

รอยต่อแห่งศรัทธาของกาลเวลา
(Faith Connection of Time)

ศิลปนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปบัณฑิต
ภาควิชาศิลปไทย
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2554

Faith Connection of Time

สำนักหอสมุดกลาง

By
Pannapan yodmanee

A Thesis Submitted in partial Fulfillment of the Requirments for the Degree

Becherlor of Fine Art (B.F.A)

Department of Thai Art,

THE FACULTY OF PAINTING SCULPTURE AND GRAPHIC ARTS

SILPAKORN UNIVERSITY

2011

คณะกรรมการประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้นำเอกสารศิลป
นิพนธ์ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาศิลปไทย

.....

(รองศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข)
คณบดีคณะกรรมการประติมากรรมและภาพพิมพ์
...../...../.....

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์.....ประธานกรรมการ

(รองศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข)
...../...../.....

..... กรรมการ

(อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร)
...../...../.....

..... กรรมการ

(อาจารย์ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ)
...../...../.....

..... กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัชญา ดวงรัตน์)
...../...../.....

..... กรรมการเลขานุการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชัย ภิรมย์รักษ์)
...../...../.....

ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์.....

(อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร)
...../...../.....

หัวข้อศิลปนิพนธ์ รอยต่อแห่งศรัทธาของกาลเวลา

ชื่อนักศึกษา ปานพรรณ ยอดมณี

สาขาวิชา ศิลปะไทย

ภาควิชา ศิลปะไทย

ปีการศึกษา 2554

ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์ อาจารย์ปัญญา วิจิตรนสาร

บทคัดย่อ

วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกนี้ เป็นสัจธรรมความจริงของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เกิดขึ้นตั้งอยู่ และดับไป การเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งเหนือความควบคุมของมนุษย์นี้ ทำให้เกิดความหวาดกลัว บีบคั้น เกิดทุกข์ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการกำเนิดศาสนา และการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเอาชนะธรรมชาติอันเป็นที่มาของความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์ สู่วิวัฒนาการของมนุษย์กับการทำทายก้าวไปให้ถึงความจริงของจักรวาล หรือเอกภพ

ข้าพเจ้ามีความสนใจ เรื่องทางวิกฤตการณ์ของการเกิดและจุดจบ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงของรอยต่อแห่งศรัทธาของกาลเวลา คาดการณ์ไม่ได้ของอนาคตประกอบกับคติความเชื่อในไตรภูมิทางพุทธศาสนา ทำให้ข้าพเจ้าเกิดจินตนาการ สร้างสรรค์ศิลปะเกี่ยวกับวิกฤตของห้วงเวลา การสูญเสียมทำลายล้าง จนกระทั่งเสื่อมสูญไปในที่สุด

Thesis Title “Faith Connection of Time”

Name Miss Pannaphan yodmanee

Concentration Thai Art

Department Thai Art

Academic Year 2011

สำนักหอสมุดกลาง

Abstract

Every crisis occurred in this world is the truth of natural phenomena that is exist and pass away. The uncontrollable changing of everything leads to fear, pressure and sorrow that are the origin of religion and struggling to overcome nature that is the origin of science leading to the evolution of human and the challenge to the truth of universe.

I am interested in the world's crisis and the end that are the changing of faith connection of unexpected time along with the belief of Buddhist Trai Bhum. This provides me imagination and art creation regarding the crisis of time, loss, devastation and end finally.

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอน้อมจิตระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และผู้มีจิตบริสุทธิ์อันเป็นกุศลให้ปัญญาทาง
ธรรมแก่ข้าพเจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก พระภูมิ นางหงส์ พระแม่ธรณี พระแม่
คงคา เทพเทวดาที่ปกปักรักษาตัวของข้าพเจ้า คุณอุปฌาย์อาจารย์ บรรพบุรุษทั้งหลายข้าพเจ้าขอ
น้อมจิตคารวะ

กราบขอบพระคุณ คุณแม่เพชรรัตน์ ยอดมณีและคุณพ่อศิริยุทธ ยอดมณี บิดามารดาผู้ให้
กำเนิด คุณยายสัมพันธ์ คุณป้านิวัฒนา ที่สนับสนุนงบประมาณในการศึกษาเล่าเรียน ผู้เสียสละกำลัง
กาย พร้อมกับเป็นผู้ให้กำลังใจ กำลังใจ และสติปัญญาแก่ข้าพเจ้า

กราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ และอาจารย์ปัญญา วิจิตรนสาร อาจารย์ที่
ปรึกษาศิลปินพันธ์ รวมถึงคณาจารย์ในภาคศิลป์ไทยทุกท่าน ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้
แนะนำสั่งสอน และให้ความช่วยเหลืออย่างดียิ่งในการพัฒนางานศิลปะของข้าพเจ้า และการการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปินพันธ์ “ วิทยาศาสตร์ความเชื่อ ” ในจุดนี้

กราบขอบพระคุณพระอาจารย์เมธาวิ ธรรมะพโล พระอาจารย์ที่วัดกระเปียด คุณครูเจียม
ศักดิ์ คะหะวงส์ อาจารย์อรรถพรณ อาจารย์ขัตติยาณี อาจารย์ที่วิทยาลัยช่างศิลปะทุกท่าน ซึ่งเป็น
ครูผู้สอนให้ข้าพเจ้าได้สัมผัสกับศิลปะ ซึ่งเป็นผู้วางรากฐานให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ จนเติบโตมาเป็นข้าพเจ้าในวันนี้

ขอบคุณในน้ำใจเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่ช่วยให้กำลังใจ แนะนำ ตีติง และให้ความช่วยเหลือ
เกื้อกูลทุกท่าน

สรรพสิ่งอันใดที่ก่อเกิดศิลปินพันธ์นี้ ข้าพเจ้าขอน้อมระลึกถึงความเคารพเป็นอย่างสูง
ขอให้ความดีงามและประโยชน์ต่างๆ ได้เกิดแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้ทางศิลปะ
ตลอดไป

คำนำ

เอกสารฉบับนี้เป็นหนังสือประกอบผลงานศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาศิลปะไทย ภาควิชาศิลปะไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2553 ซึ่งเป็นการสรุปสาระสำคัญของผลการสร้างสรรค์ การศึกษาค้นคว้าในการปฏิบัติงานศิลปนิพนธ์ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รอยต่อแห่งศรัทธาของกาลเวลา” (Faith Connection of Time) มีส่วนประกอบแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ และเอกสารประกอบการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

ส่วนที่เป็นผลงานสร้างสรรค์ทัศนศิลป์นั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ของการเกิดและจุดจบของโลก ที่ประกอบกับคติความเชื่อในไตรภูมิทางพระพุทธศาสนา ก่อเกิดเป็นจินตนาการสร้างสรรค์ผลงานที่สื่ออารมณ์และความรู้สึกถึงวิกฤตของห้วงเวลา การสูญเสีย ทำลายล้าง ความเสื่อมสลาย ก่อเกิดเป็นความเชื่อ ความศรัทธา ได้หลอมรวมเป็นตัวตนจนเกิดเป็นเอกลักษณ์ทางผลงานการสร้างสรรค์ในศิลปนิพนธ์ชุดนี้ เพื่อสื่อให้เห็นคุณค่าของการ ตั้งอยู่ ด้วยความไม่ประมาท และมีสติ และกระตุ้นจิตสำนึกของคนดูให้ตระหนักถึงภัยที่เกิดจากสภาวะ โลกร้อน โดยถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผ่านเทคนิคและวัสดุสื่อผสมที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกับแนวความคิด และแสดงออกถึงเอกลักษณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยรวมเอาประสบการณ์จากการสัมผัสทั้ง 5 ประการ ผสมผสานกับความคิด วิเคราะห์ และจินตนาการ ก่อเกิดเป็นรูปทรงและรูปแบบของผลงานผ่านเทคนิคและวัสดุที่ประกอบกัน เพื่อเป็นสื่อในการแสดงออกตามความคิดที่ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอต่อผู้ชม

ส่วนที่สองเป็นเอกสารทางวิชาการประกอบการสร้างสรรค์ผลงาน ได้รวบรวมขึ้นสำหรับประกอบการศึกษา เพื่ออธิบายวิธีการ และขั้นตอนการสร้างสรรค์ต่างๆ อันได้แก่ แนวความคิด แรงบันดาลใจ แหล่งที่มา อิทธิพล รูปแบบ เทคนิควิธีการ ตลอดจนกระบวนการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ และผลสรุปของการสร้างสรรค์ผลงานจนกระทั่งเป็นผลงานที่สำเร็จตามจุดประสงค์

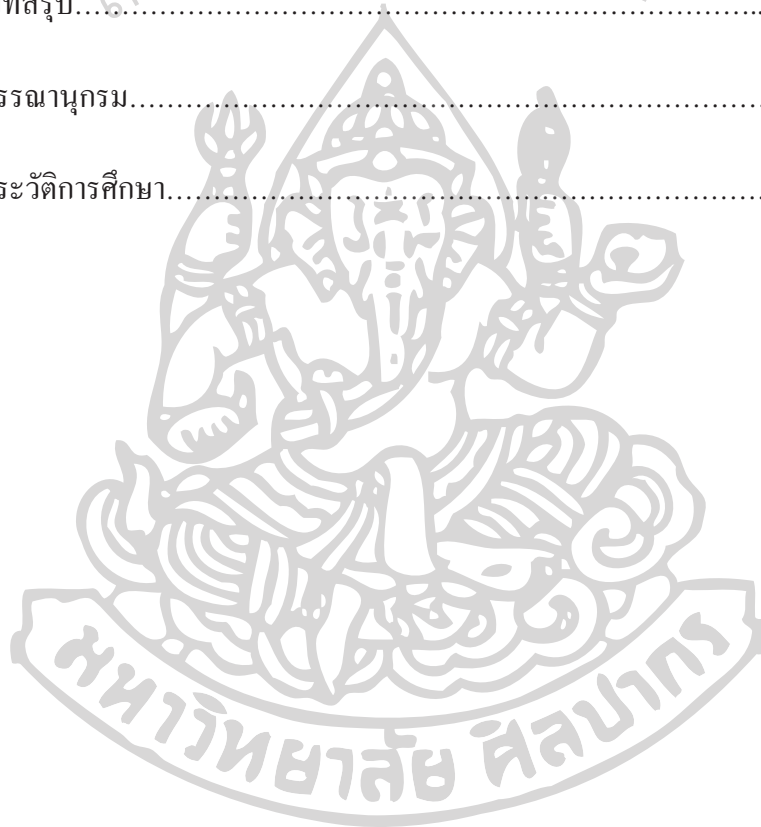
สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
คำนำ.....	ช
สารบัญภาพ.....	ญ
บทที่	
1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์.....	2
สมมุติฐานของการสร้างสรรค์.....	2
แนวความคิดในการสร้างสรรค์.....	3
ขอบเขตของโครงการ.....	4
วิธีการศึกษา.....	4
แหล่งข้อมูล.....	5
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	5
2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์.....	6

บทที่	หน้า
ที่มาของแนวความแนวความคิดและแรงบันดาลใจ.....	6
ทัศนคติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์.....	7
อิทธิพลที่ได้รับแรงบันดาลใจจากจุดจบของโลกทั้งหลายในไตรภูมิ.....	7
อิทธิพลที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสภาวะโลกร้อน.....	11
อิทธิพลที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเทคนิค -	
วัสดุที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของครอบครัว	14
อิทธิพลที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปิน Anselm kiefer.....	16
อิทธิพลจากความงามที่ธรรมชาติเป็นผู้สร้างสรรค์.....	19
อิทธิพลที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสัตว์หิมพานต์.....	20
3 การกำหนดรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์.....	22
ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล.....	23
วิเคราะห์ข้อมูล ค้นหาเทคนิค รูปแบบ	23
ขั้นตอนการแสดงออกทางทัศนศิลป์.....	25
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน.....	29
ขั้นตอนการนำเสนอและติดตั้งผลงาน	37
4 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์.....	44
การสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงานระยะแรก.....	45

บทที่	หน้า
	การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานระยะที่สอง..... 48
	การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานระยะที่สาม..... 53
	การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานระยะที่สี่..... 55
	การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานในระยะศิลปปะนิพนธ์..... 58
5	บทสรุป..... 66
	บรรณานุกรม..... 67
	ประวัติการศึกษา..... 68

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1	ภาพแผนที่โบราณ.....	9
2	ภาพแผนที่โบราณแสดงเมืองชายทะเล.....	10
3	ภาพแผนที่เมืองต่างๆ.....	10
4	ภาพเหตุการณ์น้ำท่วมที่ระยอง ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2531.....	12
5	ภาพเหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2555 ที่ผ่านมา.....	13
6	ภาพเหตุการณ์ซึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ.2554.....	13
7	ภาพเทคนิคการลงสีบนเครื่องเงิน	15
8	อุปกรณ์สีน้ำยาทาเล็บ	15
9	ภาพผลงาน 2 มิติ ของศิลปินอัลเชล คีเฟอร์ Anselm Kiefer	17
10	ภาพผลงานสื่อผสมของ ศิลปินอัลเชล คีเฟอร์ (Anselm Kiefer)	18
11	ภาพร่องรอยและพื้นผิวจากธรรมชาติ	19
12	พื้นปูนซีเมนต์ขัดมัน	20
13	ภาพสัตว์หิมพานต์.....	21
14	ภาพสัตว์ในปัจจุบัน	22
15	ภาพร่างที่เกิดจากจินตนาการส่วนตัว.....	30
16	ภาพร่างที่เกิดจากจินตนาการส่วนตัว.....	31

ภาพที่	หน้า
17	อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำพื้นปูนซีเมนต์ 32
18	สีน้ำยาทาเล็บ..... 33
19	ผงทองน้ำหนักต่างๆ แผ่นทองคำเปลววิทยาศาสตร์ และผงคริสตัล..... 33
20	สีฝุ่นและหมึกจีน 34
21	ผงสีฝุ่น เชื้อน้ำและเชื้อน้ำมัน..... 34
22	สีแฟกต์ และด่างทับทิม 35
23	เครื่องมือที่ใช้ในการทำพื้นปูนซีเมนต์..... 35
24	ภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างพื้นผิวบนพื้นปูนซีเมนต์ กาวอีพ็อกซี่ กาวใส กาวลาเทกซ์ 36
25	ภาพการฉาบปูนซีเมนต์ 38
26	ขั้นตอนการฉาบปูนซีเมนต์..... 38
27	ภาพการสร้างพื้นผิวบนพื้นปูนซีเมนต์ 39
28	ภาพร่องรอยที่หลุดร่อนของพื้นปูนซีเมนต์..... 39
29	ภาพการสร้างสรรค์เทคนิคทรานเฟอร์จากแผ่นใส..... 40
30	ภาพการลงสีฝุ่น 40
31	ภาพการปิดทองคำเปลววิทยาศาสตร์..... 41
32	ภาพการเคลือบรูปทรงด้วยอีพ็อกซี่ 41
33	ภาพการเคลือบงานด้วยยูรีเทน..... 41

ภาพที่	หน้า
34 ภาพการตัดเส้นเก็บรายละเอียดของผลงาน	42
35 ภาพผลงานชิ้นที่ 1 “พิธีสมรส”.....	45
36 ภาพรายละเอียด ภาพผลงานชิ้นที่ 1 “พิธีสมรส”.....	45
37 ภาพผลงานชิ้นที่ 2 “โลกอนาคต”.....	46
38 ภาพรายละเอียดผลงานชิ้นที่ 2 “โลกอนาคต”.....	47
39 ภาพผลงานชิ้นที่ 3 “หลังจากโลกอวตาร”.....	48
40 ภาพรายละเอียดผลงานชิ้นที่ 3 “หลังจากโลกอวตาร”.....	49
41 ภาพผลงานชิ้นที่ 4 “เบิกฟ้าใหม่”.....	50
42 ภาพรายละเอียดผลงานชิ้นที่ 4 “เบิกฟ้าใหม่”.....	51
43 ภาพผลงานชิ้นที่ 5 “จุดจบ”.....	52
44 ภาพผลงานชิ้นที่ 6 “ก่อนโลกอวตาร”.....	53
45 ภาพรายละเอียดผลงานชิ้นที่ 6 “ก่อนโลกอวตาร”.....	54
46 ภาพผลงานชิ้นที่ 7 “Water world”.....	55
47 ภาพผลงานชิ้นที่ 8 “ก่อนโลกอวตาร”.....	56
48 ภาพรายละเอียดผลงานชิ้นที่ 8 “ก่อนโลกอวตาร”.....	57
49 ภาพผลงานชิ้นที่ 9 “รอยต่อแห่งศรัทธาของกาลเวลา.....	60
50 ภาพรายละเอียดผลงานชิ้นที่ 9 “รอยต่อแห่งศรัทธาของกาลเวลา.....	61

ภาพที่	หน้า
51 ภาพรายละเอียดผลงานชิ้นที่ 9 “รอยต่อแห่งศรัทธาของกาลเวลา“.....	62
52 ภาพรายละเอียดผลงานชิ้นที่ 9 “รอยต่อแห่งศรัทธาของกาลเวลา“.....	63
53 ภาพรายละเอียดผลงานชิ้นที่ 9 “รอยต่อแห่งศรัทธาของกาลเวลา“.....	64
54 ภาพรายละเอียดผลงานชิ้นที่ 9 “รอยต่อแห่งศรัทธาของกาลเวลา“.....	65

บทที่ 1

บทนำ

จากวิกฤตการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ ทั้งเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ น้ำท่วม ไข้หวัดใหญ่ โคลนถล่ม แผ่นดินไหว ฯลฯ หรือผลกระทบที่เกิดจากสภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นสัญชาตญาณความจริงของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ทั้ง เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป การเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งที่เหนือการควบคุมของมนุษย์ ทั้งเกิดการสูญเสียชีวิต ภัยพิบัติ เกิดทุกข์ แต่มนุษย์ยังมีความเชื่อความศรัทธา จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการกำเนิดศาสนา เป็นหลักที่ไฉยัดเหนี่ยวจิตใจ และการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเอาชนะธรรมชาติอันเป็นที่มาของความเจริญทางวิทยาศาสตร์ ผู้วิวัฒนาการของมนุษย์กับการทำทนายก้าวไปให้ถึงความจริงของจักรวาล หรือเอกภพ

จากการกำเนิดสู่จุดจบซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงของกาลเวลา นำไปสู่การเชื่อมกันของรอยต่อแห่งศรัทธาและความเชื่อ การคาดการณ์ไม่ได้แห่งเวลาของโลกในอนาคต ประกอบกับคติความเชื่อในไตรภูมิทางพุทธศาสนา ทำให้เกิดเป็นจินตนาการแห่งห้วงเวลา บ่มเพาะ และหลอมรวมตกผลึกกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับตัวตนและทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายใต้จิตสำนึก เกิดเป็นแรงบันดาลใจและแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน และถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกออกมาเป็นผลงานศิลปะที่แสดงออกถึงลักษณะเฉพาะและตัวตนของข้าพเจ้าเอง

ความสำคัญและความเป็นมา

จุดจบและการกำเนิดของโลกทั้งหลายในไตรภูมิ เป็นความเชื่อที่มีความสำคัญต่อโครงสร้างสังคมไทย ข้าพเจ้ามีความเชื่อและศรัทธาในเรื่องราวทั้งหลายที่อยู่ในไตรภูมิว่าเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงหาใช่เป็นเพียงแค่วรรณคดีที่แต่งขึ้น เหตุผลเพราะวิทยาศาสตร์กำลังพิสูจน์ได้ถึงความเป็นจริง ของเหตุการณ์สภาวะโลกร้อนในปัจจุบันสัมพันธ์เชื่อมโยงกับเรื่องราวของจุดจบและการกำเนิดของโลกในไตรภูมิ

จากความเชื่อดังกล่าว ความเป็นไปได้ที่โลกของเราจะถึงจุดจบมีข้อพิสูจน์ให้เห็นได้จริงทางวิทยาศาสตร์ แม้ทุกสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนต้องเสื่อมสลายและมีจุดจบดังเช่นชีวิตของตัวเอง แต่ทุกสรรพสิ่งล้วนกำเนิดใหม่ได้ด้วยความเชื่อและความศรัทธา ในวิถีการดำเนินชีวิตของตนเอง

ผลงานการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าได้ใช้เทคนิคและวัสดุผสมที่ผ่านกระบวนการผสมผสานทางเทคนิคและวัสดุให้ทับซ้อนจนเกิดจินตนาการถึงห้วงของเวลาและสภาวะแวดล้อมหนึ่งของเหตุการณ์ ที่ทำให้ข้าพเจ้าสร้างสรรค์เนื้อหาเรื่องราวของจุดจบและการเกิดใหม่อันเป็นสัจธรรมของความจริง

วัตถุประสงค์ประสงค์ของการสร้างสรรค์

- เพื่อศึกษาจิตรกรรมไทย เรื่องราวในไตรภูมิ รูปทรง โครงสร้าง ทักษะธาตุ
- เพื่อค้นหาเทคนิควิธีการต่างๆ ที่นำมาทดลองให้เกิดเอกภาพจนเป็นรูปแบบเฉพาะเพื่อหาความเป็นไปได้ของแนวทางในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงาน
- เพื่อถ่ายทอดจินตนาการ ความรู้สึก ความสะเทือนใจ ความหวัง ความศรัทธา และเกิดเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ประเพณี และเพื่อให้นักดูตระหนักและเห็นคุณค่าของปัญหาสถานะโลกร้อน

สมมุติฐานของการสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ในรูปแบบ 2 มิติ โดยใช้เทคนิคและวัสดุผสมซึ่งได้พัฒนา ทดลองและวิเคราะห์ในด้านเทคนิค วัสดุและรูปแบบของผลงานในระยะก่อนหน้า ให้เกิดความเหมาะสมชัดเจนในการแสดงออกและการนำเสนอ ที่มีความสมบูรณ์เป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้พัฒนาเทคนิควิธีการใช้ปูนซีเมนต์ เป็นเทคนิคที่สร้างพื้นผิวเพื่อรองรับรูปทรง เนื้อหาเรื่องราวจากจินตนาการ ให้เกิดการทับซ้อนซึ่งอาศัยสาระสำคัญของตัวเทคนิค แสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกส่วนตน ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของข้าพเจ้า โดยเทคนิคดังกล่าวได้หยิบยกเลียนแบบ

พื้นผิว ร่องรอย จากธรรมชาติ ซึ่งนำมาถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก ผ่านแนวความคิดวิกฤตการณ์ของการเกิดและจุดจบซึ่งเป็นรอยแห่งศรัทธาของกาลเวลา คาดการไม่ได้แห่งอนาคต ประกอบกับคติความเชื่อในไตรภูมิทางพระพุทธศาสนา ทำให้เกิดเป็นจินตนาการแห่งห้วงเวลา การสูญเสียบ การทำลายล้าง จนกระทั่งเสื่อมสูญในที่สุด

ซึ่งพื้นผิวที่ได้จากเทคนิคทำพื้นปูนซีเมนต์ถูกแทนค่าเสมือน แผนที่บนโลกที่กำลังเกิดการพังทลาย แตกสลาย ที่เป็นรูปลักษณะแห่งจินตนาการ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากซอกปรักหักพังของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหลังจากเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ที่ได้พบเจอ สัมผัสจากประสบการณ์และความทรงจำ และยังสอดแทรกด้วยเนื้อหาเรื่องราวของรูปทรงแห่งจินตนาการจาก สัตว์ ธรรมชาติ และสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นรูปทรงที่ถูกกลั่นกรองจากแนวความคิด เพื่อต้องการสื่อถึงรูปลักษณะแห่งโลกอนาคต โดยใช้บันไดที่ให้ความรู้สึกถึงการเชื่อมต่อ การเดินทาง จากจุดหนึ่ง ไปยังอีกจุดหนึ่ง เพื่อเป็นสื่อในการมองเห็น รับรู้ สัมผัส เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผลงานกับคนดู ในด้านอารมณ์ความรู้สึก เปรียบเสมือนได้เดินทางเข้าสู่ห้วงเวลาแห่งจินตนาการ

แนวความคิดในการสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทคนิคและวัสดุผสม ที่ผสมผสานระหว่างความร่วมมือของเทคนิคสมัยใหม่และเทคนิคศิลปะไทย โดยนำเสนอผ่านรูปแบบแนวความคิดจากการกำเนิดสู่จุดจบซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงของกาลเวลา นำไปสู่การเชื่อมกันของรอยต่อแห่งศรัทธาและความเชื่อ การคาดการไม่ได้แห่งเวลาของโลกในอนาคต ประกอบกับคติความเชื่อในไตรภูมิทางพุทธศาสนา ทำให้เกิดเป็นจินตนาการแห่งห้วงเวลา สื่อถึงความจริงของสังขาร การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป การเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งที่เหนือการควบคุมของมนุษย์ ทั้งเกิดการสูญเสียบ หวาดกลัว เกิดทุกข์ แต่มนุษย์ยังมีความเชื่อความศรัทธา จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการกำเนิดศาสนา เป็นหลักที่ชียึดเหนี่ยวจิตใจ และดำรงชีวิตอยู่ต่อไปด้วยความเชื่อและความศรัทธา

ขอบเขตของโครงการ

- ขอบเขตของรูปแบบ

นำเสนอผลงานรูปแบบงานสื่อผสมแบบ 2 มิติ เป็นเรื่องราวที่เข้าพาดพิงถึง จิตนาการถึง โลกอนาคต จุดจบและการกำเนิดของโลก

- ขอบเขตของเทคนิค

การใช้เทคนิคการไหลของสี กาว อีพ็อกซี่ ผสมผสานกันเทคนิคของความเป็นไทยและเทคนิคการใช้ดิน ปูนซีเมนต์ เป็นพื้นหลัง

- ขอบเขตของเนื้อหา

เนื้อหาสาระที่เป็นความเชื่อในไตรภูมิเรื่องจุดจบและการกำเนิด เป็นรอยต่อที่เชื่อมระหว่างความจริงที่เกิดจากสภาวะโลกร้อนในโลกปัจจุบัน กับความเชื่อที่จินตนาการไปสู่โลกแห่งอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น

วิธีการสร้างสรรค์

- ศึกษาแหล่งข้อมูลเบื้องต้น จากหนังสือไตรภูมิ สารคดีการเกิดสภาวะโลกร้อน เอกสารต่างๆจากห้องสมุด
- ศึกษาเรื่องของเทคนิค ทดลองหาเทคนิค วัสดุที่ให้สาระส่งผลให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจ สามารถสื่อถึงเรื่องราว และแนวความคิด
- การสร้างภาพร่างเพื่อค้นหาความเหมาะสมที่เป็น โครงสร้างโดยรวมของผลงานภายใต้ขอบเขตของแนวความคิด
- การสร้างสรรค์ผลงานจริง โดยสร้างสรรค์ผลงานผ่านเทคนิคและวัสดุ ที่กำหนดพื้นที่ในการสร้างสรรค์ตามแบบภาพร่าง เพื่อเทคนิค วัสดุและเนื้อหาเรื่องราวได้แสดงอย่างชัดเจนและเหมาะสมตามจุดประสงค์ในการนำเสนอ

- การติดตั้งผลงานในสถานที่ ที่ตั้งอย่างเหมาะสมเพื่อเป็นสื่อแสดงออกให้เห็นถึงอารมณ์ ความรู้สึกและจินตนาการของผลงานในการสร้างสรรค์
- วิเคราะห์ ประมวลผลและสรุปผลการสร้างสรรค์เพื่อในการพัฒนาผลงานต่อไป

แหล่งข้อมูล

- ห้องสมุด เอกสารต่างๆที่สามารถเกี่ยวข้องกับผลงาน
- ประสบการณ์ ความทรงจำในอดีต
- สื่อข่าวสารทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อทางอินเทอร์เน็ต

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำศิลปะนิพนธ์

- ผ้าใบ
- กาวน้ำ
- กาวลาเทค
- กาวอีพ็อกซี่
- ปูนซีเมนต์
- ดิน
- สียทาเล็บ
- สีผสมอาหาร
- สีฝุ่น
- พงทอง
- พงมุก
- ฟู่กันหลายเบอร์
- แผ่นใส
- ขางมะเดื่อ
- ดินสอ ขางลบ

บทที่ 2

จากจุดจบ ไปสู่จุดกำเนิด นำไปสู่วิถีชีวิตที่ต้องต่อสู้และดิ้นรนท่ามกลางความเป็นไปทาง
ธรรมชาติ มนุษย์ต้องปรับวิถีชีวิตให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ หรือธรรมชาติอาจ
ต้องการให้มนุษย์ได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจ แก้ปัญหา เพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ
และเรียนรู้ผลลัพธ์จากการกระทำ ความเห็นแก่ตัว เอารัดเอาเปรียบ การใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ
แบบไม่หยุดยั้ง และรู้คุณค่า ผลจากการกระทำได้ย้อนกลับมาทำลายตัวเราเอง หรือนี้อาจเรียกว่าสัจ
ธรรมความจริง ความจริงของทุกชีวิตที่มีการเกิดและดับสูญ รวมถึงโลกใบนี้ที่เราอยู่นอยู่ เพราะทุก
สรรพสิ่งล้วนต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ไม่มีสิ่งใดที่จะจีรังยั่งยืน และเพื่อให้มนุษย์ได้เห็น
คุณค่าของการดำรงอยู่ ปลูกจิตสำนึก จากความสูญเสียดังกล่าว ซึ่งเป็นแรงแรงบันดาลใจใน
การสร้างสรรคผลงานศิลปะของข้าพเจ้า ดังจะนำเสนอข้อมูลที่เป็นอิทธิพลในการสร้างสรรค์ดังนี้

ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ

การสร้างสรรคผลงานศิลปะของข้าพเจ้า เป็นการแสดงออกทางด้านอารมณ์ ความรู้สึกและ
จินตนาการส่วนตัว โดยได้รับแรงบันดาลใจและแนวความคิดมาจากจุดจบและการกำเนิดของโลก
ทั้งหลายในไตรภพขึ้นมาเชื่อมโยงเปรียบเทียบกับเหตุการณ์สภาวะ โลกหรือในปัจจุบันผ่าน
กระบวนการสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคและวัสดุผสม การผสมกันทางเทคนิคและวัสดุให้เกิด
ความทับซ้อนกัน จนเกิดเป็นจินตนาการถึงห้วงของเวลา มิติที่ซ้อนกันทำให้เกิดจินตนาการ ซึ่งมี
ความหมายต่อความรู้สึกของข้าพเจ้าที่แสดงออกถึงความกลัว ความสูญเสียดังกล่าว ความหวัง ซึ่งจะนำมา
ซึ่งความเชื่อความศรัทธาในวิถีการดำเนินชีวิตของตนเอง

ทัศนคติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าเชื่อว่าเมื่อเราเปิดรับศิลปะให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิต ศิลปะก็เปรียบเสมือน ลัทธิทางศาสนาหนึ่งที่แทรกซึมอยู่ในตัวตน และจิตวิญญาณ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต เป็นความสุขที่ได้สร้างสรรค์ เกิดจินตนาการ เกิดคิด ได้ค้นคว้า และได้ทดลองสร้างสิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา และได้แก้ปัญหาเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่คุ้นเคย ความกล้าแสดงออกนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสรรค์เป็นอย่างยิ่ง กล้าที่จะแสดงออกถึงตัวตน ความรู้สึก จากจิตใต้สำนึกของตัวเอง ออกมา ข้าพเจ้าเชื่อว่าศิลปะไม่มีซึ่งหลักเกณฑ์ หลักการที่ตายตัว เป็นตัวควบคุม เพียงแต่ใช้จินตนาการในการควบคุมการสร้างสรรค์

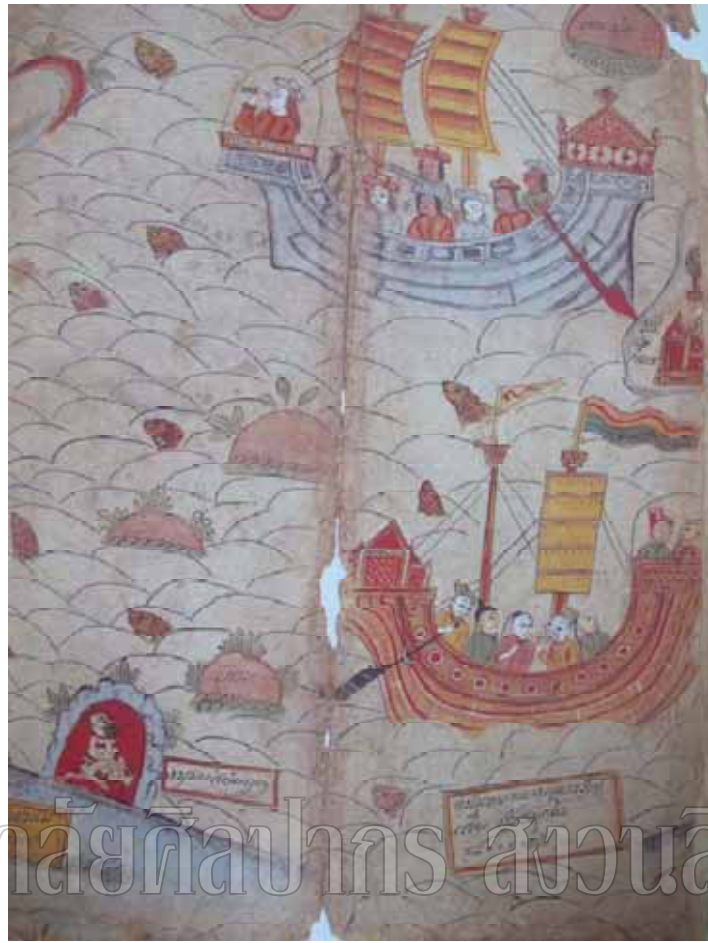
อิทธิพลที่ได้รับแรงบันดาลใจจากจุดจบและการกำเนิดของโลกทั้งหลายในไตรภูมิ

ไตรภูมิพระร่วงเป็นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่กล่าวถึงภูมิ (แดน) ซึ่งมีเนื้อหาพรรณนาถึงที่อยู่ ที่ตั้ง และการเกิดของมนุษย์ สัตว์นรก เปรต อสุรกาย และเทวดา ซึ่งมีความสำคัญให้อิทธิพลต่อโครงสร้างของสังคมไทย ทั้งด้านความเชื่อ ความศรัทธา ตั้งแต่การกำเนิด จนถึงตาย ไตรภูมิภูมิคติเป็นคำภีร์ในพระพุทธศาสนาที่แสดงออกถึงความพยายามอย่างยิ่งของนักปราชญ์โบราณที่จะแสดงออกถึงที่มาที่ไปของชีวิตบนโลกจักรวาลของเราเอง รวมไปถึงรูปพรรณสัณฐานของโลกและจักรวาลว่ามีหน้าตาเป็นอย่างไร ทั้งนี้เพื่อกำหนดรู้ว่า มนุษย์ควรยืนอยู่หรือดำรงอยู่ในแผ่นดินของจักรวาลทั้งใน โลกนี้และใน โลกหน้า ไตรภูมิภคินิจเปรียบเสมือนคัมภีร์ที่ควบคุมพฤติกรรมมนุษย์ด้านศิลปกรรมจริยา หรือเป็นกฎเกณฑ์ที่ควบคุม โลกให้เกิดสันติสุข หรืออาจเปรียบเป็นกฎหมายที่มีการพิพากษาความดีเลวของมนุษย์และเป็นคำสอนที่คอยตักเตือนเพื่อให้เกิดความสังเวชและความไม่ประมาทในการดำรงชีวิต

ทุกสรรพสิ่งที่ดำรงอยู่ล้วนมีกาลเวลาในการเกิด-ดับ กาลเวลาของเรา กาลเวลาของโลก และกาลเวลาของจักรวาล แม้แต่ตัวข้าพเจ้าเองยังรู้ว่าตัวเรามีอายุไม่เกิน 100 ปีเท่านั้น เวลาของโลกตามความเป็นจริงที่นักพิภพวิทยาคำนวณออกมาว่า โลกจักรวาลของเรามีอายุได้ 4,800,000,000 ปี

และยังคำนวณไว้ว่าจะไปสิ้นสุดที่ 5,000 ปี เมื่อคราวที่ดวงอาทิตย์ได้เผาผลาญพลังงานเชื้อเพลิงไปจนหมดสิ้นเป็นอันจบสิ้นระบบสุริยะจักรวาลแห่งนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกาแล็กซีทางช้างเผือก

เวลาของโลกมนุษย์ในไตรภูมิก็ได้มีการกำหนดด้วยดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาวนพเคราะห์เช่นกัน ดวงอาทิตย์และดวงดาวหมุนรอบแกนเขาพระสุเมรุ การโคจรของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดวงดาวส่งผลมายังทวีปทั้ง 4 อันเป็นที่อยู่ของมนุษย์ ทำให้เกิดเป็นฤดูกาลต่างๆ นั้นจะแสดงเวลาที่นับจากการโคจรของดวงอาทิตย์ส่องมายังโลกมนุษย์เท่านั้น ถัดจากนั้นเป็นเวลาของสวรรค์ พรหม และนรกบาต จะมีระบบการนับเวลาที่แตกต่างกันออกไป นี่เป็นเรื่องอัศจรรย์ของคนในยุคโบราณพวกเขามีความสามารถในการนับเวลาที่มีอยู่ในจินตนาการหรือโลกอนาคตได้ ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ต้องใช้การคำนวณ ข้อพิสูตรต่างๆ กว่าหาคำตอบความเป็นไปของโลกได้ ชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายตามที่ปัญญาของปราชญ์โบราณได้กำหนดไว้ ไว้ว่าสัตว์นรก มนุษย์ และเทวดา ต้องมีทุกข้ออย่างที่สุด และสุขอย่างเหลือสิ้น ต่างก็ต้องมาถึงจุดจบ อันเป็นเรื่องของอนิจจังในพุทธศาสนา เมื่อสรรพสัตว์ทั้งสัตว์นรก มนุษย์ และเทวดา ต้องพบเจอกับจุดจบของตนเอง ทั้งสิ้นอายุไข และหมดบุญกรรม โลกที่เป็นสิ่งแวดล้อมของสรรพสัตว์ ก็ต้องมีเวลาที่ต้องพบกันความวิบัติ มีสามอย่างที่จะทำให้โลกของเราเกิดความวิบัติได้ คือ ไฟ น้ำ และลม ซึ่งสิ่งที่เป็นปกติของหลายศาสนาที่มักจะกล่าวถึงวันสิ้นโลก วันล้างโลก หรือจุดจบของจักรวาล ที่เป็นวาระของโลกเพื่อกวาดล้าง ความสกปรกให้หมดสิ้นไป พร้อมทั้งจะรับโลกใหม่ที่จะอุบัติขึ้นมาในอนาคตอันใกล้

มหาวิทยาลัยศิลปากร สงวนลิขสิทธิ์

ภาพที่ 1: แผนที่โบราณ

ภาพที่ 2 : แผนที่โบราณแสดงเมืองชายทะเล

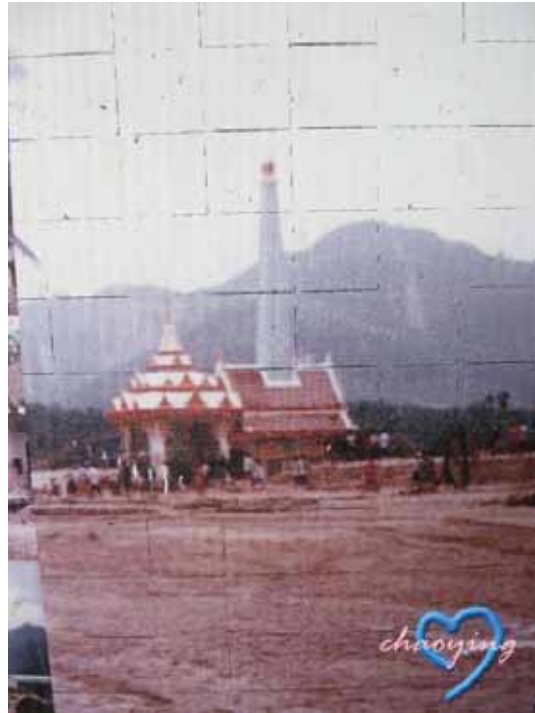

ภาพที่ 3 : แผนที่เมืองต่างๆ

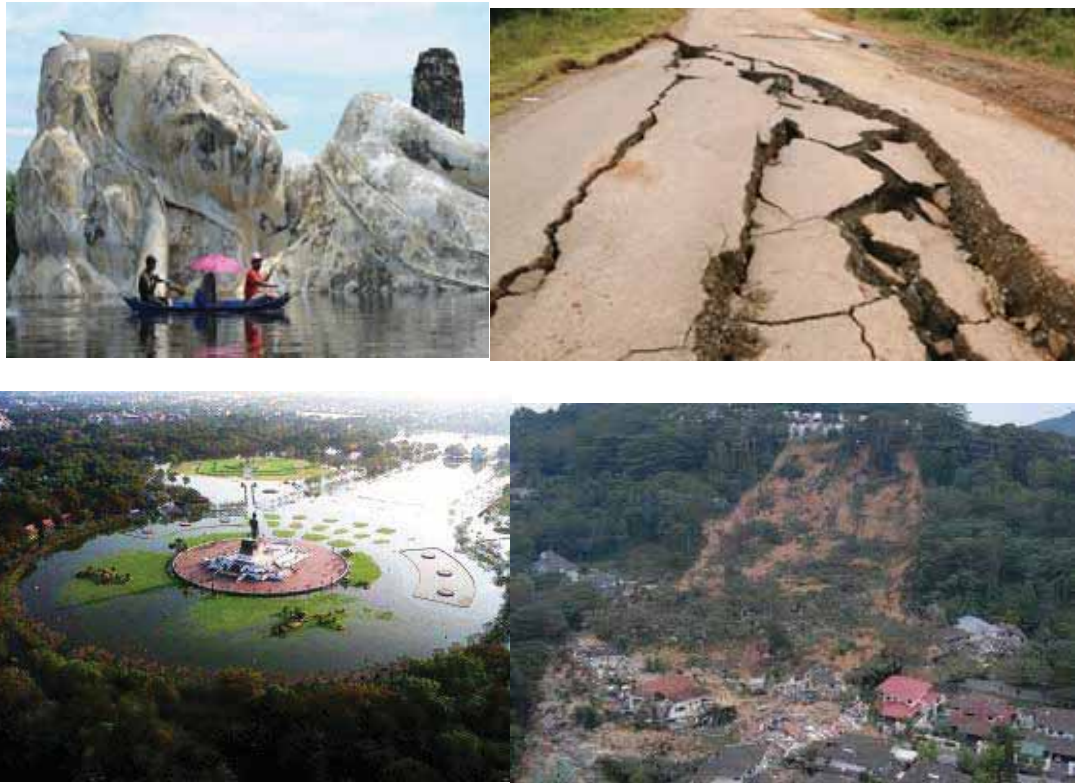
มหาวิทยาลัยศิลปากร สงวนลิขสิทธิ์

อิทธิพลที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสภาวะโลกร้อน

ภาพเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดจากสภาวะโลกร้อน ทั้งน้ำท่วม แผ่นดินไหว ดินโคลนถล่ม ซึนามิ และพายุต่างๆ ยิ่งนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เหตุการณ์ต่างส่งผลโดยตรงต่อจิตใจมนุษย์ และยังส่งผลต่อตัวข้าพเจ้าเอง ย่อมเกิดความรู้สึกในด้านลบ ทั้งการสูญเสีย ความหวาดกลัว ความสลดหดหู่ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นกับตัวข้าพเจ้าเอง และครอบครัว จากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ระยอง ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2531 กลายเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ เมื่อกระแสน้ำที่เชี่ยวกลากมาพร้อมกับดิน โคลนและท่อนซุง ถล่มเมืองทั้งเมืองเพียงชั่วข้ามคืน กินพื้นที่ 4 หมู่บ้าน คร่าชีวิตผู้คนนับ 700 ราย ผู้คนอีกมากมายดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอด ไม่มีซึ่งอาหาร ไฟฟ้า ถนนถูกตัดขาด ในขณะนั้นข้าพเจ้ายังอยู่ในท้องแม่ อีกไม่กี่วันก็จะถึงเวลากำหนดคลอด สิ่งที่ครอบครัวเฝ้าภาวนาอย่าให้ข้าพเจ้าถือกำเนิดขึ้นในวันนี้ แต่ทุกอย่างก็ไม่อาจฝืน โชคตาได้ ท่ามกลางความตายของคนนับร้อยที่นอนเรียงรายกันที่โรงพยาบาล และคนอื่นนับร้อยที่รอความช่วยเหลือ ทุกคน ณ ที่ตรงนั้นเนื้อตัวเต็มไปด้วยดิน โคลน เสียงร้องไห้ ขอความช่วยเหลือ ความวุ่นวายการแย่งชิง อีกทั้งยัง ไฟดับ ข้าพเจ้าถือกำเนิดขึ้นท่ามกลางความสูญเสียเหล่านั้น ทั้งเมืองกลายเป็นเมืองบาดาลเพียงชั่วข้ามคืน ซึ่งในปัจจุบันนี้เป็นเขื่อนระยองที่มีความสวยงาม ภายใต้อุณหภูมิความสูญเสียเหล่านั้นต้องแลกมากับจุดจบของเมืองทั้งเมือง เมืองระยองกลายเป็นเมืองบาดาล ซึ่งตอนนี้เหลือเพียงแต่ปล่องเมรุ ซึ่งยังมองเห็นถึงปล่องเมรุที่อยู่ไกลลิบตา ยิ่งมองดูก็ยิ่งเกิดเป็นจินตนาการ ทั้งจากเรื่องเล่า จากหลักฐาน และกลายเป็นเรื่องราวที่ฝังจำอยู่ภายใต้จิตใจของข้าพเจ้าเอง

ภาพที่ 4 : ภาพเหตุการณ์น้ำท่วมที่กระพูน ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2531

ภาพที่ 5 : ภาพเหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2555 ที่ผ่านมา

ภาพที่ 6 : ภาพเหตุการณ์ซึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ.2554

อิทธิพลที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเทคนิค วัสดุที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของ ครอบครัว

อาชีพช่างเสริมสวย และอาชีพทำเครื่องเงิน เป็นอาชีพที่หล่อหลอม เลี้ยงดูข้าพเจ้าตั้งแต่เด็ก จนโต ทั้งกรรมวิธี เทคนิค เครื่องมือเครื่องใช้ การใช้สีชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าเรียนรู้มาตั้งแต่เด็ก ทั้งอาชีพการทำเครื่องเงินของพ่อ เช่นการใช้สีชนิดต่างๆ สีผงมุกที่นำมาปั่นเคลือบเครื่องเงิน การเขียนลายบนเครื่องเงิน ได้เรียนรู้การใช้กาวอีย็อกซ์มาผสมสีแล้วหยอดลงบนตัวเรือนที่เป็นต่างหู เรียนรู้การใช้ผลมุกสีต่างๆ ผงคริสตัลที่สามารถเปลี่ยนสีได้ เทคนิคการใช้ยาทาเล็บ สีที่มีความพิเศษ โปร่งแสง และสวยงาม ข้าพเจ้าได้เรียนรู้เทคนิคมาจากแม่ เทคนิคเหล่านี้เปรียบเสมือนของเล่นในวัยเด็กของข้าพเจ้า มีความสุขที่ได้เล่น ได้ทดลอง ได้ประดิษฐ์ส่งของไปอวดเพื่อนในชั้นเรียน เทคนิคเหล่านี้สร้างตัวตนให้กับข้าพเจ้ามาตั้งแต่เด็ก จนเกิดเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ และแสดงออกถึงความผูกพันที่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันในครอบครัว ข้าพเจ้าจึงมีความสุขและสนุกสนานที่ได้สร้างสรรค์เทคนิคที่คุ้นเคย ได้พัฒนาและประยุกต์ความรู้ที่พ่อกับแม่ได้สอนมา

ภาพที่ 7 : ภาพเทคนิคการลงสีบนเครื่องเงิน

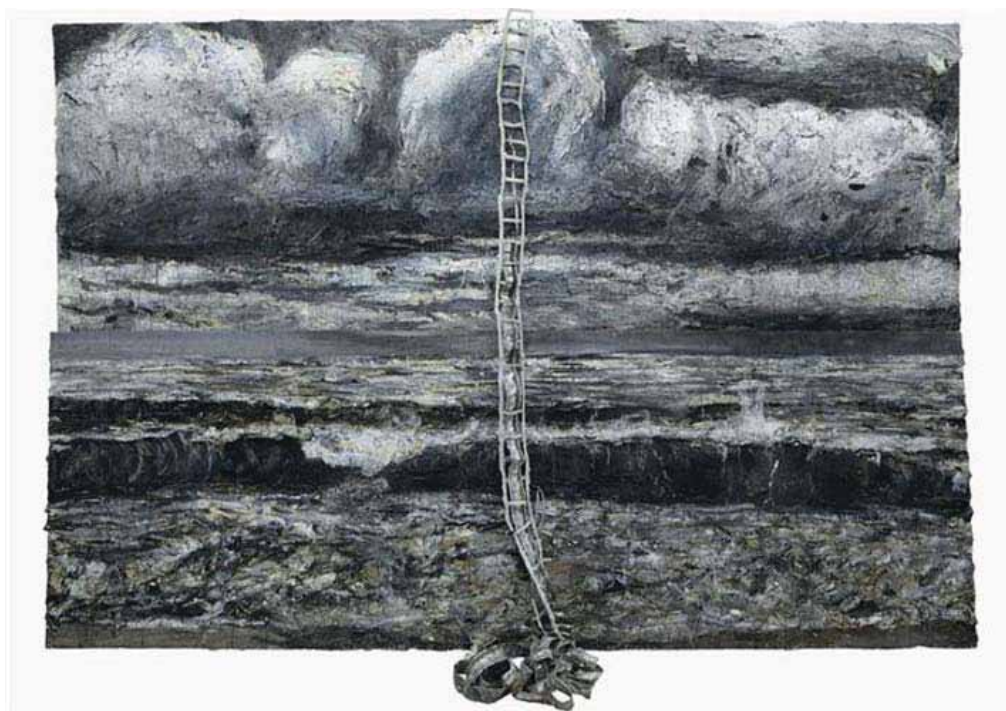
ภาพที่ 8 : อุปกรณ์สีน้ำยาทาเล็บ

อิทธิพลที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปิน Anselm Kiefer

อัลเซล์ม คีเฟอร์ (Anselm Kiefer) เป็นศิลปินรุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเปล่งสามารถอันเอกอุ สำนวณมายาคติขัดแย้งของทุกอย่างซึ่งประกอบขึ้นเป็น ‘เยอรมัน’ ผลงานที่เจาะกันทะลุออกปากถึงรากเหง้าของชนชาติ การแสดงทางอารมณ์ผ่านการใช้วัสดุและเทคนิคเฉพาะตัวในผลงานนีโอ-เอ็กซ์เพรสชันนิสม์ ลัทธิสำแดงพลังอารมณ์ใหม่ Neo-Expressionism การนำเสนอผลงานของศิลปินอัลเซล์ม คีเฟอร์ (Anselm Kiefer) ได้แสดงถึงความกลัว หวาดวิตก หดหู่ จนเป็นการเกิดความสะเทือนใจในการดับสูญหรือวันสิ้นโลกในอนาคตว่าทุกสรรพสิ่งจะถูกทำลายไปจนหมดสิ้นแต่ก็ยังมีหวังอยู่ เหมือนเป็นวัฏจักรของโลกว่าเมื่อมีการพังสลายย่อมมีการเกิดใหม่ที่ดีกว่าทุกเมื่อ แต่สิ่งที่เหลืออยู่คือเศษซากของความดิ่งงามที่ยังไม่สลายไปเพื่อที่จะเป็นสิ่งที่ให้ยึดเหนี่ยวจิตใจของการดำรงชีวิตในโลกอนาคตและสิ่งที่สูญสิ้นไปจะกำเนิดขึ้นใหม่ตามลำดับของ สิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตกาล วัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิด อดีตจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์จะเป็นเครื่องเตือนสติได้ดีที่สุด จากการค้นคว้าอันเริ่มจากการศึกษาข้อมูลจากศิลปินอัลเซล์ม คีเฟอร์ (Anselm Kiefer) ที่เป็นแบบอย่างให้กับข้าพเจ้า ซึ่งเขาเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลก

ข้าพเจ้ามีความคิดและการใช้เทคนิคที่คล้ายคลึงกับศิลปินท่านนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ทำความรู้จักและศึกษาผลงานและแนวความคิดความเป็นมาของศิลปินคนนี้ ซึ่งยิ่งทำให้ศิลปินอัลเซล์ม คีเฟอร์ (Anselm Kiefer) กลายเป็นศิลปินในดวงใจ และยังส่งอิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก และสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ความคิดในการค้นหา รูปแบบและแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่อไปในอนาคตได้ดี และมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น นำความรู้จากเทคนิคที่ศิลปินอัลเซล์ม คีเฟอร์ (Anselm Kiefer) ศึกษาค้นคว้า ทดลองไปต่อยอดทางความคิดของข้าพเจ้าเองในการสร้างสรรค์ผลงานเพราะเทคนิคของเขาเป็นเทคนิคที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้าอยู่แล้ว ยิ่งได้วิจัยไปถึงที่มาของเทคนิคด้วยแล้วยิ่งทำให้เข้าใจในรูปแบบทางความคิดและสิ่งที่ศิลปินสื่อออกมาอย่างชัดเจน อย่างเช่นเทคนิคการดูความชื้นของหญ้าแห้ง เทคนิคธรรมชาติสร้างที่มนุษย์อย่างเราๆ ไม่สามารถทำได้ เป็นความงามที่มีคุณค่าไม่สามารถบังคับให้ธรรมชาติทำซ้ำได้อีก มันเป็นความงามที่ถูกการสร้างสรรค์จากธรรมชาติและมีเพียงชิ้นเดียวในโลกในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นนักศึกษาศิลปะในแนวทางเดียวกัน ข้าพเจ้าสามารถเข้าใจถึงการ

แสดงออกด้วยศิลปะแนวนีโอ-เอ็กซ์เพรสชันนิสม์ ลัทธิสำแดงพลังอารมณ์ใหม่ Neo-Expressionism ของศิลปินอัลเซล คีเฟอร์ (Anselm Kiefer) เพื่อที่จะนำมาปรับใช้ในการค้นหาแนวทางใหม่ในเชิงสร้างสรรค์ ทั้งรูปแบบ เทคนิค และแนวความคิด เพื่อเป็นแนวทางให้กับศิลปินรุ่นหลังได้ศึกษา และค้นคว้า เป็นแบบอย่างที่มีคุณค่าคู่ควรกับวงการศิลปะในระดับโลก

Anselm Kiefer - *Am Anfang* (In the Beginning), 2008 - Oil, emulsion & lead on canvas and photopaper / 380 x 560 cm.

ภาพที่ 9 : ภาพผลงาน 2 มิติ ของศิลปินอัลเซล คีเฟอร์ Anselm Kiefer

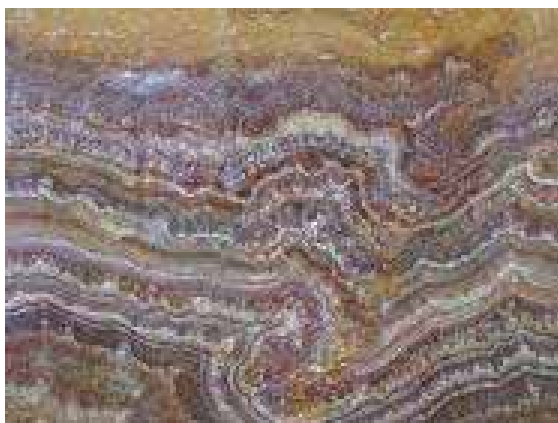
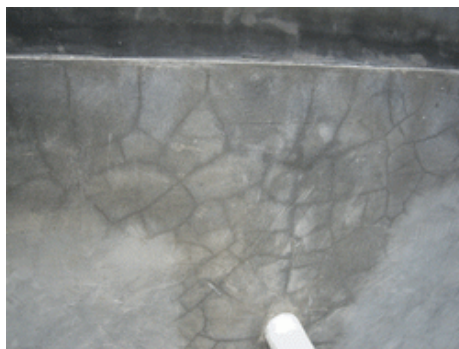

Anselm Kiefer, *Aschenblume (Ash Flower)*, 2004, Oil, acrylic, and emulsion on canvas, 95 5/8 x 110 7/8 inches (243 x 281.5 cm), Private Collection © Anselm Kiefer; photo: J. Littkemann

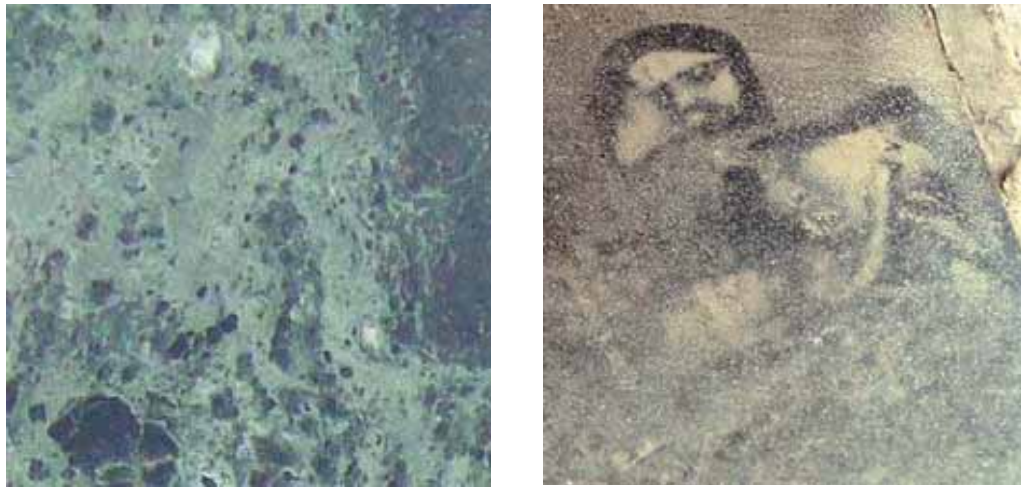
ภาพที่ 10 : ภาพผลงานสื่อผสมของ ศิลปินอัลเซล คีเฟอร์ (Anselm Kiefer)

อิทธิพลจากความงามที่ธรรมชาติเป็นผู้สร้างสรรค์

ธรรมชาติเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เลอค่า ผลงานหลายชิ้นที่มนุษย์ไม่มี
 ความสามารถในการสร้างสรรค์ได้ แต่ธรรมชาติมีความสามารถ กาลเวลาเป็นตัวแปรสำคัญในการ
 สร้างสรรค์ธรรมชาติ และยอมทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลง ทั้ง ฝน แสงแดด น้ำ อากาศ
 ทั้งหมดเป็นตัวแปรที่ธรรมชาติใช้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เช่น คราบสนิมที่ผ่านกาลเวลานับเดือน
 นับปี ผ่านแดด ผ่านลม ผ่านฝน เกิดเป็นสีสนิมและความงามที่ข้าพเจ้ามองเห็นมัน อาจมีบางคนมอง
 ว่าเป็นสิ่งสกปรกหาใช่ความสวยงาม แต่สำหรับข้าพเจ้ามันเป็นความงามของพื้นผิว ของตัววัสดุ ที่มี
 ความสวยงามในตัวของมันเอง ยังมีความงามจากรอยแตกของพื้นดิน คราบน้ำจากปูนซีเมนต์ ลาย
 ของชั้นหินที่เกิดจากการผุกร่อน ความงามที่เกิดจากธรรมชาติและกาลเวลาร่วมมือกันสรรค์สร้าง
 สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการคิดค้นเทคนิคของข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก ก่อเกิดเป็นเทคนิคใหม่ วัสดุและ
 เทคนิคเหล่านี้ยังมีความหมายตรงกับแนวความคิดของการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้า และแสดงออกถึง
 ตัวตนในการสร้างสรรค์ผลงาน

ภาพที่ 11 : ภาพร่องรอยและพื้นผิวจากธรรมชาติ

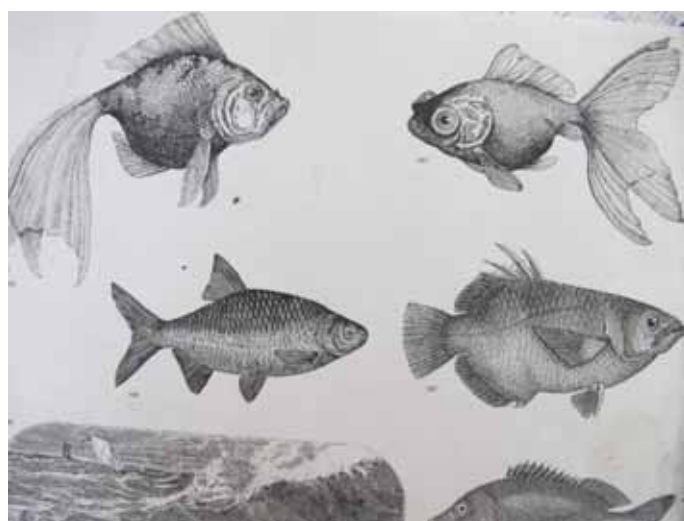
ภาพที่ 12 : พื้นปูนซีเมนต์ขัดมัน

อิทธิพลที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสัตว์หิมพานต์

ศิลปินในยุคโบราณจินตนาการถึงสัตว์หิมพานต์ในดินแดนป่าหิมพานต์ได้อย่างไร เหตุใดมันจึงมีรูปร่างหน้าตาที่พิเศษแตกต่างไปจากสัตว์ที่เราเคยพบเห็น หรือสัตว์พวกนั้นเป็นสัตว์โบราณที่มีตัวตนอยู่จริงๆ เมื่อกล่าวถึงไตรภูมิ สวรรค์ นรก เขาพระสุเมรุ พระอินทร์ ภูมิกถายังมีเนื้อหาที่กล่าวถึง เรื่องราวของป่าหิมพานต์ และสัตว์หิมพานต์รวมอยู่ด้วย ในป่าหิมพานต์นอกจากจะมีผืนป่า มีพันธุ์ไม้ อุดมสมบูรณ์ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่แปลกประหลาดมากมาย ทั้งสัตว์ครึ่งเทพ สัตว์ครึ่งคน สัตว์ปีกถึงสัตว์บก เป็นการผสมผสานของจินตนาการของศิลปินโบราณ หรือสัตว์เหล่านี้อาจมีตัวตนอยู่จริงๆ ข้าพเจ้าชื่นชอบจินตนาการของการสร้างสรรค์เหล่านี้ เช่น ช้างมีปีก ปลาไม่มีปีก และใส่เครื่องทรงเช่นเดียวกันเทวดา หรือแม้แต่สัตว์นรกเองยังมีหน้าตาที่น่ากลัว มีหัวเป็นควายตัวเป็นคน เป็นผู้คุมในดินแดนนรก เรื่องราวของสัตว์หิมพานต์เหล่านี้เกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สัตว์หิมพานต์ในแบบฉบับของตัวข้าพเจ้าเองเป็นจินตนาการที่นำเอาสัตว์ที่มีอยู่ในปัจจุบันมาผสมผสานกับสัตว์หิมพานต์โบราณ นำมาประยุกต์ ลดทอน ต่อเติมจนเกิดเป็นสัตว์ที่มีหน้าตาที่แปลกประหลาดและแตกต่างไปจากเดิม จนกลายเป็นสัตว์หิมพานต์ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง

ภาพที่ 13 : ภาพสัตว์หิมพานต์

ภาพที่ 14 : ภาพสัตว์ในปัจจุบัน

บทที่ 3

การกำหนดรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์

ในการศึกษาค้นคว้าเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงาน ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะแนวประเพณีที่มีแนวความคิดเกี่ยวกับจุดจบและการกำเนิดของโลกทั้งหลายในไตรภูมิซึ่งนำมาเชื่อมโยงกับจุดจบของโลกในความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ โดยผลงานการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าได้ใช้เทคนิคและวัสดุสื่อผสมที่ผ่านกระบวนการผสมผสานให้เกิดการทับซ้อนกัน ทำให้เกิดเป็นจินตนาการที่ต่อยอดทางความคิด การนำเทคนิคการเขียนทองโบราณ มาประยุกต์ ดัดแปลงเพิ่มเติม และผสมผสานกับเทคนิคที่คิดค้นขึ้นใหม่ โดยใช้หลักการค้นหาวัสดุและเทคนิคที่สื่อความหมายตรงกับแนวความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และจินตนาการ การสร้างสรรค์ผลงานที่แตกต่าง ให้เกิดคุณค่าทางความคิดและจินตนาการ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึก ถึงความสูญเสีย ความรุนแรง สะเทือนใจ หดหู่ สิ่งเหล่านี้สามารถเตือนสติถึงการกระทำของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี เพราะความกลัวจะทำให้มนุษย์ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท

วิธีการดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ผลงานที่สร้างสรรค์มีความสมบูรณ์ไ้กระบวนการสร้างสรรค์ทางศิลปะ และสัมพันธ์สอดคล้องกับรูปแบบแนวความคิด อารมณ์ ความรู้สึกของศิลปิน การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจึงจำเป็นต้องทดลอง ศึกษา ค้นคว้า และแก้ปัญหา ไปพร้อมกัน จึงกำหนดรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์ผลงานเป็นลำดับต่อไปนี้

วิธีการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์

ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล

1. ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล

- ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของจุดจบและการกำเนิดของโลกทั้งหลายในไตรภูมิ นำมา วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบเรื่องราวกับสภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมทั้งประสบการณ์ตรงที่ได้พบเห็นด้วยตัวเองและจากสื่อข่าวสารทั้งโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้ได้ความรู้สึกจากประสบการณ์ตรง และเพื่อการแสดงออกจากจิตใต้สำนึก จากการมอง และจากการสัมผัส ความรู้สึกที่มีต่อความสูญเสียที่เกิดจากสภาวะ โลกร้อน ก่อเกิดเป็นความรู้สึกในแง่ลบ

- ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเทคนิคและวัสดุที่ได้จากอาชีพของครอบครัว ทั้งเทคนิคการใช้สีในการทำเครื่องเงิน เทคนิคการใช้สียาทาเล็บ เกิดจากความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการสั่งสมประสบการณ์จากการใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นความทรงจำ ความประทับใจ ความภูมิใจ และความคิดถึง ประสบการณ์เหล่านี้ข้าพเจ้าได้นำมาเป็นสื่อทางการแสดงออกในการสร้างสรรค์

2. วิเคราะห์ข้อมูล ค้นหาเทคนิค รูปแบบ

2.1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวความคิดจุดจบและการกำเนิดของโลกทั้งหลายในไตรภูมิกับการเกิดสภาวะ โลกร้อน นำมาเปรียบเทียบเรื่องราวจากอดีต ปัจจุบัน และจินตนาการถึงอนาคต เพื่อเชื่อมโยงเรื่องราวในจินตนาการจินตนาการสู่แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน

2.2 ศึกษาค้นหา ทดลองเทคนิค ศึกษาเทคนิคลายรดน้ำกำมะลอ โดยประยุกต์ใช้กับเทคนิคที่คิดค้นขึ้นใหม่ โดยใช้อย่างละเอียด และผองทงในการทำงานแทนการใช้สีอะคริลิก สร้างความแตกต่างในการใช้เทคนิคทองได้มากยิ่งขึ้น เกิดเอกลักษณ์เฉพาะในการผลงาน

- ศึกษาเทคนิคการฉาบพื้นปูนซีเมนต์ขัดมัน โดยประยุกต์ใช้เทคนิคให้มีปริมาตรที่บางลง แต่ยังคงความมันวาว และศึกษาการเกิดคราบบนพื้นปูนขัดมัน โดยเกิดจากน้ำที่ขังอยู่ภายในและ ศึกษาการสร้างร่องรอยแตกร้าวของพื้นปูนซีเมนต์

- ศึกษาเทคนิคการทรานเฟอร์ลงบนแผ่นใสด้วยกาวอีพ็อกซี การถ่ายเอกสารลงบนแผ่นใส สามารถทรานเฟอร์ได้ง่ายกว่าบนกระดาษ ปกติเทคนิคนี้จะใช้กระดาษกับทินเนอร์เพื่อทำให้เกิดปฏิกิริยาลอกลายออกมา จากการที่ข้าพเจ้าศึกษาและทดลอง ไม่สามารถใช้ได้ผลกับพื้นปูนซีเมนต์ ข้าพเจ้าจึงใช้แผ่นใสแทนกระดาษ ใช้ทั้งกาวลาเท็กซ์และกาวอีพ็อกซีในการลอกลายออกมา จากการคิดค้นจึงกลายเป็นเทคนิคใหม่ที่ทำให้เกิดร่องรอยตามจุดประสงค์ที่วางไว้

- เก็บรวบรวมวัสดุที่สามารถสร้างเทคนิคบนพื้นผิวของผลงาน อาทิเช่น ดิน ปูนซีเมนต์ หิน น้ำ เกลือ น้ำมัน กาวลาเท็กซ์ กาวใส กาวร้อน กาวอีพ็อกซี สีย้อมผ้า ด่างทับทิม เพื่อค้นหา ลักษณะพิเศษของเทคนิคจากการผสมผสาน ทำให้เกิดปฏิกิริยาที่แยกตัวออกจากกัน ซึ่งได้มีความหมายและทำให้เกิดความรู้สึกในเรื่องของความสวยงาม หลงเหลือเพียงร่องรอยที่ยังปรากฏอยู่ในแนวความคิดเรื่องเกี่ยวกับจุดจบและการกำเนิดของโลก

- การศึกษา เทคนิคการใช้สีน้ำยาทาเล็บในผลงาน ซึ่งเป็นเทคนิคที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้มาจากครอบครัว เมื่อทำการทดลองสีน้ำยาทาเล็บบนพื้นทองผง สีน้ำยาทาเล็บจะกลืนลงไปกับผงทองไม่เปล่งประกาย แต่เมื่อนำมาระบายบนทองคำเปลววิทยาศาสตร์ที่เป็นเทคนิคลายรดน้ำก้ำะลอกจะเกิดเป็นสีที่ใช้การทับซ้อนกันระหว่างสีทองที่มีประกายกับสีน้ำยาทาเล็บที่สามารถลดความเปล่งประกายได้มากขึ้นเพราะสีน้ำยาทาเล็บมีลักษณะโปร่งแสง ทำให้งานสร้างความรู้สึกสนุกสนานของสีสัน

- การศึกษาเทคนิคการใช้กาวอีพ็อกซีเคลือบใสในผลงาน ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้ในงานจิ๋วเวอริ่ง งานหยอดสีบนเครื่องเงิน เป็นเทคนิคที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้มาจากครอบครัว ทั้งให้คุณสมบัติในการเคลือบงานให้มีความใส โปร่ง เหมือนดั่งแก้วขณะเดียวกันทำหน้าที่เป็นกาวยึดเทคนิคกับวัสดุที่ใช้เข้าด้วยกัน

2.3 ศึกษาค้นหารูปแบบในการทำงาน

- ศึกษาค้นหารูปแบบลายกนกจากงานจิตรกรรมไทยโบราณลายกำมะลอ รูปแบบลักษณะของลวดลาย กรรมวิธี ความเป็นมา เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในงาน ให้เป็นงานศิลปะไทยที่ร่วมสมัย

- ศึกษาค้นหารูปแบบของสัตว์หิมพานต์ใน ไตรภูมิมาผสมผสานกับสัตว์ในโลกของปัจจุบัน ทั้งลักษณะ ความเป็นมา รูปร่าง รูปทรง เพื่อนำมาประยุกต์ และผสมผสานกับจินตนาการ เป็นเอกลักษณ์ในการสร้างสรรค์รูปทรงของสัตว์ในจินตนาการ.sj

- ศึกษาค้นหารูปแบบของทัศนธาตุที่ใช้หลักการธรรมชาติสร้างสรรค์ รูปแบบของการสร้างพื้นผิว ร่องรอยจากกาลเวลามีตัวแปรที่สำคัญคือ ปูนซีเมนต์ ดิน หิน น้ำ ทองคำเปลวเพื่อนำมาทดลองเทคนิคที่ให้ความหมายในผลงาน เพื่อค้นหาความลงตัวในการผสมผสานของวัสดุที่นำมาใช้ในผลงาน

3. ขั้นตอนการแสดงผลงานทางทัศนศิลป์

องค์ประกอบศิลป์และทัศนธาตุทางศิลปะเป็นปัจจัยพื้นฐานในการสร้างสรรค์ผลงานซึ่งเป็นส่วนของรูปธรรม เพื่อสื่อสารถึงความรู้สึกส่วนตัวออกมาเป็นผลงาน ให้ผู้ดูได้เข้าใจและมีความรู้สึกตอบโต้กับผลงาน ชิ้นงานที่สมบูรณ์แบบจะขาดทัศนธาตุไม่ได้ อย่างน้อยจะต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่นำมาใช้ในการสื่อสาร โดยไม่จำเป็นต้องใช้ทัศนธาตุทุกอย่างก็ได้ ส่วนในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้านั้นถือได้ว่าหลักองค์ประกอบศิลป์และทัศนธาตุมีส่วนสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะวัสดุรูปทรง และการจัดวาง

ข้าพเจ้าได้นำเสนอผ่านเทคนิค รูปแบบ วัสดุ ที่ผ่านการศึกษาค้นคว้า ลดทอน คลี่คลาย และประยุกต์จนเกิดความเป็นตัวตน ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของข้าพเจ้า และเป็นผลงานการสร้างสรรค์ที่เกิดจากจินตนาการส่วนตัว เพื่อแสดงผลออกถึงความเป็นไทยที่ได้คลี่คลายเป็นงานศิลปะไทยร่วมสมัยที่มีความแปลกใหม่ ซึ่งข้าพเจ้าได้กำหนดองค์ประกอบด้วยทัศนธาตุต่างๆ คือ

องค์ประกอบศิลป์ (Composition) หากมองดูภาพรวมของผลงานทั้งหมด จะเห็นรูปทรงของผลงานที่เป็นรูปทรงเรขาคณิต เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าในแนวตั้ง และมองเห็นบันไดเป็นบันไดที่มีขนาดเท่าของจริงมีปริมาตร 3 มิติ วางในแนวตั้ง และวางอยู่ด้านหน้าของเฟรมผืนผ้าที่มีขนาดใหญ่ จึงเป็นการจัดองค์ประกอบให้เกิดจุดเด่นด้วยเฟรมขนาดใหญ่กับบันไดที่มีปริมาตรเท่าขนาดของจริง โดยบันไดยื่นออกมาจากรูปทรงของสีเทาสีแดง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจุดเด่นของผลงานชิ้นนี้ ภายในผลงานสี่เหลี่ยมผืนผ้ายังแสดงรายละเอียดของร่องรอยพื้นผิว และรูปทรงย่อย ซึ่งให้ความอิสระ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความขัดแย้งกับรูปทรงเรขาคณิตที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ของเฟรมและบันได ในความขัดแย้งดังกล่าวทำให้เกิดความสมดุล และลงตัวได้เป็นอย่างดี องค์ประกอบของผลงานจึงเกิดเอกภาพ (unity) นอกจากนี้ในรายละเอียดส่วนย่อยยังจัดองค์ประกอบเกิดจังหวะและลีลา ที่ให้ความเคลื่อนไหวของพื้นผิว และภายใต้พื้นผิวยังแฝงตัวรูปทรงของสัตว์ในจินตนาการ บ้านเรือน วัด เมรุ ต้นไม้ และดอกไม้ จัดเป็นจังหวะของรูปทรงที่เท่ากัน เว้นระยะห่างเป็น จังหวะให้เกิดช่องไฟ สร้างการทับซ้อนขึ้นจนถึงขั้นเกิดเป็นรูปลักษณะของศิลปะ เพื่อควบคุมองค์ประกอบทั้งหมดให้เป็นเอกภาพรูปทรงของสัตว์ในจินตนาการ บ้าน วัด เมรุ ต้นไม้ และแม่น้ำ จึงลดขนาดเล็กลงกลืนไปกับพื้นผิว ใช้องค์ประกอบของบันไดเป็นตัวเชื่อมต่อด้วยเงา เกิดจากการจัดแสงให้พาดผ่านทอดลงบนบันไดทำให้เกิดเป็นเงาตกกระทบสามารถเชื่อมโยงบันไดไปยังผลงานที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า

รูปทรง (form) รูปทรงที่เกิดขึ้นในผลงาน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองทางความคิด จิตนาการ และความรู้สึก จึงทำให้เกิดเป็นรูปทรงที่ดูผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง เพราะรูปทรงได้ถูกตัดทอน ต่อเติม ตามจินตนาการที่เกิดจากแนวความคิด ทำให้รูปทรงที่เกิดขึ้นเป็นรูปทรงที่ทับซ้อนบนพื้นผิว ร่องรอย รูปทรงที่สามารถแสดงออกได้ชัดเจนคือ รูปทรงของธรรมชาติ สัตว์ และสถาปัตยกรรม รูปทรงของผลงานส่วนใหญ่เป็นรูปทรงของสัตว์ที่อยู่ในจินตนาการ รับแรงบันดาลใจจากสัตว์หิมพานต์ แสดงรูปทรงที่มีสัญลักษณ์และเอกลักษณ์เฉพาะตัว ส่วนใหญ่เกิดจากรูปทรงที่แสดงความเป็นไทย ที่นำมาประยุกต์และคลี่คลายที่ได้จากรูปแบบสมุดภาพไตรภูมิ การใช้เทคนิคลายรดน้ำกำมะลอ เป็นเทคนิคที่บอกเล่ารูปทรงต่างๆ โดยรูปทรงสามารถแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึก และแสดงสื่อทางความคิดที่ตรงกับจุดประสงค์ของตัวข้าพเจ้าเอง ก่อเกิดเป็นรูปทรงที่สร้างเอกลักษณ์ให้แก่ตัวข้าพเจ้าเอง

เส้น (line) เส้นเป็นส่วนประกอบสำคัญที่สร้างรูปทรงในผลงาน และยังสร้างความรู้สึกสร้างจังหวะความเคลื่อนไหวให้เกิดขึ้นในผลงาน ประกอบด้วยการใช้จินตนาการ ความคิด และอารมณ์ความรู้สึก ประกอบด้วยเส้นที่เกิดจากรูปทรง 3 มิติ จากวัตถุและวัสดุ และเส้นที่เกิดจากรูปทรง 2 มิติ คือธรรมชาติ สัตว์ สถาปัตยกรรม ซึ่งสามารถแบ่งลักษณะของได้เป็น 2 ประเภท คือ

- เส้นอิสระ (free from) คือเส้นที่ใช้กำหนดรูปทรงของเทคนิคการใช้ดิน และอิฟ็อกซ์ ซึ่งไม่ได้กำหนดตายตัว เน้นธรรมชาติ และเส้นที่ใช้ในรูปทรงอิสระ ทั้งลายกนกและสัตว์หิมพานต์ จะผ่านการตัดทอน คลี่คลายและผ่านการประยุกต์ใช้จากลายกำมะลอโบราณ ซึ่งใช้วิธีการตัดเส้นด้วยพู่กัน กับหมึกจีน และยังใช้เทคนิคตัดเส้นบนพื้นปูนขัดมันซึ่งมีเทคนิคของพื้นผิวเป็นตัวรองรับรูปทรงของผลงาน

- เส้นแนวตั้งและเส้นแนวนอน เกิดจากการจัดองค์ประกอบของภาพในรูปแบบของแนวตั้ง ทั้งรูปทรงของบันไดที่มีลักษณะที่เป็น 3 มิติ ทำให้เกิดเป็นเส้นรอบนอกในผลงาน และเส้นที่เกิดจากรูปทรงของ สัตว์โบราณ วัด บ้านเรือน แผ่นดิน ส่วนกำหนดให้ภาพอยู่ในแนวตั้ง ซึ่งจะจัดวางเล็กและใหญ่เป็นตัวกำหนดระยะหน้าและระยะหลังและเส้นแนวนอนที่ใช้ในการจัดวางซากปะรังหักพัง ซึ่งทั้งเส้นแนวตั้งและแนวนอนที่ทำงานร่วมกันทำให้ภาพเกิดความสมบูรณ์ในผลงาน

สีและน้ำหนัก (Color and tone) โครงสีในการสร้างสรรค์ผลงานจะมีสีที่แสดงออกเป็น 2 ลักษณะซึ่งโทนสีที่ใช้จะเป็นโทนสีร้อนและโทนสีเย็นตามลักษณะของแนวความคิด

- โครงสีที่ได้จากธรรมชาติความเป็นจริงของวัสดุ อาทิเช่น สีของดิน สีของปูนซีเมนต์ สีของหิน สีของกระจก ซึ่งสีที่ได้จากธรรมชาติจะให้ความรู้สึกถึงความเป็นตัวตนของลักษณะเฉพาะของวัสดุนั้นๆ เช่นสีแดงน้ำตาล ซึ่งคุณสมบัติของสีจากธรรมชาติไม่สามารถเลียนแบบทางอารมณ์ความรู้สึก เพราะสีเหล่านั้นมีคุณค่าทางจิตใจ

- โครงสีที่ได้จากการสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นสีที่ข้าพเจ้าศึกษาและค้นคว้าจนเกิดเป็นสีเฉพาะตัว เช่น สีทองที่เกิดจากการประยุกต์จากเทคนิคลายรดน้ำโบราณ ซึ่งจะใช้สีทองที่มีเนื้อด้าน และเนื้อมันวาว ทั้งสีที่มาจากผงทอง และสีที่มาจากแผ่นทองคำเปลววิทยาศาสตร์ จะใช้สีทองถึง 5 น้ำหนัก และบวกกับเทคนิคการใช้ยาทาเล็บที่มีลักษณะเฉพาะมีสีสันที่สดใส โปร่งแสง

และเนื้อเคลือบที่มีความมันวาว ซึ่งเมื่อระบายทับบนสีทองจะเปร่งประกายมากกว่าเดิม จึงเกิดเป็นสีที่เป็นลักษณะเฉพาะของข้าพเจ้าเอง

-น้ำหนักที่ไซในงาน มีความหลากหลายของน้ำหนัก ทั้งน้ำหนักที่อ่อนที่สุดและน้ำหนักที่แก่ที่สุด เพื่อสร้างระยะในงาน และมีติลวงตาที่ให้ความรู้สึกลึกด้วยน้ำหนักเข้มและผลักระยะด้วยค่าน้ำหนักอ่อนที่เกิดจากสีทองเปร่งประกายเป็นน้ำหนักแสง ทำให้ผลงานให้ความรู้สึกสนุกสนาน ตื่นเต้น เคลื่อนไหวด้วยน้ำหนักที่หลากหลาย

พื้นผิว (Texture) พื้นผิวในผลงานมีลักษณะที่เน้นการแสดงออกผ่านเทคนิค และวัสดุ โดยใช้เทคนิคและวัสดุทับซ้อนกัน มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันออกไป เช่นผิวที่แข็ง พื้นผิวเป็นลาย พื้นผิวขรุขระ พื้นผิวมันวาว ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นผิวที่แสดงความหยาบไม่ละเอียด พื้นผิวที่เกิดขึ้นในผลงานเป็นพื้นผิวที่แสดงความเป็นธรรมชาติ เช่น ลายของหิน คราบสนิม และคราบน้ำ ซึ่งพื้นผิวเหล่านี้ต้องใช้เวลาในการสร้างสรรค์ และใช้วัสดุที่ต่างชนิดกัน เพื่อทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ทำปฏิกิริยาสร้างพื้นผิวได้ตามต้องการ โดยอารมณ์ความรู้สึกในการควบคุม เปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามธรรมชาติ ทำไปตามจิตสำนึกในขณะที่กำลังสร้างสรรค์ หรือเรียกว่าทำตามสัญชาตญาณจากประสบการณ์ที่สั่งสมมา ซึ่งการสร้างสรรค์ผลงานในลักษณะนี้อาจได้มาจากความบังเอิญ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ข้าพเจ้าต้องการ โดยจะแบ่งลักษณะของพื้นผิวออกเป็น 2 ประเภท

1. พื้นผิวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยใช้กระบวนการที่ต้องอาศัยวัสดุที่เป็นธรรมชาติทั้งน้ำและอากาศ ซึ่งเทคนิคการฉาบปูนซีเมนต์ขัดมันที่ต้องอาศัยน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญ น้ำจะทำให้พื้นปูนมีลายที่สวยงามตามต้องการ และพื้นปูนจะปรากฏเป็นรอยแยกอย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งการสร้างพื้นผิวของเทคนิคดังกล่าวสามารถสร้างความรู้สึกและให้ความหมายเกี่ยวกับการพังทลาย และแตกสลายได้เป็นอย่างดี
2. พื้นผิวที่เกิดขึ้นจากเทคนิคที่ข้าพเจ้าคิดค้นขึ้นเอง ซึ่งใช้เทคนิคลอกลายหรือทรานเฟอร์บนแผ่นใสที่ถ่ายเอกสาร โดยใช้กาวอีย็อกซ์และกาวลาเทกซ์เป็นตัวลอกลายออกมา ซึ่งสามารถแสดงออกถึงร่องรอยของความงามจากลายกนก พระพุทธรูป ซึ่งจะกลืนไปกับพื้นผิวของปูนซีเมนต์ที่รองรับอยู่ จึงเกิดเป็นพื้นผิวที่ได้มาจากการทับซ้อนกันหลายชั้น ซึ่ง

ให้ความหมายในเรื่องของมิติของกาลเวลาที่ทับซ้อนกับอยู่ทั้งร่องรอยในอดีต ปัจจุบันและอนาคต

ที่ว่าง (space) ผลงานของข้าพเจ้ามีลักษณะของพื้นผิวผสมอยู่ในพื้นที่ว่างจึงมีน้อยมากในงานของข้าพเจ้า ซึ่งพื้นที่ว่างเป็นปัญหาในการทำงานของข้าพเจ้าที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น เพราะพื้นที่ว่างมีความสำคัญในการกำหนดรูปทรง สี พื้นผิวให้เกิดความงาม และความเด่นชัดมากยิ่งขึ้น

4. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน

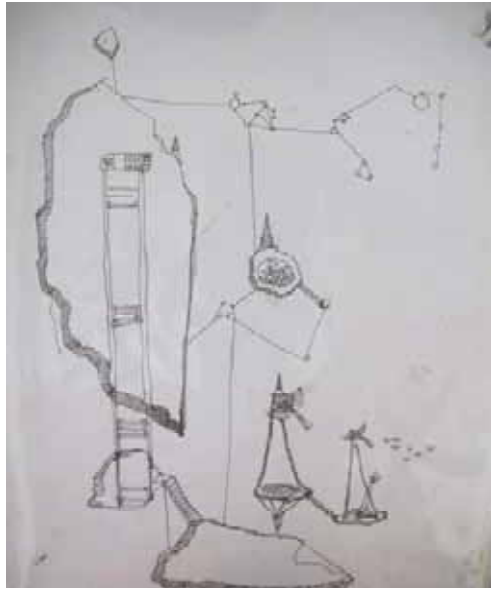
ขั้นตอนการร่างภาพ การสร้างภาพร่างเกิดจากการจินตนาการและอารมณ์ความรู้สึก ที่ถูกกลั่นกรองจากแนวความคิด จากแหล่งข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้า และการทดลองโดยตรงจากประสบการณ์ตรงที่เกิดจากตัวข้าพเจ้า และความบังเอิญในการทดลอง เพื่อนำมาวิเคราะห์ในการกำหนดรูปแบบของการสร้างสรรค์ผลงานผ่านเทคนิคและวัสดุที่มีความหมายต่อแนวความคิด อารมณ์ความรู้สึกและจินตนาการ โดยวาดเส้นเป็นโครงสร้างรูปสัญลักษณ์โดยยังไม่ได้ใส่สีและกำหนดเทคนิค แต่จะกำหนดรูปแบบและรูปทรงที่ได้จากจินตนาการมากำหนดเป็นลายเส้นในภาพร่าง ภาพร่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้อิสระตามที่คิด เพราะภาพร่างที่สมบูรณ์เกินไป มีข้อดีตรงที่เราอาจจะไม่ต้องแก้ปัญหาในผลงาน แต่ก็มีข้อเสียคือภาพร่างอาจตีกรอบให้เราในการทำงานมากเกินไป จนไม่สามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกออกมาได้

มหาวิทยาลัยศิลปากร สงวนลิขสิทธิ์

ภาพที่ 15 : ภาพร่างที่เกิดจากจินตนาการส่วนตัว

มหาวิทยาลัยศิลปากร ส่วนเขียนสีน้ำ

ภาพที่ 16 : ภาพร่างที่เกิดจากจินตนาการส่วนตัว

ขั้นตอนการสรรค์หาวัสดุอุปกรณ์ วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานประกอบไปด้วยเฟรมไม้ กาวน้ำ กาวลาเทกซ์ กาวอีพ็อกซี่ ปูนซีเมนต์ ดิน สีนํายาทาเล็บ สีผสมอาหาร สีฝุ่น ผงทอง ผงมุก พู่กันหลายเบอร์ แผ่นใส ยางมะเดื่อ ดินสอ ยางลบ ซึ่งมีทั้งวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์เทคนิคการทำพื้นผิว และเทคนิคการสร้างสรรค์รูปแบบในตัวผลงาน มีทั้งวัสดุอุปกรณ์จากธรรมชาติและวัสดุอุปกรณ์สมัยใหม่นำมาประยุกต์ใช้กับเทคนิคโบราณ โดยผสมผสานความเก่า-ใหม่ให้เกิดความลงตัวในผลงานการสร้างสรรค์มากที่สุด

ภาพที่ 17 : อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำพื้นปูนซีเมนต์

ภาพที่ 18 : สีน้ำยาทาเล็บ

ภาพที่ 19 : ผงทงน้ำหนักต่างๆ แผ่นทองคำเปลววิทยาศาสตร์ และผงคริสตัล

ภาพที่ 20 : สีฝุ่นและหมึกจีน

ภาพที่ 21 : พงสีฝุ่น เชื้อน้ำและเชื้อน้ำมัน

มหาวิทยาลัยศิลปากร ส่วนวนลิขสิทธิ์
ภาพที่ 22 : สีเฟกต์ และต่างทับทิม

ภาพที่ 23 : เครื่องมือที่ใช้ในการทำพื้นปูนซีเมนต์

ภาพที่ 24 : ภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างพื้นผิวบนพื้นปูนซีเมนต์

กาวอีพ็อกซี่ กาวใส และกาวลาเทกซ์

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน

การนำเอาหลักทางทัศนศิลป์มาสร้างสรรค์เป็นองค์ประกอบตามลวดลายละเอียดของลายเส้นภาพร่าง เริ่มจากเตรียมพื้นปูนซีเมนต์ขัดมัน ในรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าในแนวตั้ง โดยการศึกษาค้นคว้าและทดลองจนได้พื้นปูนซีเมนต์ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ โดยใช้วิธีการยัดผ้ามุ้งเข้ากับเฟรม ไม้แล้วยัดด้วยกาวลาเทกซ์อีกครั้ง ในขณะที่ต้องการให้พื้นปูนติดกับพื้น ไม้แต่ก็ต้องการให้พื้นปูนสามารถแตกร้าวได้เหมือนกัน ทำให้เสาะปูนออกได้ง่าย กลายเป็นเทคนิคของพื้นผิวที่แตกร้าวตรงตามจุดประสงค์ของแนวความคิด ขั้นตอนต่อไปคือการสร้างพื้นผิวบนปูนซีเมนต์ด้วยน้ำ สามารถทำให้ปูนซีเมนต์เกิดคราบน้ำ เกิดเป็นพื้นผิวที่ทับซ้อนลงไปอีกชั้น

เมื่อขั้นตอนการเตรียมพื้นปูนซีเมนต์เสร็จสมบูรณ์แล้ว จากนั้นเป็นขั้นตอนการเพิ่มพื้นผิวบนพื้นปูนซีเมนต์ทั้งเพิ่มพื้นผิวมันวาว ผิวขรุขระ จากเทคนิคการลอกเลียนแบบคราบสนิม คราบน้ำจากธรรมชาติ และการทับซ้อนเทคนิคทรานเฟอร์ หรือเทคนิคลอกลายจากแผ่นใส ทับลงไปชั้นเพื่อเพิ่มมิติให้กับผลงาน และสื่อถึงแนวความคิดของการทับซ้อนกันของกาลเวลาในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิด จุดจบที่นำไปสู่การกำเนิดใหม่ และการทับซ้อนของเทคนิคดังกล่าวยังส่งเสริมเรื่องของการพังทลาย การสูญสลายอีกด้วย ขั้นตอนต่อไปคือการใส่เนื้อหาเรื่องราวของรูปทรงจากธรรมชาติ สัตว์ และสถาปัตยกรรม ที่สื่อจินตนาการออกมาจากเทคนิค โดยใช้เทคนิคลายรดน้ำ กำมะลอในการสร้างรูปทรงต่างๆ โดยรูปทรงเหล่านั้นได้ซ่อนอยู่ภายใต้เทคนิคและทับซ้อนบนพื้นผิวของเทคนิคอีกชั้น จากนั้นเมื่อผลภายในพื้นที่สี่เหลี่ยมเสร็จสมบูรณ์ มาถึงการจัดวางบันไดให้เชื่อมต่อกับผลงาน โดยการใช้นาฬิกาเป็นตัวเชื่อมโยง วัตถุทั้งสองสิ่งเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความรู้สึกการเชื่อมต่อโลกของปัจจุบัน กับโลกแห่งอนาคตที่ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ขึ้น และบันไดยังสามารถเชื่อมต่อกันดูให้มีส่วนร่วมในผลงานอีกด้วย

ภาพที่ 25 : ภาพการฉาบปูนซีเมนต์
มหาวิทยาลัยศิลปากร สงวนลิขสิทธิ์

ภาพที่ 26 : ขั้นตอนการฉาบปูนซีเมนต์

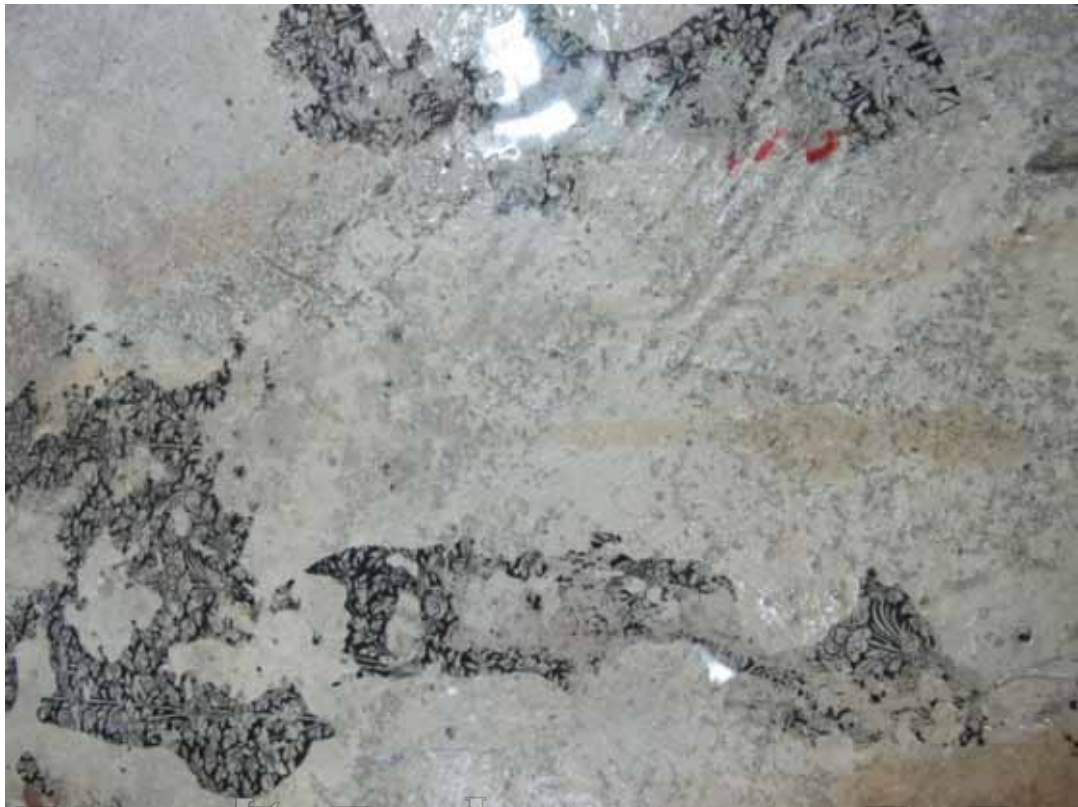

ภาพที่ 27 : ภาพการสร้างพื้นผิวบนพื้นปูนซีเมนต์

มหาวิทยาลัยศิลปากร ส่วนนิเทศน์

ภาพที่ 28 : ภาพร่องรอยที่หลุดร่อนของพื้นปูนซีเมนต์

มหาวิทยาลัยศิลปากร ส่วนวนิลขสิทธิ์
ภาพที่ 29 : ภาพการสร้างสรรค์เทคนิคทรานเฟอร์จากแผ่นใส

ภาพที่ 30 : ภาพการลงสีฝุ่น

ภาพที่ 31 : ภาพการปิดทองคำเปลววิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร สงวนลิขสิทธิ์

ภาพที่ 32 : ภาพการเคลือบรูปทรงด้วยยิปซั่ม ภาพที่ 33 : ภาพการเคลือบงานด้วยยูรีเทน

มหาวิทยาลัยศิลปากร ส่วนลิขสิทธิ์

ภาพที่ 34 : ภาพการตัดเส้นเก็บรายละเอียดของผลงาน

5. ขั้นตอนการนำเสนอและติดตั้งผลงาน

ในขั้นตอนการนำเสนอผลงานนับว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่สามารถทำให้ผลงานสมบูรณ์ โดยการจัดวางผลงานต้องอาศัยการนำเสนอที่ชัดเจน และสัมพันธ์กัน เพราะตัวผลงานแบ่งแยก ออกเป็นสองส่วน คือส่วนที่เป็นผลงานในพื้นที่สี่เหลี่ยม และบันไดที่ยื่นออกมาจากผลงาน จึงต้อง มีการจัดวางบนพื้นที่ที่เป็นพื้นเสมอกัน และใช้เงาเป็นตัวเชื่อมระหว่างผลงานทั้งสองส่วน โดยการ จัดแสงทอดลงบนส่วนของบันไดทำให้เกิดเงาตกกระทบ 45 องศาภายในผลงาน ซึ่งสามารถทำให้ เกิดการเชื่อมต่อกับผู้ชมที่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของผลงาน

ภาพที่ 35 : ภาพการจัดวางบันได

บทที่ 4

การสร้างสรรคศิลป์นิพนธ์เป็นผลงานที่มีการพัฒนาสืบเนื่องมาจากผลงานในระยะก่อนการสร้างสรรคศิลป์นิพนธ์ เป็นการพัฒนารูปแบบของการสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งการพัฒนาในรูปแบบของเทคนิค รูปแบบ แนวความคิด และการนำเสนอผลงาน โดยการสร้างผลงานในระยะแรกเป็นการทดลอง ศึกษาและเรียนรู้ จึงมีทั้งอุปสรรคและปัญหาข้อผิดพลาดเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว ทำให้ข้าพเจ้าเองเกิดการเรียนรู้และแก้ปัญหา ในการแก้ปัญหาแต่ละครั้งอาจต้องอาศัยทั้งความคิด ไหวพริบ สติ และสัญชาตญาณ ในทุกๆครั้งที่สามารถก้าวผ่านปัญหาไปได้ สามารถนำสิ่งเหล่านั้นมาปรับปรุงในผลงานชิ้นต่อไป การเดินทางที่มาพร้อมกับปัญหา การพัฒนา และเรียนรู้ จนกระทั่งเข้าสู่กระบวนการสร้างสรรค์ศิลป์นิพนธ์ จำนวน 1 ชุด ภายใต้วัยร้อยต่อแห่งศรัทธาของกาลเวลา โดยนำเสนอผลงานผ่านเรื่องราวจุดจบแห่งการกำเนิดของโลกทั้งหลาย ผสมผสานกับจินตนาการและอารมณ์ความรู้สึกผ่านกระบวนการทางทัศนศิลป์ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการใช้เทคนิคที่ทับซ้อนกัน จนเกิดเป็นผลงานศิลป์นิพนธ์ในชุดนี้

การสร้างสรรคและการพัฒนาผลงานระยะแรก

จากการสร้างสรรค์ผลงานในระยะแรก ข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้า และทดลองสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นจิตรกรรม 2 มิติ ซึ่งมีแนวความคิดเกี่ยวกับการสร้างโลกใหม่ และเล่าด้วยรูปทรงแห่งจินตนาการ ซึ่งสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคการใช้เรขาคณิต ในระยะแรกนี้การสร้างสรรค์ยังมีเพียงเทคนิคเดียวที่เป็นตัวรองรับรูปทรงคือเทคนิคการเทเรซิน ยังไม่มีการทับซ้อนของเทคนิคมากนัก โดยชิ้นงานในระยะแรกจะทำขึ้นบนเฟรม 5 เหลี่ยม และเฟรมที่เป็นรูปทรงอิสระ และมีการหล่อชิ้นงานเป็นชิ้นเล็กๆจากเรซินอีกด้วย การศึกษาข้อมูล และศึกษาทดลองเทคนิคในผลงานชิ้นแรกๆ ถือเป็นการค้นพบแนวทางทำให้ข้าพเจ้าได้พัฒนาและแก้ไขปัญหา

มหาวิทยาลัยศิลปากร สงวนลิขสิทธิ์
ภาพที่ 35 : ภาพผลงานชิ้นที่ 1 “พิธีสมรส”

ภาพที่ 36 : รายละเอียด ภาพผลงานชิ้นที่ 1 “พิธีสมรส”

มหาวิทยาลัยศิลปากร สงวนลิขสิทธิ์

ภาพที่ 37 : ภาพผลงานจีนที่ 2 “ โลกอนาคต ”

มหาวิทยาลัยศิลปากร สงวนลิขสิทธิ์

ภาพที่ 38 : ภาพรายละเอียดผลงานชิ้นที่ 2 “ โลกอนาคต ”

การสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงานระยะที่สอง

จากการวิเคราะห์ข้อมูลในผลงานระยะแรกเกิดปัญหาในตัวผลงานที่ทำมาจากเรซิน ซึ่งเรซินเป็นสารก่อกัมมะเร็งที่อาจทำร้ายตัวของข้าพเจ้าเอง ผลงานจึงถูกพัฒนาขึ้น โดยข้าพเจ้าได้ทดลองเทคนิคการทำพื้นปูนขัดมันจากปูนซีเมนต์ ไซหิ้น และดิน ซึ่งจะช่วยลดการใช้ปริมาณของเรซิน โดยใช้เรซินราดทับพื้นปูนซีเมนต์อีกครั้ง เพื่อความคงทนแข็งแรง และคุณสมบัติของเรซินที่มีความโปร่งใส ทำให้เกิดเทคนิคใหม่ที่เกิดจากความบังเอิญ ของการใช้วัสดุ

ภาพที่ 39 : ภาพผลงานชิ้นที่ 3 “ หลังจากโลกอวตาร ”

มหาวิทาลัยศิลปากร ส่วนนิทรรศการ

ภาพที่ 40 : ภาพรายละเอียดผลงานชิ้นที่ 3 “หลังจากโลกอวตาร ”

ภาพที่ 41 : ภาพผลงานจีนที่ 4 “ เบิกฟ้าใหม่ ”

มหาวิทยาลัยศิลปากร สงขลา

ภาพที่ 42 : ภาพรายละเอียดผลงานชิ้นที่ 4 “ เบิกฟ้าใหม่ ”

มหาวิทยาลัยศิลปากร สงวนลิขสิทธิ์

ภาพที่ 43 : ภาพผลงานจีนที่ 5 “จุดจบ.....”

การสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงานระยะที่สาม

จากการวิเคราะห์ปัญหาในผลงานระยะที่สอง คือการใช้เทคนิคเรซินในการสร้างสรรค์ผลงาน ข้าพเจ้าจึงต้องการพัฒนาเทคนิคโดยตัดเทคนิคการใช้เรซินออกไปจากการสร้างสรรค์ผลงาน และคิดค้นเทคนิคที่สามารถทับซ้อนได้โดยไม่ต้องใช้เรซิน ข้าพเจ้าจึงนำเอาเทคนิคการใช้กระจกมาแทนเทคนิคการใช้เรซิน ซึ่งเทคนิคกระจกมีข้อดีตรงที่ข้าพเจ้าสามารถใส่วัสดุทุกชนิดตามที่ข้าพเจ้าต้องการได้ ทั้งดิน หิน และปูน เกิดเป็นเทคนิคการสร้างพื้นผิวที่มีระยะหน้าหลัง เกิดการทับซ้อนกันของรูปทรงจนทำให้เกิดเงาตกกระทบในผลงาน สร้างมิติให้กันผลงานมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 44 : ภาพผลงานชิ้นที่ 6 “ ก่อน โลกอวตาร ”

มหาวิทยาลัยศิลปากร สงวนลิขสิทธิ์

ภาพที่ 45 : ภาพรายละเอียดผลงานจีนที่ 6 “ ก่อน โลกอวตาร ”

ภาพที่ 46 : ภาพผลงานชิ้นที่ 7 “Water world”

การสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงานระยะที่ 4

จากการวิเคราะห์ปัญหาผลงานการสร้างสรรค์ในระยะที่ 3 ทำให้มองเห็นปัญหามากมายที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องของน้ำหนักจากการใช้เทคนิคกระจกดิน ปูน และมีรูปแบบของเนื้อหาเป็นจุดเด่นในผลงาน ทำให้ผลงานดังกล่าวมีจุดเด่นถึงสองอย่างทั้งเด่นตรงเทคนิคและเด่นตรงรูปทรงของจินตนาการ และการทับซ้อนที่มากจนเกิดไป และยังใช้เทคนิคมากเกินไปในการสร้างสรรค์ผลงาน ข้าพเจ้าจึงแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการเลือกเทคนิคการเคลือบสีฟ็อกซ์เพียงอย่างเดียวและสร้างสรรค์ผลงานบนผ้าใบแทนกระจกกับเฟรมไม้ แต่ผลงานดังกล่าวยังไม่ตรงตามจุดประสงค์ที่ต้องแสดงออกและสื่อถึงตัวตนและเอกลักษณ์เฉพาะตัวในด้านการใช้เทคนิควิธีการนำเสนอผลงาน

มหาวิทยาลัยศิลปากร ส่วนศิลปกรรม

ภาพที่ 47 : ภาพผลงานชิ้นที่ 8 “ ก่อนโลกอวตาร ”

มหาวิทยาลัยศิลปากร สงวนลิขสิทธิ์

ภาพที่ 48 : ภาพรายละเอียดผลงานจีนที่ 8 “ ก่อน โลกอวตาร ”

การสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงานในระยะศิลปนิพนธ์

จากการวิเคราะห์ผลงานในระยะการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆในระยะก่อนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ ได้ค้นพบแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นเอกลักษณ์และตัวตนของข้าพเจ้าเอง แต่การสร้างสรรค์ผลงานต้องพบกับปัญหา ซึ่งการแก้ไขปัญหานำมาซึ่งการพัฒนาอย่างเป็นลำดับมา ตั้งแต่การสร้างสรรค์ผลงานในระยะแรก ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับการอาศัยปัญหาข้อบกพร่อง และประสบการณ์จากการสร้างสรรค้งานก่อนหน้า มาปรับปรุงแก้ไขส่วนต่างๆที่ยังไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะปัญหาของเทคนิควิธีการที่ยังไม่ลงตัว ซึ่งในผลงานดังกล่าวยังไม่ตรงตามจุดประสงค์ที่ข้าพเจ้าต้องการแสดงออก จึงได้วิเคราะห์แก้ไขปัญหาข้อบกพร่องเพิ่มเติมเพื่อให้ทุกส่วนมีความสมบูรณ์และประสานกันอย่างมีเอกภาพ

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นนี้ เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ในรูปแบบ 2 มิติ โดยใช้เทคนิคและวัสดุสื่อผสมซึ่งได้พัฒนา ทดลองและวิเคราะห์ในด้านเทคนิค วัสดุและรูปแบบของผลงานในระยะก่อนหน้า ให้เกิดความเหมาะสมชัดเจนในการแสดงออกและการนำเสนอ ที่มีความสมบูรณ์เป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้พัฒนาเทคนิควิธีการใช้ปูนซีเมนต์ เป็นเทคนิคที่สร้างพื้นผิวเพื่อรองรับรูปทรงเนื้อหาเรื่องราวจากจินตนาการ ให้เกิดการทับซ้อนซึ่งอาศัยสาระสำคัญของตัวเทคนิค แสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึกส่วนตัว ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของข้าพเจ้า โดยเทคนิคดังกล่าวได้หยิบยกเลียนแบบพื้นผิว ร่องรอย จากธรรมชาติ ซึ่งนำมาถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก ผ่านแนวความคิด วิกฤตการณ์ของการเกิดและจุดจบซึ่งเป็นรอยแห่งศรัทธาของกาลเวลา คาดการไม่ได้แห่งอนาคต ประกอบกับคติความเชื่อในไตรภูมิทางพระพุทธศาสนา ทำให้เกิดเป็นจินตนาการแห่งห้วงเวลา การสูญเสีย การทำลายล้าง จนกระทั่งเสื่อมสูญในที่สุด

ซึ่งพื้นผิวที่ได้จากเทคนิคทำพื้นปูนซีเมนต์ถูกแทนค่าเสมือน แผนที่บนโลกที่กำลังเกิดการพังทลาย แตกสลาย ที่เป็นรูปลักษณะแห่งจินตนาการ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากซากปรักหักพังของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหลังจากเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ที่ได้พบเจอ สัมผัสจากประสบการณ์และความทรงจำ และยังสอดแทรกด้วยเนื้อหาเรื่องราวของรูปทรงแห่งจินตนาการจาก สัตว์ ธรรมชาติ และสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นรูปทรงที่ถูกกลั่นกรองจากแนวความคิด เพื่อต้องการสื่อถึงรูปลักษณะแห่งโลกอนาคต โดยใช้บันไดที่ให้ความรู้สึกถึงการเชื่อมต่อ การเดินทาง จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง เพื่อเป็นสื่อในการมองเห็น รับรู้ สัมผัส เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผลงานกับคนดู ในด้านอารมณ์ความรู้สึก เปรียบเสมือน ได้เดินทางเข้าสู่ห้วงเวลาแห่งจินตนาการ

ภาพที่ 49 : ภาพผลงานจีนที่ 9 “รอยต่อแห่งศรัทธาของกาลเวลา

ภาพที่ 50 : ภาพรายละเอียดผลงานจีนที่ 9 “รอยต่อแห่งศรัทธาของกาลเวลา”

มหาวิทยาลัยศิลปากร สงวนลิขสิทธิ์

ภาพที่ 51 : ภาพรายละเอียดผลงานชิ้นที่ 9 “รอยต่อแห่งศรัทธาของกาลเวลา”

มหาวิทยาลัยศิลปากร สงวนลิขสิทธิ์

ภาพที่ 52 : ภาพรายละเอียดผลงานชิ้นที่ 9 “รอยต่อแห่งศรัทธาของกาลเวลา”

ภาพที่ 53 : ภาพรายละเอียดผลงานชิ้นที่ 9 “รอยต่อแห่งศรัทธาของกาลเวลา”

ภาพที่ 54 : ภาพรายละเอียดผลงานชิ้นที่ 9 “รอยต่อแห่งศรัทธาของกาลเวลา”

บทที่ 5

การศึกษาค้นคว้าจากผลงานการสร้างสรรคศิลป์นิพนธ์ ภายใต้วหัวข้อ “ รอยต่อแห่งศรัทธา ของกาลเวลา ” ในชั้นนี้ ข้าเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงาน โดยมีแรงบันดาลใจ และแนวความคิด ด้วยการ นำเทคนิคและวัสดุผสมที่สื่อความหมายเกี่ยวกับแนวความคิดในเรื่อง วิฤตการณ์ของการเกิดและ จุดจบ ประกอบกับคติความเชื่อในไตรภูมิทางพระพุทธศาสนา ทำให้เกิดเป็นจินตนาการ โดยใช้ เทคนิคและวัสดุผสมเป็นสื่อสะท้อนอารมณ์ความรู้สึก และจินตนาการจากความเชื่อและศรัทธา ส่วนตัว สร้างสรรคผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นนี้ซึ่ง ได้แสดงออกถึง วิฤตของห้วงเวลา การสูญเสีย ทำลายล้าง จนกระทั่ง เสื่อมสูญไปในที่สุด ซึ่งเป็นสังขรรณความจริงทางธรรมชาติ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับ ไป การเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งเหนือการควบคุมของมนุษย์นี้ ทำให้มนุษย์เองเกิด ความบิบบิ้น เกิดทุกข์ จากการสูญเสียดังกล่าว จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดศาสนา นำไปสู่ความเชื่อ ศรัทธา จึงเป็นที่มาของแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ในชั้นนี้

จากการวิเคราะห์ผลงานศิลปะนิพนธ์ในชั้นนี้ ผลงานได้เกิดการพัฒนาด้านของเทคนิค และรูปแบบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น มีการค้นพบเทคนิคและการนำเสนอผลงานซึ่งมีการพัฒนามาจาก ผลงานในระยะแรก แต่ผลงานศิลปะนิพนธ์ชั้นนี้ยังไม่สมบูรณ์ตามจุดประสงค์ที่ข้าพเจ้าวางไว้ ยัง ต้องปรับปรุงแก้ไขในรายละเอียด และต้องการพัฒนาการสร้างสรรคของรูปแบบในด้านต่างๆ ต่อไป จนกว่าจะเกิดความสมบูรณ์เป็นเอกภาพ ที่ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดและสื่อถึงผลลัพธ์ตาม จุดประสงค์และจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด

บรรณานุกรม

สมุดภาพไตรภูมิ อัญญาตอนต้น

สมุดภาพไตรภูมิ ชนบุรีตอนปลาย

ลายรดน้ำ. [ออนไลน์]. สืบค้น 21 กุมภาพันธ์ 2554. เข้าถึงได้จาก:

<http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3>

ประวัติชีวิต Rafael López-Pedraza ผู้แต่งหนังสือ Anselm Kiefer: the psychology of "after the catastrophe" ชื่อหนังสือ 1999

ผลงานและเทคนิค Anselm Kiefer, Massimo Cacciari, Germano Celant, Museo Correr ผู้แต่งหนังสือ Anselm Kiefer Venezia contemporaneo ชื่อหนังสือ Charta, 1997 ดีพิมพ์

ภาวะโลกร้อน. [ออนไลน์]. สืบค้น 21 กุมภาพันธ์ 2554. เข้าถึงได้จาก: www.za-maya.exteen.com

ประวัติการศึกษา

ชื่อ	นางสาวปานพรรณ ยอดมณี (Pannaphan Yodmanee)
เกิด	22 ธันวาคม 2531
ที่อยู่	64 หมู่ 3 ต.กระเบียด อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
โทรศัพท์	08 43577446
อีเมลล์	pannapan_aum@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

- โรงเรียนไพบูลย์วิทยา
- โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
- วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช
- กำลังศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเอกศิลปะไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติผลงาน

พ.ศ.2548	-	ร่วมแสดงผลงานการประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ 2
พ.ศ.2549	-	ร่วมแสดงผลงานนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช
พ.ศ.2552	-	ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย"จินตนาการในศิลปะไทย"ปี
พ.ศ.2553	-	ร่วมแสดงผลงานกับ THE 29th UOB PAINTING OF THE YEAR ที่
- ประเทศสิงคโปร์
- ร่วมแสดงผลงานศิลปกรรมรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 27
 - ร่วมแสดงผลงานศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 22

พ.ศ.2554 - ร่วมแสดงผลงาน และศึกษาดูงาน ณ เวนิส มิลาน ประเทศอิตาลี ใน
โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ร่วมสมัย

- ร่วมแสดง นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 33 ปี
- ร่วมแสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 57 ปี
- ร่วมแสดงผลงานศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 23

เกียรติประวัติ

พ.ศ. 2547 - รางวัลชมเชย การประกวดหัวข้อข่าวไทย โดยมูลนิธิข่าว

พ.ศ. 2548 - รางวัลชมเชย ประเภทจิตรกรรมไทย การแสดงผลงานนักศึกษาวิทยาลัย
ช่างศิลป์นครศรีธรรมราช

- รางวัลชมเชย ประเภทองค์ประกอบศิลป์ การแสดงผลงานนักศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช

- รางวัลชมเชย การประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ 3
- รางวัลดีเด่น “ศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 17

พ.ศ.2549 - รางวัลที่ 3 ประเภทประติมากรรม การแสดงผลงานนักศึกษาวิทยาลัยช่าง
ศิลป์ นครศรีธรรมราช

- รางวัลดีเด่น “ศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 18
- รางวัลที่ 1 การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1

พ.ศ.2550 - รางวัลที่ 1 การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 2

พ.ศ.2551 - รางวัลชมเชยการประกวดออกแบบสร้างสรรค์จิตรไทยครั้งที่ 1

- รางวัลชมเชยโครงการ จินตนาการสืบสานวรรณกรรมไทยปีที่ 2

- พ.ศ.2553 - รางวัลที่ ๓ เหรียญทองแดงบัวหลวง จิตรกรรมไทยแนวประเพณี ครั้งที่ ๓๒ โดย มูลนิธิ ธนาคารกรุงเทพ
- รางวัลที่1การประกวด uob รังสรรค์จิตรกรไทยครั้งที่ 2 โดยธนาคาร uob
- พ.ศ.2554 - รางวัลดีเด่น การประกวด Young Thai Artist Award 2010
- ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักศึกษาจากผลงานศิลปะ ในโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วม สมัย ครั้งที่ 6 ร่วมแสดงผลงาน และศึกษา ดูงาน ณ เวนิส มิ ลาน ประเทศอิตาลี
- รางวัลชมเชย การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 6 ปี พศ 2554
- รางวัลเกียรติคุณเหรียญเงิน ."ศิลป์ พีระศรี" ครั้งที่ 28 พ.ศ.2554
- รางวัล พิเศษ โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินเทอร์เน็ต