

อยู่ร่วม-ร่วมอยู่

สำนักหอสมุดกลาง

โดย

นางสาววณิชวีวรรณ กิตติบดีสกุล

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2556

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

อยู่ร่วม-ร่วมอยู่

สำนักหอสมุดกลาง

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

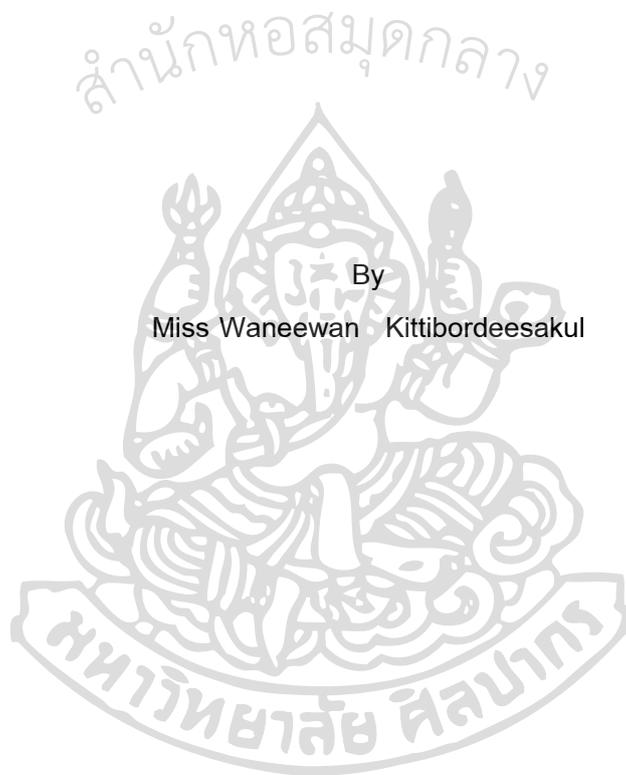
สาขาวิชาทัศนศิลป์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2556

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

LIVING TOGETHER

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree
Master of Fine Arts Program in Visual Arts
Graduate School, Silpakorn University
Academic Year 2013
Copyright of Graduate School, Silpakorn University

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้วิทยานิพนธ์เรื่อง “อยู่ร่วม-ร่วมอยู่”
เสนอโดย นางสาวนีย์วรรณ กิตติบดีสกุล เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

.....

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพล สุวรรณกุลสง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย ปรัชญารัตติกุล
3. อาจารย์อำนาจ คงวารี

คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์

.....ประธานกรรมการ

(รองศาสตราจารย์ทินกร กาษรสุวรรณ)

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

.....กรรมการ

(รองศาสตราจารย์กัญญา เจริญศุภกุล)

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

.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพล สุวรรณกุลสง)

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

.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย ปรัชญารัตติกุล)

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

.....กรรมการ

(อาจารย์อำนาจ คงวารี)

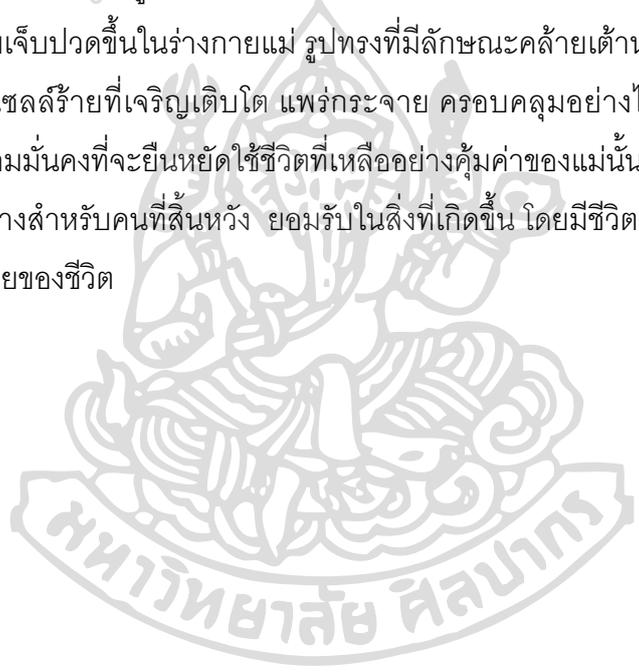
...../...../.....

55003207: สาขาวิชาทัศนศิลป์

คำสำคัญ: แม่

วนีย์วรรณ กิตติบดีสกุล : อยู่ร่วม-ร่วมอยู่. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ผศ.ณัฐพรพล สุวรรณกุลสง, ผศ.สิทธิชัย ปรัชญารัตติกุล และ อ.อำนาจ คงวาริ. 37 หน้า.

ภัยจากโรคมะเร็งมีอิทธิพลทำให้ช่วงเวลาในการดำเนินชีวิตสั้นลง แต่ไม่ได้หมายความว่าความสุขระหว่างที่มีชีวิตอยู่จะลดน้อยลงด้วย จากเรื่องราวที่ข้าพเจ้าได้รับรู้และสัมผัส ก่อให้เกิดจุดมุ่งหมายที่จะสร้างกำลังใจแก่ผู้ที่ตกอยู่ภายใต้โรคร้ายนี้ เสมือนกำลังใจที่ข้าพเจ้าได้ส่งผ่านไปให้ผู้เป็นแม่เสมอมา เมื่อเกิดกำลังใจ กาลังทางกายก็จะมีแรงดำเนินชีวิตต่อ โดยการสร้างสรรค์ผลงานจากรูปทรงที่พบเห็น รูปทรงที่ก่อให้เกิดความสะเทือนใจ ส่งผลให้ข้าพเจ้านึกถึงภัยจากโรคร้ายที่สร้างความเจ็บปวดขึ้นในร่างกายแม่ รูปทรงที่มีลักษณะคล้ายเต้านม ดูทรงพลังเข้มแข็ง แม้ถูกคุกคามด้วยเซลล์ร้ายที่เจริญเติบโต แพร่กระจาย ครอบคลุมอย่างไม่หยุดสิ้น แต่ด้วยความเข้มแข็งกว่า ความมั่นคงที่จะยืนหยัดใช้ชีวิตที่เหลืออย่างคุ้มค่าของแม่นั้น ควรอย่างยิ่งที่จะยกย่องและเป็นแบบอย่างสำหรับคนที่สิ้นหวัง ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น โดยมีชีวิตอยู่ร่วม และให้สิ่งนั้นร่วมอยู่จนนาทีสุดท้ายของชีวิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ลายมือชื่อนักศึกษา.....

ปีการศึกษา 2556

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1. 2. 3.

55003207: MAJOR: VISUAL ARTS

KEY WORD: MY MOM

WANEewan KITTIBORDEESAKUL: LIVING TOGETHER. THESIS ADVISORS:
ASST. PROF. NATTHAPOL SUWANKUSOLSONG, ASST. PROF. SITTICHA
PRATCHAYARATIKUN, AND AMNAT KONGWAREE. 37 pp.

Influencing the threat of cancer during their lives shortened. But that does not mean that happiness between idyllic life is dwindling, too. From the stories, I perceptions and experience. Cause aims to build support for those who fall under this deadly disease. I like that I have to pass through the mother's heart. When are mentally Physically, it is a strong lifestyle. The creation of shapes that they see. Shapes that cause depression. As a result, I'm reminded of the threat of disease in the body inflict mother. Shapes that resemble a breast. Powerful, stronger Despite being threatened by growing malignant cells spread to cover an end stop. But with a stronger Stability than to endure the life of the mother is life with something worthwhile. Should strongly be considered and a model for the hopeless. Accept what happens the co-existence and what is included in the last minutes of life.

Program of Visual Arts

Graduate School, Silpakorn University

Student's signature

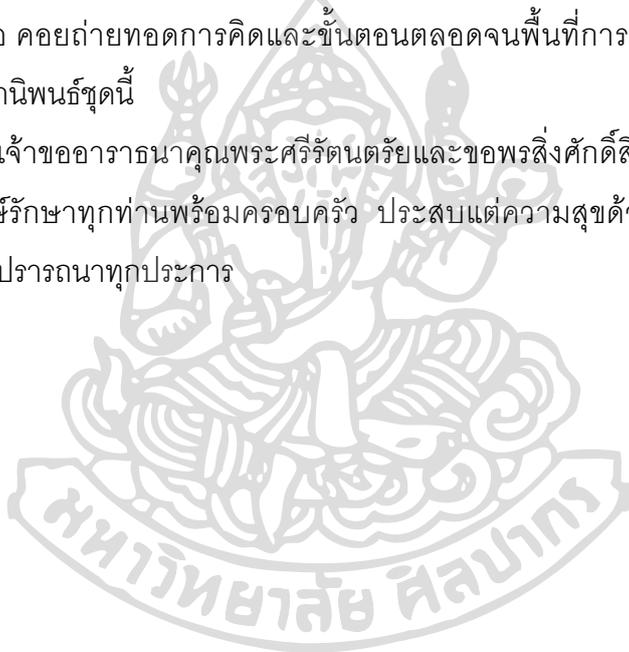
Academic Year 2013

Thesis Advisors' signature 1. 2. 3.

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณพระคุณมารดา บิดา ผู้ให้กำเนิดอันเป็นที่รักอย่างยิ่งของข้าพเจ้า ฝ่าฝืนโอบเลี้ยง ดูแลและหิบบ่มให้ให้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนตั้งแต่เล็กจนเติบโตใหญ่ตลอดจนขอกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพอย่างสูง สำหรับความกรุณาจากคณาจารย์ภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่มอบวิชาความรู้ความเมตตา อบรม บ่มชี้แนะแนวทางการพัฒนาทั้งทางด้านความคิด จิตใจ และการสร้างสรรค์งานศิลปะผลักดันให้ก้าวขึ้นสู่ความสำเร็จที่สวยงาม ขอขอบพระคุณ อ.พัชรา แก้วทองตาล อาจารย์ท่านนี้ข้าพเจ้ายึดและถือเป็นต้นฉบับที่สำคัญ มอบความรู้ ความเมตตาและกำลังใจเต็มเปี่ยมที่อาจารย์ส่งมอบเสมอมาไม่เคยจางหาย และขอขอบพระคุณ คุณวีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ ตัวแบบการมุ่งมั่นอย่างเด็ดเดี่ยวในการสร้างสรรค์ศิลปะด้วยความนับถือ คอยถ่ายทอดการคิดและขั้นตอนตลอดจนพื้นที่การสรรค์สร้างผลงานในการทำงานศิลปะวิทยานิพนธ์ชุดนี้

ข้าพเจ้าขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลก ได้โปรดคุ้มครองปกป้องรักษาทุกท่านพร้อมครอบครัว ประสบแต่ความสุขด้วยจตุรพิธพรชัย สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญภาพ	ณ
บทที่	
1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	2
ขอบเขตของการวิจัย.....	2
นิยามศัพท์เฉพาะ.....	3
ประโยชน์ที่ได้รับ.....	3
2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์.....	3
อิทธิพลที่ได้รับจากธรรมชาติ.....	4
อิทธิพลที่ได้รับจากสภาพแวดล้อมและสังคม.....	4
อิทธิพลหรือแรงกระตุ้นจากศิลปกรรม.....	5
อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน.....	7
3 กระบวนการและองค์ประกอบในการสร้างสรรค์.....	11
การศึกษาค้นคว้าข้อมูล.....	11
การสร้างภาพร่างผลงาน (Sketch).....	12
การสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์.....	12
องค์ประกอบในการสร้างสรรค์.....	17
4 แนวทางการวิเคราะห์พัฒนาผลงาน.....	19
ระยะที่ 1 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555.....	19
ระยะที่ 2 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556.....	22
ระยะที่ 3 ผลงานวิทยานิพนธ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556.....	25

บทที่	หน้า
5 บทสรุปการสร้างสรรค์.....	34
รายการอ้างอิง.....	35
ประวัติผู้วิจัย	36

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1	ผลงานศิลปะแนวเซอเรียลลิสม์	6
2	ภาพผลงานของ Tom Friedman	7
3	ผลงานของ Marina Bychkova	8
4	ภาพผลงานของ Chiharu Shiota.....	9
5	ภาพผลงานของ Chiharu Shiota.....	10
6	ภาพผลงานของ Chiharu Shiota.....	10
7	ตัวอย่างภาพร่างผลงานที่สมบูรณ์	12
8	ภาพตัวอย่างลูกกลิ้งพิมพ์ผ้าอารยธรรมบ้านเชียง	13
9	ภาพการสร้างแม่พิมพ์	15
10	ภาพแม่พิมพ์	15
11	ภาพขั้นตอนการพิมพ์	16
12	ภาพขั้นตอนการพิมพ์การพิมพ์จากน้ำหมึกที่อ่อนสุดไปถึงเข้มสุด	16
13	ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 1 My mom No. 1	20
14	ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 1 My mom No. 2	20
15	ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 1 My mom No. 3	21
16	ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 1 My mom No. 4	21
17	ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 1 My mom No. 5	22
18	ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 2 My mom No. 6	23
19	ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 2 My mom No. 8	23
20	ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 2 My mom No. 8	24
21	ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 2 My mom No. 9	24
22	ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 2 My mom No. 10	25
23	ผลงานวิทยานิพนธ์	26
24	ผลงานวิทยานิพนธ์	27
25	ผลงานวิทยานิพนธ์	28
26	ผลงานวิทยานิพนธ์	29

ภาพที่		หน้า
27	ผลงานวิทยานิพนธ์	30
28	ผลงานวิทยานิพนธ์	31
29	ผลงานวิทยานิพนธ์	32
30	ผลงานวิทยานิพนธ์	33

บทที่ 1

บทนำ

ความสำคัญของเรื่องที่ศึกษา

บทบาทของการดำเนินชีวิตของแต่ละคนแตกต่างกัน หากจะมีใครรับรู้มาก่อนหรือไม่ว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นในชีวิตต่อไป แต่สำหรับเรื่องราวที่ข้าพเจ้าได้รับรู้นั้น ทำให้ข้าพเจ้าพึงระลึกเสมอว่า เราจะเดินทางไปด้วยรักและความหวังที่เรามีให้แก่กัน

ทั้งชีวิตของข้าพเจ้า มีผู้ซึ่งเป็นที่รักยิ่งเพียงคนเดียว นั่นคือแม่ แม่เป็นคนอารมณ์ขัน ยิ้มแย้มเสมอ คุยสนุก ใครอยู่ด้วยก็มีความสุข มองโลกในแง่ดี ไม่เคยยอมแพ้กับอุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิต แม่ข้าพเจ้าเป็นทั้งพ่อ เป็นเพื่อน และเปรียบเสมือนเป็นมือที่คอยประคับประคองข้าพเจ้าเสมอมาตั้งแต่ข้าพเจ้าเริ่มมีลมหายใจ กล่าวได้ว่าแม่คือทุกอย่างของชีวิต แต่แล้วความโชคร้ายก็มาเยือน ผลทางการแพทย์บอกว่าแม่เป็นโรคร้ายที่ทุกคนต่างหวาดกลัว มีผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคร้ายนี้เป็นจำนวนมาก นั่นคือ “โรคมะเร็ง” คุณหมอบอกว่าแม่เป็นมะเร็งที่เต้านม จากวันนั้นความท้อแท้สิ้นหวัง ความเจ็บปวด ทรมาน คอยแทรกซึมเข้ามาสู่ครอบครัวของเรา แต่แม้อย่างคงยืนหยัดและต่อสู้ไปพร้อมกำลังใจจากข้าพเจ้าและครอบครัว สิ่งใดที่แม่รู้สึกข้าพเจ้ารับรู้และรู้สึกด้วย เจกเช่น ความเจ็บปวด ความทรมาน เกิดขึ้นจากการกระทำร่วมถึงการทำลายและแพร่กระจาย โดยเซลล์มะเร็ง เนื้อร้ายที่คอย ๆ จะเติบโตในร่างกายของแม่อย่างไม่ยอมหยุดนิ่ง รวากับว่าจะทำลายจนหมดสิ้น

ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่สามารถห้ามหรือย้อนกลับไปเปลี่ยนแปลงได้ ทุกวันจึงล้วนเป็นวันสำคัญยิ่ง เพราะเซลล์ร้ายทำให้โอกาสที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของเราบนโลกใบนี้น้อยลงทุกวัน รอคอยปาฏิหาริย์อย่างมีความหวังและยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น โดยคุณแลร์กษาเซลล์มะเร็งให้ปรับตัวและอยู่ร่วมกับแม่ได้นานที่สุด และให้เซลล์มะเร็งนี้ร่วมอยู่จนนาทีสุดท้ายของชีวิต

ความมุ่งหมายในการศึกษา

เนื่องจากโรคมะเร็งมีอิทธิพลทำให้ช่วงเวลาในการดำเนินชีวิตสั้นลง แต่ไม่ได้หมายความว่าความสุขระหว่างที่มีชีวิตอยู่จะลดน้อยลงด้วย จากเรื่องราวที่ข้าพเจ้าได้รับรู้และสัมผัส ก่อให้เกิดจุดมุ่งหมายที่จะสร้างกำลังใจแก่ผู้ที่ตกอยู่ภายใต้โรคร้ายนี้ เสมือนกำลังใจที่

ข้าพเจ้าได้ส่งผ่านให้ผู้เป็นแม่เสมอมา เมื่อเกิดกำลังทางใจ กำลังทางกายก็จะมีแรงดำเนินชีวิตต่อ โดยการสร้างสรรค์ผลงานจากรูปทรงที่พบเห็น รูปทรงที่ก่อให้เกิดความสะเทือนใจ ส่งผลให้ข้าพเจ้านึกถึงภัยจากโรคร้ายที่สร้างความเจ็บปวดขึ้นในร่างกายแม่ รูปทรงที่มีลักษณะคล้ายเต้านม ดูสวยงามทรงพลังเข้มแข็ง แม้ถูกคุกคามด้วยเซลล์ร้ายที่เจริญเติบโต แพ้กระจาย ครอบคลุม กัดกิน อย่างไม่หยุดสิ้น แต่ด้วยความเข้มแข็งที่มากกว่า ความมั่นคงที่จะยืนหยัดใช้ชีวิตที่เหลืออย่างคุ้มค่าของแม่นั้น ควรอย่างยิ่งที่จะยกย่องและเป็นแบบอย่างสำหรับคนที่สิ้นหวังต่อไป

จงอยู่อาศัยอย่างโคกเศร้า เสียใจ ท้อแท้ และสิ้นหวัง จงอยู่อย่างมีความหวัง トラバที่คุณยังมีลมหายใจ

ขอบเขตการศึกษา

ในงานของข้าพเจ้าได้กำหนดขอบเขตเนื้อหาในการแสดงออก ดังนี้

1. ศึกษาข้อมูลเชิงลึกเรื่องมะเร็งเต้านม เก็บเกี่ยวและสอบถามความรู้สึกจริงจากผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม ถ่ายทอดความรู้สึกที่เข้มแข็งการเผชิญหน้าของแม่กับโรคมะเร็งเต้านม ผู้หญิงอันเป็นที่รักและเป็นทุกสิ่งอย่างของข้าพเจ้า
2. นำรูปทรงที่พบเจอลักษณะคล้ายเต้านมผู้หญิง ที่สร้างความรู้สึกเห็นแล้วก่อให้เกิดความสะเทือนจิตใจ มาวิเคราะห์ดัดแปลง แสดงออกในลักษณะเหนือจริง เพื่อสร้างรูปทรงที่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกได้ตรงที่สุด
3. สร้างสรรค์งานผ่านกระบวนการภาพพิมพ์แกะไม้ เนื่องจากการแกะเซาะไม้ออกนั้นตอบสนองความรู้สึกเข้าถึงอารมณ์ เสมือนเราได้แกะเลาะเซลล์ร้ายออกจากร่างกายแม่

สมมติฐานของการศึกษา

ก่อนเนื้อร้ายที่คอยเติบโตออกงามขึ้นเรื่อย ๆ เติบโตไปพร้อมการสร้างความทรมาณค่อย ๆ กัดกิน แทรกและแฝงตัวอยู่เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายแม่ เคยทำให้แม่ของข้าพเจ้าต้องย่อท้อและสิ้นหวัง ด้วยการเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดที่แสนทรมาณ แทบหมดเรี่ยวแรงในการดำเนินชีวิตต่อไป ความรู้สึกนี้ได้ส่งผ่านเป็นภาพบ้าง เสียงพูดเล่าของแม่บ้าง ก่อให้ข้าพเจ้าซึมซับและรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวด

แม้ความเจ็บปวดจากการลุกลามของโรคมะเร็งจะคุกคามอยู่ แต่จะอบอวนไปด้วยรัก กำลังใจ และความหวัง โดดตอบกลับความเจ็บปวดทรมาณนั้นโดยไร้ที่สิ้นสุดเช่นกัน

บทที่ 2

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์

ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการนำเสนอความคิด ตัวตน และทัศนคติของเรา ซึ่งมีอิทธิพลในการสร้างรูปแบบผลงาน แต่ละบุคคลก็จะมี การสร้างสรรค์งานที่แตกต่างกันออกไปจากสิ่งรอบตัว ที่สัมผัสและรับรู้ได้ ทั้งที่ได้รับมาจาก เหตุการณ์ที่ตนเองประสบพบเจอโดยตรง และประสบการณ์ที่พบเห็นจากคนอื่น หรืออาจเกิดจาก การค้นคว้าเมื่อมีความสนใจพิเศษในเรื่องนั้น ๆ โดยส่วนใหญ่แล้วการสร้างสรรค์งานศิลปะนั้น ศิลปินมักจะหยิบยกเรื่องราวที่มีผลต่อความรู้สึก ความผูกพัน ความชื่นชอบ การสูญเสีย ความ ผิดหวัง และความสะเทือนใจตามอัศจรรย์ภาพ ประสบการณ์ ธรรมเนียมและทักษะของแต่ละคน เพื่อ สร้างความพอใจ ระบายถ่ายเทอารมณ์ส่งไปยังผลงาน โดยแนวความคิดที่มีอิทธิพลหลักต่อการ สร้างงานของข้าพเจ้านั้นคือ แม่ สำหรับข้าพเจ้าแล้วนั้นแม่คือลมหายใจและเป็นทั้งหมดของชีวิตที่ ข้าพเจ้ามี แม่คือผู้มีความอดทนยิ่ง แม่คือผู้มีความเสียสละ และแม่คือผู้ให้กำเนิดที่ประเสริฐ โชคดี แค่นั้นที่เติบโตมาโดยน้ำนมแม่ เลือดที่กลั่นออกมาจากอกอุ่นของแม่ ดังกวีนิพนธ์ของท่านอังคาร กัลยาณพงศ์ กล่าวไว้ว่า

น้ำนมแม่มิ่งไม้	รสสุคนธ์
ทั้งโลกตลอดเมืองบน	ป่าฟ้า
อ้อยตาลทุกแห่งหน	แพ้วพาย
หวานค่าถึงชาติหน้า	ก็ล้ำหวานเสมอ ฯ ¹

ในระหว่างการสร้างสรรค์ผลงานข้าพเจ้าจึงสอดแทรกความคิดเรื่องราวความผูกพัน ระหว่างแม่กับข้าพเจ้า ออกทางอารมณ์ที่ปะปนความสะเทือนใจบนความรักที่ถ่ายทอดถึงกันและ กัน เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน Dr. Edward de Bono, นักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านการคิดสร้างสรรค์ ผู้ซึ่งเชื่อว่า “ความคิดสร้างสรรค์เป็นทักษะที่ พัฒนาได้” ได้ให้ความเห็นไว้ในความหมายของความคิดสร้างสรรค์ไว้ดังนี้

¹ อังคาร กัลยาณพงศ์, **ปณิธานกวี** (กรุงเทพฯ: กะรัต, 2529).

ความคิดสร้างสรรค์สามารถเรียนรู้ได้ ไม่เกี่ยวกับพรสวรรค์ส่วนตัว ความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้เกิดจากแรงบันดาลใจเพียงเท่านั้น ความคิดสร้างสรรค์เป็นมากกว่าความคิดแตกต่าง ความคิดสร้างสรรค์จำเป็นต้องมีหรือเป็นเรื่องของการเพิ่มคุณค่า ส่วนการคิดนอกกรอบเป็นการหนีจากการถูกห้ามเปลี่ยนแนวความคิด²

อิทธิพลที่ได้รับจากธรรมชาติ

สิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมักมีความพิเศษจนเกินความคาดหมาย ซึ่งในความพิเศษนั้นมนุษย์ก็มีอาจสร้างสรรค์มันขึ้นได้ งานศิลปะทุกแขนงก่อเกิดและได้รับอิทธิพลจากธรรมชาติ การสร้างสรรค์งานของข้าพเจ้าก็เช่นกัน หลายครั้งหลายคราได้พบเห็นรูปทรงสวยงามแปลกหูแปลกตาที่ธรรมชาติสร้างขึ้น ในความแปลกมันมีความสวยงามซ่อนเร้นเสมอ บ้างก็นำรูปทรงจากธรรมชาติที่มองเห็นแล้วเกิดความสะทือนใจกับตัวเอง นำมาดัดแปลง ประยุกต์ไปตามอารมณ์ ณ ตอนนั้นที่รู้สึกนึกคิด แต่ความสวยที่เกิดขึ้นบนงานที่ธรรมชาติสร้างนั้นก็ยังไม่ถือว่าเป็น ศิลปะ

ในสมัยโบราณ ความหมายของศิลปะ คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เพราะฉะนั้น ต้นไม้ ภูเขา ทะเล น้ำตก ความงดงามต่าง ๆ ตามธรรมชาติจึงไม่เป็นศิลปะ ดอกไม้ที่เห็นว่าสวยสดงดงามน่านกหน้า ก็ไม่ได้เป็นศิลปะ

ถ้าจะกล่าวถึงรูปทรงที่ธรรมชาติบรรเลงสร้างสรรค์ขึ้น และมีอิทธิพลทางด้านจิตใจของข้าพเจ้า มันคือความไม่สมบูรณ์ในความสมบูรณ์ ความผิดแปลกแตกต่างแต่เป็นมุมมองที่ลงตัวถ้าใช้มาตรฐานทางความรู้สึกวัด ไปไม่เขี้ยวข่มุ่ที่ทำให้รู้สึกสบายตา สายตาของข้าพเจ้ากลับมองข้ามไป พินิจ เพ่งมองความแตกต่างของใบไม้บางใบที่ปวย มีตุ่มผุดขึ้น บางใบอาการเกินเยียวยา แม้มันจะดูน่ากลัว แต่ข้าพเจ้ากลับแลเห็นบางสิ่งบางอย่างในมัน

อิทธิพลที่ได้รับจากสภาพแวดล้อมและสังคม

ท่ามกลางความวุ่นวายของสังคมปัจจุบัน มนุษย์ส่วนใหญ่จึงให้ความสำคัญกับปัจจัยทางกายภาพมากกว่าความสำคัญของจิตใจ สุดท้ายแล้วมนุษย์ก็แสวงหาความสุขมาสู่ตัวเอง ทั้งที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องอาศัยพึ่งพิงกัน อันที่แท้จริงแล้วการอยู่ร่วมกันจำเป็นอย่างมาก หากยังคงแสวงหาความสุขใส่ตนจนลืมหืมตัว การเอาเปรียบเบียดเบียนซึ่งกันและกันก็จะเกิดขึ้นอย่างที่พบเห็นได้ง่ายมากในสังคมปัจจุบัน ถ้าให้เปรียบคนจำพวกนี้ก็ไม่ต่างจากเซลล์มะเร็งที่คุกคาม

² ปาพจน์ หนูนกดี, **นิยามความคิดสร้างสรรค์: Graphic Design Principles** (กรุงเทพฯ: โอเดซี พรินซ์, 2555).

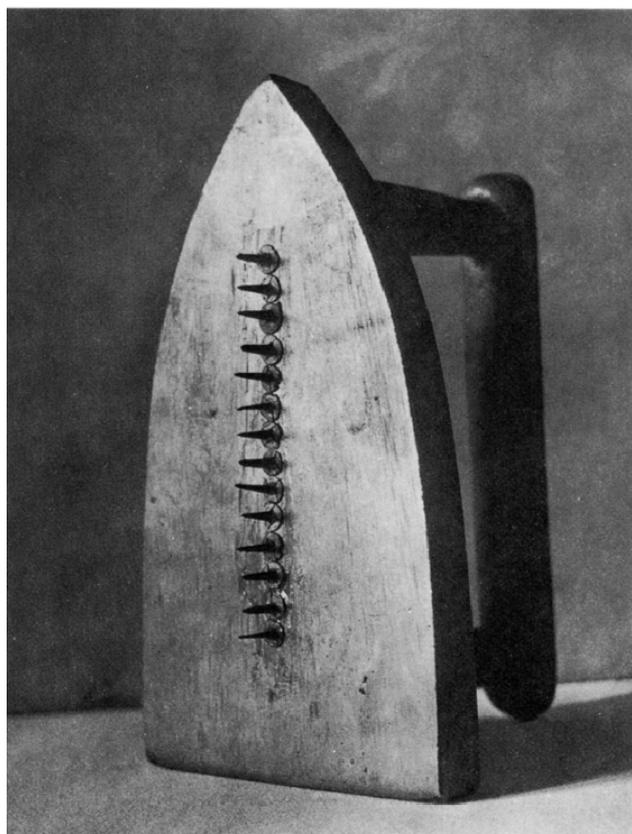
ร่างกาย กัดกิน ลูกกลม เบียดเบียนอยู่บนร่างกายเพื่อเติบโต เป็นเหมือนกาฝากที่แฝงอยู่กับคนอื่น โดยไม่ทำประโยชน์ให้ เกาะคนอื่นกิน ไม่ได้ช่วยเหลือ คอยเกาะเกาะประโยชน์ของผู้อื่น

อิทธิพลหรือแรงกระตุ้นจากศิลปกรรม

ศิลปะแนวเซอเรียลลิสม์ มีความหมายว่า เหนือความจริง เพราะศิลปะแนวนี้ถ่ายทอดเรื่องราวเหนือธรรมชาติ ถ่ายทอดสิ่งที่อยู่ในความฝันออกมา งานเซอเรียลลิสม์มีความสำคัญอยู่ที่การแสดงออกของจิตใต้สำนึกอย่างอิสระ ปราศจากการควบคุมของเหตุผล มีความฝันและอารมณ์จินตนาการ ค่อนข้างโน้มเอียงไปในทางกามวิสัย หลักการของเซอเรียลลิสม์คือ จินตนาการเป็นส่วนสำคัญของการแสดงออก จินตนาการคือจิตไร้สำนึก และจิตไร้สำนึกเป็นภาวะของความฝัน ที่มีขบวนการต่อเนื่องกันซึ่งนำไปสู่การสร้างสรรคงานศิลปะได้ สิ่งที่เราเห็นจากโลกภายนอกขณะตื่น เป็นเพียงปรากฏการณ์ ทางการแทรกแซงความงามของพวกเขา คือความมหัศจรรย์ ความมหัศจรรย์เพียงอย่างเดียวที่สามารถสร้างศิลปะให้สมบูรณ์ได้ และยังให้ความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความหมายต่อความรู้สึกของมนุษย์³

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเซอเรียลลิสม์หรือลัทธิศิลปะเหนือจริงในการสร้างสรรค์งาน เป็นการระเบิดจินตนาการส่วนตัว ณ อารมณ์ความรู้สึกขณะนั้น ค่อย ๆ ชัดกลางจนปรากฏเป็นรูปทรง รูปทรงที่ไร้ซึ่งการมีอยู่จริง

³ ศิลปะลัทธิเหนือจริง: Surrealism, เข้าถึงเมื่อ 21 ธันวาคม 2553, เข้าถึงได้จาก

ภาพที่ 1 ผลงานศิลปะแนวเซอร์เรียลลิสม์

ศิลปิน Man ray

ชื่อผลงาน The gift

ที่มา: Wikipedia, Surrealism, "The Gift" Man Ray, accessed February 14, 2014,
available from <http://en.wikipedia.org/wiki/Surrealism>

อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน

ทอม ฟรีดแมน Tom Friedman เกิดปี 1965 ในรัฐมิซซูรี สหรัฐอเมริกา นักประติมากรชาวอเมริกันที่สร้างงานในลักษณะศิลปะแนวความคิด (Conceptual art) ผลงานของฟรีดแมน จะเป็นการเชื่อมต่อดีด้วยมือของตนเอง สำหรับการทํางานของเขาใช้วัสดุในชีวิตประจำวันเช่น ไม้จิ้มฟัน ก้อนน้ำตาล แก้ว เส้นสปาเก็ตตี้ ฯลฯ ในการจัดรูปทรงเรขาคณิตที่ซับซ้อน สร้างความน่าสนใจ มีความเข้มงวดอย่างพิถีพิถันต่อกระบวนการทํามีรายละเอียดของงานที่ดูน่าค้นหาที่ไม่ซ้ำกัน ก่อเกิดปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมและผู้พบเห็นได้ดี

ภาพที่ 2 ผลงานของ Tom Friedman

ชื่อผลงาน Untitled, 1992

วัสดุ Wooden school chair

ขนาด 34 x 22 x 22 inches

เทคนิค Hundreds of holes drilled into a wooden school chair

ที่มา: Luhring Augustine, **Artis**, accessed February 14, 2014, available from

<http://www.luhringaugustine.com/artists/tom-friedman#/images/67/>

Marina Bychkova ศิลปินแวนคูเวอร์เกิดในรัสเซียและย้ายไปอยู่กับพ่อแม่ของเธอที่ประเทศแคนาดา เธอเริ่มทำตุ๊กตาตั้งแต่อายุ 6 ปี และหลงใหลเกี่ยวกับการสร้างตุ๊กตาที่ไม่มีผลิตขายตามท้องถนน ความลุ่มหลงในตุ๊กตาของเธอส่งผลให้ปัจจุบัน เธอกลายเป็นประติมากรสร้างตุ๊กตา ball-jointed dolls (ประเภทแขนขาบิดได้ตามต้องการ) เป็นตุ๊กตาที่มีความทันสมัย งานของเธอมีรายละเอียดที่วิจิตรพิสดาร โดดเด่น งดงามตระการตา ทั้งเครื่องแต่งกายที่เย็บประดับด้วยลูกบิด พอร์ซเลน เครื่องเงิน จนถึงเส้นทางการพันที่รอยสักลงบนตุ๊กตา มองผ่านตาจะเห็นเพียงความสวยงามราวกับนางฟ้าในเทพนิยาย แต่แอบแฝงด้วยความรุนแรงภายใต้พื้นผิวเหมือนมีเวทมนต์สะกด ดั่งตุ๊กตาตัวที่มีชื่อเรียกว่า Surviving (การรอดตาย) ที่ถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสู้กับมะเร็งเต้านมได้อย่างตรงไปตรงมา ความพยายามเพื่อผ่านความกลัวส่วนตัวของตัวเองได้บอกเล่าผ่านตุ๊กตาที่มีแวต่าอันโศกเศร้าแต่เต็มเปี่ยมด้วยความหวังเพียงน้อยนิดตัวนี้ ทำให้คนที่เผชิญกับโรคร้าย กล้าหาญ และพร้อมเผชิญหน้ากับความจริง

ภาพที่ 3 ผลงานของ Marina Bychkova

ชื่อผลงาน Surviving, 2011

เทคนิค Sculpture

ที่มา: Wurzeltod, "Surviving" by Marina Bychkova, accessed February 23, 2011, available from <http://www.wurzeltod.ch/?tag=marina-bychkov>

Chiharu Shiota เกิดในโอซากา (Osaka) ปี 1972 เป็นศิลปิน Installation คนสำคัญของญี่ปุ่น เธอมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ลักษณะงานที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือการทำงานร่วมกับเส้นด้ายสีดำเป็นล้าน ๆ เส้น การปั้นรังใหญ่ด้วยด้ายสีดำ รวากับถูกปกคลุมด้วยอำนาจความมืด เนื่องจากเส้นด้ายสีดำที่โยงกันเป็นเครือข่ายก่อเกิดความซับซ้อนเหมือนเขาวงกต โดยการชิงด้ายสีดำโยงไปมานับไม่ถ้วน ยึดมันติดกับผนังของพื้นที่ ภายใต้แนวความคิดที่เกิดจากการสูญเสีย เป็นความกลัวบนความทรงจำแสนเจ็บปวดที่ผ่านมาในช่วงชีวิตเธอ ภูมิทัศน์ความกลัวจากการสูญเสีย จะสร้างความแข็งแรงให้กับชีวิตที่เหลืออยู่

ภาพที่ 4 ผลงานของ Chiharu Shiota

ชื่อผลงาน Other Side ,2013

สถานที่จัดแสดง Towner, Eastbourne / UK

ที่มา: Chiharu Shiota, **Works, Other Side**, accessed February 8, 2014, available from <http://www.chiharu-shiota.com/en/>

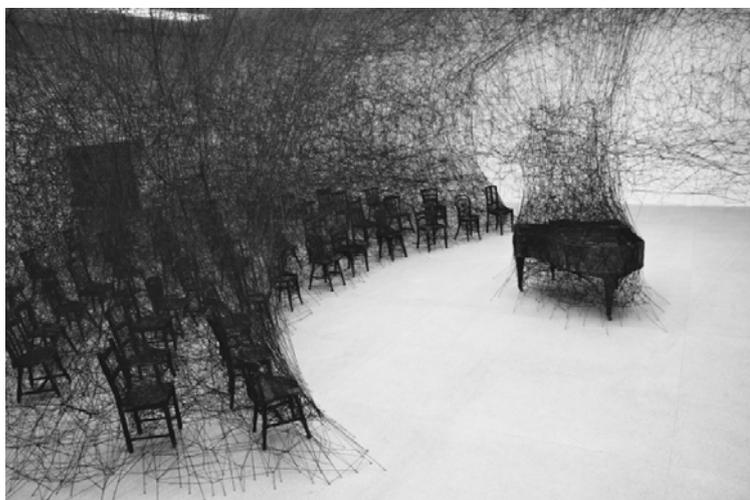

ภาพที่ 5 ผลงานของ Chiharu Shiota

ชื่อผลงาน Letters of the Thanks, 2013

สถานที่จัดแสดง The Museum of Art, Kochi, Japan

ที่มา: Chiharu Shiota, **Works, Letters of the Thanks**. accessed February 8, 2014,
available from <http://www.chiharu-shiota.com/en/>

ภาพที่ 6 ผลงานของ Chiharu Shiota

ชื่อผลงาน In Silence

ที่มา: Recreating a Scorched Room with Black Thread, Chiharu Shiota, **In Silence**,
accessed April 27, 2012, available from <http://www.mymodernmet.com/profiles/blogs/chiharu-shiota-in-silence>

บทที่ 3

กระบวนการและองค์ประกอบในการสร้างสรรค์

ศิลปะเกิดขึ้นจากศิลปินผู้สร้างสรรค้งาน แต่กว่าจะเป็นงานออกมาสู่สายตาผู้ชมนั้น ศิลปินนั้นต้องเข้หาแรงบันดาลใจ แรงกระตุ้น และแรงขับเคลื่อนจากความคิดและจินตนาการ บางผลงานอาจจะแสดงความหมายชัดเจนตามภาพที่ปรากฏเห็น บางผลงานก็แอบแฝงเจตนา ซ่อนแทรกไว้ภายในภาพ แต่ทุกสิ่งอย่างที่ปรากฏนั้นล้วนแล้วเกิดขึ้นอย่างมีเหตุและผลที่ศิลปิน ต้องการนำเสนอ สำหรับข้าพเจ้าแล้ว ถ้าให้พูดถึงระยะเวลาของการสร้างสรรค์ผลงาน เปรียบเสมือน ช่วงเวลาระทึกใจ ที่แต่ละนาทีมีสิ่งเกิดขึ้นใหม่และพร้อมเปลี่ยนแปลงตลอดกระบวนการสร้างสรรค์ และสิ่งที่ผุดขึ้นมาใหม่นี้ก็เกิดขึ้นจากการกระทำทุกการกระทำของข้าพเจ้า การแกะไม้ การผสมสี การกลึงสี การวางกระดาษ รวมไปถึงการหมุนแท่นพิมพ์ และนาฬิกาที่ลู่ระทึกที่สุด คงหนีไม่ผลกร ได้พบเจอกับสีและน้ำหน้กใหม่ที่ข้าพเจ้าได้สรรค้สร้างลงไป

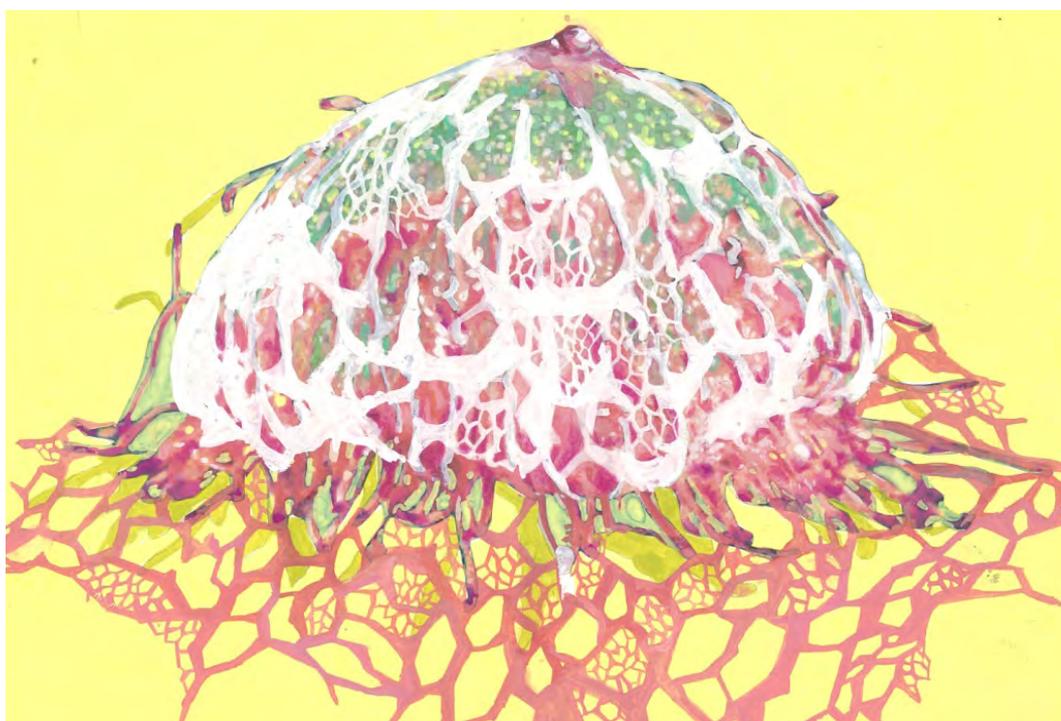
การสร้างสรรค์งานศิลปะจึงจำเป็นต้องอาศัยกระบวนการและความเข้าใจในเทคนิค กระทำจนเกิดเป็นความชำนาญเพื่อตอบโจทย์เป็นผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ

การศึกษาค้นคว้าข้อมูล

1. **ข้อมูลเบื้องต้น** การศึกษาเรื่องราวสิ่งที่น่าสนใจที่ก่อให้เกิดอารมณ์สะท้อนใจ จากข่าวสารและสิ่งแวดล้อมรอบตัว
2. **ข้อมูลจากธรรมชาติ** การเลือกรูปทรงของที่ธรรมชาติสร้างขึ้น ที่มีความน่าสนใจ และก่อให้เกิดจินตนาการไปสู่แนวความคิดในการสร้างสรรค์ และทำการบันทึกด้วยภาพถ่ายเพื่อ เป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์
3. **ข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์** ข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ ที่ นำเสนอรูปภาพที่ข้าพเจ้าพบเห็นและมีผลต่อจิตใจ ข้อมูลเหล่านี้ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการ สร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า

การสร้างภาพร่างผลงาน (Sketch)

ภาพร่างเกิดขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลที่ผ่านมาจากการกลั่นกรอง ทั้งทางด้านความคิด และจินตนาการภายใต้อารมณ์ความรู้สึก ก่อร่างสร้างเป็นต้นแบบของงานจริง ในความเป็นจริง ภาพร่างเป็นเพียงแนวทาง ไม่จำเป็นต้องยึดติดภาพนั้นมากเกินไป อาจเพิ่มเติมหรือลดทอนลงเพื่อความพึงพอใจในขณะสร้างงานก็เป็นได้ การสร้างภาพร่างนั้นจะทำให้ขั้นตอนการทำงานมีระบบระเบียบขึ้น เนื่องจากสามารถวิเคราะห์ขั้นตอนก่อนและหลังเป็นเค้าโครงได้เลย

ภาพที่ 7 ตัวอย่างภาพร่างผลงานที่สมบูรณ์

การสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์

ก่อนที่จะเรารู้ถึงการสร้างสรรค์ผลงาน เราควรเรียนรู้ความเป็นมาให้เข้าใจพอสังเขป ก่อน งานภาพพิมพ์เป็นการสร้างงานศิลปะที่มีกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ ที่ซับซ้อนมาก สิ่งเหล่านี้จึงเป็นเสน่ห์ดึงดูด ที่บางครั้งคราวผู้ชมงานไม่สามารถวิเคราะห์หรือทราบถึงกระบวนการการสร้างผลงานได้เลย เนื่องจากยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างนัก อันที่จริงแล้ว ศิลปะภาพพิมพ์นั้นมาตั้งแต่สมัยยุคมนุษย์โครมาของซึ่งเป็นมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์

นอกจากจิตรกรรมแล้วยังปรากฏผลงานแกะสลักหินก้อนเล็ก ๆ แกะผนังเป็นรูปสัตว์ลายเส้น ซึ่งการแกะสลักภาพลายเส้นบนผนังถ้ำนั้น อาจจะนับได้ว่าเป็นพยานหลักฐานในการแกะแบบพิมพ์ของมนุษย์เป็นครั้งแรกก็ได้ นอกจากนั้น ยังปรากฏการเริ่มต้นการพิมพ์ภาพผ่านฉากพิมพ์ หรือ “สแตนซิล” โดยการใช้มือวางทาบบนผนังถ้ำให้มือมีสภาพเป็นแม่พิมพ์ แล้วพ่นเป่าสีลงบนมือ ส่วนที่เป็นมือจะบังสีไว้ ปรากฏเป็นภาพแบน ๆ

จะเห็นได้ว่าจริง ๆ แล้วภาพพิมพ์เป็นสิ่งที่บุคคลที่ไม่ได้เรียนศิลปะมองเห็นและพบเจอบ่อยครั้ง แต่ยังไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นคือภาพพิมพ์ สำหรับการค้นพบภาพพิมพ์ในประเทศไทยนั้น มีการค้นพบลูกกลิ้งพิมพ์ผ้า ก่อนที่จะวิวัฒนาการมาเป็นศิลปะภาพพิมพ์ในปัจจุบัน

ภาพที่ 8 ภาพตัวอย่างลูกกลิ้งพิมพ์ผ้าอารยธรรมบ้านเชียง

ที่มา: วิรุณ ตั้งเจริญ, สารานุกรมสำหรับเยาวชน ชุดศิลปะและงานสร้างสรรค์ภาพพิมพ์

(กรุงเทพฯ: แสงศิลป์การพิมพ์, 2535), 31.

จากการศึกษาข้าพเจ้าพบว่าการสร้างผลงานภาพพิมพ์แกะไม้สามารถถ่ายทอดรูปแบบงานได้หลายรูปแบบ และตอบโจทย์ในเรื่องของสีได้ดี ข้าพเจ้าจึงค่อย ๆ ทำความเข้าใจค้นหาเทคนิคอื่น ๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกัน การแกะไม้ออกแต่ละครั้งนั้นมีความสำคัญ แต่ละครั้งมันสามารถถ่ายทอดอารมณ์ ณ ตอนนั้นได้ดี และรู้สึกถึงการปลดปล่อยความเป็นอิสระในตัวออกมา ยิ่งแม่พิมพ์

เทคนิควิธีการและขั้นตอนการสร้างสรรค ในการสร้างผลงานภาพพิมพ์ของข้าพเจ้ามีกระบวนการดังนี้

1. **การขยายแบบร่าง** หลังจากได้ภาพร่างที่สมบูรณ์ ข้าพเจ้าใช้วิธีการขยายแบบโดยขยายใน Computer ให้ได้ขนาดตามจริงทำให้สะดวกต่อการสร้างงาน จากนั้นกลับภาพซ้ายขวาแบบภาพในกระจกเงา

2. **การเตรียมแม่พิมพ์** ข้าพเจ้าใช้แผ่น MDF เป็นแม่พิมพ์ เนื่องจากมีผิวเรียบและแกะลวดลายได้ง่าย นำภาพร่างที่ขยายแล้วมาลอกกลายลงบนแผ่นไม้ในส่วนที่ต้องการจะแกะ แล้วจึงแกะตามลายที่ลอกไว้ ในการทำแม่พิมพ์ของข้าพเจ้านั้นในส่วนที่เป็นต้องสร้างน้ำหนักแสงเงาที่กลมกลืนจะใช้วิธีการแม่พิมพ์เดียว โดยการแกะและพิมพ์สลับกันไปเป็นขั้นตอนโดยไล่น้ำหนักจากอ่อนไปหาเข้ม

3. **ขั้นตอนการพิมพ์** ในการพิมพ์นั้นข้าพเจ้าใช้การพิมพ์โดยแทนภาพพิมพ์แกะไม้ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

3.1 การพิมพ์ครั้งแรกคือ พิมพ์พื้นหลังและพื้นผิวต่าง ๆ (ถ้ามี) โดยเว้นรูปทรงไว้เมื่อได้น้ำหนักสีของพื้นหลังที่ต้องการแล้ว รอให้แห้งสนิท

3.2 การพิมพ์ครั้งที่สองคือ เมื่อสีของพื้นหลังแห้งสนิท แล้วจึงพิมพ์รูปทรง โดยจะเริ่มจากสีที่มีน้ำหนักอ่อนสุด จากการมองภาพร่างด้วยตาเปล่า

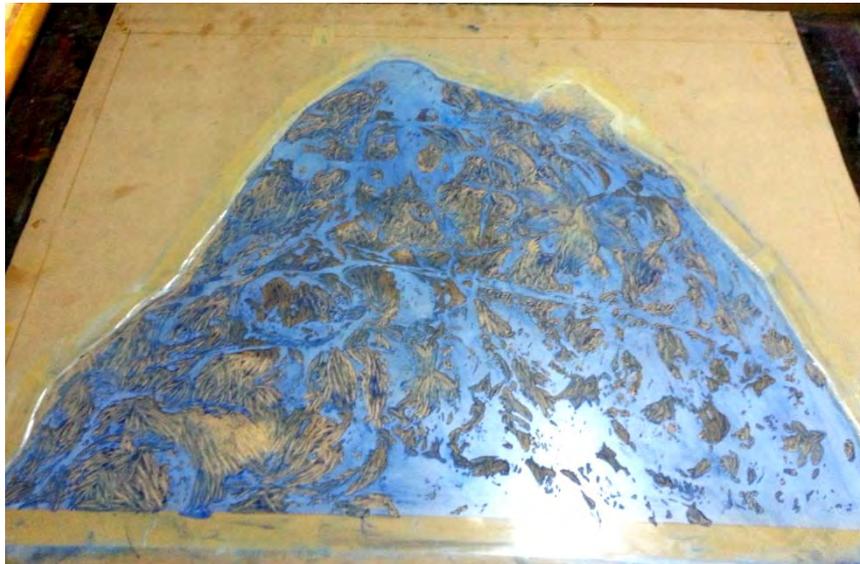
3.3 การพิมพ์ครั้งที่สามคือ เมื่อพิมพ์ส่วนของรูปทรงได้น้ำหนักจากอ่อนสุดไปจนน้ำหนักสุดท้ายที่เข้มสุดครบตามที่ต้องการ ก็จะมีการพิจารณาสีโดยรวมทั้งงานอีกครั้ง เนื่องจากบางครั้งเมื่อพิมพ์น้ำหนักของรูปทรงเสร็จ สีของพื้นหลังกลับไม่ตอบสนองความต้องการไปกับสีของรูปทรง

3.4 การพิมพ์ครั้งที่สี่คือ การพิมพ์เพื่อเปลี่ยนสีพื้นหลังปรับให้ดูมีความสมบูรณ์ขึ้น (ในขั้นตอนนี้อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ อยู่ที่ความพึงพอใจของผู้พิมพ์)

ก่อนการพิมพ์จะต้องมีการผสมสีที่พิมพ์และต้องทำตารางสีไว้เพื่อเปรียบเทียบกับสีเก่าเพื่อตรวจดูน้ำหนักที่แตกต่างและความถูกต้อง ความถูกต้องนี้มาจากความรู้สึกได้เองจากตัวผู้สร้างงาน

ภาพที่ 9 การสร้างแม่พิมพ์

ภาพที่ 10 แม่พิมพ์

ภาพที่ 11 ขั้นตอนการพิมพ์

ภาพที่ 12 ขั้นตอนการพิมพ์การพิมพ์จากน้ำหมึกที่อ่อนสุดไปถึงเข้มสุด

องค์ประกอบในการสร้างสรรค์

ทัศนศิลป์ (Visual Elements) คือ ศิลปะที่รับรู้ด้วยประสาทสัมผัสทางตา ศิลปะที่มองเห็น เมื่อพิจารณาจะพบว่าการรับรู้เรื่องราว อารมณ์ ความรู้สึกของงานทัศนศิลป์นั้น จะต้องอาศัยประสาทตาเป็นสำคัญ วัตถุประสงค์ที่นำมาใช้ในผลงานของข้าพเจ้าที่ใช้มีดังนี้

1. **รูปทรง (Form)** ในการสร้างรูปทรงนั้น ถือได้ว่าสำคัญมากต่อผลงานข้าพเจ้า แต่เพียงแรกพบครั้งแรก มันก็สามารถส่งผลต่อจิตใจและความรู้สึกนึกถึงมารดาในทันทีทันใด ข้าพเจ้าจะหยิบนำรูปทรงนั้นมาพัฒนาต่อยอดจินตนาการและถ่ายทอดอารมณ์ของข้าพเจ้าลงในรูปทรงนั้น ที่ว่ารูปทรงนั้นต้องส่งผลต่อความรู้สึกก็คือ รูปทรงที่มีความคล้ายคลึงด้านม ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามแต่ เพียงทำให้เกิดความสะเทือนใจ ข้าพเจ้าก็ไม่ลังเลเพียงน้อย นำมาขยายให้มีขนาดใหญ่ เนื่องจากงานข้าพเจ้าต้องการใช้รูปทรงเพียงหนึ่งเดียว เพื่อแสดงออกถึงความรู้สึกภายใน

2. **เส้น (Line)** ถ้าจะถามถึงเส้นที่มีลักษณะเห็นเป็นการลากเส้นโค้ง เส้นตรงที่ชัดเจนในงานข้าพเจ้านั้น คงหาได้ค่อนข้างยาก แต่ถ้ารวมถึงเส้นหรือทิศทางของร่องรอยการแกะไม้ที่ทำให้เกิดเส้นที่มีความเป็นอิสระ สามารถพบเห็นทั่วทั้งงาน ต่างจากขณะที่สร้างสรรค์ผลงาน การร่างภาพ การลอกลายลงแผ่นไม้ก่อนทำการแกะนั้นกลับเกิดขึ้นมาจากเส้นทุกชั้นตอน เนื่องจากเส้นเป็นทัศนธาตุที่สำคัญในการสร้างสรรค์ทุกผลงาน

3. **สี (Colour)** เนื่องจากสีเป็นสิ่งที่เรียกความสนใจจากสายตาได้ดีที่สุดและสามารถตีความเปลี่ยนแปลงตามอารมณ์ความรู้สึกทัศนคติส่วนตัว การเลือกใช้สีสำหรับบางคน บางสิ่งบางอย่าง มีอิทธิพลต่ออารมณ์ความรู้สึกแตกต่างกันออกไป ภายใต้คำว่าสียังมีความหมายซ่อนอยู่มากมาย ลองหลับตานึกภาพดู ถ้าโลกเราไม่มีสีเลย ทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรามีแต่สีขาวกับสีดำ ไฟจราจรมีแต่สีขาวกับดำ แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีขาวกับดำ ต้นไม้ ดอกไม้มีแต่สีขาวกับดำ เราคงอึดอัดหดหู่ดูไม่มีชีวิตชีวา ฉะนั้น “สี” จึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตของเรา เพราะสีช่วยให้ชีวิตของเราดูสดใส ร่าเริง หรือเศร้าหมองก็ได้ เพราะสีมีความหมายเฉพาะตัวของแต่ละสีอยู่ ด้วยเหตุนี้สีจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญมากในงานข้าพเจ้า มีลักษณะการใช้สีที่หลากหลายและรุนแรง เพื่อให้สีแต่ละสีเป็นตัวแทนบอกเล่าอารมณ์ คุณลักษณะของเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ สีที่ได้จะมีการทับซ้อนกันของสี ทำให้เกิดมิติของสีที่ดูน่าค้นหา

4. **พื้นที่ว่าง (Space)** ในผลงานของข้าพเจ้าพื้นที่ว่างจะมีเพียงเล็กน้อยเพื่อนำรูปทรงใหญ่ส่งผลให้หนักแน่นแลดูมีพลัง เพราะถ้าปล่อยให้พื้นที่ว่างมากและให้มีรูปทรงน้อย ก็จะส่งผลให้ความรู้สึกอ้างว้าง โดดเดี่ยวซึ่งไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของข้าพเจ้า

5. **น้ำหนักแสงและเงา (Tone-Light and Shadow)** จำนวนความเข้ม ความอ่อนของสีต่าง ๆ จะเกิดเป็นแสงเงาตามที่ประสาทตารับรู้ เกิดระยะใกล้ไกลและสัมพันธ์กับเรื่องสีโดยตรง ช่างเจ้าสร้างแสงเงาที่ชัดเจนในผลงาน ช่วยในสร้างมิติของรูปทรงให้ดูสมจริง เพื่อให้มวลและปริมาตรของรูปทรงมีพลังยิ่งขึ้น

6. **ลักษณะพื้นผิว (Texture)** ช่างเจ้าคัดเลือกรูปทรงที่มีความพิเศษของพื้นผิว ในแต่ละชิ้นจะมีลักษณะพื้นผิวที่แตกต่างกันออกไป และมีความน่าสนใจสามารถปลุกเร้าความรู้สึกได้ดี โดยพยายามแสดงพื้นผิวอย่างที่เป็นจริงผสมผสานกับพื้นผิวที่จินตนาการขึ้นให้สอดคล้องกับรูปทรง ใช้เทคนิคในการพิมพ์ซ้อนทับกันของพื้นผิวเพื่อให้เกิดความซับซ้อน ลงลึกถึงรายละเอียดพื้นผิวเล็ก ๆ เพื่อให้พื้นผิวภายในงานทำงานได้เต็มประสิทธิภาพที่สุด

7. **การกำหนดองค์ประกอบ (Composition)** ช่างเจ้ากำหนดองค์ประกอบโดยการจัดวางรูปทรงขนาดใหญ่ รูปทรงเดี่ยวไว้กลางภาพ เหลือพื้นที่ว่างเพียงเล็กน้อย เพื่อเน้นรูปทรงให้มีพลังและดูยิ่งใหญ่

บทที่ 4

แนวทางการวิเคราะห์พัฒนาผลงาน

มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยหยุดนิ่งทางด้านความคิด และมีการคิดต่อยอดจากสิ่งเดิมเสมอ ไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาซีพีไอ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “การพัฒนา” การพัฒนานี้ถือเป็นเครื่องชี้วัดความสำเร็จของตนเอง และสามารถรับรู้ด้วยการตัวเราเอง ในแวดวงศิลปะก็เช่นกัน จำเป็นมากที่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านความคิดและเทคนิควิธีการ การพัฒนาเหล่านี้ล้วนแล้วจะส่งผลให้เห็นในตัวผลงาน จากการสร้างสรรค์งานชุดนี้ของข้าพเจ้า สามารถมองเห็นการพัฒนาและสรุปผลการวิเคราะห์ได้เป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

เนื่องจากข้าพเจ้าได้เริ่มต้นแปรเปลี่ยนเทคนิควิธีการเป็นการแกะไม้ (Woodcut) ผลงานในระยะนี้ถือเป็นผลงานชิ้นบุกเบิกก็ว่าได้ ทั้งการนำเสนอแนวความคิดและเทคนิควิธีการที่เน้นการแสดงออกในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกจากข้าพเจ้าถ่ายทอดลงทุกขบวนการของการสร้างงานใช้รูปทรงที่มีลักษณะคล้ายเต้านม ผสมผสานกับการจินตนาการที่ว่านของเซลล์มะเร็งที่ค่อย ๆ กัดกิน ผลงานในช่วงนี้ยังคงเป็นช่วงที่รูปทรงในงานดูแล้วยังถ่ายทอดอารมณ์ได้ไม่เต็มที่ ยังมีความเขินอายเกิดขึ้นในผลงาน รูปทรงนั้นยังขาดระยะความตื้นลึก ไร้ซึ่งความมีมิติ และไร้ที่อยู่ งานจึงยังไม่สมบูรณ์นัก

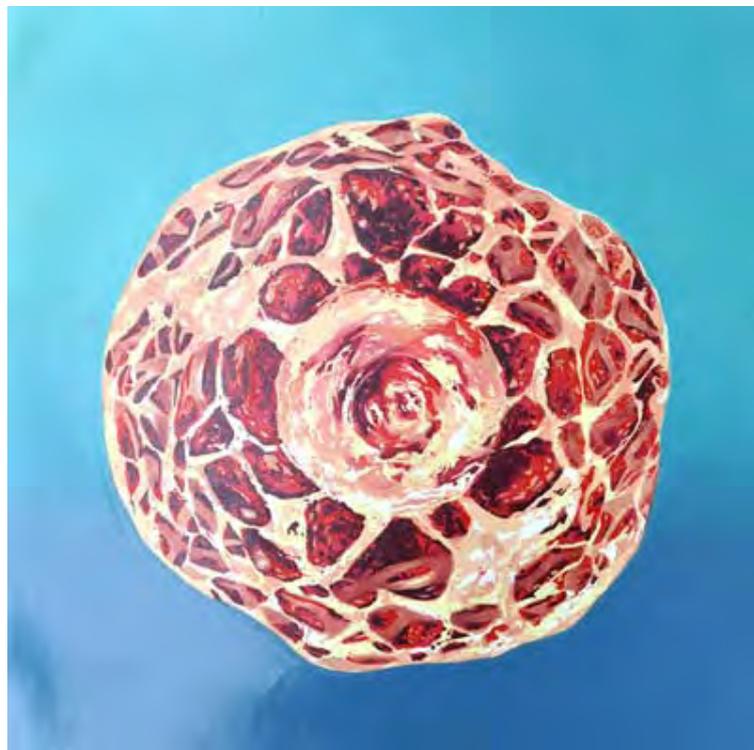
ภาพที่ 13 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1 My mom No. 1

ภาพที่ 14 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1 My mom No. 2

ภาพที่ 15 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1 My mom No. 3

ภาพที่ 16 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1 My mom No. 4

ภาพที่ 17 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 1 My mom No. 5

ระยะเวลาที่ 2 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

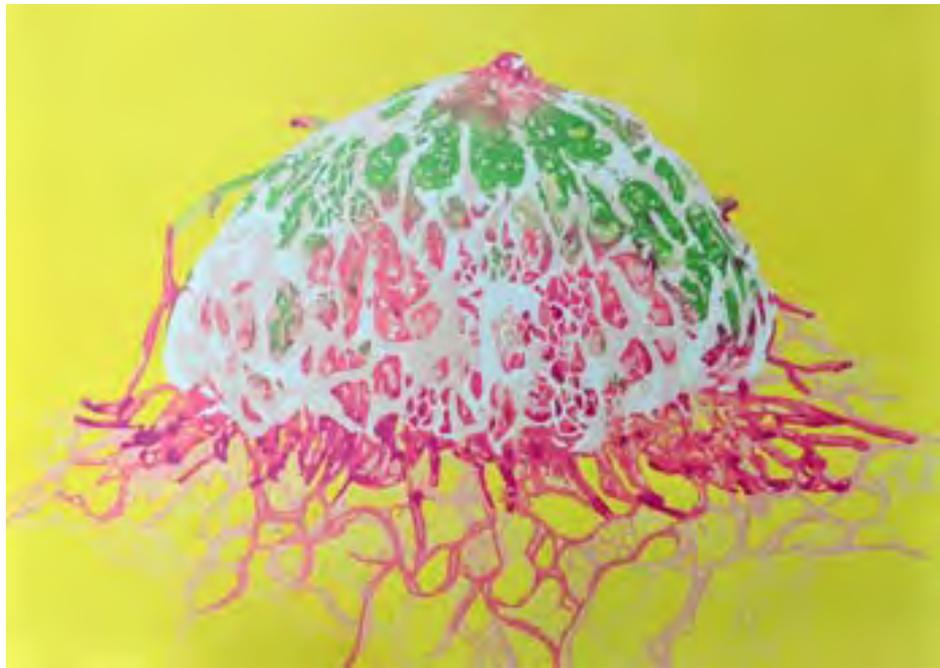
ผลงานในระยะเวลาก่อนวิทยานิพนธ์นี้ ข้าพเจ้าได้พยายามค้นหารูปแบบและกลั่นกรองจินตนาการ แต่ยังคงเน้นในเรื่องราวการทำลายอย่างไม่หยุดนิ่งของเซลล์มะเร็งที่เต้านม ทำให้รูปทรงดูมีความหนักแน่นมีมิติ และมีการใช้สีที่สร้างให้รูปทรงมีชีวิตเพิ่มมากขึ้น มีการเปรียบเทียบและเห็นการพัฒนาได้อย่างเด่นชัดในเรื่องของรายละเอียด ที่เพิ่มความใส่ใจไปยังพื้นที่เล็ก ๆ ส่วนองค์ประกอบยังคงจัดวางไว้ในตำแหน่งตรงกลาง ๆ และขยายรูปทรงให้มีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นลดพื้นที่ว่างลง เพื่อเป็นการสร้างพลังให้กับรูปทรงได้ดีมากขึ้น ในทางกระบวนการความคิดข้าพเจ้ารู้สึกถึงความหนักแน่นและความมุ่งมั่นที่เพิ่มพูนขึ้น ค่อย ๆ ซึมลึกลงไปถึงแก่นแท้ที่ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกภายในออกมาผ่านผลงานชุดนี้

ภาพที่ 18 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 2 My mom No. 6

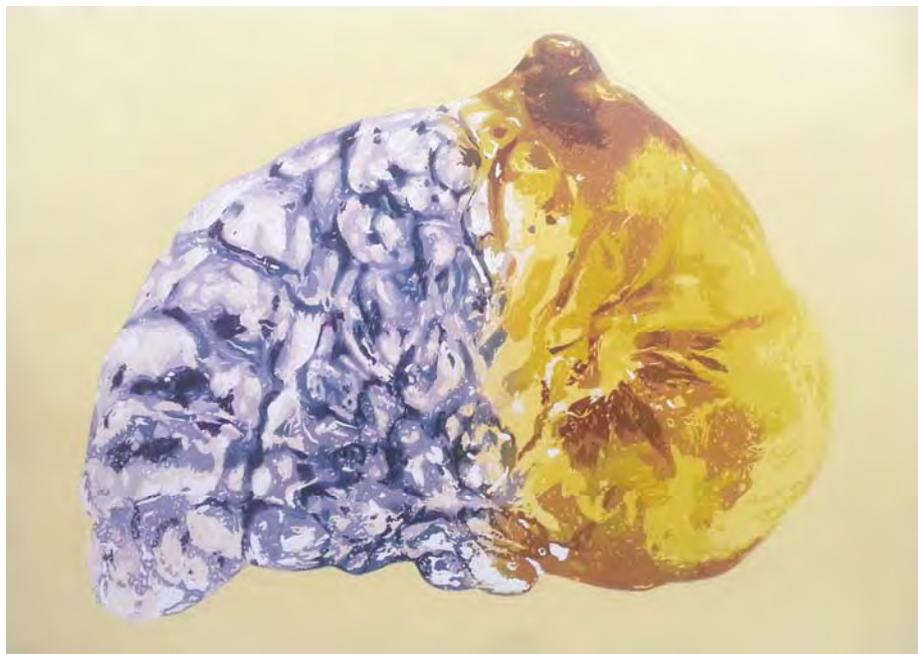
ภาพที่ 19 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 2 My mom No. 7

ภาพที่ 20 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 2 My mom No. 8

ภาพที่ 21 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 2 My mom No. 9

ภาพที่ 22 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 2 My mom No. 10

ระยะที่ 3 ผลงานวิทยานิพนธ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ผลงานในระยะนี้เป็นการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ผลสรุปการค้นคว้าแนวทาง ทั้งในด้านความคิดความอ่าน เทคนิควิธีการ และรูปแบบผลงาน ให้ได้ตรงตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ รูปทรงที่เลือกใช้ถูกพัฒนาให้มีความสมบูรณ์เห็นได้อย่างชัดเจน รายละเอียดของรูปทรงมีความพิถีพิถันในกระบวนการสร้างสรรค์อย่างมาก ตลอดจนพยายามคิดค้นทดลองเทคนิคต่าง ๆ ส่งผลดีทำให้ผลงานเกิดการทับซ้อนของสีมากขึ้นอีกด้วย สร้างความน่าสนใจยิ่งขึ้น และการเพิ่มขนาดผลงานให้มีความใหญ่ขึ้นในงานชุดนี้ รูปทรงในงานจึงดูมีพลังกว้างงานที่ผ่านมา แต่แนวทางการพัฒนาของข้าพเจ้าไม่สิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้ ยังคงเสาะหาแสงแนวทางในการพัฒนาต่อไป

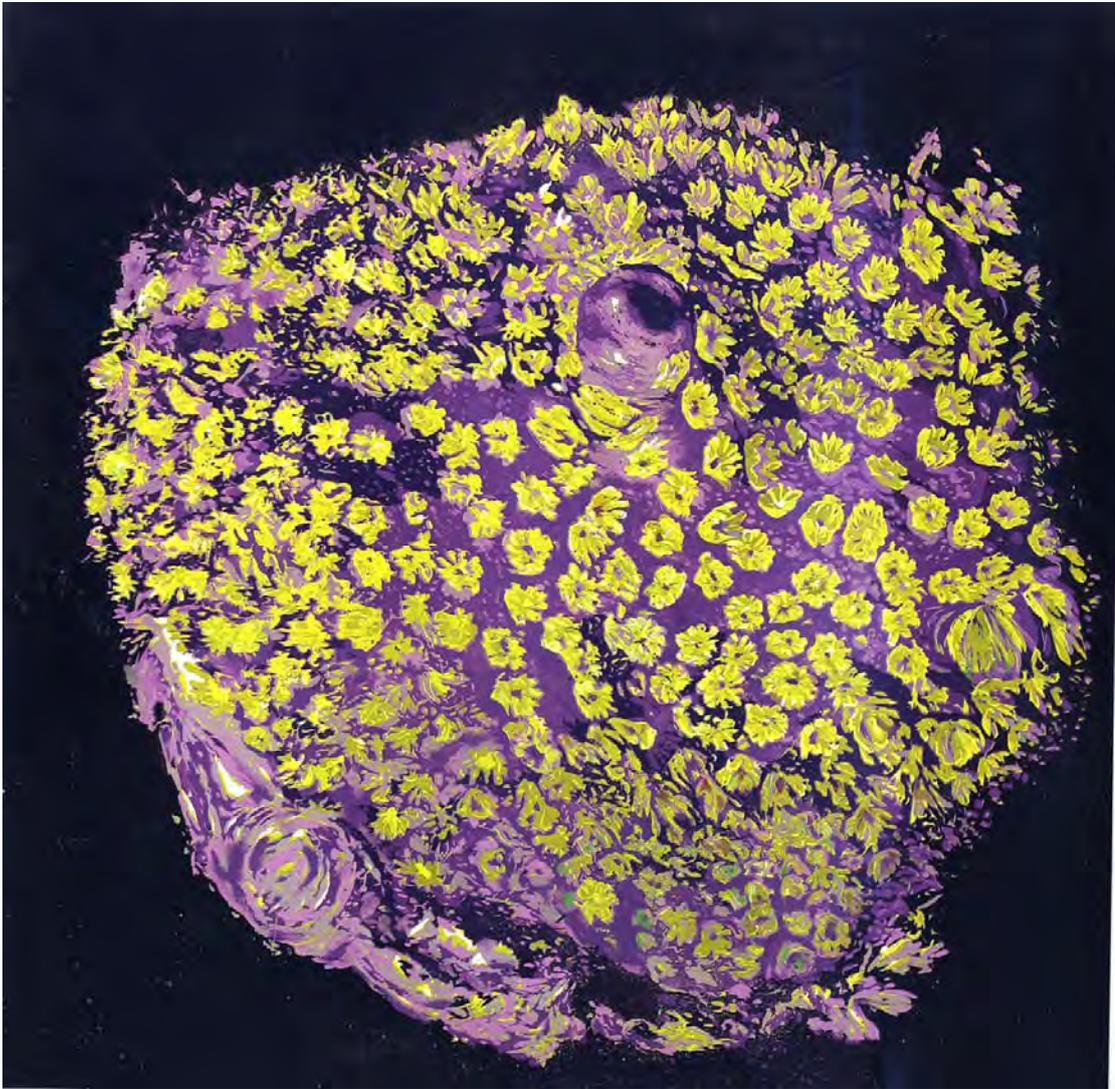

ภาพที่ 23 ผลงานวิทยานิพนธ์

ชื่อผลงาน My mom หมายเลข 11

เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้

ขนาด 140 x 100 เซนติเมตร

ภาพที่ 24 ผลงานนิทานนิพนธ์

ชื่อผลงาน My mom หมายเลข 12

เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้

ขนาด 100 x 100 เซนติเมตร

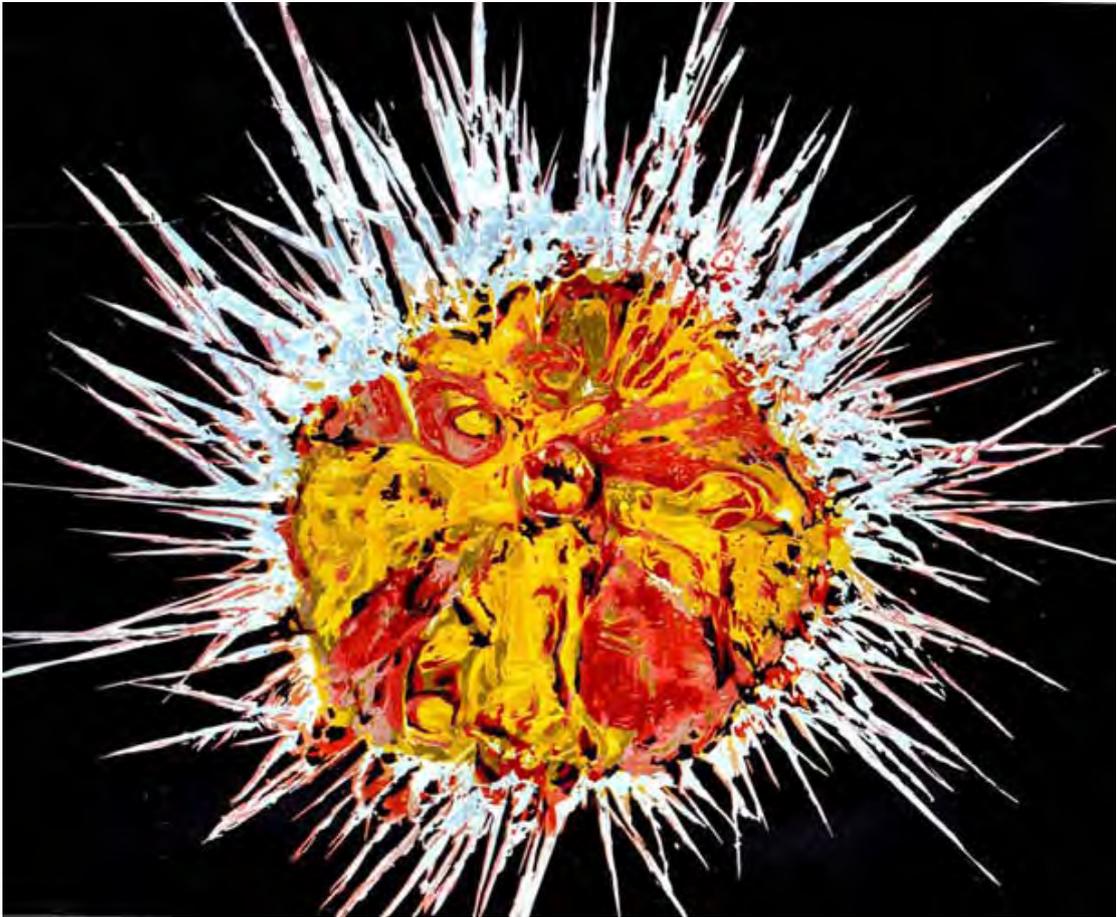

ภาพที่ 25 ผลงานวิทยานิพนธ์

ชื่อผลงาน My mom หมายเลข 13

เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้

ขนาด 94 x 120 เซนติเมตร

ภาพที่ 26 ผลงานวิทยานิพนธ์

ชื่อผลงาน My mom หมายเลข 14

เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้

ขนาด 84 x 100 เซนติเมตร

ภาพที่ 27 ผลงานนิตยานิพนธ์

ชื่อผลงาน My mom หมายเลข 15

เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้

ขนาด 115 x 140 เซนติเมตร

ภาพที่ 28 ผลงานวิทยานิพนธ์

ชื่อผลงาน My mom หมายเลข 16

เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้

ขนาด 140 x 115 เซนติเมตร

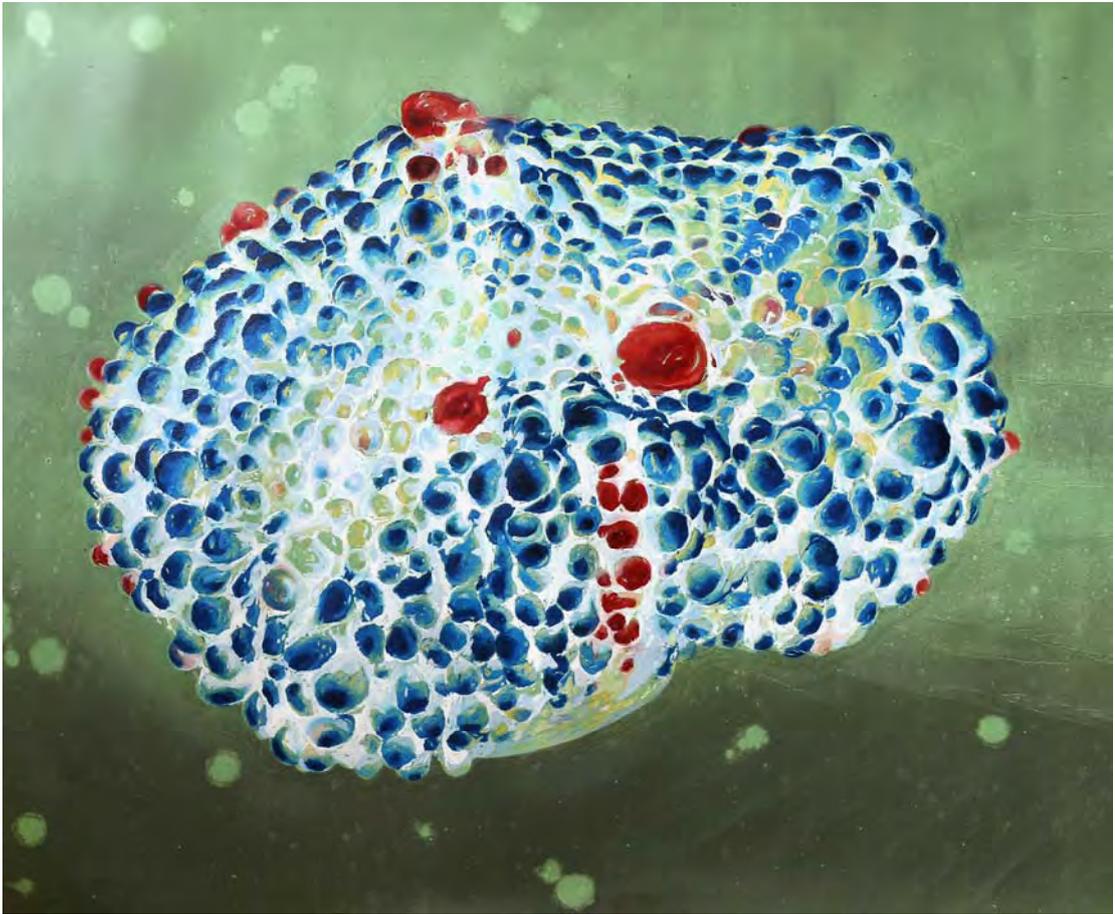

ภาพที่ 29 ผลงานวิทยานิพนธ์

ชื่อผลงาน My mom หมายเลข 17

เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้

ขนาด 150 x 115 เซนติเมตร

ภาพที่ 30 ผลงานนิตยานิพนธ์

ชื่อผลงาน My mom หมายเลข 18

เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้

ขนาด 140 x 100 เซนติเมตร

บทที่ 5

บทสรุปการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “My mom” ถือได้ว่าเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างแม่กับข้าพเจ้า การหยิบยกเอาความผูกพันที่แฝงด้วยความสะเทือนใจจากประสบการณ์ชีวิตจริง ถ่ายทอดลงบนงานศิลปะ ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกได้ถึงอิสรภาพของศิลปะอย่างแท้จริง การกระทำโดยออกมาจากความรู้สึกไร้ซึ่งการกั้นกรองให้สวยงาม งานศิลปะไม่มีความจำเป็นที่ผลงานต้องมีความงดงามแสดงในทางบวกหรือเพียงลบเพียงทางเดียว เพราะชีวิตจริงของมนุษย์ต้องผ่านการเกิด แก่ เจ็บ และตาย เป็นธรรมดาของชีวิต สิ่งนี้เป็นสัจธรรมที่แท้จริง เมื่อมีสุขก็หลีกเลี่ยงความทุกข์ไม่ได้เช่นกัน นี่คือแนวทางที่ข้าพเจ้าใช้เป็นแบบอย่างในการทำงาน จะเห็นได้ว่าผลงานข้าพเจ้ามีทั้งทุกข์และสุขอยู่ร่วมกันอย่างแยกย่อย ความตั้งใจจริงข้าพเจ้ามีความรู้สึกเหมือนว่า ข้าพเจ้าไม่เพียงทำงานชุดนี้มาเพื่อตอบใจวิทยานิพนธ์เพียงแค่นี้แล้วจบลง แต่เป็นการปูทางเพื่อเดินทางไปหาจุดมุ่งหมายที่แท้จริงต่างหาก

รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

ปาพจน์ หนูนกั๊กดี, **นิยามความคิดสร้างสรรค์: Graphic Design Principles**. กรุงเทพฯ: ไรดีซี
พรีเมียร์, 2555.

วิรุณ ตั้งเจริญ. **สารานุกรมสำหรับเยาวชน ชุดศิลปะและงานสร้างสรรค์ภาพพิมพ์**.
กรุงเทพฯ: แสงศิลป์การพิมพ์, 2535.

ศิลปะลัทธิเหนือจริง (Surrealism). เข้าถึงเมื่อ 21 ธันวาคม 2553. เข้าถึงได้จาก
www.facebook.com/note.php?note_id=170061053030464

อังคาร กัลยาณพงศ์, **ปณิธานกวี**. กรุงเทพฯ: กะรัต, 2529.

ภาษาต่างประเทศ

Augustine, Luhring. **Artisic**. Accessed February 14, 2014. Available from
<http://www.luhringaugustine.com/artists/tom-friedman#/images/67>

Chiharu Shiota. **Works, Other Side**. Accessed February 8, 2014. Available from
<http://www.chiharu-shiota.com/en/>

_____. **Works, Letters of the Thanks**. Accessed February 8, 2014. Available
from <http://www.chiharu-shiota.com/en/>

Facebook, **Surrealism**. Accessed December 21, 2010. Available from
www.facebook.com/note.php?note_id=170061053030464

Recreating a Scorched Room with Black Thread. **Chiharu Shiota in Silence**.
Accessed April 27, 2012. Available from [http://www.mymodernmet.com/
profiles/blogs/chiharu-shiota-in-silence](http://www.mymodernmet.com/profiles/blogs/chiharu-shiota-in-silence)

Wikipedia. **Surrealism,"The Gift" Man Ray**. Accessed February 14, 2014. Available
from <http://en.wikipedia.org/wiki/Surrealism>

Wurzeltod. **"Surviving" by Marina Bychkova**. Accessed February 23, 2011. Available
from <http://www.wurzeltod.ch/?tag=marina-bychkova>

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อสกุล นางสาวนีย์วรรณ กิตติบดีสกุล
 เกิด 3 พฤษภาคม 2532
 ที่อยู่ 301 ซอยเทอดไท 19 แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
 โทรศัพท์ 083 546 8454
 E-mail nahm.siangpure@gmail.com

การศึกษา

พ.ศ.2553 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาภาพพิมพ์
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 พ.ศ.2555 ศึกษาต่อศิลปมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

การแสดงผลงาน

พ.ศ.2552 นิทรรศการ "Feat" ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
 ลาดกระบัง
 พ.ศ.2553 ร่วมแสดงศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" บริษัทโตชิบา ครั้งที่ 22
 The Methodology of Printmaking #5 Contemporary Art Exhibition
 The Nagoya University of Arts, Japan
 นิทรรศการกลุ่ม "Because of Love" กลุ่มศิลปิน 1START, Interlinear Cafe
 พ.ศ.2554 ร่วมแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 57
 ร่วมแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นใหม่ ครั้งที่ 28
 Art Thesis Exhibition 15th Department of Fine Arts, Faculty of
 architecture, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang,
 Bangkok Art and Culture Centre
 พ.ศ.2555 นิทรรศการกลุ่ม INFINITY PRINT, Exhibition The First Year Student
 of Master Degree, Brown Sugar The Jazz Boutique

- พ.ศ.2555 นิทรรศการศิลปกรรม Art Camp ปี 2555 กองทุนส่งเสริมการสร้างสรรคศิลปะ
มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ณ หอศิลป์เจ้าฟ้า
- พ.ศ.2556 นิทรรศการ “ต่างผนัง ต่างที่ว่าง ต่างความคิด” ภาควิชาจิตรศิลป์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง ณ ห้องนิทรรศการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
นิทรรศการศิลปกรรม Art Camp ปี 2556 กองทุนส่งเสริมการสร้างสรรค
ศิลปะมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ณ หอศิลป์เจ้าฟ้า

เกียรติประวัติ

- พ.ศ.2552 นักศึกษาดีเด่นประจำปี 2552 (สาขาพัฒนาอาชีพ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- พ.ศ.2553 ทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรคศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
- นักศึกษาดีเด่นประจำปี 2553 (สาขาพัฒนาอาชีพ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน “ศิลป์ พีระศรี” การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย
ของศิลปินรุ่นใหม่ ครั้งที่ 27
- พ.ศ.2554 รางวัลอันดับ 2 สนับสนุนกระทรวงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 57