

การกำเนิดใหม่

(Reborn)

สำนักหอสมุดกลาง

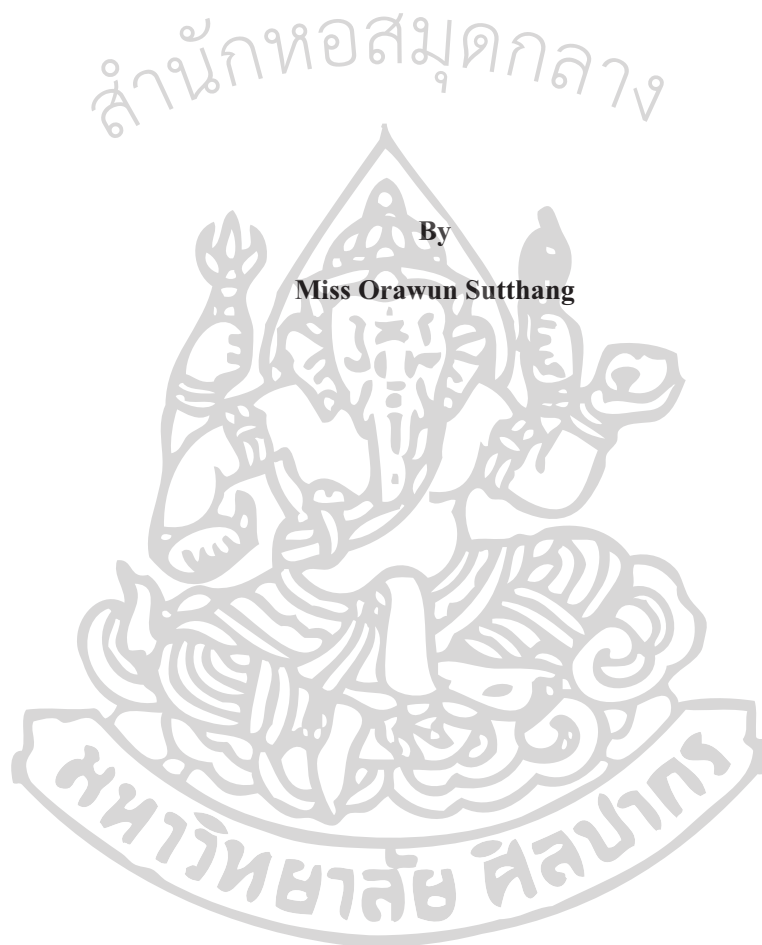
ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปบัณฑิต

ภาควิชาศิลปไทย

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2554

REBORN

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

Bachelor of Fine Art (B.F.A.),

Department of Thai Art,

THE FACULTY OF PAINTING SCULPTURE AND GRAPHIC ARTS

SILPAKORN UNIVERSITY

2011

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้นำเอกสาร
ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปไทย

.....

(รองศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข)

คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

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

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

ประธานกรรมการ

(รองศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข)

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

กรรมการ

(อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร)

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

กรรมการ

(อาจารย์ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ)

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

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัชญา ควงรัตน์)

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

กรรมการและเลขานุการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชัย ภิรมย์รักษ์)

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

ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์

.....

(อาจารย์ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ)

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

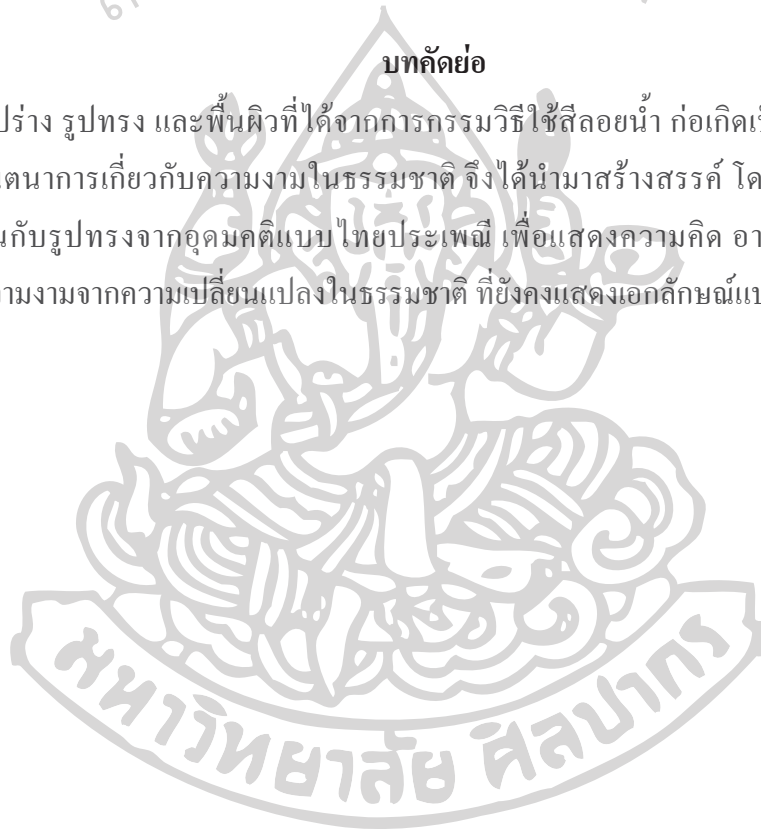

หัวข้อศิลปนิพนธ์   การกำเนิดใหม่
ชื่อนักศึกษา   นางสาวอรรวรรณ สุทัง
สาขาวิชา   ศิลปไทย
ภาควิชา   ศิลปไทย
ปีการศึกษา   2554

สำนักหอสมุดกลาง

บทคัดย่อ

รูปร่าง รูปทรง และพื้นผิวที่ได้จากการกรรมวิธีใช้สีลอยน้ำ ก่อเกิดเป็นความเคลื่อนไหว กระตุ้นจินตนาการเกี่ยวกับความงามในธรรมชาติ จึงได้นำมาสร้างสรรค์ โดยการเพิ่มเติม ตัดต่อ ผสมผสานกับรูปทรงจากอุดมคติแบบไทยประเพณี เพื่อแสดงความคิด อารมณ์และความรู้สึก เกี่ยวกับความงามจากเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติ ที่ยังคงแสดงเอกลักษณ์แบบไทย

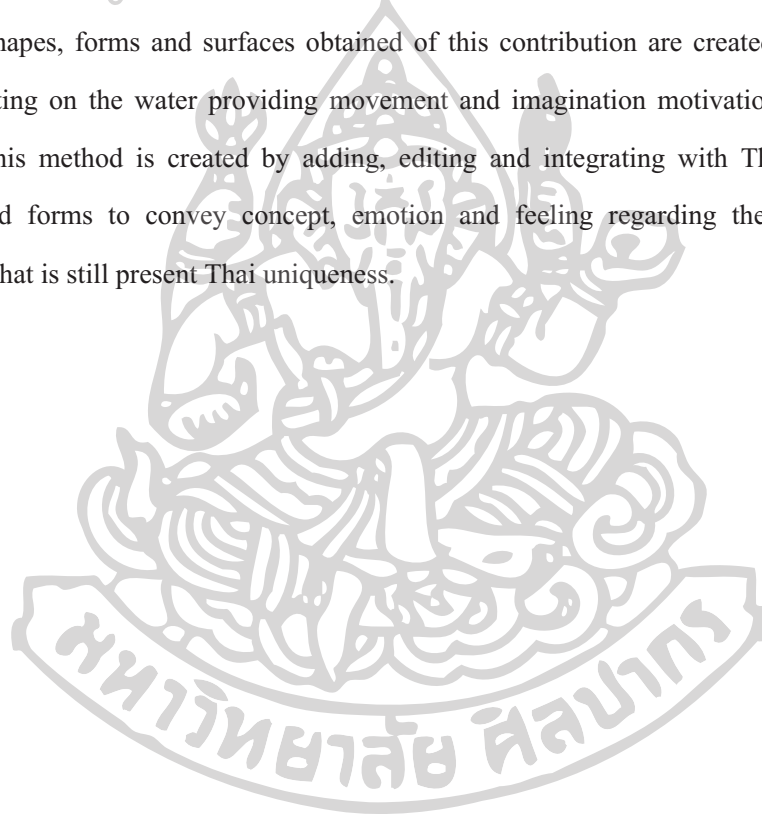

Thesis Title	Reborn
Name	Miss Orawun Suttung
Concentration	Thai Art
Department	Thai Art
Academic Year	2011

สำนักหอสมุดกลาง

Abstract

Shapes, forms and surfaces obtained of this contribution are created by the method of color floating on the water providing movement and imagination motivation regarding natural beauty. This method is created by adding, editing and integrating with Thai traditional ideal shapes and forms to convey concept, emotion and feeling regarding the beauty of natural changing that is still present Thai uniqueness.

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ ผู้เป็นที่พึ่งทางใจแก่ข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าขอน้อมรำลึกด้วยความเคารพ ความกตัญญูอย่างสูงต่อบิดา มารดาผู้ให้กำเนิดทั้งกาย
และวิญญาณ ตลอดจนทั้งสั่งสอนและให้กำลังใจตลอดมา

ข้าพเจ้าขอน้อมรำลึกถึงพระคุณของครูช่างทุกแขนง ที่คิดค้นวิชาต่าง ๆ และเป็นมรดกสืบ
ทอดแก่ชนรุ่นหลังสืบมา

ข้าพเจ้าขอน้อมรำลึกถึงคำสั่งสอนของเหล่าคณาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้
ตลอดจนความรัก ความเมตตาและเป็นกำลังใจให้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

ข้าพเจ้าขอกราบขอบคุณอาจารย์ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ อาจารย์ที่ปรึกษาในการทำศิลป
นิพนธ์ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอน้อมรำลึกถึงพระคุณทุกท่านร่วมถึงสรรพสิ่งที่ทำให้ประสบการณ์ความรู้ความ
เข้าใจตลอดจนความชำนาญทางด้านศิลปะแก่ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอให้คุณงามความดีและคุณค่าในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ครั้งนี้ ก่อเกิด
ประโยชน์ต่อสังคมและเพื่อนมนุษย์ผู้สนใจผลงานศิลปะ

คำนำ

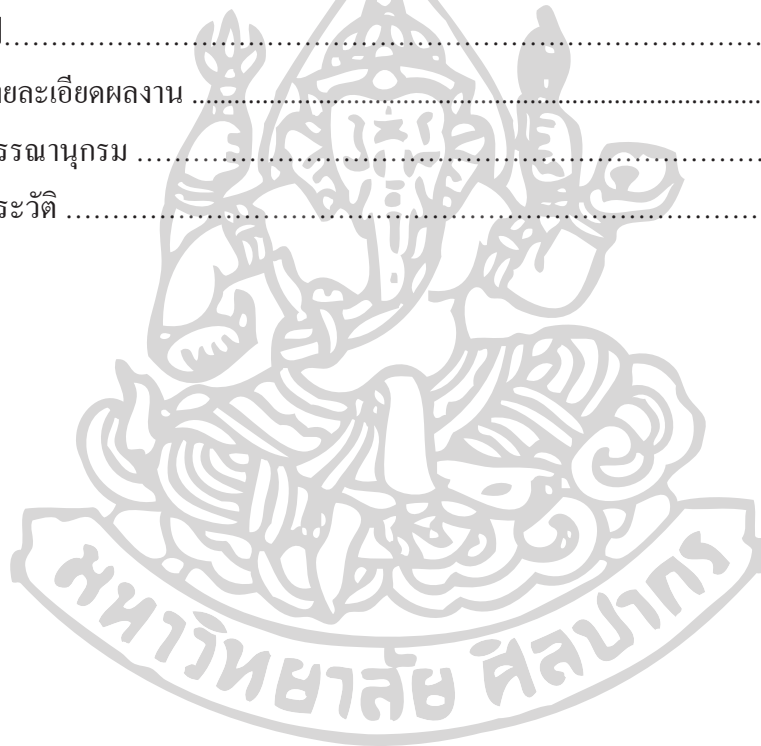
เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของผลงานศิลปะนิพนธ์ สาขาศิลปไทย ปีการศึกษา 2554 ระดับศิลปบัณฑิต คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค์ในการเขียนเพื่อ อธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการสร้างผลงาน ศิลปะนิพนธ์ภายใต้ชื่อ “การกำเนิดใหม่” (Reborn) ตั้งแต่ความเป็นมาในการสร้างผลงาน และรวบรวมข้อมูลที่จะนำมาศึกษา รูปแบบเทคนิค วิธีการ ขั้นตอนในการทำงาน วิเคราะห์เนื้อหาและปัญหาของผลงาน โดยคาดว่าเอกสารฉบับนี้จะประโยชน์ต่อผู้สนใจในด้านศิลปะโดยทั่วไป

สารบัญ

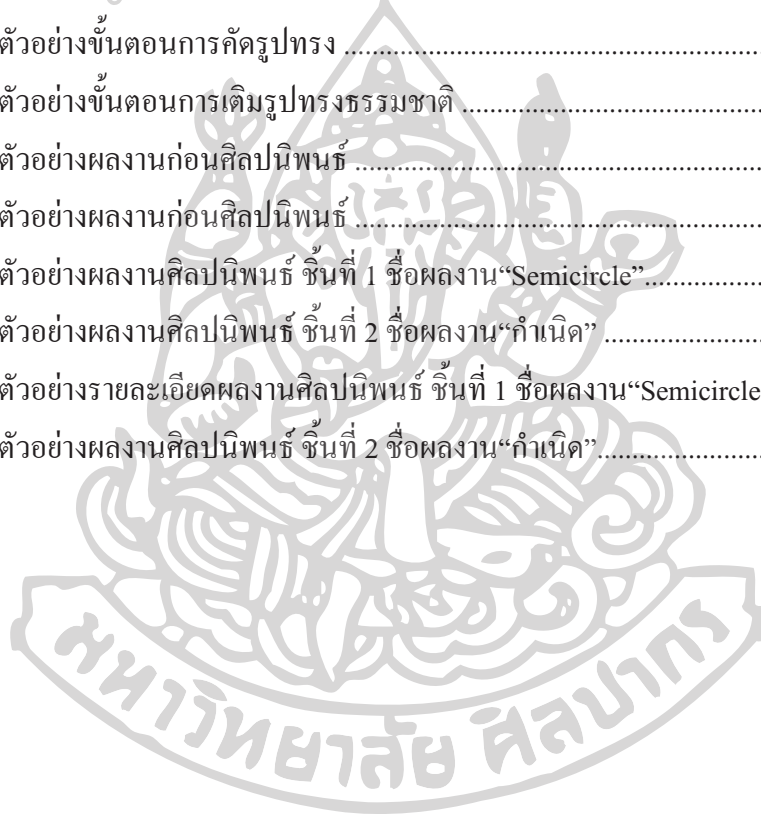
	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
กิตติกรรมประกาศ	ฉ
คำนำ	ช
สารบัญภาพ	ญ
บทที่	
1. บทนำ	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์	1
แนวความคิดในการสร้างสรรค์	1
ขอบเขตของการศึกษา	2
วิธีการศึกษา	2
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการสร้างสรรค์	2
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำศิลปนิพนธ์	3
2. ข้อมูลที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์	4
ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ	4
ทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์	4
แรงบันดาลใจจากประสบการณ์ชีวิต	4
แรงบันดาลใจจากเทคนิคสีน้ำมันลอยบนผิวน้ำ	5
แรงบันดาลใจจากเทคนิคลายรดน้ำ	5
กรรมวิธีในการสร้างลายรดน้ำ	5
แรงบันดาลใจจากผลงานศิลปกรรมของศิลปินร่วมสมัย	7
3. กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	14
วิธีการหาข้อมูล	14
ขั้นตอนการสร้างเทคนิคสีน้ำมันบนผิวน้ำ	14

บทที่	หน้า
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน	15
ทัศนธาตุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน	15
4. การพัฒนาผลงานและบทวิเคราะห์ศิลปนิพนธ์	19
ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์	19
ผลงานศิลปนิพนธ์.....	19
วิเคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์.....	19
ทัศนธาตุที่ใช้ในผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1	20
ทัศนธาตุที่ใช้ในผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2	21
5. สรุป.....	28
รายละเอียดผลงาน	29
บรรณานุกรม	30
ประวัติ	31

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1 ข้อมูลตัวอย่างผลงานลายรดน้ำ	9
2 ข้อมูลตัวอย่างกรรมวิธีการสร้างลายรดน้ำ	10
3 ข้อมูลตัวอย่างกรรมวิธีการสร้างลายรดน้ำ	11
4 ข้อมูลตัวอย่างผลงานของจันทนา แจ่มทิม ชื่อผลงาน “ปัญญาวิมุตติ”	12
5 ข้อมูลตัวอย่างผลงานของสิโรจน์ พวงบุปผา ชื่อผลงาน “นารีผล 1”	13
6 ข้อมูลตัวอย่างตอนพิมพ์สีน้ำมันจากผิวหน้า	16
7 ข้อมูลตัวอย่างตอนพิมพ์สีน้ำมันจากผิวหน้า	16
8 ข้อมูลตัวอย่างขั้นตอนการคัดรูปทรง	17
9 ข้อมูลตัวอย่างขั้นตอนการเติมรูปทรงธรรมชาติ	18
10 ข้อมูลตัวอย่างผลงานก่อนศิลปินพิมพ์	22
11 ข้อมูลตัวอย่างผลงานก่อนศิลปินพิมพ์	23
12 ข้อมูลตัวอย่างผลงานศิลปินพิมพ์ ชั้นที่ 1 ชื่อผลงาน “Semicircle”	24
13 ข้อมูลตัวอย่างผลงานศิลปินพิมพ์ ชั้นที่ 2 ชื่อผลงาน “กำเนิด”	25
14 ข้อมูลตัวอย่างรายละเอียดผลงานศิลปินพิมพ์ ชั้นที่ 1 ชื่อผลงาน “Semicircle”	26
15 ข้อมูลตัวอย่างผลงานศิลปินพิมพ์ ชั้นที่ 2 ชื่อผลงาน “กำเนิด”	27

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในกระบวนการการทำเทคนิคลายรดน้ำแบบดั้งเดิมของโบราณนั้น ช่างโบราณจะใช้วิธีการเขียนให้เป็นรูปทรงที่ชัดเจนก่อนนำมาลงรักปิดทองแล้วใช้น้ำล้างในขั้นตอนสุดท้าย ข้าพเจ้าจึงต้องการสร้างเทคนิคใหม่จากเทคนิคลายรดน้ำ ด้วยการนำขั้นตอนกระบวนการทำมาสลับขั้นตอน โดยการนำขั้นตอนของสีลอยน้ำมาใช้เป็นขั้นตอนแรก คือการใช้เทคนิคภาพพิมพ์บนผืนผ้าตามด้วยการปิดทอง จากนั้นใช้จินตนาการคัดกรองรอยการเคลื่อนไหวของน้ำบนพื้นผิว ทำให้เกิดรูปทรงใหม่ทางธรรมชาติให้ชัดเจน แล้วแต่งเติมรูปทรงต่างๆ ของธรรมชาติด้วยเทคนิคลายรดน้ำแบบดั้งเดิม เพื่อแสดงปรากฏการณ์การกำเนิดใหม่ของเทคนิคและรูปทรง อีกทั้งยังแสดงความงามของทัศนธาตุ จุด เส้น สี รูปทรง น้ำหนัก และพื้นที่ว่างในรูปแบบกึ่งนามธรรม

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

1. เพื่อต้องการแสดงให้เห็นเทคนิคลายรดน้ำในรูปแบบเก่าและใหม่ ในปรากฏการณ์การกำเนิดใหม่ของเทคนิคและรูปทรงทางธรรมชาติ ด้วยการนำขั้นตอนเทคนิคลายรดน้ำมาสลับขั้นตอนกัน
2. เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางความงามในงานศิลปะไทยลายทองในรูปแบบกึ่งนามธรรม

แนวความคิดในการสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าต้องการสร้างเทคนิคใหม่จากเทคนิคลายรดน้ำ ด้วยการนำขั้นตอนกระบวนการทำเทคนิคลายรดน้ำแบบดั้งเดิมมาสลับขั้นตอนกัน โดยการนำขั้นตอนของสีลอยน้ำมาใช้เป็นขั้นตอนแรก คือการใช้เทคนิคภาพพิมพ์บนผืนผ้าตามด้วยการปิดทอง จากนั้นใช้จินตนาการคัดกรองรอยการเคลื่อนไหวของน้ำบนพื้นผิว ทำให้เกิดรูปทรงใหม่ทางธรรมชาติให้ชัดเจน แล้วแต่งเติมรูปทรงต่างๆ ของธรรมชาติด้วยเทคนิคลายรดน้ำแบบดั้งเดิม เพื่อแสดงปรากฏการณ์การกำเนิดใหม่ของเทคนิคและรูปทรง อีกทั้งยังแสดงความงามของทัศนธาตุ จุด เส้น สี รูปทรง น้ำหนัก และพื้นที่ว่างในรูปแบบกึ่งนามธรรม

ขอบเขตของการศึกษา

1. ขอบเขตด้านรูปแบบ ผลงานจิตรกรรม 2 มิติ ในแนวกึ่งนามธรรม
2. ขอบเขตด้านเทคนิค ใช้เทคนิคลายรดน้ำ และเทคนิคภาพพิมพ์บนผิวน้ำ
3. ขอบเขตด้านเนื้อหา แสดงการกำเนิดใหม่ของเทคนิคและรูปทรงทางธรรมชาติ

วิธีการศึกษา

1. สังเกตและถ่ายรูปลักษณะเคลื่อนไหวของน้ำในลักษณะต่าง ๆ
2. ทดลองสร้างสรรค์ผลงาน โดยค้นหารูปทรงจากความเคลื่อนไหวของน้ำ ด้วยการกระจายสีน้ำมันลงบนผิวน้ำในรูปแบบต่าง ๆ
3. สร้างสรรค์ผลงานตามกระบวนการดังต่อไปนี้
  - 3.1 เตรียมพื้นที่เรียบและกันน้ำโดยสีโป๊วไม้
  - 3.2 รองพื้นสีดำด้วยยางรัก
  - 3.3 สร้างร่องลอยการเคลื่อนไหวของน้ำด้วยเทคนิคการกระจายสีน้ำมันบนผิวน้ำ
 พร้อมควบคุมทิศทางให้ไปตามที่ต้องการ
  - 3.4 นำเฟรมที่เตรียมไว้ พิมพ์สีน้ำมันที่กระจายบนผิวน้ำ
  - 3.5 คัด โครงสร้างรูปทรงโดยรวมให้ชัดเจน
  - 3.6 เขียนลวดลายธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ สัตว์ คลื่นน้ำด้วยพู่กันและสีโปสเตอร์
  - 3.7 เช็ดรัก ปิดทอง
  - 3.8 รดน้ำ
  - 3.9 ตกแต่งผลงานให้มีความสมบูรณ์และสวยงาม

แหล่งข้อมูลที่น่ามาใช้ในการสร้างสรรค์

1. แหล่งข้อมูลด้านสถานที่
  - 1.1 แหล่งน้ำ เช่น สระแก้ว จ.นครปฐม คลื่นน้ำทะเล หาดทรายแก้ว พัทยา
  - 1.2 แหล่งพืชพรรณต่าง ๆ เช่น พระราชวังสนามจันทร์ สวนข้างบ้านเช่า
2. แหล่งข้อมูลด้านเอกสาร
  - 2.1 หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำศิลปนิพนธ์

1. กระดาษไม้
2. สีโปวไม้
3. กระดาษทราย
4. ยางรัก
5. สีน้ำมัน
6. สีโปสเตอร์
7. กาวกระถิน
8. แผ่นทอง
9. ผงทอง

บทที่ 2

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์

ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ

จากที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะลายรดน้ำมาเป็นจำนวนไม่น้อย ข้าพเจ้าจึงต้องการค้นหาหาเทคนิคศิลปะลายทองในรูปแบบใหม่ โดยการสร้างเทคนิคใหม่จากเทคนิคลายรดน้ำ ด้วยการนำขั้นตอนกระบวนการทำเทคนิคลายรดน้ำแบบดั้งเดิมมาสลับขั้นตอนกัน คือการใช้เทคนิคภาพพิมพ์บนพื้นผิวน้ำตามด้วยการปิดทอง จากนั้นใช้จินตนาการคัดกรองรายการเคลื่อนไหวของน้ำบนพื้นผิว ทำให้เกิดรูปทรงใหม่ทางธรรมชาติให้ชัดเจน แล้วแต่งเติมรูปทรงต่างๆ ของธรรมชาติด้วยเทคนิคลายรดน้ำแบบดั้งเดิม

ทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ จุดเริ่มต้นคือ ความคิด จินตนาการ อารมณ์ความรู้สึกของศิลปิน หลังจากนั้นก็คือการถ่ายทอดออกมาให้ตรงกับความคิด เพื่อสื่อความหมายให้ผู้ดูเข้าใจ หน้าที่ของศิลปินคือการค้นหาวิธีการรูปแบบการแสดงผลออก การมีความคิดแต่ไม่สามารถสื่อแสดงออกมาได้นั้นก็เท่ากับสร้างผลงานศิลปะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงค้นหาวิธีที่จะสื่อรูปแบบผลงานศิลปะในแบบเฉพาะตน เพื่อต้องการแสดงให้เห็นเทคนิคลายรดน้ำในรูปแบบเก่าและใหม่ ในปรากฏการณ์การกำเนิดใหม่ของเทคนิคและรูปทรงทางธรรมชาติ ด้วยการนำขั้นตอนเทคนิคลายรดน้ำมาสลับขั้นตอนกัน โดยใช้ความงามของทัศนธาตุ จุด เส้น สี น้ำหนัก จังหวะ พื้นที่ว่าง ก่อเกิดผลลัพธ์ทางความงามในงานศิลปะไทยลายทองในรูปแบบกึ่งนามธรรม

แรงบันดาลใจจากประสบการณ์ชีวิต

ในวัยเด็กข้าพเจ้าเป็นคนกลัวน้ำมาก เพราะเคยตกน้ำถึงสองครั้ง จากนั้นมาข้าพเจ้าก็ไม่ค่อยลงเล่นน้ำ แต่จะมานั่งมองการเคลื่อนไหวของน้ำแทน การเคลื่อนไหวของน้ำทำให้ข้าพเจ้าเกิดความรู้สึกต่าง ๆ เช่น เมื่อน้ำนิ่ง เคลื่อนไหวช้าทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกสงบ ผ่อนคลาย สบายใจ แต่เมื่อข้าพเจ้าเห็นน้ำที่ไหลแรงหรือน้ำตกทำให้ข้าพเจ้าเกิดความรู้สึกกลัวมากจนบางครั้งทำให้ข้าพเจ้าถึงกับนำไปฝัน ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงมีผลต่ออารมณ์ ความรู้สึกของข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก

แรงบันดาลใจจากเทคนิคสีน้ำมันลอยบนผิวน้ำ

ในวัยเด็กข้าพเจ้าเคยเรียนศิลปะในเทคนิคต่าง ๆ ทั้งการเป่าสี พิมพ์สี การประทับสีด้วยใบไม้รวมทั้งเทคนิคน้ำมันบนผิวน้ำนี้ด้วย ในตอนนั้นเทคนิคสีน้ำมันลอยน้ำนี้ทำให้ข้าพเจ้าสนใจเป็นอย่างมากเพราะเป็นเทคนิคที่เร็วและมีความน่าสนใจโดยไม่ต้องไปทำอะไรมาก เทคนิคนี้จึงเป็นเทคนิคที่ข้าพเจ้าชื่นชอบและอยากนำมาสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบต่าง ๆ

แรงบันดาลใจจากเทคนิคลายรดน้ำ

ความหมายและความสำคัญของงานจิตรกรรมลายรดน้ำ

ความหมาย “ลายรดน้ำ” หมายถึง งานช่างประณีตศิลป์ของไทยแขนงหนึ่งที่ต้องใช้กระบวนการในการเขียนและจะเสร็จสมบูรณ์ได้โดยการรดน้ำ ลายรดน้ำเป็นจิตรกรรมไทยประเภทหนึ่งซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มเอกรงค์ คือใช้สีทองสีเดียว ทั้งเป็นส่วนที่เป็นภาพ ลวดลายหรือลวดลายประกอบภาพ สีทองนี้มาจากทองคำเปลวแท็ร้อยเปอร์เซ็นต์ ปราภาให้เห็นเด่นชัดเป็นเงางาม บนพื้นสีดำหรือพื้นสีแดงเข้ม เป็นงานประณีตศิลป์ที่มีระเบียบแบบแผนในการเขียนอันเป็นเอกลักษณ์ ใช้เขียนประดับตกแต่งส่วนประกอบอาคารสถาปัตยกรรมไทย อาทิ ประตู หน้าต่าง เสา ผนัง อุโบสถ วิหาร หอไตร หรือเขียนประดับสิ่งของเครื่องใช้ อาทิ ตู้พระไตรปิฎก ฉากลับแล หีบหนังสือ กัณฑ์เทศน์ หน้าปกสมุดข่อย เครื่องดนตรีไทยจำพวก ข้อง ระนาด เครื่องศาสตราวุธ อาทิ โล่ห์ ฝักดาบ กุบช้าง ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของงานเครื่องเงิน เป็นต้น มีกรรมวิธีขั้นตอนในการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ แต่ละขั้นตอน ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เวลาในการจัดเตรียมนานพอสมควร มีระเบียบแบบแผนชัดเจนจึงจะทำให้เกิดผลงานที่มีความสมบูรณ์งดงาม และมีคุณค่า

ความสำคัญของลายรดน้ำ งานลายรดน้ำเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติที่สืบทอดต่อเนื่องกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เนื่องจากเป็นงานที่อาศัยความประณีตและความละเอียดอย่างสูงในทุกขั้นตอนการผลิต ช่างเขียนภาพลายรดน้ำต้องอาศัยทักษะ ความชำนาญ ความรู้ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ จะต้องมีความถูกต้องและสมบูรณ์ เพื่อผลิตผลงานอันทรงคุณค่าและถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งของชาติ ซึ่งไม่มีชาติใดเสมอเหมือน

กรรมวิธีในการสร้างลายรดน้ำ

การสร้างงานลายรดน้ำแต่ละชิ้น ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบและเขียนแบบ ร่างแบบตัวภาพและลายที่จะเขียนลงบนกระดาษร่างเสียก่อน โดยร่างแต่เพียงเค้าโครงให้ได้รูปที่สวยงามถูกต้อง โดยไม่จำเป็นต้องลงลายละเอียดให้มากจนเกินไป

ขั้นตอนที่ 2 การทำแบบปรุ นำแบบหรือลวดลายที่ร่างไว้แล้ว ไปทำแบบปรุโดยใช้กระดาษไขปิดทับไปบนแบบที่ร่างไว้ 1 แผ่น ที่เหลือประมาณ 3-4 แผ่น วางซ้อนด้านล่างไว้แล้วยึดด้วยแม็กเย็บกรรมวิธีในการสร้างลายรดน้ำ

ขั้นตอนที่ 3 การเตรียมพื้นวัสดุ ใช้ไม้อัด ตัดให้ได้ขนาดกับแบบที่ร่างไว้ หรือจะใช้วัสดุอื่นใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นพลาสติก กระเบื้อง หรือ โลหะ ฯลฯ ที่ทาร์กได้นำมาขัดด้วยกระดาษทรายน้ำแล้วลงรักสมุก หรือสีโป้วแห้งเร็วทิ้งให้แห้งแล้วขัดเรียบ

ขั้นตอนที่ 4 การลงรักน้ำเกลี้ยง นำพื้นที่ขัดไว้ดีแล้วไปลงรักน้ำเกลี้ยงสัก 3 ครั้ง โดยแต่ละครั้งต้องรอให้รักที่ลงแห้งสนิทเสียก่อน จึงขัดแล้วลงรักซ้ำลงไป ทำเช่นนี้จนครบ 3 ครั้งเป็นอย่างน้อย แล้วทำการเช็ดรักชักเงาพื้น นำไปบ่มเก็บในที่ที่ไม่มีฝุ่นละออง

ขั้นตอนที่ 5 ล้างทำความสะอาดพื้นรัก นำพื้นรักที่เตรียมไว้ดีแล้วไปทำความสะอาดโดยใช้ดินสอพองผสมน้ำแต่น้อย ทำความสะอาดพื้นรักให้หมดคราบความสกปรกต่างๆ

ขั้นตอนที่ 6 ลูบฝุ่นโรยแบบ เอาแบบปรุที่เตรียมไว้มาลูบด้วยลูกประคบฝุ่นดินสอพองเผาไฟลงไปบนพื้นรักที่ล้างทำความสะอาดไว้แล้วจนปรากฏภาพหรือลายบนพื้นรัก

ขั้นตอนที่ 7 เขียนด้วยน้ำยาหรรดล (ใช้สีโปสเตอร์แทนได้แต่คุณภาพไม่เทียบเท่า) ใช้พู่กันชนิดพิเศษจุ่มลงในน้ำยาหรรดลที่เตรียมไว้แล้วเขียนไปตามแบบภาพหรือลายที่ปรากฏบนพื้นจนแล้วเสร็จ

ขั้นตอนที่ 8 การเช็ดรัก นำรักเช็ด เช็ดลงบนพื้นภาพหรือลายที่เขียนเสร็จแล้วโดยเช็ดให้ทั่วทั้งภาพ แล้วถอนออกโดยใช้ล้าลิออนรักเช็ดให้เหลือน้อยที่สุด พอใช้หลังมือแตะแล้วรู้สึกได้ว่ายังมีความเหนียวอยู่

ขั้นตอนที่ 9 การปิดทอง ใช้ทองคำเปลวคัด 100% อย่างดีสีเดียวกันปิดทับลงไปโดยให้เกยทับกันพอประมาณ จนทั่วทั้งภาพ แล้วใช้มือกวาดทองให้เรียบเป็นเนื้อเดียวกัน

ขั้นตอนที่ 10 การรดน้ำ นำภาพหรือลายที่ปิดทองเรียบร้อยแล้ว ไปล้างหรือรดด้วยน้ำสะอาดล้างน้ำยาหรรดลออกให้หมดแล้วเช็ดให้เรียบร้อยสวยงาม

ขั้นตอนที่ 11 การซ่อมลายที่ชำรุด กรณีที่ล้างหรือรดด้วยน้ำแล้ว มีบางตอนชำรุดของหลุดลอกออกต้องทำการเขียนซ่อมโดยทำความสะอาดบริเวณที่จะซ่อมด้วยดินสอพองผสมน้ำเสียก่อน จึงค่อยเขียนด้วยน้ำยาหรรดล ทำเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 7 เรื่อยลงมาถึงการรดน้ำก็จะได้ภาพสมบูรณ์¹

¹ http://www.siamwoodcarving.com/chang_sip_mu/post_20.html เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2554

เทคนิคลายรดน้ำเป็นเทคนิคของช่างไทยโบราณที่มีกรรมวิธีการผลิตที่ซับซ้อน ประณีต และละเอียดอ่อนเป็นอย่างมาก ส่วนวัสดุที่ใช้ก็เป็นวัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติทั้งหมด ผลงานที่ออกมาก็มีความคงทน แข็งแรงทนต่อแดด ต่อฝน ต่ออากาศ ยากที่จะชำรุดสังเกตได้จากผลงานสมัยก่อนที่ยังหลงเหลือให้เราคนรุ่นหลังได้ศึกษา แต่สิ่งหนึ่งที่นอกเหนือจากภูมิปัญญาในการเลือกวัตถุดิบมาใช้คือ สีของผลงาน ที่มีแค่สีดำ และสีทองเท่านั้น แต่ช่างไทยฉลาดที่จะนำมาจัดวางองค์ประกอบลวดลายให้สมดุลและสวยงามด้วยทัศนธาตุของเส้น พื้นที่ว่าง และรูปทรง ทุกส่วนทุกชั้นตอนนี้ทำให้ข้าพเจ้าสนใจ และนำมาคิดแปลงในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยลายทอง โดยใช้เทคนิคที่ข้าพเจ้าเคยทดลองในวัยเด็กคือ การเล่นสีน้ำมันบนผืนผ้าแล้วพิมพ์ด้วยพื้นที่เตรียมไว้ เพื่อให้ได้ผลงานศิลปะไทยลายทองที่มีรูปแบบที่แปลกใหม่

แรงบันดาลใจจากผลงานศิลปกรรมของศิลปินร่วมสมัย

1. **จันทนา แจ่มทิม** เป็นศิลปินที่ทำงานจิตรกรรมลายทอง โดยใช้กระบวนการเทคนิคลายรดน้ำแบบโบราณ ซึ่งในปัจจุบันมีศิลปินที่ใช้เทคนิคนี้ลดน้อยลง เนื่องจากกรรมวิธีการทำยุ่งยาก ซับซ้อน วัสดุประเภททองคำก็มีราคาสูง และในปัจจุบันยังรักที่ถือว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญยังหายาก แต่ถึงอย่างไรจันทนาก็ยังคงรังสรรค์ผลงานจิตรกรรมลายรดน้ำ โดยอาศัยเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธปรัชญาและสัจธรรมของการดำเนินชีวิตผ่านผลงานศิลปะในหลาย ๆ ชิ้น

ผลงานของจันทนา ส่วนใหญ่จะเป็นรูปทรงของธรรมชาติ ประกอบไปด้วยรูปทรงของต้นไม้ สายน้ำ สัตว์ และพืชพันธุ์ชนิดต่าง ๆ ซึ่งจันทนาได้นำรูปทรงเหล่านี้มาดัดแปลงและประดิษฐ์รูปทรงขึ้นมาใหม่ จนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน โดยการเน้นไปในทางลวดลายไทยแบบอุดมคติ ในส่วนของผลงานบางชิ้นมีการตัดทอนรูปแบบมาจากของจริง บางผลงานได้นำรูปทรงของธรรมชาติมาแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ให้ดูเป็นงานแบบสมัยใหม่มากขึ้น ถึงอย่างไรก็ยังคงแสดงความเป็นไทยออกมาได้อย่างชัดเจน

ในส่วนของผลงานที่ข้าพเจ้านำมาดัดแปลงสร้างสรรค์ให้เป็นแนวงานของข้าพเจ้าในผลงานศิลปะนิพนธ์คือ เทคนิคลายรดน้ำกับรูปทรงการลื่นไหลของพืชพันธุ์ และการเปลี่ยนแปลงจากพืชพันธุ์ธรรมชาติค่อย ๆ แปรเปลี่ยนเป็นลวดลายไทย

2. **สิโรจน์ พวงบุบผา** เป็นศิลปินที่ทำงานจิตรกรรมแบบประเพณีของไทย โดยใช้เทคนิคลายก้ำมะลอบ ผสมผสานกับเทคนิคลายรดน้ำ สิโรจน์ใช้เทคนิคของช่างไทยโบราณล้วนๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงรักปิดทอง การเขียนลายรดน้ำ เขียนด้วยพู่กันสอดแทรกให้เกิดมิติในผลงาน แต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือ มีการนำเรื่องราวเกี่ยวกับไตรภูมิในแนวงานเฉพาะตัวให้เข้ามามีบทบาทในผลงาน แสดงออกด้วยการใช้สัญลักษณ์ และสอดแทรกลวดลาย รูปทรงของธรรมชาติต่าง ๆ เป็นรูปแบบ

ของลายไทยที่คลี่คลายรูปทรงออกมาไม่มากนัก ซึ่งด้วยสีที่ต่างกันของทอง และสีของहरดาล รวมทั้งรูปแบบของผลงานที่เป็นแบบเฉพาะตน ทำให้ทุกส่วนในผลงานมีการกลมกลืนและคงความงามแบบไทยอย่างครบถ้วนและสวยงาม

ในส่วนของผลงานที่ข้าพเจ้าชื่นชอบและนำมาดัดแปลงใช้ในผลงานศิลปนิพนธ์คือ เทคนิคลายรดน้ำ กับเทคนิคลายกำมะลอของช่างไทยโบราณ สีของผลงานคือ สีดำ สีทองและสีเหลืองของहरดาล

มหาวิทยาลัยศิลปากร ส่วนลิขสิทธิ์

ภาพที่ 1 ข้อมูลตัวอย่างผลงานลายรดน้ำ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

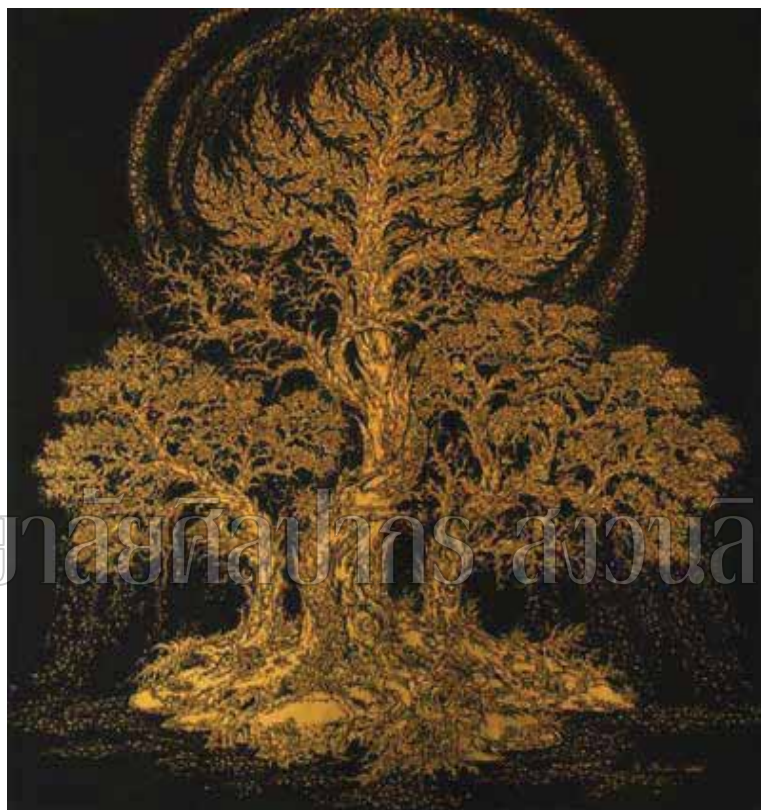

ภาพที่ 2 ข้อมูลตัวอย่างกรรมวิธีการสร้างลายรดน้ำ

มหาวิทยาลัยศิลปากร สงวนลิขสิทธิ์

ภาพที่ 3 ข้อมูลตัวอย่างกรรมวิธีการสร้างลายรดน้ำ

มหาวิทยาลัยศิลปากร ส่วนนิพนธ์

ภาพที่ 4 ข้อมูลตัวอย่างผลงานของจันทนา แจ่มทิม ชื่อผลงาน “ปัญญาวิมุตติ”

มหาวิทยาลัยศิลปากร - สถาบันศิลปกรรมศาสตร์

ภาพที่ 5 ข้อมูลตัวอย่างผลงานของศิลปิน พวงบุปผา ชื่อผลงาน “นารีผล 1”

บทที่ 3

กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ภายใต้ชื่อ “การกำเนิดใหม่” ในชุดนี้ ได้ใช้กระบวนการสร้างเทคนิคด้วยกันอยู่ 2 เทคนิคคือ เทคนิคการพิมพ์สีน้ำมันบนผิวน้ำ และเทคนิคลายรดน้ำ ข้าพเจ้าจึงได้นำข้อมูลการสร้างสรรค์และค้นคว้าพร้อมทั้งทัศนธาตุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ มาเรียบเรียงไว้เป็นหัวข้อดังต่อไปนี้

วิธีการหาข้อมูล

การหาข้อมูลข้าพเจ้าค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล 2 แบบคือ ข้อมูลที่ได้จากสถานที่ และข้อมูลจากเอกสาร

1. ข้อมูลจากสถานที่

1.1 สังเกตคลื่นน้ำและการเคลื่อนไหวของน้ำทั้งคลื่นที่มาแรงและคลื่นที่เบาตัวลงจากทะเลที่หาดทรายแก้ว เมืองพัทยา

1.2 สังเกตระลอกของคลื่นน้ำที่สระแก้ว จ. นครปฐม โดยการใช้หินโยนลงในน้ำ

1.3 ค้นหารูปทรงและลวดลาย จากหนังสือในหอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร การสังเกตจากของในธรรมชาติ

2. ข้อมูลจากเอกสาร

2.1 ลวดลายไทยจากหนังสือลายไทย

ขั้นตอนการสร้างเทคนิคสีน้ำมันบนผิวน้ำ

1. เตรียมน้ำใส่อ่าง (ใช้อ่างที่พอดีกับขนาดของเฟรมหรือใหญ่กว่าขนาดของเฟรม)

2. เตรียมเฟรมที่เตรียมพื้นมาแล้ว

3. ค่อย ๆ หยดสีน้ำมันลงสู่ผิวน้ำในอ่างแล้วควบคุมทิศทางของสีน้ำมันบนผิวน้ำ

4. นำเฟรมที่เตรียมมาพิมพ์สีที่กระจายบนผิวน้ำ

5. นำฟองทองหรือเปลวทองมากระจายติดลงบนพื้นที่มีคราบสีน้ำมันติดอยู่เพื่อให้สีน้ำมันกลายเป็นสีทอง

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน

1. เตรียมเฟรมไม้อัด
2. ใ้ปิวสีลงในเฟรมเพื่ออุดร่องไม้
3. จัดเฟรมจนเรียบด้วยกระดาษทรายน้ำ
4. ทาสีน้ำมันสีด่างลงในเฟรม
5. สร้างร่องลอยการเคลื่อนไหวของน้ำด้วยเทคนิคการกระจายสีน้ำมันบนผิวหน้าพร้อม

ควบคุมทิศทางให้ไปตามรูปทรงที่ต้องการ

6. นำเฟรมที่เตรียมไว้ พิมพ์สีน้ำมันที่กระจายบนผิวหน้า
7. คัดโครงสร้างรูปทรงโดยรวมให้ชัดเจนด้วยสีน้ำมันสีดำ
8. เขียนเติมลวดลายธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ สัตว์ คลื่นน้ำด้วยพู่กันและสีโปสเตอร์
9. เช็ดรัก ปิดทอง
10. รดน้ำ เพื่อล้างสีที่ไม่ต้องการออกแล้วเช็ดให้แห้ง
11. ตกแต่งผลงานให้มีความสมบูรณ์และสวยงาม

ทัศนธาตุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน

เส้น (Line) ใช้เส้นโค้งเป็นหลักทั้งในส่วนโครงสร้างใหญ่และในส่วนรายละเอียด เพื่อให้เกิดความรู้สึกเคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ ลื่นไหล ต่อเนื่อง ส่วนเส้นโค้งวงแคบ ให้ความรู้สึกถึงพลังความเคลื่อนไหวที่รุนแรงจากการเปลี่ยนทิศทาง ที่รวดเร็ว ไม่หยุดนิ่ง จะสังเกตเห็นพลังความเคลื่อนไหวที่ไม่สิ้นสุด

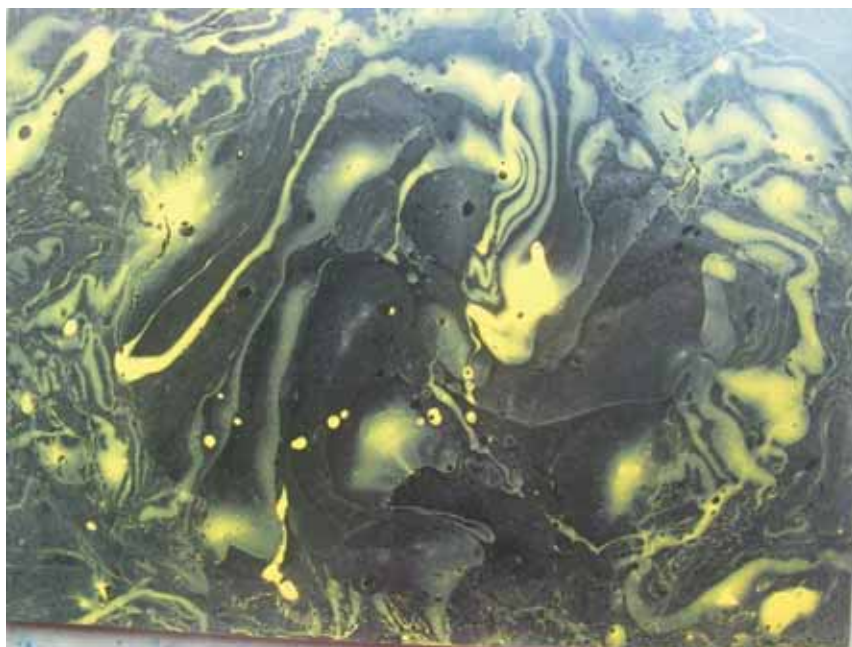
รูปทรง (Form) ใช้รูปทรงอิสระ (Free Form) ทั้งรูปทรงใหญ่และรูปทรงเล็ก เป็นโครงสร้างที่ไม่แน่นอน แต่สามารถจินตนาการเป็นรูปทรงสัตว์ชนิดต่าง ๆ ส่วนรูปทรงของพื้นที่สีดำ สีทองสามารถเป็นรูปทรงได้ทั้งหมด

สีและน้ำหนัก (Color and tone) ใช้สีเอกรงค์ (Monochrome) ควบคุมน้ำหนักด้วยสีทอง และสีดำให้ทำงานร่วมกันแต่จะเน้นน้ำหนักของสีทองให้เป็นสีจืดนมากกว่า

พื้นที่ว่าง (Space) เป็นพื้นที่ว่างซับซ้อนเพราะทั้งสีดำ และสีทอง สามารถเป็นพื้นที่ว่างได้ทั้งหมดโดยจะมองให้สีทองเป็นพื้นที่ว่างก็ได้ หรือจะมองให้สีดำเป็นพื้นที่ว่างก็ได้ แต่จะเน้นพื้นที่สีดำให้เป็นพื้นที่ว่างมากกว่า

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา

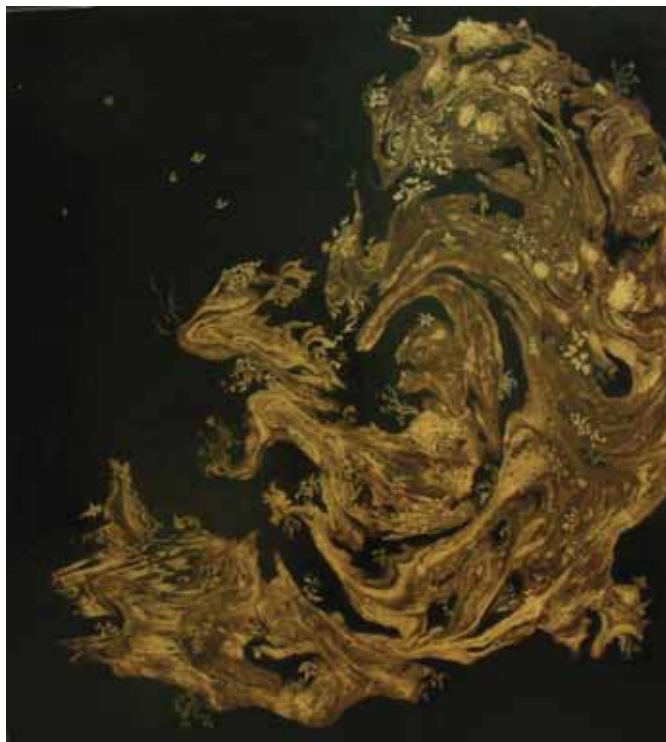

ภาพที่ 7 ข้อมูลตัวอย่างตอนพิมพ์สีน้ำมันจากผิวหนัง

มหาวิทยาลัยศิลปากร ส่วนนลินสีทรี

ภาพที่ 8 ข้อมูลตัวอย่างขั้นตอนการคัดรูปทรง

มหาวิทยาลัยศิลปากร ส่วนนิเทศศาสตร์

ภาพที่ 9 ข้อมูลตัวอย่างขั้นตอนการเติมรูปทรงธรรมชาติ

บทที่ 4

การพัฒนาผลงานและบทวิเคราะห์ศิลปนิพนธ์

ผลงานศิลปนิพนธ์ภายใต้ชื่อ “การกำเนิดใหม่” ในชุดนี้ข้าพเจ้าได้พัฒนาการและสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องจากการศึกษาค้นคว้า โดยแบ่งช่วงเวลาไว้ 2 ระยะดังนี้

ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์

ผลงานในช่วงนี้เสมือนเป็นผลงานแรกที่ได้เทคนิคใหม่จากการทดลองนำสีน้ำมันลอยน้ำ แล้วนำมาปิดทองอีกที มีการเพิ่มลวดลายการเขียนด้วยเทคนิคลายรดน้ำ แต่ยังคงกำหนดการไหลของรูปทรงและกำหนดระยะเวลาในการปิดทองยังไม่ได้ รูปทรงและสีทองที่ได้จึงดูขาด ๆ ไม่ค่อยชัดเจน

ผลงานศิลปนิพนธ์

ผลงานในระยะนี้เป็นการพัฒนามาจากผลงานชุดก่อนศิลปนิพนธ์ทั้งทางด้านเทคนิค และรูปทรง ซึ่งการสร้างสรรค์ผลงานในชุดนี้ เริ่มควบคุมทิศทางการไหลของน้ำให้เกิดรูปทรงได้บ้างแล้วและการติดทองตามร่องรอยของน้ำก็เริ่มติดตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดจะให้ชัดหรือจางในช่วงไหนในงาน

วิเคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้มีทั้งหมดมี 2 ชิ้น โดยได้นำเสนอการสร้างเทคนิคใหม่จากเทคนิคลายรดน้ำ ด้วยการนำขั้นตอนกระบวนการทำมาสลับขั้นตอนกัน โดยการนำขั้นตอนของน้ำมาใช้เป็นขั้นตอนแรก คือการใช้เทคนิคภาพพิมพ์บนพื้นผิวน้ำตามด้วยการปิดทอง จากนั้นใช้จินตนาการคัดร่องรอยการเคลื่อนไหวของน้ำบนพื้นผิว ทำให้เกิดรูปทรงใหม่ทางธรรมชาติให้ชัดเจน แล้วแต่งเติมรูปทรงต่างๆ ของธรรมชาติด้วยเทคนิคลายรดน้ำแบบดั้งเดิม เพื่อแสดงปรากฏการณ์การกำเนิดใหม่ของเทคนิคและรูปทรง ซึ่งจะใช้รูปลักษณะการเคลื่อนไหวของน้ำและรูปทรงของสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของน้ำ

ผลงานทั้ง 2 ชิ้นนี้มีการจัดวางองค์ประกอบและรูปทรงที่แตกต่างกัน ซึ่งจะวิเคราะห์ผลงานทีละชิ้นดังต่อไปนี้

ผลงานชิ้นที่ 1 ใช้ชื่อผลงานว่า “Semicircle” เป็นรูปทรงครึ่งวงกลมแนวตั้ง 2 ภาพ โดยทั้ง 2 ภาพมีการวางองค์ประกอบให้ภาพครึ่งวงกลมอยู่ภาพละเฟรม และจัดวางเฟรมในลักษณะที่ไม่เท่ากัน เฟรมของภาพแรกจะวางอยู่ในระดับสูงกว่าอีกภาพ ซึ่งถ้ามองรูปลักษณะโดยรวมจะเห็นรูปทรงครึ่งวงกลม 2 วงวางไขว้กันอยู่ในลักษณะตัว S แบบประสานกันด้วยการใช้รูปทรงที่เท่ากันทำให้เกิดจุดเด่น จุดรองที่ไม่แน่นอน เป็นการสร้างเอกภาพของสิ่งที่คล้ายกัน ด้วยการจัดวางซ้ำ ๆ คล้าย ๆ กัน แต่จะมีการขัดแย้งในเรื่องของที่ว่าง และทิศทางของลายละเอียดเช่น ต้นไม้ ตัวสัตว์ ลายลายไทย เพื่อไม่ให้เกิดความจืดชืด น่าเบื่อ และช่วยให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น

เทคนิคที่ใช้ คือเทคนิคสีน้ำมันและเทคนิคลายรดน้ำ ซึ่งขั้นตอนแรกจะใช้เทคนิคภาพพิมพ์บนผืนผ้าตามด้วยการปิดทอง จากนั้นใช้จินตนาการคัดกรองรอยการเคลื่อนไหวของน้ำบนพื้นผิว ทำให้เกิดรูปทรงทางธรรมชาติให้ชัดเจน แล้วแต่งเติมรูปทรงต่างๆ ตามจินตนาการ ด้วยเทคนิคลายรดน้ำแบบดั้งเดิม และตกแต่งเพิ่มเติมให้สมบูรณ์และสวยงาม

ทัศนธาตุที่ใช้ในผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1

เส้น (Line) เป็นเส้นร่องรอยที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของน้ำด้วยเทคนิคสีน้ำมันลอยน้ำ ส่วนใหญ่เป็นเส้นโค้ง เพื่อให้เกิดความรู้สึกเคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ ลื่นไหล ต่อเนื่อง ส่วนเส้นโค้งวงแคบ ให้ความรู้สึกถึงพลังความเคลื่อนไหวที่รุนแรง จากการเปลี่ยนทิศทางที่รวดเร็ว ไม่หยุดนิ่ง แต่ก็มีบางจุดที่เป็นเส้นตรงเพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ขัดแย้งอยู่ในภาพ

ส่วนเส้นที่สร้างขึ้นมาใหม่ด้วยเทคนิคลายรดน้ำ ทั้งคลื่นน้ำ ต้นไม้ ใบหญ้า ลายไทย ส่วนใหญ่ก็ใช้เส้นโค้งเป็นหลัก เพื่อจะให้ดูกลมกลืนกับเส้นร่องรอยของน้ำ

รูปทรง (Form) ใช้รูปทรงครึ่งวงกลมมาประกอบกันเป็นรูปทรงตัว S เป็นรูปทรงใหญ่ ส่วนรูปทรงย่อยใช้รูปทรงอิสระ (Free Form) จินตนาการเป็นรูปทรงของสัตว์ และพืชพันธุ์ เพราะโครงสร้างรูปทรงของสิ่งมีชีวิตไม่มีโครงสร้างที่แน่นอน

สีและน้ำหนัก (Color and tone) ใช้สีเอกรงค์ (Monochrome) ควบคุมน้ำหนักด้วยสีทอง สีดำและ ให้ทำงานร่วมกัน แต่จะเน้นสีทองให้ดูเด่นกว่าสีดำ

พื้นที่ว่าง (Space) เป็นพื้นที่ว่างซับซ้อนเพราะทั้งสีดำ และสีทอง สามารถเป็นพื้นที่ว่างได้ทั้งหมดแต่ในผลงานชิ้นนี้จะเน้นให้สีทองเป็นพื้นที่ของรูปทรง ส่วนสีดำนั้นจะเน้นให้เป็นพื้นที่ว่างมากกว่า

ผลงานชิ้นที่ 2 ใช้ชื่อผลงานว่า “กำเนิด” ซึ่งผลงานชิ้นนี้จะจัดวางองค์ประกอบต่างจากชิ้นแรก เพราะผลงานชิ้นนี้จะจัดวางรูปทรงให้อยู่ภายในเฟรมเดียวกัน ในลักษณะรูปทรงคล้ายกับวงกลม 2 วงเรียงกันแบบประสานหมุนวนกันอยู่ในรูปทรงที่เกือบจะเท่ากัน จึงทำให้ไม่เห็นจุดเด่น จุดรอง

ที่ชัดเจน เพราะเป็นการสร้างเอกภาพของรูปทรงที่คล้ายกัน แต่ในการคล้ายกันนั้นก็ยังมีความขัดแย้งกันอยู่ ในเรื่องของทิศทาง การหมุนวน และเรื่องของการจัดวางรายละเอียดของต้นไม้ ใบหญ้า สัตว์ ลวดลายไทยที่เขียนเพิ่มให้อยู่เป็นกลุ่มที่ไม่เท่ากัน เพื่อไม่ให้เกิดความน่าเบื่อจากการซ้ำ และช่วยให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น

เทคนิคที่ใช้ ก็ไม่ได้ต่างจากผลงานชิ้นแรก คือเทคนิคสีน้ำมันและเทคนิคลายรดน้ำ ซึ่งขั้นตอนแรกจะใช้เทคนิคภาพพิมพ์บนผืนผ้าตามด้วยการปิดทอง จากนั้นใช้จินตนาการคัดกรองรอยการเคลื่อนไหวของน้ำบนผืนผ้า ทำให้เกิดรูปทรงทางธรรมชาติให้ชัดเจน แล้วแต่งเติมรูปทรงต่างๆ ตามจินตนาการ ด้วยเทคนิคลายรดน้ำแบบดั้งเดิม และตกแต่งเพิ่มเติมให้สมบูรณ์และสวยงาม

ทัศนธาตุที่ใช้ในผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2

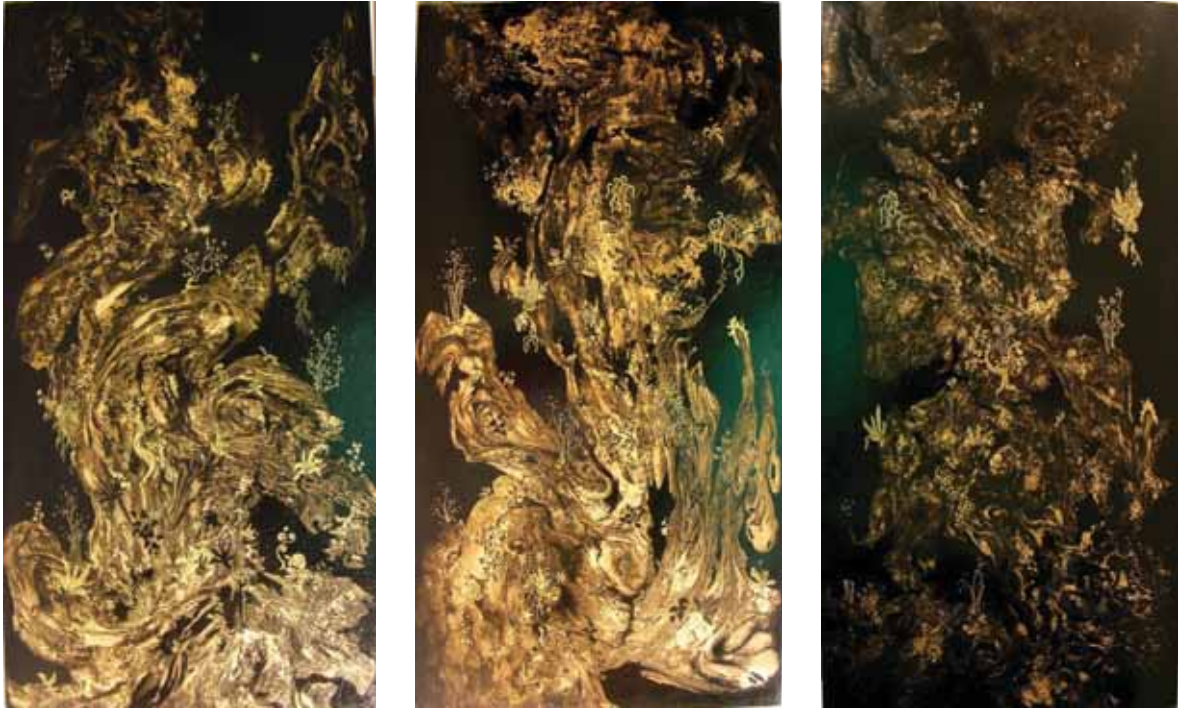
เส้น (Line) เป็นเส้นร่องรอยที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของน้ำด้วยเทคนิคสีน้ำมันลอยน้ำ ส่วนใหญ่เป็นเส้นโค้ง เพื่อให้เกิดความรู้สึกเคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ ลื่นไหล ต่อเนื่อง ส่วนเส้นโค้งวงแคบ ให้ความรู้สึกถึงพลังความเคลื่อนไหวที่รุนแรง จากการเปลี่ยนทิศทางที่รวดเร็ว ไม่หยุดนิ่ง แต่ก็มีบางจุดที่เป็นเส้นตรงเพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ขัดแย้งอยู่ในภาพ

ส่วนเส้นที่สร้างขึ้นใหม่ด้วยเทคนิคลายรดน้ำ ทั้งคลื่นน้ำ ต้นไม้ ใบหญ้า ลายไทย ส่วนใหญ่ก็ใช้เส้นโค้งเป็นหลัก เพื่อจะให้ดูกลมกลืนกับเส้นร่องรอยของน้ำ

รูปทรง (Form) ใช้รูปทรงวงกลมมาประกอบเรียงกันเป็นรูปทรงใหญ่ ส่วนรูปทรงย่อยใช้รูปทรงอิสระ (Free Form) จินตนาการสร้างสรรค์ให้เป็นรูปทรงของสัตว์ และพืชพันธุ์ เพราะโครงสร้างรูปทรงของสิ่งมีชีวิตไม่มีโครงสร้างที่แน่นอน

สีและน้ำหนัก (Color and tone) ใช้สีเอกรงค์ (Monochrome) ควบคุมน้ำหนักด้วยสีทอ สีดำและ ให้ทำงานร่วมกัน แต่จะเน้นสีทอให้ดูเด่นกว่าสีดำ

พื้นที่ว่าง (Space) เป็นพื้นที่ว่างซับซ้อนเพราะทั้งสีดำ และสีทอ สามารถเป็นพื้นที่ว่างได้ทั้งหมดแต่ในผลงานชิ้นนี้จะเน้นให้สีทอเป็นพื้นที่ของรูปทรง ส่วนสีดำนั้นจะเน้นให้เป็นพื้นที่ว่างมากกว่า

มหาวิทยาลัยศิลปากร สงวนลิขสิทธิ์

ภาพที่ 10 ข้อมูลตัวอย่างผลงานก่อนศิลปนิพนธ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร สงวนลิขสิทธิ์

ภาพที่ 11 ข้อมูลตัวอย่างผลงานก่อนศิลปนิพนธ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร สงขลา

ภาพที่ 12 ข้อมูลตัวอย่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1 ชื่อผลงาน“Semicircle”

มหาวิทยาลัยศิลปากร สอนลิขสิทธิ์

ภาพที่ 13 ข้อมูลตัวอย่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2 ชื่อผลงาน“กำเนิด”

มหาวิทยาลัยศิลปากร ส่วนลิขสิทธิ์

ภาพที่ 14 ข้อมูลตัวอย่างรายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1 ชื่อผลงาน“Semicircle”

มหาวิทยาลัยศิลปากร ส่วนวิจัยสิทธิ์

ภาพที่ 15 ข้อมูลตัวอย่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2 ชื่อผลงาน“กำเนิด”

บทที่ 5

สรุป

การสร้างสรรคผลงานศิลปะที่แปลกใหม่ และเป็นรูปแบบเฉพาะตนนั้นจะต้องทำการค้นหา ทดลองในจำนวนมาก ทั้งทางด้านเทคนิคและทางด้านทักษะเชิงช่าง

ดังนั้นการที่จะสร้างสรรคให้ผลงานมีรูปแบบและลักษณะเฉพาะตน จึงต้องอาศัยความอดทน ความขยัน และการสังเกตเป็นที่ตั้ง แต่บ่อยครั้งก็พบได้โดยบังเอิญ ดังตัวข้าพเจ้าที่พบเทคนิคการติดทองบนร่องรอยของสีน้ำมันที่พิมพ์มาจากผิวหนัง ซึ่งเทคนิคนี้จะทำให้พื้นผิวลวดลายดูต่างไปจากการใช้แค่สีน้ำมันเพียงอย่างเดียว เพราะมีการเพิ่มพื้นผิวของการถู การปิดด้วยมือ แต่ถึงอย่างไรก็ดีความบังเอิญนี้ก็ได้จากความขยันและอดทนด้วยการทดลองในจำนวนมาก ทั้งเทคนิคและทักษะเชิงช่าง

ศิลปินนิพนธ์ภายใต้ชื่อ “การกำเนิดใหม่” ในชุดนี้ข้าพเจ้าได้ใช้ทักษะด้านเชิงความคิดและทักษะด้านเชิงช่าง ทั้งในเรื่องขององค์ประกอบศิลปะและในเรื่องของการทำงาน ได้พบทั้งปัญหาและอุปสรรคในทุกขั้นตอนการทำงาน แต่ปัญหาที่พบเป็นเรื่องหลักก็คือ การควบคุมสีน้ำมันบนผิวหนัง เพราะเมื่อสีน้ำมันลงสู่ผิวหนังแล้วจะเริ่มมีการกระจายตัวไปทั่วทั้งอ่างน้ำ ไหลวนไม่เป็นไปตามที่ต้องการ ฉะนั้นการที่จะควบคุมสีน้ำมันให้เกิดรูปแบบที่ต้องการจึงเป็นเรื่องยากมาก ด้วยปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนั้นข้าพเจ้าจึงแก้ปัญหาด้วยการพิมพ์สีน้ำมันในจำนวนหลายชั้นและหลายครั้งเพื่อเลือกชั้นที่มีรูปแบบที่ต้องการและสมบูรณ์ที่สุด

จากการที่ข้าพเจ้าได้สร้างสรรคศิลปินนิพนธ์ในชุดนี้ ข้าพเจ้าได้ใช้ทักษะหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านเรื่องของการสร้างสรรคเทคนิค และด้านของการจัดวางองค์ประกอบรูปทรง กับการเขียนเพิ่มให้ผลงานดูสมบูรณ์ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้พบทั้งปัญหาและอุปสรรคในทุกขั้นตอนการทำงานนี้มากมาย แต่ปัญหาที่พบกลับเป็นประโยชน์ เพราะทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้กับปัญหาที่เกิดขึ้น และได้ความรู้ใหม่ ได้เทคนิคใหม่เพิ่มเติม เพื่อที่จะนำมาปรับใช้ให้เข้ากับการสร้างสรรคต่อไป

รายละเอียดผลงาน

1. ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 1

ชื่อผลงาน “Rebron 1”

ขนาด 200 x 360 ซม.

เทคนิค สีน้ำมันลอยน้ำกับเทคนิคลายรดน้ำ

2. ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 2

ชื่อผลงาน “Rebron 2”

ขนาด 150 x 238 ซม.

เทคนิค สีน้ำมันลอยน้ำกับเทคนิคลายรดน้ำ

3. ผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 1

ชื่อผลงาน “Semicircle”

ขนาด 240 x 160 ซม.

เทคนิค สีน้ำมันลอยน้ำกับเทคนิคลายรดน้ำ

4. ผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 2

ชื่อผลงาน “กำเนิด”

ขนาด 184.5 x 183 ซม.

เทคนิค สีน้ำมันลอยน้ำกับเทคนิคลายรดน้ำ

บรรณานุกรม

Mr. Nattapong Srilungka. ขั้นตอนการทำลายไทย ลายรดน้ำ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.siamwoodcarving.com/chang_sip_mu/post_20.html. (วันที่ค้นข้อมูล 20 มกราคม 2554)

ประวัติ

ชื่อ อรวรรณ สุทธีง

วันเกิด 17 ธันวาคม 2530

ที่อยู่ 20 ม. 3 ต. ยาง อ. น้ำยืน จ. อุบลราชธานี 34260

เบอร์โทร 0872624914

Email kkvavce@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

จบชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอน้ำยืน

จบปวช.ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรชั้นปีที่ 5