

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

สภาวะหนึ่งของจิตใจสำนึก

A STATE OF MIND

นางสาวนัตติยา อับดุลเลาะ

MISS NATTIYA ABDULLOH

รฟ.
๗๖๓๗๙๘
๒๕๔๙

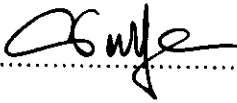
เลขหมู่.....**78158**
เลขทะเบียน.....
วัน,เดือน,ปี...**25** ก.พ. **2551**

b.....**11888021**
i.....

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาพพิมพ์ ภาควิชาจิตรศิลป์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2549

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติ
ให้ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

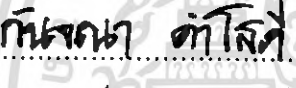

..........คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

..........ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์สรณรงค์ สิงห์เสนี)

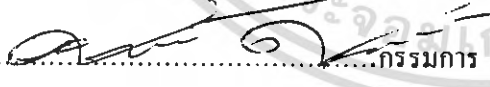
..........กรรมการ (ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนารถ)
..........กรรมการ (ศาสตราจารย์เดชา วราชน)

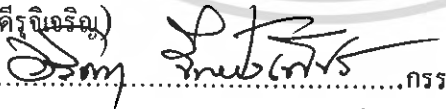
..........กรรมการ (รองศาสตราจารย์อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์)
..........กรรมการ (รองศาสตราจารย์มัลลิกา มังกรวงษ์)

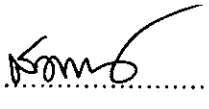
..........กรรมการ (รองศาสตราจารย์กัญญา คำโสภี)
..........กรรมการ (รองศาสตราจารย์สุรพงษ์ สมสุข)

..........กรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงษ์ กษาชีวะ)
..........กรรมการ (อาจารย์วุฒิกร คงคา)

..........กรรมการ (อาจารย์มงคล เกิดวัน)
..........กรรมการ (อาจารย์คมสัน หนูเขียว)

..........กรรมการ (อาจารย์ศรินดิษฐ์ ตีรจิเจริญ)

..........กรรมการและเลขานุการ
(รองศาสตราจารย์อลิตา จันทร์สิงห์เพชร)

..........อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์
(รองศาสตราจารย์สุรพงษ์ สมสุข)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อศิลปนิพนธ์	สภาวะหนึ่งของจิตใต้สำนึก A STATE OF MIND
ชื่อ	นางสาวณัฏติยา อับดุลเลาะ
รหัสนักศึกษา	45020287
สาขาวิชา	ภาพพิมพ์
ภาควิชา	จิตรศิลป์
คณะ	สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา	2549
อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์สุรพงษ์ สมสุข

บทคัดย่อ

ความแตกต่างทางความคิด ทักษะคิด และวิถีทางการดำเนินชีวิตของคนในสังคม ทุกวันนี้กำลังคกอยู่ภายใต้ความสับสน วุ่นวายหลายรูปแบบ ความเสื่อมโทรมทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อม ก่อตัวเป็นความตึงเครียด ต่อ สภาพจิตใจของคนในปัจจุบัน จากความสับสนวุ่นวายเหล่านี้ก่อปรกับถูกระตุ้นจากสิ่งเร้าต่างๆ ทำให้คนจำนวนไม่น้อยหาทางออกให้กับตัวเองด้วยการสร้างฝันและจินตนาการเพื่อปลดปล่อยอารมณ์ไปตามความคิดฝัน ซึ่งจินตนาการก่อตัวจากจิตใต้สำนึก ร่วมกับมโนภาพระหว่างเหตุผลของความจริงกับการกระทำของจิตปรารถนา

จากเหตุผลดังกล่าวข้าพเจ้าจึงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เกิดจากสภาพจิตใจภายในที่ถูกระตุ้นด้วยสิ่งเร้า ด้วยการแสดงออกถึงสภาวะอารมณ์หนึ่งของจิตใต้สำนึกที่มีอาจตอบสนองออกมาได้ในความเป็นจริงด้วยบรรยากาศที่ดูวิ้งเวงเปลี่ยวเหงา และความสับสนในตนเอง โดยนำรูปทรงคนมานำเสนอเป็นส่วนประกอบแนวความคิดการสร้างสรรค์ซึ่งก่อให้เกิดการ โยงใยความรู้สึกระหว่างข้าพเจ้ากับสภาวะแวดล้อมรอบข้างผ่านกระบวนการทางเทคนิค ภาพพิมพ์โลหะ (Etching) เป็นอีกวิธีระบายความรู้สึกจากจิตภายในและเป็นการบันทึกความรู้สึกกดดัน อึดอัดให้น้อยลง

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณในบุญคุณของบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิด ให้การอบรมสั่งสอน แก่ข้าพเจ้าในทุกๆด้าน ให้การส่งเสริมค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนจนจบการศึกษา ตลอดจน นางสาว อัญญรัตน์ อับดุลเลาะ พี่สาวที่คอยให้ความรัก การเอาใจใส่ พร้อมทั้งความห่วงใยใน เรื่อง การศึกษามาโดยตลอด รวมทั้งเพื่อนๆ และ ญาติพี่น้อง ที่คอยให้ความช่วยเหลือ และ คอยให้ กำลังใจอยู่ตลอดเวลา ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่าน ผู้ซึ่งประสิทธิ์ประสาทวิชา ความรู้ อีกทั้งให้โอกาสในการแสดงออกทางความคิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รองศาสตราจารย์ สุรพงษ์ สมสุข ผู้ซึ่งคอยให้คำปรึกษา คำแนะนำต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต รวมถึงการ สร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ในชุด “สภาวะหนึ่งของจิตใต้สำนึก” ให้สำเร็จลุล่วงลงไปด้วยดี

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญภาพประกอบ	ง
บทที่ 1 บทนำ	1
ความสำคัญของโครงการ	3
วัตถุประสงค์ของโครงการ	4
ขอบเขตของโครงการ	4
บทที่ 2 ที่มา และ แนวความคิดสร้างสรรค์	6
อิทธิพลที่ได้รับ	7
แนวความคิดสร้างสรรค์	17
บทที่ 3 วิธีดำเนินการสร้างสรรค์	18
ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง	19
กระบวนการสร้างงานภาพพิมพ์	43
บทที่ 4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์	49
วิเคราะห์ทัศนธาตุ	49
วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบภาพ	55
บทที่ 5 บทสรุป	61
บรรณานุกรม	62
ผลงานศิลปะ	63
ประวัติผู้เขียน	70

สารบัญภาพประกอบ

รูปที่	หน้า
ภาพประกอบอภินิหารที่ได้รับจากศิลปิน	8
ภาพประกอบอภินิหารที่ได้รับจากภาพยนตร์	16
ภาพร่างชุดที่ 1	
ภาพร่างชั้นที่ 1	19
ภาพร่างชั้นที่ 2	20
ภาพร่างชั้นที่ 3	21
ภาพร่างชั้นที่ 4	22
ภาพร่างชั้นที่ 5	23
ภาพร่างชุดที่ 2	
ภาพร่างชั้นที่ 1	31
ภาพร่างชั้นที่ 2	32
ภาพร่างชั้นที่ 3	33
ภาพร่างชั้นที่ 4	34
ภาพร่างชั้นที่ 5	35
ภาพร่างชุดที่ 3	
ภาพร่างชั้นที่ 1	37
ภาพร่างชั้นที่ 2	38
ภาพร่างชั้นที่ 3	39
ภาพร่างชั้นที่ 4	40
ภาพร่างชั้นที่ 5	41
ภาพร่างชุดที่ 4	
ภาพร่างชั้นที่ 1	43
ภาพร่างชั้นที่ 2	44
ภาพร่างชั้นที่ 3	45
ภาพร่างชั้นที่ 4	46
ภาพร่างชั้นที่ 5	47

รูปที่	หน้า
ภาพประกอบการวิเคราะห์ทัศนธาตุ	
รูปทรง(Forms)	50
เส้น(Line)	51
น้ำหนัก(Tone)	52
พื้นที่ว่าง(Space)	53
ลักษณะพื้นผิว(Texture)	54
ภาพประกอบการวิเคราะห์องค์ประกอบ	
ภาพประกอบหมายเลข 1	56
ภาพประกอบหมายเลข 2	57
ภาพประกอบหมายเลข 3	58
ผลงานศิลปะ	
ผลงานชิ้นที่ 1	64
ผลงานชิ้นที่ 2	65
ผลงานชิ้นที่ 3	66
ผลงานชิ้นที่ 4	67
ผลงานชิ้นที่ 5	68
ผลงานชิ้นที่ 6	69

บทที่ 1

บทนำ

มนุษย์เกิดมาพร้อมด้วยแรงผลักดันบางอย่างในตัวเอง แรงผลักดันดังกล่าวก่อให้เกิดความต้องการจำเป็นหลายประการในชีวิต อาทิ ความต้องการอาหาร น้ำ ออกซิเจน และสิ่งจำเป็นอื่นๆ เพื่อการดำรงชีวิต นอกจากนั้นยังมีแรงผลักดันที่เกิดมาจากสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ซึ่งมีผลทำให้เกิดความต้องการอย่างหลายอย่าง นอกเหนือจากความต้องการทางร่างกายอันมีอิทธิพลต่อสภาพจิตใจของคนในสังคมค่อนข้างมาก เนื่องจากการใช้ชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันเต็มไปด้วยความเร่งรีบ แข่งขัน แข่งขันซึ่งกันและกันในทุกๆ ด้าน ในขณะที่วาทกรรมพฤติกรรมการแสดงออกของผู้คนก็ถูกปรับเปลี่ยนให้มีความแตกต่างกันไปตามสภาวะการณ์ของแต่ละคน ซึ่งมีผลมาจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว และสภาพจิตใจที่แตกต่างกันออกไป

มนุษย์ด้วยกันเองก็เป็นสิ่งสำคัญที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะการดำรงอยู่ เพราะมนุษย์มีการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก ซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลา จากสิ่งเร้าที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ก่อให้เกิดสภาวะที่ถูกบีบคั้นทางจิตใจ เกิดความตึงเครียด มีความรู้สึกที่ถูกกดคั้น ไม่สามารถหาทางระบายออกได้ บังคับทำให้คนเกิดภาวะบีบคั้นทางใจขึ้นได้นั้นประกอบไปด้วย

1. สภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมทำให้คนเราเกิดภาวะบีบคั้นทางใจได้ ตัวอย่างเช่น เสียงรบกวนต่างๆ ทำให้เกิดความบีบคั้น หรือความเครียดขึ้นในจิตใจ โดยที่เราไม่รู้ตัว ขณะที่เรากำลังใช้สมาธิในการทำงาน ถ้ามีใครส่งเสียงดังรบกวนเป็นเวลานานๆ จะทำให้เราเกิดอารมณ์เสียขึ้นได้ และถ้าสภาพการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยๆเป็นประจำ ก็อาจทำให้เราเกิดภาวะความบีบคั้นทางใจ

2. ความรู้สึกนึกคิด คนเราบางครั้งเกิดภาวะบีบคั้นทางใจ เพราะนึกถึงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่ออารมณ์ ความรู้สึก เช่น บางครั้งจะเศร้าหมอง เมื่อถึงวันเกิด หรือวันครบรอบแต่งงาน เพราะมันไปเกี่ยวข้องกับอดีตที่ขมขื่นใจ อาจเป็นเพราะว่าวันเกิดทำให้นึกถึงอดีตคนรักผู้ซึ่งได้ล่วงลับไปแล้ว

3. สังคม สังคมก็มีส่วนทำให้เกิดความบีบคั้นทางใจได้เช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น เรื่องที่อยู่อาศัย เจ้าของที่ก้าวก่ายไล่ที่เพื่อเปิดศูนย์การค้า ผู้ที่อาศัยที่ตึ้นดังกล่าวก็เกิดความบีบคั้นทางใจได้ เพราะไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหน จะไปอยู่ที่ ใดดีกว่าเดิมก็ทำไม่ได้เพราะการเงินไม่อำนวย¹

จากข้อมูลดังกล่าวมาข้างต้น ล้วนเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตของเราทั้งสิ้น เราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า ความเป็นจริงเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีผลต่อสภาพจิตใจของเราไม่มากนักน้อย การที่เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับคนในสังคมอยู่ทุกวัน ความรู้สึกบีบคั้นก็จะถูกสะสมและฝังลึกอยู่ในจิตใจ ดังจะสังเกตได้จากบุคลิกและพฤติกรรมของคนในยุคปัจจุบัน ที่ดูจะมี

¹ มาโนช สุขฤทธิ ,จิตวิทยาปกคิ, กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2530, หน้า 111.

คนในยุคปัจจุบัน ที่จะมีแต่ความเฉยเมย เย็นชาต่อกัน เพราะต่างคนต่างตกอยู่ในสภาพจิตใจที่ตึงเครียด หดหู่ เศร้าหมอง ทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดพฤติกรรมตอบโต้ที่ไม่สามารถแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมที่แน่ชัดได้ หรือแม้แต่จะแสดงเป็นคำพูดก็ตาม ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นผลสืบเนื่องมาจากสภาพของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทที่มีแต่ความเอื้ออาทรมาสู่สังคมเมืองที่เต็มไปด้วยการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความสำคัญของโครงการ

ความคิด ความรู้สึก จิตใจ ที่ได้รับผลกระทบมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาวะแวดล้อมรอบๆ ตัว ซึ่งในช่วงชีวิตของคนเราจะต้องประสบกับปัญหาต่างๆ อยู่เสมอ มากบ้าง น้อยบ้างแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหาส่วนตัว ปัญหาในสภาพสังคม รวมถึงปัญหาที่มาจากสภาวะแวดล้อม สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเราทั้งสิ้น แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นอาจมีความรุนแรงไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการรับรู้ของแต่ละบุคคล สำหรับบุคคลที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์ และปัญหาต่างๆ ได้ จะทำให้เกิดความผิดปกติของจิตใจไปชั่วคราวได้แก่ ความแปรปรวนทางบุคลิกภาพ พฤติกรรม และอารมณ์ มีอาการสับสน เกิดภาวะซึมเศร้าจากการที่ไม่สามารถเปิดเผยความรู้สึกได้ จึงเก็บงำสะสมไว้ภายในส่วนลึกของจิตใจ

ในสภาพความเป็นจริงที่กำลังเกิดขึ้นกับสังคมที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่นั้น ล้วนเต็มไปด้วยการแก่งแย่ง แข่งขันกันในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษา การงาน การเงิน และการเป็นที่ยอมรับทางสังคม ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้มีผลในการที่จะส่งเสริม ผลักดัน จนถึงสามารถบีบคั้นให้คนต้องดิ้นรน ขวนขวายให้ได้มาซึ่งสิ่งที่คุณปรารถนา แต่เมื่อมีความผิดหวังเกิดขึ้น ย่อมทำให้นุคนั้นเกิดความเครียด มีภาวะจิตใจที่ผิดปกติไปจากเดิม การรับรู้เรื่องราวต่างๆ ดังที่กล่าวมามีผลทำให้ข้าพเจ้าเกิดความหดหู่ อึดอัด จนบางครั้งต้องตกอยู่ในสภาวะน้ำท่วมปาก เปรียบเสมือนความรู้สึกนึกคิดของตัวข้าพเจ้านั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวของผู้คนรอบข้าง สิ่งต่างๆ เหล่านี้ถูกซ่อนเร้นอยู่ภายใต้จิตสำนึก ส่งผลให้ตัวข้าพเจ้าตกอยู่ในภวังค์แห่งความสับสน ข้าพเจ้าไม่อาจปฏิเสธการตอบรับจากสิ่งเร้าเหล่านี้ได้เลย ข้าพเจ้าจึงถ่ายทอด และนำเสนอความรู้สึกที่ถูกซ่อนเร้นดังกล่าวออกมาเป็นผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะเพื่อสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของตัวข้าพเจ้าในรูปแบบเฉพาะตัว

วัตถุประสงค์

1. เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกของจิตใจที่ซ่อนเร้นเรื่องราวบางอย่าง จากสภาพของความเป็นจริง
2. เพื่อต้องการสะท้อนถึงผลกระทบจากสิ่งเร้าอันเนื่องมาจากสภาวะของสังคม และสภาพแวดล้อมที่มีต่อ อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของจิตใจ อันส่งผลถึงพฤติกรรมในการดำรงอยู่ของชีวิต
3. เพื่อแสดงให้เห็นถึงสภาวะหนึ่งของจิตได้สำนึกผ่านรูปแบบของการสร้างสรรค์ที่เรียกว่า ผลงานศิลปะ

ขอบเขตของโครงการ

1. ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ในเนื้อหาที่สะท้อนความรู้สึกของสภาวะหนึ่งที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากสภาพสังคมและสภาพแวดล้อมรอบๆ ตัวซึ่งถือเป็นสิ่งเร้า ที่ทำให้ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานออกมาในรูปแบบของศิลปะที่เรียกว่า Surrealism
2. ข้าพเจ้าใช้รูปทรงของตัวข้าพเจ้ามาเป็นรูปทรงหลักในการสร้างงานศิลปะ ผสมผสานกับรูปทรงของก้อนเมฆ บันได ก้อนหิน และเสื้อผ้า เป็นสื่อสัญลักษณ์ที่สร้างความรู้สึกทางอารมณ์ โดยสร้างและออกแบบรูปทรงจากภาพที่เคยจินตนาการให้มีลักษณะเฉพาะงาน
3. สร้างรูปแบบผลงาน โดยใช้เทคนิค ภาพพิมพ์โลหะกัดกรวด (Etching) และบางสิ่งได้ใช้เทคนิคภาพพิมพ์หินราบ (Lithograp)
4. จำนวนผลงาน 6 ชิ้น
 - ชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน สภาวะหนึ่งของจิตได้สำนึก 1
ขนาด 60 X 80 เซนติเมตร
เทคนิค ภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะ (Etching)
 - ชิ้นที่ 2 ชื่อผลงาน สภาวะหนึ่งของจิตได้สำนึก 2
ขนาด 60 X 80 เซนติเมตร
เทคนิค ภาพพิมพ์ราบ (Lithograp)
 - ชิ้นที่ 3 ชื่อผลงาน สภาวะหนึ่งของจิตได้สำนึก 3
ขนาด 60 X 80 เซนติเมตร
เทคนิค ภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะ (Etching)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- ชั้นที่ 4** ชื่อผลงาน สภาวะหนึ่งของจิตใต้สำนึก 4
ขนาด 60 X 80 เซนติเมตร
เทคนิค ภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะ (Etching)
- ชั้นที่ 5** ชื่อผลงาน สภาวะหนึ่งของจิตใต้สำนึก 5
ขนาด 60 X 80 เซนติเมตร
เทคนิค ภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะ (Etching)
- ชั้นที่ 6** ชื่อผลงาน สภาวะหนึ่งของจิตใต้สำนึก 6
ขนาด 60 X 80 เซนติเมตร
เทคนิค ภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะ (Etching)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

ที่มาและแนวความคิดสร้างสรรค์

จากการที่ข้าพเจ้ามีความสนใจในเรื่องของจิตวิทยาและพฤติกรรมที่เกิดจากสภาวะทางจิตของมนุษย์ ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ว่า มนุษย์มีพฤติกรรมทางจิต หรือพฤติกรรมภายในที่ควบคู่กันไปกับพฤติกรรมภายนอก โดยมนุษย์มีความรู้สึกสัมผัส มีการรับรู้ มีการเรียนรู้ มีการจดจำ มีการคิด มีการตัดสินใจ รวมทั้งความรู้สึกได้ตอบกับสิ่งต่างๆ ที่อยู่ภายนอกในการประกอบกิจกรรมในชีวิตประจำวัน² ดังนั้น สภาวะแวดล้อมจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และความรู้สึก กล่าวคือ ถ้าหากคนเราอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี จิตใจของเราก็จะดีตามไปด้วย แต่ถ้าหากในทางกลับกัน คนเราต้องตกอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่กดดัน บีบคั้น จิตใจก็แย่ เกิดความรู้สึกสลด หดหู่ ทำให้เกิดผลเสียต่อสภาพจิตใจ ข้าพเจ้าได้เคยได้ลองหยุดคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวข้าพเจ้า ซึ่งมีผลมาจากผู้คนที่มารายล้อมอยู่รอบตัวที่ดำเนินชีวิตแตกต่างกันไป เพื่อตอบสนองความเป็นอยู่ และความรู้สึกนึกคิดของตน ความแตกต่างในแต่ละคนเกิดจากพื้นฐานในชีวิต ครอบครัว วัฒนธรรม สถานภาพทางสังคม และศักยภาพต่างๆ รวมไปถึงจนถึงการอบรมสั่งสอน และการปลูกฝังค่านิยม ในการดำเนินชีวิต ทำให้ความคิดและการแสดงออกมีลักษณะที่แตกต่าง และหลากหลาย

เมื่อมนุษย์จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และต้องมีส่วนร่วมในสังคม จึงเกิดการกระทบกระทั่งระหว่างกัน เช่น ระหว่างบุคคล ระหว่างกลุ่ม สังคม จึงไม่สามารถสร้างความเป็นเอกภาพที่จะหล่อหลอมรวมกันได้อย่างเหมาะสม พอดี ทำให้มนุษย์ไม่อาจหลีกเลี่ยงปัญหา ความซ้ำซากที่เกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจโดยตรง คนบางคนจึงเกิดความลึกลับสงสัยถูกผิด ซึ่งไม่อาจวัดได้จากตัวเอง และสังคมรอบข้าง จึงต้องตกอยู่ในสภาวะจำยอม เศร้าหมอง เก็บกด เก็บความรู้สึกที่ไม่เข้าใจ และไม่พึงประสงค์ไว้ในใจโดยไม่มีหนทางระบายออก จึงเกิดการกลบเกลื่อนปกปิด ซ่อนเร้น แอบแฝง

จากสภาวะดังกล่าว มีผลต่อการแสดงออกในพฤติกรรมต่างๆ ของตัวข้าพเจ้าเอง โดยมีกฎเกณฑ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีเป็นตัวคอยควบคุมพฤติกรรม และเป็นตัวปิดกั้นทางอารมณ์ ความรู้สึกที่แท้จริงไว้ โดยไม่สามารถแสดงออกมาได้หมด ข้าพเจ้าจึงเก็บงำอารมณ์ความรู้สึกบางส่วนเหล่านั้นไว้ในส่วนลึกของจิตใต้สำนึก ประกอบกับเรื่องราวจากประสบการณ์และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตที่ผ่านมาของข้าพเจ้า ได้ส่งผลต่อสภาวะจิตสำนึกทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ผลกระทบอันเกิดมาจากประสบการณ์ชีวิต ประสบการณ์ทางด้านอารมณ์จาก

²

วิมลสิทธิ์ หวรางกูร, พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541, หน้า 35.

สภาวะแวดล้อมรอบตัว และผลกระทบที่ได้รับจากคนรอบข้าง และทัศนคติส่วนตัวที่มีผลกระทบต่อสภาพจิตใจ

ผลงานศิลปะนิพนธ์ในชุด “สภาวะหนึ่งของจิตใต้สำนึก” ข้าพเจ้าได้นำเอาสภาวะหนึ่งของตัวข้าพเจ้าที่ต้องการหลุดพ้นจากพันธนาการทางจิตใจที่มีต่อสภาพแวดล้อมรอบข้างแห่งความเป็นจริง ไปสู่สภาพแวดล้อมที่ตัวคนข้าพเจ้าได้จินตนาการขึ้นใหม่ และถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการหลุดพ้นจากสภาพความเป็นจริง แม้เป็นแค่ช่วงเวลาของสภาวะหนึ่งของจิตก็ตาม

อิทธิพลที่ได้รับ

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์โดยตรงของตัวข้าพเจ้า ไม่ว่าจะเป็นจากสภาพสังคม หรือสภาพแวดล้อม อันมีปฏิสัมพันธ์ไม่ว่าเวลาใดเวลาหนึ่ง ทีละเล็กละน้อย เช่น การอยู่ร่วมกันกับกลุ่มคนเป็นจำนวนมากก็ต้องมีความคิดขัดแย้งกันเป็นเรื่องธรรมดา แต่สำหรับตัวข้าพเจ้านั้น ความอึดอัด หรือบีบคั้นจากสถานการณ์ดังกล่าวนั้น เป็นการเพิ่มพูนความสับสน อึดอัด จนกลายมาเป็นแรงบันดาลใจโดยตรงในการสร้างสรรค์งาน

ศิลปะลัทธิเซอร์เรียลลิสม์ (Surrealism)

การศึกษาเกี่ยวกับความฝันและการบรรยายความฝัน ลัทธิอัตโนมติ ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับเวทมนต์มายา เครื่องมือของใช้ของชาวอานริยะ และสภาวะจิตไร้สำนึก (ที่เบรตงเรียกว่า Marvellous) รวมกันเป็นแนวทางที่พร้อมแล้วสำหรับการประกาศแถลงการณ์ครั้งแรกของลัทธิเหนือจริง³

คำว่าเซอร์เรียลลิสม์ (Surrealism) อโพลินแนร์ กวีและนักวิจารณ์มีชื่อชาวฝรั่งเศสในขณะนั้นเป็นผู้ตั้งขึ้นในปี 1917 อโพลินแนร์ (Apollinaire) ผู้นี้มีบทบาทในวงการศิลปะสมัยใหม่มาก

คำว่าเซอร์เรียลลิสม์ที่อโพลินแนร์ตั้งขึ้นนี้ ครั้งแรกมีความมุ่งหมายเพื่อจะให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แต่ต่อมาภายหลังความหมายเพี้ยนไปเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับขบวนการของจิตไร้สำนึกที่เป็นไปอย่างเสรีโดยอัตโนมติ กลายเป็นชื่อประชดสังคมไป ดังคำนิยามข้างล่างนี้

ลัทธิเซอร์เรียลลิสม์ นาม เพศชาย หมายถึงการแสดงออกอย่างเสรีของจิตไร้สำนึกอย่างบริสุทธิ์ ปราศจากสติควบคุม ซึ่งบุคคลแสดงออกทางการพูด การเขียนหรือด้วยวิธีการอื่นๆ เป็นหน้าที่ของจิตโดยตรง ที่ชักนำด้วยความคิด ปราศจากการปฏิบัติตามเหตุผล และนอกเหนือไปจากสุนทรียภาพ หรือการหมกมุ่นอยู่ในศีลธรรม

ในทางปรัชญา เซอร์เรียลลิสม์ ยึดหลักความเชื่อในสิ่งจะอย่างสูง ลึกลับ อันเป็นรูปลักษณะของความฝัน และความคิดที่ไม่ถูกชักนำ

จากคำนิยามของลัทธิเซอร์เรียลลิสม์ที่กล่าวนี้ ทำให้ทราบว่ลัทธินี้เกี่ยวข้องกับจิตไร้สำนึก ซึ่งเป็นระยะพอดีกับที่แพทย์ ซิกมันด์ ฟรอยด์ (1856 – 1934) แห่งเวียนนาได้ประกาศการค้นพบของมนุษย์ว่า มนุษย์ทุกคนอยู่ภายใต้อิทธิพลของจิตไร้สำนึกซึ่งเราฝังความอยากอันมิได้ขัดกลาเอาไว้ จนเกิดทำให้รู้สึกว่าการป่าเถื่อนยังมีได้หายไปจากมนุษย์ หากแต่หลบอยู่ในส่วนของจิตใจ

อังเดร บรูดอง (Andre Breton) ได้เป็นผู้สนับสนุนลัทธิเซอร์เรียลลิสม์อย่างแท้จริงผู้หนึ่ง บรูดองส์เป็นนักศึกษาแพทย์ สนใจการประพันธ์ และเป็นสมาชิกของลัทธิคาตาในฝรั่งเศสผู้หนึ่ง เขาเห็นด้วยกับจิตวิทยาที่ ฟรอยด์ได้ประกาศเกี่ยวกับจิตไร้สำนึก และจากผลการทดลองที่ฟรอยด์ได้นำการสังเกตในเชิงวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้ในวงการจิตวิทยาเป็นครั้งแรก ผลจากการสังเกตทำให้ฟรอยด์พบโครงสร้าง และธรรมชาติของโรคจิต และโรคประสาทหลายประการ และฟรอยด์ยังได้แบ่งหลักใหญ่ๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับสิ่งที่ค้นพบไว้ 3 ประการคือ

³ ธีระพัฒน์ พิศมัยวิภา, *โลกศิลปะ ศตวรรษที่ 20*: คำนำสู่อภินิหารพิมพ์. พิมพ์ครั้งแรก สิงหาคม พ.ศ. 2545, หน้า 194. ใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1. จิตไร้สำนึก และอิทธิพลของจิตไร้สำนึกมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ ซึ่งแบ่งออกเป็นชั้น ๆ คือจิตรู้สำนึก และจิตไร้สำนึก (Consciousness & Subconscious)
2. โครงสร้างของลักษณะแห่งจิตนั้นประกอบด้วยความอยากฝ่ายต่ำ การรู้จักปกป้องกันตัว (defence mechanism) อย่างมีสติ การรู้จักสะกดกลั้น (repression) และการสะกดกลั้นความอยาก (Super Ego)
3. ความสำคัญของความรู้สึกทางเพศ

จากจิตวิทยาของฟรอยด์ที่ได้ประกาศออกมา ทำให้บรรดองส์สนใจและนำเอาแนวความคิดมาเป็นหลักสำหรับยึดถือในแนวการเขียนคำอธิบายร่วมกัน (Manifestation) ของลัทธิเซอร์เรียลลิสม์ ในปี ค.ศ. 1924 อันนับได้ว่า ซิกมันด์ ฟรอยด์ ให้อิทธิพลต่อลัทธิเซอร์เรียลลิสม์

ในคำอธิบายร่วมกัน (Manifestation) ของลัทธิเซอร์เรียลลิสม์มีตอนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับจินตนาการกล่าวว่า “จินตนาการเป็นส่วนประกอบอันสำคัญในการแสดงออกและจินตนาการนี้ก็คือจิตไร้สำนึก (Subconscious) นั่นเอง จิตไร้สำนึกเป็นภาวะของความฝัน ที่มีขบวนการต่อเนื่องกัน ซึ่งช่วยนำไปสู่การสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะได้ สิ่งที่เราเห็นจากโลกภายนอกทุกวันขณะตื่น เป็นเพียงปรากฏการณ์ทางการแทรกแซงเท่านั้น (Phenomenon of Interference)” ความในคำอธิบายร่วมกัน (Manifestation) นี้ตรงกับความเห็นของฟรอยด์พอติ ฟรอยด์ กล่าวว่า ความฝันคือการแสดงออกในยามที่เราไม่ได้สติเต็มที่ เพราะยังหลับอยู่ นักจิตวิทยาใช้ความฝันเป็นเครื่องสืบสาวหาต้นตอแห่งความวิตกกังวล ความกลัว และใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์หาอดีต แต่ศิลปินใช้ความฝันเป็นแรงจูงใจ

ความฝันมีความหมายเพราะเป็นการแสดงออกของคความปรารถนาอย่างแท้จริง ที่ฝังอยู่ในจิตไร้สำนึก

จากคำอธิบายร่วมกัน (Manifestation) อิทธิพลของจิตวิทยาที่ฟรอยด์ได้ประกาศดังกล่าวมานี้ ทำให้ลัทธิเซอร์เรียลลิสม์มีลักษณะในการแสดงออกทางศิลปะโดยเฉพาะ ดังต่อไปนี้

ก. ทางด้านเรื่องราว (Theme)

1. เป็นเรื่องราวในอดีตที่มีความหมายต่อศิลปิน เช่น ความผิดหวัง ความรัก ความหยิ่งผยอง ความกลัว ฯลฯ
2. เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น การแนะนำสั่งสอนในทางลบ คล้ายกับกลุ่มคาตา เป็นการมองในมุมกลับ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. เป็นเรื่องราวที่ผสมกันระหว่างวัตถุที่มองเห็นด้วยตา และรับรู้ด้วยจิตใจ นึกหลับตาเห็นตลอดจนเรื่องราวที่คิด
4. เป็นเรื่องราวที่แสดงความสัมพันธ์ของอดีตและปัจจุบัน ด้วยเวลา อายุ ความผูกพัน ความน่าเบื่อ
5. เป็นเรื่องราวที่เกิดจากจินตนาการของศิลปินเอง และเรื่องราวที่ศิลปินมีรอยประทับใจอยู่ มีความคิดผูกพันอยู่

ข. ทางด้านรูปทรงและวิธีการ (Method & Form)

1. ศิลปินแสดงออกด้วยสีที่มีความเข้มปานกลาง และให้ความรู้สึกนุ่มนวลบนผิวหน้าด้วยการเจือให้กลมกลืนกัน (Sur-face treatment)
2. ศิลปินแสดงออกด้วยวัสดุอื่นปนกับวัสดุที่ศิลปินผู้นั้นถนัด เช่นทรายปนกับสี น้ำมัน ทรายสีปนกับสีเทียน สีน้ำ ฯลฯ (Mixed media)
3. ศิลปินพยายามที่จะซ่อนสิ่งที่ต้องการแสดงด้วยเทคนิคของการเขียน เช่น เขียนวัตถุบนกระจกใส หรือเขียนความชัดเจนของสิ่งของคลุมเรื่องที่ต้องการแสดง
4. ศิลปินพยายามที่จะสร้างสรรค์ แสง เงา และสีขึ้นเอง หรืออาจกล่าวว่าเป็นบรรยากาศตามความคิดคำนึง โดยเฉพาะ (Imaginary Atmosphere)

ลักษณะของลัทธิเซอร์เรียลลิสซึมทางด้านเรื่องราว และรูปทรงที่กล่าวนี้ย่อมแตกต่างกันไปตามความต้องการของศิลปิน ในการที่จะเลือกแสดงออกให้เด่น ๆ ตามแนวใด อย่างไรก็ดี ความมุ่งหมายของลัทธินี้ตามที่บรูตองกล่าวไว้ พอดีช่วยให้ผู้สนใจบังเกิดแนวความคิดในการดูได้ คือ ความมุ่งหมายของเซอร์เรียลลิสซึมนี้ กลับกันกับคุณค่าทางการวิจารณ์ที่เคยมีมาเพราะว่าพวกเซอร์เรียลลิสต์จะพยายามถ่ายทอดวัตถุที่มองเห็นตามความจริงอย่างที่ตาเห็น และจะไม่สร้างงานให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทางศิลปะที่มีอยู่แต่ก่อน และไม่ก็คำานิกฎเกณฑ์หรือวิธีการเก่า ๆ ด้วย ผลงานของพวกเซอร์เรียลลิสต์เปรียบเสมือนพาหนะ ซึ่งผู้ดูและศิลปินใช้ร่วมกัน เพื่อนำไปสู่ศูนย์กลางของโลกแห่งศิลปะอย่างแท้จริง โลกที่วัตถุและความคิดพบกับ ผลงานเป็นเครื่องหมายของส่วนย่อยและส่วนรวมร่วมกัน ๆ และความงามของศิลปะแนวเซอร์เรียลลิสซึมนี้ เป็นความงามที่เกิดจากความสันตะเทือน ความปวศรัวที่เกิดกับมนุษย์ คล้ายกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นขณะที่ใบหน้าปะทะลมเย็นจัดเมื่อเริ่มฤดูหนาว⁴

⁴ อารี สุทธิพันธ์, ศิลปะนิยาม : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2535, หน้า 239-231. อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อิทธิพลจากศิลปิน

ซาลวาดอร์ ดาลี (SALVADOR DALI 1904 – 1989)

จิตรกรเชื้อสายสเปนิช ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นที่รู้จักและนิยมชมชอบมากที่สุดคนหนึ่งในบรรดาศิลปินศตวรรษที่ 20 จิตรกรชาวสเปนผู้นี้เป็นที่รู้จักกันดีในรูปลักษณะของตัวเองและผลงานหลากหลายเทคนิคที่ไม่เหมือนใคร ศิลปินหมวดโง้งที่ชอบทำอะไรประหลาด ๆ พิเรนได้ในทุกวาระทุกสถานที่ และฝากคมความคิดในการพูดถึงผลงานของตนเองไว้ทุกครั้งที่มีโอกาส เคยเป็นที่ชื่นชมของ อังเดร เบรตง “POPE OF SUEEEALIST” แต่ต่อมาถูกขับไล่ออกจากเบรตงและเพื่อนสมาชิกศิลปินเหนือจริง เพราะทำตัวผิดกติกาของกลุ่มมากไป เมื่อโยกย้ายไปทำงานในสหรัฐอเมริกาเขาก็ได้รับความสนใจจากสาธารณชน มีชื่อเสียงเป็นที่กล่าวขวัญถึง นับตั้งแต่ ค.ศ. 1940 เป็นต้นมา วาทะที่ใครๆ จำได้ดี คือ “สิ่งเดียวที่แตกต่างกันระหว่างคนยากกับคนดีคือ คนไม่ได้บ้า”

THE PERSISTENCE OF MEMORY ค.ศ. 1931 จิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ โดย SALVADOR DALI

จิตรกรรมชื่อ THE PERSISTENCE OF MEMORY ค.ศ. 1931 เป็นงานสีน้ำมันชิ้นเล็ก ๆ ที่โด่งดังมากที่สุดชิ้นหนึ่งในบรรดาจิตรกรรมคริสต์ศตวรรษที่ 20 “คุณคิดว่า คุณจะลืมงานชิ้นนี้ไปหลังจากได้ชมมันแล้วในสามปีหรือไม่?” เป็นคำถามที่ดาลีถามภรรยาสุดที่รักของเขา กาลา (GALA) หลังจากที่วาดภาพชิ้นนี้เสร็จสมบูรณ์ กาลาตอบว่า “ไม่มีใครหรอกที่จะลืมมันได้นับแต่เขาได้เห็นมัน” คำตอบของกาลาถูกต้องและแม่นยำที่สุด ผลงานชิ้นนี้เป็นที่รู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ทั้งผู้ที่รักงานศิลปะและบุคคลทั่วไป ผลึกกันข่าวของเครื่องใช้มากมายหลายอย่างมีจินตภาพของเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

“นาฬิกาเหลว” ประกอบอยู่แน่นอนว่าการแสวงหาเพื่อสัมฤทธิ์ผลในการ “ไม่ถุกลิ้ม” ของคาลิได้ บรรลุเป้าหมายแล้วทั้งปัจจุบันและในอนาคต

ดูเหมือนว่า จิตรกรรมของคาลิที่ชาวโลกรู้จักกันดีอีกชิ้นหนึ่งน่าจะได้แก่ SOFT CONSTRUCTION WITH BOILED BEANS; PREMONITION OF CIVIL WAR ที่วาดขึ้นในปี ค.ศ. 1936 จะเป็นลางสังหรณ์ที่น่าสะพรึงกลัวเกี่ยวกับสงครามกลางเมือง ชิ้นที่ดูแล้วติดตาและติดตรึงอยู่ในใจผู้ชมได้โดยไม่ยากนัก ภาพอันอัปลักษณ์และเจ็บปวดที่สุดเท่าที่มนุษย์จะรู้สึกได้เช่นนี้ หากได้ชมแล้วคงไม่มีใครบอกว่าเป็นเหตุการณ์ธรรมดา ๆ อย่างแน่นอน จิตได้สำนึกผลึกคั่นให้คาลิ สร้างงานชิ้นนี้ขึ้นมาในลักษณะที่เขาเรียกว่า “PARA-NOIAC-CRITICAL SYSTEM”

SOFT CONSTRUCTION WITH BOILED BEANS. โครงสร้างอ่อนนุ่ม และถั่วต้ม ค.ศ. 1936

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ส่วนจิตรกรรมชื่อ AUTUMNAL CANNIBALISM ค.ศ. 1936 ในโทนสีเหลืองทอง เป็นภาพของตัวประหลาดมีหัวคล้ายกับหัวเมล็ดพันธุ์พืช สองตัวกำลังใช้ช้อนส้อม และมีด ตัด ตักกินร่างของกันและกันอยู่บนโต๊ะ ที่ช้อนอยู่กับภาพชายหาคที่มีพื้นทรายราบเรียบตัดกับเว็งฟ้าที่กลุ่มเมฆกำลังก่อตัวขึ้น (กล่าวกันว่าเป็นภูมิประเทศแถบ AMPURDAN ในสเปน) ผงมด ขนมปัง และผลแอปเปิ้ลที่อยู่บนหัวของตัวประหลาด กระจายกันอยู่ตามส่วนต่างๆ ของภาพที่กำลังเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงการระเบิดขึ้นของสงครามกลางเมืองสเปนในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1936 “ชาวไอบีเรียนกำลังกัดกินกันและกันอย่างตระการกามเช่นนี้ เป็นภาพแสดงความเป็นไปของสงครามกลางเมือง ซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์ธรรมชาติ”⁵

AUTUMNAL CANNIBALISM ค.ศ. 1936 จิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ โดย SALVADOR DAIL

⁵ FINE ART MAGAZINE, ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 (SPECIAL SCOPE) หน้า 23-24. ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

นอกจากจะวาดภาพแล้ว เขายังมีบทบาทในเรื่องการละคร วรรณคดี บัลเลต์ และภาพยนตร์อีกด้วย กล่าวได้ว่าเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายตลอดช่วงชีวิต เขาจรดปากกาเขียนหนังสืออัตชีวประวัติไว้หลายเล่มพอๆ กับแต่งนวนิยาย เขียนภาพยนตร์กลอน และบทเรียงความด้านศิลปะอีกหลายประเภท นับตั้งแต่แรกเริ่มทำงาน กิจกรรมงานเขียนหนังสือของเขานั้นมีความสำคัญ เท่าๆ กับงานภาพเขียนของเขาทีเดียว เพราะว่า การเขียนหนังสือ และการเขียนภาพนั้น เขาคิดว่ามันเป็นกิจกรรมที่ใกล้เคียงสัมพันธ์กัน ข้อคิดเห็นหรือโน้ตของศิลปิน ก็คือชื่อสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้ผู้คนเข้าใจ แปลความหมาย ศิลปะผลงานภาพเขียนของเขาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ในปี ค.ศ. 1922 คาโล่ ออกเดินทางมุ่งสู่แมดริด คาโล่ ได้พบกับบุคคลสองคน ซึ่งจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อชีวิตของเขา คนหนึ่งนั่นคือ Luis Bunuel ซึ่งในเวลาอีกไม่นานก็จะเป็นนักสร้างภาพยนตร์ที่แหวกแนวมีชื่อที่สุดในยุโรป คนที่สองคือ Garcia Larca ซึ่งเป็นกวี แต่ไม่นานจากนั้นก็เป็นนักแต่งบทละครผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของสเปน

ในช่วงปี 1925 งานส่วนใหญ่ช่วงนี้ของเขา เป็นการแสวงหาแบบวิธีใหม่ๆ เริ่มไปจากแบบอิมเพรสชันนิสม์ในภาพชื่อ Self Portrait with La-Publicitat ตอนนั้นปารีส คือ แหล่งใหญ่ของศิลปะและศิลปิน คาโล่กับครอบครัวได้เดินทางไปปารีส ศูนย์กลางของศิลปะในปี 1926 ระหว่างนั้นคาโล่ได้พบกับ ปिकासโซ ในห้องทำงานของปिकासโซ ต่อมาคาโล่มีความชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องภาพถ่าย ไม่น้อย ในด้านผลงานศิลปะ คาโล่ใช้ภาพถ่ายเป็นตัวช่วยในการเก็บบันทึกผลงาน เช่น ภาพถ่าย ศึกษารายละเอียดของสิ่งที่จะวาดภาพ ทำการทดลองเทคนิคต่างๆ จากภาพถ่าย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์แห่งความจับจ้อง ทำให้ภาพดูเหมือนมองจากเลนส์ หรือแท่งแก้วปริซึม

นอกจากนี้เขายังทำการทดลองเกี่ยวกับภาพที่มีความเป็น 3 มิติอีกด้วย เนื่องจากเทคนิควิธีการของงานแบบนี้ยังไม่พัฒนาในสมัยนั้น ทำให้เขายังทำภาพลักษณะนี้ได้ไม่คล่องตัวนัก ด้วยความสามารถอันหลากหลายในตัวคาโล่ ในสายตาศอสนักวิจารณ์ คาโล่เป็นเพียงคนหลอกลวงหรือนักต้มตุ๋น ส่วนหนึ่งมาจากการมองเห็นว่าคาโล่ไม่ใช่ศิลปินหัวก้าวหน้า อันเนื่องมาจากที่เขาปฏิเสธการใช้เทคนิคกรรมวิธีของพวกเขาสมัยใหม่ในการทำงาน คาโล่เรียกกรรมวิธีการเขียนภาพของเขาว่า เมจิกเรียลลิสม์ (MAGIC REALISM) เขาสร้างภาพ โฆษณา ออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับบัลเลต์ และละคร ภาพลวงตาโฮโลกราฟ (HOLOGRAPH) งานศิลปะจัดวาง (INSTALLATION) และประติมากรรมด้วยวัสดุหลากหลาย สำหรับการสร้างภาพลวงตา แบบถ่ายภาพในจิตรกรรม (PHOTOGRAPHIC-REALISM) คาโล่ได้ทำมาตั้งแต่ ค.ศ. 1929 ชาลวะดอร์ คาโล่ จึงเป็นศิลปินผู้มีความสามารถอันหลากหลาย⁶

⁶ วิลาศ มณีวัต, ทอดตาที่วันม่นดิน, ด้วยคุณ, หน้า 45-50.
 6
 ไม่ว่าการณ์ใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อิทธิพลที่ได้รับจากงานของ ซาลวาดอร์ ดาลี (SALVADOR DA LI) มาสู่ผลงาน

งานของข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานโดยการ ไร้สภาพแวดล้อม และสภาพสังคมมาเป็นปัจจัยสำคัญที่เป็นแรงบันดาลใจ และเป็นอิทธิพลในการทำงาน เถกเช่นงานของซาลวาดอร์ ดาลี ที่สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลในงานของเขาเช่นกัน

ในด้านของบรรยากาศที่ดูเว้งว่าง การใช้ลูกเล่นของก้อนเมฆและท้องฟ้า การใช้ภาพทิวทัศน์ (Landscape) ในงาน เพื่อให้ผลงานดูมีชีวิต สดต่างๆ ที่กล่าวมานี้มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อิทธิพลที่ได้รับจากภาพยนตร์

ภาพยนตร์นับเป็นที่รวมศาสตร์ และศิลป์ไว้อย่างครบครัน การได้ดูภาพยนตร์ที่สามารถตอบสนองความรู้สึกในส่วนลึกของเราก็เหมือนการ ได้ดูกระจกที่สะท้อนภาพและเงาของตนเองทำให้ได้รู้จักโลกภายนอก รวมถึงรับรู้ ว่าจิตใจมนุษย์ได้ดำเนิน ไปถึง ณ จุดใด ดังเช่น ภาพยนตร์ในเรื่อง MIRROR MASK ซึ่งเป็นเรื่องของเด็กสาวที่ชื่อ Helena (เฮเลน่า) เกิดมาในครอบครัวที่แสดงละครสัตว์ แต่เธอกลับรู้สึกไม่มีความสุขกับสภาพสังคม และสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ ผสมกับความกดดันที่เธอต้องถูกบังคับจากคนใกล้ชิดให้ร่วมแสดงละครด้วยอยู่เป็นประจำ เมื่อถึงเวลาที่เธอต้องพัก เธอจึงได้สร้างโลกของเธอขึ้นมา ซึ่งเป็น โลกที่เธอจินตนาการขึ้นมาเองทั้งหมด แต่ในโลกแห่งจินตนาการของเธอนั้นจะมีภาพของสภาวะแวดล้อมของความเป็นจริงวนเวียนเข้ามาเสมอ เธอจึงได้รู้ว่าที่แท้จริงแล้ว โลกของเธอนั้นเป็น ได้แค่โลกในจินตนาการที่ถูกสร้างขึ้น ในสภาวะหนึ่งของจิตใจในขณะที่เธอต้องการหนีพ้นจากความเป็นจริงเท่านั้น

ภาพประกอบภาพยนตร์เรื่อง MIRROR MASK

ดังนั้นที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วทั้งหมดเป็นอิทธิพลในผลงานของข้าพเจ้า ทั้งจากประสบการณ์จริงของชีวิต ทั้งจากอิทธิพลที่ได้จากศิลปะ และจากในภาพยนตร์ ข้าพเจ้าได้นำมารวบรวมมาเป็นข้อมูล และเป็นแรงบันดาลใจ เพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดผลงานศิลปะของตนเอง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แนวความคิด

เคยรู้สึกไหมว่า อยากจะหนีไปให้พ้นจากสภาพความเป็นจริงที่เป็นอยู่ เคยรู้สึกไหมว่าในโลกที่เราสามารถสร้างขึ้นมาเองได้ เคยรู้สึกไหมว่าตัวเองอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง แต่มันกลับกลายเป็นเพียงแค่โลกสมมุติ

สำหรับข้าพเจ้าแล้ว สิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นสภาวะอารมณ์ของจิตใต้สำนึก ความรู้สึกที่ถูกซ่อนเร้นอยู่ภายในที่เกิดจากสภาวะของสังคม และสภาพแวดล้อมที่เป็นสิ่งเร้า ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความสับสน ระหว่างความจริงกับจินตนาการ ข้าพเจ้าต้องการนำเอาความรู้สึกดังกล่าวมาถ่ายทอดเป็นผลงานทางด้านศิลปะที่แสดงถึงสภาวะหนึ่งของจิตใต้สำนึกของตัวข้าพเจ้าเอง

78158

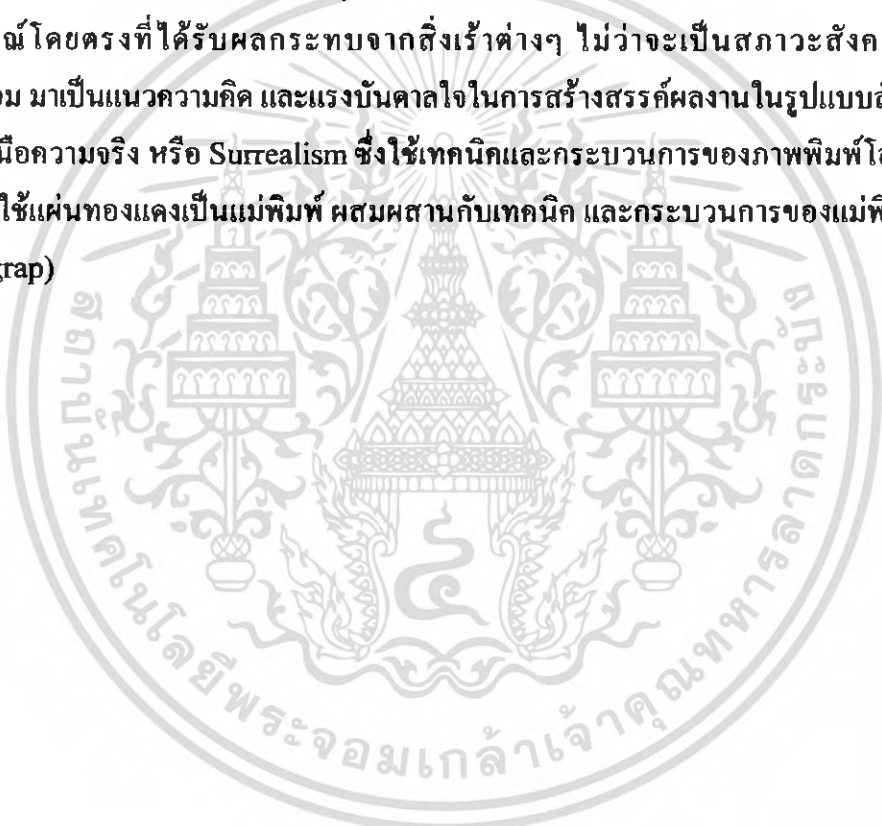
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3

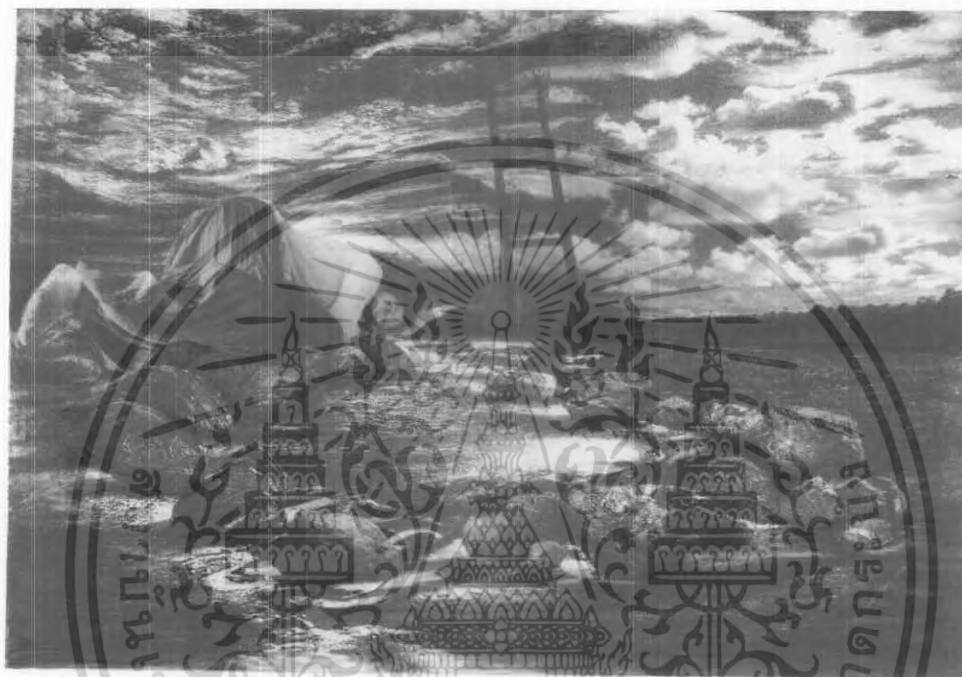
วิธีดำเนินการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะของศิลปินนั้นย่อมต้องมีความแตกต่างกันไปไม่มากนักน้อยตามแต่ประสบการณ์และแนวทางในการดำเนินงานของแต่ละบุคคล ซึ่งศิลปินแต่ละคนได้อาศัยแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนให้ผลงานนั้นๆ สัมฤทธิ์ผลออกมา เพื่อตอบสนองอารมณ์ ที่เกิดจากความต้องการภายในจิตใจ อันเกิดจากสภาวะหนึ่งของจินตนาการ ณ ช่วงเวลาหนึ่งของศิลปิน

สำหรับผลงานศิลปะป็นชั้นในชุด “สภาวะหนึ่งของจิตใต้สำนึก” ข้าพเจ้าได้ใช้ประสบการณ์โดยตรงที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งเร้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสภาวะสังคม หรือสภาพแวดล้อม มาเป็นแนวความคิด และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบลักษณะที่เรียกว่า เหนือความจริง หรือ Surrealism ซึ่งใช้เทคนิคและกระบวนการของภาพพิมพ์โลหะกัดกรวดด้วยการใช้แผ่นทองแดงเป็นแม่พิมพ์ ผสมผสานกับเทคนิค และกระบวนการของแม่พิมพ์พื้นราบ (Lithograp)

ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพร่างชุดที่ 1

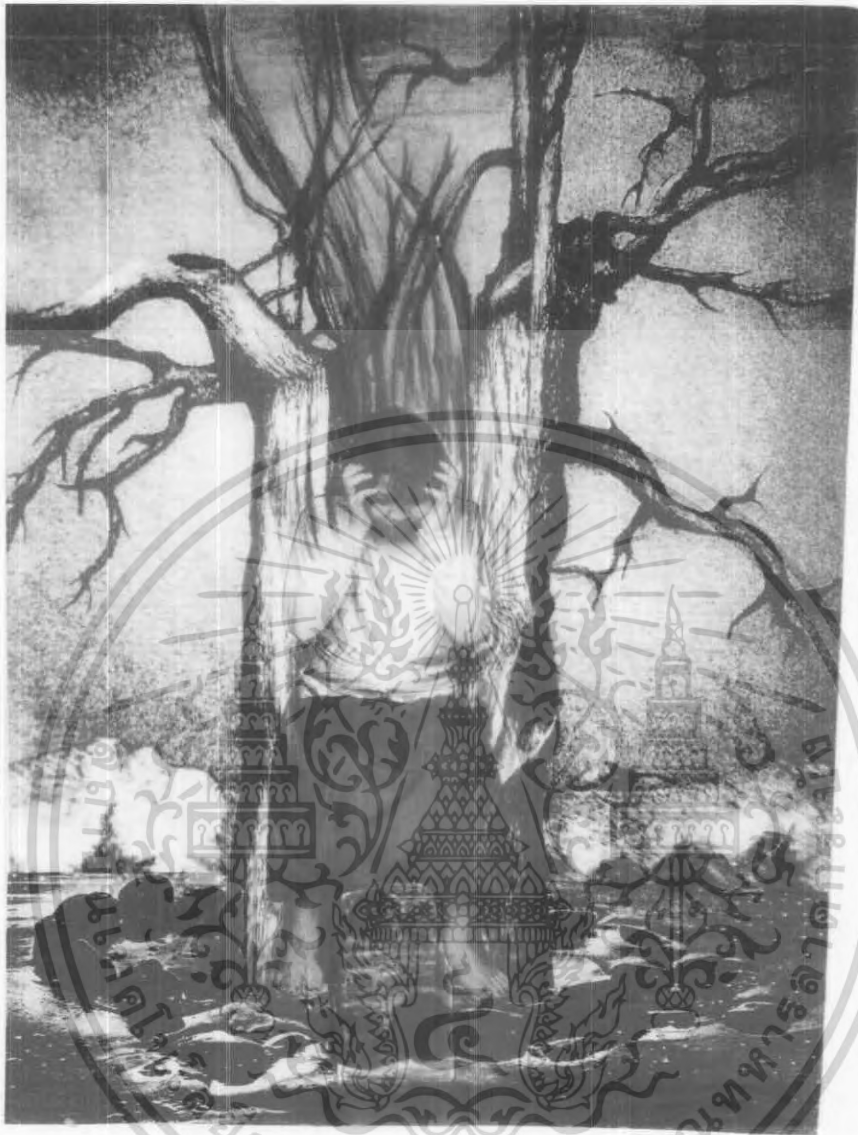
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

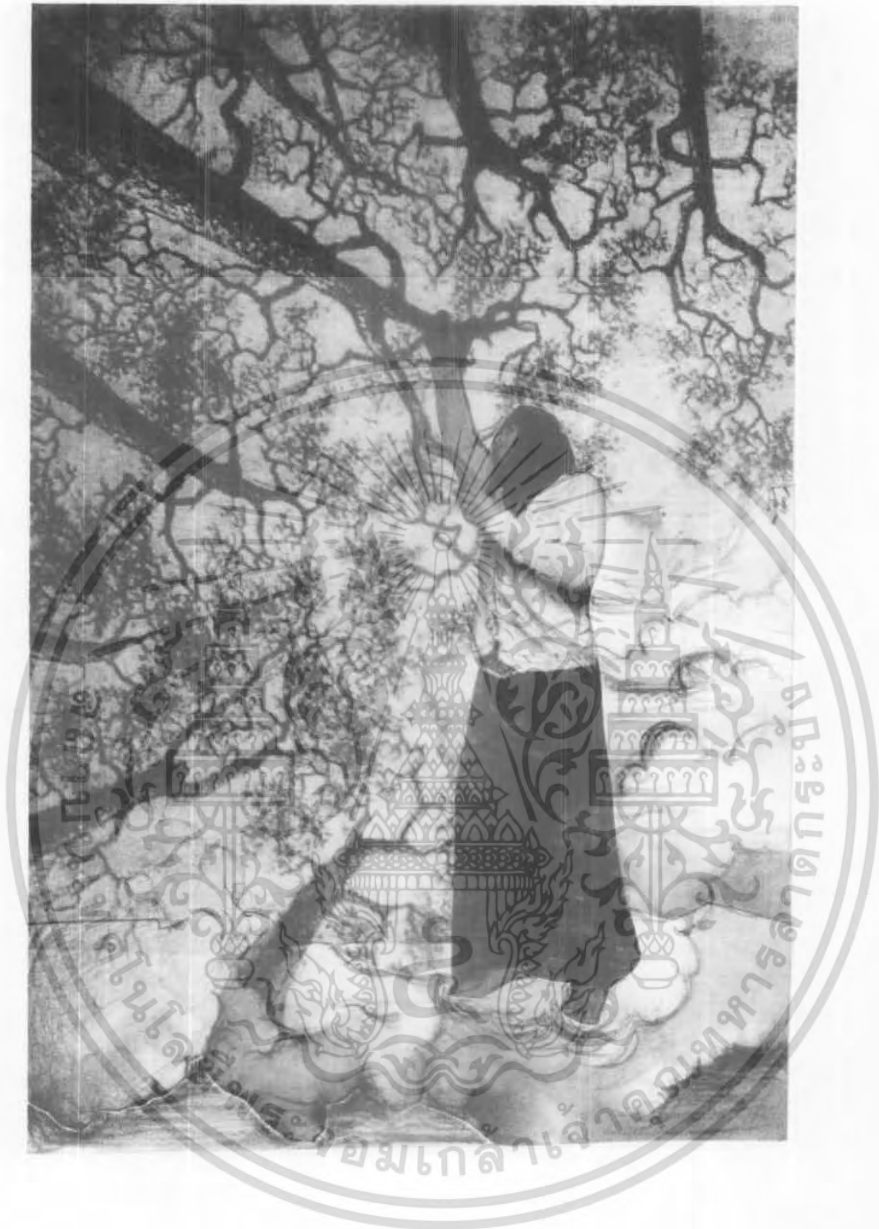

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชิ้นที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชั้นที่ 5

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพร่างชุดนี้มีทั้งหมด 5 ชิ้น โดยแต่ละชิ้นจะแสดงออกถึงในช่วงสภาวะอารมณ์ของความ ต้องการ ความสับสน การไขว่คว้า ความโดดเดี่ยว และแปลกแยก โดยใช้รูปทรงของตัวเอง แสดงถึงสภาวะอารมณ์นั้นๆ ประกอบกับ แสดงทัศนียภาพที่เกินจริงให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในโลก ของจินตนาการ โลกแห่งความฝันแสดงออกถึงสภาวะอารมณ์หนึ่งตามแนวความคิดที่ได้จาก ความรู้สึกจากจิตใต้สำนึก ส่วนตัวของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้นำภาพร่างทั้งหมดมาพิจารณาเพื่อเลือกสรรมาสร้างเป็นผลงาน โดยข้าพเจ้าได้ เลือกภาพร่างชิ้นที่ 1 และ 2 มาขยายเป็นผลงานจริง เพราะภาพร่างทั้งสองแสดงให้เห็นถึง องค์ประกอบที่แสดงออกของสภาวะอารมณ์ และความรู้สึกที่สามารถอธิบายเนื้อหา สาระรวมถึง ความหมายของผลงานได้มากกว่าชิ้นอื่น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สภาสังฆราชไทย
พระเจ้าน้องนางเธอที่
ลดาภิเษก
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

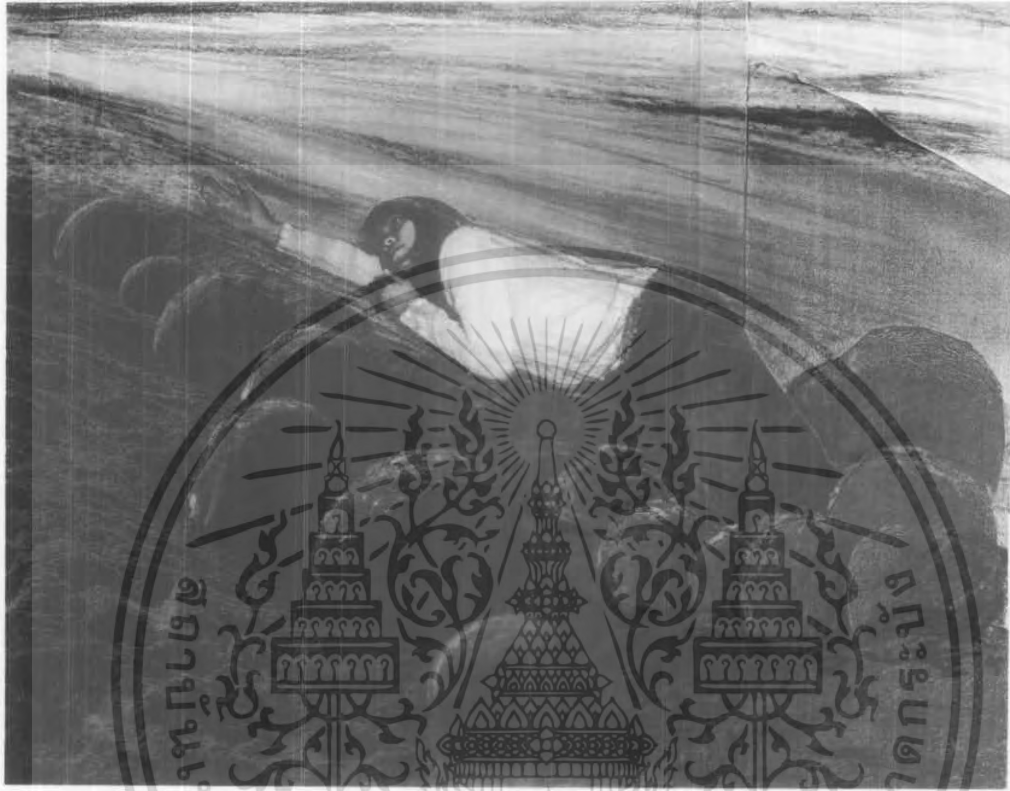
ภาพร่างชั้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างขึ้นที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

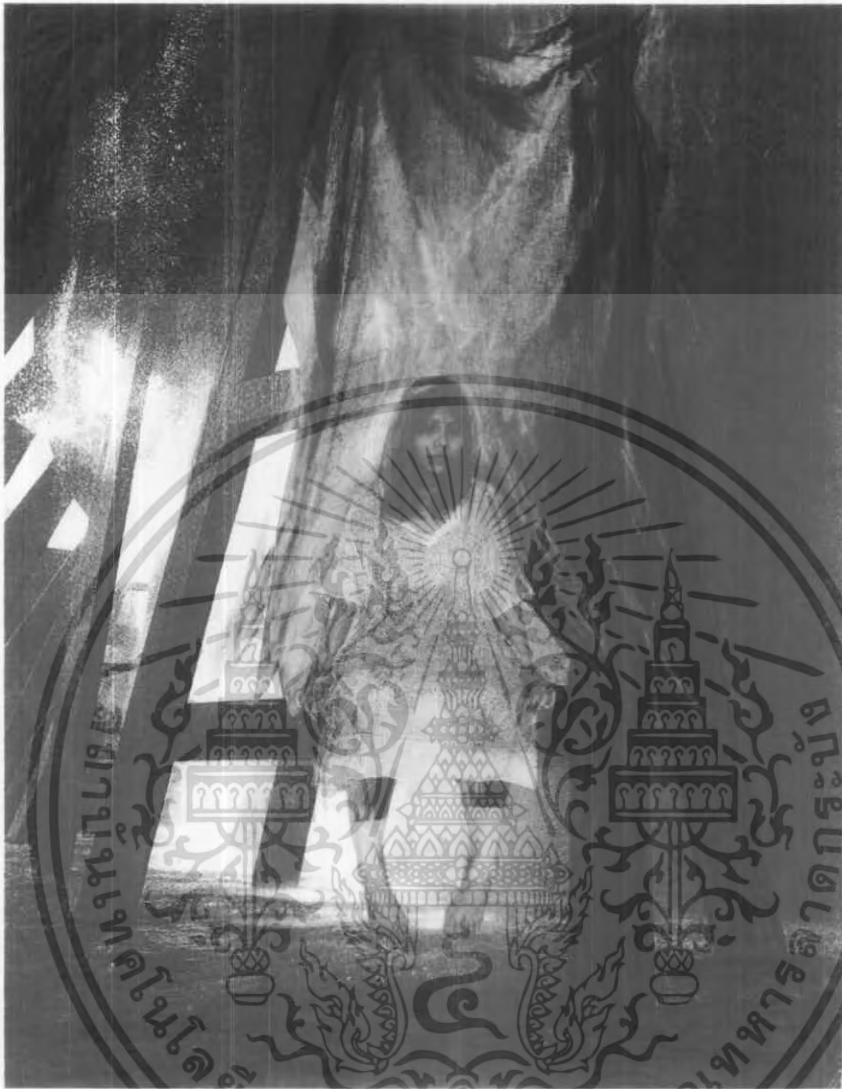

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 2

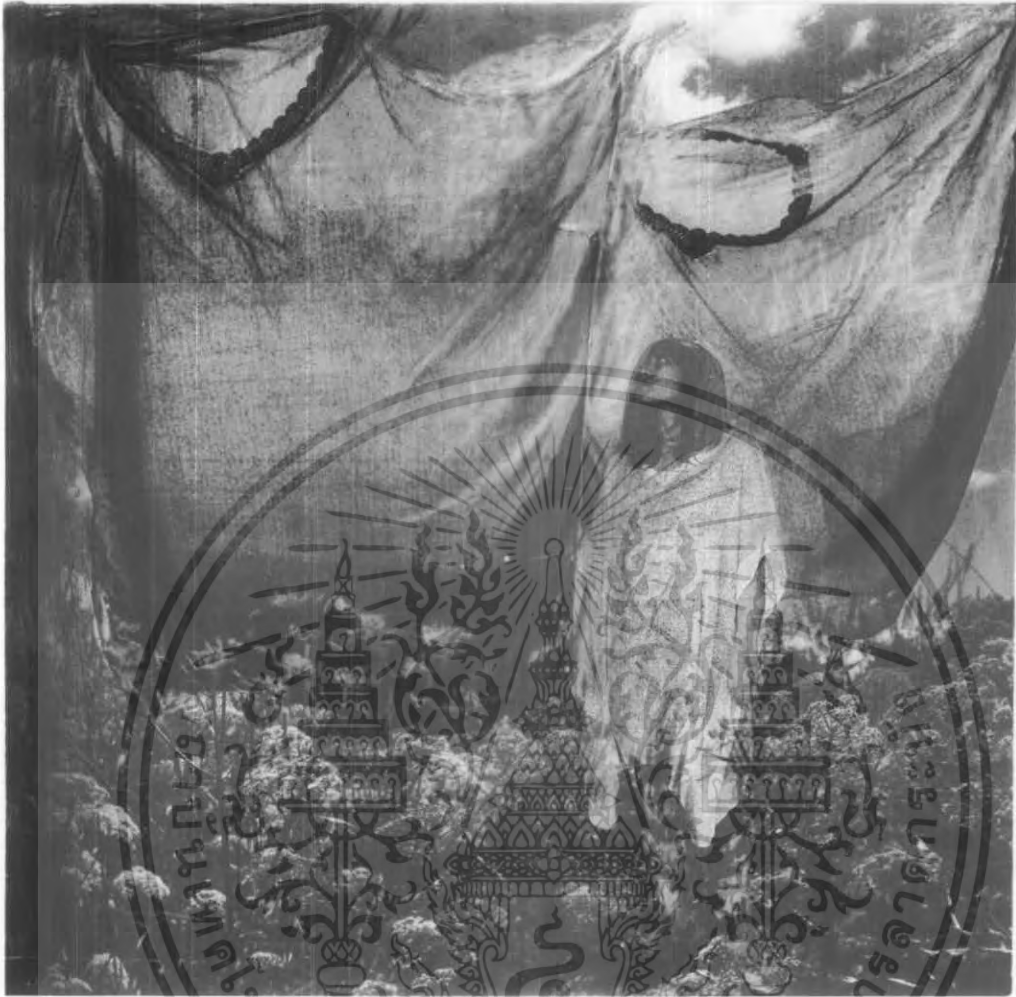
ภาพร่างชุดนี้มีทั้งหมด 5 ชิ้น ข้าพเจ้าได้เปลี่ยนแปลง และพัฒนาจากผลงานในชุดที่ 1 คือ มีการปรับเปลี่ยนทัศนียภาพ เพิ่มเรื่องราวทางความรู้สึก โดยใช้ก้อนหิน มาเป็นสื่อสัญลักษณ์ ทั้งนี้ ก้อนหินที่ข้าพเจ้านำมาสื่อเพื่อต้องการบอกถึงสภาวะหนึ่งของตัวข้าพเจ้าเอง ณ ตอนนั้น บ่งบอกถึงสภาวะหนึ่งที่ตัวข้าพเจ้ามักจะสับสนระหว่างความจริงกับสภาวะของการจินตนาการ ข้าพเจ้าจึงแทนสัญลักษณ์ของก้อนหินแสดงถึงปัญหาที่รุ่มล้อม โดยที่ข้าพเจ้าก่อขึ้นมาเองในขณะที่ความเป็นจริงนั้นอาจไม่ได้เป็นอย่างนั้น

ข้าพเจ้าเลือกภาพร่างชิ้นที่ 4 มาขยายเป็นผลงานจริง เนื่องจากมีองค์ประกอบโดยรวมแล้ว แสดงออกถึงอารมณ์และความรู้สึกที่ข้าพเจ้ามักจะจินตนาการสร้างทุกอย่างขึ้นมาเอง โดยแสดงออกถึงการที่ข้าพเจ้าเรียงหินขึ้นมาเพื่อที่จะล้อมตัวเอง ก็เหมือนกับว่าข้าพเจ้าคิดทุกอย่างขึ้นมาเพื่อล้อมกรอบให้ตัวเองรู้สึก อึดอัด และสับสน

ภาพร่างหินที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างพิมพ์ที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

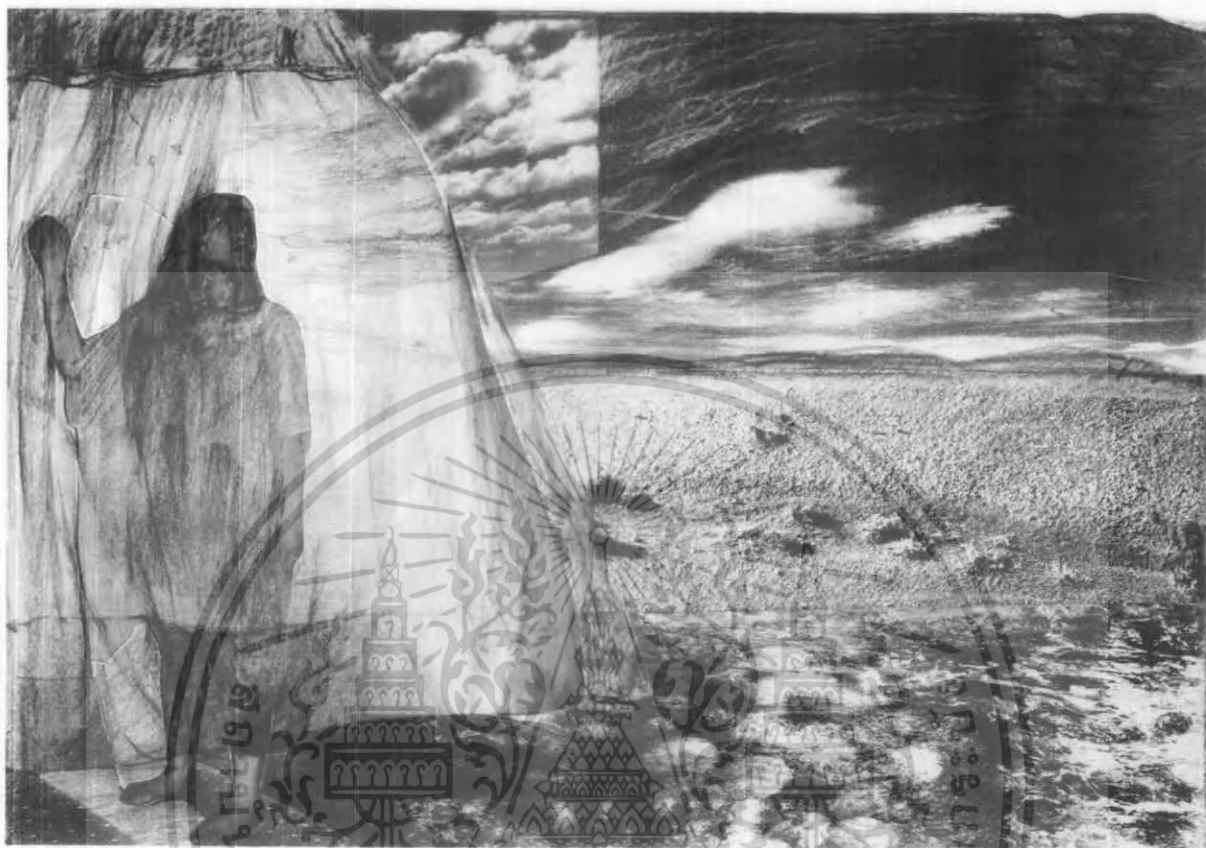

ภาพร่างชิ้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

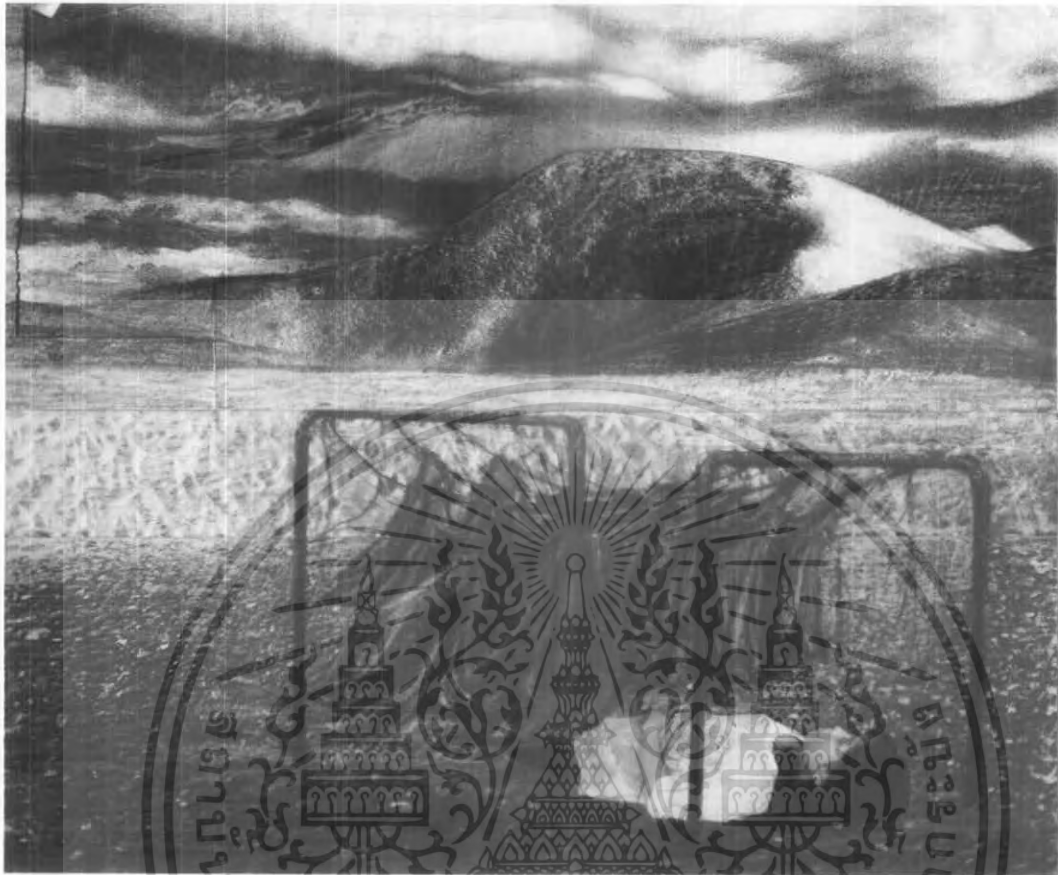
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพร่างชุดนี้มีทั้งหมด 5 ชิ้น โดยการพัฒนาจากภาพร่างชุดที่ 2 มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมรายละเอียดเข้าไปในภาพร่างชุดนี้ ข้าพเจ้าจะแสดงออกถึงความไร้ตัวตนแสดงออกถึงความอ่อนไหว ความบอบบางของอารมณ์ ด้วยการใช้สัญลักษณ์ ด้วยเสื้อผ้าของผู้หญิงที่ดูบางเบา ผสมผสานกับผ้าพลิ้วไหวที่แสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกของความอ่อนไหว ผสมผสานกับบรรยากาศที่ดูวังเวงเปลี่ยวเหงา ทำให้ดูถึงสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อสภาพอารมณ์เป็นอย่างมาก

ในภาพร่างชุดนี้ข้าพเจ้าได้นำภาพร่างชิ้นที่ 4 และ 5 มาขยายเป็นผลงานจริง ทั้งนี้เพราะภาพร่างดังกล่าวได้แสดงถึงสภาวะของความไม่มีตัวตน ความอ้างว้าง และโดดเดี่ยว ด้วยการที่ข้าพเจ้านำเสื้อผ้าบางๆ มาแขวนโดยไร้ไม้แขวนเสื้อแสดงออกถึงความไร้ตัวตน และตัวข้าพเจ้าที่ซ่อนอยู่ภายใต้ผ้าผืนใหญ่ ยังสร้างความคลุมเครือของความรู้สึกได้ดี ประกอบกับสภาพแวดล้อมที่ดูเปลี่ยวเหงาอีกด้วย

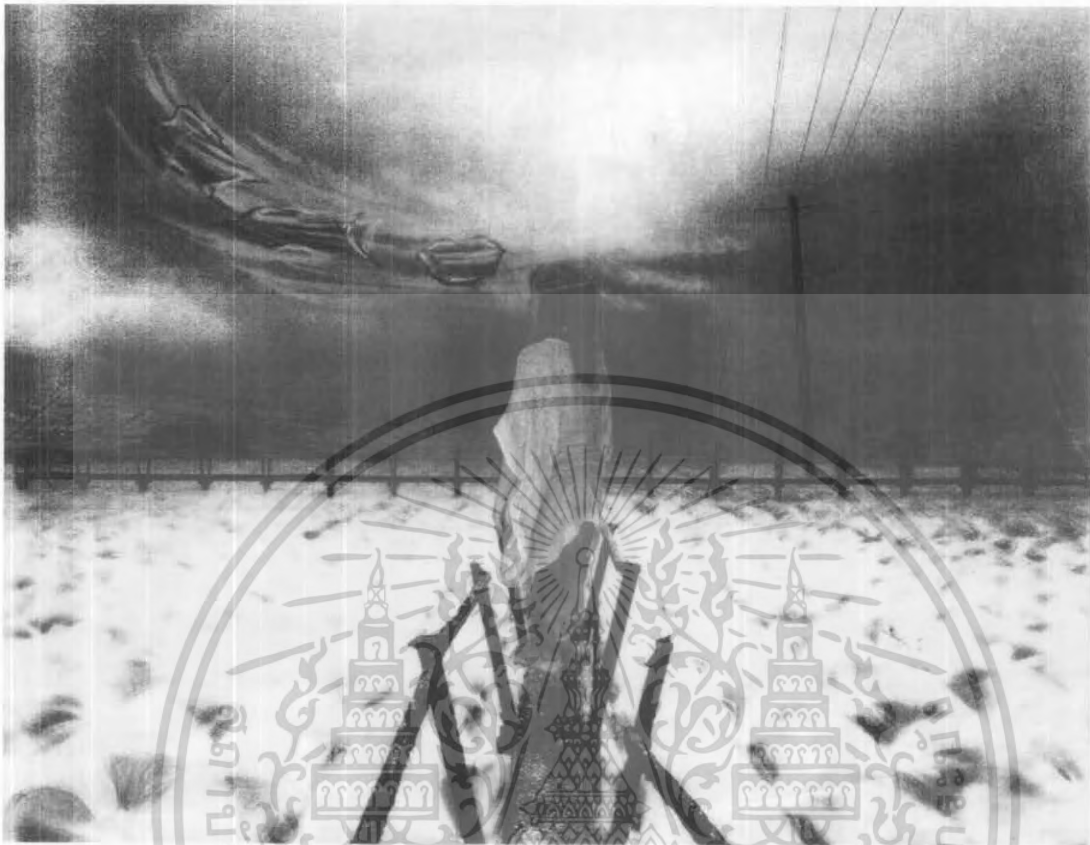

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 4

ภาพร่างชุดนี้มีทั้งหมด 5 ชิ้น โดยการพัฒนาจากภาพร่างชุดที่ 3 ผลงานในชุดนี้ข้าพเจ้าจะแสดงออกถึงสภาวะอารมณ์ของความโคจรเคี้ยว ผสมผสานกับสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่ดูวิ้งเวงรอบๆ ภายส่วนถูกกดทับด้วยสภาพแวดล้อม ที่อยู่ในโลกแห่งความฝันและจินตนาการ

ภาพร่างชุดนี้ ข้าพเจ้าได้นำภาพร่างชุดที่ 1 มาขยายเป็นผลงานจริง เนื่องจากมีรายละเอียดและองค์ประกอบที่ดูเด่นกว่าชิ้นอื่นๆ สภาพแวดล้อมดูแล้วเน้นถึงสภาวะหนึ่งของจิตใต้สำนึก ซึ่งดูมีมิติ มีระยะขอบเขตที่ฝันถึงจริง เน้นความเป็นสภาวะของตัวข้าพเจ้าได้มากยิ่งขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กระบวนการสร้างงาน

ผลงานที่สร้างสรรค์ชิ้นนี้ เป็นผลงานภาพพิมพ์ซึ่งใช้แผ่นแม่พิมพ์เป็นแผ่นทองแดงนำมากัดกรด (Etching) จนกระทั่งเกิดเป็นภาพพิมพ์ร่องลึก (Intaglio process) ซึ่งลักษณะพิเศษดังกล่าวก็คือ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่ใช้ปฏิกิริยาทางเคมี ระหว่างฉนวนกันน้ำกรด และน้ำกรด (Acid) เพื่อสร้างให้เกิดร่องรอยลงบนพื้นหน้าของแผ่นแม่พิมพ์ ร่องรอยต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะกลายเป็นส่วนที่ใช้ในการรับหมึกและพิมพ์หรือกดทับลงบนกระดาษ ให้ออกมาเป็นภาพที่ต้องการ ซึ่งผลงานภาพพิมพ์ในชุดศิลปะนิพนธ์ดังกล่าวมีขั้นตอนและวิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานดังนี้

วัสดุและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานภาพพิมพ์โลหะ

1. แผ่นแม่พิมพ์โลหะ (Pates)
 - แผ่นทองแดง (Copper) ขนาด 60 x 80 cm
2. เครื่องมือในการสร้างแม่พิมพ์
 - เหล็กปลายแหลม (Etching Needle)
 - มีดคัดเตอร์
3. เครื่องมือในการลบแม่พิมพ์
 - ตะไบเหล็กใช้สำหรับลบขอบแม่พิมพ์
 - กระดาษทรายน้ำเบอร์ 1200, 2000
4. อุปกรณ์ในการสร้างแม่พิมพ์ ด้วยเคมี
 - กรดสำหรับแม่พิมพ์ทองแดง (Hydrochloric Acid)
 - ถาดใส่น้ำกรด ทำจากพลาสติก ไฟเบอร์ หรือเซรามิกเคลือบมัน
 - ถ้วยตวงน้ำกรด
 - ถุงมือยางกันกรด
 - หน้ากากและแว่นตาสำหรับกันกรด
5. อุปกรณ์ที่เป็นฉนวนกันกรด
 - วานิชดำ (Vanish Type -p)
 - ลีสเปรย์กระป๋อง
 - คินสอไซมิตซุ (Mitsubishi Dermatograph No.7600)
 - แปรงหรือฟู่กันสำหรับทาวานิชดำรองพื้น
6. อุปกรณ์ในการทำลาย วานิชดำ
 - น้ำมันสน (Turpentine)
 - น้ำมันทินเนอร์ (Thinner)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

7. อุปกรณ์ในการทำความสะอาดแม่พิมพ์

- น้ำมันสน (Turpentine)
- น้ำมันทินเนอร์ (Thinner)
- ผงซักฟอก
- เกลีส น้ำปลา หรือ ซีอิ๊วขาว สำหรับแม่พิมพ์ทองแดง
- แปรงสีฟัน
- เศษผ้ายืด (Cotton)

8. อุปกรณ์ในการพิมพ์ผลงาน

- กระดาษสำหรับพิมพ์
- กระดาษฟรุฟ สำหรับรองกันเปื้อน
- หมึกพิมพ์ Etching (O.P.I)
- กระดาษไข หรือ กระดาษสมุดหน้าเหลือง สำหรับซับหมึก หรือทำความสะอาด
- ผ้าสักหลาด สำหรับรองพิมพ์
- กระดาษจึงผลงาน
- กระดาษกาวน้ำ

9. อุปกรณ์ในการทำเทคนิค Aquatint

- ตู้รอย Aquatint สำหรับ รอยผงยางสน
- เตาสำหรับย่างแม่พิมพ์
- ถุงมือหนัง กันความร้อน
- ผากรองผงยางสน หรือ ผลเล็ดมังก
- ดินสอไข (Mitsubishi Dermatograph No.7600)

กรรมวิธีการสร้างแม่พิมพ์ ภาพพิมพ์โลหะ (Etching)

1. นำแผ่นทองแดง ที่ตัดจนได้ขนาดตามความต้องการแล้ว นำมาขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียด ซึ่งอาจเริ่มด้วยเบอร์ 1200 หรือ 2000 แล้วแต่พื้นผิวและรอยขีดข่วนที่ต้องการลบว่ามิขนาดของความลึกเพียงใด เมื่อใช้กระดาษทรายขัดให้ทั่วผิวหน้าแผ่นทองแดงเพื่อลบรอยและล้างคราบน้ำมันแล้ว จึงล้างด้วยผงซักฟอก และน้ำจนสะอาด แล้วจึงนำไปเป่าด้วยพัดลมจนแห้งสนิท

2. นำแผ่นทองแดงที่แห้งสนิท มารทาด้วยวานิชดำผสมทินเนอร์ ทางด้านหลังที่สำคัญ ส่วนผสมของด้านทินเนอร์ที่ใส่ลง ไปในวานิชดำ ต้องให้ได้ลักษณะของความเหนียวข้นกำลังดีไม่เหลว หรือเหนียวจนเกินไป เมื่อทาวานิชดำจนแห้งสนิทจึงปิดด้วยเทปกาว เพื่อป้องกันน้ำกรดอีกชั้นหนึ่ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. ทวานิชดำ (VanishType p) ซึ่งส่วนผสมน้ำมันสนเรียบร็อยแล้ว ลงบนผิวหนังของแผ่นแม่พิมพ์ ซึ่งลักษณะความพอดีของวานิชดำกับน้ำมันสน ต้องมีความเหลวมากกว่า วานิชดำผสมด้วยทินเนอร์ เพื่อป้องกันความหนาจนเกินไปและการเป็นชั้นบันไดตอนวานิชแห้ง เมื่อทวานิชเรียบร็อยแล้วนำแผ่นแม่พิมพ์วางไว้บนพื้นที่มีความเรียบ และบริเวณที่วางแผ่นแม่พิมพ์ควรสะอาด ปราศจากฝุ่น เพราะฝุ่นจะเป็นตัวทำลายประสิทธิภาพของฉนวนกันน้ำกรด

4. นำภาพร่างที่ถ่ายเอกสารลงบนกระดาษไข จนได้ขนาดตามแผ่นแม่พิมพ์ นำมาวางไว้ให้ขอบตรงขอบหรือตามความเหมาะสมขององค์ประกอบ จากนั้นใช้ปากกาถูกลิ้นลอกลายลง ไปตรวจดูความเรียบร็อย ถ้าจุดไหนไม่ชัด หรือคูโค้งจนเกินไปให้ใช้ดินสอไขสีอ่อนเขียนเพิ่มเติมลงไปจนเสร็จสมบูรณ์

5. ใช้เหล็กปลายแหลมขีดผ่านฉนวนกันน้ำกรด เพื่อสร้างภาพตามเส้นที่ร่างไว้ ซึ่งการใช้แรงในการกดเหล็กปลายแหลม ไม่ควรกดให้ลึกมาก เพราะเป็นการยากแก่การควบคุมให้เส้นไม่หักหรือเบี้ยว ควรเขียนที่น้ำหนักมือกำลังพอดี จะได้เส้นที่คมจากนั้นนำไปแช่น้ำกรดที่ผสมน้ำในอัตราส่วน 1:2 หรือ กรด 1 กิโลกรัม ค่อน้ำ 2 ลิตร

6. เมื่อนำแผ่นแม่พิมพ์ไปแช่น้ำกรด ประมาณ 45 นาที จนกระทั่งเนื้อโลหะที่ขีดไว้มีความกว้างและความลึกเท่าที่ต้องการ จึงนำแผ่นแม่พิมพ์ขึ้นมาจากน้ำกรด พร้อมทั้งใช้ทินเนอร์ และน้ำมันสนล้างฉนวนกันน้ำกรดออกให้สะอาด เพื่อสร้างพื้นผิวลงบนแผ่นแม่พิมพ์ตามตำแหน่งที่ต้องการ

7. การสร้างพื้นผิว ด้วยวัสดุอุปกรณ์ทางเคมี มีอยู่หลากหลายชนิดด้วยกัน เช่น สีสเปรย์ ดินสอไข วานิชดำ ซึ่งใช้ทำปฏิกิริยากับน้ำและน้ำมัน เพื่อให้ได้ลักษณะของพื้นผิวตรงตามที่กำหนดไว้ ในขั้นตอนดังกล่าวอาจใช้เวลานาน และมีการทับซ้อนกันหลายครั้ง เริ่มโดยการนำลง ไปแช่น้ำกรดด้วยเวลาที่แตกต่างกัน ซึ่งใช้อัตราส่วนน้ำกรด 1: 20 คือน้ำกรด 1 ส่วน ค่อน้ำ 20 ส่วน และใช้มีเวลาดั้งแต่ 1 นาที จนถึง 6 - 8 ชั่วโมง แล้วแต่ลักษณะของฉนวนกันน้ำกรด และความตื้นลึกของพื้นผิวที่ถูกสร้างขึ้น ในผลงาน

เมื่อสร้างพื้นผิวลงบนแผ่นแม่พิมพ์จนครบ ตรงตามเจตนาแล้ว จึงนำแผ่นแม่พิมพ์ไปทำความสะอาด โดยการใช้น้ำทินเนอร์ผสมกับผงซักฟอก และน้ำ ล้างทำความสะอาดฉนวนกันน้ำกรดออกมาผิวหนังของแผ่นแม่พิมพ์ให้หมด

8. นำผงเลือดมังกร (Dragon Blood) ซึ่งบดจนละเอียดแล้วประมาณ 2 ถ้วยกาแฟ ใสลงในกระบอกเหล็กที่เชื่อมต่อกับมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมทั้งนำแผ่นแม่พิมพ์ ที่ผ่านมาสร้างพื้นผิวและล้างจนสะอาดเรียบร็อยแล้ววางลงบนตะแกรงไม้ ซึ่งอยู่เหนือกระบอกที่ใส่ผงเลือดมังกร เมื่อเสร็จแล้วจึงปิดประตูลูก และเปิดมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อเป่าผงเลือดมังกรให้ตกลงสู่ผิวหนังของแม่พิมพ์จนหมด แล้วนำแผ่นแม่พิมพ์ออกมาอย่างด้วยเตาไฟฟ้าที่เตรียมไว้ให้ทั่วทั้งแผ่นแม่พิมพ์

ขั้นตอนการพิมพ์งาน

การทำเทคนิคภาพพิมพ์ ร่องลึก (Etching) มาพิมพ์มีวิธีและขั้นตอน ดังนี้

การพิมพ์ทดสอบ ในผลงานของข้าพเจ้า การพิมพ์ทดสอบมีขึ้นเพื่อตรวจสอบภาพผลงานให้ตรงตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ และตรงตามภาพร่างต้นแบบที่กำหนดขึ้น แต่หากภาพผลงานยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งไม่ตรงตามความต้องการ ให้เพิ่มน้ำหนักในส่วนที่ต้องการ ตามความเหมาะสมจนเมื่อได้ทั้งเส้นและน้ำหนักที่สมบูรณ์ทั่วทั้งผลงาน จึงเข้าสู่กระบวนการพิมพ์ภาพผลงานจริง

การพิมพ์ผลงาน คือ ขั้นตอนสุดท้ายของการสร้างสรรค์ผลงาน เมื่อการสร้างแม่พิมพ์เป็นไปด้วยความสมบูรณ์ การเข้าสู่การพิมพ์ผลงานจึงเริ่มขึ้น และมีกระบวนการดังต่อไปนี้

1. นำแผ่นพิมพ์ไปอุดหมึก ซึ่งรูปแบบของสีที่ได้ออกมาจะได้ตามกรรมวิธีของการอุดหมึก สำหรับผลงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าอุดหมึกสีดำผสมด้วยสีน้ำเงินไปเพื่อสีดำที่ได้จะไม่เป็นสีดำด้าน เมื่ออุดหมึกสีดำเสร็จแล้วจึงเช็ดหมึกออก โดยการใช้ผ้าสาธู หมุนวนบนผิวหน้า บริเวณที่อุดหมึกให้ทั่วจากนั้นใช้กระดาษไขเช็ดอีกครั้ง โดยการเช็ดหมึกด้วยกระดาษไขสิ่งสำคัญ คือห้ามหมุนวน จนกระดาษไขเป็นขุยติดลงไปบนเนื้อสี ควรเช็ดปัดออกข้าง และถ้าสีที่เช็ดไปไม่ใช่สีดำ ควรเช็ดสีเข้มก่อนสีอ่อนเสมอ เพราะเมื่อเราเช็ดคลุมสีเข้ม ได้แล้ว สีอ่อนเป็นการง่าย ที่เช็ดไปทางไหนก็จะไม่เลอะแล้วเมื่อเช็ดสีดำเรียบร้อยแล้ว จึงอุดหมึกสีที่ตรงตามภาพร่างลงไป เช่น ดินไม้สีน้ำตาล ก็อุดสีน้ำตาลทับลงไป แล้วเช็ดตามกรรมวิธีเบื้องต้น ก็จะได้ดินไม้สีน้ำตาลเจือด้วยสีน้ำตาล แต่ถ้าอยากได้สีน้ำตาลเข้ม ก็ให้อุดสีน้ำตาลเพิ่มไปอีกประมาณ 2-3 รอบ ก็จะได้สีน้ำตาลตามแบบที่ได้ผสมเอาไว้

2. นำแผ่นแม่พิมพ์ที่ผ่านการอุดหมึก และเช็ดออกเรียบร้อยแล้ว ไปวางบนแผ่นพิมพ์ โดยใช้กระดาษฟรุฟด้านล่างของแผ่นแม่พิมพ์ 2 แผ่น แล้วจึงวางแผ่นแม่พิมพ์ไว้ตรงกลางกระดาษรอง โดยหงายด้านที่มีการอุดหมึกออก

3. นำกระดาษสำหรับพิมพ์ผลงาน ที่หมักน้ำไว้ประมาณ 4 ชั่วโมง ออกมาจากพลาสติกโดยการหมักกระดาษก่อนพิมพ์จะทำให้กระดาษไม่ขาดติดแม่พิมพ์ ทั้งสียังเข้ม เกิดขอบของแผ่นแม่พิมพ์ที่คมชัด

วิธีการหมักกระดาษ โดยการนำกระดาษไปผ่านน้ำทั้งการแช่ผ่านลงไปในถาดน้ำหรือการใช้กระบอกฉีดน้ำ ฉีดปรรมให้ทั่ว จากนั้นนำกระดาษฟรุฟมาวางปิดให้มิด แล้วนำไปห่อแผ่นพลาสติก กันอากาศเข้าทันที หมักไว้จนกระดาษชุ่มพอดีเริ่มตั้งแต่ 4 ชั่วโมง ขึ้นไปเสมอเมื่อได้กระดาษตามที่ต้องการ นำกระดาษนั้นไปวางทับลงบนแผ่นแม่พิมพ์ การวางต้องให้กระดาษขนาด กับแผ่นแม่พิมพ์ทั้ง 4 ด้าน วางปิดด้วยกระดาษฟรุฟ 2 แผ่น แล้วปิดท้ายด้วยการนำผ้าสักหลาดมาวางคลุมแผ่นกระดาษทั้งหมด

4. เลื่อนปลายผ้าสักหลาด ให้อยู่ใต้ลูกกลิ้งของแท่นพิมพ์ แล้วจึงทำการไขเกลียวของลูกกลิ้ง เพื่อให้ลูกกลิ้งกดทับลงตรงปลายของผ้าสักหลาดจนแน่น หมุนแท่นให้ลูกกลิ้งกลิ้งผ่านกระดาษและแผ่นแม่พิมพ์ ไปจนสุดปลายอีกด้านหนึ่งของผ้าสักหลาด เสร็จแล้วจึงหมุนเกลียวเพื่อยกลูกกลิ้งขึ้น

5. นำผ้าสักหลาดและกระดาษฟรู่ฟ ซึ่งปิดทับบนกระดาษพิมพ์ออก แล้วจึงค่อยๆ พลิกดูผลงาน เมื่อได้ผลงานตามความต้องการจึงนำไปขึงไว้กับกระดาษไม้อัด ซึ่งใช้สำหรับขึงผลงานปิดขอบของผลงานด้านกระดาษกาวน้ำทั้ง 4 ด้าน ทั้งกระดาษที่พิมพ์ผลงานไว้ เพื่อให้หมึกพิมพ์แห้งสนิท ซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 2-4 วัน เมื่อผลงานแห้งแล้วจึงจะถือได้ว่าผลงานภาพพิมพ์นั้นเสร็จสมบูรณ์

การทำความสะอาดแผ่นแม่พิมพ์โลหะ (Etching)

1. การทำความสะอาดแม่พิมพ์ก่อนพิมพ์ผลงาน และก่อนการโรยผงยางสน หรือผงเลือดมังกร

เนื่องจากการสร้างแม่พิมพ์ โดยเฉพาะที่ต้องใช้ฉนวนกับน้ำกรวดชนิดต่างๆ หลังจากการสร้างแม่พิมพ์จะเต็มไปด้วยฉนวนกันกรวด โดยเฉพาะวานิชค่า ฉะนั้นจะต้องทำความสะอาดออกให้หมด ก่อนที่จะนำแผ่นแม่พิมพ์ เข้าสู่กระบวนการพิมพ์และเข้าสู่กระบวนการ โรยผงยางสน ซึ่งสามารถอธิบายขั้นตอนของการทำความสะอาดแม่พิมพ์ได้ดังนี้

1. ตางฉนวนกันกรวดออกจากด้านหน้าของแม่พิมพ์ ด้วยน้ำมันทินเนอร์ (Thinner) แล้วเช็ดออกด้วยเศษผ้าขี้ด (cotton) จะทำให้ผิวหน้าของแผ่นแม่พิมพ์สะอาดขึ้น และเหลือฉนวนกันกรวดอยู่เล็กน้อย

2. นำแผ่นแม่พิมพ์ที่ตางฉนวนกันน้ำกรวดออกด้วย น้ำมันทินเนอร์ ในขั้นแรกเข้าสู่กระบวนการล้าง โดยการทำให้ปฏิกริยาระหว่างผงซักฟอกน้ำมันทินเนอร์และน้ำ ด้วยการเทผงซักฟอกกระจายให้ทั่วผิวหน้าของแผ่นพิมพ์ ใช้ทินเนอร์เทลงบนผิวหน้าของแผ่นพิมพ์ให้ทั่ว หลังจากเทผงซักฟอกเรียบร้อยแล้ว ใช้ผ้าชุบน้ำ บีบผลตลงไปพร้อมทั้งใช้ผ้าขี้ด ขัดผิวหน้าของแม่พิมพ์เพื่อให้ผงซักฟอก น้ำมันทินเนอร์และน้ำ ทำความสะอาดฉนวนกันน้ำกรวดที่มีอยู่ให้หลุดออกจากแผ่นแม่พิมพ์ซึ่งควรขัดด้านหน้ารวมถึง ด้านหลังของแม่พิมพ์เพื่อความสะดวก ใช้แปรงสีฟันหมุนวนบนผิวหน้าของแผ่นแม่พิมพ์เพื่อให้ขนแปรงทำความสะอาดฉนวนกันกรวดต่างๆ ที่มีหลงเหลืออยู่ตามซอก ของพื้นผิวที่เศษผ้าไม่สามารถทำความสะอาดได้

3. นำแผ่นแม่พิมพ์ล้างด้วยน้ำเปล่าหรือซีอิ้วขาว จนแผ่นทองแดงเป็นสีชมพูหรือสีน้ำตาล แล้วจึงล้างน้ำสะอาดและเช็ดด้วยน้ำมันทินเนอร์ นำแม่พิมพ์ที่ผ่านการล้างเรียบร้อยแล้ว ไปตากพัดลมจนแห้งเพื่อรอเข้าสู่กระบวนการพิมพ์ผลงานต่อไป

2. การทำความสะอาดแม่พิมพ์ หลังพิมพ์ผลงาน

หลังเสร็จสิ้นกระบวนการพิมพ์ ควรทำความสะอาดแม่พิมพ์ให้สะอาดเรียบร้อยทุกครั้งเพื่อเก็บแม่พิมพ์ไว้พิมพ์ผลงานในครั้งต่อไปซึ่งการทำความสะอาดก็ใช้วิธีการเช่นเดียวกับการทำความสะอาดแผ่นแม่พิมพ์ ก่อนพิมพ์ผลงานคงได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

การบากแม่พิมพ์ หรือการลบความคมของแผ่นแม่พิมพ์

การบากแม่พิมพ์หรือการลบความคมของแผ่นแม่พิมพ์ มีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการใช้แผ่นแม่พิมพ์ที่มีความหนาเนื่องจากสันของแผ่นแม่พิมพ์ อาจทำให้กระดาษที่ใช้เกิดกาขาดเป็นแนวตามขอบของแผ่นแม่พิมพ์ได้หรือถ้ามีความคมมากๆ อาจทำให้สักรีดสำหรับรองพิมพ์เกิดการขาดได้เช่นกัน ซึ่งการบากอาจจะใช้ตะไบเหล็ก โดยวางตะไบเอียงเป็นมุมประมาณ 45 องศา โดยบังคับองศาให้อยู่ในระดับเดิมตลอด จนตะไบเหล็กบากผิวของขอบแผ่นแม่พิมพ์ได้สีตามความต้องการจนครบทั้ง 4 ด้าน

บทที่ 4

วิเคราะห์การสร้างสรรค์

โครงการศิลปะนิพนธ์นี้ มีที่มาของการสร้างสรรค์จากห้วงแห่งอารมณ์ ความรู้สึกซึ่งส่งผลต่อสภาวะหนึ่งของจิตใต้สำนึก และถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าภายนอก ก่อให้เกิดสภาวะของจิตใจที่ต้องการจะหลุดพ้นจากสภาพของความเป็นจริง อันนำไปสู่จินตนาการในการสร้างรูปแบบของความคิดที่สอดคล้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน อีกทั้งได้นำหลักทางทัศนธาตุมาประกอบกันให้เกิดเป็นเอกภาพทางความงามขึ้นมา

ข้าพเจ้ายังสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้ออกมาในรูปแบบแนวทาง Surrealism หรือลักษณะเหนือความเป็นจริง ซึ่งปลดปล่อยทรรณะที่มีเหตุผลของความเป็นจริงออกไป⁷ โดยข้าพเจ้าได้ใช้รูปทรงของคนผสมผสานกับรูปทรงของธรรมชาติพร้อมทั้งได้ผสมผสานให้ทั้งสองสิ่งไปในทิศทางเดียวกัน ก่อให้เกิดความสมบูรณ์และงดงามที่เหมาะสม

วิเคราะห์ทัศนธาตุ

ทัศนธาตุหลักในการสื่อความหมายของผลงานชุดนี้คือ เส้น (Line) น้ำหนักอ่อนแก่ของแสงและเงา (Tone) รูปร่าง (Form) ที่ว่าง (Space) และลักษณะผิว (Texture) ที่เป็นสุนทรียภาพทางทัศนธาตุ สร้างรูปทรงเพื่อสื่ออารมณ์ หรือความคิด⁸ เพราะในการสร้างสรรค์งานศิลปะนั้น ความคิด หรืออารมณ์ที่ศิลปินต้องการแสดงออกนับเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเป็นอันดับแรก กอปรกับต้องเข้าใจในทัศนธาตุให้ประสานเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีความหมายตามแนวเรื่องหรือแนวคิดของตัวศิลปิน⁹

⁷ กำจน สุนทงศรี, ศิลปะสมัยใหม่, กรุงเทพฯ, 2523 หน้า 257.

⁸ ระดูต นิ่มเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ, กรุงเทพฯ, 2544 หน้า 27.

⁹ เรื่องเดียวกัน หน้า 27.

รูปทรง

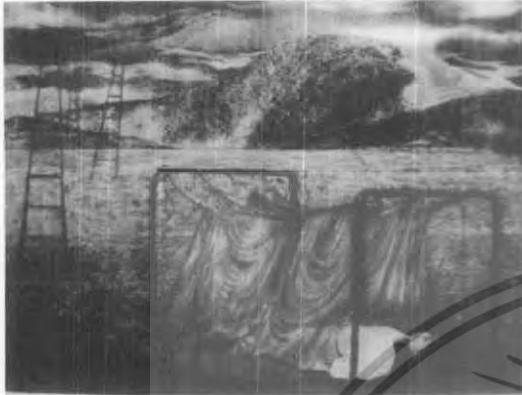
รูปทรงคือสิ่งที่มองเห็นได้ในทัศนศิลป์ เป็นสิ่งที่ศิลปินสร้างขึ้น ด้วยการประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุ (Visual Elements) ได้แก่ เส้น สี น้ำหนัก พื้นที่ว่าง และลักษณะพื้นผิว ทั้งนี้รูปทรงยังสามารถสร้างความพอใจต่อการรู้สึก สัมผัส ทั้งยังสร้างความสุขทางสายตา พร้อมกันนั้นก็สร้างเนื้อหาให้กับตัวของรูปทรงเอง ดังเช่น รูปผลงานของข้าพเจ้าที่กล่าวอ้างถึงดังต่อไปนี้

รูปทรงผู้หญิง คือ รูปทรงที่ตัวข้าพเจ้าซึ่งเป็นรูปทรงที่ให้ความรู้สึกถึง โครงสร้างของชีวิต และการเติบโต ในทางศิลปะได้เรียกรูปทรงดังกล่าวนี้ว่า “รูปทรงอินทรีรูป” และในผลงานของข้าพเจ้ามีรูปทรงที่เป็นมวล (Mass Form) ซึ่งมีลักษณะเด่นกว่ารูปทรงที่เป็นโครงสร้าง โดยทั่วไป (Skeletal form) รูปทรงผู้หญิงในผลงานของข้าพเจ้าได้สื่อออกไปในแง่ สภาวะอารมณ์ของความไม่แน่นอน ลึกลับ โศกเศร้า และยังมีรูปทรงในผลงานอีกหลากหลายรูปทรง เช่น

- รูปทรงของก้อนหิน แทนค่าสภาวะอารมณ์ และปัญหาที่ก่อตัวขึ้น
- รูปทรงของบันได แทนค่าทางออก
- รูปทรงของเสื้อ แทนค่า ความว่างเปล่า ความไม่มีตัวตน
- รูปทรงของภูเขาแทนค่า ความแข็งแกร่ง ความนิ่ง
- รูปทรงของก้อนเมฆ แทนค่า ความอ้างว้าง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เส้น

เส้นเป็นพื้นฐานทางโครงสร้างของทุกสิ่งบน
 พื้นโลก เส้นแสดงความรู้สึกได้ทั้งตัวของมันเอง และ
 ด้วยการสร้างเป็นรูปทรงต่าง ๆ เราสามารถใช้เส้น
 กระทำได้อย่างรวดเร็ว ตรงใจโดยสัญชาตญาณ เส้นจึง
 แสดงแก่นแท้ของทุกสิ่งได้อย่างเข้มข้นและยั่งยืนย่อ
 ที่สุด¹⁰

ในผลงานของข้าพเจ้าเส้นถูกนำมาใช้บริเวณที่
 ว่างเพื่อช่วยเน้นให้เห็นถึงความรู้สึก และยังสามรถช่วย
 ให้ผลงานดูมีระยะ นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ใช้เส้นเพื่อ
 กำหนดขอบเขตของรูปทรง และแสดงรายละเอียดซึ่ง
 ช่วยลดความแข็งกระด้างของรูปทรง เส้นในเงาของ
 ข้าพเจ้าประกอบไปด้วยเส้นตรง จากบันได ราวตากผ้า
 และเส้นขอบฟ้า ซึ่งการมีเส้นตรงในผลงาน จะให้
 ความรู้สึกของความแน่นหนา มั่นคง มั่นคง และใน
 ผลงานส่วนมีเส้นอยู่ในทุกรูปทรง ทั้งเส้นโค้ง ที่มีพลัง
 เคลื่อนไหวที่รุนแรง หรือเส้นโค้งที่มีลักษณะเป็นคลื่น
 บวก ๆ เพียงแต่เส้นเหล่านี้ถูกประสานกลม กลืนเข้ากับ
 ทิศทางดูในส่วนของน้ำหนัก พื้นผิว ฯลฯ

ทั้งนี้เส้นทุกเส้นย่อมมีทิศทางในการสร้าง คือ มี
 แนวนอน แนวตั้ง แนวเฉียง และในแต่ละทิศทางจะให้
 ความรู้สึกต่อผู้คนที่แตกต่างกันออกไป

- เส้นนอน ให้ความรู้สึก เรียบ เบาล สงบ
- เส้นตั้ง ให้ความสมดุล มั่นคง จริงจัง
- เส้นเฉียง ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว ไม่มั่นคง

10

ชะลูด นิมสมถ, เรื่องเดิม, หน้า 30

น้ำหนัก (Tone)

น้ำหนักมีค่าจำกัดความอยู่ 2 ประการ คือ

1. บริเวณ มืดและสว่างของภาพ

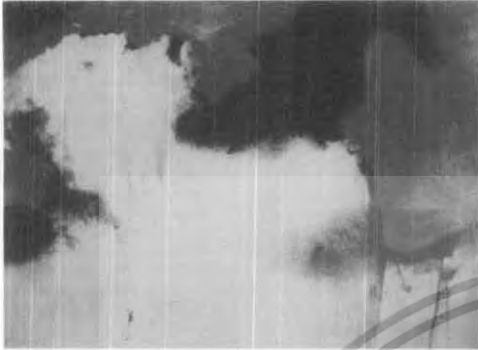
2. ความอ่อนแก่ของสีเทา ลำดับต่างๆ จากดำมาขาว¹¹

ซึ่งน้ำหนักเป็นส่วนสำคัญทางทัศนธาตุ ที่ทำให้ผลงานเสร็จสมบูรณ์ออกมาอย่างมีเอกภาพ ในผลงานของข้าพเจ้า แสงและเงาจะกระจาย และสร้างให้เกิดน้ำหนักค่าติดกันกับน้ำหนักอ่อนอย่างเด่นชัด อยู่หลายแห่ง ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวของสายตาไปตามรูปทรงนั้นๆ ทั้งรูปทรงแสงขาวเมื่อมีขนาดเล็กไป หรือใหญ่ไปยัง ก่อให้เกิดความรู้สึกถึง ความใกล้ ไกล ตื้น และลึกปรากฏขึ้นในผลงาน อาทิเช่น ระยะของรั้งนกเป็นน้ำหนักเทาและท้องฟ้าเป็นน้ำหนักขาวจะเกิดการผลัดระยะ หรือรู้สึกถึงความไกลออกไป หรือแม้แต่ต้นหญ้าที่อยู่ข้างหลัง และเสื่อที่มีโทนสีเทาเข้มไปจนถึงดำ ทำให้รู้สึกว่ามีต้นหญ้ามีความลึก และทำให้เกิดการผลัดระยะขึ้นในผลงาน

11

ระสุด นิมเสมอ, เรื่องเดิม, หน้า 42

พื้นที่ว่าง

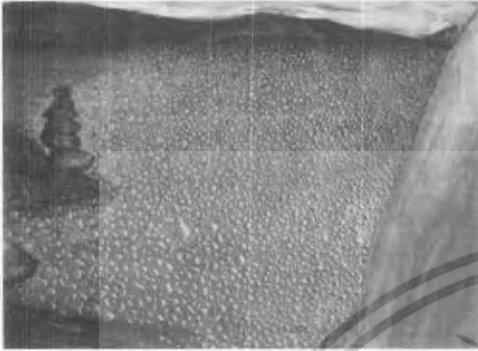

พื้นที่ว่างเป็นทัศนธาตุที่มีบทบาทสำคัญมากในองค์ประกอบของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ทั้งยังมีความสัมพันธ์กับทัศนธาตุอื่นๆ ทุกชนิด ในทางศิลปะหรือในทางธรรมชาติ เมื่อที่ใดปรากฏถึงพื้นที่ว่างโล่งที่นั่นย่อมโปร่งสบาย ไม่สร้างความอึดอัด ไม่บีบคั้น

พื้นที่ว่างในผลงานของข้าพเจ้านี้ได้สร้างสรรค์ขึ้นมาจากเส้นที่เป็นรูปร่าง เพื่อแสดงถึงความรู้สึกใกล้ไกลและยังเกิดจากน้ำหนักที่อ่อนที่สุดในรูปทรงใดรูปทรงหนึ่งซึ่งพื้นที่ว่าง นอกจากจะเป็นจุดพักสายตาแล้ว ข้าพเจ้าเห็นค่าถึงความรู้สึกอ้างว้าง โดดเดี่ยว อีกด้วย

ลักษณะพื้นผิว (Taxture)

ลักษณะพื้นผิว หมายถึง ลักษณะพื้นผิวของสิ่งต่าง ๆ เมื่อเราสัมผัสจับต้องหรือเห็นแล้ว รู้สึกได้ว่าหยาบ ละเอียด มัน ค้าน ขรุขระ เป็นเส้น เป็นจุด ซึ่งลักษณะพื้นผิวในงานภาพพิมพ์จะเป็นลักษณะผิวที่ทำให้เกิดขึ้นมา ให้เกิดผลทางความต้องการ เพื่อแทนค่าของความหมาย เช่น พื้นผิวของก้อนหินสร้างโดยกระบวนการทางภาพพิมพ์โดยการใช้อุปกรณ์พิมพ์ที่มีรูปร่างต่าง ๆ กันมาพิมพ์ลงบนแผ่นทองแดง เมื่อผ่านการกัดกรดตามระยะเวลา ลักษณะผิวของหินก็จะหนวน เป็นรูพรุน อีกทั้งลักษณะพื้นผิวของก้อนเมฆ ก็ใช้กระบวนการการเขียนดินสอไข แล้วนำไปกัดกรดตามระยะเวลาเช่นกัน วิธีการเหล่านี้จะทำให้เกิดพื้นผิวที่ดูคล้ายผิวอ่อนนุ่ม การเคลื่อนไหวของก้อนเมฆ ในการสร้างพื้นผิวด้วยการเขียนดินสอลงไขในงานนั้นมีพื้นผิวของน้ำทะเล ก้อนเมฆ เสื้อผ้า และส่วนที่เป็นแสงสีลึกลับ ทำให้เกิดความกลมกลืน และลดความแข็งกระด้างในผลงานลงได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีความสอดคล้องกับรูปแบบ และแนวความคิดในกรสร้างสรรคผลงานของข้าพเจ้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบ

ศิลปะปั้นมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 2 ส่วน คือส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งได้แก่ โครงสร้างทางวัตถุที่มองเห็น หรือรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัส กับส่วนที่เป็นการแสดงออกอันเป็นผลที่เกิดจากโครงสร้างทางวัตถุ¹² ซึ่งการสร้างงานศิลปะปั้น คือ การนำเอาทัศนธาตุต่างๆ มาประกอบกันให้งานนั้นมีความเป็นเอกภาพ มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการแสดงออก ประกอบด้วย ความสมดุล การจัดแย้ง การซ้ำ ความเป็นเด่น ความเคลื่อนไหว การจำกัดที่เหมาะสมกับรูปแบบเนื้อหาแล้วแต่ศิลปินที่จะใช้ทัศนธาตุใดเป็นเด่น และทัศนธาตุใดเป็นรอง เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้ดูสมบูรณ์

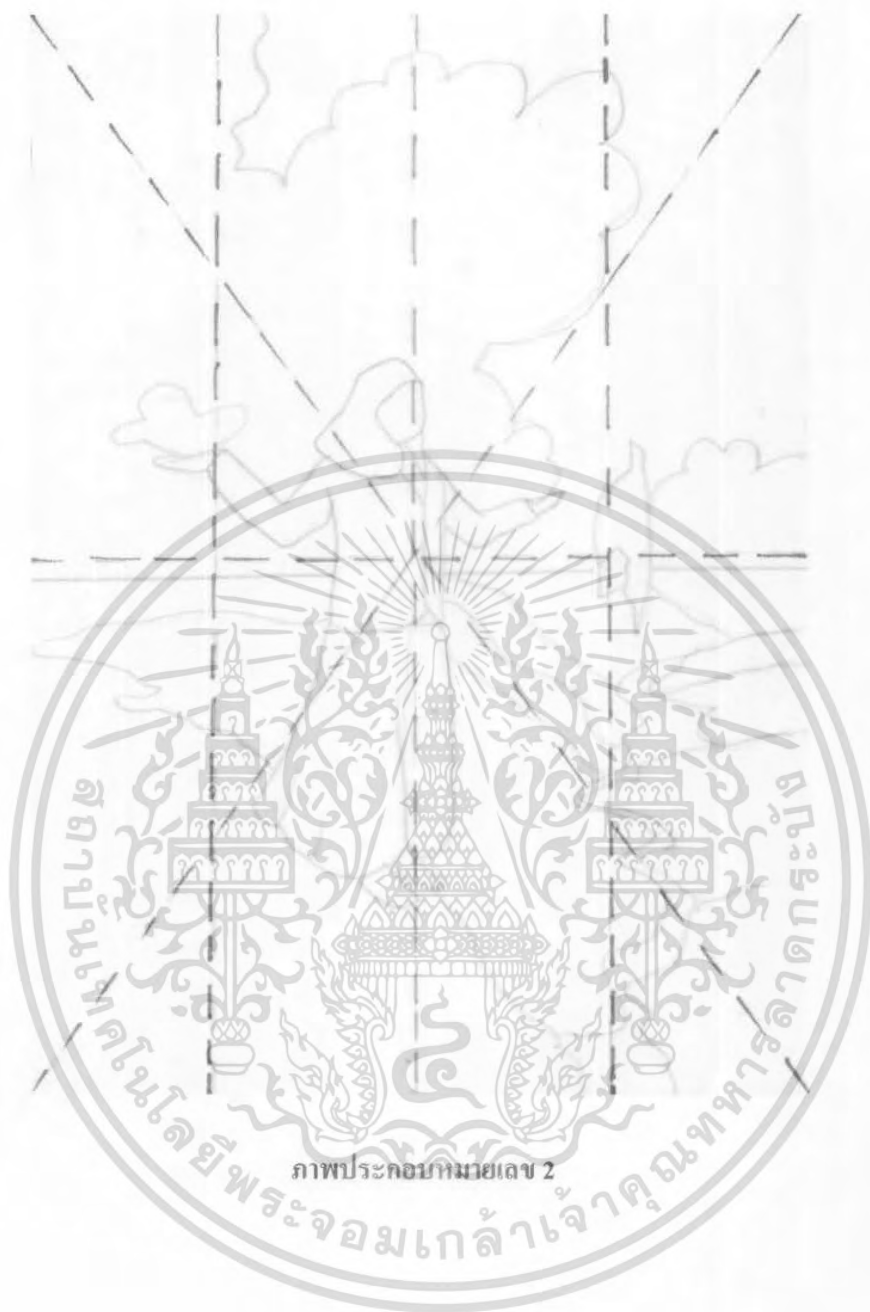

¹² ชะลูด นิ่มเสมอ, เรื่องเดิม, หน้า 161.

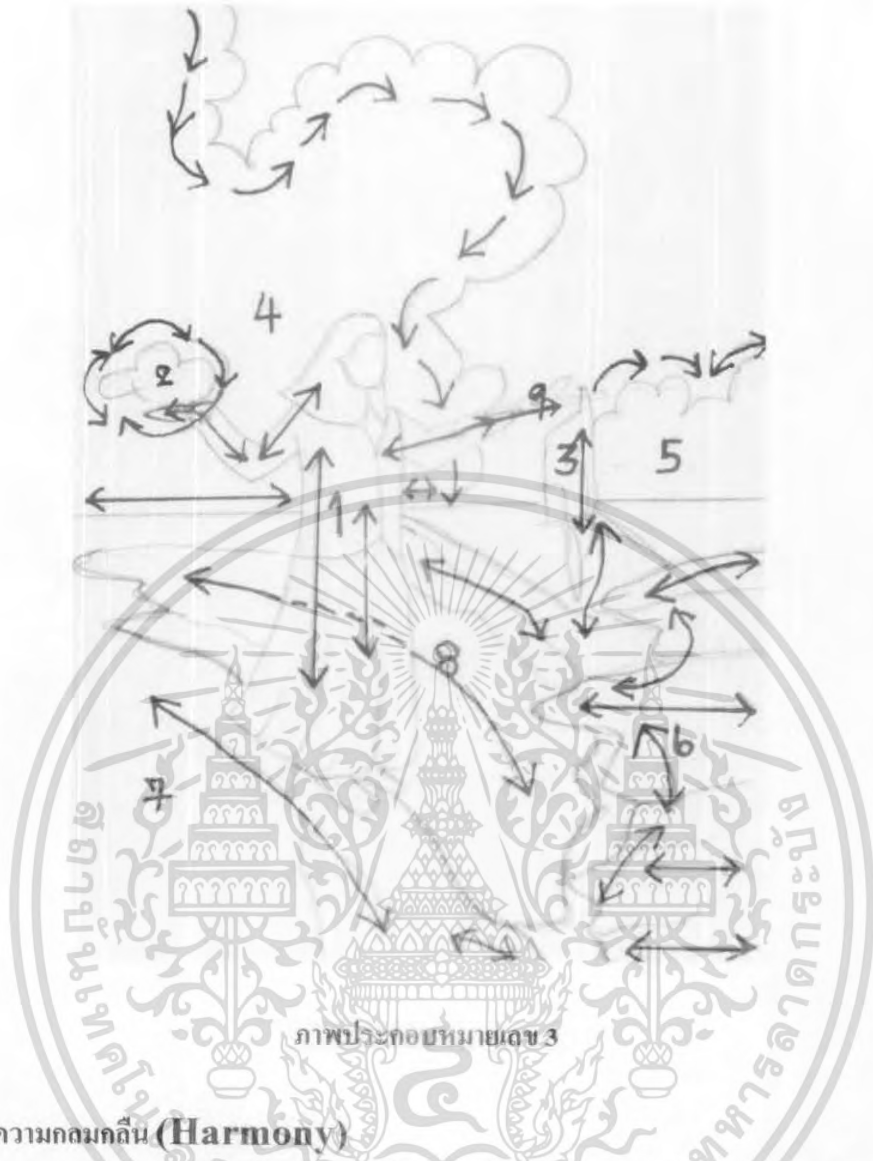
ภาพประกอบวิเคราะห์องค์ประกอบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1. ความกลมกลืน (Harmony)

ความกลมกลืนนั้น เกิดจากความมีเอกภาพของความหลากหลายทางทัศนธาตุ ทั้ง จุด เส้น สี น้ำหนัก และประสาน การซ้ำ ฯลฯ เฝะความกลมกลืนจะเกิดได้นั้น เนื่องจากผลของเอกภาพ ซึ่งสอดคล้องเข้ากับรูปของความคิดที่ออกมาในผลงานสร้างสรรค์ ข้าพเจ้าจึงใช้หลักทัศนธาตุสร้างความกลมกลืนให้เกิดขึ้นในผลงาน อาทิเช่น ความกลมกลืนของรูปทรงเมฆ ซึ่งเป็นรูปทรงอิสระกับรูปทรงของภูเขาซึ่งเป็นรูปทรงอินทรีย์รูป ทั้งยังสร้างความกลมกลืนให้เกิดจากการสร้างน้ำหนัก ซึ่งมีส่วนช่วยในการสร้างพื้นที่ทางอารมณ์ให้ปรากฏขึ้น เช่น น้ำหนักของตัวคน กิ่งไม้ กิ่งรังนก และน้ำหนัก ระหว่างตัวคนกับพื้นของภูเขา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. ความหลากหลาย (Roveuetu)

ความหลากหลายในผลงานที่ปรากฏล้วนถูกสร้างขึ้นมาจากความหลากหลายของรูปทรง เส้น สี น้ำหนัก ความขัดแย้ง ฯลฯ ความหลากหลายที่เกิดขึ้นในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า โดยประกอบไปด้วยรูปทรงของคนที่มีลักษณะท่าทางที่แตกต่างกันในแต่ละอิริยาบถ ซึ่งในรูปทรงก็จะมีหลากหลายกันไปทั้งในด้านของรูปร่าง และขนาด เช่น รูปทรงของภูเขา รั้งนก กิ่งไม้ ซึ่งมีส่วนทำให้งานมีความเป็นเอกภาพ ความหลากหลายยังปรากฏอยู่ในส่วนของการใช้พื้นผิวที่แตกต่างกัน นอกจากนี้บรรยากาศในแต่ละภาพผลงานก็เปลี่ยนไปตามอารมณ์ และความรู้สึกเป็นความหลากหลายที่ประกอบกันอยู่ในผลงานของข้าพเจ้า

3. ดุลยภาพ (Balance)

ดุลยภาพหรืออาจเรียกอีกนัยหนึ่งว่าความสมดุล ซึ่งดุลยภาพในผลงานของข้าพเจ้า เป็นไปในแบบดุลยภาพแบบ อสมมาตร (Asymmetry หรือ Dry namic Equilibrium หรือ Informal Balance หรือ Active Balance) ซึ่งดุลยภาพแบบอสมมาตร เป็นไปในแบบสองข้าง ไม่เหมือนกันดังภาพประกอบหมายเลข 2 ข้าพเจ้าแก้ปัญหาโดยการใช้รูปทรงอื่น ซึ่งมีขนาดต่างกันออกไปมาถ่วงดุลอีกทั้งความสมดุลยังเกิดจากน้ำหนัก และลักษณะพื้นผิว ทั้งนี้ เพื่อสร้างผลงานให้เกิดมีเอกภาพอย่างลงตัว ส่งผลทำให้ภาพผลงานไม่ขาดซึ่งดุลยภาพ

4. สัดส่วน (Proportion)

สัดส่วน (Proportion) เป็นกฎของเอกภาพที่เกี่ยวข้องกับความสมส่วนซึ่งกันและกันของขนาด (Dimensions) ในส่วนต่างๆ ของรูปทรงระหว่างรูปทรง สัดส่วนนี้ยังมีความหมายรวมไปถึงความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมกลมกลืนของ สี แสง เงา และทัศนธาตุอื่นๆ¹³

สัดส่วนในผลงานของข้าพเจ้าเกิดจากความสัมพันธ์กันระหว่างรูปทรงคน กับ สัดส่วน ของรูปทรงชนิดอื่นๆ ที่มีความแตกต่างกันในด้านของขนาดทำให้เกิดความหลากหลายในขนาดของรูปทรงนั้นๆ เป็นการใช้อนุสัดส่วนที่มีขนาดใหญ่ และเล็กแตกต่างกัน ซึ่งช่วยสร้างความสมดุลให้กับภาพผลงาน ทำให้ผลงานมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

¹³ ชุต นิมิตมอ, เรื่องเดิม, หน้า 229.

5. ความโดดเด่น (Dominance)

ความโดดเด่น (Dominance) หรือจะเรียกอีกอย่างก็คือความเป็นเด่นซึ่งก็คือการที่มีธรรมชาติที่แข็งแกร่ง และน่าในใจ ส่วนธรรมชาติที่แข็งแรงน้อยกว่า น่าสนใจน้อยกว่าจะตกเป็นรองในทันที นั่นคือธรรมชาติของความโดดเด่น และรอง ซึ่งลักษณะดังกล่าวมา ในทางศิลปะยังแบ่งความเด่นไว้ 2 ทาง คือ ความเป็นเด่นที่เกิดจากความขัดแย้ง ความเป็นเด่นที่เกิดจากการประสาน ในผลงานของข้าพเจ้า ความเป็นเด่นเกิดจากขนาดของรูปทรงที่ใหญ่ เกินความเป็นจริงจากสภาพแวดล้อม ดังรูปทรงที่ปรากฏในหมายเลข 1 ซึ่งมีขนาดที่โดดเด่นออกมา ข้าพเจ้าใช้แทนค่า อารมณ์ ของตนเองที่ปรากฏอยู่ในจิตใจ โดยผ่านการรับรู้ได้เมื่อความเป็นเด่นนั้นมาอยู่ร่วมกันกับความเป็นรองดังรูปทรงหมายเลข 2,3,4,5,6,7,8 และ 9 ทำให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างรูปทรง ทำให้ภาพผลงานเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

6. ความเคลื่อนไหว (Movement)

การเคลื่อนไหวมีทั้งการเคลื่อนไหวของรูปทรง และการเคลื่อนไหวของพื้นที่ว่าง ซึ่งเกิดขึ้นจากการแทนค่าด้วยทัศนธาตุที่ตัวศิลปินเป็นผู้กำหนดขึ้นเป็นสำคัญ หลังความเคลื่อนไหวนั้นเกิดจากที่ว่างกับรูปทรงเมื่อมีรูปทรงปรากฏอยู่ในที่ว่าง ก็จะเกิดพลังความเคลื่อนไหว เป็นการตอบโต้ระหว่างพื้นที่ว่างและรูปทรง

พลังความเคลื่อนไหวที่เกิดจากรูปทรงและที่ว่าง อาจแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ ตามกฎเกณฑ์ของเอกภาพในธรรมชาติ คือ

1. พลังความเคลื่อนไหวที่เกิดจากการถ่วงดุลกันพลังตรงข้าม (Opposition)
2. พลังเคลื่อนไหวที่รุนแรง ปราศจากความต้านทานที่สมดุล (Transition)
3. พลังความเคลื่อนไหวที่ซ้ำ และผ่อนคลาย

ซึ่งผลงานของข้าพเจ้าเคลื่อนไหวไปในลักษณะที่ผ่อนประสานดังรูปทรงที่ปรากฏในหมายเลข 1,2,3 และ 9 และรูปทรงหมายเลข 6,7 และ 8 โดยพิจารณาจากเส้นแกนที่ปรากฏตามแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งเป็นหลักความจริงตามหลักธรรมชาติ

บทที่ 5

สรุป

แนวความคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ได้นำเสนอเรื่องราวของสภาวะอารมณ์ที่เกิดจากสภาพจิตใจอันถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้า ทั้งทางสภาพสังคม และสภาพแวดล้อม ก่อให้เกิดความสับสน อึดอัด และกดดัน จากสภาพของความเป็นจริงรอบๆ ตัว ซึ่งด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ข้าพเจ้าจึงรังสรรค์ผลงานด้วยการสร้างฝันและจินตนาการขึ้นมาใหม่ เพื่อปลดปล่อยอารมณ์ไปตามความคิดฝัน ณ สภาวะหนึ่งของจิตใต้สำนึก วิธีการดังกล่าวจึงเป็นสภาวะหนึ่งที่ข้าพเจ้าต้องการวาดฝันและแสดงออกมาในผลงานทางศิลปะ เพื่อหนีหนีจากโลกแห่งความเป็นจริง โดยสื่อผ่านตัวตนของข้าพเจ้าเองที่เต็มไปด้วยสภาวะอารมณ์ ของความโดดเดี่ยว สับสน ด้วยการใช้ บรรยากาศที่ดูวังเวง เปลี่ยวเหงา ภูเขาที่ดูแล้วแข็งแกร้ง แต่ก็มีน้ำค่อยๆ ไหลผ่านค่อยๆ กัดเซาะ น้ำทะเลที่ดูแปรปรวน ฯลฯ

จากภาพของสภาวะดังกล่าวข้าพเจ้าได้เรียบเรียงออกมาแนะนำเสนอผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ในเทคนิคแม่พิมพ์โลหะ กัดกรดด้วยขบวนการภาพถ่าย (Photo Etching) โดยมีลักษณะพิเศษอยู่ที่การใช้น้ำกรด และฉนวนกันน้ำกรด มาทำปฏิกิริยาทางเคมีเพื่อให้ได้ผลออกมาตามรูปแบบทางความคิด ซึ่งทั้งหมดจำเป็นต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะประสบการณ์ และความชำนาญในแต่ละขั้นตอนของการผลิต ทั้งยังต้องพลิกแพลงแก้ไขผลงานที่ออกมาให้ตรงตามความต้องการ มีความเป็นเอกภาพทางศิลปะ เพื่อความงามตามหลักสุนทรียภาพ และสนองตอบเอกภาพทางความคิด อารมณ์ ความรู้สึกได้อย่างถูกต้อง

ประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน ผลงานศิลปะนิพนธ์ในชุดนี้ ได้สั่งสมความรู้ความสามารถในการทำงานศิลปะให้กับข้าพเจ้ามากยิ่งขึ้นไปอีก ข้าพเจ้าจึงหวังว่าสิ่งนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานและรูปแบบทางความคิด ให้มีความงดงามและมีความต่อเนื่องขึ้นไปในภายภาคหน้า อีกทั้งยังหวังว่าโครงการศิลปะนิพนธ์ในชุดดังกล่าวคงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการศึกษาผลงานศิลปะ และลักษณะของการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นไปในลักษณะเดียวกับข้าพเจ้าไม่มากนักน้อย

บรรณานุกรม

- กัจจกร สุนพงษ์ศรี.ศิลปะสมัยใหม่.กรุงเทพฯ ไทยวัฒนาพานิชจำกัด,2523.
 จิระพัฒน์ พิตรปรีชา.โลกศิลปะศตวรรษที่20.คำานสุทธาการพิมพ์.2545.
 ชะลุดนั่มเสมอ.องค์ประกอบศิลปะ.กรุงเทพฯ ไทยวัฒนาพานิชจำกัด.2544.
 มาโนช สุขฤทธิ์.จิตวิทยาอุปคติ,กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,2530.
 วิมลสิทธิ์ หรยางกูร,พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม.จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย.2541.
 วิลาส มณีวัต.ทอศตาทั่วแผ่นดิน.ด้วยตนเอง.
 อารี สุทธิพันธ์.ศิลปะนิยม.สำนักพิมพ์ไอดีเอ็นเอสโตร.2535.
 FINE ART MAGAZINE ปีที่ 1 ฉบับที่ 2.2547.

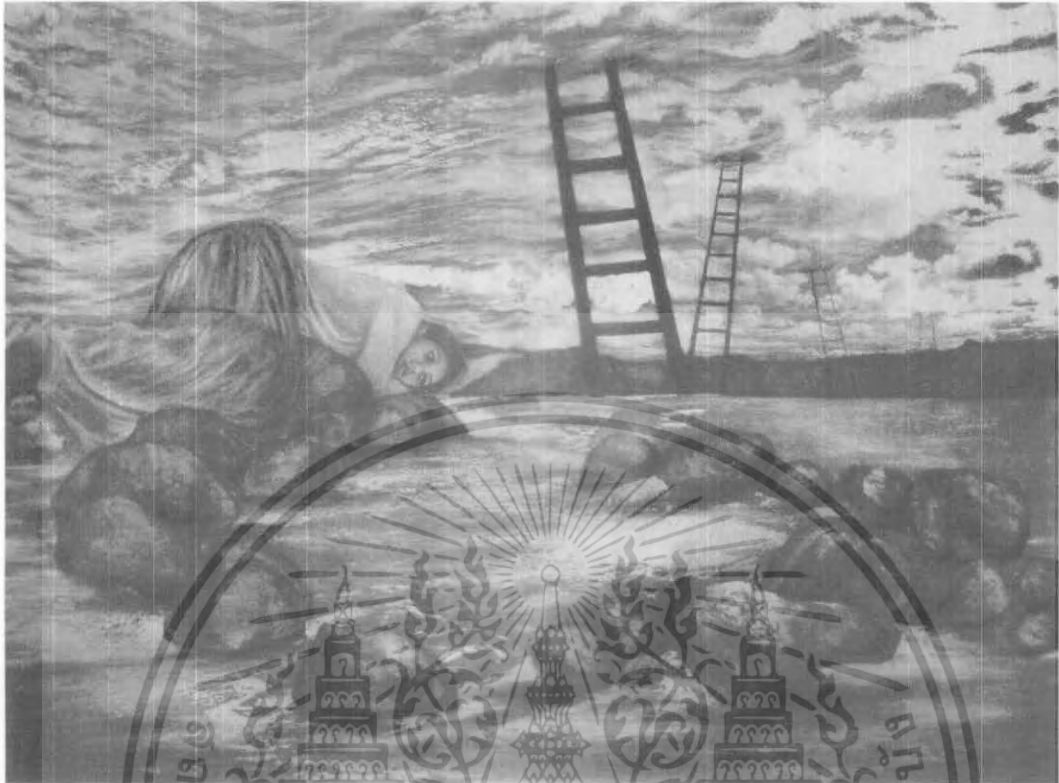
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะ

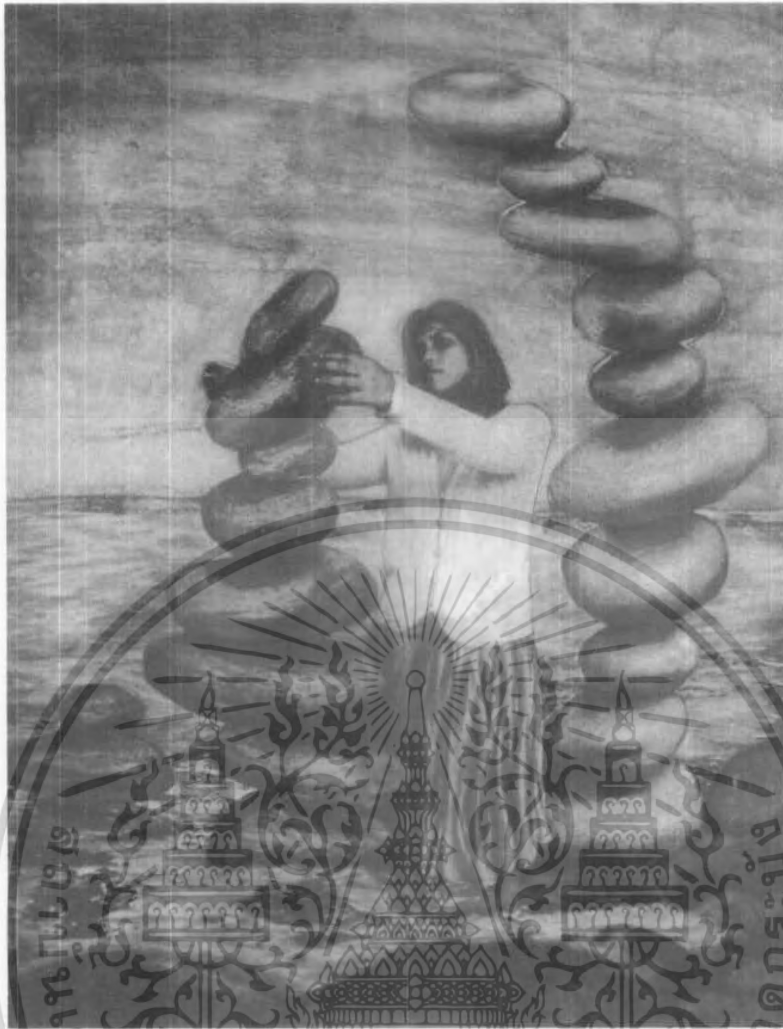
ชื่อผลงาน สภาวะหนึ่งของจิตใต้สำนึก 1
 เทคนิค ภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะ (Etching)
 ขนาด 80 x 60 ซม.
 ปีพ.ศ. 2549

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

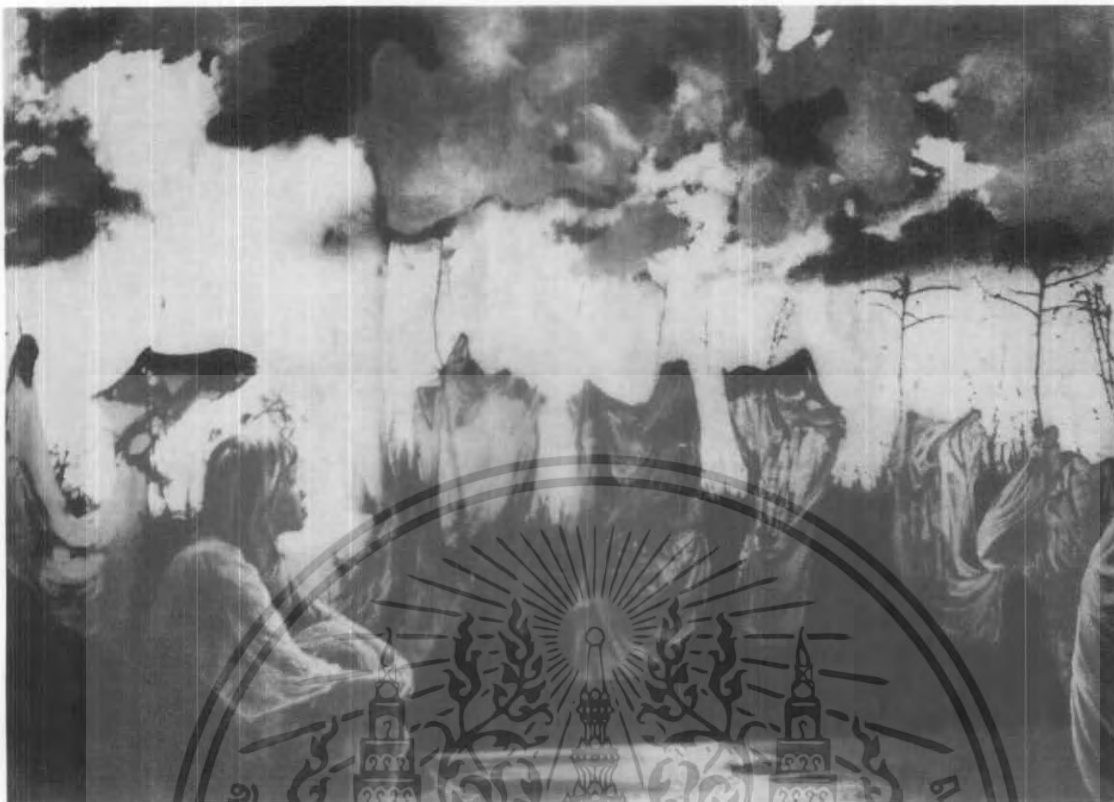
ชื่องาน	สภาวะหนึ่งของจิตใต้สำนึก 2
เทคนิค	ภาพพิมพ์หินราบ(Lithograph)
ขนาด	80 x 60 ซม.
ปีพ.ศ.	2549

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

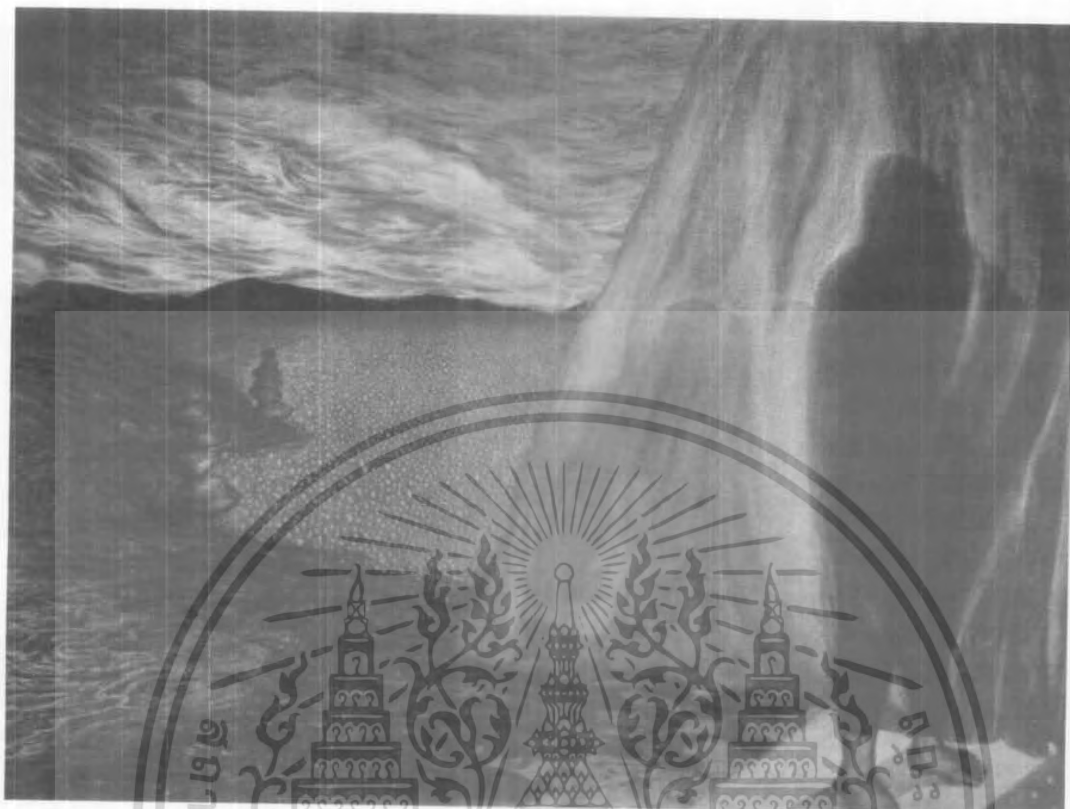
ชื่องาน สภาวะหนึ่งของจิตใต้สำนึก 3
 เทคนิค ภาพพิมพ์พื้นราบ (Etching)
 ขนาด 80 x 60 ซม.
 ปีพ.ศ. 2549

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

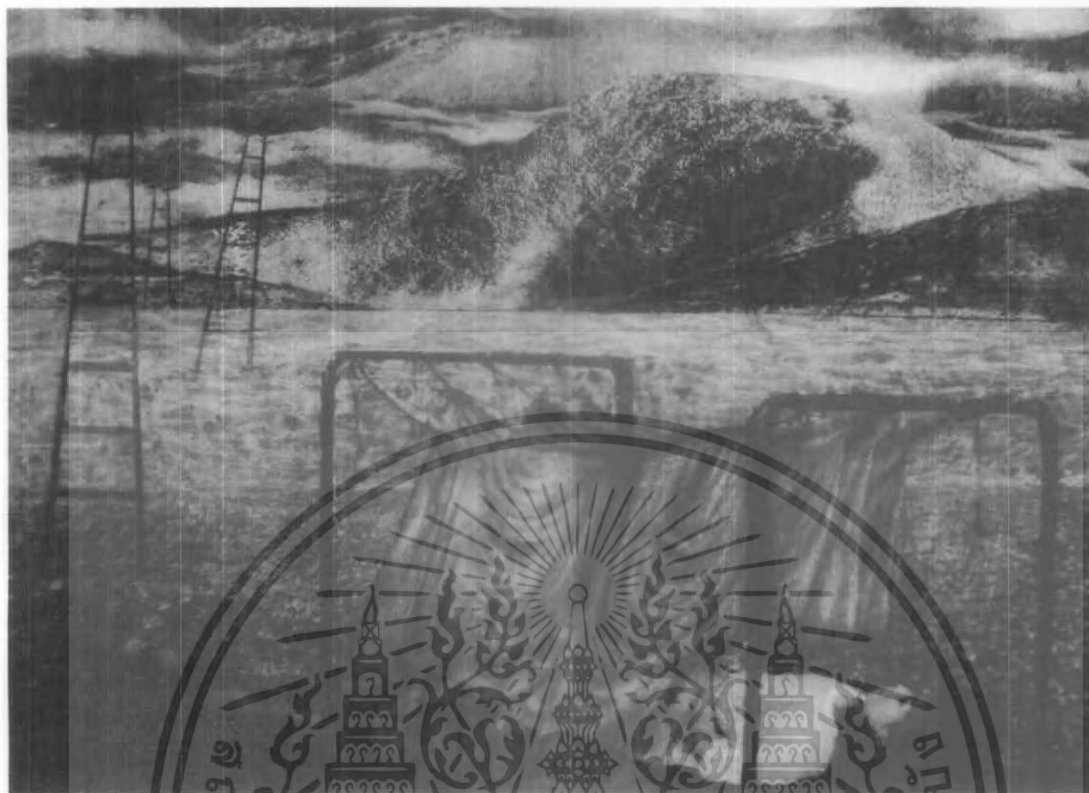
ชื่องาน สภาะหนึ่งของจอตโคสเนก 4
 เทคนิค ภาพพิมพ์พื้นราบ(Etching)
 ขนาด 80 x 60 ซม.
 ปีพ.ศ. 2549

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่องาน สภาะหนึ่งของกตโตสานัก 5
 เทคนิค ภาพพิมพ์พื้นราบ(Etching)
 ขนาด 80 x 60 ซม.
 ปีพ.ศ. 2549

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่องาน สภาวะหนึ่งขงจิตใต้สำนึก ๕
 เทคนิค ภาพพิมพ์พื้นราบ(Etching)
 ขนาด 80 x 60 ซม.
 ปีพ.ศ. 2549

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ นางสาว ฉัตติยา อับดุลเลาะ

เกิด 9 พฤษภาคม 2527

ที่อยู่ 55/1 ซ. พร้อมพรรค ถ. สุขุมวิท 49 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา จ. กรุงเทพฯ 10110

การศึกษา

- โรงเรียนศรีวิกรม์
- โรงเรียนสาขาน้ำผึ้ง
- ภาควิชาจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการแสดงผลงาน

- 2542 - ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการจิตรกรรม – ภาพพิมพ์ ณ โรงเรียนสาขาน้ำผึ้ง
- 2543 - ร่วมแสดงผลงาน นิทรรศการ อาชีพ และ ศูนย์ ปี 2001 ณ โรงเรียนสาขาน้ำผึ้ง
- 2549 - ร่วมแสดงนิทรรศการ color me art school

เกียรติประวัติ

- 2544 - รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพศิลปศึกษา ระดับภาคกลาง ประเภท สีน้ำมัน
- 2545 - รางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพ “ความซื่อสัตย์” ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้