

ความรักและความผูกพันของข้าพเจ้า

โดย

นายสุภชัย พัฒราช

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

สาขาวิชาจิตรกรรม

ภาควิชาจิตรกรรม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2551

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความรักและความผูกพันของข้าพเจ้า

โดย

นายสุภชัย พัฒราช

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

สาขาวิชาจิตรกรรม

ภาควิชาจิตรกรรม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2551

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

MY BOND AND LOVE

By

Suphachai Phattarach

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree

MASTER OF FINE ARTS

Department of Painting

Graduate School

SILPAKORN UNIVERSITY

2008

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้วิทยานิพนธ์เรื่อง “ ความรักและความผูกพันของข้าพเจ้า ” เสนอโดย นายศุภชัย พัฒราช เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม

.....

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ชินะดังกูร)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

1. รองศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก
2. อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวิน เปี้ยคกลาง

คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่ง ธีระพิจิตร)

...../...../.....

..... กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชิต ตั้งเจริญ)

...../...../.....

..... กรรมการ

(รองศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก)

...../...../.....

..... กรรมการ

(อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ)

...../...../.....

..... กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวิน เปี้ยคกลาง)

...../...../.....

48001217 : สาขาวิชาจิตรกรรม

คำสำคัญ : ความรักและความผูกพันของข้าพเจ้า / การพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

ศุภชัย พัฒราช : ความรักและความผูกพันของข้าพเจ้า. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :
รศ.อิทธิพล ตั้งโฉลก , อ.อำมฤทัย ชูสุวรรณ และ ผศ.นาวัน เปี้ยคกลาง. 47 หน้า.

จุดประสงค์ของการเขียนเอกสารประกอบวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ก็เพื่อการอธิบายถึงกระบวนการศึกษาค้นคว้าทดลองตลอดจนค้นหาเทคนิควิธีการ เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ สาขาจิตรกรรม

ผลงานจิตรกรรมความรักและความผูกพันของข้าพเจ้า เป็นการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกที่มีต่อบุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัว อันประกอบไปด้วย พ่อ แม่ และลูก โดยอาศัยเรื่องราวของตัวข้าพเจ้าเองเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ ด้วยวิธีการของจิตรกรรมและการแกะสลักลงบนแผ่นไม้

ภาควิชาจิตรกรรม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2551

ลายมือชื่อนักศึกษา.....

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1. 2. 3.

48001217 : MAJOR : PAINTING

KEY WORD : MY BOND AND LOVE / DEVELOPMENT AND CREATIVE ARTS

SUPHACHAI PHATTARACH : MY BOND AND LOVE. THESIS ADVISORS : ASSOC.
PROF.ITHIPOL THANGCHALOK, AMRIT CHUSUWAN AND ASST. PROF. NAWIN BEARDGLANG.
47 pp.

The purposes of this writing thesis are educational research and experiment through method for adjust, develop and create arts.

“My Bond and Love” is painted to express the emotion of love towards beloved people of the family which consists of father, mother and child by using my own story as an inspiration for creation by means of painting and woodcut.

Department of Painting Graduate School, Silpakorn University Academic Year 2008

Student's signature

Thesis Advisors' signature 1. 2. 3.

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอน้อมรำลึกถึงพระคุณด้วยความกตัญญูต่อบรรพบุรุษชาวจีนโพ้นทะเลของข้าพเจ้า บิดาผู้ล่วงลับ มารดาผู้แข็งแรงเพื่อลูกๆ トラバจนปัจจุบัน พี่น้อง และทุกคนในครอบครัว และคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ อบรมสั่งสอน ชี้แนะสิ่งอันควรแก่ข้าพเจ้าตลอดมา

ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกท่านอันได้แก่รองศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก อาจารย์อัมฤทธิ ชูสุวรรณ และผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวัน เบียดกลาง ข้าพเจ้าขอใช้กวีนิพนธ์ของข้าพเจ้าที่เขียนไว้กราบสักการะบุญคุณครูดังนี้

สิบนิ้วมือพนม ก้มไหว้
ศาสตร์ศิลป์เสกสร้างได้ อย่างช่าง
เลิศล้ำวิชาไซ้ หนึ่งด้วย คำครู
ข้าวตอกดอกมะเขือข้าง แพรกหญ้า สักการ

สิ่งประเสริฐอันใดจะพึงมี ข้าพเจ้าขอให้ผู้มีพระคุณทุกท่าน ผู้ที่รักเคารพและห่วงใย
ทุกท่าน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยเหลือทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ สมบูรณ์สุขทั้งร่างกาย
และจิตใจเทอญ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญภาพ.....	ฌ
บทที่	
1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์.....	1
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์.....	1
สมมติฐานของการสร้างสรรค์.....	2
ขอบเขตของการสร้างสรรค์.....	3
สรุป.....	4
2 การวิเคราะห์ข้อมูล.....	5
ข้อคิดเห็น ทศนคติความเชื่อ.....	5
อิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปกรรม.....	5
อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปกรรมจีน.....	9
สรุป.....	12
3 วิธีการดำเนินงาน.....	13
ที่มาของแนวความคิดและความบันดาลใจ.....	13
ขั้นตอนของการสร้างสรรค์.....	13
องค์ประกอบในการสร้างสรรค์.....	16
เนื้อหา.....	16
รูปแบบ.....	17
วิธีการ.....	20
สรุป.....	21

บทที่	หน้า
4 การพัฒนาและคัดลอกผลงาน.....	22
ผลงานการสร้างสรรค์ก่อนวิทยานิพนธ์.....	22
เนื้อหาแนวความคิด.....	22
เทคนิควิธีการและการแก้ปัญหา.....	22
ผลงานช่วงวิทยานิพนธ์.....	25
สรุป.....	26
ภาพร่างของผลงานวิทยานิพนธ์.....	27
ภาพชุดผลงานวิทยานิพนธ์.....	30
ผลงานชิ้นที่ 1.....	30
ผลงานชิ้นที่ 2.....	31
ผลงานชิ้นที่ 3.....	32
ผลงานชิ้นที่ 4.....	33
ผลงานชิ้นที่ 5.....	34
ผลงานชิ้นที่ 6.....	35
ผลงานชิ้นที่ 7.....	36
ผลงานชิ้นที่ 8.....	37
ผลงานชิ้นที่ 9.....	38
ผลงานชิ้นที่ 10.....	39
ผลงานชิ้นที่ 11.....	40
ผลงานชิ้นที่ 12.....	41
5 สรุปและเสนอแนะ.....	42
ผลสำเร็จที่ได้รับจากเทคนิควิธีการ.....	42
ผลสำเร็จที่ได้รับในปัจจุบัน.....	42
บรรณานุกรม.....	43
ภาคผนวก.....	44
ประวัติผู้วิจัย.....	47

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1 ผลงานของ MARC CHAGALL.....	6
2 ผลงานของ MARC CHAGALL.....	7
3 ผลงานของ MARC CHAGALL.....	8
4 ผลงานของ เหลียงไค.....	10
5 ผลงานของ เหลียงไค.....	11
6 ภาพแสดงการทำแบบร่าง.....	18
7 ภาพแสดงการขึ้นรูปด้วยฟูก้นจีน.....	19
8 ภาพแสดงการสร้างร่องรอยของเครื่องมือมีคม.....	20
9 ภาพแสดงการสลักกวีนิพนธ์.....	23
10 ภาพแสดงการใช้สีทอง.....	24
11 ภาพแสดงการใช้สีธรรมชาติของวัสดุ.....	25
12 ภาพแสดงการทำภาพร่างระยะที่ 1.....	27
13 ภาพแสดงการทำภาพร่างระยะที่ 2.....	28
14 ภาพแสดงการเปรียบเทียบภาพร่าง.....	29
15 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ รูปที่ 1.....	30
16 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ รูปที่ 2.....	31
17 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ รูปที่ 3.....	32
18 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ รูปที่ 4.....	33
19 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ รูปที่ 5.....	34
20 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ รูปที่ 6.....	35
21 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ รูปที่ 7.....	36
22 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ รูปที่ 8.....	37
23 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ รูปที่ 9.....	38
24 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ รูปที่ 10.....	39
25 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ รูปที่ 11.....	40
26 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ รูปที่ 12.....	41

บทที่ 1

บทนำ

ครอบครัวคือรากฐานอันสำคัญของสังคม ความรักและความผูกพันในครอบครัวเป็นปัจจัยสำคัญของสังคมที่สงบสุข ปัญหาของสังคมในปัจจุบันมีสาเหตุมาจากการที่คนในสังคมขาดความรักความอบอุ่นจากครอบครัวทั้งปัญหาสาเหตุ หรืออาชญากรรมใดๆล้วนเกิดจากบุคคลที่ขาดความอบอุ่นจากครอบครัว

ความรักและความผูกพันในครอบครัวคือพลังสร้างสรรค์อันยิ่งใหญ่ที่ข้าพเจ้าศรัทธา เป็นสิ่งทรงความสำคัญใกล้ตัวที่หลายคนมักมองข้าม

ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์

จากความเชื่อมั่นและศรัทธาในพลังอันสร้างสรรค์ดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงได้สร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์นี้ขึ้นมา โดยใช้แรงบันดาลใจจากความรักและความผูกพันในชีวิตจริงของข้าพเจ้าเองเป็นปัจจัยสำคัญ

ด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธา ข้าพเจ้ามุ่งสร้างสรรค์และแสดงออกถึงพลังแห่งความรักและความผูกพันของข้าพเจ้าให้ปรากฏเป็นผลงานทางศิลปะ ข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อพลังแห่งความรักและความผูกพันได้ประสานหลอมรวมกับพลังศรัทธา แล้วสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานทางศิลปะ จะสามารถสำแดงได้ถึงอำนาจในการน้อมนำจิตใจผู้คนให้หันกลับมาตระหนักถึงความสำคัญของความผูกพันในครอบครัว

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

ในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดความรักและความผูกพันของข้าพเจ้านี้ ข้าพเจ้ามุ่งหมายพิสูจน์ให้เป็นที่ประจักษ์ว่า อำนาจแห่งความรักและความผูกพันนั้นยิ่งใหญ่และทรงพลังเพียงใด สามารถสร้างสรรค์และจรรโลงโลกได้งดงามเพียงไร คาลิล ยิบราน¹ กวีชาวเลบานอนกล่าวว่าไว้ว่า

¹ คาลิล ยิบราน, ปรัชญาชีวิต, แปลโดย ระวี ภาวิไล (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ผีเสื้อ, 2539), 26.

“ความรักจะกระทำสิ่งทั้งหมดนี้แก่เธอ เพื่อว่าเธอจะได้หยั่งรู้ความลับในดวงใจเธอเอง และด้วยความผูกพัน เธอก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งของดวงใจแห่งชีวิตอมตะ”

จากถ้อยคำดังกล่าว ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความรักและความผูกพันของข้าพเจ้าจะสามารถเป็นพลังสร้างสรรค์ทั้งดงามและผลักดันให้ข้าพเจ้ามุ่งสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ปรากฏถึงพลังศรัทธาในความรักความผูกพันอันนิรันดร์ซึ่งไม่เคยเสื่อมสลายไปจากสังคมและจิตใจของมนุษย์ตลอดมา トラバใดที่มนุษย์มีความรัก トラバใดที่มนุษย์มีความผูกพัน トラバนั้นมนุษย์จะเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังอันสร้างสรรค์

สมมติฐานของการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า จะเป็นการแสดงออกถึงซึ่งความรักความผูกพันระหว่างพ่อ แม่ และลูก เรื่องราวเนื้อหาจะมุ่งอยู่ที่การแสดงพลังทางอารมณ์ความรู้สึกที่ผูกพันโยโยกันภายในครอบครัว การสื่อความหมายในตัวผลงาน ตรงไปตรงมา ชื่อ บริสุทธิ และเรียบง่าย

ความเรียบง่ายและตรงไปตรงมา สดและบริสุทธิ์ในผลงาน เป็นการแสดงออกถึงความเคารพเชื่อถือในวิธีที่เรียบง่ายแบบแนวคิดของลัทธิเต๋าอันมีลักษณะเด่นที่ความสด จัปปลัน และบริสุทธิ์ ซึ่งความบริสุทธิ์เรียบง่ายเหล่านี้เองที่จะเป็นการแสดงออกได้อย่างแท้จริงจากสภาวะความรู้สึกภายใน ความเรียบง่ายก็คือความสดบริสุทธิ์ ความเรียบง่ายและความบริสุทธิ์เป็นปัจจัยพื้นฐานของทุกสรรพสิ่ง ความรักและความผูกพันของพ่อแม่และลูกคือปัจจัยพื้นฐานของทุกสรรพสิ่งอันยิ่งใหญ่สร้างสรรค์บนโลกมนุษย์ ทุกชีวิตต่างมีปัจจัยพื้นฐานนี้ร่วมกัน

ข้าพเจ้ามุ่งหวังว่า ด้วยหลักการและเรื่องราวอันเรียบง่ายพื้นฐานนี้จะสามารถจรรโลงให้มนุษย์เรากลับมาตระหนักและเห็นความสำคัญของความรักและความผูกพันอีกครั้ง

“เมื่อใช้หัวใจแห่งความรัก

ยามรุกรบย่อมมีชัย

ยามตั้งรับย่อมมั่นคง

ฟ้าจะช่วยผู้ใด

ย่อมใช้ความรักมาปกป้องรักษา”²

² เหลาจื้อ, เต๋าเต็กเก็ง, แปลโดย โชติช่วงนาคอน (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ข้าวหอม, 2548), 86.

ขอบเขตของการสร้างสรรค์

เรื่องราวเนื้อหา

ในผลงานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าชุดนี้ จะเป็นการแสดงเรื่องราวความรักความผูกพันระหว่างตัวข้าพเจ้าและบุคคลในครอบครัวอันได้แก่ บุตรสาว ภรรยา และบุคคลใกล้ชิดร่วมสายเลือดตลอดจนถึงบรรพบุรุษในอดีต โดยมุ่งเน้นที่ความผูกพันระหว่างข้าพเจ้า ภรรยา และบุตรสาวเป็นสำคัญ สำหรับบุคคลใกล้ชิดร่วมสายเลือดอาจแทนค่าด้วยการใช้รูปสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น ดวงตะวัน ดวงจันทร์ ภูเขา แม่น้ำ และดวงดาว หรือดอกไม้ต่างๆ ซึ่งสัญลักษณ์พื้นฐานเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ที่เรียบง่ายต่อการแสดงออกและง่ายต่อการทำความเข้าใจในความรักและความผูกพันที่มีต่อชีวิต ทั้งนี้ภายใต้หลักการทางทัศนศิลป์เป็นสำคัญ

รูปแบบ

เป็นผลงานจิตรกรรมสองมิติที่แสดงถึงความรักและความผูกพันที่ข้าพเจ้ามีต่อภรรยาและบุตรสาว ขณะเดียวกัน ด้วยแรงบันดาลใจที่ข้าพเจ้ามีอยู่ ข้าพเจ้าได้แต่งกวีนิพนธ์ขึ้นจากความรู้สึกภายในแล้วนำมาผสมผสานเข้ากับผลงานแบบจิตรกรรมสองมิติเพื่อแสดงถึงสภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่รักใคร่ผูกพัน และเพื่อขยายขอบเขตแห่งอารมณ์และความรู้สึกให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เป็นการนำ “ภาษาอักษรแบบวรรณศิลป์มาใช้ร่วมกับภาษาภาพแบบทัศนศิลป์”³ ทั้งนี้เพื่อความบรรลุผลในการแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึก

เทคนิค

เป็นผลงานจิตรกรรมสองมิติที่ใช้วิธีการแกะแผ่นไม้โดยใช้เครื่องมือมีคม สร้างร่องรอยและรูปร่างต่างๆลงบนแผ่นไม้ และมีการใช้สีผสมผสานตามแบบจิตรกรรมสองมิติทั่วไป อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดในผลงานของข้าพเจ้าคือ การสร้างร่องรอยลงบนผิวไม้เป็นสำคัญ ในร่องรอยดังกล่าว บางครั้งจะเกิดเป็นรูปร่างแสดงความผูกพันของพ่อแม่ลูก บางครั้งจะผสมผสาน

³ อธิพิณ ตั้งโลก, แนวทางการสอนและสร้างสรรค์จิตรกรรมขั้นสูง (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัด, 2550), 102.

เป็นถ้อยคำของกวีนิพนธ์ การสร้างบรรยากาศของอารมณ์ความรู้สึกจะใช้ร่องรอยพื้นผิวไม้และสีประกอบเข้าด้วยกันตามเนื้อหาและเรื่องราวที่ต้องการนำเสนอ

สรุป

ความสำคัญของภาคเอกสารฉบับนี้ คือ การอธิบายให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาในการสร้างสรรค์ ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้องการสะท้อนแนวความคิด ความผูกพันต่อกันตลอดจนถึงขอบเขตในการทำวิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นบรรทัดฐานของการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ให้มีความชัดเจนทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา และเทคนิควิธีการ และสามารถบรรลุถึงคุณค่าอันแท้จริงสูงสุดในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า และเพื่อให้การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์บรรลุผลสูงสุดตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

บทที่ 2

การวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อคิดเห็น ทศนคติความเชื่อ

ข้าพเจ้ามีอาชีพปฏิเสฐว่า วรรณกรรมอมตะของโลกหลายชิ้น มีพื้นฐานอยู่ที่ความรักความผูกพันระหว่างพ่อ แม่ และลูก ข้าพเจ้ามีอาชีพปฏิเสฐว่า กวีนิพนธ์อมตะของโลกหลายชิ้น กล่าวถึงความผูกพันอันอบอุ่นของครอบครัว ตลอดจนงานศิลปกรรมชิ้นเยี่ยมอีกเหลือคณานับ มีแรงบันดาลใจอันมหาศาลมาจากความรักความผูกพัน เบื้องหลังทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานอันยิ่งใหญ่ และมหัศจรรย์ของโลก ก็คืออำนาจของความรักและความผูกพัน

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นและศรัทธายิ่งว่า เบื้องหลังงานศิลปกรรม กวีนิพนธ์ วรรณคดี และจินตกวีทั้งปวง ตลอดจนอารยธรรมทั้งมวลของมนุษย์ ล้วนแล้วแต่รุ่งเรืองเปล่งประกายด้วยพลานุภาพแห่งความรักความผูกพัน

จากความเชื่อมั่นศรัทธาดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงเกิดความปรารถนาที่จะถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ออกมาเป็นผลงานศิลปะ และด้วยเหตุผลที่ว่า เรื่องราวของความรักความผูกพัน เป็นสิ่งสากลที่มนุษย์ทุกชาติภาษาสามารถรับรู้ได้ร่วมกัน

อิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปกรรม

ข้าพเจ้าได้ทำการศึกษาศิลปกรรมที่ข้าพเจ้าเชื่อว่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเนื้อหาแห่งความรักและความผูกพัน เป็นการศึกษาที่นอกเหนือไปจากเรื่องราวและแรงบันดาลใจในชีวิตส่วนตัวของข้าพเจ้าเอง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจให้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามแนวทางของข้าพเจ้า ดังที่รองศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก กล่าวไว้ว่า

“การศึกษาผลงานของศิลปินเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ศิลปกรรมของศิลปินเอกระดับปรมาจารย์เป็นเสมือน “ตำรา” เรียนที่ทรงคุณค่า นอกจากศึกษาชีวประวัติ ปรัชญาความเชื่อ

ทัศนคติ และแนวความคิดของศิลปินแล้ว ส่วนที่สำคัญที่สุดคือการศึกษาจากตัวผลงานของศิลปินโดยตรง”⁴

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลในการสร้างสรรค์มาจาก MARC CHAGALL (ค.ศ. 1887-1985) จิตรกรชาวรัสเซีย ในหลายๆด้าน จากการศึกษาตั้งแต่เรื่องราวเนื้อหา ลีลาแบบอย่างและแนวความคิด ตลอดจนการเลือกใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ในผลงานศิลปกรรม

อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ เนื้อหาในผลงานจิตรกรรมของ MARC CHAGALL นั้น เป็นการกล่าวถึงความรักและความผูกพันเช่นเดียวกับผลงานของข้าพเจ้า ในผลงานส่วนใหญ่ของเขา มักเต็มไปด้วยเรื่องราวของคู่รัก ความรัก และการแต่งงาน บรรยากาศจะอบอวลไปด้วยความอบอุ่น ล่องลอยเหมือนกวีนิพนธ์

ภาพที่ 1 ผลงานของ MARC CHAGALL⁵

⁴ เรื่องเดียวกัน, 16.

⁵ Jacob Baal-Teshura, Marc Chagall (Italy: Taschen, 2003), 130.

ภาพเขียนของเขามักมีรูปคู่รัก และสัญลักษณ์ต่างๆ ลอยอยู่ในอากาศ รูปร่าง
 สักส่วนของคนในภาพไม่เน้นความถูกต้องตามความเป็นจริง แต่ด้วยลีลาที่สดใส ชื่น และบริสุทธิ์

ภาพที่ 2 ผลงานของ MARC CHAGALL⁶

⁶ Ibid., 148.

เหตุดังกล่าวทำให้ผลงานของ MARC CHAGALL ถูกย้ายจินตนาการฟุ้งฝันของกวีนิพนธ์ กระทั่งมีผู้กล่าวขานถึงเขาว่า “กวีผู้มีปีกของจิตรกร”⁷

ภาพที่ 3 ผลงานของ MARC CHAGALL⁸

⁷ Ibid., 7.

⁸ Ibid., 201.

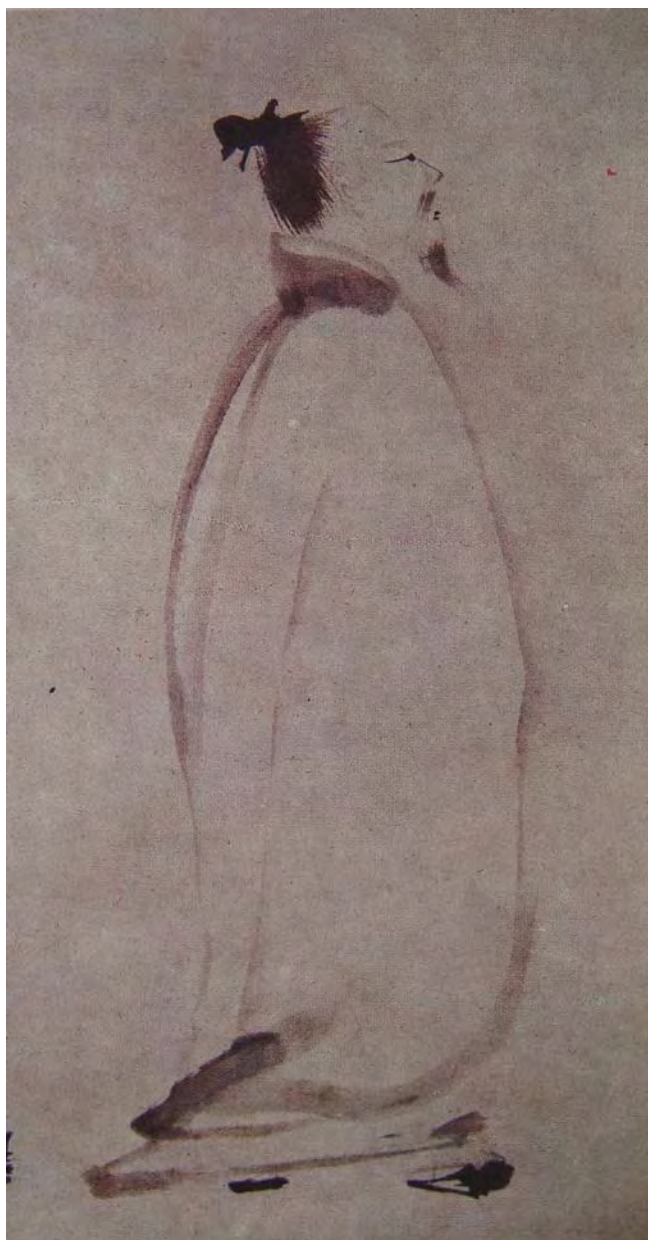
อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปกรรมจีน

อิทธิพลและมรดกแห่งของศิลปกรรมจีนที่ข้าพเจ้าได้รับมานั้น เป็นด้วยเหตุผลที่ว่า จิตรกรจีนส่วนใหญ่มักสร้างงานออกมาจากหลักการของลัทธิเต๋าซึ่งเชื่อถือกันว่า “การวาดภาพนั้น เป็นศิลปะขั้นสูงที่เข้าถึงด้วยวิถีแห่งชีวิต”⁹ ซึ่งก็คือศิลปินคือตัวกลางที่เข้าไปรวมเป็นส่วนหนึ่งและ กลายเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ และจากนั้นจึงถ่ายทอดสภาวะธรรมชาติออกมาเป็นผลงานศิลปะ

โดยลักษณะดังกล่าว มีผลให้ผลงานของศิลปกรรมจีนโดยเฉพาะงานจิตรกรรมที่ใช้ พู่กันและหมึกเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดนั้น มีท่วงท่าและลีลาที่ลึกล้ำฉับพลัน คล้ายสภาวะ ประสบการณ์ทางศาสนา

เหลียงไค (LIANG-K'AI; ค.ศ. 1140- ค.ศ. 1201) ผลงานจิตรกรรมของเหลียงไค มีลักษณะของการแสดงออกของปลายพู่กันที่รุนแรง ฉับพลัน และมั่นคงเฉียบขาด เขาสามารถใช้ เส้นแต่น้อยในการวาดปลายพู่กัน ทว่าเต็มไปด้วยพลังแห่งความฉับพลัน เส้นที่ลากด้วยปลายพู่กัน จะมีทั้งที่เคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังและอิสระเสรี

⁹ พจนานันท์ จันทรสันติ, วิถีแห่งเต๋า (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เคสดีไทย, 2544), 239.

ภาพที่ 4 ผลงานของ เหลียงไค¹⁰

¹⁰ กำจร สุนพงษ์ศรี, ประวัติศาสตร์ศิลปะจีน (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาฯ, 2531),

ภาพที่ 5 ผลงานของ เหลียงไค¹¹

ผลงานศิลปกรรมดังกล่าวข้างต้น เป็นผลงานที่ข้าพเจ้าชื่นชอบและศรัทธา ทั้งในทาง เนื้อหาสาระ และรูปแบบกลวิธี ซึ่งส่งผลให้ข้าพเจ้าสามารถปรับปรุง แก้ไข ตลอดจนพัฒนาผลงาน ของข้าพเจ้าให้ก้าวหน้าต่อไป

¹¹ เรื่องเดียวกัน, 230.

สรุป

พัฒนาการทางศิลปกรรมย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยภายใต้กฎเกณฑ์ของ “กาละ-เทศะ” ข้าพเจ้ามีอาจปฏิเสธข้อเท็จจริงที่ว่า ผลงานของศิลปินในอดีตย่อมส่งอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินในรุ่นต่อมา

สำหรับข้าพเจ้าซึ่งมีความสนใจต้องการที่จะสร้างสรรค์ผลงานอันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของความรักความผูกพันให้พัฒนาก้าวหน้าไปได้นั้น ก็ทำได้โดยอาศัยข้อมูลบันดาลใจต่างๆทั้งจากตนเองและจากการศึกษาผลงานของศิลปินในอดีตดังกล่าวแล้วเป็นสำคัญ

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงาน

ที่มาของแนวความคิดและความบันดาลใจ

ความบันดาลใจสำคัญของข้าพเจ้าคือความรักและความผูกพันที่ข้าพเจ้ามีต่อภรรยาและบุตรสาวของข้าพเจ้าเอง ปรากฏการณ์ทรงพลังและอัศจรรย์ที่กระตุ้นให้ข้าพเจ้าตระหนักถึงความรักและความผูกพันคือ การถือกำเนิดขึ้นของบุตรสาว การถือกำเนิดขึ้นอันน่าอัศจรรย์นี้ ทรงพลังมากกระทั่งทำให้ความรู้สึกนึกคิดและท่าทีในชีวิตของข้าพเจ้าเปลี่ยนไป

ความรักความผูกพันที่มากมายกระทั่งข้าพเจ้าไม่สามารถด้านทานได้ เป็นปรากฏการณ์ที่ข้าพเจ้าไม่เคยรู้จักมาก่อนในชีวิต ความยิ่งใหญ่ทรงพลังของปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ คือสิ่งที่ผลักดันให้ข้าพเจ้ามุ่งถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปกรรมวิทยานิพนธ์ชุดนี้

จากปรากฏการณ์ของความรักความห่วงใยตลอดจนความผูกพันที่ข้าพเจ้ามีต่อบุตรนี้เองที่ข้าพเจ้าได้รับเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างงาน ข้าพเจ้าเชื่อว่าอารมณ์ความรู้สึกดังกล่าวเป็นสิ่งทรงคุณค่าและมีความหมายยิ่งสำหรับมนุษย์ เป็นสิ่งซึ่งมีอำนาจบันดาลให้ปัจเจกบุคคลหนึ่งใดเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งชีวิตและการสร้างสรรค์ ความทรงพลังของความรักและความผูกพันที่ข้าพเจ้าสัมผัสนี้ จึงเป็นที่มาของความบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ครั้งนี้

ขั้นตอนการสร้างสรรค์

วิธีการและขั้นตอนของการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ข้าพเจ้าได้กำหนดไว้เป็นลำดับดังต่อไปนี้

1. การหาข้อมูล

ข้อมูลจากประสบการณ์ส่วนตัวในชีวิตจริง จากปรากฏการณ์ทางอารมณ์ความรู้สึกที่ได้สัมผัสในความผูกพันภายในครอบครัว ความรู้สึกถึงความรักความห่วงใยที่มีต่อบุตรสาวที่ยังเป็นทารกและภรรยาที่รับภาระในการเป็นมารดา

2. การสร้างภาพร่าง

เมื่อข้อมูลทางอารมณ์ความรู้สึกได้กลั่นกรองเต็มที่แล้ว ข้าพเจ้าจะเริ่มทดลองการแสดงออกเป็นภาพร่างเพื่อให้ได้บรรลุผลตามต้องการในการสื่อสารเนื้อหาเรื่องราว ข้าพเจ้าต้องทดลองทำภาพร่างซ้ำๆเป็นจำนวนมาก รูปทรงและสัญลักษณ์ต่างๆที่เลือกใช้สื่อสารแสดงออกจะปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามความรู้สึกเฉพาะตน อันมีภาพของพ่อ แม่ และลูก เป็นหลักสำคัญ

3. การแต่งกวีนิพนธ์

ควบคู่ไปกับการทำภาพร่าง ข้าพเจ้าใช้แรงบันดาลใจเดียวกันในการเขียนกวีนิพนธ์ การใช้ภาษาแบบวรรณศิลป์เข้ามาช่วยเพิ่มเสริมให้แก่ผลงานนับเป็นการเพิ่มพลังสื่อสารถึงอารมณ์ความรู้สึกให้คมและชัดเจนยิ่งขึ้น จึงเป็นการผสมผสานกันระหว่างศาสตร์ 2แขนง ที่มุ่งสื่อสารถึงเรื่องราวเดียวกัน

3.1 กวีนิพนธ์ของข้าพเจ้าที่นำมาสลักในผลงาน

ข้าจดจารพันถ้อยร้อยอักษร
เป็นกานต์กลอนประดับฟ้าบันไดสวรรค์
นฤมิตรสถิตย์คู่ตะวันจันทร์
ชั่วกัปกลับจึงคู่ฟ้าดารากาล
จะเรียงดาวพรราวฟ้าเป็นอักษร
แทนเพลงเห่กล่อมนอนกวีฝัน
เล่านิทานฝากฟ้าดารานั้นดี
กล่อมหลับฝันให้ลูกข้าทุกราตรี

กูจะสั่งบัญชา	ฟ้าสวรรค์
ทั้งพรหมอินทร์ทั่วกัน	สดับข้า
จงน้อมรับคำพลัน	กูสั่งให้ทำ
ขับลำนําย่าช้า	ลูกข้า รอฟัง
จดจารพันอักษร	คำกวี
เขียนจิตรรณี	ฝากไว้
จิตรกรรมกวีศรี	สลักแกะ
จารเขียนลงแผ่นไม้	ใส่ด้วย วิญญาณ

ฟูกหมอนที่นอนหนุนคือขุนเขา
 เวิ้งฟ้าเล่าคือผืนผ้าเอามาห่ม
 เลี้ยวจันทร์แรมจงแถมมาชำระอชม
 ขับประโคมเอ๋ยจะกล่อมโคลงกวี
 ถึงจนยากไร้ยศตำแหน่ง
 ไม่ขี้อแย่งแข่งขันประชันศรี
 อยู่กับดินลมฟ้ามหานที
 เป็นฤาษีนอนชมฟ้าข้าสำราญ

ข้าคนยากไร้อับทรพย์วัตถุ
 แต่บรรลुถึงสุขปีติสาคดิ์
 เลี้ยงลูกน้อยด้วยขุนเขาและเงาจันทร์
 คำชวนกันชมดาวเคล้ากวี
 ลูกเจ้าวังปฐเบาะเลาะแผ่นฟ้า
 พับเป็นผ้าปักด้ายระบายสี
 แม่เจ้าช่วยร้อยดาวราวมาลี
 ทบทวิเป็นสายเปลห่มเจ้านอน

ข้าสู้ทนทนทำทำเพื่อเจ้า
 ทุกข์ระทมข่มเศร้าเฝ้าอ้อมสู้
 ถึงคราวอดมิหวังใจใครล่วงรู้
 ตัวตนกูจนเยี่ยงสัตว์สัตว์ตระนง
 ไม่เบียดเบียนลาภละโมภโลกอยากได้
 มักแต่ได้เห็นแก่ตัวคติหลง
 คิดหวังเจ้าพอจึงทนทานมั่นคง
 สติยังยืนอยู่สู้กรำงาน

กวีเอ๋ยนิพนธ์
ถึงขัดสนหาจนไม่
สอนลูกเกิดเป็นคนอย่าจนใจ
คนยากไร้ทุกข์มากเพราะยากใจ
จงสั่งสมปัญญาไว้
เพื่ยบรรลुสรรพวิชาเลิศไว้
แม้มากมีสินทรัพย์สักเท่าไร
หาพอไม่หากเจ้าไร้ซึ่งปัญญา

กวีคือสัตว์วิญญาน	ศิลปะ
ทุกชาติมีนัวรรณะ	สัตว์ศิลป์
ครุ่ร่างร้ายกายมตะ	บุลิดิน
แต่จิตกูพ้นสิ้น	สูงกว่า มนุษย์สฤล

4. การสร้างสรรค์ผลงานจริง

ภาพร่างคือต้นแบบที่จะนำมาขยายเป็นผลงานจริง อารมณ์ความรู้สึกต่างๆ มีอาจถูกกำหนดให้ตายตัวได้ในขณะสร้างเป็นผลงาน จากข้อเท็จจริงดังกล่าวทำให้ผลงานจริงมีการปรับเปลี่ยนไปจากภาพร่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำหนักหรือพื้นผิว แต่อย่างไรก็ตาม ทุกๆ ส่วนสำคัญของผลงานจำเป็นต้องถูกควบคุมไว้ด้วยโครงสร้างหลักที่มาจากภาพร่าง ทั้งนี้เพื่อให้ได้อารมณ์ความรู้สึกตามที่ต้องการ

องค์ประกอบในการสร้างสรรค์

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้ามีองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ดังต่อไปนี้
คือ

1. เนื้อหา

เนื้อหาเป็นการแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกที่ข้าพเจ้ามีต่อบุตรสาวและภรรยา อันประกอบไปด้วยความรู้สึกนามธรรม เช่น รัก ผูกพัน ห่วงใย ปราบณาดิ ตลอดจนความมั่นคงของบิดาในการปกป้องคุ้มครอง ทั้งนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจโดยที่ไม่หวังสิ่งใดตอบแทน

2. รูปแบบ

เป็นรูปแบบจิตรกรรม 2 มิติ ที่ใช้วิธีการแกะแผ่นไม้ผสมผสานเข้าด้วยกันกับวิธีการทางจิตรกรรม ซึ่งมีวิธีการเลือกใช้ทัศนธาตุในการสร้างสรรค์ดังต่อไปนี้

2.1 รูปร่าง รูปทรง ของพ่อ แม่ ลูก ที่แสดงอาการเกาะเกี่ยวกัน การแสดงท่าทางเป็นไปโดยอิสระ ล่องลอยเหมือนภาพฝัน การแสดงลักษณะโอบอุ้มหรือประคอง

2.2 รูปสัญลักษณ์ของธรรมชาติรอบตัว และสิ่งของต่างๆที่เกี่ยวข้องในชีวิตจริง เช่น ดวงตะวัน ดวงจันทร์ ดวงดาว ดอกไม้ และหนังสือ นอกจากนี้ยังเลือกใช้สัญลักษณ์น้ำเต้า ภูเขา 3 ยอด ซึ่งสื่อความหมายของการเป็นครอบครัวที่มีเชื้อสายจีน ในบางครั้งข้าพเจ้ายังเลือกใช้สัญลักษณ์ของมังกรและอักษรภาพโบราณของบรรพบุรุษจีนอีกด้วย ทั้งนี้มังกรหมายถึงการปกป้องคุ้มครอง ส่วนอักษรภาพโบราณหมายถึงรกรากบรรพบุรุษ

2.3 ตัวอักษรไทย ที่ประกอบขึ้นเป็นถ้อยคำ ประโยค กระทั่งเป็นกวีนิพนธ์แต่ละบท เพื่อสื่อความหมายรวมจะถูกจัดวางอย่างอิสระไร้กฎเกณฑ์ตายตัว

2.4 เส้น ลักษณะของเส้นที่ปรากฏในผลงาน จะเป็นเส้นที่เกิดจากการปาดป้ายพู่กัน จีนและหมึกจีน เกิดเป็นรูปร่าง รูปทรง สัญลักษณ์ดังกล่าว ขณะเดียวกันเส้นที่เกิดจากพู่กันดังกล่าวจะถูกเน้นให้คมชัดหรือลึกตื้นอีกครั้งด้วยวิธีการแกะไม้ โดยใช้เครื่องมือมีคมแกะไปตามทิศทางการเคลื่อนไหวของร่องรอยพู่กัน

2.5 น้ำหนัก ในตัวงานน้ำหนักจะเกิดจากความหนาหรือบางของเส้นพู่กัน และเกิดจากร่องรอยของการใช้เครื่องมือมีคมแกะเซาะลงบนผิวไม้ น้ำหนักจะมีการใช้ทั้ง 3 ระดับคือ ทั้งขาวจัด กลาง และดำจัด ซึ่งการกระจายตัวของน้ำหนักนี้จะนำไปโดยอิสระ และขึ้นอยู่กับลักษณะของรูปร่างรูปทรงในผลงาน

2.6 สี สีหลักที่เลือกใช้ในผลงาน นอกจากจะเกิดจากสีดำของหมึกจีนแล้ว ยังเลือกใช้สีทองและสีแดง อันเป็นสัญลักษณ์สิริมงคลของชาวไทยเชื้อสายจีน นอกจากนี้ สียังเกิดจากสีที่แตกต่างกันของชั้นผิวไม้ที่ถูกแกะออกด้วยเครื่องมือแกะเป็นสีธรรมชาติดั้งเดิมของผิวไม้ซึ่งให้ลักษณะอารมณ์ที่อบอุ่นเป็นธรรมชาติ

2.7 พื้นผิว ลักษณะของพื้นผิวจะถูกสร้างขึ้นจากการใช้เครื่องมือแกะลงไปในพื้นผิวไม้ มีทั้งหยาบและละเอียด บางครั้งลักษณะของพื้นผิวจะมีทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้อไม้ที่ถูกแกะ อย่างไรก็ตามลักษณะหยาบละเอียดของพื้นผิวจะอยู่ภายใต้การคำนึงถึงโครงสร้างหลักและอารมณ์ความรู้สึกเป็นสำคัญ

ภาพที่ 6 แสดงการทำแบบร่าง

ภาพที่ 7 แสดงการขึ้นรูปด้วยพู่กันจีน

ภาพที่ 8 แสดงการสร้างร่องรอยของการใช้เครื่องมือมีคม

3. วิธีการ

การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า ใช้วิธีการจิตรกรรมหมึกจีนบนแผ่นไม้ โดยจะใช้ พู่กันจีนขนาดต่างๆ จุ่มหมึกจีนปาดป้ายลงบนแผ่นไม้ให้เกิดเป็นรูปร่างตามความต้องการ การ เคลื่อนไหวของปลายพู่กันมีทั้งฉับพลัน เนิบช้า หนักหน่วงรุนแรง และแผ่วเบา ทั้งนี้เป็นไปตาม โครงสร้างหลักของแบบร่าง จากนั้นจะใช้วิธีการของลงสีตามวิธีการของจิตรกรรม ท้ายที่สุดจึงเป็น การใช้วิธีการแกะร่องรอยพื้นผิวด้วยเครื่องมือมีคม

การสร้างร่องรอยพื้นผิวในขั้นสุดท้าย จะอยู่ภายใต้โครงสร้างสำคัญที่มาจากแบบร่าง และในขณะเดียวกันทิศทางของการแกะข่มเป็นไปตามลักษณะการเคลื่อนไหวของฟุ้งกัน ซึ่งในขั้นตอนนี้คือการกระทำซ้ำลงไปบนร่องรอยของอารมณ์ความรู้สึกของปลายฟุ้งกัน ร่องรอยใหม่ที่เกิดขึ้นจากเครื่องมือมีคมนี้จะเป็นลักษณะของการใช้ปฏิภาณเฉพาะหน้าส่วนตนเป็นหลัก จากร่องรอยของฟุ้งกัน ข้าพเจ้าต้องเลือกสรรกลั่นกรองซึ่งอาจเพิ่มเติมหรือตัดทอนเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการตัดสินใจเฉพาะหน้าในขณะนั้นด้วยตนเอง เป็นการแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกจากภายในอย่างอิสระและรุนแรงแบบอัตวิสัย ซึ่งในขั้นตอนนี้ข้าพเจ้าต้องใช้ทั้งเวลาและการทุ่มเท สร้างสรรค์อย่างหนักและต่อเนื่องโดยไม่ขาดตอน เพื่อให้ผลงานบรรลุถึงอารมณ์ความรู้สึกภายใน โดยแท้จริง

สรุป

สิ่งที่สำคัญในการสร้างสรรค์ผลงาน นอกจากจะประกอบไปด้วยแนวคิด แรงบันดาลใจ แล้วนั้น ยังขึ้นอยู่กับการวางแผนเบื้องต้นที่ดีและเหมาะสม ที่จะขาดไม่ได้ก็คือการทำความรู้จัก เข้าใจในคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะ ทำให้การสร้างสรรค์ผลงานเป็นไปตามเป้าหมาย สามารถแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกได้ตาม ต้องการ

บทที่ 4

การพัฒนาและการคัดลอกผลงาน

สำหรับผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้า มีการพัฒนาและคัดลอกเป็นช่วงๆคือ ระยะก่อนทำวิทยานิพนธ์จนถึงระยะของการทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีแนวคิดและรูปแบบการแสดงออกดังต่อไปนี้

ผลงานการสร้างสรรค์ก่อนวิทยานิพนธ์

ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้านั้น เป็นช่วงของการค้นคว้าทดลอง ทางด้านเทคนิควิธีการที่หลากหลาย ตั้งแต่การใช้หมึกจีน การใช้สี และการทดลองร่องรอยของการใช้เครื่องมือแกะไม้ ให้เกิดร่องรอยหลายๆลักษณะ ตลอดจนการพยายามนำวิญญูเข้ามาเพิ่มเติมผสมผสานในตัวผลงาน มีการทดลองใช้สีหลากหลายชนิดหลากหลายประเภทและการทดลองใช้สีทอง ซึ่งให้ความหมายพิเศษ ทั้งนี้ผลที่ได้จะต้องสอดคล้องกับเรื่องราวเนื้อหาโดยรวมเป็นเป้าหมายหลัก

เนื้อหาแนวความคิด

เรื่องราวเนื้อหาของผลงานในช่วงนี้ของข้าพเจ้า เป็นเนื้อหาแนวคิดที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเตรียมเข้าสู่ช่วงของวิทยานิพนธ์ ดังนั้นจึงมีที่มาและแหล่งข้อมูลแรงบันดาลใจอันเดียวกัน คือ ประสบการณ์ทางอารมณ์ความรู้สึกจากชีวิตส่วนตัว ปัญหาและการแก้ปัญหาของผลงานระยะนี้จึงอยู่ที่เทคนิควิธีการต่างๆที่เลือกใช้เพื่อสร้างงาน

เทคนิควิธีการและการแก้ปัญหา

เทคนิควิธีการที่สอดคล้องกับเนื้อหาเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ผลงานสร้างสรรค์บรรลุตามความมุ่งหมาย เนื้อหาเรื่องราวในผลงานของข้าพเจ้าเป็นเรื่องราวแบบอัตบุคคลและอัตวิสัยในการแสดงออก การเลือกสีหรือสื่อในการถ่ายทอด ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการใดๆก็ตาม เป็นการตัดสินใจเลือกใช้แบบอัตวิสัยด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามปัญหาที่พบในผลงานระยะนี้ เป็นการเลือกใช้วิธีการที่คำนึงถึงทฤษฎีมากเกินไป กล่าวคือ เป็นการเลือกใช้วิธีการและสื่อที่ไม่สอดคล้องกับรูปแบบเนื้อหาของผลงาน เช่น การเลือกใช้สีที่คำนึงถึงทฤษฎีจนกระทั่งละเลยอารมณ์ความรู้สึกส่วนตนที่ต้องการแสดงออก

ภาพที่ 9 ภาพผลงานที่ทดลองร่องรอยของการแกะผิวไม้ และผสมผสานกับการสลักกวีนิพนธ์

ภาพที่ 10 แสดงการทดลองใช้สีทองเพิ่มเติมเพื่อแสดงความหมายของสิ่งที่มีคุณค่า มีความหมาย
พิเศษ

ภาพที่ 11 แสดงการทดลองลดปริมาณในการใช้สีโดยเปลี่ยนมาใช้สีธรรมชาติดั้งเดิมของตัววัสดุ

ผลงานช่วงวิทยานิพนธ์

จากผลงานการสร้างสรรค์ในระยะก่อนวิทยานิพนธ์ ปัญหาที่พบคือการเลือกใช้สีที่อาจจะยังไม่สอดคล้องในบางจุดของตัวผลงาน บางครั้งใช้สีหลากหลายมากเกินไปจนเกิดความเหมาะสม ทำให้โครงสร้างรวมและเอกภาพเกิดขึ้นได้ยาก ในหลายครั้งเป็นองค์ประกอบที่กระจัดกระจายขาดการควบคุมในโครงสร้างส่วนรวม

จากปัญหาต่างๆดังกล่าว ข้าพเจ้าได้นำมาพิจารณาแก้ไข ตลอดจนค้นคว้าทดลองวิธีการใหม่ๆขึ้นอีกในผลงานช่วงวิทยานิพนธ์นี้ โดยทัศนะส่วนตัวแล้วข้าพเจ้าเชื่อว่า ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมที่ดีนั้น ความสม่ำเสมอในการค้นคว้าทดลองเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับข้าพเจ้าแล้ว ปัญหาใหม่ๆ อุปสรรคต่างๆในการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นเสน่ห์ที่สำคัญและเป็นเรื่องท้าทายให้ผู้สร้างใช้สติปัญญาและปฏิภาณในการแก้ปัญหา

การแก้ปัญหาค้นคว้าสิ่งใหม่ๆ เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ผลงานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้ามีการคลี่คลาย เปลี่ยนแปลง และพัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

สรุป

จากความประทับใจและแรงบันดาลใจที่ข้าพเจ้าสัมผัสได้ในชีวิตจริง และประสบการณ์จริงจากบุคคลที่รักและห่วงใย กระทั่งเป็นที่มาของการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ซึ่งข้าพเจ้าได้พัฒนามาจากผลงานในระยะก่อนวิทยานิพนธ์นั้น มีปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินงานหลายอย่าง ตั้งแต่การพัฒนาและคลี่คลายผลงาน เพื่อให้สมบูรณ์บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ขั้นตอนพื้นฐานที่สำคัญของข้าพเจ้าคือ ความเข้าใจในสิ่งที่ต้องการแสดงออก ตลอดจนการศึกษาเรื่องราวต่างๆ กำหนดขอบเขตให้แน่ชัด ทั้งจุดมุ่งหมายในการแสดงออกและเป้าหมายที่ต้องการ ทั้งนี้ เพื่อผลงานที่มีคุณค่าและความหมายทางศิลปะในท้ายที่สุด

ภาพชุดผลงาน

ภาพร่างของผลงานวิทยานิพนธ์

การหาข้อมูลและการเก็บข้อมูล เพื่อเตรียมการก่อนการสร้างสรรค์ผลงาน แท้จริงแล้วเป็นขั้นตอนสำคัญ และสามารถถือเป็นการสร้างสรรค์ได้ในอีกลักษณะหนึ่ง เพราะในขณะที่กำลังทำภาพร่างนั้น ขอบเขตและขีดจำกัดเกิดขึ้นน้อยมาก การทำภาพร่างจึงเป็นการตอบโต้โดยฉับพลันระหว่างภาวะอารมณ์ความรู้สึกภายใน และความเคลื่อนไหวของมือและพู่กันที่อิสระ เป็นปรากฏการณ์ของการแสดงออกที่สุด ฉับพลันทันที และมีความเป็นธรรมชาติสูง

ภาพที่ 12 แสดงขั้นตอนการถ่ายทอดเป็นภาพร่างระยะที่ 1

ภาพที่ 13 แสดงขั้นตอนการถ่ายทอดเป็นภาพร่างระยะที่ 2

ภาพที่ 14 แสดงการเปรียบเทียบภาพร่างในหลายลักษณะเพื่อคัดเลือกมาสร้างเป็นผลงานจริง

ภาพชุดผลงานวิทยานิพนธ์

ภาพที่ 15 ผลงานวิทยานิพนธ์ รูปที่ 1

“กรอบครัวมังกร” 99 x 160 เซนติเมตร

หมึกจีน – แกะไม้บนแผ่นไม้

ภาพที่ 16 ผลงานวิทยานิพนธ์ รูปที่ 2

“9 พระจันทร์” 150 x 115 เซนติเมตร

หมึกจีน – แกะไม้บนแผ่นไม้

ภาพที่ 17 ผลงานวิทยานิพนธ์ รูปที่ 3

“สัญลักษณ์แห่งความผูกพัน” 99 x 132 เซนติเมตร

หมึกจีน – กระดาษไหม

ภาพที่ 18 ผลงานวิทยานิพนธ์ รูปที่ 4

“เลื้อยมังกร” 104 x 104 เซนติเมตร

หมึกจีน – ทอง – แกะไม้บนแผ่นไม้

ภาพที่ 19 ผลงานวิทยานิพนธ์ รูปที่ 5

“เก๋ดม้งกร” 122 x 122 เซนติเมตร

หมึกจีน – ทอง – แกะไม้บนแผ่นไม้

ภาพที่ 20 ผลงานวิทยานิพนธ์ รูปที่ 6

“ลายมังกร” 117 x 82 เซนติเมตร

หมึกจีน – ทอง – แกะไม้บนแผ่นไม้

ภาพที่ 21 ผลงานวิทยานิพนธ์ รูปที่ 7

“กวีในน้ำเต้า” 92 x 125 เซนติเมตร

หมึกจีน – ทอง – แกะไม้บนแผ่นไม้

ภาพที่ 22 ผลงานวิทยานิพนธ์ รูปที่ 8

“กรอบครัวมังกร” 140 x 70 เซนติเมตร

หมึกจีน – ทอง – แกะไม้บนแผ่นไม้

ภาพที่ 23 ผลงานวิทยานิพนธ์ รูปที่ 9

“กรอบครัวมังกร” 72 x 122 เซนติเมตร

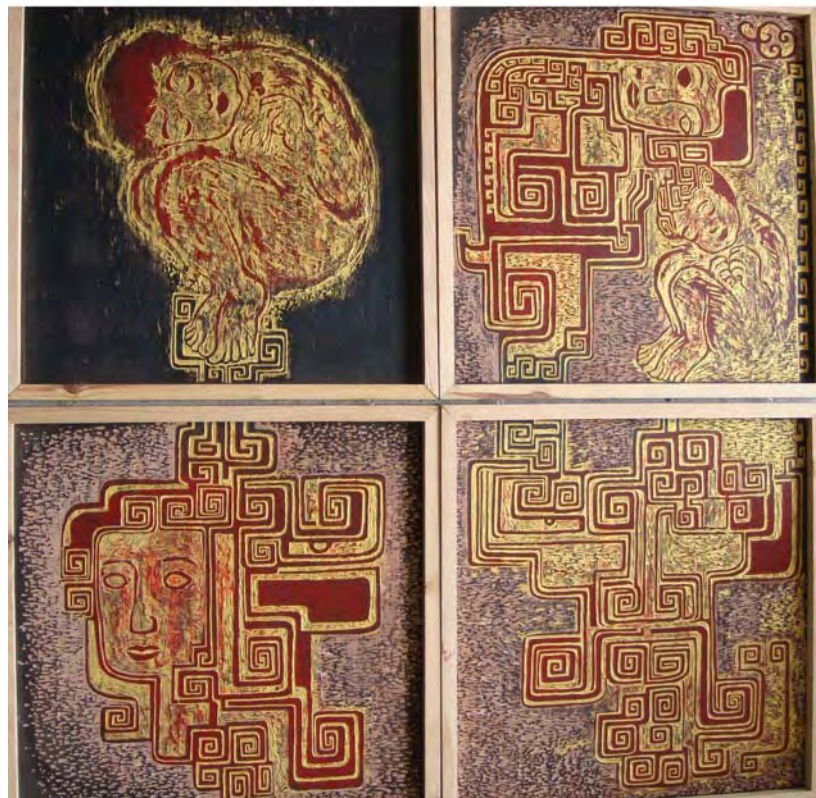
หมึกจีน – ทอง – แกะไม้บนแผ่นไม้

ภาพที่ 24 ผลงานวิทยานิพนธ์ รูปที่ 10

“กรอบคว้งมั่งกร” 150 x 121 เซนติเมตร

หมึกจีน – ทอง – แกะไม้บนแผ่นไม้

ภาพที่ 25 ผลงานวิทยานิพนธ์ รูปที่ 11

“กรอบควมั่งกร” 122 x 122 เซนติเมตร

หมึกจีน – ทอง – แกะไม้บนแผ่นไม้

ภาพที่ 26 ผลงานวิทยานิพนธ์ รูปที่ 12

“ต้นไม้กวี” 146 x 187 เซนติเมตร

หมึกจีน – ทอง – แกะไม้บนแผ่นไม้

บทที่ 5

สรุปและเสนอแนะ

ผลสำเร็จที่ได้รับจากเทคนิควิธีการ

ด้วยวิธีการที่สดและฉับพลัน ข้าพเจ้าจึงสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกตามแรงบันดาลใจได้โดยอิสระ ทั้งนี้เพราะความคล่องตัวของวิธีการใช้พู่กันและหมึกจีนนั้น สามารถรองรับการถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างเหมาะสม ผลที่ปรากฏของการทำแบบร่างและการขึ้นรูปผลงานจริงมีความเป็นธรรมชาติ อิสระ สามารถได้ตอบกับการแสดงออกถึงเรื่องราวเนื้อหาได้อย่างคล่องตัว ในขณะเดียวกัน เมื่อถึงขั้นตอนของวิธีการแกะไม้ ความสดและฉับพลันของรอยพู่กันยังได้รับการเน้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จากธรรมชาติของการใช้เครื่องมือมีคมและการตัดสินใจเชิงอัตวิสัยเฉพาะตน ความเป็นธรรมชาติที่สด ฉับพลัน จึงยังคงปรากฏอยู่อย่างชัดเจนในตัวผลงาน

ผลสำเร็จที่ได้รับในปัจจุบัน

จากจุดเริ่มต้นในการที่จะพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที่ต้องการสะท้อนภาพความรักความผูกพัน อันมีจุดเริ่มต้นมาจากชีวิตจริงของตนเองนั้น ข้าพเจ้าได้ใช้องค์ประกอบหลายอย่างในการที่จะทำให้การสร้างสรรค์ผลงานสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง การทุ่มเททั้งแรงกายและใจ ตลอดจนสังเกตและวิเคราะห์ผลงานของตัวเอง การเข้าปรึกษาอาจารย์ ทำให้ข้าพเจ้าเห็นมิติใหม่ๆของปัญหา และการพัฒนาแก้ไข กระทั่งสามารถพัฒนาคัลลิกลายผลงานได้ในที่สุด

ในผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าคิดว่าอาจจะยังมีทั้งข้อดีและข้อด้อยหลงเหลืออยู่ แต่อย่างไรก็ดี ความสมบูรณ์แบบเช่นผลิตภัณฑ์จากโรงงานอุตสาหกรรม คงหาได้ยากในโลกของศิลปะและการสร้างสรรค์ ข้าพเจ้าเชื่อว่า ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ เป็นเพียงช่วงหนึ่งของการสร้างงานศิลปะเท่านั้น ข้าพเจ้ายังจะต้องทำการศึกษาค้นคว้า และพัฒนาผลงานศิลปะต่อไปอีก ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การศึกษาค้นคว้าและเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จะเกิดประโยชน์แก่ผู้สนใจตามสมควร

บรรณานุกรม

ภาษาไทย

- กัจจกร สุนพงษ์ศรี. ประวัติศาสตร์ศิลปะจีน. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาฯ, 2531.
- คาลิล ยิบราน. ปรัชญาชีวิต. แปลโดย ระวี ภาวิไล. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ผีเสื้อ, 2539.
- โชติช่วง นาคอน. เต๋าเด็กเก๋. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ข้าวหอม, 2548.
- พจนานันท์ จันทรสันติ. วิถีแห่งเต๋า. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เคล็ดไทย, 2544.
- อิทธิพล ตั้งโฉลก. แนวทางการสอนและสร้างสรรค์กิจกรรมชั้นสูง. กรุงเทพฯ : อมรินทร์ปริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2550.

ภาษาต่างประเทศ

- Baal - Teshuva, Jacob. Chagall. Italy : Taschen, 2003.

ภาคผนวก

รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์

1. ครอบครัวมังกร	เทคนิคหมึกจีน-แกะไม้บนแผ่นไม้	ขนาด99x160เซนติเมตร
DRAGON		
FAMILY	CHINESE INK-CUT ON WOOD	SIZE 99x160 CM.
2. 9 พระจันทร์	เทคนิคหมึกจีน-แกะไม้บนแผ่นไม้	ขนาด150x115เซนติเมตร
9 MOON	CHINESE INK-CUT ON WOOD	SIZE 150x115 CM.
3. สัญลักษณ์แห่งความผูกพัน	เทคนิคหมึกจีน-แกะไม้บนแผ่นไม้	ขนาด99x132เซนติเมตร
SYMBOL		
OF BOND	CHINESE INK-CUT ON WOOD	SIZE 99x132 CM.
4. เลือดมังกร	เทคนิคหมึกจีน-ทอง-แกะไม้บนแผ่นไม้	ขนาด104x104เซนติเมตร
DRAGON		
BLOOD	CHINESE INK-GOLD-CUT ON WOOD	SIZE 104x104 CM.
5. เกล็ดมังกร	เทคนิคหมึกจีน-ทอง-แกะไม้บนแผ่นไม้	ขนาด122x122เซนติเมตร
DRAGON		
SKIN	CHINESE INK-GOLD-CUT ON WOOD	SIZE 122x122 CM.
6. ลายมังกร	เทคนิคหมึกจีน-ทอง-แกะไม้บนแผ่นไม้	ขนาด117x82เซนติเมตร
GUI DRAGON	CHINESE INK-GOLD-CUT ON WOOD	SIZE 117x82 CM.
7. กวีนิพนธ์ในน้ำเต้า	เทคนิคหมึกจีน-ทอง-แกะไม้บนแผ่นไม้	ขนาด93x125เซนติเมตร
POEM IN		
NAMTAO	CHINESE INK-GOLD-CUT ON WOOD	SIZE 93x125 CM.
8. ครอบครัวมังกร	เทคนิคหมึกจีน-ทอง-แกะไม้บนแผ่นไม้	ขนาด140x70เซนติเมตร
DRAGON		
FAMILY	CHINESE INK-GOLD-CUT ON WOOD	SIZE 140x70 CM.
9. ครอบครัวมังกร	เทคนิคหมึกจีน-ทอง-แกะไม้บนแผ่นไม้	ขนาด72x122เซนติเมตร
DRAGON		
FAMILY	CHINESE INK-GOLD-CUT ON WOOD	SIZE 72x122 CM.

10. กรอบครัวมังกร	เทคนิคหมึกจีน-ทอง-แกะไม้บนแผ่นไม้	ขนาด150x121 เซนติเมตร
DRAGON		
FAMILY	CHINESE INK-GOLD-CUT ON WOOD	SIZE 150x121CM.
11. กรอบครัวมังกร	เทคนิคหมึกจีน-ทอง-แกะไม้บนแผ่นไม้	ขนาด122x122เซนติเมตร
DRAGON		
FAMILY	CHINESE INK-GOLD-CUT ON WOOD	SIZE122 x122CM.
12. ต้นไม้กวีนิพนธ์	เทคนิคหมึกจีน-ทอง-แกะไม้บนแผ่นไม้	ขนาด148x187เซนติเมตร
POEM TREE	CHINESE INK-GOLD-CUT ON WOOD	SIZE148x187CM.

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ นายศุภชัย พัฒราช

ที่อยู่ 50 หมู่ 4 ต.สามร้อยยอด อ.ปราณบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

วัน เดือน ปีเกิด 26 มิถุนายน 2513

ประวัติการศึกษา

- 2538 ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- 2551 ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการผลงาน

- 2538 การแสดงผลงานศิลปะ ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- 2549 การแสดงผลงานศิลปะ “เส้นทางสู่ศิลปะ”
ของนักศึกษาศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร