

ภายในห้อง

INTERIOR

รพ.
ธ 231 ก
2549

เลขหมู่.....
เลขทะเบียน..... 78162
วัน,เดือน,ปี..... 25 ก.พ. 2551

b. 1188793x
i.....

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาพพิมพ์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

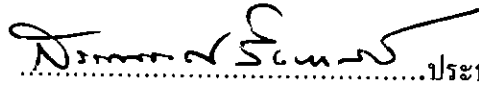
ปีการศึกษา 2549

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติ
ให้ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

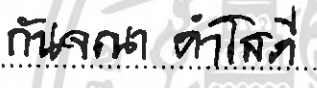
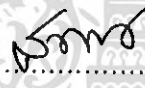
.....คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

.....ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์สรณรงค์ สิงหนณี)

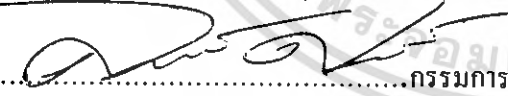
.....กรรมการ (ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนารอด)
.....กรรมการ (ศาสตราจารย์เดชา วราชน)

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

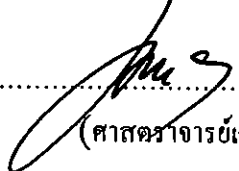
.....กรรมการ (รองศาสตราจารย์กันจณา คำโสภี)
.....กรรมการ (รองศาสตราจารย์สุรพงษ์ สมสุข)

.....กรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงษ์ ชาญวีระ)
.....กรรมการ (อาจารย์วุฒิกร คงคา)

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

.....กรรมการ (อาจารย์ศรินิตย์ ตีร์จิเจริญ)

.....กรรมการและเลขานุการ
(รองศาสตราจารย์อลิตา จันทร์เพ็ชร)

.....อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์
(ศาสตราจารย์เดชา วราชน)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อศิลปนิพนธ์

ภายในห้อง

INTERIOR

ชื่อ

นายชนากร รักสุจริต

สาขาวิชา

ภาพพิมพ์

ภาควิชา

จิตรศิลป์

คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

ปีการศึกษา

2549

อาจารย์ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์เคชา วราชน

บทคัดย่อ

ผลงานชุดนี้ของข้าพเจ้าทำออกมาจากความรู้สึกที่ต้องการจะสะท้อน สภาวะภายในของคนออกมา ในช่วงขณะเวลาหนึ่งนั้นๆ รวมถึงการหยั่งรู้ว่าจริงๆแล้ว ข้าพเจ้ารู้สึกนึกคิดมีความหวังใฝ่ฝันตั้งใจและต้องการถึงสิ่งใดหรือเป็นไปอย่างไร ซึ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ตายตัวในระหว่างเวลาที่ทำผลงานชิ้นนั้นๆ จะมีความสำคัญมาก จุดมุ่งหมายจึงเป็นสิ่งที่คาดหวัง ตั้งใจไว้เท่านั้น เพราะผลงานที่รู้สึกว่าจะเสร็จ พอใจนั้น อาจจะแตกต่างกันไปน้อยหรือมากเพียงใด ก็ไม่สามารถที่จะกำหนดได้ชัดเจนตั้งแต่ตอนต้นได้ โดยเรื่องราวทั้งหมดต่างๆ นั้น ถ่ายทอดและแทนความหมายโดยใช้ห้อง ห้องหนึ่ง ซึ่งในความเป็นห้อง วัตถุและบรรยากาศภายในนั้น ก็มีความหมายอยู่ในตัวเองเป็นจุดแรกเริ่มแล้วเช่นกัน รองรับการเคลื่อนไหวไปของความรู้สึกภายใน โดยจากภาพต้นแบบถ่ายทอดผ่านการรับรู้ทางตา รู้สึกข้างใน แล้วถ่ายทอดลงที่มือที่จับแท่งเหล็กปลายแหลม ชูคิ๊ด ลากเส้น กลุ่มเส้น ตามความเป็นไปของห้อง ห้องนั้น และความหวัง ใฝ่ฝัน แสวงหาคำเนินไปของจิตใจตน ผ่านลงไปที่แผ่นทองแดง แรงแมื่อที่ออก ลักษณะของเส้น ทิศทางวัตถุ รูปทรงสิ่งของบรรยากาศภายในห้องนั้น เสมือนหนึ่งทีรองรับ การรับรู้ ปฏิบัติการตอบสนองที่มีความรู้สึกลึกๆ อยู่ในนั้น เป็นร่องรอย รูปทรงที่ถูกถ่ายทอดออกมา เป็นที่จารึกผลที่ออกมาของความหมายใดความหมายหนึ่ง ในสิ่งที่ดำเนินอยู่และต้องการจะให้เป็นไป

จากจุดประสงค์ ความมุ่งหมายเริ่มแรกที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้สิ่งหรือสภาพการณ์หนึ่งที่ข้าพเจ้าจะขาดไปเสียมิได้ ในการดำเนินการสร้างทำผลงาน คือในเรื่องของการรับรู้โดยเฉพาะประสาทสัมผัสทางตา จากดวงตาสู่สมอง แปลความหมายภาพ เกิดเป็นความรู้สึกทางด้านจิตใจ มาสู่มือ การรับรู้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ในทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงานที่ถ่ายทอดถ่ายเท ความรู้สึกจากข้างในออกมา

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งต่อศาสตราจารย์เดชา วราขุน และรองศาสตราจารย์มัลลิกา มังกรวงษ์ ผู้ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหา รวมถึงให้ทุนทรัพย์และกำลังใจในการทำงานศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ ตลอดจนคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ทุกท่าน ขอน้อมรำลึกถึงพระคุณของ บิดา มารดา ด้วยความเคารพอย่างสูงด้วยเช่นกัน ที่ช่วยอบรมสั่งสอนเลี้ยงดู ตลอดจนให้การสนับสนุนในการศึกษา และเพื่อนพี่น้องที่ให้ความช่วยเหลืออย่างดียิ่ง ตลอดเวลาในการศึกษาและปฏิบัติงานจนประสบความสำเร็จ เป็นไปดั่งที่ตั้งใจไว้

ธนากร รักสุจริต

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญภาพประกอบ	ง
บทที่ 1 บทนำ	1
ความสำคัญของโครงการ	1
วัตถุประสงค์การสร้างสรรค์	1
ขอบเขตของโครงการ	2
บทที่ 2 ที่มาและแนวความคิดสร้างสรรค์	5
อิทธิพลที่ได้รับ	5
แนวความคิด	11
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการสร้างสรรค์	12
ภาพต้นแบบ	12
กระบวนการสร้างงาน	16
บทที่ 4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์	18
วิเคราะห์ทัศนธาตุ	18
วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบ	18
บทที่ 5 บทสรุป	20
เอกสารอ้างอิง	21
ผลงานศิลปะ	22
ประวัติผู้เขียน	31

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพประกอบ

รูปที่	หน้า
1. ภาพต้นแบบของผลงานชิ้นที่ 1	3,12
2. ภาพโครงร่างคร่าวๆ ของภาพต้นแบบในผลงานชิ้นที่ 1	3,4,13
3. ภาพหน้าต่างสู่ทะเลและภาพสตูดิโอสีแดงของ อองรี มาติสส์	7
4. ภาพเปรียบเทียบผลงานลายเส้นของ อองรี มาติสส์ กับภาพผลงานชิ้นที่ 3	9
5. ภาพเปรียบเทียบผลงานลายเส้นของ อองรี มาติสส์ กับภาพผลงานชิ้นที่ 5	10
6. ภาพต้นแบบของผลงานชิ้นที่ 2,3	14
7. ภาพต้นแบบของผลงานชิ้นที่ 5,8	15
8. ภาพผลงานศิลปะ ชิ้นที่ 1-8 ตามลำดับ	22-30

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

บทนำ

ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอ ความรู้สึกภายในของตนเอง ผ่านรูปทรงวัตถุสิ่งของเครื่องตกแต่งในบ้าน ในบรรยากาศของห้องห้องหนึ่ง เหมือนเป็นที่รองรับการถ่ายทอดความรู้สึก ที่ดิ้นรน ค้นหาไขว่คว้า โหยหา ประารถนา ความพึงพอใจ อิ่มเอมใจ อะไรซักอย่างในความเป็นมนุษย์ ที่ตัวของข้าพเจ้าเอง ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เรีกร้องกู่ก้องในจิตใจนั้นมันคืออะไร ข้าพเจ้านำเอาภาวะที่เป็นอยู่และเป็นไปเช่นนี้ มาถ่ายทอดด้วยวิธีการขุดขีดสร้างภาพด้วยเส้นเป็นสำคัญ สร้างเป็น โครงร่างและ โครงสร้างของรูปทรง ที่มีแสงเงา ระยะ มิตติของความคิดให้เกิดบรรยากาศที่พราวแว่ ไม่แน่ชัดและบ้างก็ชัดเจน ตรงกับความรู้สึกภายในที่ผันแปรไม่แน่นอนของตนเอง แล้วถ่ายทอดช่วงเวลาขณะนั้นออกมา ด้วยการลากเส้นไปมาอย่างรวดเร็ว จากภาพต้นแบบที่กระตุ้นเร้าความสนใจ การขีดเส้นจะมีลักษณะของการหยั่งรู้ ความเป็นไปขององค์ประกอบต่างๆ ของรูปทรงในภาพ กับความรู้สึกข้างใน เสมือนหนึ่ง การสื่อสารกับวัตถุ ที่ต่างรูปทรงขนาด ในตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ ในห้อง ห้องหนึ่งแทนความหมายที่ดำเนิน ไปของจิตใจที่วนเวียนอยู่

ความสำคัญของโครงการ

1. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้ ยอมรับ ในสิ่งที่มนุษย์ด้วยกันออกแบบสร้างสรรค์ขึ้นมาและมีความสัมพันธ์ ปฏิกริยาตอบสนองต่อการรับรู้ของตน ถ่ายทอดความรู้สึกในขณะนั้นออกมา
2. เพื่อเน้นถึงความสำคัญในเรื่องความรู้สึกนึกคิดภายในของตน ที่ข้าพเจ้าคิดว่า คนอื่นๆ น่าจะเคยมีความรู้สึกเช่นนี้ ที่ความเป็นไปของสิ่งต่างๆ ภายในกรอบตัว ทั้งที่มนุษย์สร้างขึ้นมา หรือเป็นไปตามธรรมชาติ ได้ปลุกเร้าความรู้สึกที่สัมพันธ์ไปกับความเป็นไปภายในของตน
3. เพื่อให้เกิดการเข้าใจในเรื่องราวที่เป็นไปของตนเอง นอกจากจะถ่ายทอดออกมาให้ประจักษ์ด้วยตนเองแล้ว อีกสิ่งหนึ่งก็เพื่อที่จะพัฒนาจิตใจ เข้าใจและรับรู้ มีสติ สมานแก้ปัญหาระไรที่ตนได้เคยรู้สึกนึกคิดต่างๆ ที่เชื่อว่าน่าจะมีลักษณะเป็นเช่นนั้นเช่นนี้ปรับปรุง ปรับเปลี่ยนไปให้เหมาะสมกับเรื่องราวหรือสิ่งต่างๆ ในชีวิตที่เคลื่อนไหวไปอย่างต่อเนื่อง ในหลายช่วงเวลาให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของตน ในสิ่งหรือองค์ประกอบต่างๆอันหลากหลายในชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกันในความเป็นปวงชนธรรมดา

วัตถุประสงค์การสร้างสรรค์

1. เพื่อถ่ายทอดความเป็นไปต่างๆ ในความรู้สึกของตนเอง
2. เพื่อให้เกิดการพัฒนา ในด้านประสาทสัมผัสการรับรู้ การปฏิสัมพันธ์ของตนเองกับวัตถุและปฏิกริยาตอบสนอง ที่ถ่ายทอดออกมาในผลงานภาพพิมพ์ร่องลึก (Drypoint) ในลักษณะแบบงานวาดเส้น ซึ่งรองรับและแสดงออกรวมไปความรู้สึกภายใน หรืออีกความหมายก็คือ การใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วัตถุภายนอก ทักษณวิสัยความเป็นจริงมารองรับ แล้วแปรเปลี่ยนการมองเห็นไปตามความไป
ภายใน ปรากฏเป็นรูปภาพในอีกลักษณะวิสัยหนึ่ง

3. เพื่อให้เกิดค่าการตีความ ความหมายความเข้าใจในตัวเองต่อไป จากผลงานที่ถ่ายทอดออกมาแล้วพร้อมทั้งพัฒนาวิธีการ ขั้นตอน วัสดุ ลักษณะองค์ประกอบที่นำออกมาให้ควบคู่สัมพันธ์กัน

ขอบเขตของโครงการ

ข้าพเจ้าต้องการจะแสดงให้เห็นถึง ลักษณะวิสัยมุมมองที่แปรเปลี่ยนของความเป็นห้อง ห้องหนึ่ง ที่มีความหมายอยู่ในตัวซึ่งถ่ายทอด ถ่ายเท ผันเปลี่ยน เปลี่ยนผ่านรูปทรงของสิ่งต่างๆภายในห้อง ไปตามความเป็นไปในจิตใจในขณะนั้นๆ ด้วยลักษณะวิธีการลากเส้นขีดขีดไปมาแล้วนำมาพิมพ์ในอีกขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งคิดว่าผลงานของวิธีการนี้ จะตอบสนองความรู้สึกของตนได้ใกล้เคียงกับที่เป็นอยู่ ได้ค่อนข้างมากทีเดียว

ลักษณะของผลงานจะเน้นเส้นสร้างรูปทรงเป็นสำคัญ ในลักษณะที่ตัดทอนรูปทรงของวัตถุสิ่งของ เช่น เส้น รูปร่าง โครงสร้างภายนอก ความชัดเจนของมวลน้ำหนัก แสงเงา พื้นผิว ขนาด ตำแหน่ง ที่ตั้ง ระยะเวลาตีความลึก เหล่านี้เป็นต้น รูปทรงทั้งหมดจะขับเคลื่อนด้วยเส้นโค้ง หรือตรง ที่ขีดขีดไปมาตามการรับรู้ และรู้สึกปรารถนาในตอนนั้น ที่ดูแล้วเหมือนจะไม่มั่นคง ไม่แน่ใจ พร่ามัว ซึ่งลักษณะของทัศนธาตุ และขั้นตอนวิธีการ จะตอบสนองความรู้สึกลึกๆ ขณะที่ทำผลงานเหล่านี้ออกมา

วิธีการถ่ายทอด เป็นงานในลักษณะวาดเส้น ใช้เส้นเป็นหลัก ขีดขีด ลากเขียนด้วยแท่งเหล็กปลายแหลม (Needle) ลงบนแผ่นทองแดง แล้วนำมาพิมพ์เป็นภาพ ในแบบที่เรียกว่า ภาพพิมพ์เขียนหรือวาดสดบนแผ่นทองแดง ซึ่งจะเรียกวิธีการนี้ว่า (Drypoint)

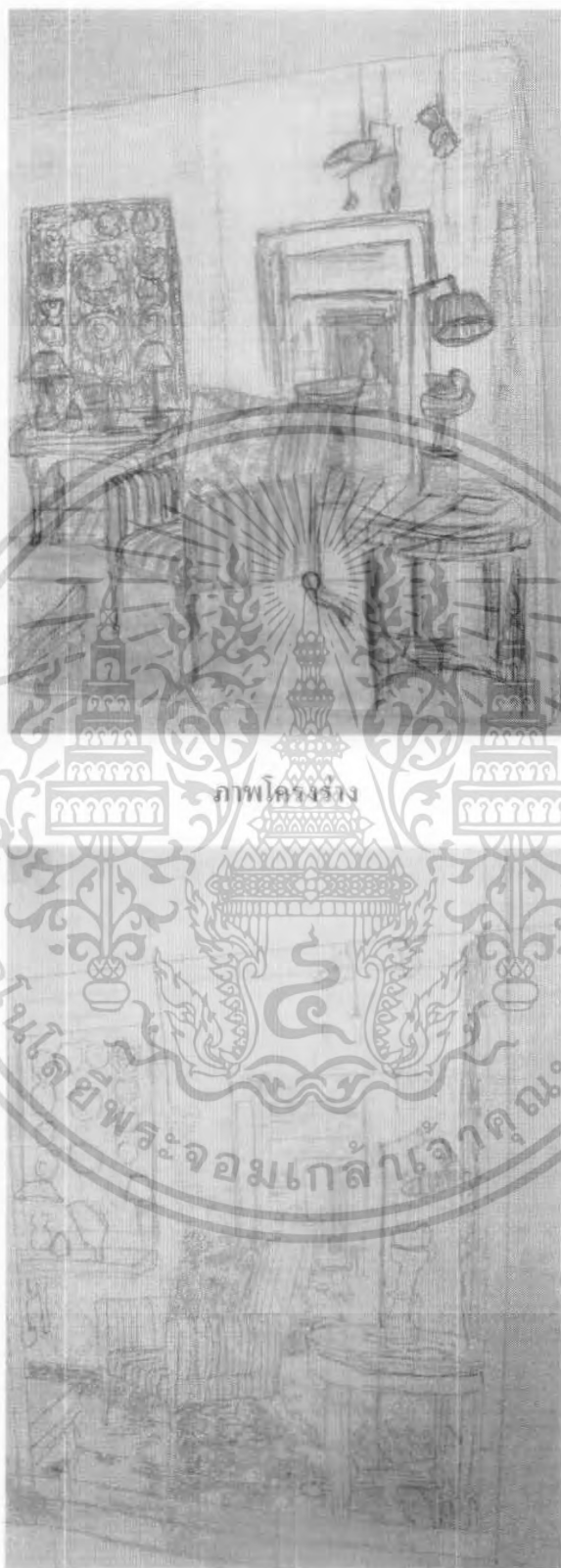
ความเป็นสี จะมีลักษณะสีเดียวคือ โทน ขาว เทา และดำ จำนวนชิ้นผลงานมีทั้งหมด 8 ชิ้น ขนาดของทุกชิ้น คือ 40.5 x 61 เซนติเมตร

ภาพต้นแบบของผลงานชิ้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพโครงร่าง

ภาพโครงร่างคร่าวๆที่แสดงถึงมุมมองลักษณะวิถีที่แปรเปลี่ยนไปตามความรู้สึก ในความเป็นไป
 บรรยากาศของห้อง ห้องหนึ่ง จากภาพต้นแบบของผลงานชิ้นที่ 1
 เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

ที่มาและแนวความคิดสร้างสรรค์

เรื่องราวความรู้สึกทั้งหมดทั้งหมด มาจากตัวของข้าพเจ้าเอง ที่สะท้อนถ่ายทอดสภาวะภายใน ต่อสิ่งต่างๆที่รับรู้เกี่ยวข้อง ดำรงอยู่ในเรื่องราวสภาพการณ์นั้นๆ ที่มีต่อความรู้สึกนึกคิด การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลักษณะปฏิบัติ แนวความคิดในการดำเนินชีวิต โดยได้ถ่ายทอดผ่านต้นแบบ ความเป็นห้องและของในห้องนั้นๆ เพื่อถ่ายทอด ปัญหาความรู้สึกสัมพันธ์ต่างๆ ในใจตน ที่ผ่านการค้นคว้า ค้นหาความหมายนั้นๆ ให้ปรากฏออกมา พร้อมทั้งเข้าใจถึงความหมายไปเช่นนั้น และวิธีการปรับเปลี่ยนตนเอง ให้ดำรงอยู่ ดำเนินไปอย่างหยั่งรู้ พร้อมทั้งจะปรับเปลี่ยนตนเอง แก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอก คือ การปฏิบัติตนต่อไป

อิทธิพลที่ได้รับ

ข้าพเจ้าทำผลงานชุดนี้ โดยได้รับแรงบันดาลใจทั้งในเรื่องทัศนธาตุ คือ ใช้เส้นเป็นหลัก และเนื้อหาเรื่องราวความรู้สึกประทับใจที่ใกล้เคียง และมาจากศิลปิน อองรี มาติสส์ (Henri Matisse ค.ศ. 1869-1954) ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นศิลปินที่ยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษที่ 20 อีกท่านหนึ่ง นอกจากการทำงานจิตรกรรมที่สร้างสรรค์ด้วยสี ที่สดใส สว่าง รุนแรง เข้มข้น จนเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนทำให้เกิดลัทธิโฟวิสม์ขึ้นมา ผลงานของมาติสส์ ในด้านอื่นๆ เช่น วาดเส้น ประติมากรรม เซรามิก การตัดกระดาษเป็น โครงรูปร่าง ก็โดดเด่นต่อเนื่องตลอดชีวิตการทำงานและทดลองรูปแบบสิ่งต่างๆของศิลปินท่านนี้

อองรี มาติสส์ เกิดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ.1869 ใน Le Cateau-Cambrsis ทางตอนเหนือของฝรั่งเศส เริ่มทำงานศิลปะในปี ค.ศ. 1890 หลังจากที่เขาป่วยเป็นโรคไส้ติ่งอักเสบ ทำให้เขาเริ่มค้นพบตัวเองในปี 1892 จึงตัดสินใจหันหลังให้กับอาชีพนักกฎหมายที่ร่ำเรียนมา แล้วเดินทางมาปารีสเพื่อที่จะศึกษางานศิลปะกับ กุสตาฟ มอว์ (Gustave Moreau) ศิลปินซิม โบลลิสม์ (Symbolism) ผู้มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นครูที่เปิดกว้างและสนับสนุนให้นักศึกษาแสวงหาแนวทางด้วยตนเอง จากการศึกษาผลงานในพิพิธภัณฑ์อย่างจริงจัง ช่วงนี้มาติสส์เรียนรู้การสร้างผลงาน โดยการลอกแบบงานจิตรกรรมของ ชาร์แดง (Chardin) และจัน เดวิดส์ เดอ ฮีม (Jan Davidz de Heem) ในปี ค.ศ. 1895 สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบัน E'Cofe Des Beaux – Arts ระหว่างนี้ได้ออกเดินทางไปยังบริเตน (Britany) และลงมือเขียนภาพทิวทัศน์ริมฝั่งทะเล ผลงานศิลปะที่เป็นจุดเริ่มต้นความสนใจของมาติสส์คือผลงานของเดอกาส์ โลเตรก อิมเพรสชันนิสม์ และภาพพิมพ์ญี่ปุ่นมาสู่เรอเนอัวร์และเซซานน์ รวมถึงเซอร์ราห์ แวน โก๊ะท์และโกแกงด้วย

ศิลปินมาติสส์ทำงานศิลปะตลอดชีวิตของเขา โดยค้นคว้าทดลองสร้างรูปแบบสิ่งใหม่ อยู่ทุกช่วงเวลาของชีวิต ทั้งเรื่องของการใช้สี ใช้เส้นโค้งของโครงรูปรอบนอกที่ดูจะเป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนเป็นหลัก หรือลักษณะรูปแบบเนื้อหาที่มาจากแหล่งอื่นๆเช่นจากศิลปะของเหล่าอารยชน (Primitivism Arts) เหล่านี้ก็มีความสำคัญเช่นกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานที่มีชื่อเสียงของเขา อาทิเช่น ภาพสุภาพสตรี สวมหมวก (Woman with Hat ค.ศ. 1904-1905) ภาพแถบเส้นสีเขียว (The Green Stripe ค.ศ. 1905) ความรื่นรมย์ของชีวิต (Joy of Life ค.ศ.1905-1906) เริงระบำ (The Dance ค.ศ. 1909) ดนตรี (Music ค.ศ. 1910) นอกจากนี้ผลงานอีกสองชิ้น คือ หน้าต่างสู่ทะเล (The Open Window ค.ศ. 1905) และสตูดิโอสีแดง (The Red Studio ค.ศ. 1911) ก็เช่นกัน ต่างเป็นแรงบันดาลใจต่อการสร้างผลงานของข้าพเจ้าด้วย ในเรื่องของเนื้อหา สิ่งที่ดำเนินไปของวัตถุรูปทรงในภาพในมิติบรรยากาศของห้องห้องหนึ่ง และแนวคิดของศิลปินมาติสส์ (ที่พูดถึงภาพ หน้าต่างสู่ทะเล) ก็ประทับใจข้าพเจ้ามากด้วยเช่นกันดังที่ศิลปินกล่าวไว้ว่า “มันเป็นเรื่องของกรนำเอาโลกภายนอก ห้องทะเล และโลกภายในมารวมเอาไว้ด้วยกันเป็นเพราะบรรยากาศของทิวทัศน์และห้องที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวและปราศจากข้อแตกต่างใดๆ”¹

และภาพสตูดิโอสีแดง ที่วาดขึ้นใน ค.ศ.1911 มาติสส์ได้เสนอภาพห้องทำงานศิลปะของเขาต่อหน้าและในใจของผู้ชม สิ่งซึ่งหลุดออกมาจากโครงสร้างแบบเรียบเป็นเพียงผลงานของเขา ทั้งประติมากรรม เซรามิก และจิตรกรรมในภาพ แต่ก็สามารถทำให้ผู้ชมสัมผัสได้ถึงตัวตนของสิ่งนั้น ได้อย่างไม่บกพร่อง แล้วยังสามารถเร้าความรู้สึกและแสดงควมมีชีวิตชีวาของภาพออกมาได้อย่างเต็มเปี่ยม ด้วยจังหวะของเส้นและสีที่งดงาม นำพาเชื้อเชิญให้สายตาเราได้สัมผัสกับสุนทรียรสจากความเป็นไปในภาพ มาติสส์ได้เคยบันทึกไว้ในบันทึกของผลงาน ค.ศ.1908 ว่า เคล็ดลับทั้งหมดไม่มีอะไรมากไปกว่าคำว่า การแสดงออก (Expression)

สำหรับงานสตูดิโอสีแดงนี้ เป็นผลงานที่แสดงออกให้เห็นถึงช่วงต้นที่มาติสส์หันมาสนใจสร้างงานคิวบิสม์ (Cubism) ขึ้นมาในรูปแบบของเขาเอง

¹ จิตรพัฒน์ พิตรปรีชา. โลกศิลปะศตวรรษที่ 20. พิมพ์ครั้งแรก กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ 2545
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ฮงรี มาติสส์
HENRI MATISSE

หน้าต่างที่เปิด ๑.๙.๑๙๑๘
The Open Window 1918
สีน้ำมันบนผ้าใบ ๕๕.๖ x ๖๖.๖ ซม.
แกลเลอรีแห่งหนึ่ง "พิพิธภัณฑ์ศิลปะลูฟวร์"
โลง พิธี Colmar

ฮงรี มาติสส์
HENRI MATISSE

สำหรับผลงานทั้งสองชิ้นที่นำมาแสดงประกอบนี้ จริงๆแล้วเป็นผลงานจิตรกรรมภาพสีทั้งสองภาพ แต่เนื่องจากสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอ ก็คือในเรื่องตัวตนของ โครงสร้างบรรยากาศหนึ่งในสถานะ นั้นๆที่สอดคล้องกับตนเอง ฉะนั้นจึงขอนำเสนอผลงานทั้งสองชิ้นนี้ในลักษณะขาวเทาดำ เพื่อให้ตรงกับ ลักษณะความเป็นไปในผลงานของข้าพเจ้า ส่วนผลงานที่เป็นสีจริงงั้นคงจะต้องไปหาชมในหนังสือ ศิลปะต่างๆซึ่งยังงั้นก็คิดว่าไม่ยากนัก เพราะศิลปินท่านนี้มีผลงานที่หลากหลายมากมายและเผยแพร่เป็นที่ นิยมอย่างกว้างขวางมาถึงปัจจุบันอยู่แล้ว ค่อนข้างมากอีกท่านหนึ่ง

อีกข้อความคำพูดหนึ่ง ที่มาตีสัพท์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุ (Object) และสภาพแวดล้อม (Environment) ในการให้สัมภาษณ์เมื่อปี ค.ศ.1951 ว่า “วัตถุโดยลำพังตัวของมันเองไม่น่าสนใจ สภาพแวดล้อมต่างหากที่สร้างวัตถุขึ้นมา ดังนั้นตลอดชีวิต ผมจึงได้สร้างงานขึ้นมาจากวัตถุต่างๆ ซึ่งซ้ำๆ กัน แต่ยังคงให้พลังแห่งสัจจะแก่ผม โดยการเชื่อมโยงจิตวิญญาณของผมเข้ากับทุกสิ่งซึ่งวัตถุสะท้อน ออกมา สำหรับผมแล้วแก่น้ำที่มีดอกไม้ดอกหนึ่งปักอยู่ นั้น แตกต่างไปจากแก่น้ำกับมะนาวหนึ่งผล เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วัตถุนั้นเปรียบเสมือนเป็นนักแสดง นักแสดงที่ดีสามารถเล่นบทบาทอะไรก็ได้ในละครที่แตกต่างกันนับสิบเรื่อง วัตถุนั้นไม่ได้ถูกแยกให้อยู่ตามลำพัง มันกระตุ้นให้เกิดการแสดงออกมาพร้อมๆกันของทัศนธาตุต่างๆได้ะในส่วนที่ผมเคยวาดไว้โคดๆ...ก็เป็นตัวแทนแห่งบรรยากาศกลางแจ้งที่ผมเคยสัมผัสมา”

ข้อความคำพูดเหล่านี้ ทำให้ข้าพเจ้าประทับใจในผลงาน แนวทางความคิดและตัวศิลปินเองยิ่งขึ้นไปอีก

ผลงานของศิลปินมาติสส์ตลอดชีวิตของเขานั้น ดูเหมือนจะเป็นการก้าวออกไปมาระหว่างความเรียบง่ายอย่างที่สุด(Extreme Simplification) และโลกแห่งการตกแต่ง(Decorative Elaboration) หลังจาก Dance และ Music จิตรกรรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภายในห้องต่างๆก็ตามมา ซึ่งได้เผยให้เห็นถึงความนิยมชมชอบในงานถักทอลวดลายพรหมของชาวตะวันตก มาติสส์เดินทางไปสเปนในปี ค.ศ.1910-1911 โมร็อกโกในปี ค.ศ.1911-1912 และปี ค.ศ.1912-1913 ได้เก็บเกี่ยวเอาความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติ อันรวมไปถึงความสว่างสดใสของแสงแดด มาติสส์ได้ถ่ายทอดลงไปบนผืนผ้าใบ ด้วยสีสันอันอบอุ่น สดใส นอกจากนั้นยังได้สร้าง ผลงานวาดเส้นในทั้งสองช่วงที่เดินทางไปโมร็อกโก อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งผลงานวาดเส้นในครั้งเวลาสำคัญช่วงนี้ของมาติสส์ ก็มีความหมายและคุณค่ามหาศาลต่อตัวของข้าพเจ้าอย่างมากมาย อาจจะรวมถึงความคิดในเรื่องของวิถีการดำเนินชีวิตด้วย ในความเป็นต้นแบบของลักษณะลายเส้นในภาพทิวทัศน์ ลักษณะภูมิทัศน์สิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมต่างๆ ตำแหน่งที่ตั้งทัศนวิสัยของรูปทรงแม้รูปภาพที่เป็นแรงบันดาลใจ รู้สึกประทับใจ จะไม่ใช่ภาพความเป็นไปในห้อง แต่ลักษณะเส้นในผลงานเหล่านี้ของมาติสส์ ได้เป็นเสมือนแบบอย่างที่กระตุ้นเร้าความสนใจในตัวองข้าพเจ้าเอง ให้เชื่อมั่นที่จะขุดขี้ดลากเส้นสร้างเป็นภาพในแบบของตนเองออกมา โดยที่แรกเริ่มลักษณะเส้นของตนก็เป็นไปในแนวทาง ทิศทาง ลักษณะเดียวกันกับศิลปินอยู่เหมือนกัน

ผลงานลายเส้นชุดนี้ของมาติสส์ เป็นสิ่งที่ให้ความเชื่อมั่น มุ่งหวัง ตั้งใจ ที่จะไปให้ถึงจุดที่คาดหวังไว้ เป็นที่พึงพิงพักพิงใจด้วยเช่นกัน ในการก้าวดำเนินการที่ต่อเนื่องไป

ตัวอย่าง

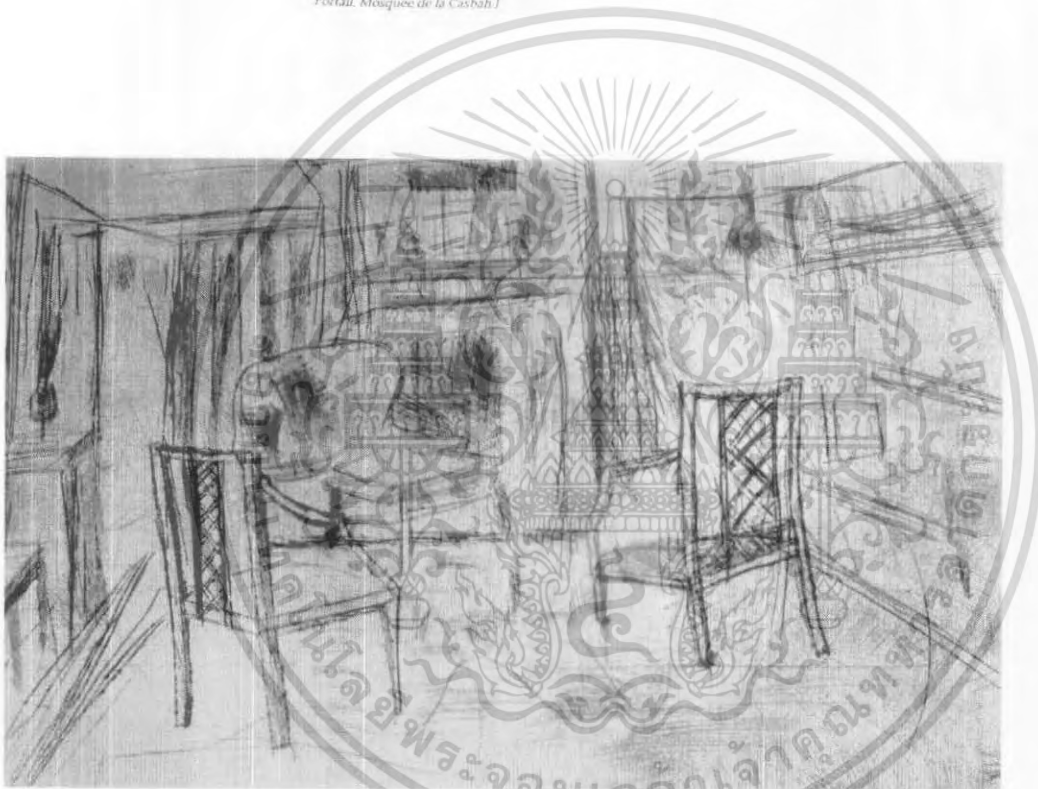
ภาพผลงานวาดเส้นของศิลปินอองรี มาติสส์ ที่ทำขึ้นเมื่อครั้งเดินทางท่องเที่ยวไปยังประเทศโมร็อกโก เป็นครั้งที่สองในช่วงปี ค.ศ. 1912-1913

ภาพเปรียบเทียบผลงานวาดเส้นของ อองรี มาติสส์ กับผลงานของตนเอง

ภาพผลงานชิ้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพเปรียบเทียบผลงานวาดเส้นของ อองรี มาติสส์ กับผลงานของตนเอง
ภาพผลงานชิ้นที่ 5

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แนวความคิด

มาจากเรื่องราวของสรรพสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ และเป็นไปในชีวิตของตัวเองความต้องการที่จะถ่ายทอดความเข้าใจภาวะความรู้สึกข้างในที่พรำมัว ว้าวุ่น ไม่แน่นอน แน่ใจหรือชัดเจนใดๆ ต่างๆเหล่านี้ ข้าพเจ้าต้องการที่จะรับรู้สิ่งที่ เป็นอยู่ พยายามจะจับเรื่องราวหาเหตุผลความหมายในความรู้สึกและตั้งใจที่จะเรียนรู้ รับรู้สภาพภายในของตน ว่าเป็นเช่นใดความมุ่งหมายเช่นนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งเป้าหมาย ที่เหมือนกับรู้แจ้งเอาไว้ แต่เพื่อให้เกิดการหยั่งรู้โดยรวมคร่าวๆซึ่งไม่ตายตัวด้วยลายเส้นที่แทนสื่อ

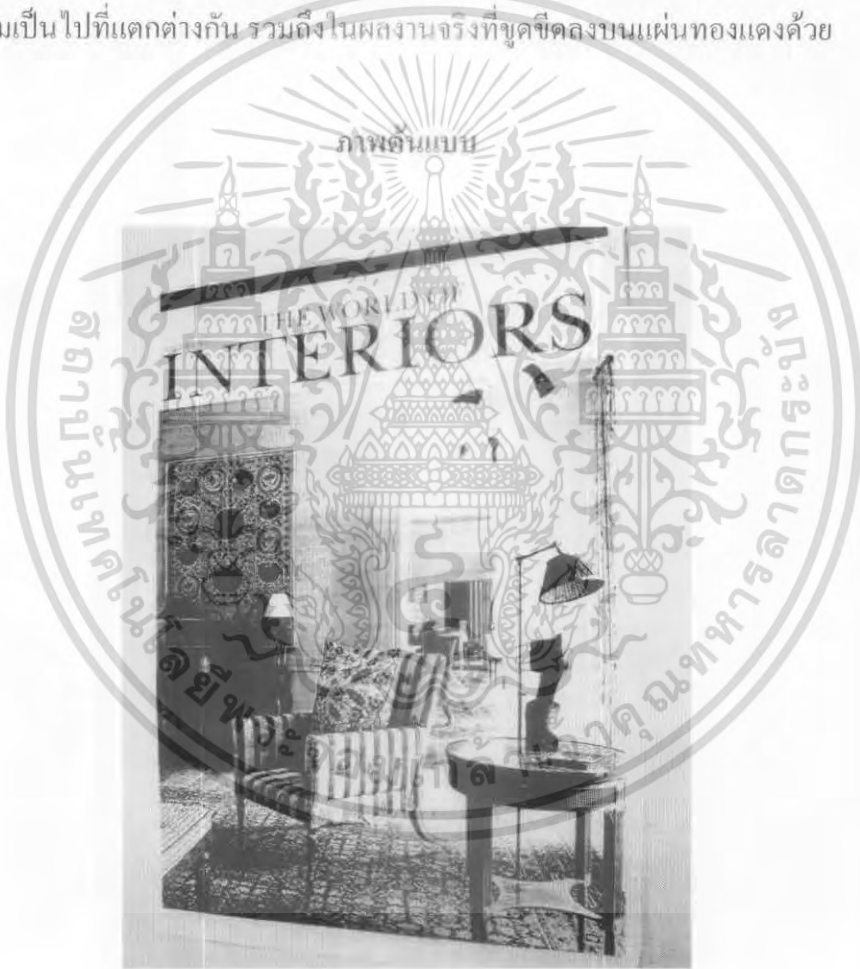

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3

วิธีการดำเนินการสร้างสรรค์

เนื่องจากผลงานชุดนี้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นไปในห้องสัมพันธ์กับในใจตน เป็นผลงานที่ผ่านการพิจารณาให้ทำจริง ข้าพเจ้าจึงขอนำเสนอภาพต้นแบบเฉพาะในชุดนี้ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ได้ถ่ายทอด ถ่ายเทความรู้สึกออกมา ซึ่งมีจำนวน 5 ภาพ จาก 8 ภาพ เนื่องจากอีก 3 ภาพ คือ ภาพผลงานชิ้นที่ 4,6,7 ข้าพเจ้าได้นำเอาสิ่งของภายในห้อง ขนาด ทิศทาง มุมมอง โครงสร้างของห้อง มาจัดองค์ประกอบขึ้นใหม่ จึงมีภาพต้นแบบเพียง 5 ภาพ โดยในภาพต้นแบบของผลงานชิ้นที่ 1 จะมีภาพที่แสดงการสเก็ตซ์เขียนโครงสร้างคร่าวๆของภาพห้อง ตามความรู้สึกนึกคิดของตนไว้จำนวน 3 ภาพ ซึ่งผลของภาพที่ออกมาจะมีความเป็นไปที่แตกต่างกัน รวมถึงในผลงานจริงที่ชุดชิดลงบนแผ่นทองแดงด้วย

ภาพต้นแบบผลงานชิ้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพโครงร่างคร่าวๆของภาพต้นแบบในผลงานชิ้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

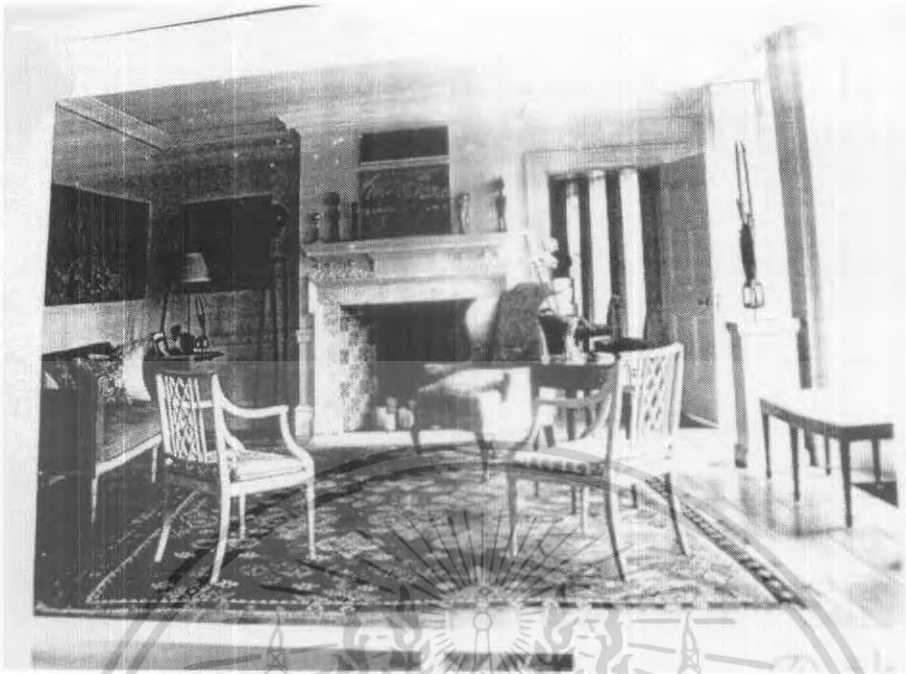

ภาพต้นแบบของผลงานชิ้นที่ 2

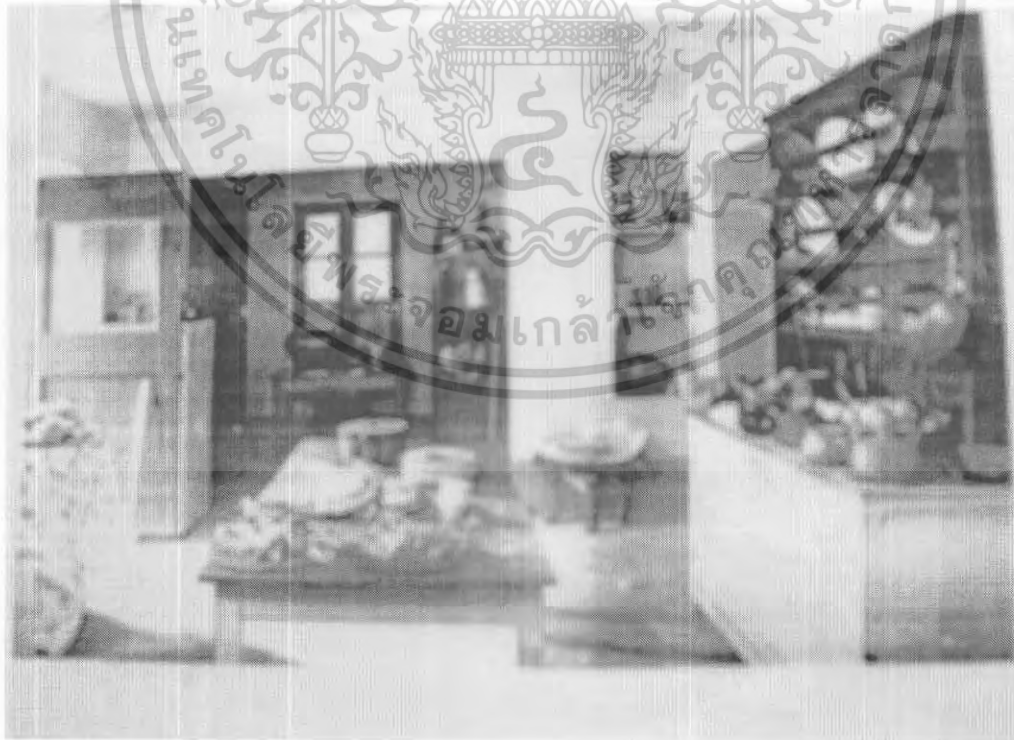

ภาพต้นแบบของผลงานชิ้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นิยมนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพต้นแบบของผลงานชิ้นที่ 5

ภาพต้นแบบของผลงานชิ้นที่ 8

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กระบวนการสร้างงาน

ผลงานของข้าพเจ้ามีกระบวนการและวิธีการทำที่เรียกว่า ภาพพิมพ์ร่องลึก แบบจุดขีด หรือครายพ้อยท์(Drypoint) ในลักษณะจุดขีดลงในแผ่นทองแดง ให้มีความตื้นลึก ถี่ห่างปรากฏเป็นเส้น กลุ่มเส้น เกิดเป็นภาพที่ต้องการขึ้นมา ด้วยแท่งเหล็กที่มีปลายแหลม(Needle) วิธีการนี้จะไม่ผ่านการกัดกรด (Acid) ทั้งวิธีแบบฮาร์ดกราวด์ (Hardground) ซอฟท์กราวด์ (Softground) รีลief (Relief) หรือโรยผงอะควานตีนท์ (Aquantint)

โดยก่อนที่จะจุดขีดภาพนั้น ภาพผลงานชิ้นที่ 1 ข้าพเจ้าจะขยายต้นแบบโดยการถ่ายเอกสารให้มีขนาดใกล้เคียงกับขนาดของแผ่นทองแดง เมื่อได้ตามที่ต้องการแล้วจึงฝนข้างหลังด้วยดินสอดำ EE ให้เต็มทั้งแผ่นแล้วทาบบนแผ่นเพลท จากนั้นจึงใช้ดินสอกดไปตามโครงรูปรอบนอกของรูปทรงต่างๆ ให้ความดำของไส้ดินสอที่ฝนอยู่ข้างหลังติดกับแผ่นเพลทเป็นรูปร่างขึ้นมาหรืออีกวิธีการหนึ่งคือ การจุดดินแบบแล้วร่างสดด้วยดินสอไขดำ จากภาพต้นแบบของผลงานที่ 2,3,5,8 ส่วนภาพผลงานที่ 4,6,7 ร่างสดบนแผ่นเพลทผลที่ออกมาของรูปทรงตำแหน่งที่ตั้ง สัดส่วน ระยะทิศทาง โครงสร้างของห้อง จากทั้งสามวิธีอาจจะคลาดเคลื่อนไปจากต้นแบบมากหรือน้อยบ้างเท่าใด ก็เพื่อให้เป็นไปโดยมีความรู้สึกของตนเองร่วมอยู่ด้วย แต่ก็ยังคำนึงถึงที่มาความเป็นต้นแบบ และความสมดุลย์ในหลักองค์ประกอบอยู่ด้วยเช่นกัน

เมื่อได้ภาพโครงร่างแล้ว จึงลงมือจุดขีดภาพด้วยเหล็กปลายแหลมบนแผ่นเพลทโดยจะขีดโครงร่างรูปทรงให้เห็นเป็นร่องรอยตำแหน่งที่ตั้งเอาไว้ก่อน จากนั้นจึงทำในบริเวณโครงสร้างน้ำหนักแสงเงาโดยรวมของรูปทรงต่างๆ รวมถึงพื้นภาพและมิติของบรรยากาศด้วย ซึ่งจะเป็นลำดับการสร้างภาพโดยรวมๆ ในรายละเอียดขั้นต่อมาเมื่อเห็นรูปทรงคร่าวๆแล้ว เขียนโดยลำดับส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพก่อนก็ได้ ตามความรู้สึกนึกคิดและเป็น ไปจากข้างในของคน เมื่อทำงานได้ภาพที่เหมือนความคาดหมายและพึงพอใจแล้ว ก็นำไปสู่ขั้นตอนการพิมพ์คือ

เริ่มจากการตะไบขอบแผ่นเพลทงานให้เฉียงทำมุมประมาณ 45-60 องศา ก่อนเพื่อลดความเป็นเหลี่ยมคมของแผ่นทองแดงที่อาจจะทำให้บริเวณขอบกระดาษของงานที่ใช้พิมพ์ภาพขาดได้ ต่อจากนั้นจึงนำแผ่นเพลทไปล้างให้สะอาดด้วยทินเนอร์และผงซักฟอก เมื่อล้างสะอาดและเช็ดแห้งแล้ว จึงนำมาอัดหมึกพิมพ์ดำที่ผสมกับน้ำมันลินสีดไว้ให้ลงไปร่องเพลทด้วยยางปาดและนิ้วมือให้ทั่วทั้งภาพ แล้วจึงนำเอาระคายมาเช็ดหมึกออก ผลัดเปลี่ยนกระดาษ ไปเรื่อยๆจนเหลือคราบหมึกบนกระดาษแต่เพียงบางๆรวมถึงบนแผ่นเพลทด้วย จากนั้นจึงนำกระดาษลอกลายเช็ดแต่เพียงน้อยตรวจดูว่าหมึกลงไปร่องเส้นที่จุดขีดทั้งหมดหรือยัง และไม่เหนอะอยู่ในบริเวณผิวหน้าของเพลทที่ไม่ได้จุดขีด ซึ่งเป็นที่ที่ให้มีหมึกติดเพียงน้อยนิด เป็นบริเวณสว่างของรูปภาพ ซึ่งส่วนที่ยิ่งจุดลึกลงไปจะยิ่งรับหมึกมากและมีความเข้มของสีดำที่ใช้พิมพ์มากตามไปด้วย

เมื่อเช็ดเพลทเสร็จ จากนั้นจึงใช้สำลีพันก้านจุ่มน้ำมันสนค่อยๆเช็ดขอบบริเวณที่ตะไบที่อาจจะติดหมึกตอนที่อัดหรือเช็ดหมึก ค่อยๆเช็ดจนสะอาด แล้วจึงนำมาเข้าแทนพิมพ์ที่เตรียมกระดาษรองไว้ 2-3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แผ่น นำกระดาษที่จะพิมพ์ไปพรมน้ำด้วยป็อกกี้ที่ใช้ฉีดผ้าให้ทั่วแผ่น และใช้กระดาษปรีฟวางซับน้ำออก ทั้งสองด้าน นำกระดาษมาวางทับลงบนเพลทให้พอดีกันจากนั้นนำกระดาษวางลงไปอีก 2-3 แผ่น แล้วจึง นำแผ่นผ้าสักหลาดหนาวางลง ไปอีกชั้นหนึ่งเพื่อรองรับการหมุนไปของลูกกลิ้งบนแท่นพิมพ์ หมุนปรับ ระดับแท่นให้สมดุลเท่ากันทั้งสองข้าง ให้แรงกดความหนักได้ระดับแล้วจึงค่อยๆ หมุนแท่นให้ ต่อเนื่องกันไป จนผ่านแผ่นเพลทไปทั้งหมด จึงค่อยๆ เปิดดูว่าผลของการพิมพ์ลงในกระดาษนั้นเป็นเช่น ไร บางทีอาจจะต้องหมุนกลับมาอีกครั้ง จากนั้นจึงคลายแท่นออกแล้วนำกระดาษผลงานออกมา ฉีดพรม น้ำให้ทั่วแล้วจึงด้วยกระดาษกาวน้ำบนแผ่นไม้ให้ตั้งสักประมาณ 2-3 ชั่วโมง รอนแห้ง จากนั้นจึงตัด ออกมาแล้วนำไปติดการ์ดต่อไป

ถ้าผลของภาพที่ออกมาไม่ได้เป็นดังที่คาดหมายไว้ ก็ต้องแก้ที่แบบในแผ่นเพลทให้มีลักษณะและ ความลึกของเส้นตามที่ตั้งใจไว้ รวมถึงอาจจะต้องปรับปรุงวิธีการการอัดหมึกเช็ดหมึกออก คู่มือของอบ เพลทที่ตะไบ การฉีคน้ำกระดาษ รวมทั้งขั้นตอนการวางเพลทและกระดาษเพื่อจะพิมพ์และการพิมพ์ใน ขั้นตอนสุดท้ายด้วย

78162

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

วิเคราะห์การสร้างสรรค์

สำหรับการสร้างผลงาน ให้ปรากฏออกมาเป็นภาพให้ได้ตามความรู้สึกนึกคิด จะมีส่วนประกอบอันสำคัญที่ขาดไม่ได้คือในเรื่องของทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์ของภาพ ทัศนธาตุในผลงานชุดนี้ของข้าพเจ้าแม้จะใช้เพียงหนึ่งหรือสองเป็นสำคัญ แต่ก็แทนความหมายของทัศนธาตุอื่นๆด้วยส่วนในหลักการจัดวางองค์ประกอบจะกลมกลืนคลุมกันไป ในระหว่างแต่ละคุณลักษณะไม่มีลักษณะใดเด่นปรากฏชัดเจนเป็นหัวข้อต่างๆไป ดังนั้นข้าพเจ้าจะขอเสนอในลักษณะบทความที่รวมความแตกต่างอันหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันให้เป็นหนึ่งบทความในแต่ละหัวข้อ ที่มีคุณลักษณะของทัศนธาตุหรือหลักองค์ประกอบต่างๆอยู่ในนั้น

วิเคราะห์ทัศนธาตุ

ทัศนธาตุที่สำคัญและเน้นที่สุดก็คือเส้น ข้าพเจ้าใช้เส้นสร้างโครงสร้างรูปทรง พื้นผิว มวลน้ำหนัก แสงเงา พื้นที่ว่าง ระยะเวลา มิติของบรรยากาศ

โดยรูปร่าง รูปทรงนั้น จะไม่เขียนให้ทับกัน จะเน้นเส้นรอบนอกที่ใกล้เคียงและหรืออาจจะเปลี่ยนแปลงจากต้นแบบ ไปน้อยหรือมากเท่าใดก็ได้ ซึ่งจะเขียนหรือลากเส้นตามที่ตาเห็นและรู้สึกอย่างฉับพลัน ทันทีทันใดในขณะนั้น

เส้นจะออกมาในลักษณะที่ผันแปร ไม่แน่นอน ดังนั้นเส้นรอบนอกโครงสร้างของรูปทรง ขนาด สัดส่วน ตำแหน่งที่ตั้ง มวลน้ำหนัก แสงเงา พื้นที่ว่าง มิติของระยะเวลาและความอ่อนเข้มของบรรยากาศ จะหมุนวนไหลเวียนไป ตามความรู้สึกภายในระหว่างที่สร้างให้เห็นเป็นภาพ ซึ่งเสมือนการพูดคุย ได้ถามโต้ตอบกับปัญหาภายในของตนเอง แต่ความเป็นต้นแบบก็ยังคงมีความสำคัญอยู่คือเป็นหลักฐานข้อมูลที่มา นอกจากในเรื่องขององค์ประกอบ ตำแหน่งที่ตั้ง ให้ได้ใช้อย่างอิงแล้ว ข้าพเจ้ายังได้ใช้ความเป็นต้นแบบและความหมายแรกเริ่มของภาพนั้น นำทางเข้าไปสู่ความรู้สึกลึกๆเพื่อที่ตัวข้าพเจ้าเองจะได้ใช้ความพยายาม คั้นร่น คั้นค้ำ เดินทาง ค้นหา ความหมาย ความจริงในใจที่ตั้งใจจะหยั่งรู้ ในความหมายของชีวิต แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นผลงาน

วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบ

เนื้อหาเรื่องราวที่ข้าพเจ้านำมาเสนอนี้คือ การค้นร่นค้นหาความหมายในใจตน ซึ่งก็คือความไม่ลงตัว ยังขาดคาไม่ได้ในตอนต้นนั่นเอง ดังนั้นทัศนธาตุและองค์ประกอบของภาพ ความแปรเปลี่ยนของสิ่งต่างๆในภาพจึงมีผลตามความรู้สึกนั้นๆ โดยที่วิธีการขั้นตอน รวมถึงวัสดุก็มีความสำคัญด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าจะขอกล่าวถึงหลักในการจัดองค์ประกอบของภาพที่สำคัญรวมๆพร้อมกันทั้งหมดคือ ความกลมกลืน ความหลากหลาย ความสมดุล สัดส่วน ความเป็นเด่น การเคลื่อนไหว ซึ่งผลงานทุกชิ้นจะมี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ลักษณะคล้ายๆกัน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอกล่าวถึงความหมายขององค์ประกอบของทุกผลงานในคราวเดียวกัน เช่นเดียวกันกับในเรื่องของทัศนธาตุ

เริ่มที่ความกลมกลืนในผลงาน จะกลมกลืนกันด้วยเส้นบรรยากาศทิศทางของเส้นรอบนอกรูปทรง ตำแหน่งความเป็นมวลงน้ำหนักของระนาบแสงเงาของวัตถุต่างๆ ยังมีความขัดแย้งอยู่ แต่เป็นไปในลักษณะที่กลมกลืนกัน โดยยังใช้ตำแหน่งที่ตั้งของต้นแบบ อ้างอิงไปพร้อมกับความผันแปรของ ตา มือ ที่ ขูดขีดเส้นและจิตใจข้างใน ผลงานชิ้นที่ 4,6,7 แม้อันแล้วจะมีความรู้สึกขัดแย้งค่อนข้างมาก ด้วยความเป็นเหลี่ยมของ โครงสร้าง ทิศทาง ขนาดที่ใกล้เคียงกัน โครงสร้างของเส้นห้อง ลักษณะขนาดความหนาของเส้น ความมืดทึบของบรรยากาศ เหล่านี้ทำให้ดูอึดอัด คับแน่นอยู่เหมือนกัน แต่ความรู้สึกก็เข้าไปในภาพทั้งหมด ก็ยังคลุมความเป็นภาพทั้งภาพให้ดูสมดุลง่ายๆได้

ในเรื่องของความหลากหลาย โดยรวมแล้วคือลักษณะของทิศทางและขนาดต่างๆของเส้น รวมทั้ง โครงสร้างเส้นรอบนอกที่เคลื่อนไหวอย่างอิสระ สัมพันธ์กันไปกับจังหวะของกลุ่มเส้นต่างๆที่สร้างเป็นระยะมิติของบรรยากาศ ทำให้ภาพเคลื่อนไหวกระจายกลมกลืนกันไปทั่วทั้งภาพ ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่า ลักษณะเช่นนี้เป็นสิ่งที่ช่วยให้แต่ละส่วนในภาพดูสมดุลงกลมกลืนกัน มากขึ้นด้วยมิติของเส้นบรรยากาศ จะลดความขัดแย้งของเส้น โครงสร้างรูปทรงก็มีผลตามมามีด้วย ข้าพเจ้าคิดว่าในความเป็นสัดส่วนในผลงาน จะมีความขัดแย้งอยู่ในตัวจะไม่รู้สึกถึงความกลมกลืนสมดุลงกันทั้งหมดเท่าไรนัก

แต่สิ่งที่สำคัญที่ทำให้เกิดความกลมกลืนก็ด้วยกลุ่มเส้นบางเล็กที่แสดงความเป็นเนื้อบรรยากาศของภาพ ทำให้หลอมรวมความแตกต่างขัดแย้งของสัดส่วน ทิศทาง ที่ตั้งของแสงเงา บนระนาบในตำแหน่งของโครงสร้างรูปทรง ให้ดูผ่อนคลายและโอนอ่อนลงดำรงอยู่ด้วยกันได้ แม้จะมีความรู้สึกที่ตรงกันข้ามปรากฏอยู่ด้วยก็ตาม ซึ่งความขัดแย้งทำให้เกิดความเป็นเด่นขึ้นมาของ โครงรูป โครงเส้นรอบนอกของรูปทรงคือความเป็นเด่นในผลงานภาพพิมพ์ชุดนี้ เส้น โครงรูปจะเด่นขึ้นมาติดกับกลุ่มเส้นของบรรยากาศและความอ่อนเข้มที่คลุมไปทั่วทั้งภาพ รวมถึงความแตกต่างของขนาดทิศทางของเส้นรูป ทั้งส่วนของรูปทรงที่เด่นในระยะหน้ากับรูปทรงที่อยู่รองลงไปในระยะถัดๆไป ต่างๆในภาพจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหว ซึ่งนั่นคือสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาตั้งใจไว้ เพื่อให้ผลที่ออกมาเป็นไปในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ที่ถ่ายทอดถ่ายทอด ความรู้สึกจากข้างในให้ปรากฏเป็นรูปออกมา

บทที่ 5

บทสรุป

ไม่ว่าผลงานในแต่ละชิ้นที่คิดว่าทำสำเร็จ เสร็จลุล่วงแล้ว ให้ปรากฏเห็นเป็นรูปลักษณะรูปภาพออกมาจะเป็นไปดังที่คาดหมาย คาดหวังไว้แต่ต้น หรือแปรเปลี่ยนไปมากน้อยเพียงใดก็ตาม ข้าพเจ้าก็คิดว่าตนเองได้รับรู้และเข้าใจสภาพความเป็นไปต่างๆภายในจิตใจส่วนลึกของตนในระดับหนึ่ง จากการขุดจิตเส้นหรือในทุกๆขั้นตอนของการทำงานในผลงานภาพพิมพ์ชุดนี้ พร้อมทั้งในเรื่องของการแก้ไขปัญหา วัสดุ ขั้นตอน วิธีการต่างๆ ในการถ่ายทอดความรู้สึกออกมา และรวมถึงการพัฒนาแนวคิดในการสร้างทำผลงานต่อไป ในอันที่จะนำเสนอถ่ายทอดเนื้อหาเรื่องราวที่ตนสนใจ ใส่ใจ เป็นกังวลใจ ใคร่ครวญ ต้องการจะทำความเข้าใจอยู่ ให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมออกมา เพื่อให้ควบคู่ไปกับการหยั่งรู้ คัมค้ำ ประทับใจและหลอมรวมเรื่องราวความงาม อันน่าชื่นชมรื่นรมย์ต่างๆไว้ในจิตใจ ดำรงชีวิตปฏิบัติตนให้อยู่ในความซาบซึ้งยินดีปีติสุข ในโลกแห่งความจริงและในความรู้สึกลึกซึ้งที่หวามไหวและหลากหลาย ให้ควบคู่กันไป ในความปกติพื้นฐาน ในองค์ประกอบต่างๆที่สำคัญของชีวิตที่จะต้องรับผิดชอบทำ ประพฤติปฏิบัติ ดำรงอยู่และดำเนินไปในความเป็นไปที่คิดว่าควรจะเป็น ในมิติของชีวิตคน คนหนึ่ง ที่มีความรู้สึกลึกซึ้งไม่ฝืน มุ่งหมายไว้ว่าจะไปให้ถึง

เอกสารอ้างอิง

จิรพัฒน์ พิตรปรีชา . โลกศิลปะศตวรรษที่ 20 . พิมพ์ครั้งแรก กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ 2545

Jack Cowart and his Friends . **Matisse in Morocco, The painting and drawing 1912-1913** .

Washington D.C. : National Gallery of Art, Washington....Thame and Hudson 1990

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

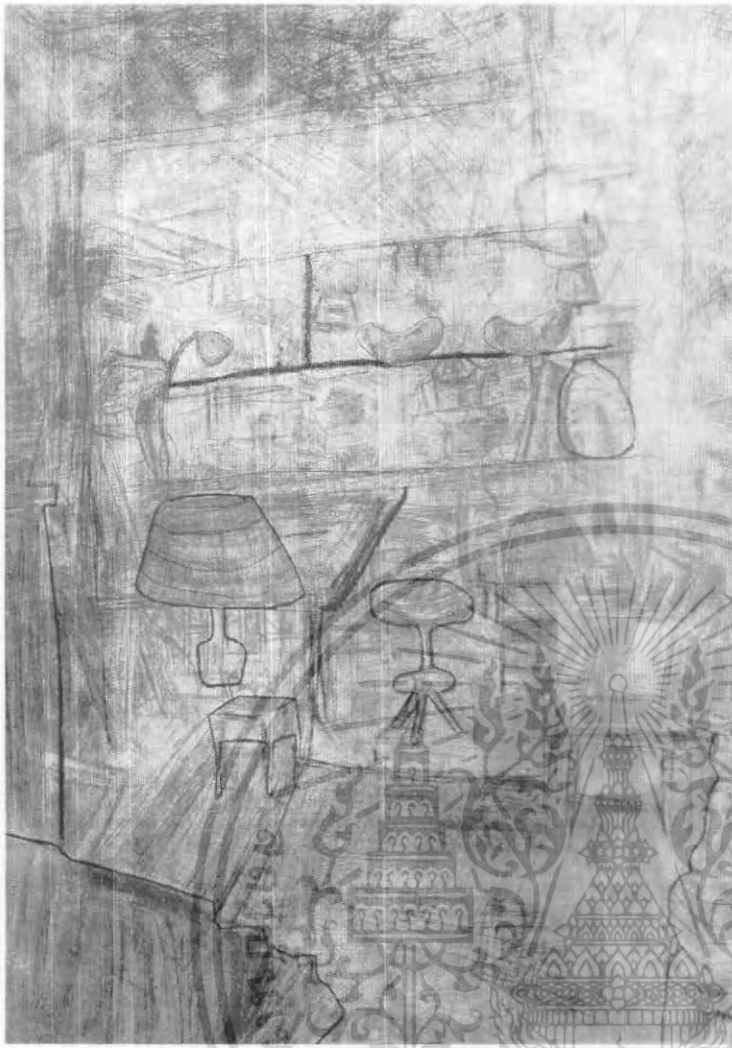
ชื่อผลงาน ภายในห้อง 1

ขนาด 40.5 x 61 ซม.

เทคนิค ภาพพิมพ์ร่องลึก (Drypoint)

ปีที่สร้าง 2550

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อผลงาน ภายในห้อง 2

ขนาด 40.5 x 61 ซม.

เทคนิค ภาพพิมพ์ร่องลึก (Drypoint)

ปีที่สร้าง 2550

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

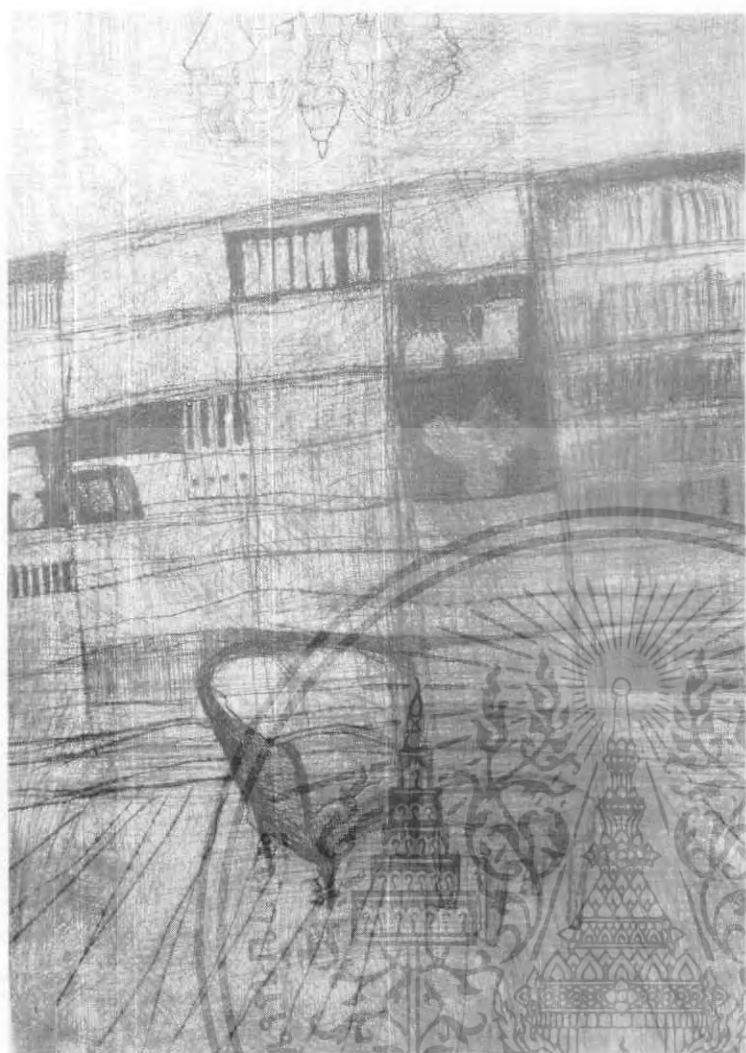
ชื่อผลงาน ภายในห้อง3

ขนาด 40.5 x 61 ซม.

เทคนิค ภาพพิมพ์ร่องลึก (Drypoint)

ปีที่สร้าง 2550

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

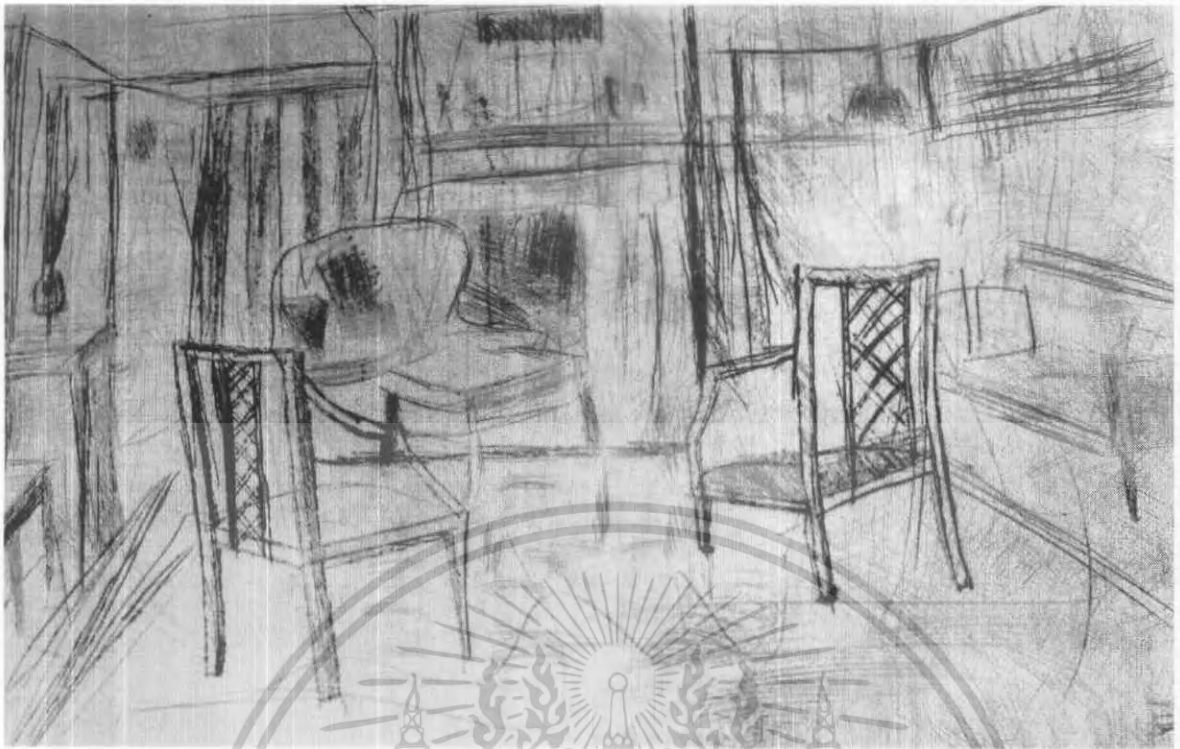
ชื่อผลงาน ภายในห้อง 4

ขนาด 40.5 x 61 ซม.

เทคนิค ภาพพิมพ์ร่องลึก (Drypoint)

ปีที่สร้าง 2550

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อผลงาน ภายในห้อง 5

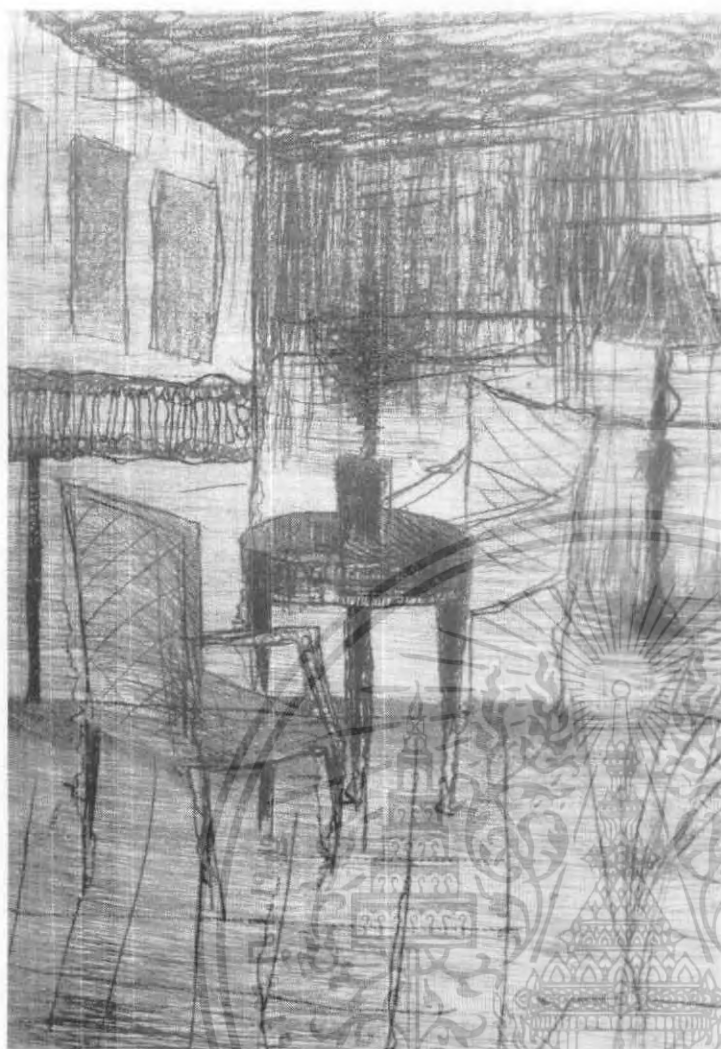
ขนาด 40.5 x 61 ซม.

เทคนิค ภาพพิมพ์ร่องลึก (Drypoint)

ปีที่สร้าง 2550

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

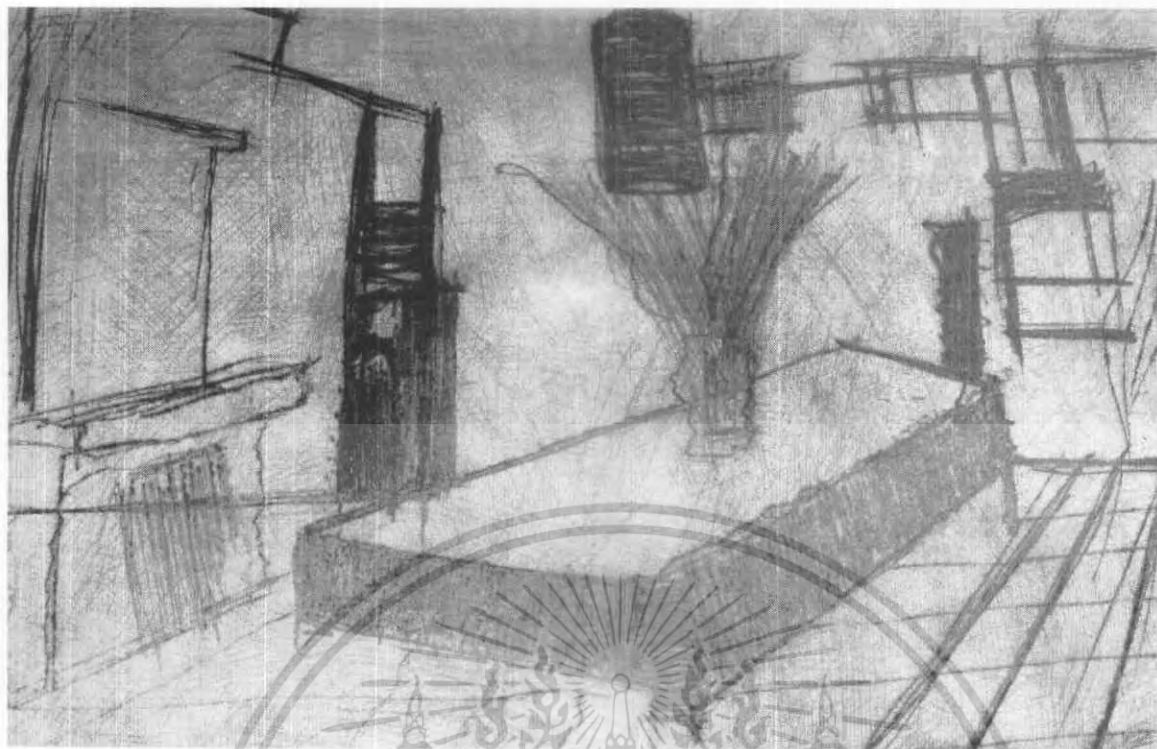
ชื่อผลงาน ภายในห้อง 6

ขนาด 40.5 x 61 ซม.

เทคนิค ภาพพิมพ์ร่องลึก (Drypoint)

ปีที่สร้าง 2550

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อผลงาน ภายในห้อง 7

ขนาด 40.5 x 61 ซม.

เทคนิค ภาพพิมพ์ร่องลึก (Drypoint)

ปีที่สร้าง 2550

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อผลงาน ภายในห้อง 8

ขนาด 40.5 x 61 ซม.

เทคนิค ภาพพิมพ์ร่องลึก (Drypoint)

ปีที่สร้าง 2550

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ นายชนากร รักสุจริต
 วัน เดือน ปี 15 สิงหาคม 2524
 ที่อยู่ 499 ซอยนวลจิต ถนนเอกมัย แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

การศึกษา

- โรงเรียนวิจิตรวิทยา
- โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
- วิทยาลัยช่างศิลป์ กรมศิลปากร กรุงเทพฯ
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง
- ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้