

บทที่ 2

การดำเนินการสร้างสรรค์

ฝันเป็นพื้นที่ในการปลดปล่อยจินตนาการ ในฝันสามารถทำอะไรก็ได้รวมทั้งเปิดเผยสิ่งที่ต้องการให้ปรากฏและเผยบางสิ่งที่แฝงซ่อนเร้นอยู่ในใจ เหตุการณ์ต่างๆ ในฝันไม่สามารถอธิบายได้ อย่างเป็นเหตุเป็นผล มันจึงเป็นแรงบันดาลใจในการค้นหาคำตอบของบางสิ่งที่แฝงอยู่ในภาพนั้น

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานชุด “ฝันแฝงในจินตนาการ”

ข้าพเจ้าต้องการเผยออกถึงภาพบางอย่างที่ผุดอกทับซ้อนกันไปในความฝัน ภาพนั้น เป็นเรื่องราวของจินตนาการที่มีทั้งภาพของปัจจุบันและความทรงจำในอดีต เกิดขึ้นพร้อมกันอย่าง เลื่อนราง ภาวะอารมณ์ความรู้สึกภายในของช่วงเวลาขณะนั้น ขับเคลื่อนห้วงของภาพจินตนาการให้ ก่อเกิดรูปทรงบางอย่างที่สะท้อนภาวะของความคิดฝัน ข้าพเจ้าปลดปล่อยภาพฟุ้งฝันเหล่านั้นบน พื้นที่โลกฝันแฝงในจินตนาการ

ขั้นตอนในการดำเนินงานสร้างสรรค์

ขั้นตอนในการดำเนินงานสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าลำดับได้ดังนี้

- รวบรวมข้อมูลจากภาพร่างในสมุดบันทึก
- ศึกษาพื้นที่ในการนำเสนอผลงาน
- สร้างภาพร่างชุดผลงานกับสถานที่นำเสนอผลงานจริง
- กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน
- การติดตั้งผลงาน
- ผลงานสร้างสรรค์ชุด “ฝันแฝงในจินตนาการ”

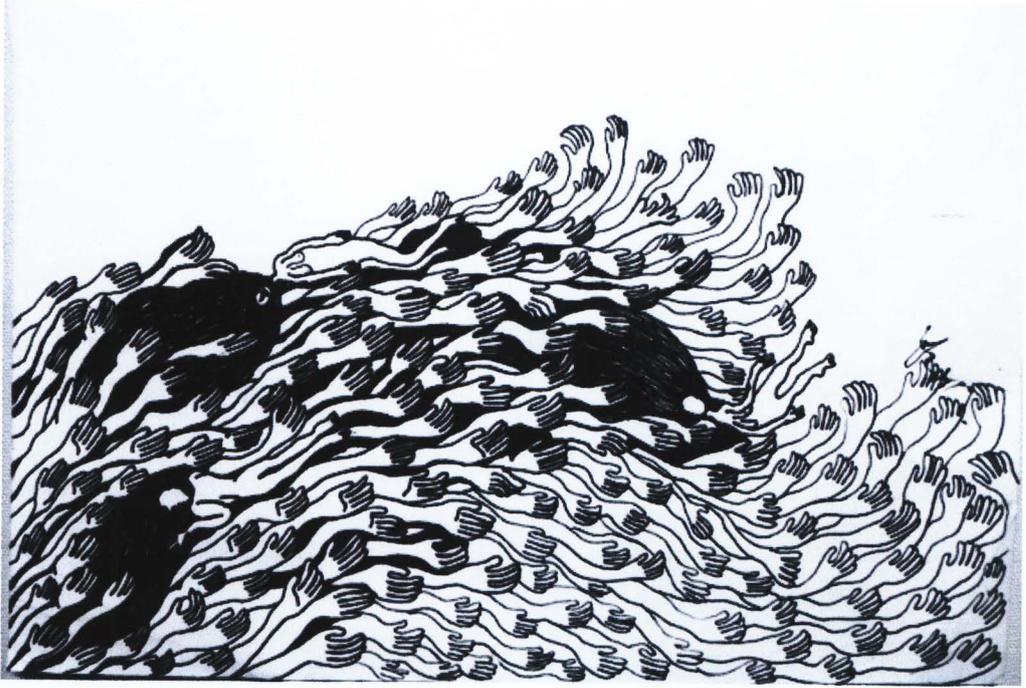
รวบรวมข้อมูลจากภาพร่างในสมุดบันทึก

สมุดบันทึกเป็นพื้นที่ที่เก็บภาพของความทรงจำบางอย่าง เรื่องราวของสิ่งที่ประทับใจ และอารมณ์ความรู้สึกของช่วงเวลาต่างๆ ภาพเหล่านั้นหลังไหลออกมาตามความฝัน บางรูปแตกเพิ่มออกไปเป็นภาพอีกภาพหนึ่ง บางภาพข้าพเจ้าวาดสิ่งนั้นซ้ำไปมาเรื่อยๆ ซึ่งระหว่างการซ้ำเกิดการผุดออกของรูปทรงบางอย่าง โดยต่อเนื่อง บางส่วนของรูปทรงถูกแยกนำมาสร้างเรื่องราวใหม่ขึ้น ข้าพเจ้าเรียบเรียงภาพร่างจากสมุดบันทึกและคัดเลือกรูปทรงของภาพร่างบางส่วนเลือกนำมาขยายเป็นชิ้นงาน โครงสร้างหลัก (ภาพประกอบที่ 18-22) แล้วนำภาพร่างจากสมุดบันทึกที่เหลือเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรายละเอียดในตัวชิ้นงาน (ภาพประกอบที่ 23-40) และทดลองจัดวางภาพร่างผลงานเหล่านั้นในตำแหน่งต่างๆ บนพื้นที่ห้องสมุด (ภาพประกอบที่ 41- 40)

ภาพร่างในสมุดบันทึกที่เลือกนำมาขยายเป็นชิ้นงานโครงสร้างหลัก

ภาพที่ 18

ภาพที่ 19

ภาพที่ 20

ภาพที่ 21

ภาพที่ 22

ภาพร่างในสมุดบันทึกที่เด็กเป็นส่วนรายละเอียดของงานชิ้นใหญ่

ภาพที่ 23

ภาพที่ 24

ภาพที่ 25

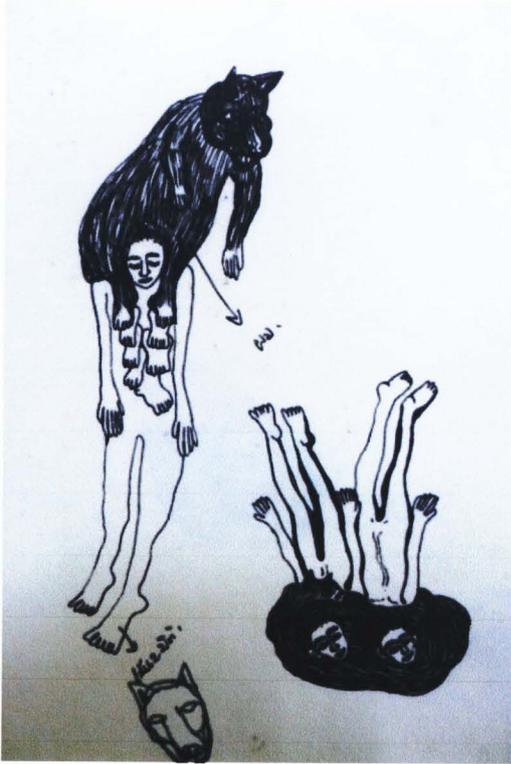
ภาพที่ 26

ภาพที่ 27

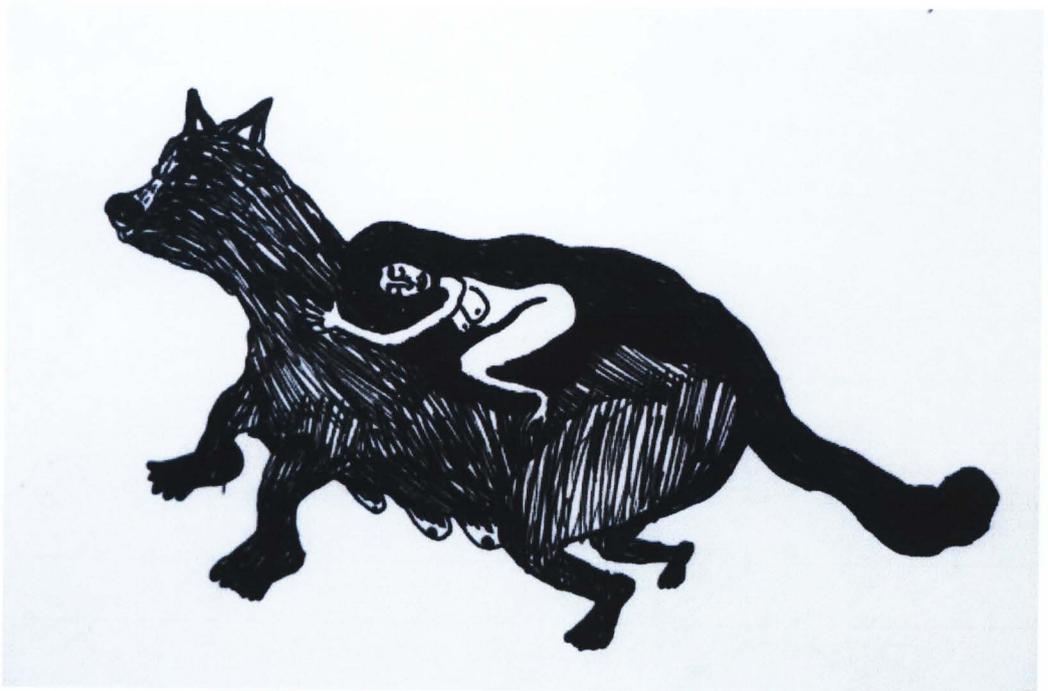
ภาพที่ 28

ภาพที่ 29

ภาพที่ 30

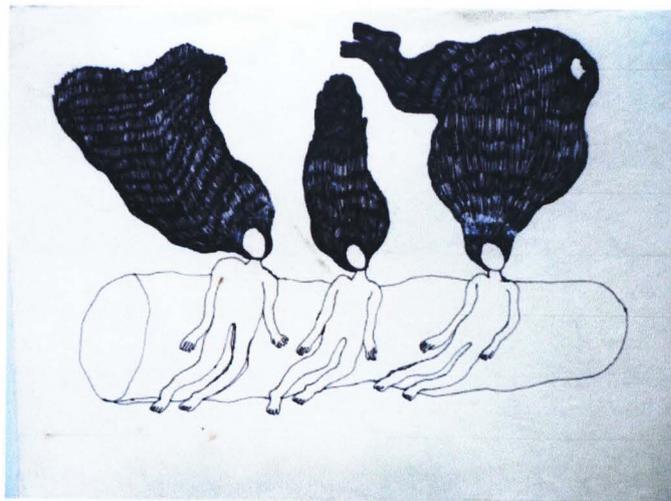
ภาพที่ 31

ภาพที่ 32

ภาพที่ 33

ภาพที่ 34

ภาพที่ 35

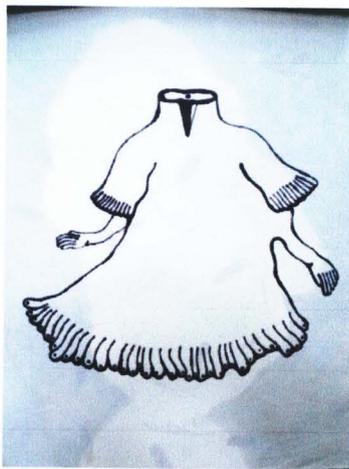
ภาพที่ 36

ภาพที่ 37

ภาพที่ 38

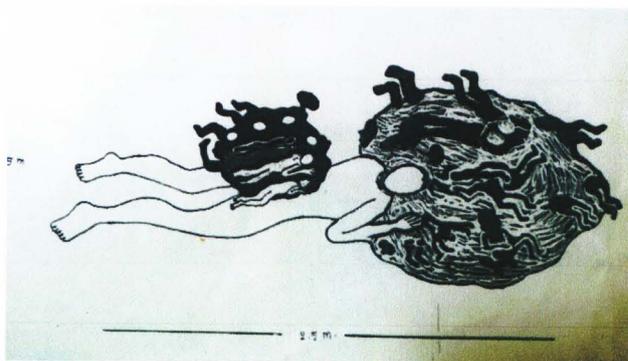
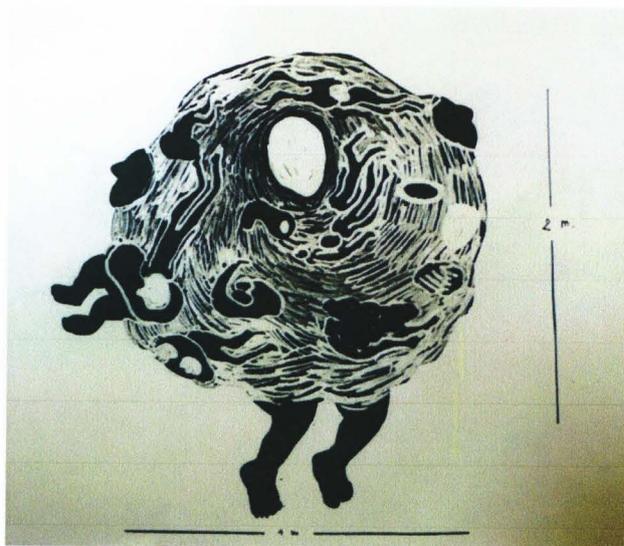

ภาพที่ 39

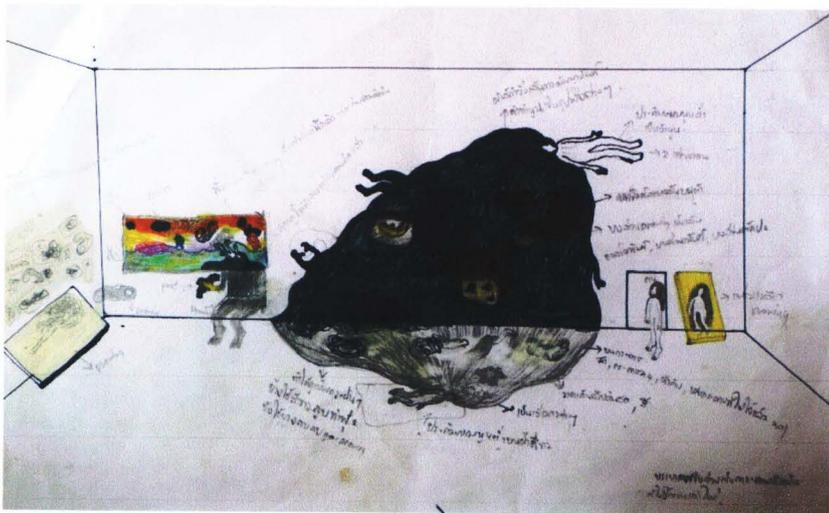
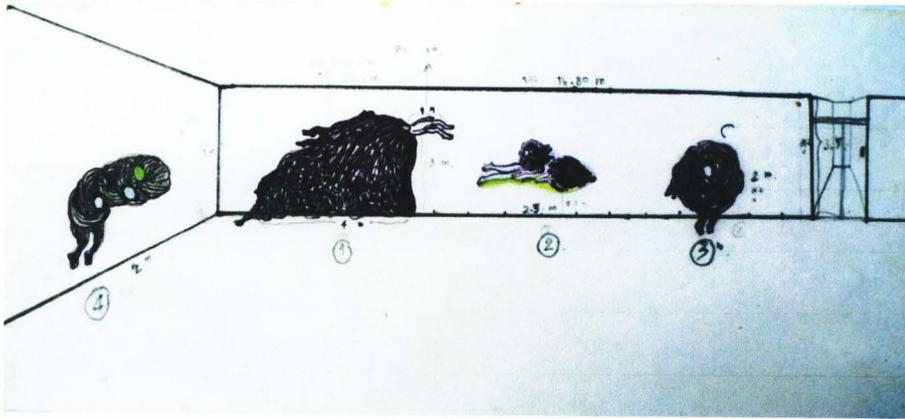
ภาพที่ 40

ภาพร่างรูปทรงโครงสร้างหลักที่ใช้เป็นพื้นที่ในการบรรจุจินตนาการ

ภาพที่ 41-43: ภาพร่างรูปทรงโครงสร้างหลักที่ใช้เป็นพื้นที่ในการบรรจุจินตนาการ

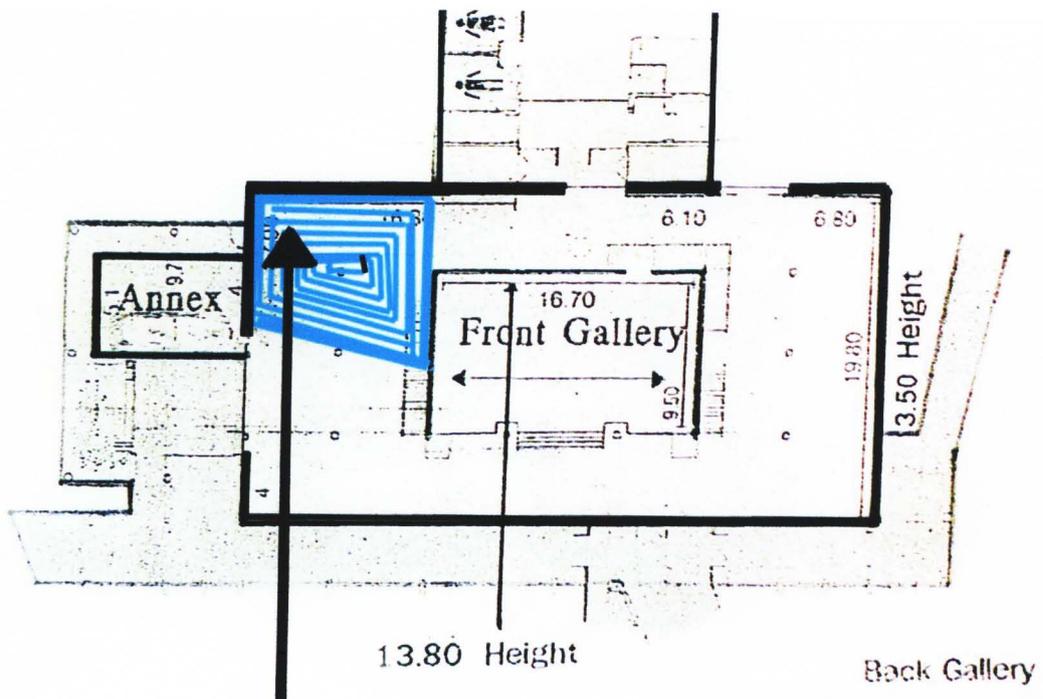
ภาพร่างเส้นแฉงในจินตนาการกับพื้นที่สมมติ

ภาพที่ 44-46 : ภาพร่างเส้นแฉงในจินตนาการกับพื้นที่สมมติ

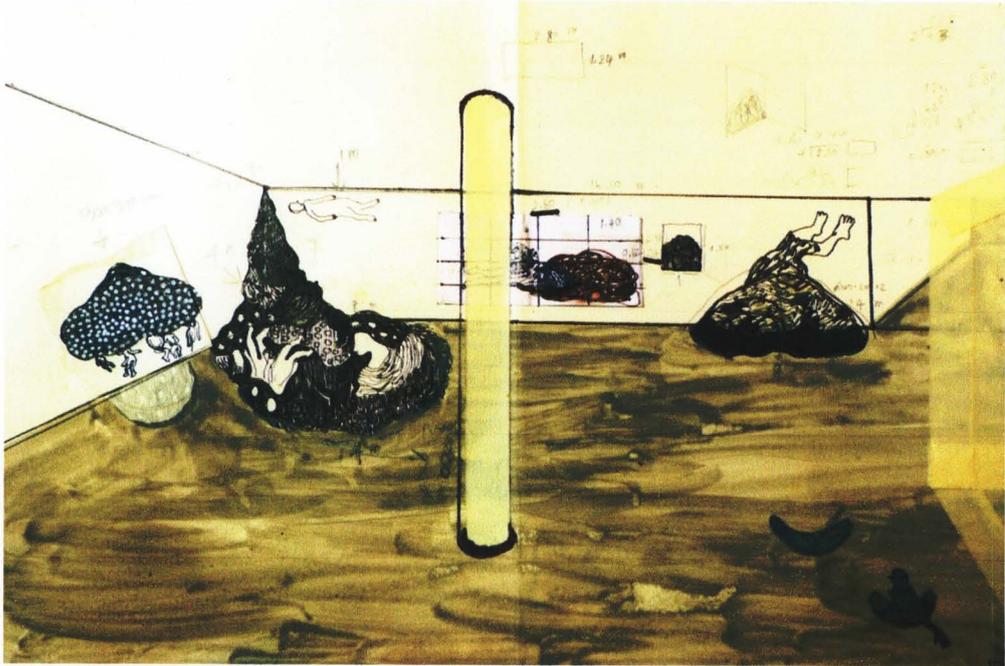
ศึกษาพื้นที่ในการนำเสนอผลงาน

ในการสร้างภาพร่างที่สมมติพื้นที่การนำเสนอขึ้นนั้น สำหรับข้าพเจ้าแล้วเป็นการเห็นภาพรวมอย่างคร่าวๆ ข้าพเจ้าจำเป็นต้องศึกษาพื้นที่ที่จะนำเสนอผลงานจริงเพื่อดูความเป็นไปได้ในการนำเสนอซึ่งพื้นที่ที่จะแสดงผลงานคือบริเวณส่วนปีกซ้ายของหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การนำเสนอผลงานของข้าพเจ้าต้องใช้พื้นที่ที่มีมุมห้องเพราะข้าพเจ้าวางแผนการติดตั้งผลงานชิ้นใหญ่ตรงตำแหน่งมุมห้อง ซึ่งพื้นที่ในบริเวณนี้มีความยาวของผนังเอื้อต่อการจัดให้เป็นพื้นที่ของห้วงจินตนาการ แต่ปัญหาที่พบในพื้นที่บริเวณนี้ คือมีเสาตั้งอยู่ข้างหน้าตรงกลางของพื้นที่ซึ่งมีผลต่อการมองภาพรวมของผลงาน ข้าพเจ้าจึงแก้ปัญหาโดยการจัดการให้เสาเข้ามามีส่วนร่วมในผลงาน (ภาพประกอบที่ 47)

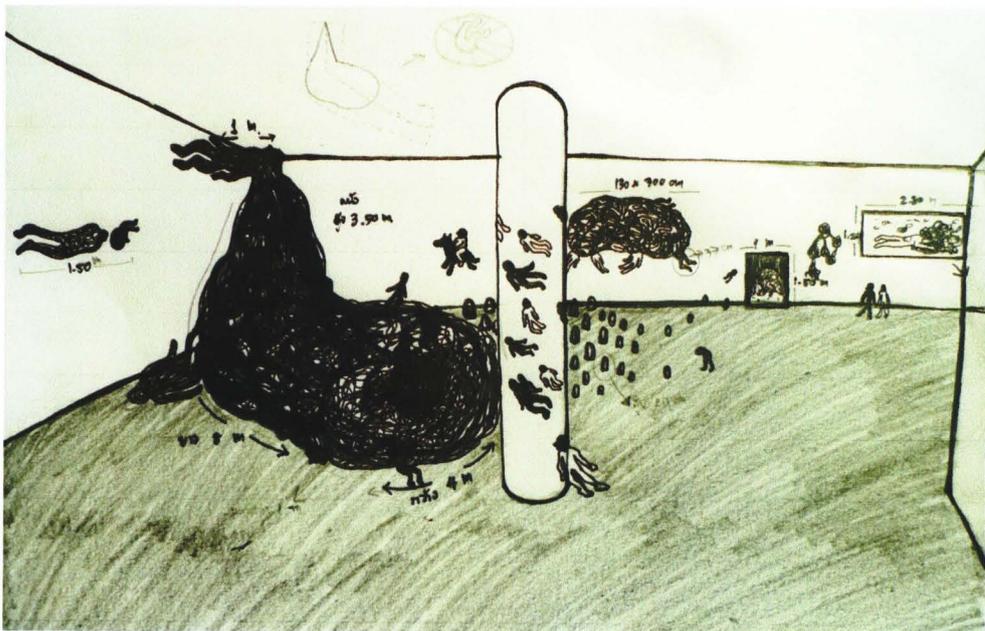

ภาพที่ 47: พื้นที่ห้องแสดงผลงานส่วนปีกซ้ายของหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างภาพร่างชุดผลงานกับสถานที่นำเสนอผลงานจริง

ภาพที่ 48

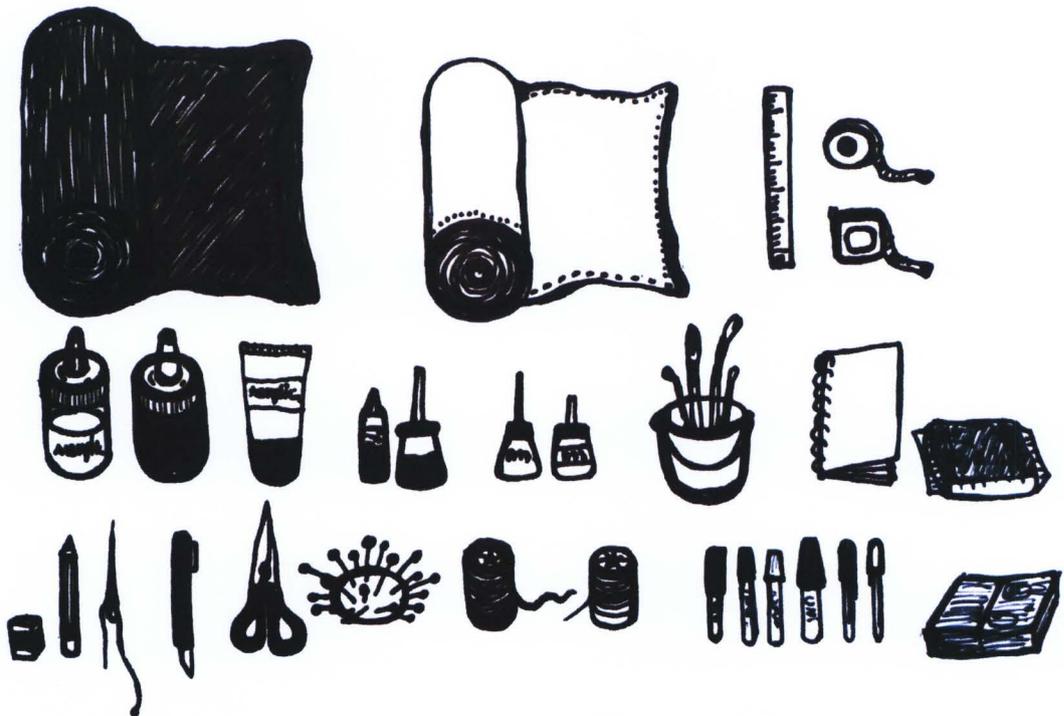
ภาพที่ 49

ภาพที่ 48- 49 : ภาพร่างผลงานกับสถานที่นำเสนอผลงานจริง

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน

- เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน
- ขั้นตอนการทำงาน

เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน

1. ผ้าสีดำ
2. ผ้าสีขาว
3. ไม้บรรทัด
4. ตลับเมตร
5. สีอะครีลิคสีขาว
6. สีอะครีลิคสีดำ
7. หลอดบีบสีเขียนผ้า
8. กาวร้อน
9. กาวสำหรับติดผ้า
10. พู่กันและกระป๋องใส่น้ำ
11. สมุดบันทึก
12. ดินญี่ปุ่น
13. ยางลบ
14. ดินสอ
15. เข็มเย็บผ้าเบอร์ใหญ่
16. คัตเตอร์
17. กรรไกร
18. เข็มหมุด
19. ด้ายสีขาวและด้ายสีดำ
20. ปากกาเคมีสำหรับเขียนผ้า
21. ปากกาเคมีเชื่อน้ำมัน
22. กระดาษหนังสือพิมพ์

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน

ข้าพเจ้าทำภาพผลงานทั้งหมดบนพื้นเพื่อสะดวกต่อการม้วนจัดเก็บและเคลื่อนย้ายผลงาน ซึ่งการทำผลงานของข้าพเจ้าต้องใช้พื้นที่กว้างและด้วยปริมาณของผลงานที่มีจำนวนมากทำให้ต้องวางแผนการทำงานออกเป็นส่วนตัวดังนี้

ขั้นแรกของการสร้างสรรค์ผลงานข้าพเจ้าวางแผนการจัดการกับผลงานแต่ละชิ้น โดยเริ่มที่ผลงานชิ้นใหญ่ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักของผืนผ้า ข้าพเจ้าจัดเตรียมผ้าสีดำที่เป็นโครงสร้างหลัก ขนาด 8 เมตร จำนวน 2 ผืนนำผ้าทั้ง 2 ผืนนี้มาประกบกันเป็นผืนใหญ่ พับเก็บม้วนตรงส่วนด้านบน ให้เป็นรูปสามเหลี่ยม แล้วจึงเริ่มร่างภาพจินตนาการจากด้านบนสุดด้วยเส้นสีขาวสลับไปมากับการวาดภาพด้วยเส้นสีดำ ซึ่งในระหว่างการทำภาพผลงาน บางส่วนของภาพข้าพเจ้าได้สร้างมิติของภาพให้ดูขึ้นด้วย (ภาพประกอบที่ 50)

ภาพที่ 50

ภาพการทำงานช่วงแรกบนผืนงานผืนผ้าในจินตนาการ

ภาพที่ 51

ภาพขั้นตอนกระบวนการทำงานบนภาพผืนงานผืนแผ่นในจินตนาการ

การทำงานของข้าพเจ้าเป็นการเขียนเล่าเรื่องราวของภาพจินตนาการออกมาเรื่อยๆ รวมถึงใช้ผลงานภาพร่างจากสมุดบันทึกบางส่วนแทรกซ้อนเชื่อมโยงเรื่องราวเหล่านั้นในตัวเอง เมื่อข้าพเจ้าวาดภาพจินตนาการเหล่านั้นได้ระยะประมาณหนึ่ง แล้วก็แขวนขึ้นไว้มุมหนึ่งเพื่อดูภาพรวมของผลงาน จินตนาการที่ผุดขึ้นขึ้นจะถูกเขียนบันทึกวาดลงในส่วนต่างๆ ของพื้นที่โลก จินตนาการ จิตเขียนเพิ่มเติมรูปทรงบางส่วนให้แตกออกไปตามความรู้สึก ข้าพเจ้ากระจายวางภาพไว้ในส่วนต่างๆ ของพื้นที่ สร้างภาวะการเดินทางของผืนและเชื่อมโยงบางส่วนให้ภาพผุดงอกเลื้อยไหลเชื่อมต่อกันไปมาบนพื้นที่ว่างสีดำ สร้างบางส่วนของภาพให้หมุนขึ้นสลับกันไปมากับการวาดภาพทับซ้อนบนตัวเองและแทรกผลงานประติมากรรมชิ้นเล็กไว้ในระหว่างภาพให้ภาพมีลักษณะการงอกหรือการแผงของจินตนาการแตกต่อออกไป(ภาพประกอบที่ 51)

และในระหว่างที่ทำผลงานชิ้นแรกข้าพเจ้าทำการสร้างส่วนที่เป็นหน่วยหนึ่งของผืนแผ่นในลักษณะ 3 มิติขนาดใหญ่ ขึ้น โครงรูปทรงด้วยเหล็กและท่อหุ้มรูปทรงทั้งหมดด้วยการเขียนภาพผืนทับลงไป ซึ่งส่วนนี้จะนำมาต่อเชื่อมกับภาพผืนส่วนแรกที่เป็นภาพเขียนจินตนาการชิ้นใหญ่ (ภาพประกอบที่ 52)

ภาพที่ 52 ภาพกระบวนการทำผลงาน 3 มิติขนาดใหญ่ที่ใช้เชื่อมต่อกับภาพผืนส่วนแรก

ภาพที่ 53 ภาพขั้นตอนการทำภาพผลงานซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งในพื้นที่ผืน

ผลงานซึ่งเป็นอีกหน่วยหนึ่งในพื้นที่ผืนนั้น ข้าพเจ้าได้เขียนภาพขึ้นบนผ้าสีดำเมื่อเขียนเสร็จสิ้นก็จะนำมาตัดตามรูปทรงแล้วสร้างรูปทรงนั้นให้สูงขึ้นเป็นรูปทรง 3 มิติบางส่วนของภาพ ผลงานจะแทรกผลงานประติมากรรมรูปทรงคนสีขาวและสีดำที่ผืนซ้อนทับขึ้นอีกชั้นหนึ่ง (ภาพประกอบที่ 53,54)

ภาพที่ 54

ภาพหน่วยหนึ่งในพื้นที่ฝัน ที่แทรกผลงานประติมากรรมรูปทรงคน

ภาพที่ 55

การเตรียมผ้าสำหรับทำภาพจิตรกรรมวาดเส้นด้วยปากกา

อีกส่วนหนึ่งของผลงานซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งในพื้นที่ฝัน เป็นผลงานที่ใช้เทคนิควาดเส้นด้วยปากกา การวาดเส้นด้วยปากกาจำเป็นต้องใช้ปากกาที่แห้งค่อนข้างเร็ว ระบายไม่ออก และทำปฏิกิริยากับแสงน้อย ดังนั้นการเลือกใช้ปากกาในการวาดเส้นต้องใช้ปากกาที่มีคุณภาพหรือเป็นปากกาเชื้อน้ำมัน การสร้างภาพผลงานชิ้นนี้เริ่มด้วยการรองพื้นผ้าที่จะใช้ทำงาน ผ้าเป็นเหมือนพื้นที่ในการระบายออกของการนึกคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ร่างภาพรูปทรงหลักไว้คร่าวๆและขีดเขียนเรื่องราวไหลลื่นออกมาจากผมของรูปทรงคนที่กำลังนอนเพื่อฝัน(ภาพประกอบที่ 55,56)

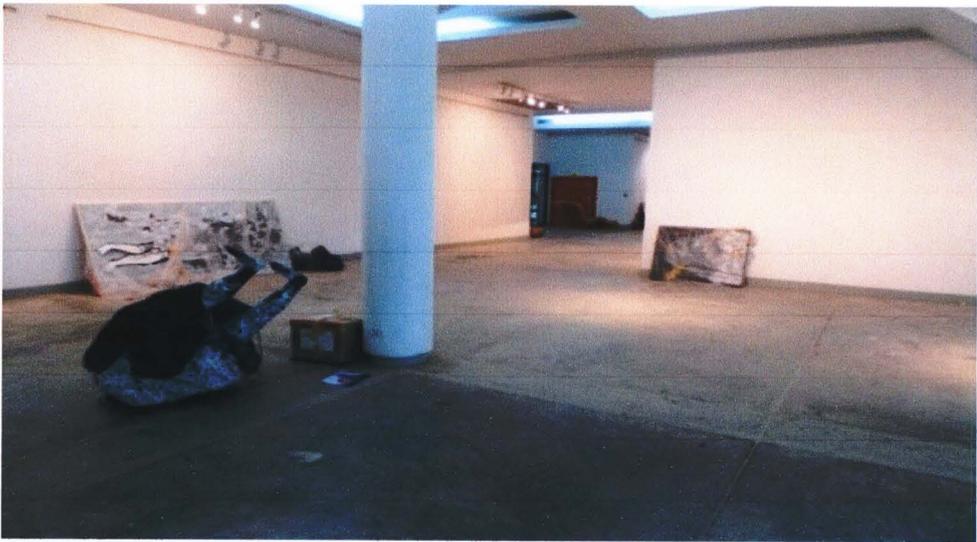
ภาพที่ 56

ส่วนหนึ่งของผลงานซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งในพื้นที่ผืนที่ใช้เทคนิควาดเส้นด้วยปากกาบนผ้า

การติดตั้งผลงาน

ข้าพเจ้าจัดเตรียมวางผลงานแต่ละชิ้นของ “ผืนแผ่นดินจินตนาการ” ในตำแหน่งต่างๆ ของพื้นที่ห้องแสดงงานส่วนปีกซ้ายของหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คิดตั้งผลงานทั้งหมดโดยคร่าวๆ เพื่อดูภาพรวมของผลงาน (ภาพประกอบที่ 57) ข้าพเจ้าเริ่มติดตั้งผลงานรูปทรงคนซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งของผืนแผ่นดินในส่วนซ้าย จัดวางตำแหน่งรูปทรงของผลงานให้มีทิศทางโน้มเอียงเชื่อม โยงเข้ามายังหัวผืนซึ่งเป็นผลงานผืนแผ่นดินชิ้นใหญ่ (ภาพประกอบที่ 58) จากนั้นจัดการติดตั้งผลงานรูปทรงคนนอนให้อยู่มุมบนของห้อง โถง จัดท่าทางการนอนของรูปทรงให้ดูอิสระ แล้วปล่อยให้ส่วนศีรษะแผ่ผมไหลเลื้อยลงมาจากด้านบนสุดของมุมห้อง (ภาพประกอบที่ 59) ดึงแผ่นส่วนพื้นที่ผืนแผ่นดินที่อยู่ด้านล่างให้ขยายออกและเพิ่มบางส่วนของพื้นผืนแผ่นดินให้สูงขึ้น แล้วจัดมุมมองของการเลื้อยไหลให้มีลักษณะเคลื่อนไปยังทิศทางที่จะเชื่อมโยงถึงผลงานอีกชิ้นหนึ่ง (ภาพประกอบที่ 60,61) แล้วใช้ผลงานประติมากรรมชิ้นเล็กจัดวางบนบางส่วนของพื้นที่ผืนแผ่นดินใหญ่ให้ผลงานขับเคลื่อนภาพจินตนาการเหมือนกำลังผุดงอกเลื้อยไหลเคลื่อนไปยัง ผลงานอีกหน่วยหนึ่งของผืนแผ่นดินซึ่งอยู่ทางผนังฝั่งขวา (ภาพประกอบที่ 62,63) ซึ่งการติดตั้งผลงานหน่วยหนึ่งของผืนแผ่นดินในส่วนนี้ ข้าพเจ้าจัดวางให้ผลงานเอียงโน้มลงมาเล็กน้อยเพื่อทำการเชื่อมรับกับส่วนหนึ่งของผืนแผ่นดินที่เป็นประติมากรรมชิ้นเล็กที่อยู่บนพื้น (ภาพประกอบที่ 64) ในผลงานส่วนนี้ ข้าพเจ้าแทรกผลงานรูปทรงคนไว้ทั้งบนบางส่วนของผลงานและแทรกบางส่วนของรูปทรงให้ผุดงอกไหลย่อยเชื่อมโยงไปยังผลงานอีกส่วนหนึ่ง (ภาพประกอบที่ 65) ซึ่งรูปทรงคนที่เชื่อมโยงไปยัง

ผืนส่วนอื่นนี้เหมือนกำลังหลุดลอยเคลื่อนไปยังพื้นที่ผืนแฉ่งที่เป็นผืนในภาพผลงานจิตรกรรมที่จัดวางพิงไว้กับผนัง ซึ่งบางส่วนของผลงานมีรูปทรงผุดงอกเลื้อยไหลแทรกซึมออกมาช่วยเพื่อลดทอนความเป็นสี่เหลี่ยมของผลงาน(ภาพประกอบที่ 66) และยังช่วยเชื่อมโยงไปยังผลงานจิตรกรรมชิ้นยาวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผืนแฉ่ง จัดวางติดตั้งผลงานบริเวณพื้นที่ใต้บันไดทางขึ้นห้องนิทรรศการชั้น 2 ผลงานทุกชิ้นสัมพันธ์กันด้วยเรื่องราว ภาพการผืนแฉ่งทั้งหมดหล่อหลอมรวมกันเป็นห้วงผืนแฉ่งในจินตนาการ (ภาพประกอบที่ 65)

ภาพที่ 57

ภาพที่ 58

ภาพที่ 59

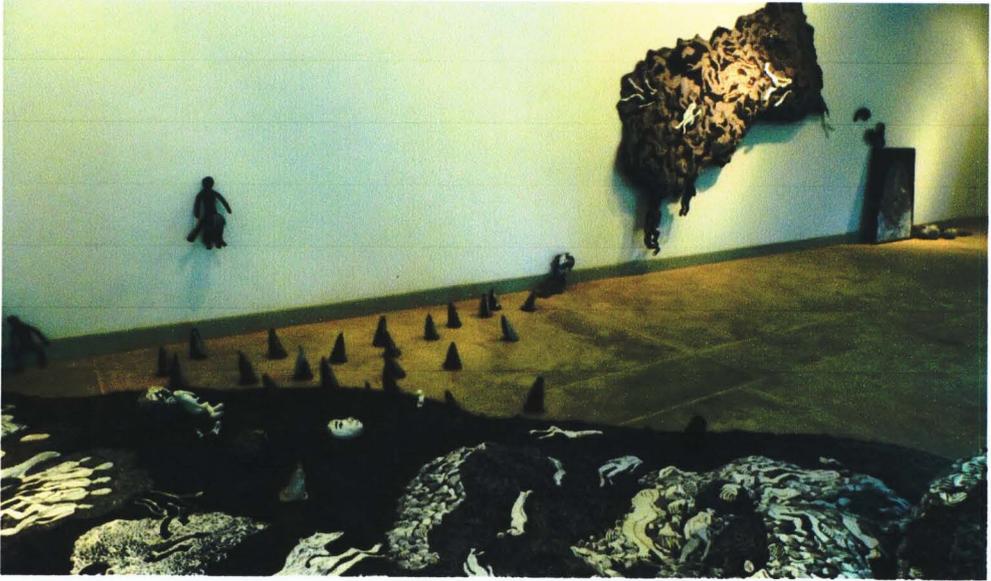
ภาพที่ 60

ภาพที่ 61

ภาพที่ 62

ภาพที่ 63

ภาพที่ 64

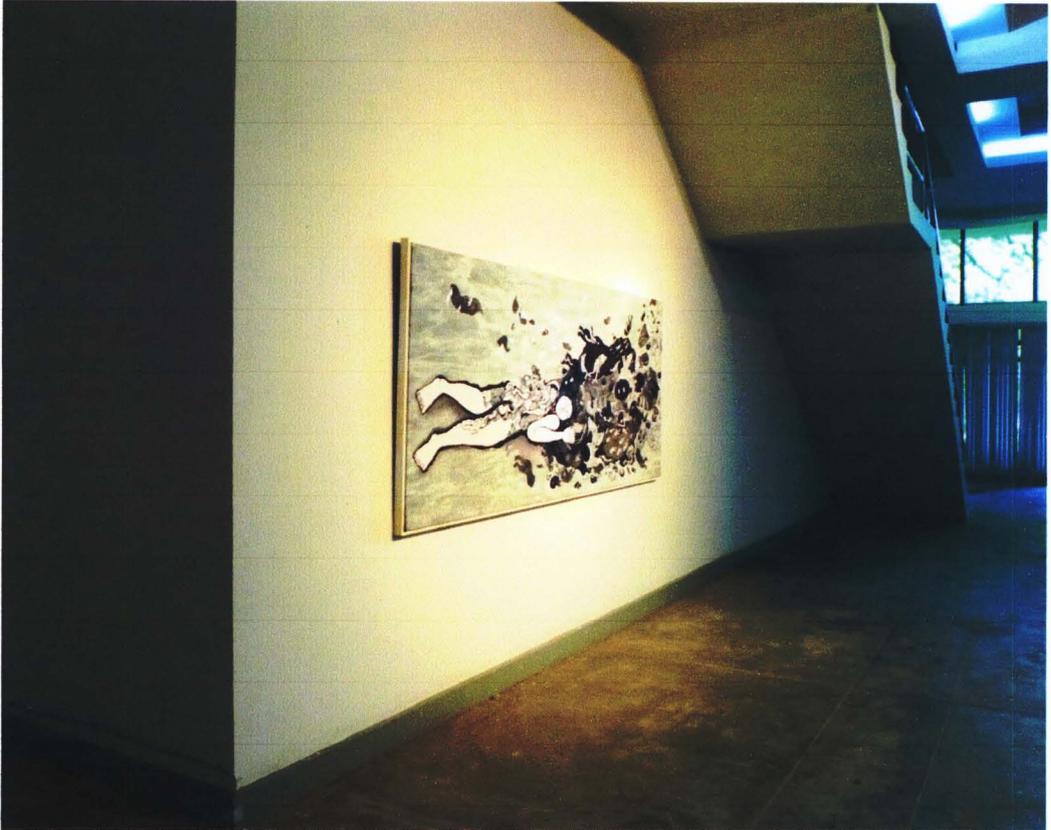
ภาพที่ 65

ภาพที่ 66

ภาพที่ 67

ภาพที่ 68

ภาพที่ 69

ภาพการนำเสนอผลงาน “ฝันแฝงในจินตนาการ”

การนำเสนอผลงาน “ฝันแฝงในจินตนาการ” ในบริเวณส่วนปีกซ้ายของหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้าพเจ้าให้ผลงานฝันแฝงในจินตนาการชิ้นใหญ่เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนเรื่องราวการแสดงออกของภาวะทางอารมณ์ความรู้สึกและภาพจินตนาการที่ผุดอกเพื่อฟังฝันแล้วถ่ายทอดภาพฝันเหล่านั้นไปสู่พื้นที่ฝันในจินตนาการ (ภาพประกอบที่ 70-87)

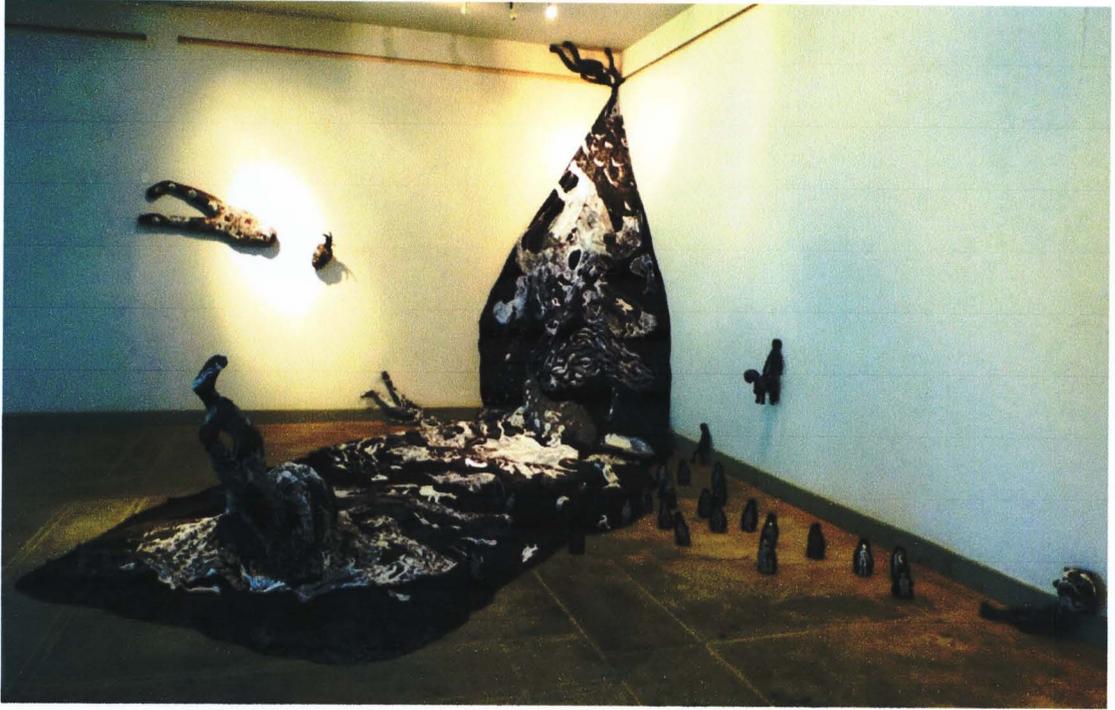
ภาพที่ 70

“ฝันแฝงในจินตนาการ” มุมมองจากด้านขวา

ภาพที่ 71

“ฝันแฝงในจินตนาการ” มุมมองจากด้านซ้าย

ภาพที่ 72

รายละเอียดของ “ฝันแฝงในจินตนาการ”

ภาพที่ 73

รายละเอียดของ “ฝันแฝงในจินตนาการ”

ภาพที่ 74

รายละเอียดของ “ผืนแผ่นดินจินตนาการ”

ภาพที่ 75

รายละเอียดของ “ผืนแผ่นดินจินตนาการ”

ภาพที่ 76

รายละเอียดของ “ฝันแฝงในจินตนาการ”

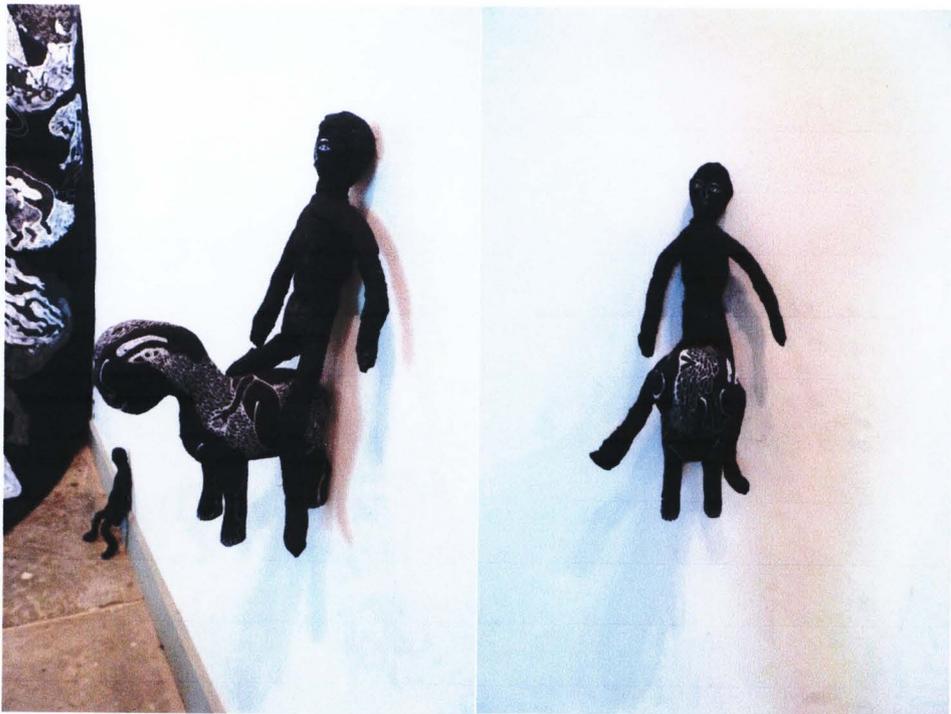
ภาพที่ 77

รายละเอียดของ “ฝันแฝงในจินตนาการ”

ภาพที่ 78

รายละเอียดของ “ฝันแฝงในจินตนาการ”

ภาพที่ 79

รายละเอียดของ “ฝันแฝงในจินตนาการ”

ภาพที่ 80

รายละเอียดของ “ฝันแฝงในจินตนาการ”

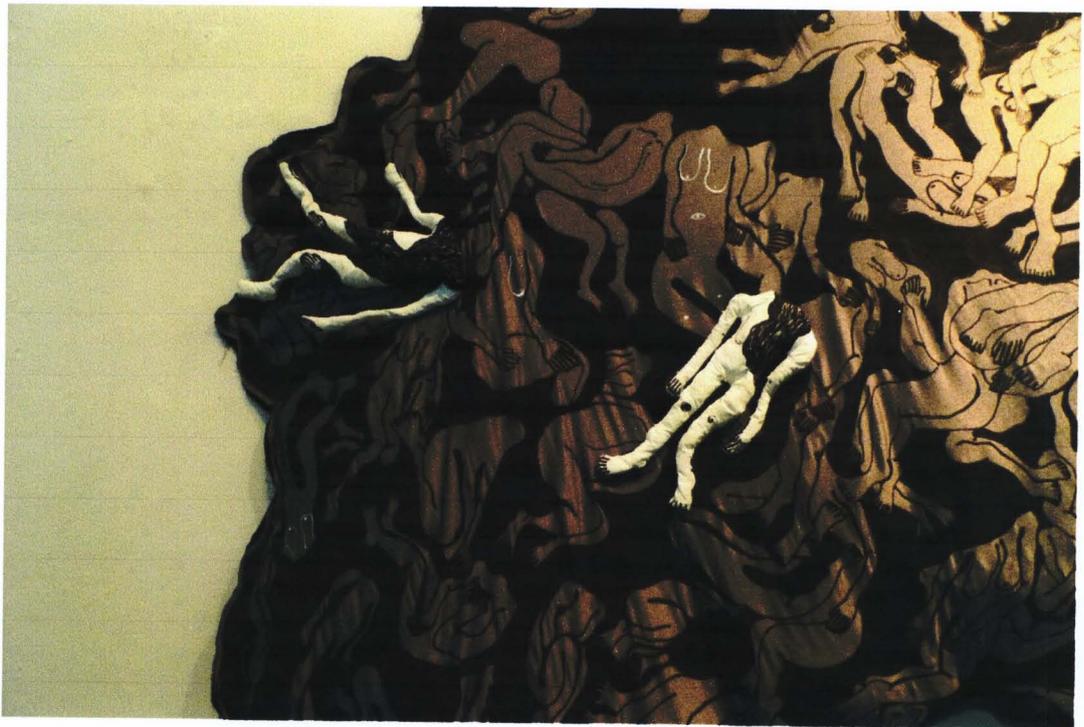
ภาพที่ 81

รายละเอียดของ “ฝันแฝงในจินตนาการ”

ภาพที่ 82

รายละเอียดของ “ฝันแฝงในจินตนาการ”

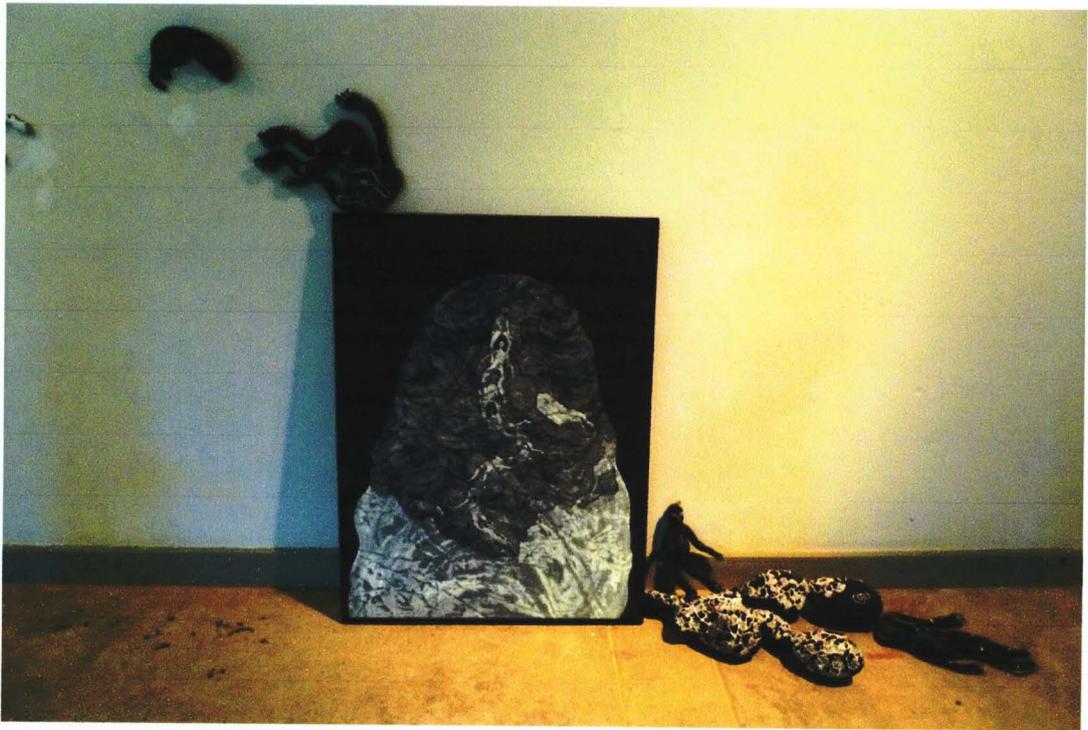
ภาพที่ 83

รายละเอียดของ “ฝันแฝงในจินตนาการ”

ภาพที่ 84

รายละเอียดของ “ฝันแฝงในจินตนาการ”

ภาพที่ 85

รายละเอียดของ “ฝันแฝงในจินตนาการ”

ภาพที่ 86

รายละเอียดของ “ฝันแฝงในจินตนาการ”

ภาพที่ 87

รายละเอียดของ “ฝันแฝงในจินตนาการ”