

ภาพสะท้อนวิถีชีวิตคนเมือง

Reflectins on urban lifestyle

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

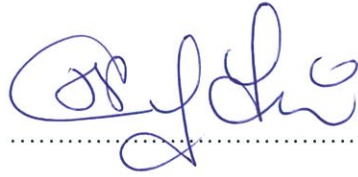
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพพิมพ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2559 - 2560

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติให้
ศิลปนิพนธ์ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาพพิมพ์

.....คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

..... ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิกร คงคา)

..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์กัญจนา คำโสภี)

..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์สุรพงษ์ สมสุข)

..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์คณากร วิชาชีวะ)

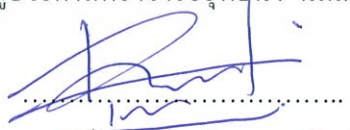

..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสาร พัฒนาสุทธิชกุล)

..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา แก้วทองคำ)

..... กรรมการ
อาจารย์ ดร.ชลฤทัย ชลอมรัมย์

..... กรรมการ
(อาจารย์ ดร.ธนอมนวล เดชาคนึงศรี)

..... กรรมการและเลขานุการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา นิ่มเกตุ)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์
(อาจารย์ ดร.ชลฤทัย ชลอมรัมย์)

หัวข้อศิลปนิพนธ์ ภาพสะท้อนวิถีชีวิตคนเมือง
(Reflections on urban lifestyle)
ชื่อ นางสาวชุตติมาพร หันจางสิทธิ์
รหัสนักศึกษา 56020488
สาขาวิชา ภาพพิมพ์
คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2559 - 2560
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ชลฤทัย ชลอมรักษ์

บทคัดย่อ

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดภาพสะท้อนวิถีชีวิตคนเมือง ได้มุ่งเน้นไปที่สังคมเมืองในยุคปัจจุบันที่ประชากรเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ จึงทำให้เกิดสภาวะทางสังคมเมืองที่หนาแน่น แออัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ ข้าพเจ้าจึงถ่ายทอดผลงานในชุดศิลปนิพนธ์ชุดภาพสะท้อนวิถีชีวิตคนเมือง ผ่านตัวของคำสี่ตัวต่างๆ บอกเล่าถึงอารมณ์ ความรู้สึก ที่มีต่อสถานที่และช่วงเวลานั้นผ่านเรื่องราวจากประสบการณ์ส่วนตัวของข้าพเจ้า

กิตติกรรมประกาศ

ศิลปินพจน์นี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.คณทัช ชลอมรักษ์ ที่ให้ความช่วยเหลือ ให้คำสอนและเสนอแนะ แนวคิด วิธีสร้างสรรค์สนในรูปแบบต่าง ๆ ให้คำปรึกษาในการช่วยแก้ไขข้อบกพร่อง ตลอดจนให้ความรู้สนับสนุนและถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีแก่ข้าพเจ้า จนศิลปินพจน์ในชุดนี้เสร็จสมบูรณ์

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ ในพระคุณของ บิดา มารดา ผู้เป็นนุพการีรวมถึงสมาชิกครอบครัวที่คอยสนับสนุนในด้านทุนทรัพย์และเป็นกำลังใจให้เสมอมาสำหรับการใช้ชีวิตในแนวทางของการศึกษา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญภาพประกอบ	ง
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	2
1.3 ขอบเขตของโครงการ.....	3
บทที่ 2 อิทธิพลจากงานศิลปกรรม	4
2.1 อิทธิพลที่ได้รับ.....	5
2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน.....	6
2.3 แนวความคิดสร้างสรรค์.....	8
บทที่ 3 วิธีดำเนินการสร้างสรรค์	9
3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง.....	9
3.2 กระบวนการสร้างงาน.....	18
บทที่ 4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์	28
4.1 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบภาพ.....	29
4.2 วิเคราะห์ทัศนธาตุ.....	37
บทที่ 5 บทสรุป	44
บรรณานุกรม	45
ภาพผลงานศิลปะ	46
ประวัติผู้เขียน	51

สารบัญภาพประกอบ

ภาพที่	หน้า
2.1 ผู้คนจากอนุสาวรีย์ชัย.....	5
2.2 ภาพผู้คนจากรถไฟฟ้าอนุสาวรีย์ชัย.....	5
2.3 Rammy narula London. 2016.....	8
2.4 Rammy Narula Street Photo	8
3.1 ภาพร่างชั้นที่ 1.....	9
3.2 ภาพร่างชั้นที่ 2.....	10
3.3 ภาพร่างชั้นที่ 3.....	10
3.4 ภาพร่างชั้นที่ 4.....	11
3.5 ภาพร่างชั้นที่ 5.....	11
3.6 ภาพร่างชั้นที่ 1.....	12
3.7 ภาพร่างชั้นที่ 2.....	12
3.8 ภาพร่างชั้นที่ 3.....	13
3.9 ภาพร่างชั้นที่ 4.....	13
3.10 ภาพร่างชั้นที่ 5.....	14
3.11 ภาพร่างชั้นที่ 1.....	15
3.12 ภาพร่างชั้นที่ 2.....	15
3.13 ภาพร่างชั้นที่ 3.....	16
3.14 ภาพร่างชั้นที่ 4.....	16
3.15 ภาพร่างชั้นที่ 5.....	17
3.16 ขั้นตอนการคัดลอกสายเส้นลงบนเพลท (แม่พิมพ์อลูมิเนียม).....	20
3.17 ขั้นตอนการมาร์คที (แม่พิมพ์อลูมิเนียม).....	21
3.18 ขั้นตอนการกัดครด (แม่พิมพ์อลูมิเนียม).....	22
3.19 ขั้นตอนการล้างเขม่าดำด้วยทินเนอร์และน้ำมันสน.....	23
3.20 ขั้นตอนการผสมสี.....	24
3.21 ขั้นตอนการลงหมึกพิมพ์สี (เจือน้ำมันสนเล็กน้อย).....	24

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

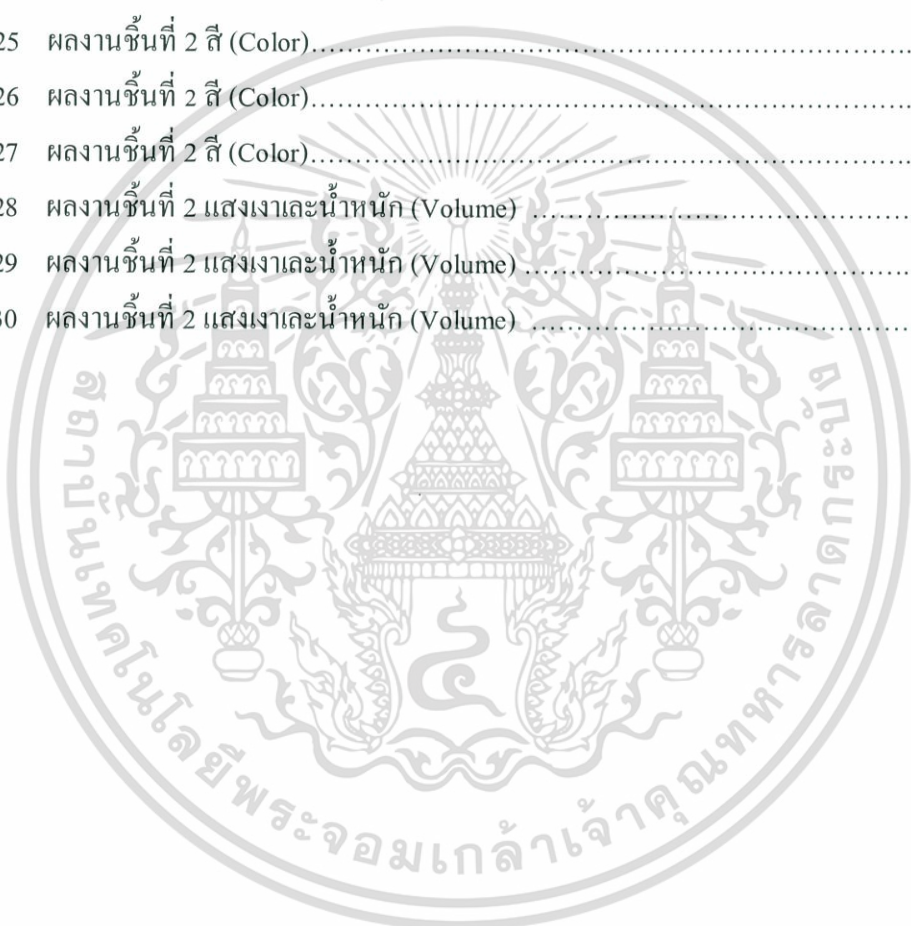
สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
3.21	ขั้นตอนการกลิ้งหมึกพิมพ์.....	25
3.22	ภาพพิมพ์สีที่ 1 (จากแม่พิมพ์).....	25
3.23	ภาพพิมพ์สีที่ 2 (จากแม่พิมพ์).....	26
3.24	ภาพพิมพ์สีที่ 3 (จากแม่พิมพ์).....	26
3.25	ภาพพิมพ์สีที่ 4 (จากแม่พิมพ์).....	27
3.26	ภาพพิมพ์สีที่ 5-6 (จากแม่พิมพ์).....	27
4.1	ผลงานชั้นที่ 1.....	29
4.2	ผลงานชั้นที่ 1 การวิเคราะห์เอกภาพ.....	30
4.3	ผลงานชั้นที่ 1 การวิเคราะห์ดุลยภาพ.....	31
4.4	ผลงานชั้นที่ 1 การวิเคราะห์เคลื่อนไหว.....	32
4.5	ผลงานชั้นที่ 1 การวิเคราะห์เป็นเด่น.....	33
4.6	ภาพผลงานชั้นที่ 2.....	34
4.7	ผลงานชั้นที่ 2.....	34
4.8	ผลงานงานชั้นที่ 2 การวิเคราะห์ดุลยภาพ.....	35
4.9	ผลงานชั้นที่ 2 การวิเคราะห์เคลื่อนไหว.....	35
4.10	ผลงานชั้นที่ 2 การวิเคราะห์ความเป็นเด่น.....	36
4.11	ผลงานชั้นที่ 1 รูปทรง (Form).....	37
4.12	ผลงานชั้นที่ 1 รูปทรง (Form).....	37
4.13	ผลงานชั้นที่ 1 พื้นผิว (Texture).....	38
4.14	ผลงานชั้นที่ 1 พื้นผิว (Texture).....	38
4.15	ผลงานชั้นที่ 1 สี (Color).....	38
4.16	ผลงานชั้นที่ 1 สี (Color).....	39
4.17	ผลงานชั้นที่ 1 สี (Color).....	39
4.18	ผลงานชั้นที่ 1 แสงเงาและน้ำหนัก (Volume)	39
4.19	ผลงานชั้นที่ 1 แสงเงาและน้ำหนัก (Volume)	40
4.20	ผลงานชั้นที่ 1 แสงเงาและน้ำหนัก (Volume)	40
4.21	ผลงานชั้นที่ 2 รูปทรง (Form).....	40

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
4.22 ผลงานชั้นที่ 2 รูปทรง (Form).....	41
4.23 ผลงานชั้นที่ 2 พื้นผิว (Texture).....	41
4.24 ผลงานชั้นที่ 2 พื้นผิว (Texture).....	41
4.25 ผลงานชั้นที่ 2 สี (Color).....	42
4.26 ผลงานชั้นที่ 2 สี (Color).....	42
4.27 ผลงานชั้นที่ 2 สี (Color).....	42
4.28 ผลงานชั้นที่ 2 แสงเงาและน้ำหนัก (Volume)	43
4.29 ผลงานชั้นที่ 2 แสงเงาและน้ำหนัก (Volume)	43
4.30 ผลงานชั้นที่ 2 แสงเงาและน้ำหนัก (Volume)	43

บทที่ 1

บทนำ

การบันทึกเหตุการณ์เรื่องราวเหตุการณ์สถานที่ภาพบรรยากาศโดยสังเขปเมืองยุคสมัยปัจจุบันในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งเป็นการบันทึกเรื่องราวผ่านสถานที่ที่มีอยู่จริงในปัจจุบัน เป็นการวิจัยสร้างผลงานศิลปะเพื่อต้องการที่จะนำเสนอเรื่องราวและจะสะท้อนวิถีชีวิตคนเมืองในปัจจุบัน

1.1 ความสำคัญของโครงการ

โดยปัจจุบันสภาพสภาวะสังคมวิถีชีวิตในสังคมเมืองในยุคเศรษฐกิจเฟื่องฟูวิกฤตการณ์ต่างๆ การบีบบังคับให้ผู้คน ต้องปรับตัวในการดำเนินชีวิต ปัญหาสังคม ระยะทางหรือเวลาที่ต้องเดินทางไปมาระหว่างบ้านกับที่ทำงานนั้น ก่อที่มาของการใช้ชีวิตอย่างไม่สมดุล อาจจะถือเป็นต้นเหตุหนึ่งของปัญหาการพัฒนาการเมืองใหญ่ในหลายด้านสภาพแวดล้อมที่เป็นปัญหาด้านสภาวะอากาศที่มีสารมลพิษเจือปนอยู่ในปริมาณมาก จนเป็นอันตรายต่อชีวิตผู้คน สัตว์ พืช ตลอดจนทำความเสียหายให้เกิดขึ้นกับสภาพบ้านเรือน และทรัพย์สิน สารมลพิษเหล่านี้ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ ผุ่นละออง เป็นต้น จนรวมไปถึงการเกิดปัญหาทางด้านสังคม การที่ประชากรเข้ามาอาศัยกันอย่างแออัดภายในเมือง ทำให้เกิดปัญหาทางด้านสังคมกลุ่มต่างๆ มากมาย เช่น ปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัย สำหรับผู้มีรายได้น้อย ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ ปัญหาแหล่งชุมชนแออัด ปัญหาการว่างงาน และความยากจน ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาการหย่าร้าง ปัญหาเด็กเร่ร่อนจรจัด เป็นต้น ปัญหาทางสังคมเหล่านี้ ทำให้ผู้อยู่อาศัยในเมือง ขาดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ตลอดจนสวัสดิภาพของบุคคลต่างๆอีกด้วย (มติชนสุดสัปดาห์, 2010, 5)

ข้าพเจ้าจึงมีความรู้สึกที่ปัญหาเรื่องนี้เป็นปัญหา ณ ปัจจุบันที่สามารถพบเห็น โดยทั่วไปในชีวิต ผ่านความรู้สึกของข้าพเจ้าได้สัมผัสในช่วงเวลานั้น มุมมองของข้าพเจ้าที่ได้มองผ่านตัวสถานที่พฤติกรรม ของบุคคลต่างๆ เช่น การเดิน ลักษณะ ท่าทาง ที่ผ่านสัญจรไปมา ตามสถานที่ เช่น รถไฟฟ้า สถานีรถไฟ สนามบิน สถานที่ที่มีผู้คนเป็นจำนวนมากที่ รวมตัวกัน แสดงออกถึง ความวุ่นวาย จึงได้หยิบยกเรื่องราวนำมาสร้างเป็นผลงานศิลปะโดยการแทนค่าศิลปะ คือการรับรู้ความถี่ (หรือความยาวคลื่น) ของแสง ในทำนองเดียวกันกับที่ระดับเสียงมนุษย์สามารถรับรู้ได้เนื่องจากโครงสร้างอันละเอียดอ่อนของดวงตา ซึ่งมีความสามารถในการรับรู้แสงในช่วงความถี่ที่ต่างกัน การรับรู้สีนั้นขึ้นกับปัจจัยทางชีวภาพ (คนบางคนตาบอดสี ซึ่งหมายถึงคนคนนั้นเห็นสีบางค่าต่างจากคนอื่นหรือไม่สามารถแยกแยะสีที่มีค่าความถี่ใกล้เคียง เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กัน ได้ หรือแม้กระทั่งไม่สามารถเห็นสีได้เลยมาแต่กำเนิด), ความทรงจำระยะยาวของบุคคลผู้นั้น, และผลกระทบระยะสั้น เช่น สีที่อยู่ข้างเคียง

แม่สี คือ สีที่นำมาผสมกันแล้วทำให้เกิดสีใหม่ ที่มีลักษณะแตกต่างไปจากสีเดิม แม่สีมีอยู่ 2 ชนิด คือ แม่สีของแสง เกิดจากการหักเหของแสงผ่านแท่งแก้วปริซึมมี 3 สี คือ สีแดง สีเหลือง และสี น้ำเงิน อยู่ในรูปของแสงรังสี ซึ่งเป็นพลังงานชนิดเดียวที่มีสี คุณสมบัติของแสงสามารถนำมาใช้ ในการถ่ายภาพ ภาพโทรทัศน์ การจัดแสงสี ในการแสดงต่างๆ เป็นต้น

แม่สีวัตถุธาตุ เป็นสีที่ได้มาจากธรรมชาติ และจากการสังเคราะห์โดยกระบวนการเคมี มี 3 สี คือ สีแดง สีเหลือง และสีน้ำเงิน แม่สีวัตถุธาตุเป็นแม่สีที่นำมาใช้งานกันอย่างกว้างขวาง ในวงการศิลปะ วงการอุตสาหกรรม ฯลฯ การผสมสีแบบบวกรูปนี้เป็นการผสมกันของสีของแสง ซึ่งมีแม่สีหลัก คือ แสงสีแดง เขียวและน้ำเงิน ซึ่งเราจะพบเห็นการผสมสีแบบบวกรูปนี้ได้จากจอโทรทัศน์ หรือ จอคอมพิวเตอร์และเราจะเรียกสีที่เกิดจากการผสมกันของแม่สีบวกรูปว่าแม่สีรองซึ่งได้แก่สีน้ำเงินเขียว สีม่วงแดง และสีเหลือง (โกสุม สายใจ, 2540)

สำหรับการผสมสีแบบลบเป็นการผสมกันของแม่สี สีน้ำเงินเขียว ม่วงแดงและเหลือง เรา จะพบเห็นการผสมสีแบบลบได้จากสิ่งพิมพ์ต่างๆ สีทาบ้าน เป็นต้น เพราะฉะนั้นสภาพวิถีชีวิตของคนในสังคมเมืองในยุคสมัยปัจจุบันที่มีความแออัด จึงทำให้ตัวข้าพเจ้ามองเห็นถึงค่าสี แล้วหยิบยกเรื่องราวในทั้งหมดนี้มาสร้างเป็นผลงานศิลปะในรูปแบบของภาพพิมพ์พื้นราบ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์มุมมองเฉพาะตัวข้าพเจ้า

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.2.1 เพื่อศึกษา ค้นคว้าถึงเรื่องราวความเป็นมาของสถานที่ การบันทึกเรื่องราวผ่านรูปแบบกระบวนการของภาพถ่ายเพื่อบันทึกเรื่องราวที่ประสบพบเจอเรื่องราวที่มีอยู่จริง

1.2.2 เพื่อศึกษา ค้นคว้าทำความเข้าใจถึงความเป็นมาของตัวสถานที่ที่มีพฤติกรรมและ อริยาบทของคนในสังคมเมืองทั้งด้านกายภาพและด้านกายได้จิตใจ ในด้านกายภาพแสดงให้เห็นถึงความเป็นมาของตัวผู้คนที่อยู่ร่วมกันการสัญจรผ่านไปมาด้วยความแออัดผ่านตัวเรื่องราวของสถานที่ แสดงให้เห็นสภาวะจิตใจของผู้เหล่านั้น เช่น ความเร่งรีบ ความรวดเร็ว สภาพจิตใจที่ร้อน ชีวิตที่ดำเนินแข่งกลับเวลา

ที่นำเสนอผ่านผลงานภาพพิมพ์ 2 มิติ ด้วยเทคนิคของภาพพิมพ์ของพื้นราบ

3. เพื่อศึกษา ค้นคว้าถึงเรื่องทฤษฎีสีของสี สีค่าลบที่ต้องนำมาใช้ปรับแต่งในตัวผลงานเพื่อจะตอบสนองความรู้สึกของข้าพเจ้าในช่วงขณะนั้น ผ่านผลงานศิลปะที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่ผสมผสานแนวความคิดของคน

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1. ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมเมืองในสมัยเมืองในยุคสมัยปัจจุบัน โดยถ่ายทอดผ่านตัวพื้นที่ของ สถานีรถไฟฟ้า สนามบิน สถานีรถไฟ ทางเดินเท้า

2. ผลงานที่สร้างสรรค์มีรูปแบบงานภาพพิมพ์พื้นราบ Lithograph

3. การปรับค่าสีเป็นค่าลบ ที่มีสีต้นที่แสดงถึงความรู้สึกร่วมของสภาวะถึงความไม่ปลอดภัย

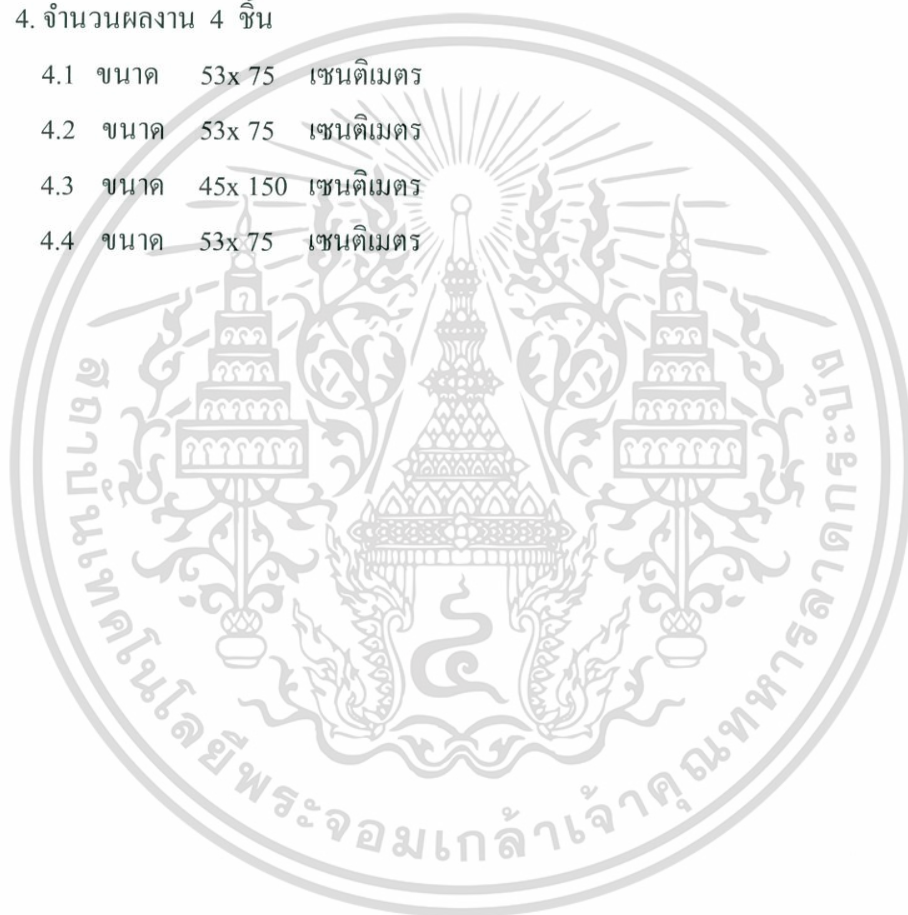
4. จำนวนผลงาน 4 ชิ้น

4.1 ขนาด 53x 75 เซนติเมตร

4.2 ขนาด 53x 75 เซนติเมตร

4.3 ขนาด 45x 150 เซนติเมตร

4.4 ขนาด 53x 75 เซนติเมตร

บทที่ 2

อิทธิพลจากงานศิลปกรรม

2.1 อิทธิพลที่ได้รับ

ในการสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์ชุด “ภาพสะท้อนชีวิตคนเมือง” ทั้งด้านเนื้อหามาจากสภาพแวดล้อม และวิถีชีวิตของคนในสังคมเมืองยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นอิทธิพลที่ได้รับส่วนสำคัญอย่างหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงาน

งานศิลปะทุกประเภทล้วนมีสัญลักษณ์ปรากฏอยู่ ซึ่งให้เราไปเข้าถึงบางสิ่งบางอย่างและแง่มุมต่าง ๆ ในสังคม โดยศิลปินนั้นเป็นผู้ที่มีความละเอียดอ่อนสามารถเข้าถึงความจริงในได้ลึกซึ้งกว่าบุคคลทั่วไป และยังสามารถถ่ายทอดในสิ่งต่าง ๆ ให้ผู้คนทั่วไปได้รับรู้และเข้าใจในสิ่งที่นึกคิดรู้สึกได้ด้วยภาษาสากล ศิลปินจึงมีหน้าที่สำคัญในการสะท้อนชีวิตความรู้สึกและสภาพสังคมให้ออกมาในรูปแบบของงานศิลปะ ซึ่งข้าพเจ้าหยิบยกแง่มุมของวิถีชีวิตคนเมืองในยุคปัจจุบันมาถ่ายทอดในรูปแบบภาพพิมพ์พื้นราบ

ดังนั้นการทำงานศิลปะจึงเสมือนเป็นวิจัยอย่างหนึ่งของตัวศิลปินจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสะท้อนสังคมนั้น ๆ ให้ผู้คนรับรู้เช่นกันจากการนำเสนอเป็นผลงานศิลปะต่อสังคม ซึ่งจะต้องอาศัยการค้นคว้าหาข้อมูลจากหลากหลายแหล่ง จากการค้นคว้าแสวงหาสิ่งต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ อารมณ์ แรงบัลดาลใจ ศิลปะเป็นการบันทึกเหตุการณ์ในสังคมซึ่งเปรียบเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนให้เห็นความเป็นไปของสังคมอย่างใกล้ชิด จากข้อมูลที่ได้เกี่ยวข้องนั้นสามารถจำแนกให้เห็นถึงความหมายดังกล่าว ที่มีความเกี่ยวข้องกันทางสังคมและชี้ให้เห็นถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนในสังคม แสดงให้เห็นถึงการใช้ชีวิตในปัจจุบันของคนเมืองที่มีความเร่งรีบรวดเร็วตามมา ถึงบางครั้งอาจทำให้เกิดความวุ่นวาย ความซับซ้อนแอบแฝงอยู่

ภาพที่ 2.1 ผู้คนจากอนุสาวรีย์ชัย (ชุดีมาพร หันจางสิทธิ์. 2559)

ภาพที่ 2.2 ภาพผู้คนจากรถไฟฟ้าอนุสาวรีย์ชัย (ชุดีมาพร หันจางสิทธิ์. 2559)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แนวทางสำคัญในการสร้างสรรค์นำมาเป็นจุดเริ่มต้นของแนวทางในการทางานศิลปะ ซึ่งมีที่มา จากสภาวะในสังคมเมืองปัจจุบันโดยบรรยากาศของการบอกเล่าอารมณ์ความรู้สึกของ คำสี่ ในเขตต่าง ๆ เช่น

- -สี แดงชาด จะทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
- -สี ส้ม ให้ความรู้สึก ร้อน ความอบอุ่น ความสดใส มีชีวิตชีวา วัยรุ่น ความกึกก้อง การ ปลดปล่อย ความเปรี้ยว
- -สี เหลือง ให้ความรู้สึก แจ่มใส ความร่าเริง ความเบิกบานสดชื่น ชีวิตใหม่ ความสด ใหม่
- -สี เขียว ให้ความรู้สึกของงาม สดชื่น สงบ เยียบ ร่มรื่น ร่มเย็น การพักผ่อน การผ่อนคลาย ธรรมชาติ
- -สี น้ำเงิน สูงศักดิ์ เป็นระเบียบถ่อมตน
- -สี ฟ้า ให้ความรู้สึก ปลดปล่อยโปร่งโล่ง กว้างเบา โปร่งใส สะอาด ปลดปล่อย ความสว่าง ลม หายใจ
- -สี คราม จะทำให้เกิดความรู้สึกสงบ
- -สี ม่วง ให้ความรู้สึก มีเสน่ห์ น่าติดตาม เร้นลับ ซ่อนเร้น มีอำนาจ มีพลังแฝงอยู่ ความรัก

2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน

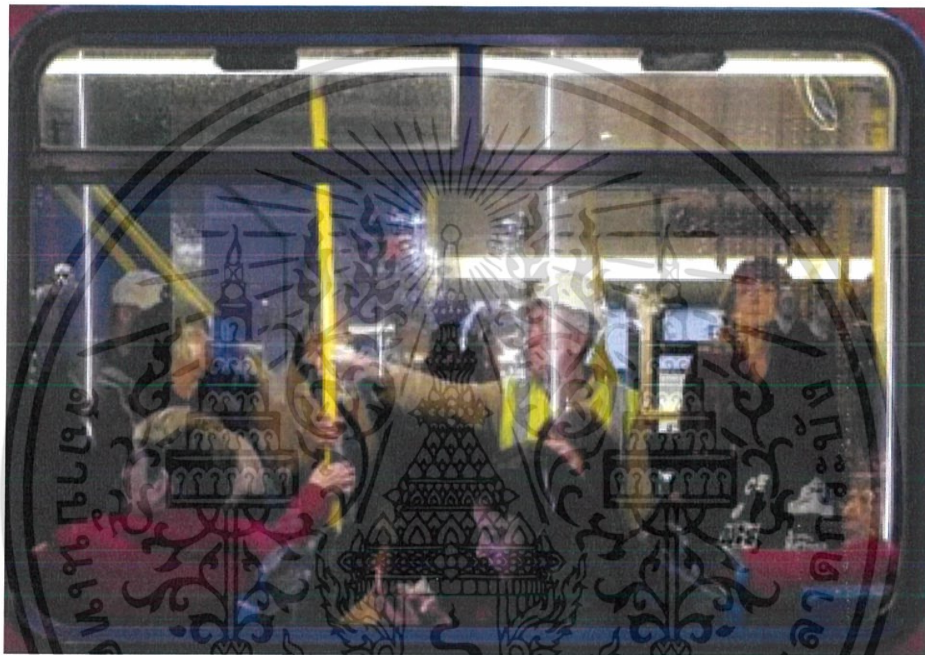
ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลการสร้างสรรค์ผลงานจากผลงานของ รามมี ช่างภาพสตรีทในกลุ่ม Street Photo Thailand และ APF ผลงาน “Platform 10” คือผลพวงจากการสังเกตการณ์ตลอดครึ่งปี ที่ “หัวลำโพง” สถานีรถไฟหลักและเก่าแก่ของประเทศไทย และยังเป็นสถานที่ที่ช่างภาพนวนเวียน มาถ่ายภาพอยู่ทุกวันและทุกซอกทุกมุม แต่ “Platform 10” ก็ยังสามารถพาทะเลาะหลวง ซอกหลีบ ของหัวลำโพง ให้ค้นคว้าได้ไปเจอกับโลกของผู้คน เล่าเรื่องวิถีชีวิตผู้คน ที่ทำงาน, เดินทางด้วยรถไฟที่ใช้ชีวิตผ่านบริเวณชานชลา แต่ก็คือแสงธรรมชาติล้วน ๆ ที่ รามมี เลือกรับภาพเฉพาะในช่วงเวลา เดิมที่แสงแดดจะส่องลงมา ทำมุมแตกต่างจากบริเวณอื่น ๆ ของหัวลำโพง ความซับซ้อนของ องค์ประกอบภาพที่ไม่มีการจัดฉากและอากัปกริยาที่น่าสนใจ (BigChilli , 1,2, 2017)

ทำให้เป็นงานสตรีท ที่ร้อยเรียงกันระหว่างภาพได้อย่างน่าสนใจ

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั้น รูปแบบของงานศิลปะนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้น ของแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น อิทธิพลที่ก่อให้เกิดแนวทาง ในขณะนี้ส่วนหนึ่งเกิดจาก ศิลปินกลุ่ม Street Photography ซึ่งเป็นผลงานที่นำเสนอเรื่องราว ภาพถ่ายข้างถนน หมายถึง ภาพถ่ายสารคดีประเภทหนึ่งซึ่ง เน้นเรื่องราวชีวิตในเมือง บันทึกเหตุการณ์ตามสภาพจริงที่เกิดโดย มิได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์ในภาพ แต่ที่ช่างภาพให้ความสำคัญต่อความเป็นมนุษย์มากเป็นพิเศษ ทำให้มุมมองของภาพร่วมกับเรื่องราวในภาพพวกเขาสนใจในความสับสน วุ่นวายของสังคม เมือง ชีวิตประจำวันบนท้องถนน จากผลงานของ รามมี ได้ส่งผลต่อการดำเนินงานต่อผลงานศิลปะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ของข้าพเจ้าในชุดนี้เป็นอย่างมาก ทั้งในด้านรูปแบบการถ่ายทอดภาพโดยมุมมองของสถานที่ผ่านเรื่องราวของตัวบุคคลร่วมไปถึงเทคนิคในการเลือกใช้มุมมองการถ่ายที่สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของภาพได้เป็นอย่างดี การจัดวางองค์ประกอบที่ดูน่าสนใจแล้วตัวศิลปินเองยังได้ใส่แนวความคิดที่สะท้อนความรู้สึกภายในต่อสังคมได้เป็นอย่างดี

ภาพที่ 2.3 Rammy narula London, 2016 Street Photo

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพชิ้นที่ 2.4 Rammy Narula Size: 21 x 26 cm. Street Photo

2.3 แนวความคิดสร้างสรรค์

จากประสบการณ์ส่วนตัวในการใช้ชีวิตของสังคมเมือง ณ ปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้สังเกตเห็นวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมที่เพิ่มจำนวนประชากรมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ จึงทำให้เกิดปัญหาทางสังคม เช่น ปัญหาความแออัดของสังคม ปัญหาการคมนาคมที่แออัด

จึงทำให้ข้าพเจ้าต้องการสะท้อนปัญหาสังคม ผ่านมุมมองและความรู้สึก ของข้าพเจ้าโดยเลือกใช้รูปแบบจากสถานที่จริง เช่น สถานีรถไฟ สนามบิน ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีผู้คนสัญจรไปมาในการใช้ชีวิตประจำวัน และ เป็นสถานที่ที่มีผู้คนรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก แสดงออกถึงความวุ่นวาย การเร่งรีบของวิถีชีวิตผู้คนในปัจจุบัน

ถ่ายทอดสู่ผลงานโดยการ ใช้คำสีลบ สีโทนร้อนแรงที่ต้องการสะท้อนให้เห็นถึง ความวุ่นวาย ความไม่ปลอดภัย การเร่งรีบ ผ่านเทคนิคภาพพิมพ์พื้นราบ เป็นเทคนิคที่สามารถตอบสนองในการใช้สีได้ตามต้องการ ในการถ่ายทอดผลงานได้มากที่สุด

บทที่ 3

วิธีดำเนินการสร้างสรรค์

ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนได้แก่

1. การสืบค้นหาข้อมูลในการปฏิบัติงานในแนวทางการปฏิบัติ
2. การสร้างภาพร่างต้นแบบ
3. การปฏิบัติงานจริง

การหาข้อมูลเพื่อปฏิบัติงานเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญจุดหนึ่งในการทำงาน การค้นคว้าหาข้อมูลนั้นผู้ทำวิจัยเริ่มจากออกไปสัมผัสกับตัวของสถานที่ ที่ต้องการนำเสนอ จากนั้นเริ่มขั้นตอนจากการสังเกตมุมมองต่าง ๆ และถ่ายภาพเพื่อนำกลับมาสังเกตจากภาพบรรยากาศของในแต่ละสถานที่ โดยการปรับภาพถ่ายเป็นขั้นตอนของสไลด์

3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง

ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพที่ 3.1 ภาพร่างชิ้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.2 ภาพร่างชิ้นที่ 2

ภาพที่ 3.3 ภาพร่างชิ้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.4 ภาพร่างชั้นที่ 4

ภาพที่ 3.5 ภาพร่างชั้นที่ 5

จากภาพร่างในการดำเนินงานของชุดที่ 1 ได้มุ่งเน้นไปสถานที่ที่มีผู้คนร่วมตัวกัน เช่น สถานีรถไฟ และ ทางเดินในตรอกซอยต่าง ๆ ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากสถานที่ในการไปถ่ายภาพนั้นไม่ค่อยมีจุดน่าสนใจมากเท่าที่ควร

ในภาพชั้นที่ 5 ภาพร่างชั้นที่ 5 มีความลงตัวมากที่สุดจึงได้นำมาทำผลงานจริงเพราะจากความน่าสนใจในภาพสามารถบ่งบอกของเรื่องราวและความเป็นมาของผู้คน และมีองค์ประกอบของภาพที่มีรายละเอียดที่แตกต่างออกไปจากงานที่ผ่าน ๆ มาของข้าพเจ้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 2

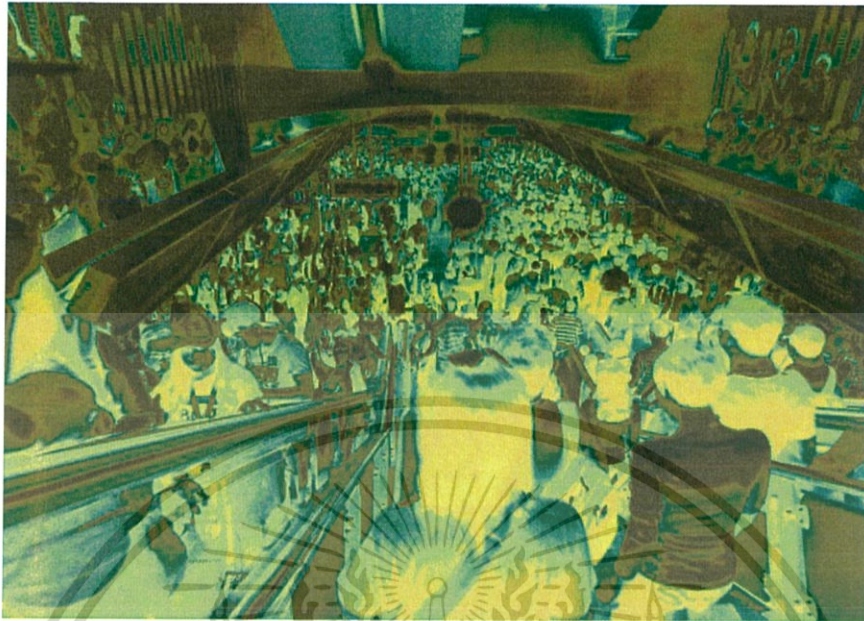

ภาพที่ 3.6 ภาพร่างชิ้นที่ 1

ภาพที่ 3.7 ภาพร่างชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.8 ภาพร่างชิ้นที่ 3

ภาพที่ 3.9 ภาพร่างชิ้นที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า .
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.10 ภาพร่างชิ้นที่ 5

จากร่างในชุดที่ 2 นั้นได้เจาะจงสถานที่ที่เป็นการสัญจรและเดินทางของคนเมืองเป็นหลัก สถานที่ของการเดินทาง เช่น สถานีรถไฟ สถานีใต้ดิน เป็นต้น ปัญหาหลักในการทำงานนั้นคือการถ่ายภาพกับจำนวนคนที่เบียดเสียด การจัดมุมมองที่ให้ได้ตามต้องการนั้นเป็นที่ยากในการถ่ายภาพเป็นอย่างมาก

ได้นำภาพร่างชิ้นที่ 1 และ ชิ้นที่ 3 ได้นำไปทำงานจริงเพราะ ภาพร่างชิ้นที่ 1 นั้นตัวสถานที่นั้นมีองค์ประกอบและโครงสร้างภายในที่ดูสนใจร่วมไปถึงโทนสีนั้นมีความลงตัวกับภาพจึงได้ถูกเลือกเป็นชิ้นงานจริง

ภาพร่าง ชิ้นที่ 3 ด้วยจำนวนของผู้คนแสดงออกถึงความแออัด ซึ่งเป็นชิ้นงานที่ตอบโจทย์ของแนวความคิดมากที่สุดจึงได้ถูกเลือกเป็นผลงานชิ้นนี้

ภาพร่างชุดที่ 3

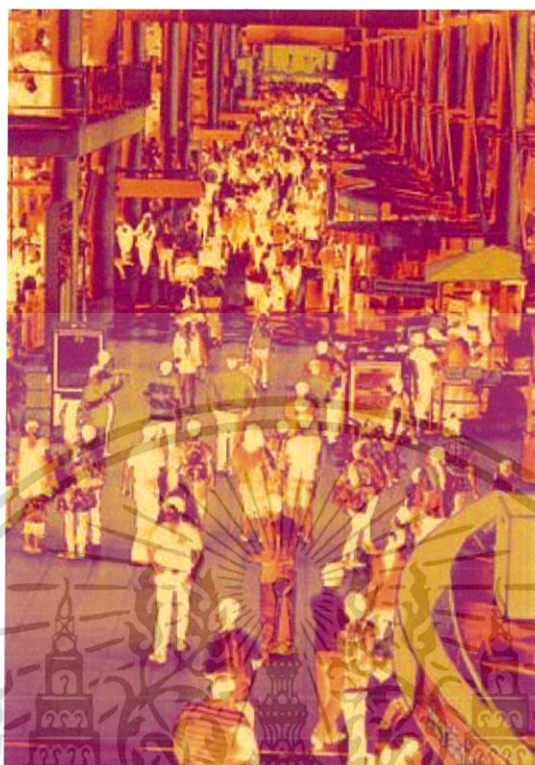

ภาพที่ 3.11 ภาพร่างชิ้นที่ 1

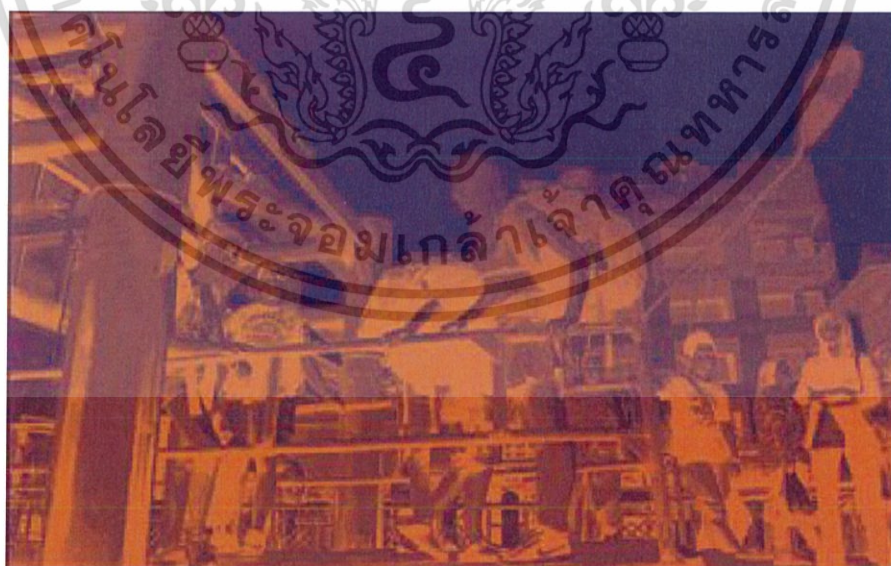

ภาพที่ 3.12 ภาพร่างชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.13 ภาพร่างชิ้นที่ 3

ภาพที่ 3.14 ภาพร่างชิ้นที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.15 ภาพร่างชั้นที่ 5

จากภาพร่างในชุดที่ 3 มีความโดดเด่นในเรื่องของโทนสีเพื่อเป็นการแสดงถึงสถานะที่เต็มไปด้วยความไม่ปลอดภัย ความร้อน จึงเลือกใช้คำสีร้อนเป็นส่วนใหญ่ในการแสดงในผลงานสถานที่นั้น เช่น สนามบินสุวรรณภูมิ เป็นต้น ได้นำภาพร่างชั้นที่ 1 และภาพร่างชั้นที่ 3 ไปทำงานจริง เพราะ

ภาพร่างชุดที่ 3 ได้นำภาพร่างชั้นที่ 1 ที่มีมุมมองที่น่าสนใจกว่า เพราะที่ผ่านมาโดยการนำเสนอมุมมองใหม่เลือกการถ่ายจากมุมสูงความเป็นภาพจากด้านล่าง ทำให้เห็นผู้คนเป็นมุมมองกว้างมากยิ่งขึ้น

ชั้นที่ 2 จากผลงานในชั้นนี้ ต้องการเสนอภาพมุมมองที่เป็นที่ที่ได้นำมาต่อออกจากผลงานชั้นที่ 1 ของโครงการที่ 3 เพื่อให้เห็นถึงมุมมองที่กว้างที่ให้ได้มากที่สุด

3.2 กระบวนการสร้างงาน

ขั้นตอนการทำภาพพิมพ์หิน ภาพพิมพ์หิน (Lithograph) หรือภาพพิมพ์หินนั้นเป็นผลงานทัศนศิลป์ (Visual art) แขนงหนึ่งที่จัดอยู่ในกลุ่ม ศิลปะภาพพิมพ์ (Printmaking) ประเภทแม่พิมพ์หน้าราบหรือ (กระบวนการทำภาพพิมพ์หิน Planographie Printing Process) เพราะลักษณะของผิวหน้า แม่พิมพ์มีลักษณะที่เรียบแบน-ราบ ต่างจากแม่พิมพ์ที่สร้างขึ้น จากกระบวนการทำภาพพิมพ์ ชนิดอื่น ๆ ภาพพิมพ์หินเป็นเทคนิคการทำภาพพิมพ์ที่เนื่องด้วยเพราะเป็นปฏิกิริยาทางเคมี และต้อง เขียนภาพลงบนแม่พิมพ์ด้วยวัสดุที่มีส่วนผสมของไขมัน เช่น ดินสอไข หมึกแท่งไข หมึกแท่งไขละลาย น้ำ-น้ำมัน หรือวัสดุต่าง ๆ ที่มีความเป็นไขมันคือ ไม่ทำละลายกับน้ำ เมื่อได้สร้างรูปภาพจากการเขียนไขเรียบร้อยแล้วจะต้องนำไปผ่านกระบวนการทางเคมีก่อน โดยเรียกขั้นตอนนี้ว่า “การกัดกรด” โดยใช้ส่วนผสมของกาวกระถินและกรดในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับเวลาในการกัดกรดเพื่อจะได้ แม่พิมพ์ที่มีค่าน้ำหนักของภาพและรายละเอียดที่มีความสมบูรณ์ ในระหว่างขั้นตอนการกัดกรดนี้ ผิวหน้าของแม่พิมพ์ที่ไม่ได้รับการเขียนหรือมีส่วนที่ปกคลุมด้วยวัสดุไขจะถูกกาวกระถินและกรดที่ผสมอยู่ในกาว จะกัดให้เกิดรูพรุนที่ผิวหน้าของแม่พิมพ์ให้ลึกมากขึ้น และผิวชั้นบนสุดบางส่วนก็จะถูกกัดหลุดออกไปด้วยเช่นกัน ดังนั้นเองที่บริเวณผิวหน้าของแม่พิมพ์หลังจากที่ผ่านขั้นตอนการกัดกรดแล้ว ส่วนที่เป็นไขหรือภาพจะมีสภาพที่รับกันกับไข (หมึกพิมพ์) ส่วนบริเวณที่ไม่ได้เขียนด้วยวัสดุไขจะคอย รับน้ำให้แม่พิมพ์มีความชื้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งในขั้นตอนระหว่างการพิมพ์จะต้องคอยดูผิวหน้าของ แม่พิมพ์ด้วยน้ำให้หมาด ๆ ตลอดเวลาด้วยฟองน้ำรูพรุนเล็ก ๆ เพื่อให้ผิวหน้าแม่พิมพ์อุ้มความชื้นของน้ำไว้เมื่อกลิ้งลูกกลิ้งลงบนแม่พิมพ์หมึกพิมพ์จะติดกับส่วนที่เป็นไขบริเวณที่ภาพเขียนไว้ด้วยวัสดุไขแต่ จะไม่เกาะส่วนที่อุ้มน้ำเพราะคุณสมบัติตามธรรมชาติของหมึกที่เป็น ไขย่อมจะไม่ติดกับน้ำ และเมื่อวางแผ่นกระดาษลงบนแม่พิมพ์แล้วพิมพ์ด้วยระบบอัดกดเคลื่อนจากแรงกดด้านบนซึ่งคงที่ ในขณะที่ แม่พิมพ์กระดาษงานต้องปิดทับด้านบนด้วยกระดาษรองพิมพ์หรือกระดาษบุรูป และแผ่นพลาสติก

วัสดุอุปกรณ์ในการทำภาพพิมพ์แม่พิมพ์อะลูมิเนียม

1. แผ่นอลูมิเนียม (Aluminum Plat)
2. กรดซัลฟูริก (sulfuric acid)
3. กรดฟอสฟอริก (phosphoric acid)
4. ดินสอไข (Litho pencil)
5. เกรยของไข (litho crayon)
6. หมึกไข (tusche) ชนิดแท่ง (stick tusche)
7. ฟองน้ำเซลลูโลส

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

8. แป้งฝุ่น (talcum powder)
9. ผ้าสาหลูหรือผ้าขาวบาง 2-3 ผืน
10. แปรงขนกระต่ายและพู่กันขนาดต่าง ๆ
11. กาวกระถิน (arabic gum)
12. น้ำมันสน (turpentine)
13. ทินเนอร์ (thinner)
14. แลคเคอร์แดงสำหรับใช้เป็นน้ำยาสร้างภาพ (red lacquer)
15. ลูกกลิ้งยางขนาดต่าง ๆ
16. หมึกพิมพ์ลิโธ (litho ink) หรือหมึกพิมพ์ออฟเซต (Offset ink)
17. ผงแมกนีเซียมคาร์บอเนต (magnesium carbonate powder)
18. เครื่องตัดหมึกผสมหมึกขนาดต่าง ๆ
19. กระดาษ “FABRIANO”
20. กระดาษบรู๊ฟ (proof)
21. เทปหน้ากาวขนาด 0.5 เซน เทป “NITTO”
22. กระบอกพ่นน้ำสำหรับความชื้นกระดาษพิมพ์
23. ถู่น่อง
24. ถู่มือ
25. ลอยด์ “loyd” ครีมห้ทำความสะอาด
26. อ่างน้ำ
27. แอสฟัลต์ (asphaltum)

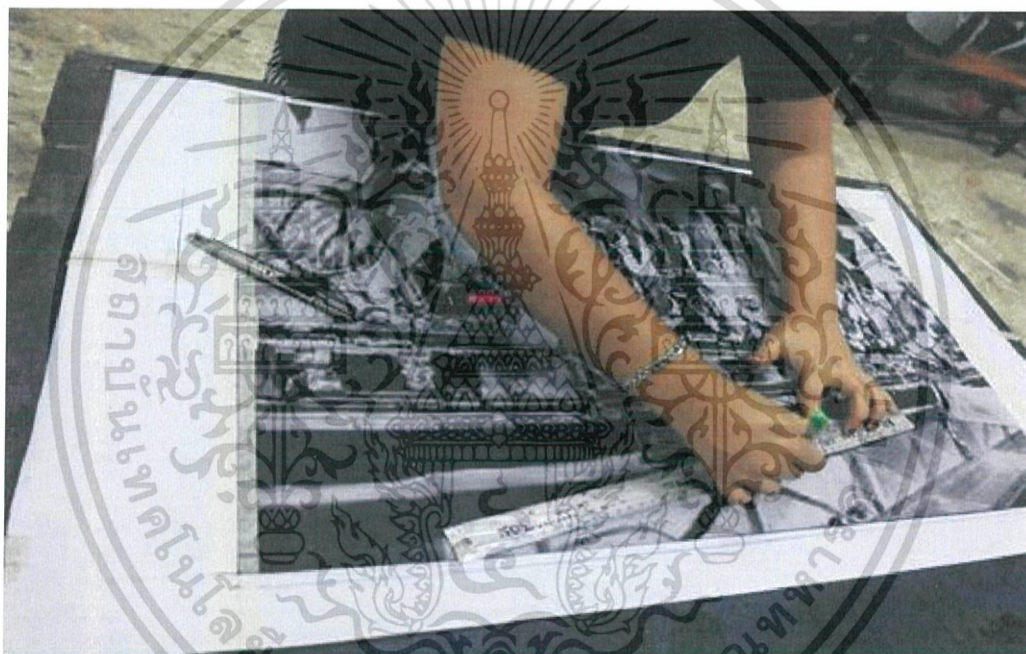
การสร้างแม่พิมพ์โดยวิธีเขียนด้วยมือใช้แผ่นอลูมิเนียมชนิดธรรมดา (uncoated plate) ก่อนที่จะนำมาเขียนจะต้องล้างทำความสะอาดก่อนด้วยกรดซัลฟูริก (sulfuric acid) เจือจางเพื่อขจัด สิ่งสกปรกเศษละอองไขมันหรือฝุ่นให้หลุดออกจากกรูพรุนเล็กๆ ของผิวอลูมิเนียมก่อนซึ่งในการทำความสะอาดจะช่วยให้ผิวของอลูมิเนียมมีความไวต่อไขมันมากยิ่งขึ้นโดยทั่วไปจะล้าง 3 ครั้ง โดยใช้น้ำสะอาด ไล่ให้ทั่วแผ่นเสียก่อนจากนั้นจึงเทกรดเจือจางลงบริเวณกลางแผ่นอลูมิเนียมแล้วใช้ผ้าลูบวน ๆ ให้ทั่วแผ่นประมาณ 2-3 นาทีแล้วรดด้วยน้ำสะอาดตามลงไป เมื่อล้างเสร็จแล้วนำแผ่นอลูมิเนียมไปซับน้ำออกให้มากที่สุดโดยใช้กระดาษบรู๊ฟจากนั้นนำแผ่นอลูมิเนียมไปฝังลมให้แห้งสนิท เมื่อแผ่นอลูมิเนียมแห้งสนิท ทั้งด้านหน้าและด้านหลังแล้วสามารถนำไปเขียนได้ทันที ทว่าหากยังไม่เขียนควรห่อเก็บด้วยกระดาษบรู๊ฟเพื่อป้องกันไม่ให้แผ่นอลูมิเนียมที่สะอาดสัมผัสกับฝุ่นละอองต่าง ๆ รวมถึงรอยขีดข่วน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วิธีการถอดภาพลายเส้นลงบนแม่พิมพ์

- ใช้กระดาษไขหรือแผ่นฟิล์มไขด้านเดียวทาบนภาพพิมพ์ออฟเซตต้นแบบแล้วใช้ปากกา
คำวาดโครงภาพทั้งหมดโดยอย่างละเอียดหรือรูปทรงที่ต้องการ พร้อมทั้งกำหนดตำแหน่ง T และ
bar

- การถอดลายเส้นลงบนแม่พิมพ์อลูมิเนียมโดยมีกระดาษคาร์บอนสีวางปิดทับอยู่ระหว่าง
แผ่นฟิล์มไข ใช้เทปกาวยึดให้ตึงเพื่อป้องกันการไม่ให้แผ่นฟิล์มเคลื่อนที่และใช้ปากกาหมึกแห้งวาดกด
ตามลายเส้นของภาพเพื่อให้สีจากกระดาษคาร์บอนติดลงบนแม่พิมพ์อลูมิเนียม ซึ่งลายเส้นของภาพที่
ถอดออกมาจะเป็นภาพกลับซ้ายขวากับภาพพิมพ์ต้นแบบ

ภาพที่ 3.16 ขั้นตอนการคัดลอกลายเส้นลงบนเพลท (แม่พิมพ์อลูมิเนียม)

ขั้นตอนการก๊อปปี้คัดลอกลายเส้นลงบนเพลท (แม่พิมพ์อลูมิเนียม)

ขั้นตอนการทำ registration mark หรือ เครื่องหมายช่วยกำกับการวางกระดาษลงบนแม่พิมพ์
ซึ่งจะ ทำเครื่องหมาย T และ I หรือ (T-bar) โดยวัดจากตำแหน่งกึ่งกลางของแม่พิมพ์และกึ่งกลาง
ของริมกระดาษพิมพ์ด้านกว้างให้ครบและเท่ากันทุกแผ่นด้วยดินสอการทำเครื่องหมายที่บาร์ ที่ด้าน
หลังของริมกระดาษพิมพ์ ด้านกว้างเป็นสิ่งที่จำเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งในการกำหนดตำแหน่งของการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วางกระดาษให้ตรงกันกับตำแหน่งของแม่พิมพ์และจำเป็นอย่างยิ่งในการพิมพ์ภาพสีหลายแม่พิมพ์ เพื่อ ป้องกัน ไม่ให้ภาพเลื่อนหรือเกิดรอยเบี้ยวที่ไม่คมชัดเจนของภาพผลงานนั่นเอง

ภาพที่ 3.17 ขั้นตอนการมาร์คที (แม่พิมพ์อ่อนนุ่ม)

ขั้นตอนในการเขียนแม่พิมพ์

วิธีการเขียนแม่พิมพ์อ่อนนุ่มจะใช้วัสดุไขเขียนลงไปโดยตรงในการสร้างภาพและรายละเอียดของค่าน้ำหนัก แสงเงาต่าง ๆ ซึ่งในระหว่างการเขียนไขนั้นควรมีแผ่นรองมือเพื่อไม่ให้คราบ หนือหรือคราบ ไขมันที่มีือสำหรับแม่พิมพ์โดยตรงหรือเป็นการป้องกันแม่พิมพ์ไม่ให้สกปรกหรือไม่เกิดเป็นรอยต่างและในการเขียนควรเขียนให้เสร็จโดยเร็วกว่าหากจำเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายหรือนำ แม่พิมพ์เขียนนอกห้องปฏิบัติงานต่อควรห่อเก็บแม่พิมพ์ให้มีฉิดฉียบร้อยเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและ เป็นการรักษาผิวหน้าของแม่พิมพ์ให้สะอาด

หลังจากเขียนแม่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปคือการโรยแป้งฝุ่นเพียงบาง ๆ ให้ทั่วภาพแล้วบิดและเคลือบด้วยกาวบริสุทธิ์ให้ทั่วภาพและเช็ดออกด้วยผ้าสาฎูที่แห้งสนิทให้เหลือเพียงคราบกาวบาง ๆ ที่ผิวหน้าของแม่พิมพ์ พักไว้ 1 คืนแล้วนำแม่พิมพ์วางลงบนแท่นรองพิมพ์ โดยโปรยน้ำเล็กน้อยลงที่แท่นรองพิมพ์บริเวณกลางก่อนนำแม่พิมพ์วางลงไปและควรขยับแม่พิมพ์จนแน่ใจแล้วว่าแม่พิมพ์ได้ยึดเกาะติดกับรองแท่นพิมพ์ไม่เคลื่อนที่ด้วย เพราะการเกิดสูญญากาศที่ได้แม่พิมพ์กับแท่นรองพิมพ์จากนั้นถึงเริ่มทำการกัดกรดโดยนำกาวกรด (gum etch) ที่ผสมกับกาวบริสุทธิ์ (pure gum) ในอัตราส่วนที่เหมาะสมลูปด้วยแปรงไปมาบนแม่พิมพ์และจับเวลาโดยเริ่มจากน้ำหนักในส่วนที่เข้มที่สุดก่อนโดยใช้เวลาดั้งแต่ 30 วินาที - 2 นาที จนครบ 5 นาที หรือในเวลาที่เหมาะสมกับสภาพของแม่พิมพ์ซึ่งในขั้นตอนนี้จะมีผลทำให้เนื้อวัสดุไขบนแม่พิมพ์ปรับสภาพเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เป็นไขที่ส้อรับหมึกได้ดียิ่งขึ้น จากนั้นเช็ดกาวส่วนเกินออกด้วยฟองน้ำที่หมาดน้ำให้ทั่วแม่พิมพ์ แล้วถึงนำ กาวบริสุทธิ์เทลงบนแม่พิมพ์อีกครั้งและใช้ฟองน้ำที่หมาดนั้นถูบกวาให้ทั่วแม่พิมพ์ นำ ผ้าสาธิตที่สะอาด และแห้งสนิทป็นเป็นลูกประคบเช็ดในลักษณะวนให้ทั่วแม่พิมพ์ เพื่อเช็ดกาวออก ให้เหลือเพียงคราบ กาวบางที่สุด เมื่อเสร็จขั้นตอนการกักรวดและขั้นตอนของการหยุดปฏิบัติการ ของกรวดจะต้องพัก แม่พิมพ์ทิ้งไว้ประมาณ 4- 6 ชั่วโมงหรืออย่างน้อยที่สุดราว 1 ชั่วโมง

ขั้นตอนการกักรวด

ภาพที่ 3.18 ขั้นตอนการกักรวด (แม่พิมพ์อลูมิเนียม)

ขั้นตอนการพิมพ์

- กำหนดจุด register mark ลงบนเพลทและกระดาษที่จะพิมพ์ซึ่งได้ทำการเตรียมไว้ก่อนหน้านี้อแล้ว
- เตรียมหมึกที่จะพิมพ์ โดยใช้เครื่องคักหมึกพิมพ์ออกจากกระป๋องในปริมาณที่เหมาะสมหรือให้เพียงพอกับจำนวนพิมพ์โดยใช้เครื่องวัดหมึกพิมพ์สักพัก
- ใช้ผงแมกนีเซียมเป็นส่วนผสมและนวดผสมกันโดยการ ใช้เครื่อง
- เตรียมแท่นพิมพ์ด้วยการนำเพลทหรือแม่พิมพ์อลูมิเนียมมาวางบนแท่นรองพิมพ์และทำการผนึกติดกับแท่นพิมพ์โดยใช้น้ำเพียงเล็กน้อยหยดทาลงบนด้านหลังของเพลทจากนั้นถึงวางแม่พิมพ์ลงบนแท่นรองพิมพ์ ตรวจสอบ (Scraper Bar) และแผ่นพลาสติก

เตรียมการพิมพ์

1. การล้างขม่าดำในวัสดุไข หรือเรียกว่า “wash out”

- ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำมันสนลูบวนเบาๆ ในส่วนที่เป็นวัสดุไข(หรือหมึก)ให้ทั่วแม่พิมพ์จนเอกสารนี้เป็นเอกสารที่ส่งวนไวสาหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สะอาด ในการนี้ขี้เถ้าในวัสดุจะค่อย ๆ หลุดออกมาจนปรากฏเป็นรอยไขของภาพ

- ใช้ผ้านุ่มที่สะอาดชุบทินเนอร์รูปทำความสะอาดให้ทั่วแผ่นแม่พิมพ์อีกครั้ง เช็ดจนลักษณะวุ้นไม่เหลือคราบขี้เถ้าของวัสดุ

- ใช้ผ้านุ่มชุบเคมีสร้างภาพแลคเกอร์แดง (red lacquer) สำหรับเป็นฐานชั้นล่างที่จะเป็นสื่อรับหมึกจากการกลิ้ง โดยชุบให้ทั่วเฉพาะบริเวณที่เขียนไขไว้และเช็ดจนโดยเร็วให้น้ำยาเคมีผืนกบมากที่สุด

- ใช้ผ้านุ่มชุบหมึกพิมพ์สีที่ต้องการจะพิมพ์ (เจือด้วยน้ำมันสนเล็กน้อย) เช็ดให้ทั่วแม่พิมพ์ (เฉพาะบริเวณที่เป็นภาพ)

- ใช้ฟองน้ำที่ชุ่มน้ำเช็ดแม่พิมพ์ให้ทั่ว เพื่อล้างคราบขาว, Red lacquer, และขี้เถ้าในวัสดุหรือหมึกพิมพ์ส่วนเกินออกไปและกลิ้งหมึกพิมพ์ทันที

- การกลิ้งหมึกพิมพ์ ในขณะที่กลิ้งหมึกควรสลับกับการเช็ดผิวหน้าของแม่พิมพ์ให้ทั่วด้วยฟองน้ำที่สะอาดและหมาดน้ำกลิ้งหมึกให้ทั่วแม่พิมพ์ในบริเวณภาพจน ได้น้ำหนักตามที่ต้องการ แล้วจึงพิมพ์ตรวจสอบ (proof) หรือเป็นการทดสอบการพิมพ์ก่อนพิมพ์งานจริงด้วยกระดาษปู้ฟ 2-3 แผ่นจนเห็นว่าสามารถควบคุมการกลิ้งหมึกจน ได้น้ำหนักของผลงานที่สม่ำเสมอแล้วจึงเริ่มพิมพ์จริงให้ ครบตามจำนวนพิมพ์ชิ้น (edition) ในขณะที่ทำการพิมพ์ต้องวางกระดาษพิมพ์ให้ตรงตำแหน่ง เครื่องหมาย “T” และ “bar” (I) (เส้นกึ่งกลางบนแม่พิมพ์และกระดาษ) ที่ขีดกำกับไว้และตามด้วยวางกระดาษปู้ฟ 5-7 แผ่น ปิดทับด้านบนกระดาษพิมพ์หรืออาจจะเป็นกระดาษรองพิมพ์ชนิดอื่น ๆ และด้านบนสุดปิดทับด้วยแผ่นไม้ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน

ภาพที่ 3.19 ขั้นตอนการล้างขี้เถ้าด้วยทินเนอร์และน้ำมันสน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

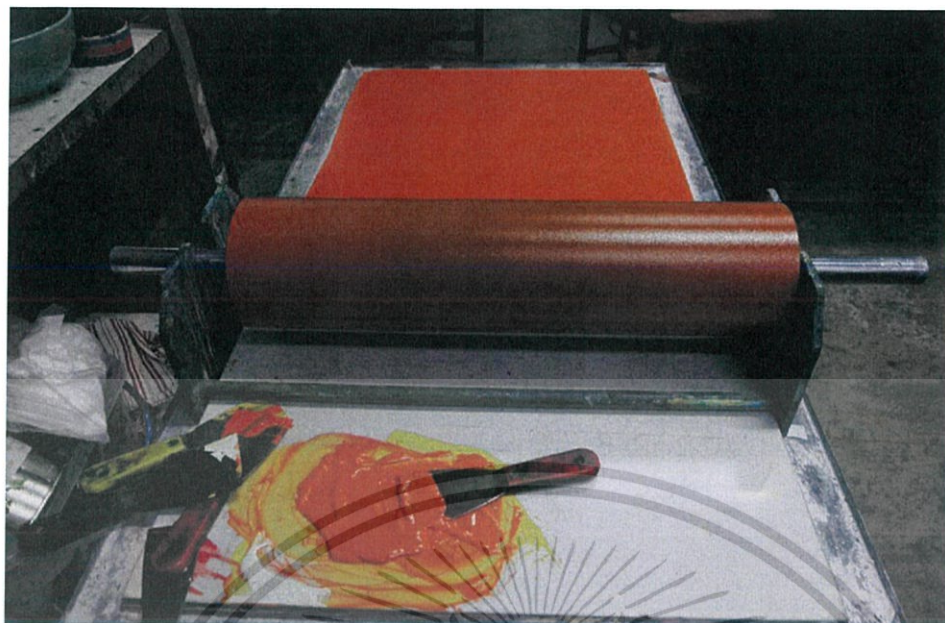

ภาพที่ 3.20 ขั้นตอนการผสมสี

ภาพที่ 3.21 ขั้นตอนการลงหมึกพิมพ์สี (เจื่อน้ำมันสนเล็กน้อย)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.21 ขั้นตอนการกลิ้งหมึกพิมพ์

ภาพที่ 3.22 ภาพพิมพ์สีที่ 1 (จากแม่พิมพ์)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.23 ภาพพิมพ์สีที่ 2 (จากแม่พิมพ์)

ภาพที่ 3.24 ภาพพิมพ์สีที่ 3 (จากแม่พิมพ์)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.25 ภาพพิมพ์สีที่ 4 (จากแม่พิมพ์)

ภาพที่ 3.26 ภาพพิมพ์สีที่ 5-6 (จากแม่พิมพ์)

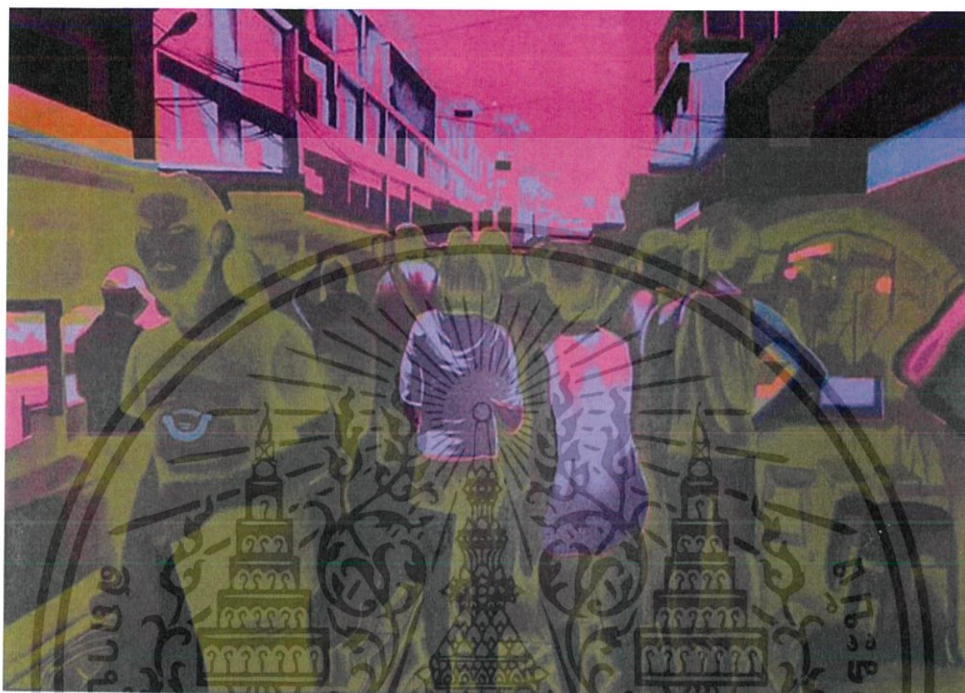
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

วิเคราะห์การสร้างสรรค์

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั้น การพัฒนาการของผลงานมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นตัวชี้ถึง ศักยภาพของผู้สร้างสรรค์ผลงานยิ่ง สำหรับในการการศึกษาศิลปะด้วยแล้ว การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานย่อมต้องอาศัยการวิเคราะห์ทั้งแนวความคิด และรูปแบบของผลงาน เพื่อปรับปรุงและแก้ไขในข้อผิดพลาด ทำให้ผลงานสร้างสรรค์ มีความสวยงาม และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสิ่งสำคัญที่สุดของผู้สร้างสรรค์ผลงานคือการถ่ายทอดถึงความงามทางสุนทรียภาพ ซึ่งเป็นความงามที่มีคุณค่าทางจิตใจต่อผู้ชมผลงานศิลปกรรมไปพร้อมกันด้วย ในอีกนัยหนึ่งแห่งเจตนาของผู้สร้างสรรค์ก็ต้องคำนึงถึงการพัฒนาผลงาน ทั้งในด้านคุณค่าและคุณภาพเชิงสัมฤทธิ์ผลทางการสร้างสรรค์ หรือองค์ประกอบแห่งศิลปะที่ประกอบด้วยเรื่องราว เนื้อหา ความหมาย แนวความคิด รูปแบบและเทคนิควิธีการ ซึ่งเป็นแนวทางของการพัฒนาผลงานให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่จัดเป็นการสื่อสารกับผู้ชมผลงาน โดยอาศัยใช้กลวิธีทางทัศนศิลป์หรือเป็นกุศโลบายในการถ่ายทอดให้ผู้รับสาร ได้รับรู้ถึงเจตนาของการสร้างสรรค์ผลงาน เกิดจากการพัฒนาที่เป็นระบบ ความรู้ลึกและประสบการณ์ชีวิตของผู้สร้างสรรค์ โดยต้องอาศัยกระบวนการทางความคิดหรือปัญญาเป็นส่วนร่วมสำคัญที่จะทำให้ผลงานศิลปะนั้นมีคุณค่าสามารถเป็นทั้งภาษาของอารมณ์ ความรู้ลึก หรือภาษาของจิตใจแล้ว ยิ่งรวมถึงจะต้องมีความคิดสูงที่จะยกระดับจิตใจและปัญญาให้ลอยสูงขึ้น

4.1 การวิเคราะห์ห้องศิลป์ผลงาน ชั้นที่ 1 ชื่อผลงาน The infinite

ภาพที่ 4.1 ผลงานชั้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.1.2 เอกภาพ (Unity)

เอกภาพ คือ การรวมกันของส่วนประกอบย่อยต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ส่วน ประกอบขั้นมูลฐานของศิลปะ เช่น รูปร่าง รูปทรง มาจัดเข้าด้วยกันให้แต่ละหน่วย ให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน มีความประสานกลมเกลียวอันหนึ่งอันเดียวกัน เกิดเป็น ผลรวมที่ไม่อาจ แบ่งแยกได้ เอกภาพนับได้ว่าเป็นมีความสำคัญต่อกระบวนการ สร้างสรรค์ งานศิลปะทุกสาขา โดยเฉพาะ ทัศนศิลป์ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็น เบื้องต้นที่ผู้สร้างสรรค์ จะต้องสร้างการประสานหรือการจัดระเบียบ ของส่วนต่าง ๆ เพื่อผลรวมเป็นหนึ่ง ที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ ให้มีความรู้สึก เป็นหนึ่งเดียว

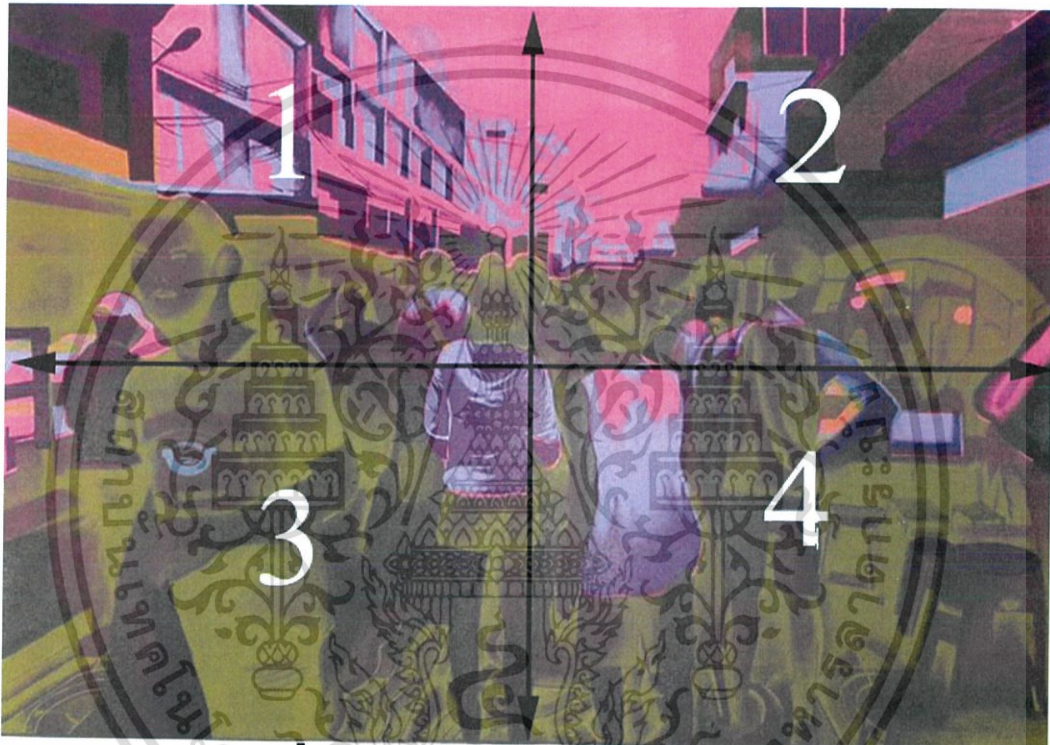
ภาพที่ 4.2 ผลงานชิ้นที่ 1 การวิเคราะห์เอกภาพ

ภาพผลงานชิ้นที่ 1 เอกภาพของผลงานเกิดจากการของรูปทรงลักษณะ เนื้อหา เรื่องราว เป็นการเข้าประสานการจัดการอย่างเป็นระเบียบ ทำให้เกิดเป็นภาพของผู้คนที่สัญจรไปมา แสดงถึงความแออัดของสังคมเมืองที่มีรูปแบบและเนื้อหาที่สอดคล้องกันจนเกิดเป็นเอกภาพในผลงาน เป็นภาพของผู้คนที่จัด ได้ว่าเป็นการรวมที่เป็นอันอันเดียวกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.1.3 คุลยภาพ (Balance)

คุลยภาพ คือภาวะของความเท่ากัน หรือความเสมอ กับน้ำหนักที่เท่ากัน และเมื่อนำมาวางลงบนคานโดยมีระยะห่างจากจุดศูนย์กลางเท่ากัน จึงจะทำให้เกิดคุลยภาพได้ในทางคิลปะและการออกแบบนั้น เราแทนค่าของก้อนนน้ำหนัก เป็นภาพที่เห็นด้วยตา เช่น น้ำหนักที่เป็นเส้น รูปร่าง รูปทรง และสีซึ่งเป็นการรับรู้ได้ ด้วยประสาทสายตา

ภาพที่ 4.3 ผลงานชิ้นที่ 1 การวิเคราะห์คุลยภาพ

คุลยภาพของผลงานชิ้นที่ 1 จากผลงานได้แบ่งออกเป็น เมื่อแบ่งออกแล้วทั้ง 4 ส่วนนั้น จะสังเกตได้ว่า จะมีความเท่าเทียมกันในเรื่องขององค์ประกอบต่าง ๆ จึงทำให้เกิดคุลยภาพแบบ สมมาตร ที่มีความเท่าเทียมกันทั้ง 2 ข้าง

4.1.4 การเคลื่อนไหว (Movement)

การเคลื่อนไหว คือ การรับรู้ของผู้ชม ที่มีต่อผลงานศิลปะที่เป็นภาพนิ่ง โดยให้มีความรู้สึกที่ต่อทัศนธาตุ รวมเป็นองค์ประกอบที่รับรู้ได้ถึงภาพที่มีการเคลื่อนไหว

ภาพที่ 4.4 ผลงานชิ้นที่ 1 การวิเคราะห์เคลื่อนไหว

การเคลื่อนไหวของผลงานชิ้นที่ 1 ถือว่ามีการเคลื่อนไหวของงานในทุกส่วนที่เป็นเปอร์สเปกทิฟเชิงเข้าหาตัวคน และ ภาพที่ตัวคนถูกขี้อุกสรออกมา ซึ่งทำให้ในงานมีการเคลื่อนไหว เพราะเนื่องจากผลงานชิ้นนี้ โครงสร้างของสถาปัตยกรรม จึงทำให้เกิดเส้นนำสายตา ที่ทำให้เกิดมิติของภาพ นอกจากนี้การเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้คนทำให้ผลงานมีการเคลื่อนไหวจากรูปทรงภายในไปสู่ภายนอกและภาพนอกเข้าสู่ภายใน

4.1.5 ความเป็นเด่น (Dominance)

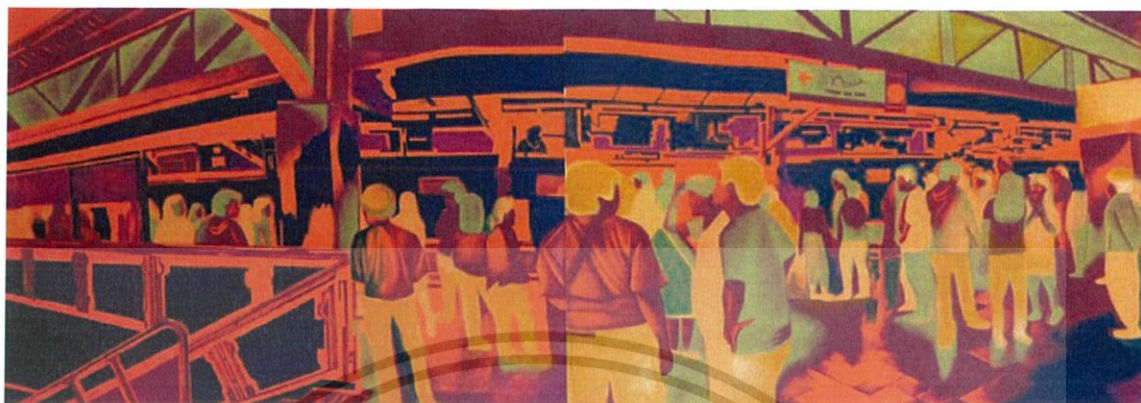
ความเป็นเด่นคือ บริเวณหรือส่วนสำคัญของงานทัศนศิลป์ที่ปรากฏขึ้น ของส่วนส่วนประกอบมูลฐาน และองค์ประกอบทัศนศิลป์ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างผสมกัน ซึ่งเมื่อสัมผัสด้วยสายตาแล้ว มีความชัดเจน เด่นสะดุดตาเป็น แห่งแรก เป็นจุดที่มีพลัง มีอำนาจดึงดูดสายตามากกว่าส่วนอื่น ๆ การเน้น ให้เกิดจุดเด่นในงาน ทัศนศิลป์เป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะจะเป็นเครื่องเรียกร้อง ความสนใจ เพื่อชักจูงให้เข้าไปสัมผัส ในส่วนละเอียดต่อไป และเป็นการเพิ่มความน่าดู สมบูรณ์ ลงตัวขึ้นให้กับงานออกแบบนั้น (ศึกษาเรื่อง ความแตกต่าง บทเรียนที่ 3.7)

ภาพที่ 4.5 ผลงานชิ้นที่ 1 การวิเคราะห์เป็นเด่น

ความเป็นเด่น ของผลงานชิ้นนี้ คือจะเห็นได้ว่าตัวหมายเลขที่ 1 ที่มีขนาดรูปทรงที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่เด่นชัดอยู่ด้านหน้าซ้ายสุดของภาพ จึงทำให้เกิดความเด่น อีกทั้งหมายเลข 2 นั้นเป็นตัวทำให้เกิดการผลักระยะของภาพด้วยขนาดที่เล็กลง ซึ่งเน้นให้ตัวหมายเลข 1 นั้นมีความเด่นชัดเด่นยิ่งขึ้น

4.2. การวิเคราะห์องค์ประกอบศิลปะภาพผลงานชิ้นที่ 2 Social city Rwflection

ภาพที่ 4.6 ภาพผลงานชิ้นที่ 2

4.2.1 เอกภาพ (Unity)

ภาพที่ 4.7 ผลงานชิ้นที่ 2 การวิเคราะห์เอกภาพ

จากผลงานชิ้นที่ 2 ความเป็นเอกภาพเกิดจากการเน้นรูปร่างของส่วนต่างๆ ที่มีอยู่ในภาพนั้น เกิดการประสานและจัดระเบียบของภาพให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีจุดศูนย์กลางของภาพคือคนตรงกลาง ซึ่งเป็นจุดนำสายตาเป็นตัวนำ ให้เห็นถึงผู้คนข้างหลังที่เป็นรอง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2.3 คุณภาพ (Balance)

ภาพที่ 4.8 ผลงานงานชิ้นที่ 2 การวิเคราะห์ดุลยภาพ

ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 2 ดุลยภาพได้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน จะเห็นได้ว่าภาพหมายเลขที่ 1, 2 นั้นจะเน้นไปที่รูปทรงมากกว่า 3, 4 ที่จะเน้นแต่ตัวของผู้คน เพื่อให้ภาพนั้นไม่ดูหนักจนเกินไป และเกิดการกระจายอย่างเท่าเทียมกัน จึงทำให้ตัวภาพมีความสมดุลกันในทุกตำแหน่งถือว่าผลงานชิ้นนี้มีดุลยภาพแบบสมมาตร

4.2.4 การเคลื่อนไหว (Movement)

ภาพที่ 4.9 ผลงานชิ้นที่ 2 การวิเคราะห์เคลื่อนไหว

การเคลื่อนไหวของงานชิ้นที่ 2 นั้นเป็นการชี้ถูกศรไปที่จุดศูนย์กลางของภาพ ที่มีการเคลื่อนไหวของคนเป็นจุดกึ่งกลางทั้งหมดของภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2.5 ความเป็นเด่น (Dominance)

ภาพที่ 4.10 ผลงานชิ้นที่ 2 การวิเคราะห์ความเป็นเด่น

ภาพผลงานชิ้นที่ 2 จะเห็นได้ว่าหมายเลข 1 นั้นมีความเด่นชัดเพราะอยู่ในตำแหน่งกลางภาพและเป็นจุดศูนย์กลางร่วมของสายตา นอกจากนี้หมายเลข 2 มีขนาดเล็กกว่าจึงทำให้เกิดระยะของภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2 การวิเคราะห์ทัศนธาตุ ผลงานชิ้นที่ 1 ชื่อ The infinite

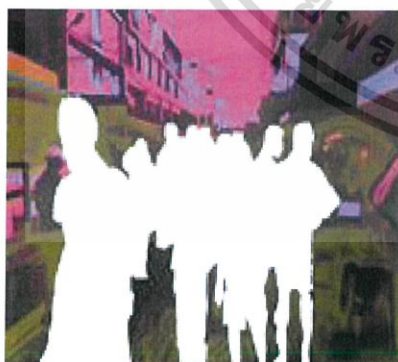
ทัศนธาตุ คือ ส่วนสำคัญต่าง ๆ ของผลงานที่รวมกันเป็นรูปร่างของสิ่งทั้งหลายตามที่สายตาของเราเห็น ได้แก่ รูปร่าง (Shape and form) พื้นผิว (Texture) สี (Color) น้ำหนัก (Volume) จุด (Dot) เส้น (Line) ทุกอย่างนั้นเมื่อนำมารวมกันนั้นจะเกิดเป็นผลที่มีความลงตัวและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ผลงานชิ้นที่ 1 รูปร่าง (Form)

ภาพที่ 4.11

ก. รูปร่างหลักของผลงานภาพนี้คือรูปร่างของผู้คนที่กำลังเคลื่อนไหวแสดงถึงความวุ่นวาย ความแออัดในสังคม

ภาพที่ 4.12

ข. รูปร่างของพื้นหลังนั้นเป็นรูปร่างของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม ทำให้ตัวภาพมีความมั่นคงแสดงความเป็นสังคมเมืองรูปร่างของอะไร

ผลงานชิ้นที่ 1 พื้นผิว (Texture)

- ก. พื้นผิวในส่วนของพื้นปูน เกิดจากการใช้ดินสอไข
สร้างจนทำให้เกิดความเป็นพื้นผิวของปูน

ภาพที่ 4.13

- ข. พื้นผิวของเสื่อและลายเสื่อเกิดจากไขน้ำมันสน และ
การใช้ดินสอไขเขียนลงบนแม่พิมพ์

ภาพที่ 4.14

ผลงานชิ้นที่ 1 สี (Color)

- ก. สีของตัวพื้นหลังของงานนั้น ได้เลือก โทนสีที่ดูแปลก
ตาจากความเป็นจริง สีที่เลือกใช้คือสีชมพูอมม่วง
แสดงถึงช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างช่วงเย็นกับช่วงเวลามืดที่
มีความเร่ริบและแออัด

ภาพที่ 4.15

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- ข. จากภาพชิ้นนี้ได้ถูกการลงสีพื้นที่ที่มีดคือสีเทาๆ เพื่อแสดงถึงความรู้สึกหดหู่ มัวหมอง และใช้สีเหลืองลงทับไปอีกทีเพื่อให้ได้ความรู้สึกเรื่องแสง เพื่อให้สอดคล้องกับตัวเนื้อหาของภาพ

ภาพที่ 4.16

- ค. จากเนื้อหาด้านบนนั้น ใช้สีม่วงเป็นตัวค้ำน้ำหนักของสีโดยรวมให้มีความคมชัดของรูปทรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งสีม่วงนั้นแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมซึ่งเป็นตัวเล่าเนื้อหาของผลงานได้เป็นอย่างดี

ภาพที่ 4.17

ผลงานชิ้นที่ 1 แสงเงาและน้ำหนัก (Volume)

- ก. น้ำหนักของงานเกิดจากโทนสีฟ้า เพื่อกำหนดให้เป็นส่วนของแสงในภาพ

ภาพที่ 4.18

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ข. น้ำหนักเขียวเข้มมาเข้ม แทนน้ำหนักกลางเพื่อทำให้เกิดเงาของภาพ

ภาพที่ 4.19

ค. น้ำหนักสีม่วงเข้ม เป็นน้ำหนักที่มีความเข้มที่สุดของผลงาน และทำให้ภาพโดยรวมมีความคมชัด และมีมิติมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 4.20

วิเคราะห์ผลงานชิ้นที่ 2

ผลงานชิ้นที่ 2 รูปทรง (Form)

ก. รูปทรงของผลงานเป็นทรงของผู้คนจำนวนมาก และมีหลายละเอียดของพฤติกรรมต่าง ๆ ของคน

ภาพที่ 4.21

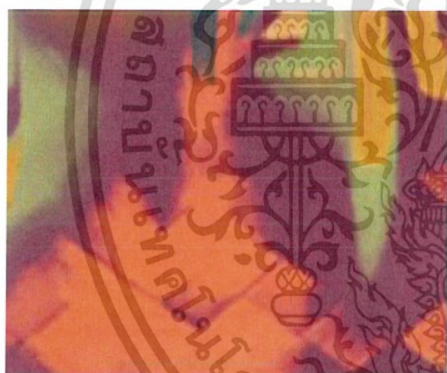
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- ข. รูปทรงในส่วนของพื้นหลังเป็นส่วนของ
รูปทรงสถาปัตยกรรมของโครงสร้างรถไฟฟ้า

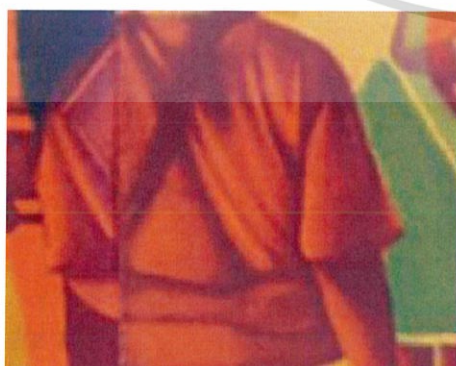
ภาพที่ 4.22

ผลงานชิ้นที่ 2 พื้นผิว (Texture)

- ก. พื้นผิวของตัวกระเบื้องเกิดจากการใช้ไข
น้ำมันสนและฟองน้ำ ทำเป็นพื้นผิวที่
ขรุขระ

ภาพที่ 4.23

- ค. พื้นผิวของลายยับบนเสื้อผ้าที่ใช้การเขียน
ไขลงบนเพลทเพื่อให้ความเหมือนจริง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

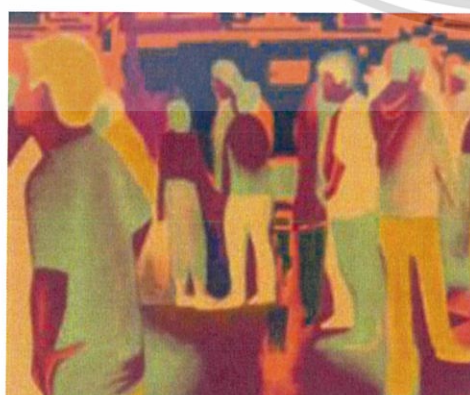
ผลงานชั้นที่ 2 สี (Color)

ภาพที่ 4.25

ภาพที่ 4.26

ภาพที่ 4.27

- ก. พื้นหลังเลือกใช้สีส้มเป็นส่วนใหญ่ เพื่อแสดงถึงความความวุ่นวาย ตัดกับสีน้ำเงิน ที่สงบ ซึ่งเกิดความขัดแย้งของภาพ

- ข. สีของคนในบางส่วนเลือกใช้สีเหลืองให้ความหมาย กระตือรือร้น แทนความหมายของคนและใช้สีม่วงแทนความหมายของ

- ค. สีของคนในบางส่วนโดยรอบนอกเลือกใช้สีเขียวอ่อนเพื่อเป็นการตัดเส้น โคร่ง แสดงถึงความมีชีวิต

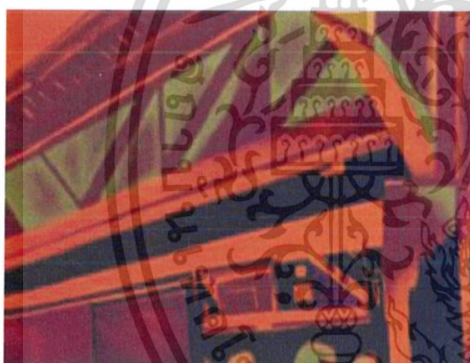
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 2 แสงเงาและน้ำหนัก (Volume)

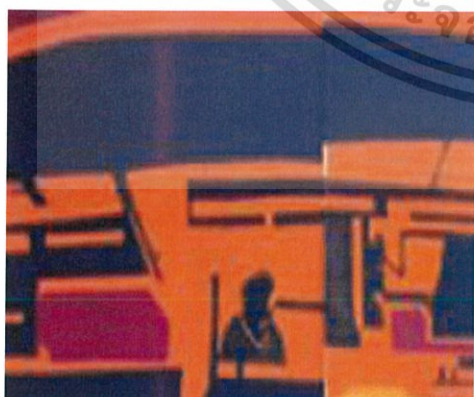
ก. น้ำหนักของตัวคนเลือกใช้สีม่วงเป็นน้ำหนักที่เข้มที่สุดของตัวคนและใช้เหลืองเป็นน้ำหนักสีกลาง ส่วนสีเขียวอ่อนเพื่อเป็นแสง

ภาพที่ 4.28

ข. น้ำหนักของโครงสร้าง เป็นโทนสีม่วงจึงเลือกใช้สีม่วงนั้นเป็นตัวเน้นรายละเอียดน้ำหนักของภาพและโครงสร้างต่างๆ เพื่อคิดให้เกิดที่ชัดเจน

ภาพที่ 4.29

ค. น้ำหนักของสีน้ำเงิน เป็นที่ใช้เพื่อนำรายละเอียดรองจากสีม่วง โดยสีน้ำเงินนั้นจะให้น้ำหนักที่เข้มที่สุดเพื่อทำให้ภาพมีมิติและระยะที่ชัดเจน

ภาพที่ 4.30

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

บทสรุป

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์หัวข้อเรื่อง “ภาพสะท้อนวิถีชีวิตเมือง” (Reflections on urban lifestyle) ได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทั้งในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และสัมฤทธิ์ของการสร้างสรรค์ ผลงานที่อาศัยกระบวนการทางทัศนศิลป์ “ศิลปะภาพพิมพ์” เป็นกุศโลบายแห่ง “สื่อ” หรือเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกส่วนคนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสถานะของสังคมยุคปัจจุบันที่มีจำนวนประชากรที่หนาแน่น เบียดเสียด อันเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ ขึ้นด้วยเนื้อหาสาระของการสร้างสรรค์ ศิลปะนิพนธ์ ค้นคว้า หาข้อสรุปอันเป็นแนวความคิดในการแสดงออกทางศิลปะของผลงานศิลปนิพนธ์ ซึ่งอาจมีส่วนช่วยในการสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะในคราวต่อไปหลังจากที่ผู้ทำศิลปนิพนธ์ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการจนสำเร็จการศึกษา

ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าเกิดการผิดพลาด ได้หลากหลายประการได้แก่ผสมสีที่ผิดเพี้ยนไปจากภาพร่างต้นแบบเป็นเป็นอย่างมาก สาเหตุเกิดจากประสบการณ์ความชำนาญในขณะนั้นยังไม่มากพอ รวมถึงขาดความรู้ความเข้าใจในตัวผลงานของตนเองข้อเสนอแนะคือการใช้เวลาอยู่กับผลงานให้มากที่สุด คอยเช็คสีในตอนผสมให้ละเอียดถึงจึงสามารถนำไปพิมพ์ได้

บรรณานุกรม

มติชนสุดสัปดาห์. 2010 . **environment**. [Online].

Available : <https://www.matichon.co.th> : 27 January 2017

อาสาสมัครวิกิพีเดีย.2016 .**สี**. [Online].

Available : <http://th.wikipedia.org/w/index.php?title> 4 February 2017

The BigChilli February หนังสือพิมพ์ถั่วลิสง New York 2016 [Online].

Available : <http://rammynarula.com/platform10> 22 February 2017

วรรณา หยูจีน ความหมายของสี 24 November 2012 [Online].

Available : http://www.novabizz.com/CDC/Interior/Interior_Colour01.htm

14 April 2017

ศึกษาเรื่อง ความแตกต่าง บทเรียนที่ 3.7) [Online].

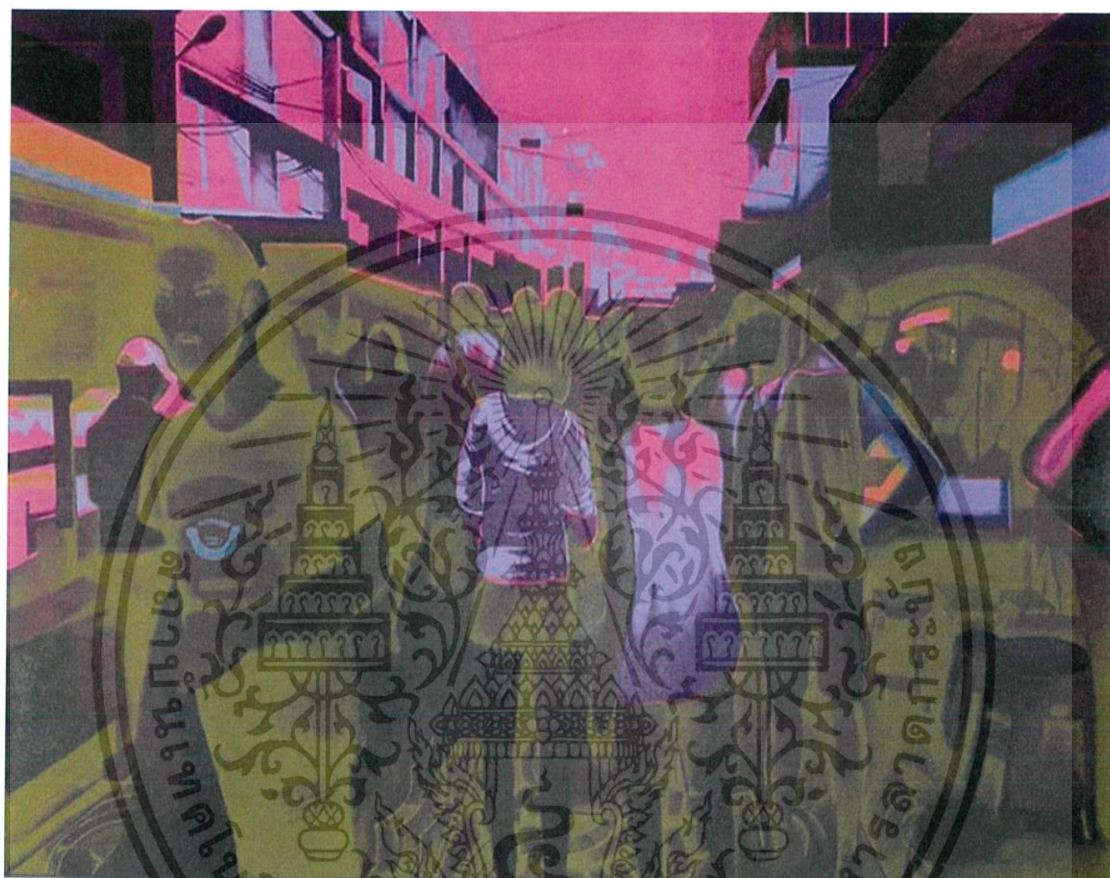
Available : <https://sites.google.com/site/darawanph15/bth-thi3-xngkh-prakxb-silp>

15 April 2017

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

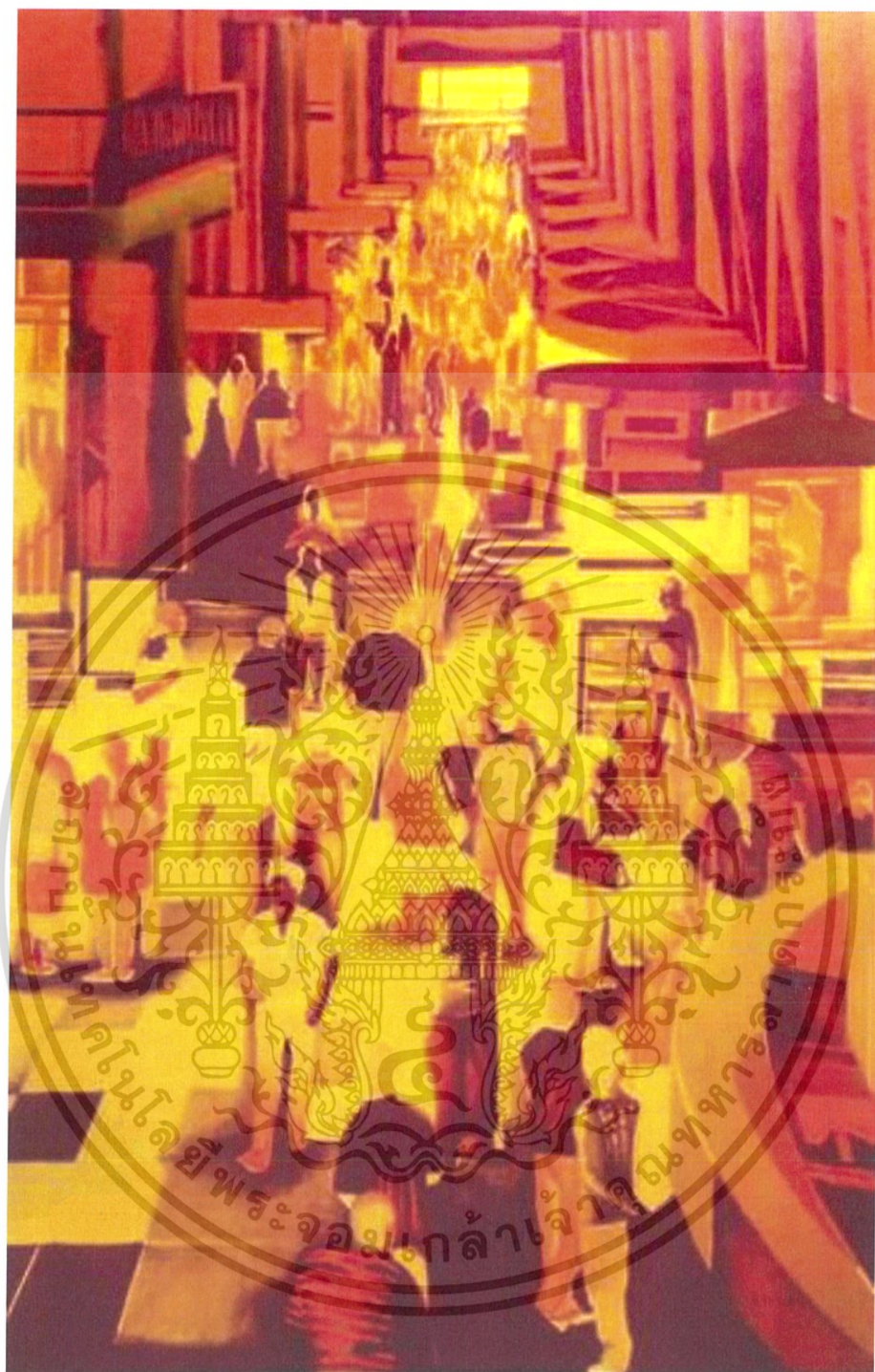

ชื่อผลงาน the infinite 2560

เทคนิค ภาพพิมพ์พื้นราบ

ขนาด 53x75 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

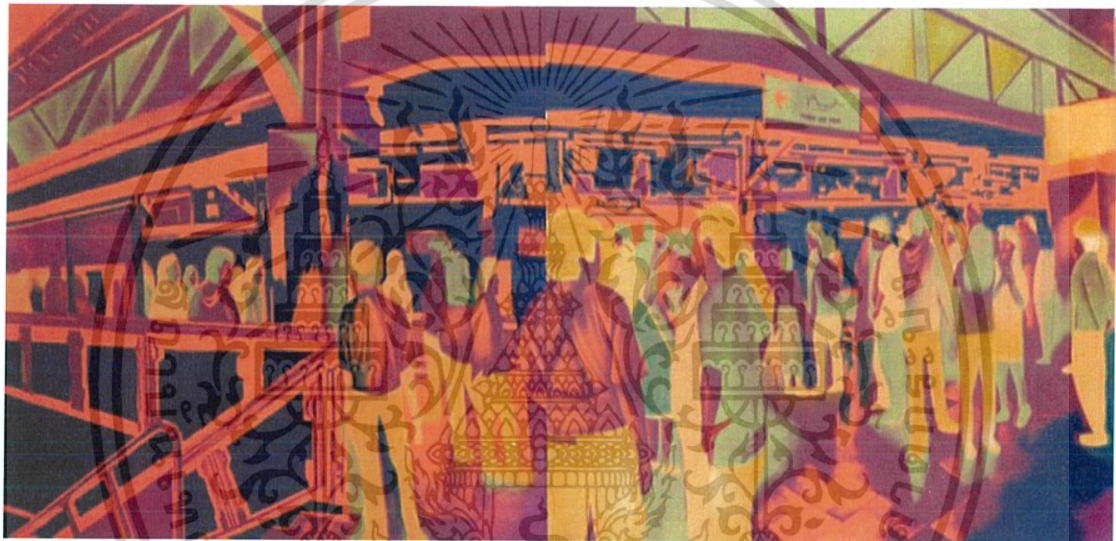

ชื่อผลงาน the color of the city on1

เทคนิค ภาพพิมพ์พื้นราบ

ขนาด 53x75 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

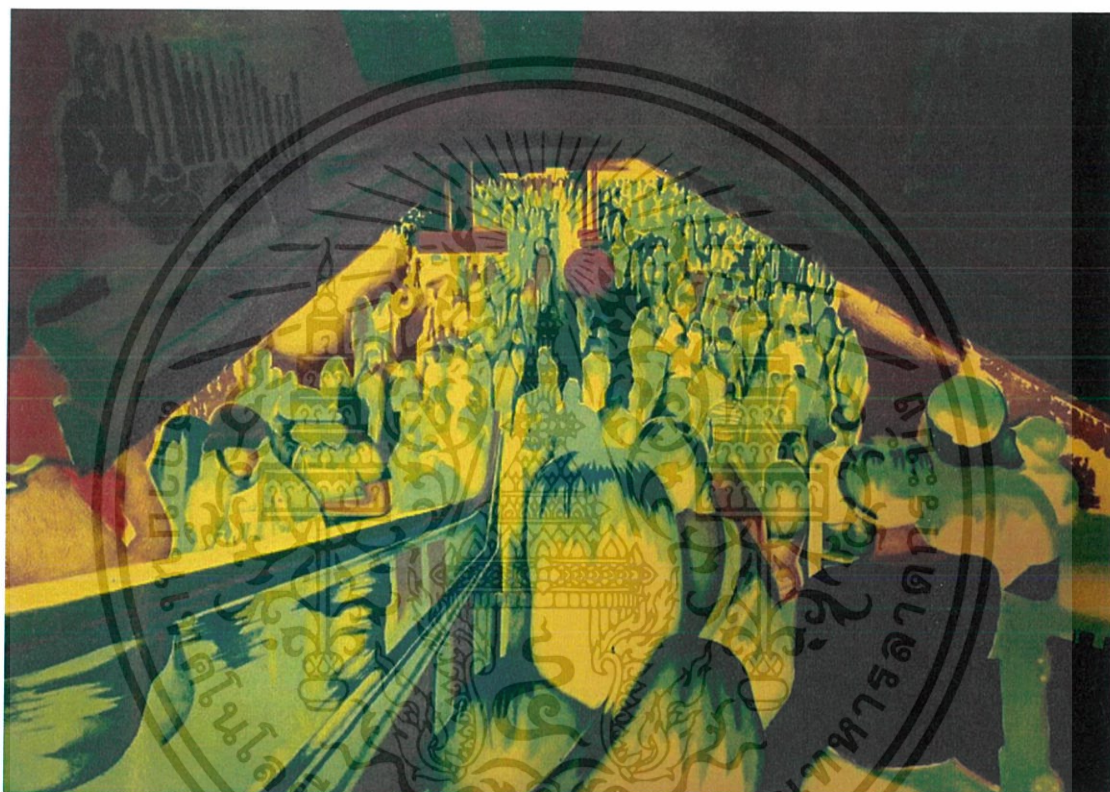

ชื่อผลงาน Social city Rwflection , 2560

เทคนิค ภาพพิมพ์พื้นราบ

ขนาด 45x150 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อผลงาน the color of the city on1, 2560

เทคนิค ภาพพิมพ์พื้น

ขนาด 53x75 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล นางสาว ชุติมาพร หันจางสิทธิ์
วัน เดือน ปีเกิด 1 ก.ค. 2537 ที่ นนทบุรี
ที่อยู่ 22/11 หมู่บ้าน1 ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี โทร. 09531-68035
ประวัติการศึกษา 2553 วิทยาลัยช่างศิลป์
 2560 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาภาพพิมพ์

ประวัติผลงาน

2560 – ร่วมแสดงนิทรรศการ Kaleidoscope @ jam caffbkk

