

กลายร่าง - รุกราน - ภัยแฝง

โดย

นายวีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

สาขาวิชาภาพพิมพ์

ภาควิชาภาพพิมพ์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2551

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

กลายร่าง - รุกราน - ภัยแฝง

โดย

นายวีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

สาขาวิชาภาพพิมพ์

ภาควิชาภาพพิมพ์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2551

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

MUTATE - INVADE - LATENT

By

Verapong Sritrakulkitjakarn

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

MASTER OF FINE ARTS

Department of Graphic Arts

Graduate School

SILPAKORN UNIVERSITY

2008

49003208 : สาขาวิชาภาพพิมพ์

คำสำคัญ : กลายพันธุ์

วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ : กลายร่าง - รุกราน - ภัยแฝง. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :
รศ. ทัศนญา เจริญสุขกุล และ ผศ. สัทธชัย ปรัชญารัตติกุล. 47 หน้า.

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ได้ก้าวล้ำไปสู่การไขความลับแบบแปลนแห่งชีวิต โครงสร้างทางพันธุกรรมที่ทำให้มีความหลากหลายของรูปแบบชีวิต มนุษย์ได้สอดแทรกแก้ไขโครงสร้างนั้นเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการบริโภค ให้ได้ผลผลิตแบบที่ต้องการ ธรรมชาติถูกบิดเบือนปั่นป่วนจากการกระทำของมนุษย์กลุ่มหนึ่ง ทำให้โลกแห่งพันธุกรรมทางธรรมชาติกลายเป็นห้องทดลองขนาดใหญ่ ที่สนองตอบความละโมภในการบริโภคของมนุษย์เท่านั้น

ข้าพเจ้าต้องการเสนอให้เห็นถึงภัยจากการกระทำของมนุษย์ในความพยายามคิดค้นดัดแปลงพันธุกรรมในผัก ผลไม้ เพื่อตอบสนองความต้องการของตน โดยไม่คำนึงถึงภัยพิบัติของการกระทำดังกล่าวที่จะส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของผู้บริโภค ภัยนี้เป็นภัยที่แฝงเร้นซึ่งเราไม่อาจรับรู้ถึงผลสะท้อนอย่างโจ่งแจ้งในปัจจุบันแต่จะเป็นการแทรกซึมเข้ามาอย่างไม่รู้ตัว และในที่สุดอาจจะก่อให้เกิดความวิปริตในกระบวนการพัฒนาโครงสร้างแห่งธรรมชาติทั้งหมดในอนาคตอันใกล้

ภาควิชาภาพพิมพ์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2551

ลายมือชื่อนักศึกษา.....

ลายมือชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 1. 2.

49003208 : MAJOR : GRAPHIC ARTS

KEY WORD : MUTANT

VERAPONG SRITRAKULKITJAKARN : MUTATE - INVADE - LATENT.

THESIS ADVISORS : ASSOC. PROF. KANYA CHAROENSUPKUL AND ASST. PROF.
SITTICHAIRATCHAYARATIKUN. 47 pp.

Nowadays science progress keys to the life's secret plan. Genetic organism structures make the humans' several lives and the humans modify the structures for the consumptive and economic benefit as needed. The nature distorted from the action of a group of humans makes the natural genetic structures turned to a large laboratory in order to respond for only the humans' greed.

I would like to notify the perils from the humans' actions which have modified the genetic organisms of fruits and vegetables to respond their own needs. These humans' actions by not concerning to the perils effect to consumers' mind and bodies. These perils are concealed risks as a result of the slight absorbing, so we presently do not perceive the obvious effects of them. Finally, they lead to the abnormal development of the whole natural genetic structures in the nearest future.

Department of Graphic Art Graduate School, Silpakorn University Academic Year 2008

Student's signature

Thesis Advisors' signature 1. 2.

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอน้อมระลึกพระคุณบิดามารดาผู้ให้กำเนิดปลูกฝังรากฐานแห่งตัวตนและคอยส่งเสริมสนับสนุนตลอดมา ข้าพเจ้าขอน้อมระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบัน ผลงานศิลปะทุกชิ้นที่บอกเล่าเรื่องราวเป็นบันทึกของผู้สร้าง ถึงแม้ว่ากาลเวลาอาจจะพรากเขาไปจากผลงาน แต่สิ่งที่เหลืออยู่นั้นคือความยิ่งใหญ่อันยิ่งใหญ่ ดังเช่นมหาวิทยาลัยหรือโบสถ์อันงดงามที่เหลือเพียงซากอิฐแต่ก็บอกเล่าความยิ่งใหญ่แห่งอดีตได้ คำว่าศิลปะในความคิดปัจจุบันนั้นเพิ่งจะเกิดขึ้นไม่นาน ในอดีตประเทศไทยนั้นยังไม่มีการจัดระเบียบความคิดทางศิลปะไม่มีคำว่าศิลปิน มีแต่คำว่าช่าง เช่นช่างเขียน ช่างปั้น ช่างหล่อ ฯลฯ ผู้สร้างผลงานเหล่านั้นก็ไม่เรียกงานของตนเองว่าศิลปะ ผลงานสร้างขึ้นเพื่อรับใช้สถาบันสังคมและศาสนาจะปรากฏเห็นได้ตามวัดและวัง บุคคลทั่วไปไม่มีความคิดในการครอบครองศิลปะเป็นสมบัติส่วนตัวแต่ละสร้างขึ้นเพื่อส่วนรวม เพราะวัดเป็นศูนย์รวมของชุมชน การเรียนเป็นแบบสำนักและครูพักลักจำยังไม่มีระบบทางวิชาการและมักจะหวงวิชากันมาก ต่อมาความคิดทั้งหลายนี้เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อคนผู้หนึ่งเดินทางมาถึง ผู้ที่ยกระดับวงการศิลปะของไทยนำความรู้ใหม่ๆเข้ามาและฟื้นฟูศึกษาความรู้เดิมให้สังคมเห็นความสำคัญของอดีต ผู้ที่เป็นครูที่แท้จริง ผู้วางรากฐานมหาวิทยาลัยศิลปากร ข้าพเจ้าขอน้อมระลึกถึงพระคุณของท่านศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
กิตติกรรมประกาศ	ฉ
สารบัญภาพ	ญ
บทที่	
1 บทนำ.....	1
ความสำคัญของเรื่องที่ศึกษา.....	1
ความมุ่งหมายในการศึกษา	2
ขอบเขตการศึกษา.....	2
สมมติฐานของการศึกษา	3
คำนิยามศัพท์เฉพาะ	3
2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์	4
อิทธิพลที่ได้รับจากธรรมชาติ	4
อิทธิพลที่ได้รับจากสภาพแวดล้อมและสังคม	5
อิทธิพลจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5
อิทธิพลและแรงกระตุ้นจากศิลปกรรมลัทธิเหนือจริง (Surrealism)	6
อิทธิพลจากศิลปินและผลงาน	8
ฟรานซิส เบคอน (Francis Bacon).....	8
ฟรานซิสโก เด โกยา (Francisco De Goya)	9
ออดีลอง เรอดง (Odilon Redon)	12
กิลเบิร์ตและจอร์จ (Gilbert & George)	14
ดาเมียน เฮิร์ส (Damien Steven Hirst).....	15
อิทธิพลจากวรรณกรรม	16

บทที่	หน้า
3 กระบวนการสร้างสรรค์และองค์ประกอบในการสร้างสรรค์	17
การศึกษาค้นคว้าข้อมูล.....	17
ข้อมูลเบื้องต้น.....	17
ข้อมูลจากธรรมชาติ.....	18
ข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์.....	18
การสร้างภาพร่างผลงาน (Sketch).....	18
การสรรค์ผลงานภาพพิมพ์.....	18
เทคนิควิธีการและขั้นตอนการสร้างสรรค์.....	19
การขยายแบบร่าง.....	19
การเตรียมแม่พิมพ์.....	20
ขั้นตอนการพิมพ์.....	20
การพิมพ์ครั้งแรก	20
การพิมพ์ครั้งที่สอง	20
การพิมพ์ครั้งที่สาม	20
องค์ประกอบในการสร้างสรรค์.....	22
รูปทรง (Form).....	22
เส้น (Line).....	22
สี (Colour).....	22
พื้นที่ว่าง (Space).....	23
น้ำหนักแสงและเงา (Tone-Light and Shadow).....	23
ลักษณะพื้นผิว (Texture).....	23
การกำหนดองค์ประกอบ (Composition).....	23
4 แนวทางและการวิเคราะห์พัฒนาผลงาน.....	24
ระยะที่ 1 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2549.....	24
ระยะที่ 2 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2550	26
ระยะที่ 3 ผลงานวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2551	32

บทที่	หน้า
5 บทสรุปการสร้างสรรค์	42
บรรณานุกรม.....	43
ประวัติผู้วิจัย.....	44

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1 ภาพปกบทความเซอร์เรียลลิสม์.....	8
2 ภาพผลงานของ ฟรานซิส เบคอน	9
3 ภาพปกหนังสือผลงานภาพพิมพ์ชุด “หายนะแห่งสงคราม”.....	10
4 ภาพผลงานภาพพิมพ์ชุด “หายนะแห่งสงคราม”ของ ฟรานซิสโก เด โกยา.....	11
5 ภาพผลงานของ ออติลล เรอดง.....	12
6 ภาพผลงานของ ออติลล เรอดง.....	13
7 ภาพผลงานของ กิลเบิร์ตและจอร์จ.....	14
8 ภาพผลงานของ คาเมียน เฮิร์ส.....	15
9 ภาพแม่พิมพ์	21
10 ภาพขั้นตอนการพิมพ์.....	21
11 ภาพผลงานระยะที่ 1 ก่อนวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2549.....	25
12 ภาพผลงานระยะที่ 1 ก่อนวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2549.....	25
13 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2550.....	26
14 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2550.....	27
15 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2550.....	27
16 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2550.....	28
17 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2550.....	29
18 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2550.....	30
19 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2550.....	31
20 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2550.....	31
21 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1.....	33
22 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2.....	34
23 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3.....	35
24 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4.....	36
25 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 5.....	37
26 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 6.....	38

ภาพที่	หน้า
27 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 7.....	39
28 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 8.....	40
29 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 9.....	41

บทที่ 1

บทนำ

ความสำคัญของเรื่องที่ศึกษา

ธรรมชาติมีการพัฒนาปรับปรุงตนเองอย่างเหมาะสม แต่การพัฒนาทางวิทยาการของมนุษย์ได้พยายามเอาชนะธรรมชาติ และดัดแปลงผลประโยชน์จากธรรมชาติ โดยไม่คิดถึงผลที่จะตามมาในอนาคต ทำให้ปัจจุบันจึงเกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมอย่างมากมาย วิทยาศาสตร์ได้นำความสะดวกสบายมาสู่มนุษย์ แต่ได้ทิ้งรอยแห่งปัญหาลูกใหญ่ไว้เบื้องหลัง ถ้าใช้ความรู้กันอย่างไร้สติ หากมนุษย์มองโลกนี้เป็นเพียงวัตถุดิบ วิกฤตอันยิ่งใหญ่ย่อมต้องตามมาอย่างแน่นอน

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ได้ก้าวล้ำไปสู่การไขความลับแบบแปลนแห่งชีวิต โครงสร้างทางพันธุกรรมที่ทำให้มีความหลากหลายของรูปแบบชีวิต มนุษย์ได้สอดแทรกแก้ไขโครงสร้างนั้นเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการบริโภค ให้ได้ผลผลิตแบบที่ต้องการ มีข้ออ้างเพื่อให้ตอบสนองการพัฒนาของสังคมทั้งในด้านจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและการบริโภคที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้ธรรมชาติไม่สามารถตอบสนองความตะกละตะกรามของมนุษย์ได้อย่างเพียงพอ สิ่งมีชีวิตเติบโตได้ด้วยการบริโภคซึ่งปัจจุบัน ไม่จำกัดอยู่แค่การกินเท่านั้นยังรวมถึงการบริโภคด้วยผัสสะต่าง ๆ ด้วย เช่น การบริโภคทางการดม การฟัง การมอง และการอ่าน ฯลฯ ซึ่งมีจุดเริ่มต้นพร้อมกับการกำเนิดชีวิต และเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินไปของสังคมตลอดมา สิ่งต่าง ๆ ที่คิดค้นสร้างขึ้นใหม่ ๆ มักเกิดจากความต้องการในการบริโภคที่เปลี่ยนแปลง จำนวนประชากรมากขึ้น ความต้องการสูงขึ้น ทำให้เกิดการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์โดยการตัดต่อพันธุกรรมในอาหาร เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่มีความทนทานและเพิ่มผลผลิตให้สัมพันธ์กับจำนวนพลโลกที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการพัฒนาทำให้เกิดการกลายพันธุ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการดัดแปลงให้ผิดแปลกจากธรรมชาติดั้งเดิม ถึงแม้การตัดต่อพันธุกรรมนี้จะช่วยเพิ่มอาหารให้แก่โลก แต่ปัจจุบันการพัฒนานี้ได้ถูกรอบงำโดยระบบเศรษฐกิจ อาหารและพัฒนาพืชต่าง ๆ อยู่ในลักษณะการครอบครองของบริษัทต่างชาติ ทำให้สูญเสียสมดุลของการสร้างแหล่งอาหาร การพัฒนานี้ยังมีภัยที่ไม่อาจคาดเดาได้ว่าเมื่อบริโภคอาหารที่ตัดต่อพันธุกรรมแล้วจะมีผลข้างเคียงอย่างไรบ้าง และอันตรายที่แฝงเร้นอยู่ในพันธุกรรมของอาหารนั้นคืออะไร

ความมุ่งหมายในการศึกษา

ภัยจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง โดยละเอียดที่จะมองสิ่งที่สูญเสียไป และไม่อาจเรียกกลับคืนมาได้ถูกลามไปทั่วทั้งโลก การตัดต่อพันธุกรรมในอาหารที่บริโภค เพื่อตอบสนองความต้องการที่ไม่สิ้นสุด ก่อให้เกิดการผูกขาดทางเศรษฐกิจ เพื่ออำนาจของกลุ่มผู้ครอบครองลิขสิทธิ์แบบแปดพันธุกรรมนั้น โดยที่ผู้บริโภคไม่อาจรับรู้ถึงภัยของพันธุกรรมแอบแฝงและผลสะท้อนที่คาดไม่ถึงในอนาคต ธรรมชาติถูกบิดเบือนปั่นป่วนจากการกระทำของมนุษย์กลุ่มหนึ่ง ทำให้โลกแห่งพันธุกรรมทางธรรมชาติกลายเป็นห้องทดลองขนาดใหญ่ ที่สนองตอบความละโมภในการบริโภคของมนุษย์เท่านั้น วิทยาศาสตร์ตัดต่อพันธุกรรม เพื่อผลทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีการพัฒนาเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมอยู่ตลอดเวลาทำให้สังคมโลกเผชิญปัญหาต่าง ๆ ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์โลก เทคโนโลยีนี้ทำให้มนุษย์สามารถออกแบบสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการหลายล้านปีให้มีรูปแบบใหม่ได้ในเวลาอันสั้น และเมื่อสร้างสิ่งนี้ขึ้นแล้ว ก็ไม่สามารถเรียกกลับคืนได้ดังเดิม

ภัยจากการตัดต่อพันธุกรรมในอาหารเป็นภัยที่แฝงเร้น การตัดต่อยีนในพืช ผัก ผลไม้ เพื่อผลทางเศรษฐกิจ ได้ก่อให้เกิดภัยที่ผู้บริโภคไม่อาจรับรู้ และคาดไม่ถึงผลลัพธ์จากความผิดปกติดังกล่าว ข้าพเจ้าต้องการเสนอให้เห็นถึงความน่ากลัวจากภัยที่แฝงเร้นอยู่ในสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยนำรูปทรงของพืชผัก ผลไม้ มาแสดงให้เห็นถึงความผิดปกติทางพันธุกรรมที่มีลักษณะน่าขยะแขยง และน่าสะพรึงกลัวจากภัยดังกล่าว

ขอบเขตการศึกษา

ในงานของข้าพเจ้าได้กำหนดขอบเขตเนื้อหาในการแสดงออกดังนี้

1. แนวคิดที่แสดงให้เห็นถึงความผิดปกติทางพันธุกรรม และภัยที่แฝงเร้นในสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น โดย เน้นการแสดงออกซึ่งอารมณ์ความรู้สึกในผลงานเพื่อให้เกิดความสะเทือนใจที่รุนแรง
2. แสดงออกในลักษณะเหนือจริง เพื่อการสร้างรูปทรงที่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกได้ตรงที่สุด
3. เป็นการนำเอารูปทรงพืช ผัก ผลไม้ มาวิเคราะห์และดัดแปลง ในกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อเสนอแนวความคิดที่ชัดเจน
4. สร้างผลงานด้วยเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้

สมมติฐานของการศึกษา

ข้าพเจ้าต้องการเสนอให้เห็นถึงภัยจากการกระทำของมนุษย์ในความพยายามคิดค้น
ดัดแปลงพันธุกรรมในผัก ผลไม้ เพื่อตอบสนองความต้องการของตน โดยไม่คำนึงถึงภัยพิบัติของ
การกระทำดังกล่าวที่จะส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของผู้บริโภค ภัยนี้เป็นภัยที่แฝงเร้นซึ่งเราไม่
อาจรับรู้ถึงผลสะท้อนอย่างโจ่งแจ้งในปัจจุบันแต่จะเป็นการแทรกซึมเข้ามาอย่างไม่รู้ตัว และใน
ที่สุดอาจจะก่อให้เกิดความวิปริตในกระบวนการพัฒนาโครงสร้างแห่งธรรมชาติทั้งหมดใน
อนาคตอันใกล้

คำนิยามศัพท์เฉพาะ

Genetically Modified Organism	สิ่งมีชีวิตที่ได้จากการเปลี่ยนถ่ายหน่วย พันธุกรรม
Artificial selection	การคัดเลือกเทียม
Surrealism	ลัทธิเหนือจริงเป็นแนวทางจิตรกรรมยุโรป ในช่วงทศวรรษที่ 1920
Dadaism	ลัทธิดาดา ลัทธิทางศิลปกรรมเริ่มต้นที่ซูริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างสงครามโลก ครั้งที่หนึ่ง
Psychoanalytic Theory	ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมุนด์ ฟรอยด์
Symbolism	ลัทธิสัญลักษณ์นิยม เน้นการสื่อเรื่องราว ความรู้สึกผ่านสัญลักษณ์
Brush Stroke	ฝีแปรงที่แสดงร่องรอย ที่เกิดจากพู่กัน
Inspiration	แรงบันดาลใจที่เกิดจากแรงกระตุ้นภายนอก และภายในก่อให้เกิดความคิด
Feeling	ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากการรับรู้หรือการสัมผัส
Visual Elements	ทัศนธาตุ ธาตุที่สัมผัสรับรู้ด้วยการเห็น
Perspective	ทัศนียวิทยา ทฤษฎีการสร้างภาพที่ก่อให้เกิดมิติ ลวงตา

บทที่ 2

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในการรับรู้ของเรานั้นแม้ว่าจะเล็กน้อยสักเพียงใดย่อมมีผลต่อตัวเรา ทั้งที่จงใจรับหรือไม่รับก็ตาม ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราและสิ่งที่เราสัมผัสรับรู้ทุกอย่างคือสิ่งที่มีผลต่อการก่อสร้างความคิด ตัวตน และทัศนคติของเรารวมทั้งศิลปะด้วย สำหรับผู้ที่ทำงานศิลปะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่ได้รับอิทธิพลจากสิ่งใด เพราะศิลปะนั้นต้องเกิดจากชีวิตและศิลปินซึ่งก็คือผู้หนึ่งในสังคมที่มีชีวิตเช่นมนุษย์ทั่ว ๆ ไป ศิลปะไม่ใช่สิ่งที่ลอยสูงอย่างโคดเคี้ยวแต่ต้องเกิดจากรากของชีวิตมนุษย์บนโลกนี้ ดังนั้นการรับอิทธิพลของผู้อื่นจึงไม่ใช่สิ่งผิด แต่อยู่ที่วิธีการนำไปใช้มากกว่า ข้อมูลและอิทธิพลทั้งในด้านความนึกคิดหรือรูปแบบต่าง ๆ นั้นเปรียบเหมือนอาหารที่เราเลือกกินเข้าไปแล้วย่อยกรองสิ่งที่มีประโยชน์ เพื่อแปรสภาพไปเป็นพลังงานหล่อเลี้ยงร่างกายดังนี้เองงานศิลปะจึงเกิดขึ้นได้ อัจฉริยะไม่ใช่บุคคลที่เกิดจากความว่างเปล่า แต่อัจฉริยะคือผู้ที่รู้จักรวบรวมข้อมูลสิ่งต่าง ๆ และนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแรงบันดาลใจเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดการสร้างสรรค์ บ่อเกิดแรงบันดาลใจคือการเกิดมโนภาพจากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจมาจากสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ ในศิลปะ ในคน ในศาสนา ประวัติศาสตร์ วรรณคดี ในการสร้างผลงานของข้าพเจ้ามีแรงบันดาลใจดังนี้

อิทธิพลที่ได้รับจากธรรมชาติ

ตั้งแต่ยุคเริ่มแรกของมนุษยชาติ ธรรมชาติเป็นเครื่องกำหนดชีวิตของมนุษย์ มนุษย์อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติ มนุษย์สร้างศิลปะขึ้นเพื่อเช่นสรวงธรรมชาติ ซึ่งต่อมาธรรมชาติและ การสร้างเครื่องเช่น(ซึ่งต่อมาได้แปรสภาพมาเป็นศิลปะ)ได้พัฒนามาเป็นความเชื่อและศาสนายุคแรกเริ่มในที่สุด ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าชาตินั้นคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง เป็นรากอันแข็งแรงที่แผ่กิ่งก้านออกไปไกลจนบางครั้งลืมรากของตน วิทยาศาสตร์อันยิ่งใหญ่ในปัจจุบันนั้นแท้จริงแล้วก็คือการเรียนรู้สิ่งที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติ ที่เห็นว่าเป็นสิ่งใหม่เพราะว่ามนุษย์เพิ่งจะเข้าใจเท่านั้น

ธรรมชาติที่อยู่รอบตัวคือแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ ที่ทำให้เกิดการสร้างสรรค์ความงาม จากธรรมชาติในแง่มุมอันหลากหลาย ไม่เพียงเฉพาะความงามในทางกายภาพแต่เป็นความงามที่แฝงเร้นพลังอันยิ่งใหญ่อยู่ใน ธรรมชาติเปรียบเหมือนบ่อน้ำที่เราไม่สามารถหยั่งถึงได้ มีความลึกอีกมากมายในธรรมชาติที่เราไม่รู้ ธรรมชาติยังดำรงความเร้นลับ และความมหัศจรรย์ต่าง ๆ อย่างเจิบสบบ ซึ่งเราไม่มีทางจะรับรู้ได้เลยถ้าไม่ใช่จิตใจเข้าไปสัมผัส กอปรกับปัจจุบันมนุษย์พยายามวิ่งหนีธรรมชาติจนไปถึงปลายสุดของกิ่งก้านจากรากเดิมอันยิ่งใหญ่ ปลายกิ่งนั้นช่างอ่อนแอเมื่อวันใดหักลงมนุษย์คงได้สติบทวนอีกครั้ง ธรรมชาติก็เปรียบเหมือนบ่อน้ำที่ถูกตักตวงอย่างไม่สิ้นสุด มนุษย์ตักตวงสิ่งต่าง ๆ จากธรรมชาติอย่างตะกละตะกลาม โดยไม่คำนึงถึงอนาคต ธรรมชาติถูกเหยียบย่ำทารุณอย่างไร้ความเมตตา ธรรมชาติจึงต้องปรับตัวด้วยอำนาจอันยิ่งใหญ่อย่างเชื่องช้า เพื่อรักษาสมดุลของตน และธรรมชาติยังเป็นบ่อน้ำแห่งความบันดาลใจแก่ผู้สร้างสรรค์ ที่ไม่เคยหมดสิ้น ก่อให้เกิดศิลปะ และบันดาลให้ดวงตาของมนุษย์เห็นความงาม

อิทธิพลที่ได้รับจากสภาพแวดล้อมและสังคม

แรงขับเคลื่อนของสิ่งแวดล้อมและสังคมนั้น เปรียบเหมือนกระแสน้ำใหญ่ที่พัดพาสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นไปตามทิศทางของมัน มนุษย์เริ่มอยู่ร่วมกันเพื่อช่วยเหลือเกื้อหนุนกัน แต่พัฒนาการทางสังคมทำให้ความสำคัญต่อการคิดค้นเพื่อสนอง “กายภาพ” ที่เกินความจำเป็น ทำให้มนุษย์ลี้มจุดเริ่มต้นของการอยู่ร่วมกัน สิ่งแวดล้อมสร้างคนให้เป็นไปตามสิ่งแวดล้อมนั้น ในสถานะที่มีแต่ความก้าวหน้า สังคมมนุษย์ที่ขยายตัวทำให้เกิดปัญหาตามมา ความต้องการที่ไม่มีที่สิ้นสุดของมนุษย์ ทำให้เกิดการแก่งแย่ง สิ่งต่าง ๆ ไม่เคยเพียงพอกับความต้องการ จิตใจของผู้คนให้ความสนใจเพียงสิ่งที่เป็นกายภาพ วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าครอบงำทุกสิ่ง มนุษย์ใช้วิทยาศาสตร์ในการจัดการสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นไปตามความต้องการ จนหลงคิดว่าโลกนี้มนุษย์คือเจ้าของ ข้าพเจ้าจึงหยิบยกปมปัญหาที่เกิดจากความก้าวหน้าและภัยจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น มาเป็นประเด็นในการสร้างผลงาน

อิทธิพลจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในปัจจุบันที่พัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์รู้ดหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ในกระแสโลกทุกวันนี้ กระแสตื่นตัวของเรื่องราวว่าด้วยเทคโนโลยีใหม่ของมนุษย์ที่เรารู้จักในชื่อ จีเอ็มโอ (GMOs) เริ่มทยอยเข้าสู่การรับรู้ของคนไทยเป็นระยะ ๆ ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ อย่างไรก็ตามท่ามกลางความไม่

รู้ไม่แน่ใจในเทคโนโลยีที่ว่านี้ เรากลับปฏิเสธไม่ได้ว่า ผลจากการตัดต่อพันธุกรรมนั้นได้แพร่กระจายไปแล้วในทุกห่อมย่านของโลก สิ่งนี้จะเข้ากระบวนการทำลายสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ๆ รวมทั้งมนุษย์ไม่วันใดก็วันหนึ่ง

GMOs เป็นตัวย่อของชื่อเต็มที่เรียกว่า Genetically Modified Organism ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่า “สิ่งมีชีวิต ที่ได้จากการเปลี่ยนถ่ายหน่วยพันธุกรรม” (gene)¹ สิ่งมีชีวิตที่ว่านี้ อาจจะเป็นพืชหรือสัตว์ก็ได้ การตัดต่อยีนด้วยฝีมือมนุษย์เป็นการคัดเลือกเทียม (Artificial selection) ซึ่งคัดแต่สิ่งที่มนุษย์ต้องการ จากสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง แล้วทำการใส่ยีนนั้นเข้าไปในสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน หรือต่างชนิดกัน เพื่อให้สิ่งมีชีวิตนั้นมีลักษณะตามต้องการ หรือเพื่อให้ได้พืชหรือสัตว์ชนิดใหม่ตามต้องการซึ่งเรียกว่า transgenic animals หรือ Transgenic plants การกำเนิดใหม่นี้เกิดจากมนุษย์ที่ต้องการควบคุมทุกสิ่งให้เป็นอย่างที่ปรารถนา โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่จะตามมาว่า ภัยที่เราไม่คาดคิด อาจแฝงอยู่ในอาหารที่เรากินทุกวันก็ได้

ขณะนี้การเปลี่ยนถ่ายหน่วยพันธุกรรมของพืชกำลังเป็นที่นิยม เพราะได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ผลพวงที่ตามมาในกระบวนการนี้อันได้แก่การประกาศตนใน “สิทธิ” หรืออำนาจของผู้คิดค้นได้ทำให้เกิดปัญหาเรื่องสิทธิบัตรซึ่งแน่นอนว่าผู้ครอบครองก็คือประเทสหราชอาณาจักรนั่นเอง และแน่นอนว่าสิทธิอำนาจนี้ย่อมนำไปสู่การผูกขาดทางเศรษฐกิจด้วย

อิทธิพลและแรงกระตุ้นจากศิลปกรรมลัทธิเหนือจริง (Surrealism)

ลัทธิเหนือจริงเป็นแนวทางจิตรกรรมยุโรปในช่วงทศวรรษที่ 1920 มีแหล่งกำเนิดจากจิตรกรรมดาดา (Dadaism) และจิตรกรรมเชิงอภิปราย เป็นการพยายามค้นหากระบวนการของจิตรกรรมอีกแบบอย่างหนึ่ง ซึ่งผู้นำลัทธิของเดเร เบรอตง (André Breton) กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า “ลัทธิเหนือจริง” เหนือกว่าสิ่งใดคือขบวนการปฏิบัติ จาก ลัทธิดาดา (Dadaism) ซึ่งเริ่มที่ซูริกในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง “ลัทธิเหนือจริง” ก็เริ่มก่อตั้งขึ้นราวคริสต์ทศวรรษที่ 1920 โดยมีศูนย์กลางที่ปารีสและขยายไปทั่วโลก และมีผลต่องานศิลปะหลายแขนงรวมทั้งจิตรกรรม, ประติมากรรม, วรรณกรรม และภาพยนตร์เช่น “Angel's Egg” และ “El Topo” เป็นต้น ศิลปินจำนวนหนึ่งได้แก่พวกกวีและจิตรกรได้พยายามทำให้ผลงานของพวกเขาเป็นระบบ และสำเร็จได้ด้วยความจริงบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ ศิลปินพวกนี้ได้ติดต่อกับ ซิกมุนด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) นักจิตวิทยาชาวออสเตรีย ผู้เป็นบิดาแห่งจิตวิเคราะห์ศาสตร์ (Psychoanalytic Theory) และได้ค้นพบว่ากฎและหน้าที่ทางศิลปะ ก็เปรียบได้กับกฎและหน้าที่ของ

¹ วันชัย ดันดิวิทยาพิทักษ์, “ตามหาพืชจีเอ็มโอแบบไทย ๆ,” สารคดี. 17, 201(พฤศจิกายน 2544), 4.

จิตวิทยานั้นเอง เซอร์เรียลิสต์ในระยะเริ่มแรกจึงไม่ปรากฏเป็นงานจิตรกรรมที่ชัดเจนนัก แต่เป็นเพียงวิถีทางความคิดในการค้นหาความจริงในปรัชญาแบบใหม่

“เซอร์เรียลิสต์เท่ากับวรรณกรรมชนิดหนึ่งที่ประพันธ์ขึ้นโดยผู้ก้นวาดแทนที่จะเขียนด้วยปากกา”²

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเซอร์เรียลิสต์หรือลัทธิศิลปะเหนือจริงซึ่งแสดงออกในสิ่งซึ่งไม่ได้เป็นของที่ปรากฏเห็นได้ด้วยตา แต่ต้องการแสดงสิ่งที่มองไม่เห็นอันเป็นสาระของโลกที่ปรากฏเห็น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งต้องการแสดงสิ่งซึ่งอยู่เหนือโลกนี้ โดยอาศัยความคิดทางจิตวิทยาเกี่ยวกับ จิตไร้สำนึก ความฝัน และมักจะมียุทธศาสตร์ โดยไม่คำนึงถึงเหตุผล เพื่อหลอมรวมสิ่งที่เป็นจริงเข้ากับจินตนาการซึ่งสามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกความคิดได้ชัดเจนรุนแรง ในทางเซอร์เรียลิสต์ อาจใช้รูปหรือสิ่งจริงเป็นปัจจัยแสดงความคิดเห็นเป็นมโนภาพของศิลปะ แต่การลำดับรูปหรือสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบ ให้ไม่ตรงกับความเป็นจริงแบบโลกสมมติ เพราะตามธรรมดาแล้วในชีวิตประจำวัน โลกของความจริงของเหตุผลและอารมณ์ความรู้เหตุผลมักจะสลับผลัดเปลี่ยนเผยโฉมหน้ากันอยู่ตลอดเวลา

² ศิลป์ พีระศรี, ศิลปสงเคราะห์ (พจนานุกรมศัพท์ศิลปะของชาวตะวันตก), พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน, 2526), 4.

ภาพที่ 2 ภาพผลงานของ ฟรานซิส เบคอน

ชื่อผลงาน : Painting, 1946.

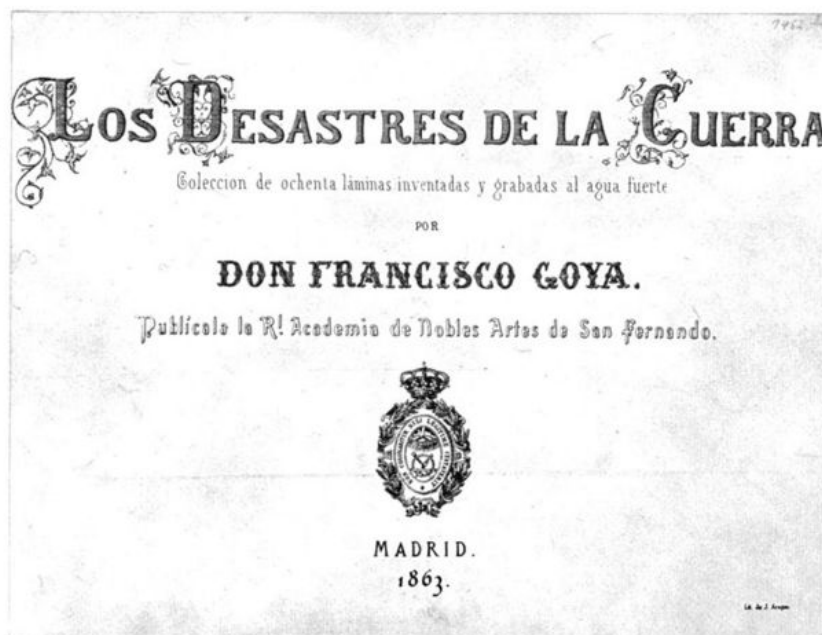
เทคนิค : Oil and pastel on linen

ขนาด : 6' 5 7/8" x 52" (197.8 x 132.1 cm)

ที่มา : Wikipedia , Francis Bacon, Painting,1946. [Online], accessed 1 January 2009. Available from [http://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Bacon_\(painter\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Bacon_(painter))

ฟรานซิสโก เด โกยา (Francisco De Goya) ชื่อเต็ม ฟรันซิสโก โคเซ เด โกยา อี ลูเซียนเตส (Francisco José de Goya Lucientes) ศิลปินชาวสเปน เกิดวันที่ 30 มีนาคม ค.ศ. 1746 ประเทศสเปน ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 16 เมษายน ค.ศ. 1828 เมืองบอร์โดซ์ ประเทศฝรั่งเศส สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมและภาพพิมพ์ไว้เป็นจำนวนมาก มีความสามารถในการทำภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะเป็นอันมาก ผลงานในยุคหลังนับแต่ช่วงที่ป่วยหนักจนทำให้หูหนวก ทำให้ผลงานมีการเปลี่ยนแปลง มักสร้างภาพจินตนาการที่หลอกหลอน มีลักษณะคลุมเครือ เป็นเรื่องราวของสงคราม และการถาก

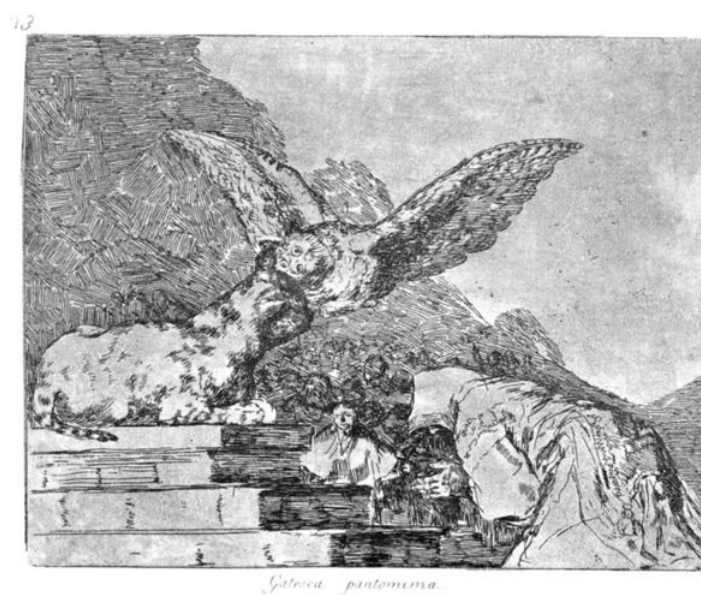
ถางวิภาษณ์วิจารณ์สังคมอย่างรุนแรง มีลักษณะอุปมาอุปไมยและความฝันเฟื่องอย่างไม่ยับยั้งซึ่งจะพบมากในผลงานภาพพิมพ์โลหะ ซึ่งเผยให้เห็นทัศนียภาพอันพิลึกพิลั่น

ภาพที่ 3 ภาพปกหนังสือผลงานภาพพิมพ์ชุด “หายนะแห่งสงคราม”

ที่มา: Wikimedia commons, [Los desastres de la guerra](https://commons.wikimedia.org/wiki/Los_desastres_de_la_guerra). [Online], accessed 1 January 2009.

Available from http://commons.wikimedia.org/wiki/Los_desastres_de_la_guerra

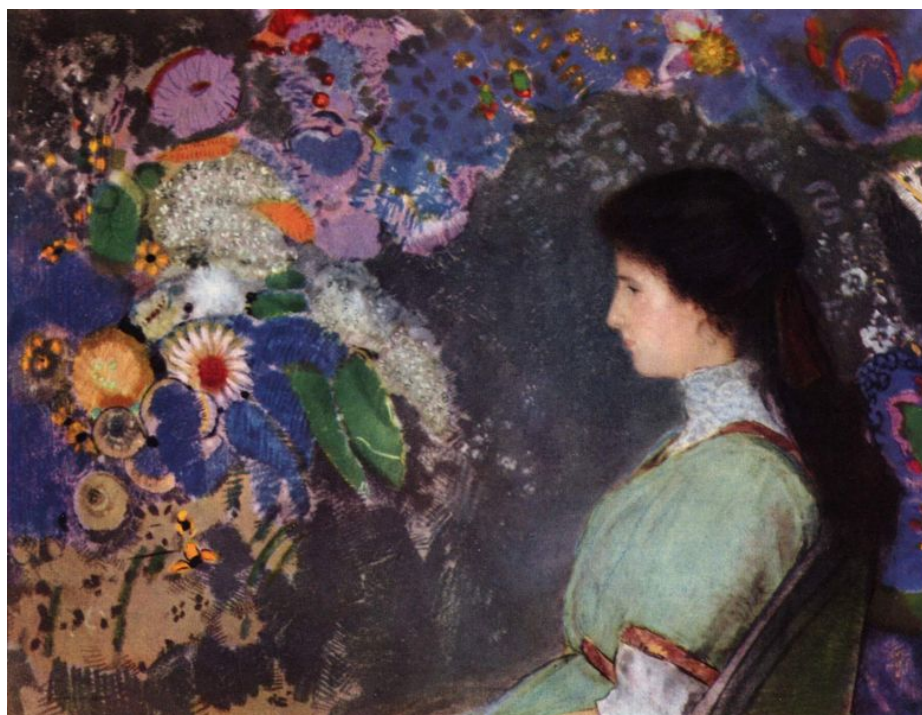
ภาพที่ 4 ภาพผลงานภาพพิมพ์ชุด “หายนะแห่งสงคราม” ของ ฟรานซิสโก เด โกยา

Los desastres de la guerra is a set of 80 aquatint prints 1810s, and published in 1863,

ที่มา : Wikimedia commons, [Los desastres de la guerra](https://commons.wikimedia.org/wiki/Los_desastres_de_la_guerra). [Online], accessed 1 January 2009.

Available from http://commons.wikimedia.org/wiki/Los_desastres_de_la_guerra

ออด็อง เรอดง (Odilon Redon) ศิลปินชาวฝรั่งเศส เกิดในปี ค.ศ. 1840 เมืองบอร์โดซ์ ประเทศฝรั่งเศส และถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ค.ศ. 1916 ในกรุงปารีส เป็นศิลปินชั้นนำของกลุ่มซิมโบลิสม์ (Symbolism) แห่งฝรั่งเศส ผู้เติบโตมาพร้อมกับการได้ฟังนิยายปรัมปราหลากหลายของผู้คนในท้องถิ่น เขาสร้างผลงานการวาดเส้น และทำภาพพิมพ์หินเป็นจำนวนมาก ชื่นชอบผลงานของ เอ็ดการ์ แอลลัน โป (Edgar Allan Poe) นักเขียนชาวอเมริกัน และโกยา ครั้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 บรรดาศิลปินเซอร์เรียลลิสต์ยกย่องว่าเป็นบรรพบุรุษคนหนึ่งของกลุ่ม ผลงานของเขาแสดงภาพความเพ้อฝันแบบเร้าอารมณ์ จินตภาพแห่งเทพนิยายและนิทาน เขาเปิดเผยภาพความฝันอันเร้นลับและพิสดารผสมผสานกับการใช้สีแบบอิมเพรสชันนิสต์สร้างบรรยากาศฟุ้งฝันเชิงกวีนิพนธ์

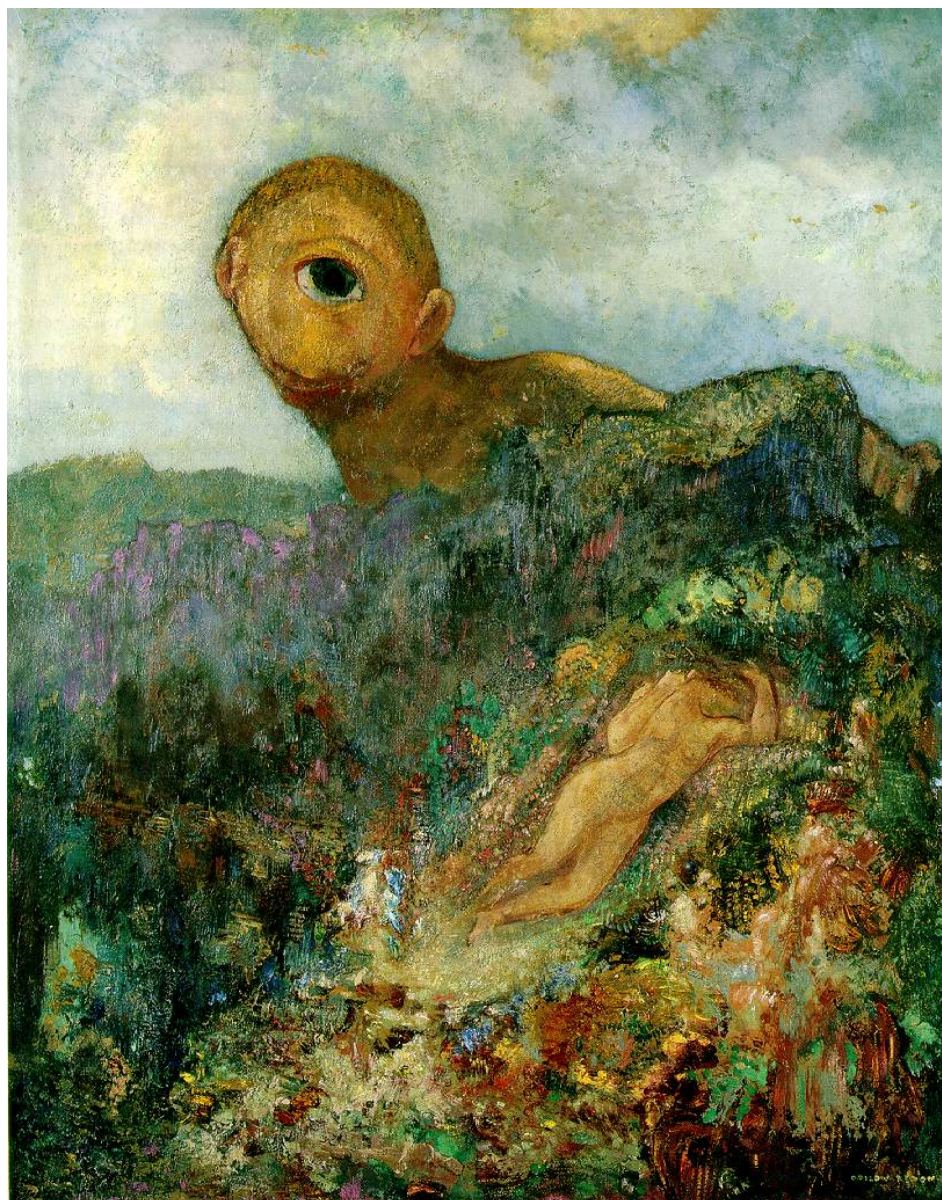
ภาพที่ 5 ภาพผลงานของ ออด็อง เรอดง

ชื่อภาพ : Portrait of Violette Heymann, 1910

เทคนิค : Pastels

ขนาด : 72 x 92 cm. Cleveland Museum of Art.

ที่มา : Wikipedia, [Odilon Redon](http://en.wikipedia.org/wiki/Odilon_Redon). [Online], accessed 1 January 2009. Available from http://en.wikipedia.org/wiki/Odilon_Redon

ภาพที่ 6 ภาพผลงานของ ออดีลิ่ง เรอดง

ชื่อผลงาน : The Cyclops , 1914

เทคนิค : Oil on Canvas

ขนาด : 64 x 51 cm. Kroller-Muller Museum, Otterlo, The Netherlands.

ที่มา : Wikipedia, Odilon Redon. [Online], accessed 1 January 2009. Available from

http://en.wikipedia.org/wiki/Odilon_Redon

กิลเบิร์ตและจอร์จ (Gilbert & George) สองศิลปินสมัยใหม่ที่ทำงานร่วมกันเป็นคู่ Gilbert Proesch เกิดเมื่อวันที่ 17 กันยายน ค.ศ. 1943 ที่ San Martin de Tor ประเทศอิตาลี ศึกษาที่ Wolkenstein School of Art และ Hallein School of Art ในประเทศออสเตรีย และ Akademie der Kunst ที่มิวนิก ประเทศเยอรมัน ก่อนที่จะเดินทางไปประเทศอังกฤษ

George Passmore เกิดเมื่อวันที่ 8 มกราคม ค.ศ. 1942 ที่ Plymouth ประเทศอังกฤษ เริ่มศึกษาศิลปะที่ Dartington Hall College of Art และ Oxford School of Art ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Oxford College of Technology ทั้งสองพบกันครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 กันยายน ค.ศ. 1967 เนื่องจากจอร์จเป็นคนเดียวที่ฟังภาษาอังกฤษอันแสนแย่ของกิลเบิร์ตออกซึ่งถือเป็นการรักแรกพบ ผลงานของเขทั้งสองถือว่าการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานเน้นในการแสดงสัญลักษณ์และสื่อสังคม เช่น ดอกไม้ เรื่องเพศและสัญลักษณ์ทางคริสต์ศาสนา ฯลฯ

ภาพที่ 7 ภาพผลงานของ กิลเบิร์ตและจอร์จ

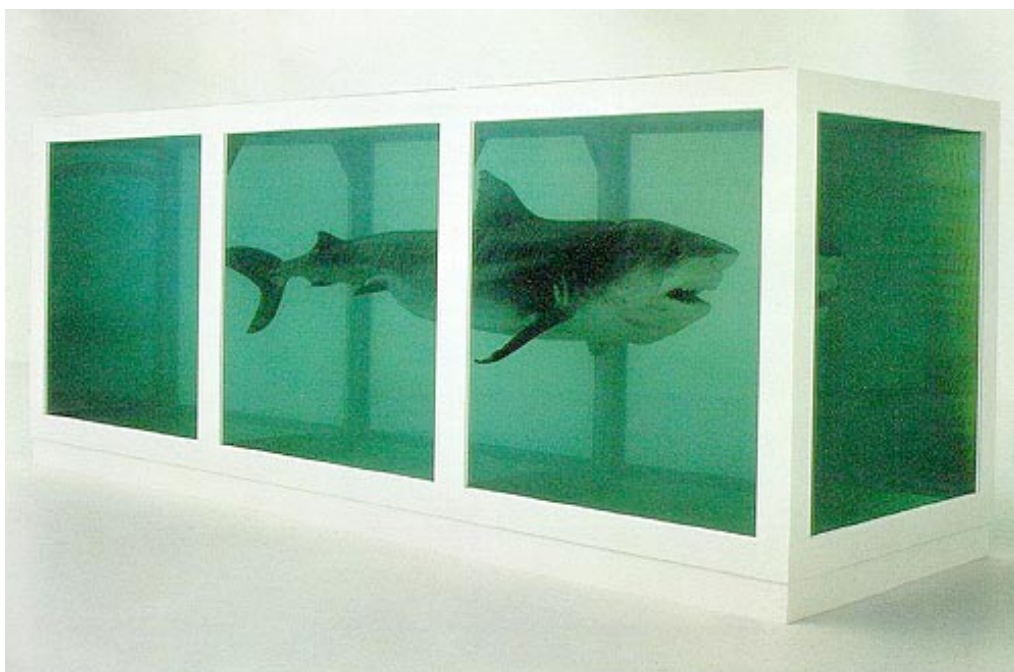
ชื่อภาพ : Fates 2005,

เทคนิค : Mixed media

ขนาด : 426 x 760 cm. on paper, unique

ที่มา : Tate Collection, Gilbert & George. [Online], accessed 1 January 2009. Available from <http://www.tate.org.uk/servlet/WorksList?searchid=25137&tabview=worklist>

ดาเมียน เฮิร์ส (Damien Steven Hirst) เกิดเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ.1965 ที่ Bristol ประเทศอังกฤษ ศึกษาศิลปะที่ Goldsmiths University of London เรื่องราวหลักในผลงานของเขาคือความตาย และเริ่มโด่งดังจากผลงานชุดซากสัตว์ เช่น วัว แกะ และฉลาม ฯลฯ โดยการผ่าเป็นส่วน ๆ แบบในการแพทย์เพื่อแสดงถึงความตายและจิตวิญญาณ เฮิร์สได้นำเอาความคิดทางวิทยาศาสตร์มาผสมผสานกับศิลปะได้อย่างดีเยี่ยม

ภาพที่ 8 ภาพผลงานของ ดาเมียน เฮิร์ส

“The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living , 1991”

ที่มา : Wikipedia, Damien Hirst. [Online], accessed 1 January 2009. Available from http://en.wikipedia.org/wiki/Damien_Hirst

อิทธิพลจากวรรณกรรม

ในการสร้างผลงานของข้าพเจ้านั้น ได้รับอิทธิพลจากวรรณกรรม ของ ฟรานซ์ คาฟคา (Franz Kafka) นักเขียนชาวยิว เกิดเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ค.ศ. 1883 ในกรุงปราก เขตเมืองเก่า ปัจจุบันคือประเทศสาธารณรัฐเชค และถึงแก่กรรมด้วยโรควัณโรคปอดเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ค.ศ. 1924 ที่เมืองเคียร์ลิง ใกล้กรุงเวียนนา ผลงานที่มีชื่อเสียงเช่นเรื่อง “เมตามอร์โฟซิส” (Die Verwandlung) ซึ่งเน้นถึงการเสนอให้เห็น “ภายใน” ซึ่งคือความรู้สึกของตนโดยใช้ตัวละครเป็นตัวแทนแสดงความรู้สึกขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในตนเอง ระหว่างความเป็นจริงและโลกแห่งความคิด ฟันอุดมคติ ผลงานของ คาฟคา มีลักษณะแปลกประหลาด เรื่องราวที่มีลักษณะเหนือจริง สร้างความ มินึง สงสัย มีความสะเทือนอารมณ์อย่างรุนแรง คาฟคาเปรียบเปรยว่า “ถ้าหนังสือที่เราอ่านไม่ทำให้เรารู้สึกเหมือนกับโดนทูปศิรยะแล้วละก็ เราจะอ่านหนังสือเล่มนั้นไปทำไมกัน”³ ข้าพเจ้าได้รับแนวคิดเหล่านี้ไปผสานในผลงานของข้าพเจ้า

³ ถนอมนวล โอเจริญ , ฟรานซ์ คาฟคา ชีวิต และวรรณกรรม (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533), 6.

บทที่ 3

กระบวนการและองค์ประกอบในการสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่กำเนิดขึ้นล้วนต้องมีเหตุแห่งการเกิด ไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นมาลอย ๆ โดยไม่มีที่มา ถึงแม้ที่มา นั้นจะเกิดจากเหตุผลตามธรรมดาหรือเหตุอันเร้นลับที่อธิบายไม่ได้ วัยเด็กของผู้ที่สร้างงานศิลปะนั้นมักเริ่มต้นจากเหตุอันเร้นลับนี้ที่ชักพาตนเองให้เริ่มวาดรูปวาดอย่างไม่ต้องการสิ่งใด ต่อมาการพัฒนาการขึ้นของวัยและการเรียนรู้ได้ก่อร่างความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ มาขึ้นและรู้เป้าหมายในสิ่งที่ทำ

ศิลปะคือการสร้างสรรค์ที่ต้องเกิดจากประสบการณ์ ไม่มีใครสร้างงานขึ้นเอกตั้งแต่เริ่มฝึกฝน ดังนั้น งานที่ดีจะต้องเกิดจากการทำงานและคิดใคร่ครวญอย่างหนักอยู่เป็นนิจ ดังที่กล่าวไว้ในโคลงโลกนิติพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร¹

๐ เจ็ดวันเว้นดึกซ่อม	คนตรี
อักขระห้าวันหนี	เนินช้า
สามวันจากนารี	เป็นอื่น
วันหนึ่งเว้นล้างหน้า	อับเศร้าศรีหมอง ๐

การสร้างสรรผลงานศิลปะต้องอาศัยกระบวนการและความเข้าใจในเทคนิค ซึ่งความชำนาญและการวางแผนที่ดีเปรียบเหมือนมีพาหนะที่ดีที่จะนำพาเราไปสู่จุดหมาย

การศึกษาค้นคว้าข้อมูล

1. ข้อมูลเบื้องต้น การศึกษาเรื่องราวสิ่งที่สนใจที่ก่อให้เกิดอารมณ์สะท้อนใจ จากข่าวสารและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ความผิดปกติของสังคม วิทยาศาสตร์และธรรมชาติ

¹ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศร , โคลงโลกนิติ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาสภาลาดพร้าว, 2543), 129.

2. **ข้อมูลจากธรรมชาติ** การเลือกรูปทรงของผัก ผลไม้ ที่มีความน่าสนใจและก่อให้เกิดจินตภาพไปสู่แนวความคิดในการสร้างสรรค์ และทำการบันทึกด้วยภาพถ่ายเพื่อเป็นข้อมูลในการสร้างภาพร่าง

3. **ข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์** ข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ ที่เสนอข่าวความรุดหน้าของวิทยาศาสตร์และข้อถกเถียงอันเกิดจากเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมที่ยังไม่ได้บทสรุปที่ชัดเจนของการนำมาใช้ในสังคม ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า

การสร้างภาพร่างผลงาน (Sketch)

การสร้างภาพร่างผลงานนั้นคือการขมวดข้อมูลที่ผ่านการคัดย่อแล้วมาก่อร่างภาพความคิดของการทำงาน เริ่มจากสร้างภาพจินตนาการในใจผสมกับข้อมูลแล้วกลั่นออกมาเป็นภาพร่างผลงาน การสร้างภาพร่างนั้นจะเป็นเค้าโครงของงานจริงเป็นเหมือนกระดาดเลขในการคำนวณ ผลงานอันยิ่งใหญ่ส่วนมากมักจะเริ่มต้นจากโครงร่างหยาบ ๆ เพียงไม่กี่เส้น ถึงแม้บางท่านอาจไม่เห็นด้วยแต่ผู้สร้างผลงานทุกคนต้องมีภาพในใจของผลงานก่อนที่จะจากทำเสมอแม้จะเลื่อนลงเพียงใดก็ตามนั้นก็เท่ากับว่าเป็นภาพร่างแล้ว ซึ่งโดยส่วนตัวข้าพเจ้าเห็นความสำคัญของภาพร่างแต่ไม่เห็นว่าจะควรที่จะยึดมั่นตามอย่างให้เหมือนภาพร่างอย่างเดียวนะเพราะจะเป็นเพียงการลอกผลงานตนเอง(ภาพร่าง)เท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามภาพร่างซึ่งคือแบบพิมพ์เขียวของผลงานนี้จะมีส่วนช่วยลดปัญหาในผลงานจริงและช่วยในการวางแผนขั้นตอนกระบวนการในการทำงาน

การสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์

การสร้างผลงานภาพพิมพ์ถือว่าการสร้างงานศิลปะที่มีกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ มาก ซึ่งถ้าผู้ที่ไม่ได้ศึกษาหรือลงมือปฏิบัติจะเข้าใจยากจนบางครั้งกลายเป็นเรื่องลึกลับของผู้ชมผลงานไป ดังนั้นในการที่จะสาบซึ้งกับผลงานภาพพิมพ์จึงต้องมีความเข้าใจในเทคนิคบ้างซึ่งจะช่วยให้เข้าใจในผลงานมากขึ้น บางครั้งความไม่เข้าใจนี้ได้ก่อให้เกิดปัญหาเช่น มองว่าภาพพิมพ์เป็นศิลปะชั้นสองคุณค่าไม่อาจเทียบกับจิตรกรรมหรือประติมากรรมได้ ซึ่งปัญหานี้ทำให้ผู้ที่คิดจะทำงานภาพพิมพ์อย่างจริงจังและผู้ชื่นชอบผลงานภาพพิมพ์มีน้อย ส่วนใหญ่เราจะพบผู้ที่ทำภาพพิมพ์ก็แต่ช่วงที่อยู่ในขณะศึกษาในสถาบันเท่านั้นพอจบแล้วก็จบกันไป เนื่องจากการสร้างผลงานต้องใช้พื้นที่พอสมควรและอาจจะต้องมีแท่นพิมพ์ซึ่งราคาค่อนข้างสูง การจัดทัศนียภาพทางศิลปะที่

เริ่มจากความไม่เข้าใจนี้เองที่ก่อให้เกิดปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ ซึ่งข้าพเจ้าต้องการที่จะทลายปัญหานี้

จากการศึกษาข้าพเจ้าพบว่า การสร้างผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ นั้นตรงกับนิสัย บุคลิกส่วนตัว และสามารถถ่ายทอดรูปแบบต่าง ๆ ได้มากมายหลากหลาย อีกทั้งยังเห็นว่า เทคนิคแกะไม้ นั้นขาดการพัฒนาและถูกมองว่าเป็นเพียงเทคนิคพื้นฐานขั้นต้น ไม่สามารถสร้างผลงานที่ดีได้ ข้าพเจ้าจึงพยายามพัฒนาเทคนิคให้มีความหลากหลายมากขึ้น โดยคิดไม่ให้อำกวดอยู่เพียงการแกะไม้เท่านั้น แต่ใช้เทคนิคต่าง ๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกันและก่อนหน้านี้ข้าพเจ้ามักพบว่าผู้ที่ไม่เข้าใจมักมองว่าผลงานภาพพิมพ์เป็นงานสบาย ๆ ผลงานก็มีแต่ชิ้นเล็ก ๆ เมื่อเทียบกับงานจิตรกรรมหรือประติมากรรม ดังนั้นข้าพเจ้าจึงต้องการแสดงให้เห็นว่าภาพพิมพ์นั้นก็สามารถสร้างผลงานในขนาดที่ไม่จำกัดเช่นกันและมีกำลังความยิ่งใหญ่ที่ไม่แพ้ศิลปะประเภทอื่น

เพื่อให้การสร้างผลงานบรรลุถึงเป้าหมาย ดังนั้นข้าพเจ้าเลือกการแสดงผลออกด้วยเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut) ซึ่งข้าพเจ้ามีความถนัด และถ่ายทอดได้สอดคล้องกับความรู้สึกที่สุด ด้วยเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่มีกระบวนการไม่ซับซ้อนถ่ายทอดได้อย่างตรงไปตรงมาและมีบุคลิกพิเศษดังนี้

- สามารถสร้างพื้นผิวได้อย่างหลากหลาย และเป็นอิสระ พิมพ์ทับได้หลายครั้ง
- สามารถสร้างปริมาตรความหนาของสีได้มาก และพื้นผิวของสีมีความมันเงา
- สามารถสร้างผลงานที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างอิสระ
- สามารถสร้างพื้นผิวบนกระดาษที่เกิดจากการพิมพ์ได้ชัดเจน และร่องรอยการแกะและขูดขีดได้
- สามารถสร้างน้ำหนักแสงเงาได้ชัดเจนหนักแน่น และสีที่สดใสหลากหลายจากการพิมพ์ซ้อนทับกันของสี
- สามารถผสมผสานเทคนิคต่าง ๆ ได้อย่างไม่จำกัด และมีกระบวนการพิมพ์ที่ไม่ยุ่งยาก

ในการสร้างผลงานข้าพเจ้าผสมผสานเทคนิคภาพพิมพ์วัสดุปะติด (Collagraph) ในการสร้างพื้นผิวต่าง ๆ เพื่อช่วยให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้น และร่องรอยพื้นผิวที่หลากหลายนอกจากการแกะอย่างเดียว เพื่อสร้างความแตกต่างระหว่างรูปทรงและระนาบต่าง ๆ

เทคนิควิธีการและขั้นตอนการสร้างสรรค์ ในการสร้างผลงานภาพพิมพ์ของข้าพเจ้ามีกระบวนการดังนี้

1. การขยายแบบร่าง หลังจากได้แบบร่างที่สมบูรณ์ ข้าพเจ้าใช้วิธีการขยายแบบโดยการตัดภาพเป็นส่วนเล็ก ๆ และขยายใน Computer ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลาพอสมควรในการ

ปฏิบัติงานแต่ตอบสนองความต้องการของรูปแบบได้ดี ทำให้สามารถวางแผนการทำงานได้คล่องตัว และลดปัญหาทางด้านเทคนิคลงได้เป็นอย่างมาก

2. การเตรียมแม่พิมพ์ ข้าพเจ้าใช้แผ่น MDF เป็นแม่พิมพ์เพื่อสำหรับปฏิบัติงานเนื่องจากมีผิวเรียบและแกะสลักได้ง่าย นำภาพร่างที่ขยายแล้วมาลอกถ่ายลงบนแผ่นไม้ในส่วนที่ต้องการจะแกะ แล้วจึงแกะตามลายที่ลอกไว้ ในการทำแม่พิมพ์ของข้าพเจ้านั้นในส่วนที่เป็นต้องสร้างน้ำหนักแสงเงาที่กลมกลืนจะใช้วิธีการแม่พิมพ์เดียว โดยการแกะและพิมพ์สลับกันไปเป็นขั้นตอนโดยไล่น้ำหนักจากอ่อนไปหาเข้ม

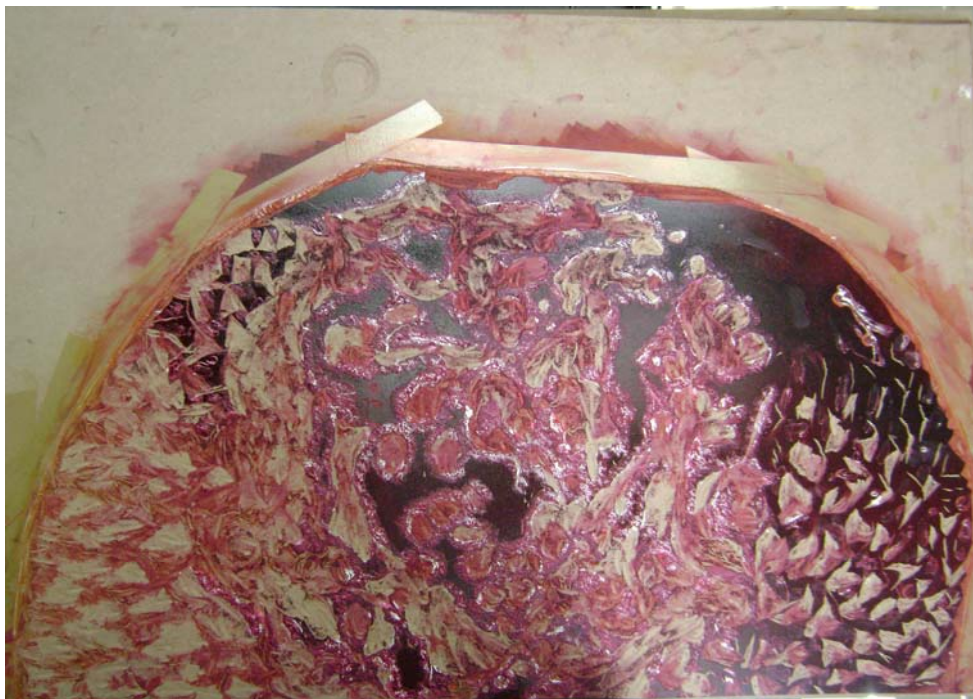
3. ขั้นตอนการพิมพ์ ในการพิมพ์นั้นข้าพเจ้าใช้การพิมพ์โดยแทนภาพพิมพ์แกะไม้ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

3.1 การพิมพ์ครั้งแรก พิมพ์พื้นสีโดยรวมทั้งหมดของผลงานลงบนกระดาษทั้งหมด เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมสี และช่วยให้กระดาษสามารถรับหมึกในขั้นต่อไปได้อย่างเต็มที่

3.2 การพิมพ์ครั้งที่สอง พิมพ์พื้นหลังและพื้นผิวต่าง ๆ โดยเว้นรูปทรงไว้เมื่อน้ำหนักเป็นที่ต้องการแล้ว รอให้แห้งแล้วจึงพิมพ์ในส่วนของเปลือกนอกรูปทรง

3.3 การพิมพ์ครั้งที่สาม เมื่อพิมพ์ส่วนเปลือกนอกได้น้ำหนักครบตามที่ต้องการแล้ว จึงเริ่มพิมพ์ส่วนของเนื้อใน ซึ่งพิมพ์ด้วยการแกะในแม่พิมพ์เดียวเพิ่มทีละน้ำหนักจนครบตามต้องการ

ทุกครั้งที่พิมพ์ต้องทำตารางสีไว้เพื่อเปรียบเทียบกับสีเก่าและตรวจดูน้ำหนักให้มีความถูกต้อง

ภาพที่ 9 ภาพแม่พิมพ์

ภาพที่ 10 ภาพขั้นตอนการพิมพ์

องค์ประกอบในการสร้างสรรค์

“นักประพันธ์ใช้ถ้อยคำแสดงความคิด นักดนตรีใช้เสียงถ่ายทอดอารมณ์ทางดนตรี
ทัศนศิลป์ใช้ทัศนธาตุ”²

ทัศนศิลป์ คือ ศิลปะที่สามารถสัมผัสรับรู้ด้วยการมองเห็นเป็นหลัก ผลงานทัศนศิลป์
จึงต้องใช้ดวงตาเป็นเครื่องมือหลักในการรับสัมผัสแห่งสุนทรียะ สิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏแก่ตาเรานั้น
ประกอบด้วยธาตุแห่งการเห็นที่จะชักนำเราไปสู่การรับรู้ทางทัศนศิลป์ ธาตุทางทัศนศิลป์ที่นำมาใช้
ในผลงานของข้าพเจ้ามีดังนี้

1. รูปทรง (Form) การเลือกรูปทรงเป็นสิ่งสำคัญในงานของข้าพเจ้า โดยเลือกรูปทรงที่
มีความพิเศษ และมีลักษณะน่าสนใจ ทั้งเปลือกนอกและภายใน รูปทรงที่ข้าพเจ้านำมาใช้ในผลงาน
ได้แก่ รูปทรงของพืช ผัก ผลไม้ ที่มีลักษณะงามตามธรรมชาติ โดยการวิเคราะห์รูปทรงของเปลือก
นอกและเนื้อภายใน ซึ่งเปลือกนอกแสดงถึงสิ่งที่ทำหน้าที่ปิดบังแฝงเร้นภายในไว้ ขยายรูปทรงให้มี
ขนาดใหญ่เพื่อสร้างแรงปะทะทางอารมณ์ความรู้สึก

2. เส้น (Line) ในการสร้างแม่พิมพ์กะไม้นั้นเกิดจากการแกะเป็นร่องรอยบนแม่พิมพ์
รวมทั้งการขีดขีดด้วยวัสดุมีคมต่าง ๆ ซึ่งเป็นบุคลิกพิเศษของเทคนิคนี้ที่ก่อให้เกิดเส้นที่มีลักษณะ
หลากหลาย เส้นเป็นทัศนธาตุที่สำคัญเพราะทุกสิ่งมักเริ่มต้นขึ้นจากเส้น ถึงแม้ว่าในธรรมชาติที่เห็น
นั้นความจริงไม่มีเส้นอยู่แต่สมองของเราจะตีค่าเป็นเส้นเองโดยธรรมชาติ เช่นเมื่อระนาบขนระนาบ
เราจะแปลค่านั้นเป็นเส้น หรือเมื่อรูปทรงหนึ่งที่วางอยู่บนพื้นสิ่งที่เราตีค่าการเห็นก็คือเส้นรอบนอก
ของรูปทรงนั้นทั้งที่ไม่มีเส้นอยู่เลยบนรูปทรงนั้น ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเชื่อว่าเส้นนั้นมีสองประเภทคือ
เส้นที่มีอยู่จริงทางกายภาพและเส้นที่เกิดจากการตีความในความคิด(ไม่มีจริงทางกายภาพแต่มีใน
ความคิด) ในผลงานของข้าพเจ้านั้นใช้ทั้งเส้นทางกายภาพและเส้นที่เกิดจากระนาบขนระนาบ สีขน
สี เพื่อให้เกิดมิติ รูปทรงและพื้นที่ว่าง

3. สี (Colour) เป็นทัศนธาตุที่ก่อให้เกิดความรู้สึกอันดับแรก ๆ ที่จะปะทะกับสายตา
อารมณ์บางอย่างที่เกิดจากสีนั้นเป็นอารมณ์ที่ไม่ได้รับรู้โดยกายภาพแต่เป็นอารมณ์รับรู้ภายใน เช่น
เมื่อมองสีแดงแล้วเกิดความรู้สึกร้อนนั้นเป็นการตีความจากสัญชาตญาณและประสบการณ์ไม่ใช่
ความรู้สึกร้อนทางร่างกายแต่เป็นความร้อนในความรู้สึก ด้วยเหตุนี้ในผลงานของข้าพเจ้าสีจึงมี
บทบาทสำคัญในการสร้างอารมณ์ความรู้สึก ความรุนแรง ความน่าหวาดกลัว ใช้สีที่สดจัดเพื่อผลใน
การช่วยส่งเสริมซึ่งกันระหว่างสีซึ่งสามารถบอกเล่าความรู้สึกของข้าพเจ้าได้มากที่สุด

² ชลุด นิมสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2539), 27.

4. **พื้นที่ว่าง (Space)** ในผลงานศิลปะ 2 มิตินั้นเป็นพื้นที่ว่างอันเกิดจากการสร้างมิติบรรยากาศลงในผลงาน ซึ่งพื้นที่ว่างนี้เกิดจากรูปและพื้นที่โดยมากรูปคือส่วนที่มีความสำคัญหลักในภาพและพื้นที่คือส่วนประกอบที่ส่งเสริมรูป ในผลงานของข้าพเจ้าพื้นที่ว่างจะมีเพียงเล็กน้อยเพื่อนำรูปทรงให้ชัดเจนสื่อถึงพลังของรูป และสร้างลักษณะพื้นผิวที่ต่างจากบริเวณภายในรูปทรงเพื่อให้เกิดมิติที่ต่างกัน

5. **น้ำหนักแสงและเงา (Tone-Light and Shadow)** คือความอ่อนแก่ของบริเวณที่ถูกแสงสว่าง และบริเวณที่เป็นเงาของวัตถุ ข้าพเจ้าใช้แสงเงาในผลงานตามความเป็นจริงของธรรมชาติ การกำหนดแสงเงาตามทิศทางที่เป็นจริงเพื่อให้เกิดมิติในผลงาน และทำให้เห็นมวลปริมาตรที่ชัดเจน กับทั้งเพิ่มความจัดตัดกันของแสงเงาที่ชัดเจนมากขึ้น เพื่อสร้างอารมณ์ความรู้สึกที่รุนแรง และความเข้มข้นของบรรยากาศความลึกกลับ นำหาวดกลัว

6. **ลักษณะพื้นผิว (Texture)** ข้าพเจ้าคัดเลือกรูปทรงพืช ผักผลไม้ที่มีความพิเศษของพื้นผิว และมีความน่าสนใจสามารถปลุกเร้าความรู้สึกได้มาใช้ในผลงานโดยพยายามแสดงพื้นผิวอย่างที่เป็นจริงผสมผสานกับพื้นผิวที่จินตนาการขึ้นให้สอดคล้องกับรูปทรง ใช้เทคนิคในการพิมพ์ซ้อนทับกันของพื้นผิวเพื่อให้เกิดความซับซ้อน สร้างความต่างของส่วนต่าง ๆ ด้วยลักษณะพื้นผิวที่หลากหลาย

7. **การกำหนดองค์ประกอบ (Composition)** ข้าพเจ้ากำหนดองค์ประกอบโดยการวางรูปทรงที่มีขนาดใหญ่ รูปทรงเดี่ยวไว้กลางภาพ ทิ้งพื้นที่ว่างเพียงเล็กน้อย เพื่อนำรูปทรงให้มีพลังและแรงปะทะอย่างเต็มที่กับผู้ดู และเพื่อนำรูปทรงภายในที่มีสีรุนแรงเพื่อให้เกิดความโดดเด่น

บทที่ 4

แนวทางและการวิเคราะห์พัฒนาผลงาน

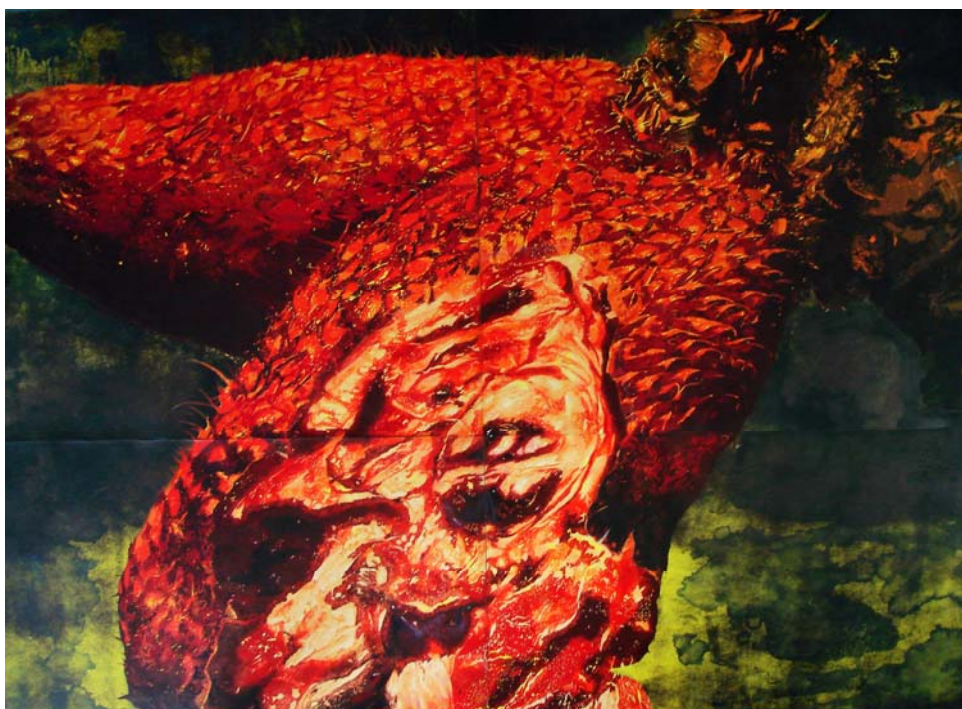
ทุกสิ่งในจักรวาลนี้ไม่มีอะไรที่คงที่ไร้การเปลี่ยนแปลง กาลเวลาไม่ลำเอียงต่อสิ่งใด สายน้ำแห่งเวลายังคงไหลไปไม่หยุด ทุกชีวิตต้องเติบโตและร่วงโรย ดังนั้นงานศิลปะอันเกิดจากชีวิตย่อมต้องพัฒนาไปคงเป็นไปไม่ได้ที่จะสถิตนิ่งด้านทานเวลา เป็นธรรมดาของผู้สร้างงานศิลปะ มักจะไม่พอใจกับผลงานตนเองนักและมีความปรารถนาที่จะให้ผลงานของตนดีที่สุด ซึ่งแรงผลักดันนี้เองที่ทำให้วงการศิลปะไม่หยุดนิ่งและมีความก้าวหน้า ศิลปินต้องเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นไม่สิ้นสุดเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางอันใฝ่ฝัน ผลงานศิลปะนั้นเกิดจากการสร้างขึ้นของมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิต มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาประสบการณ์ ดังนั้นงานศิลปะที่เกิดจากมนุษย์จึงมีการเปลี่ยนแปลงตามผู้สร้าง เมื่อมองผลงานย้อนกลับไปจะเห็นการเติบโตเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน ในการสร้างผลงานถ้าขาดการคิดวิเคราะห์ในช่วงขณะทำงาน การรู้ถึงปัญหา จุดเด่นจุดด้อย เป็นสิ่งสำคัญ ถ้าขาดซึ่งจุดนี้การสร้างผลงานคงเปรียบเหมือนการหลับตาหาทาง ไม่สามารถกำหนดมาตรฐานผลงาน และคุณภาพได้ จากการสร้างผลงานชุดนี้ของข้าพเจ้าสามารถวิเคราะห์ได้เป็น 3 ระยะดังนี้

ระยะที่ 1 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2549

ผลงานในระยะแรกนี้ยังคงเป็นการทำงานต่อเนื่องจากลักษณะเดิมที่เป็นอยู่คือการเสนอผลงานภาพพิมพ์ขนาดใหญ่ เน้นการแสดงออกทางอารมณ์ที่รุนแรง โดยการใช้ทัศนธาตุอย่างเข้มข้นเน้นที่สีแดงสดทั่วทั้งภาพ ใช้รูปทรงของผัก ผลไม้ ผสานเข้ากับเนื้อที่ทะลักออกจากเปลือก นอก ผลงานในช่วงนี้เน้นที่การแสดงออกที่รุนแรงอย่างเต็มที่จนบางครั้งคล้ายกับขาดการควบคุม และวิเคราะห์ถึงรายละเอียดทั้งการใช้ทัศนธาตุและผลของการใช้ทัศนธาตุนั้น ๆ ในทางเทคนิค ช่วงนี้เป็นช่วงที่หลงใหลกับพื้นผิวมากจนบางครั้งเกินความจำเป็น ผลงานแต่ละชิ้นยังมีลักษณะใกล้เคียงกันเนื่องจากสี บรรยากาศ และการสร้างลักษณะพื้นผิวที่ใกล้เคียงกัน

ภาพที่ 11 ภาพผลงานระยะที่ 1 ก่อนวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2549

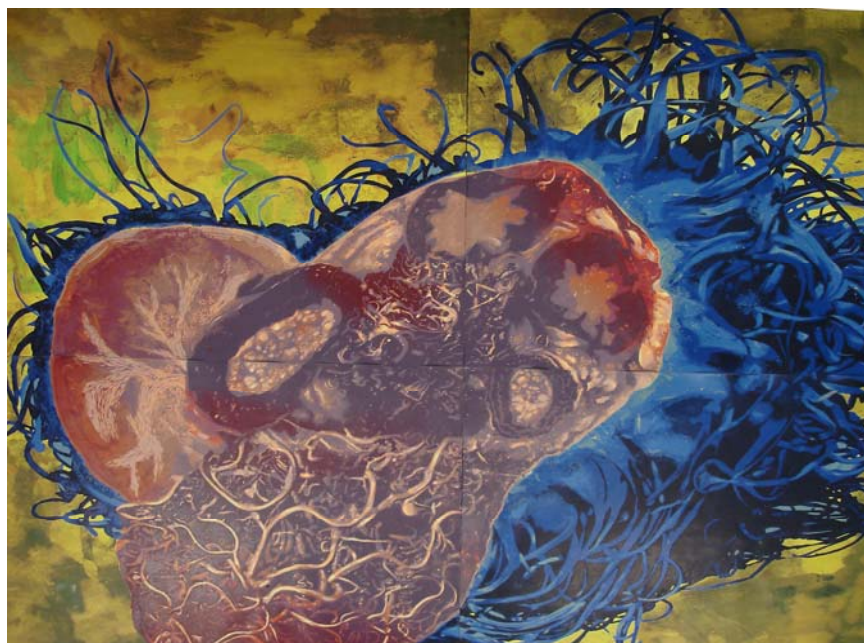
ภาพที่ 12 ภาพผลงานระยะที่ 1 ก่อนวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2549

ระยะที่ 2 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2550

ผลงานในระยะนี้เริ่มพยายามคิดแก้ปัญหาที่มีในผลงานมากขึ้น เริ่มทำการทดลองทางด้านรูปแบบ องค์ประกอบ และพยายามลดทอนความเป็นจริงลง บางครั้งต้องย้อนไปศึกษาเพิ่มเติมและทบทวนแนวความคิดใหม่ เพื่อค้นหามุมมองและความชัดเจนเพื่อนำมาใช้ในผลงาน เริ่มนำเรื่องทฤษฎีสี่มาใช้ในผลงานเพื่อก่อให้เกิดผลทางความรู้สึก และลดพื้นผิวในงานให้น้อยลง เพื่อเน้นความชัดเจนของรูปทรงแต่ละระนาบ ในช่วงปลายผลงานเริ่มมีความชัดเจนขึ้นในทางรูปแบบ

ภาพที่ 13 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2550

ภาพที่ 14 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2550

ภาพที่ 15 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2550

ภาพที่ 16 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2550

ภาพที่ 17 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2550

ภาพที่ 18 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2550

ภาพที่ 19 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2550

ภาพที่ 20 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2550

ระยะที่ 3 ผลงานวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2551

ผลงานในระยะนี้คือการสรุปและหมวดปมทางรูปแบบและความคิดเพื่อก่อให้เกิดผลงานที่สัมฤทธิ์ผลให้ได้มากที่สุด สำหรับเป็นแนวทางต่อไปในการศึกษาพัฒนาผลงานของตนเอง เพราะการสร้างงานศิลปะนั้นยังไม่สิ้นสุด หนทางแห่งการสร้างสรรค์นั้นยังอีกยาวไกล นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นแห่งเส้นทางอันลึกลับ ผลงานในช่วงนี้ข้าพเจ้าพยายามใช้เรื่องสีคู่ตรงข้ามอย่างชัดเจนให้สีทำหน้าที่ในการส่งเสริมซึ่งกันและกัน ลดรายละเอียดบางอย่างที่เกินจำเป็นลง พิจารณาในการใช้พื้นหลัง (background) เพื่อเน้นความสำคัญของสาระรูปทรง

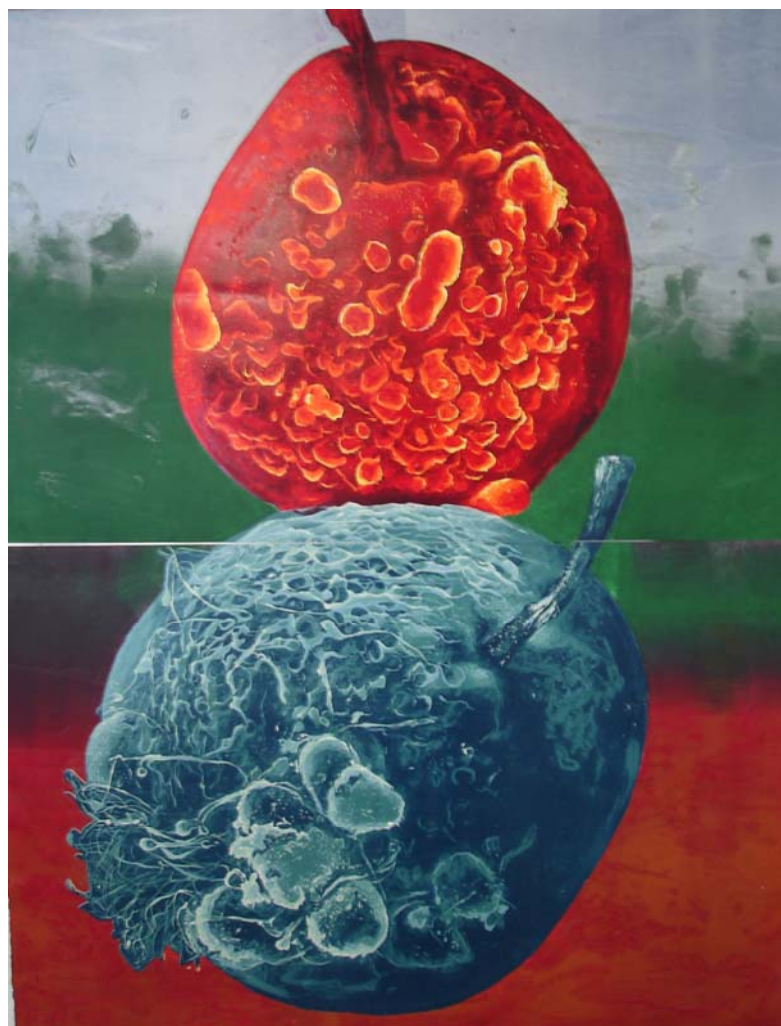

ภาพที่ 21 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1

ชื่อผลงาน : กลายร่าง -รุกราน -ภัยแฝง หมายเลข 1

เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม้

ขนาด : 150 x 114 เซนติเมตร

ภาพที่ 22 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน : กลายร่าง-รุกราน-ภัยแฝง หมายเลข 2

เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม้

ขนาด : 150 x 114 เซนติเมตร

ภาพที่ 23 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน : กลายร่าง - รุกราน - กัณฑ์ หมายเลข 3

เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม้

ขนาด : 114 x 150 เซนติเมตร

ภาพที่ 24 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4

ชื่อผลงาน : กลายร่าง - รุกราน - ภัยแฝง หมายเลข 4

เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม้

ขนาด : 240 x 110 เซนติเมตร

ภาพที่ 25 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 5

ชื่อผลงาน : กลายร่าง-รุกราน-ภัยแฝง หมายเลข 5

เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม้

ขนาด : 160 x 120 เซนติเมตร

ภาพที่ 26 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 6

ชื่อผลงาน : กลายร่าง - รุกราน - ภัยแฝง หมายเลข 6

เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม้

ขนาด : 160 x 120 เซนติเมตร

ภาพที่ 27 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 7

ชื่อผลงาน : กลายร่าง-รุกราน-ภัยแฝง หมายเลข 7

เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม้

ขนาด : 160 x 120 เซนติเมตร

ภาพที่ 28 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 8

ชื่อผลงาน : กลายร่าง - รุกราน - ภัยแฝง หมายเลข 8

เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม้

ขนาด : 160 x 120 เซนติเมตร

ภาพที่ 29 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 9

ชื่อผลงาน : กลายร่าง - รุกราน - ภัยแฝง หมายเลข 9

เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม้

ขนาด : 160 x 120 เซนติเมตร

บทที่ 5

บทสรุปการสร้างสรรค์

คำถามบางคำถามนั้นยากที่จะสรุป อย่างเช่นคำถามที่ว่าศิลปะคืออะไรและเหตุใดจึงต้องทำงานศิลปะ คำตอบแห่งคำถามนี้คงต้องอยู่ในใจของผู้ที่ทำงานศิลปะทุกคน สำหรับข้าพเจ้านั้นคือทางออกแห่งภายในเป็นโอสถบำบัดจิตที่ช่วยหล่อเลี้ยงตัวตนของข้าพเจ้า ในการทำงานนั้นข้าพเจ้าผสานสิ่งตรงกันข้ามระหว่างความเป็นเหตุผลแห่งแนวความคิดและความไร้เหตุผลในการแสดงออกเข้าด้วยกัน เนื่องจากในชีวิตนั้นมักมีความขัดแย้งเกิดขึ้นตลอดเวลาในจิตใจซึ่งสิ่งนี้ได้สอดผสานออกมาในผลงานเองอย่างอิสระโดยไม่ต้องจงใจ คุณค่าของงานศิลปะนั้นยากที่จะกำหนดอย่างชัดเจนเนื่องจากไม่มีเครื่องวัดว่าสิ่งไหนมีคุณค่าความเป็นศิลปะมากหรือน้อยได้ มีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่พอจะบอกได้บ้างว่าคุณค่าของศิลปะนั้นมีเท่าใด เนื่องจากศิลปะนั้นเกิดจากมนุษย์และหากขาดมนุษย์ ศิลปะคงไม่มีคุณค่าเพราะศิลปะมีเพื่อมนุษย์ แต่มนุษย์นั้นไม่ใช่มาตรวัดที่เสถียรเหตุเพราะมนุษย์นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตซึ่งถูกเคลือบด้วยคติต่าง ๆ เช่นประสบการณ์ ความเชื่อ การศึกษาและวัยที่ต่างกันไม่มีใครที่จะคิดตรงกันทั้งหมด เราจึงมักพบว่าบางครั้งสิ่งที่เราเห็นว่าดีอาจจะไม่ตรงกับผู้อื่นเสมอไป ดังนั้นในการศึกษาและทำวิทยานิพนธ์จึงเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจในตนเองและเผยแผ่ความรู้ความคิดทัศนคติ ของผู้สร้างผลงานอย่างเป็นกระบวนการเพื่อให้ง่ายแก่การเข้าใจของบุคคลทั่วไป และเป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาผลงานในอนาคต

ถึงแม้วิทยานิพนธ์นี้อาจไม่สามารถให้คำตอบทั้งหมดในทางศิลปะ แต่ข้าพเจ้าเชื่อว่าสิ่งเล็ก ๆ ที่เกิดจากการทำวิทยานิพนธ์นี้ คงมีส่วนช่วยลบหมอกควันเพื่อให้ดวงตาเห็นคุณค่าและพลังแห่งศิลปะมากขึ้น เพราะทุกสิ่งทุกอย่างอันยิ่งใหญ่ล้วนต้องเริ่มจากจุดเล็ก ๆ เสมอ

บรรณานุกรม

ภาษาไทย

- ชลูด นิ่มเสมอ. องค์ประกอบของศิลปะ. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์
ไทยวัฒนาพานิช, 2539.
- ถนอมนวล โอเจริญ. ฟรันซ์ คาฟคา ชีวิตและวรรณกรรม. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533.
- น. ณ ปากน้ำ. [นามแฝง]. ประวัติจิตรกรเอกของโลก. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์
เกษมบรรณกิจ, 2515.
- วันชัย ดันติวิทยาพิทักษ์. “ตามหาพีซีเอ็มโอแบบไทย ๆ”. สารคดี ฉบับที่ 201 (พฤศจิกายน
2544).
- เดชาดิศร.สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยา. โครงโลภนิตติ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา
ลาดพร้าว. 2543. 129.
- ศิลป์ พีระศรี. ศิลปะสงเคราะห์ (พจนานุกรมศัพท์ศิลปะของชาวตะวันตก). พิมพ์ครั้งที่ 3.
กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน, 2526.

ภาษาต่างประเทศ

- Tate Collection, Gilbert & George. [Online], accessed 1 January 2009. Available from
<http://www.tate.org.uk/servlet/WorksList?searchid=25137&tabview=worklist>
- Tate Collection, Gilbert & George. [Online], accessed 1 January 2009. Available from
<http://www.tate.org.uk/servlet/WorksList?searchid=25137&tabview=worklist>
- Wikipedia. Cover of the first issue of La Révolution surréaliste. December 1924. [Online].
accessed 1 January 2009. Available from <http://en.wikipedia.org/wiki/Surrealism>.
- Wikimedia commons. Los desastres de la guerra. [Online], accessed 1 January 2009. Available
from http://commons.wikimedia.org/wiki/Los_desastres_de_la_guerra
- Wikipedia . Francis Bacon, Painting,1946. [Online]. accessed 1 January 2009. Available from
[http://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Bacon_\(painter\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Bacon_(painter))
- Wikipedia. Odilon Redon. [Online]. accessed 1 January 2009. Available from
http://en.wikipedia.org/wiki/Odilon_Redon
- Wikipedia, Damien Hirst. [Online], accessed 1 January 2009. Available from
http://en.wikipedia.org/wiki/Damien_Hirst

ประวัติผู้วิจัย

นายวีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ

เกิด 12 สิงหาคม 2525
 ที่อยู่ 862 ถนน ดากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
 โทรศัพท์ 081-4129402
 E-mail ayinomoto36@hotmail.com

การศึกษา

- โรงเรียนธนบุรีศึกษา
- โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
- สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง
- ภาควิชาภาพพิมพ์(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาพพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

การแสดงผลงาน

- 2545 - Drawing ,ผลงานวาดเส้นนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ
 - เปิดบ้านคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- 2546 - “PRINT” Exhibition , Tama Art University, Japan
 - หุ่นนิ่งและทิวทัศน์ ผลงานนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 - International Mail Art Exhibition “Breakfast with Drakula” National Museum of Art Cluj - Napoca Romania
- 2547 - PRINT from printmaking Classes , Silpakorn University
- 2548 - Mail Art Exhibition Post “PSYCHO” Card, Genova Italy
 - 6th Kochi International Triennial Exhibition of Print Japan
 - 11th International biennial of small Graphic and Exlibris ostrow wielkopolski Poland

- International THAI-JAPAN Print Exhibition ,Japan
- 4th Triennial in Havirov’ Gallant and Erotic Work in Exlibris and Graphic ,
Czech Republic
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นใหม่ ครั้งที่ 22
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51
- 1st International Mail Art Exhibition in Greece “Psychedelic”
- Mail Art Exhibition “Five Element” Berlin, Germany
- Mail Art Exhibition “Clair-obscur” Atrium de Chaville, France
- 2nd International Experimental Engraving Biennial, Romania
- The “Iosif Iser” International Contemporary Engraving Biennial
Exhibition ,Sixth Edition, Romania
- 2549 - Internatinal Hand Made Post card EXBITION(IHMP) Malaysia
- การแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์ นักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ
- Biennale internationale de gravicel gravure de lune[s] , Lille – France
- 5th Egypt International print Triennale, Cairo Egypt
- “Inspired by The King” Art exhibition, playground Bangkok, Thailand
- 5th International Mail-Art-Biennial >>AIR-LUFT-AIR<< Germany
- Mail Art Exhibition “The Dream City” ,Greece
- “Breast Cancer Awareness : Celebration of Courage” Mail art exhibition ,USA
- International mail Art “I’ve Lost Lilly ‘s Pictures” Carbunari
Flolean Museum, Romania
- International Small Engraving Salon Carbunari The Eighth Edition, Romania
- International Mail Art Exhibition “Am Fluss/By the River” Bremen, Germany
- International Mail Art Exhibition “ TAROT PROJECT ” Museo Dei Taroechi,
Italy
- Mail Art Exhibition “YELLOW VIRUS in-FECTA-2”the NEW death of
XXI century Barcelona, Spain
- Mail Art Exhibition “Prometheus-Fire-Man” Museum of Modern Art in
the Village Gonni, Greece
- Mail Art Project CREATIVA 7 “Wealth and Poverty” Italy

- International Mail Art “Shadow and Evil in Fairytales” VISAC Gallery, Canada
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 52
- ART POSTAL mail art project “In the course of the water” Argentan, France
- International Mail Art « TIME » ITALY
- International Mail Art ‘Experimental love project’ Lille, France
- International Mail Art “Peace-No More War” <WEB Exhibition>
- 5th International Triennial of Graphic Art Bitola, Republic Macedonia
- Mail art exhibition “MailBox project 2006” <WEB Exhibition>
- Mail art exhibition “Comtemporary Art [BUT]” Japan
- 21st Asian International Art Exhibition, Singapore
- 2550 - International Print Exhibition "GLOBAL MATRIX II" Purdue University Galleries, USA.
- 2 Extension "Blessed Soul Vergine Maria and Assumed in Sky" International Mail Art, Chiesa Collegiale, Italy
- นิทรรศการศิลปะ "Between hardness and mildness" โดย วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ และ มากิ คาทายามา, SI-AM art space
- International Print Exhibition Thai-Japan Tokyo Hanga , หอศิลป์สมเด็จพระราชินี, กรุงเทพฯ
- International Mail Art "A River in the Town", Belgium
- 5th KIWA Exhibition ,Kyoto, Japan
- 8th International biennial of engraving Premio Acqui ,Italy
- International EX-Libris "ACQUE TERMALI" Italy
- 12th International biennial of small Graphic and Exlibris ostrow wielkopolski Poland
- 4th International printmaking biennial of Douro, Portugal
- 9th International Small Engraving Salon Carunari Romania
- Global warming International mail art project, Turkey
- นิทรรศการแลกเปลี่ยนศิลปะภาพพิมพ์ไทย-ญี่ปุ่น “ก้าวข้าม” หอศิลป์ คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 53

- 2551
- 7th Kochi International Triennial Exhibition of Print Japan
 - Asia Pacific International Exhibition of Prints and Symposium, Taiwan
 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 54
 - นิทรรศการผลงานศิลปะเฉลิมพระเกียรติ, หอศิลป์แสงสาง, นครราชสีมา
 - Collaborative print exhibition 2008 in Asia, Japan
- 2552
- Mail art exhibition “Darwin (R)evolution” Science Museum, University of Coimbra, Portugal
 - Malaysia Mail Art Festival, Malaysia

เกียรติประวัติ

- ทุนมูลนิธิ รัฐบาล พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
- รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นใหม่ ครั้งที่ 22 (พ.ศ.2548)
- เกียรติยศอันดับหนึ่ง เหรียญทอง (ภาพพิมพ์) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51 (พ.ศ.2548)
- เกียรติยศอันดับสาม เหรียญทองแดง (ภาพพิมพ์) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 52 (พ.ศ.2549)
- เกียรติยศอันดับสาม เหรียญทองแดง (ภาพพิมพ์) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 53 (พ.ศ.2550)
- เกียรติยศอันดับสอง เหรียญเงิน (ภาพพิมพ์) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 54 (พ.ศ.2551)