใจที่จะเรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์ ที่หลากหลายขึ้น เพื่อนำมาปรับใช้กับการสร้างสรรค์ผลงานที่ทันสมัยต่อสถานการณ์ในอนาคตยิ่งขึ้น

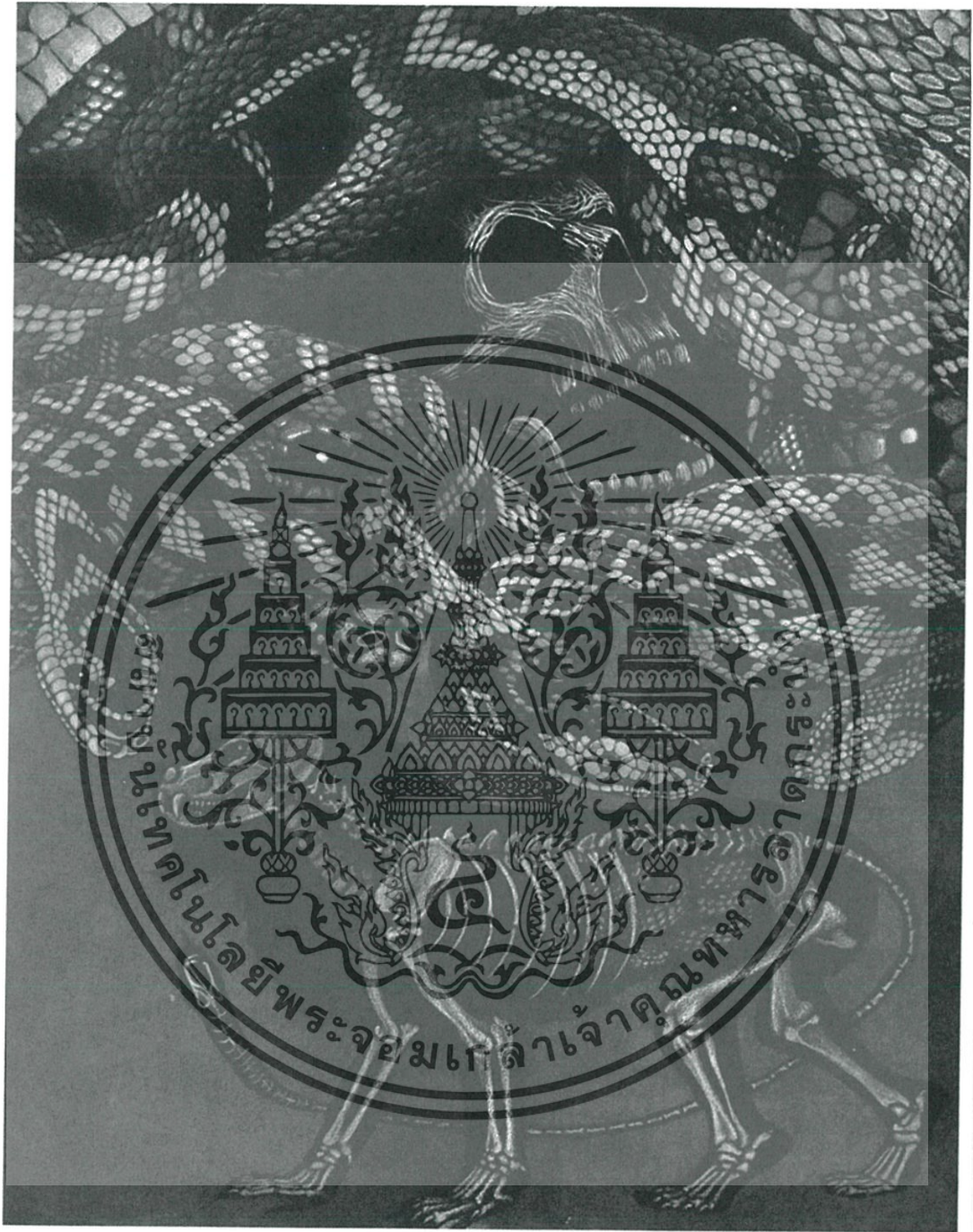
บรรณานุกรม

- ชวลิต นิ่มเสมอ. 2531. องค์ประกอบของศิลปะ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช.
- ทองแถม นาถจำนง. 3/2549. เคล็ดแห่งการวิเคราะห์และใช้คน. กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ.
- วิน เอี่ยมอ่อง. 2533. มายาจิต รู้แล้วเหยียบไว้. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์อมรินทร์.
- วิรัตน์ พงษ์ไพบูลย์. 2524. ความเข้าใจในศิลปะ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช.
- หลวงวิจิตรวาทะการ. 7/2549 . กุศโลบาย. กรุงเทพฯ : บริษัท สร้างสรรค์บุ๊คส์.
- ความหมายทางจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังรูปแบบที่คุ้นเคย. [Online]. Available:
<http://www.number24.co.th/portfolio-item/ความหมายทางจิตวิทยาที่/> [retrieve: 15march2017]
- Christopher Lee Donovan. [Online]. Available: <https://www.christopherleedonovan.com>
- Dr.SinchaiChaojaronrat.ความหมายของมายาคติ.
[Online].Available:<https://www.facebook.com/dr.sinchai.chaojaronrat/photos/a.494296587282529.117037.494206543958200/625800947465425/?type=1&theater>. [retrieve: 26march2017]
- Surrealism. [Online]. Available: <http://www.theartstory.org/movement-surrealism.htm>
[retrieve: 20April2017]
- The art of Christopher Lovell. [Online]. Available: <http://www.christopherlovell.com>
[retrieve: 3march2017]

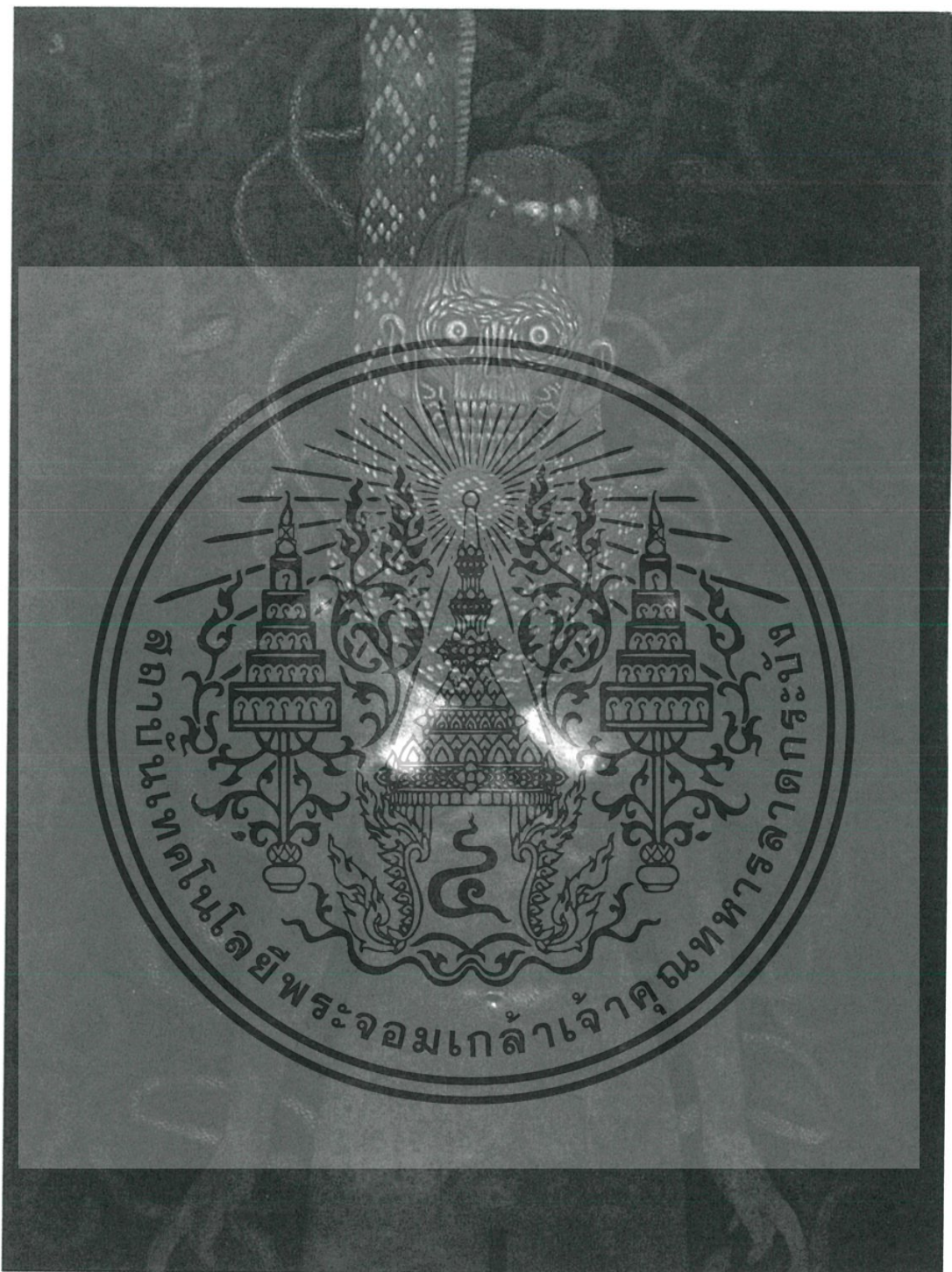

ชื่อผลงาน ธรรม(กลาย), 2560
เทคนิค ภาพพิมพ์โลหะกัดกรวด
ขนาด 60x80 ซม.

ชื่อผลงาน มา(ยา)นุษย์, 2560
เทคนิค ภาพพิมพ์โลหะกัดกรด
ขนาด 60x80 ซม.

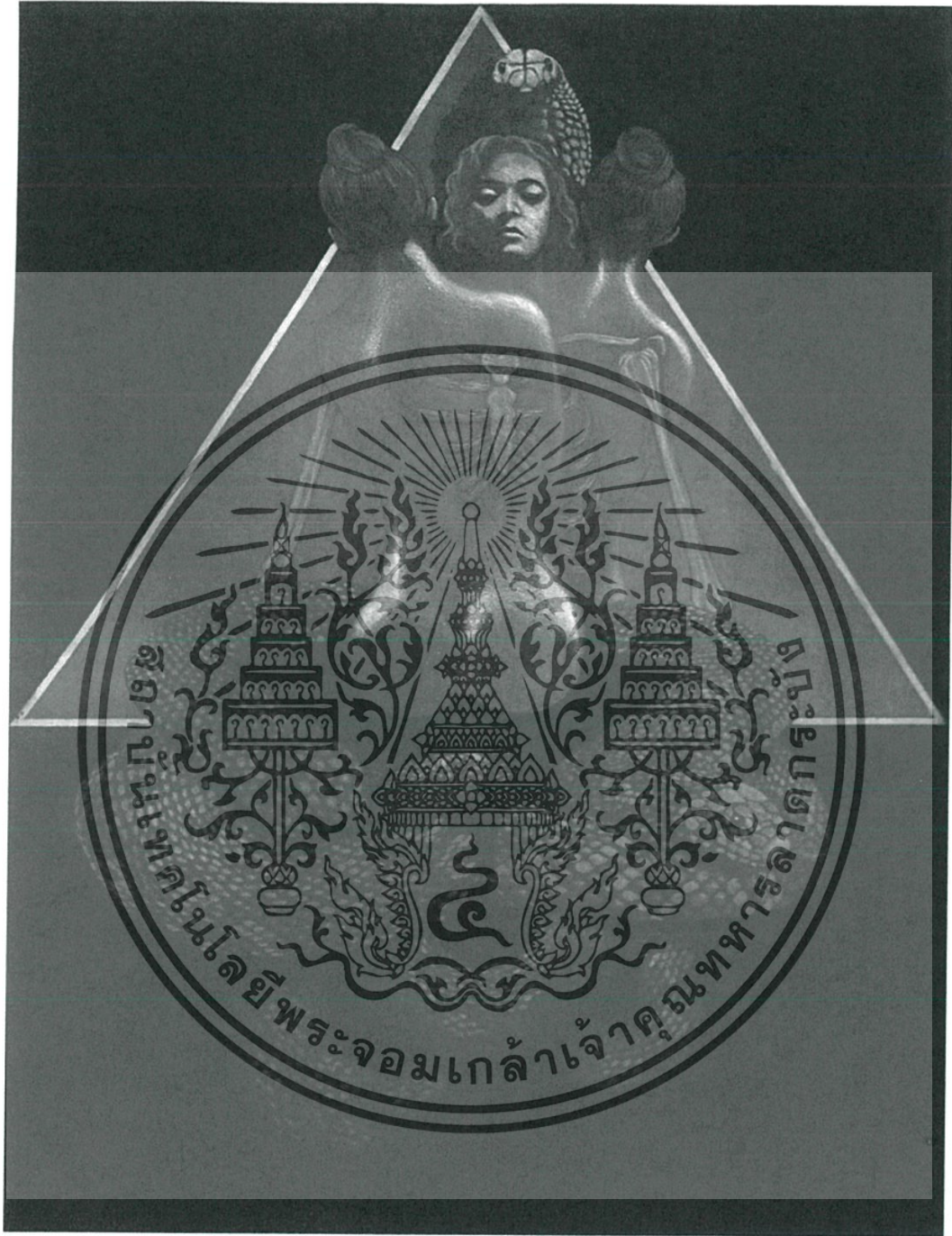
ชื่อผลงาน พิ(ษ)สมัย, 2560
เทคนิค ภาพพิมพ์โลหะกัดกรด
ขนาด 60x80 ซม.

ชื่อผลงาน (เพศ) สัมพันธ์, 2560

เทคนิค ภาพพิมพ์โลหะกัดกรด

ขนาด 80x60 ซม.

ชื่อผลงาน นาง(งู)าม, 2560
เทคนิค ภาพพิมพ์โลหะกัดกรด
ขนาด 60x80 ซม.

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล นาย อติศักดิ์ ธเนศอนุกุล
วัน เดือน ปีเกิด 10 เมษายน 2537 ที่กรุงเทพฯ
ที่อยู่ 22/22 หมู่ 14 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
ประวัติการศึกษา 2551 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
2553 เทียบวุฒิ ม.6 IGCSE
2560 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภาพพิมพ์

