

ขยะความฝันที่ถูกโยนทิ้ง

โดย

นางสาวธนภรณ์ อัญมณีเจริญ

ศิลปนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์)

ภาควิชาภาพพิมพ์

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2559

ทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์)

ขยะคามฝันที่ถูกโยนทิ้ง

นางสาวธนาภรณ์ อัญมณีเจริญ

2559

ขยะความฝันที่ถูกโยนทิ้ง

โดย

นางสาวธนาภรณ์ อัญมณีเจริญ

ศิลปนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์)
ภาควิชาภาพพิมพ์
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2559

Toss absurd ideas away

By

Miss Thanaporn Anyamaneecharoen

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

Bachelor of Fine Arts (B.F.A), Program in Visual Arts

Department of Graphic Arts

The Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts

Silpakorn University

Academic Year 2016

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้ศิลปินพันธ์
เรื่อง “ขยะความฝันที่ถูกโยนทิ้ง” เสนอโดย นางสาวธนภรณ์ อัญมณีเจริญ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอกภาพพิมพ์

.....

(รองศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง)

คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

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

ผู้ควบคุมศิลปินพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราการ จันทร์วิจิต

คณะกรรมการตรวจศิลปินพันธ์ ประธานกรรมการ

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิชญ ศุภนิมิตร)

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

..... กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง)

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

..... กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ทินกร กาษรสุวรรณ)

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

..... กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราการ จันทร์วิจิต)

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

..... กรรมการและเลขานุการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพล สุวรรณกุลสง)

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

หัวข้อศิลปนิพนธ์	ขยะความฝันที่ถูกโยนทิ้ง (Toss absurd ideas away)
ชื่อนักศึกษา	นางสาวธนาภรณ์ อัญมณีเจริญ
สาขาวิชา	ทัศนศิลป์
ภาควิชา	ภาพพิมพ์
ปีการศึกษา	2559

บทคัดย่อ

มนุษย์ย่อมมีความคิดที่จะแสดงออกถึงบางสิ่งบางอย่างภายในจิตใจ ผ่านการกระทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดี แต่ในความเป็นจริงนั้น การกระทำดังกล่าวย่อมต้องอยู่ในขอบเขตเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันแต่พฤติกรรมบางอย่างนั้นถูกปิดกั้นโดยจริยธรรม และกาลเทศะทางสังคม แต่อย่างไรก็ตาม มนุษย์ก็สามารถแสดงออกความคิดเหล่านี้ได้โดยผ่านจินตนาการ

ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมซึ่งข้าพเจ้าได้พบเจอผ่านลักษณะการบันทึกเรื่องราวต่างๆบนกระดาษด้วยลายเส้นที่มีลักษณะฉับไวผ่านจินตนาการ เพื่อแสดงถึงลักษณะเรื่องราวที่ถูกปิดกั้นของคนในสังคมเนื่องจากสังคมไม่อาจยอมรับ การกระทำที่ไม่ถูกต้องหรือผิดวิสัยไปจากปกติทั่วไป

Thesis Title	Toss absurd ideas away
Name	Miss Thanaporn Anyamaneecharoen
Concentration	Visual Arts
Department	Graphic Arts
Academic Year	2016

Abstract

Humans seem likely to express something from their mind through their action both good and bad behavior. In fact, their actions are limited by social morality and occasions that make people in society can live together. Nevertheless, humans can express their thoughts through their imagination. The artist tells the story combining with her imagination that she has experienced through paper drawing. It exposes the taboo that people in society cannot accept or the abnormal behavior

กิตติกรรมประกาศ

ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัว ที่ได้ให้การสนับสนุนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ มาโดยตลอด ทั้งเรื่องของทุนทรัพย์ กำลังใจ ในการทำงาน และที่ขาดไปไม่ได้คือคณาจารย์ทุกท่านในวิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้ให้ความรู้ คำชี้แนะ แนวทางในการสร้างผลงาน ตลอดจน การอบรมบ่มนิสัย ให้เป็นคนมีระเบียบวินัยในการจัดการเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรภากร จันทรวีชีวิต ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ที่คอยเคียงข้างในช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าสับสน ท้อแท้ หมดหวัง

ขอขอบคุณ เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ที่มอบความสุข สนุกสนาน และความช่วยเหลือในช่วงเวลาทำงาน สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ที่ได้มอบทุนทรัพย์ในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ครั้งนี้ เป็นอย่างยิ่ง

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารประกอบการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในงานศิลปะ ทั้งเรื่องของแนวความคิด รูปแบบ และเทคนิค

คำนำ

เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของผลงานศิลปนิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “ขยะความฝันที่ถูกโยนทิ้ง” สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอกภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามหลักสูตรการศึกษาชั้นปริญญาศิลปบัณฑิต โดย การการเรียบเรียงข้อมูลวิเคราะห์ จนเกิดเป็นผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบเฉพาะตน ผ่านกระบวนการภาพพิมพ์ในการแสดงออกทางศิลปะ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
กิตติกรรมประกาศ	ฉ
คำนำ	ช
สารบัญ	ซ
สารบัญภาพ	ญ
บทที่	
1 บทนำ	1
ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์	1
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์	2
แนวคิดของการสร้างสรรค์.....	2
ขอบเขตของการสร้างสรรค์	2
ขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์.....	3
แหล่งข้อมูลที่นำมาใช้ในงานสร้างสรรค์	3
นิยามศัพท์เฉพาะ	3
2 ข้อมูลที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์	5
ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ	5
ทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ / ความคิดในด้านปรัชญา.....	6
อิทธิพลที่ได้รับจากสภาพแวดล้อม.....	7
อิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปกรรม.....	9
3 การดำเนินงานและองค์ประกอบในการสร้างสรรค์.....	16
การกำหนดรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์.....	16
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน.....	17
ขั้นตอนการแสดงผลออกด้วยเทคนิควิธีการ	25
4 การวิเคราะห์และการพัฒนาผลงาน.....	40
ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 1 (ปีการศึกษาปลาย/ 2558).....	40

สารบัญ (ต่อ)

บทที่		หน้า
	ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะเวลาที่ 2 (ปีการศึกษาปลาย / 2558).....	45
	การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ (Art Thesis).....	50
	การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ช่วงที่ 1 (ปีการศึกษาต้น / 2559)	50
	การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ช่วงที่ 2 (ปีการศึกษาปลาย / 2560)	57
5	บทสรุป	63
	บรรณานุกรม	64
	รายชื่อผลงานศิลปนิพนธ์	65
	ประวัติผู้สร้างสรรค์	66

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1	ภาพอิทธิพลจากสภาพแวดล้อม.....	8
2	ภาพอิทธิพลจากสภาพแวดล้อม.....	8
3	ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปกรรม	10
4	ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปกรรม	10
5	ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปกรรม	11
6	ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปกรรม.....	12
7	ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปกรรม	13
8	ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปกรรม	14
9	ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปกรรม	15
10	ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปกรรม.....	15
11	ส่วนหนึ่งของข้อมูลก่อนนำมาทำภาพร่าง.....	17
12	ส่วนหนึ่งของข้อมูลก่อนนำมาทำภาพร่าง.....	18
13	ส่วนหนึ่งของข้อมูลก่อนนำมาทำภาพร่าง.....	18
14	ภาพแสดงรูปทรงอิสระที่อยู่ในงาน	19
15	ภาพแสดงพื้นที่ว่างที่อยู่ในงาน	20
16	ภาพแสดงสีในงานศิลปนิพนธ์.....	21
17	ภาพแสดงสีในงานของศิลปนิพนธ์	22
18	ภาพแสดงสีในงานของศิลปนิพนธ์	22
19	ภาพแสดงพื้นผิวในงานศิลปนิพนธ์	23
20	ภาพแสดงค่าน้ำหนักก่อน-แกในงานศิลปนิพนธ์.....	24
21	ภาพแสดงค่าน้ำหนักก่อน-แกในงานศิลปนิพนธ์.....	24
22	ภาพร่างก่อนจะนำไปทำให้เกิดรอยยับ	25
23	ภาพร่างศิลปนิพนธ์	26
24	ภาพร่างศิลปนิพนธ์	26
25	ภาพแสดงอุปกรณ์การสร้างต้นแบบแม่พิมพ์.....	29

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
26	ภาพแสดงอุปกรณ์การสร้างแม่พิมพ์	30
27	ภาพแสดงอุปกรณ์การพิมพ์	30
28	ภาพแสดงอุปกรณ์การล้างแม่พิมพ์	31
29	ขั้นตอนการเขียนต้นแบบแม่พิมพ์ด้วยวิธีการเขียนด้วยมือ (Hand-Drawn Stencil)	32
30	ขั้นตอนการแยกน้ำหมึกสีด้วยวิธีการเขียนแม่พิมพ์ด้วยวิธีการเขียนด้วยมือ	32
31	ต้นแบบแม่พิมพ์ที่เขียนด้วยมือ (Hand-Drawn Stencil) ของแผ่นฟิล์มน้ำหมึก... ที่ 2.....	33
32	ภาพประกอบขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์	34
33	ภาพประกอบแสดงการพิมพ์.....	35
34	ภาพแสดงขั้นตอนการพิมพ์สีต่าง ๆ	36
35	ภาพแสดงขั้นตอนการพิมพ์สีต่าง ๆ	37
36	ภาพแสดงขั้นตอนการพิมพ์สีต่าง ๆ	38
37	ภาพประกอบการล้างแม่พิมพ์.....	39
38	ภาพผลงานก่อนศิลปินพจน์ ระยะที่ 1 ชั้นที่ 1	41
39	ภาพผลงานก่อนศิลปินพจน์ ระยะที่ 1 ชั้นที่ 2	42
40	ภาพผลงานก่อนศิลปินพจน์ ระยะที่ 1 ชั้นที่ 3	43
41	ภาพผลงานก่อนศิลปินพจน์ ระยะที่ 1 ชั้นที่ 4	44
42	ภาพผลงานก่อนศิลปินพจน์ ระยะที่ 2 ชั้นที่ 1	46
43	ภาพผลงานก่อนศิลปินพจน์ ระยะที่ 2 ชั้นที่ 2	47
44	ภาพผลงานก่อนศิลปินพจน์ ระยะที่ 2 ชั้นที่ 3	48
45	ภาพผลงานก่อนศิลปินพจน์ ระยะที่ 2 ชั้นที่ 4	49
46	ภาพผลงานศิลปินพจน์ ระยะที่ 1 ชั้นที่ 1.....	51
47	ภาพผลงานศิลปินพจน์ ระยะที่ 1 ชั้นที่ 2.....	52
48	ภาพผลงานศิลปินพจน์ ระยะที่ 1 ชั้นที่ 3.....	53

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
49	ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะเวลาที่ 1 ชั้นที่ 4.....	54
50	ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะเวลาที่ 1 ชั้นที่ 5	55
51	ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะเวลาที่ 1 ชั้นที่ 6.....	56
52	ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะเวลาที่ 2 ชั้นที่ 7.....	58
53	ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะเวลาที่ 2 ชั้นที่ 8.....	59
54	ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะเวลาที่ 2 ชั้นที่ 9.....	60
55	ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะเวลาที่ 2 ชั้นที่ 10	61
56	ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะเวลาที่ 2 ชั้นที่ 11	62

บทที่ 1

บทนำ

ปัจจุบันมนุษย์อาศัยอยู่ในโลกของกระดาษ หากต้องดำเนินชีวิตโดยปราศจากกระดาษ ทุกคนจะเป็นอย่างไร เพราะกระดาษเป็นเหมือนส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตไปแล้ว ตั้งแต่เกิดมาก็จำเป็นต้องใช้กระดาษบันทึกเรื่องราวในชีวิตอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกด้วยตัวหนังสือ หรือการวาดภาพก็ตาม ล้วนแต่อาศัยกระดาษเป็นเครื่องมือในสื่อสาร สารเหล่านี้ออกไป ดังคำกล่าวที่ว่า “จินตนาการของเราถูกสร้าง “บน” กระดาษ “ผ่าน” กระดาษ “ด้วย” กระดาษ เหมือนที่ยอดจิตรกร เลโอนาร์โด ดา วินชี สร้างงานผ่านกระดาษนับพัน”¹

ข้าพเจ้าอาศัยกระดาษเป็นสิ่งรองรับเรื่องราว ความคิด ความรู้สึก ที่อยู่ภายในจิตใจ ด้วยวิธีการ ชีตเขียนสิ่งเหล่านั้นโดยใช้จินตนาการ แต่ด้วยความคิดเหล่านั้น เป็นสิ่งที่ขาดกาลเทศะในสังคมเกินกว่า ผู้คนจะยอมรับได้นั้น จึงต้องทำลายมันทิ้งด้วยการขยำสิ่งเหล่านั้น ในขณะที่เดียวกัน ความคิดเหล่านั้นก็ เป็นเพียงแค่จินตนาการที่ตัวเองต้องการแสดงออก ในรูปแบบของงานเหมือนจริง ซึ่งเปรียบเสมือน การวิเคราะห์ ทบทวน ความคิดภายในจิตใจ ณ ช่วงเวลาที่ได้จินตนาการภาพเหล่านั้นขึ้นมาผ่านขั้นตอน การเขียนภาพเหมือนจริงซึ่งต้องใช้ สติ สมาธิในการเขียน

ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์

ทุกคนย่อมมีความคิดที่จะแสดงออกถึงบางสิ่งบางอย่างภายในจิตใจ ผ่านการกระทำ ไม่ว่าจะ เป็นเรื่องดีหรือไม่ดีก็ตาม แต่ในความเป็นจริงของสังคมนั้น การกระทำดังกล่าวย่อมต้องอยู่ในขอบเขต เพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันแต่พฤติกรรมบางอย่างนั้นถูกปิดกั้นโดยจริยธรรม และกาลเทศะทางสังคม อย่างไรก็ตามมนุษย์ก็สามารถแสดงออกความคิดเหล่านี้ได้โดยผ่านจินตนาการ

ข้าพเจ้าเห็นถึงความสำคัญของจินตนาการภายในจิตใจไร้สำนึกของตัวตนที่เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ ไม่ถูกปรุงแต่งใด ๆ แต่ทว่าจิตใจไร้สำนึกเหล่านั้น ขาดซึ่งความเหมาะสมในการแสดงออก ความรู้สึกเหล่านั้น คงไม่อาจบอกอย่างตรงไปตรงมาได้โดยการกระทำ แต่ในขณะเดียวกัน ความคิด

¹พลอยแสง เอกญาติ แปล, **ประวัติศาสตร์กระดาษโลก** (กรุงเทพฯ : openworlds), 2558, 14.

เหล่านั้นก็สามารถ แสดงออกผ่านการวาดภาพได้โดยการขีดเขียนภาพจินตนาการต่าง ๆ ลงไปแต่เมื่อมันเป็นเพียงแค่เรื่องราว ของความไร้สาระไม่สามารถเป็นเรื่องจริงได้เพราะจินตนาการเหล่านั้นเป็น สิ่งไม่เหมาะสม จึงต้องทำการขยับเก็บความคิด จินตนาการไว้ เพื่อให้ภาพเรื่องราวต่าง ๆ นั้น ถูกบิด เบี้ยว หรือ ซ่อนเร้นไปตามรอยยับ ส่งผลให้เกิดความฉงนสงสัยในภาพวาดที่ปรากฏอยู่บน กระดาษที่ถูกขยำ

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

ประเด็นของการสร้างสรรค์งานศิลปะนี้เพื่อตอบสนองจินตนาการภายในจิตใจไว้ สำนึกของ ตัวเองที่ได้พบเจอสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ผ่านการบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ โดย อาศัยความฉับ พลันทางอารมณ์ของตนเองจินตนาการต่อสภาพแวดล้อมที่ได้พบเจอลงบนกระดาษ นอกจากตอบสนองความ ต้องการของตนเองแล้ว ยังต้องการให้ผู้คนในสังคมตระหนักถึงความสุข สนุกสนานในการดำเนินชีวิตที่อยู่ในสภาพแวดล้อมของความตึงเครียดต่าง ๆ เมื่อพิจารณาให้ดี ใน ความตึงเครียดของความสมบูรณ์แบบในชีวิต ยังมีสิ่งทำให้เกิดความสนุกสนานซ่อนอยู่ อีกทั้งยัง ต้องการนำเสนอ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ผ่านกระบวนการทางงานภาพพิมพ์ด้วยเทคนิคภาพ พิมพ์ตะแกรงไหม (Screen Print) เพื่อให้รับรู้ถึงความสามารถของตัวเทคนิคที่ทำได้แต่พลนสี่ ระบายเพียงอย่างเดียวยังสามารถวาดเส้นได้อีกด้วย

แนวความคิดสร้างสรรค์

ต้องการนำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมซึ่งข้าพเจ้าได้พบเจอผ่านลักษณะการ บันทึก เรื่องราวต่าง ๆ บนกระดาษด้วยลายเส้นที่มีลักษณะเฉพาะตัวของจินตนาการ โดยอาศัยความ ฉับพลันทาง อารมณ์ผ่านปัญญาญาณ ผสานกับ ปรัชญาญาณ เพื่อแสดงถึงลักษณะเรื่องราวที่ถูกปิดกั้น ของคนในสังคม เนื่องจากสังคมไม่อาจยอมรับการกระทำที่ไม่ถูกต้องหรือผิดวิสัยไปจากปกติทั่วไปจึง นำเสนอโดยใช้ ลักษณะบิดเบือน ทฤษฎีตรรกะความจริง ภาพการเรียนรู้ให้กลายเป็นจินตนาการ

ขอบเขตของการสร้างสรรค์

ด้านเนื้อหา

การเปรียบเทียบกันระหว่างจินตนาการกับความจริง ข้าพเจ้าพยายามนำความจริงเชิง วิชาการ มาแสดงออกโดยผ่านการกระทำแล้วสร้างใหม่ด้วยจินตนาการเพื่อขยายขอบเขตและ เรื่องราว

ด้านรูปแบบ

รูปแบบที่นำเสนอ นั้นจะมีลักษณะเหมือนจริงโดยใช้รูปทรงของกระดาษผสมผสานกับลายเส้นที่อยู่ภายในรูปทรงเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของจินตนาการ ความคิด ที่อยู่ภายในจิตใจของตัวเอง

ด้านเทคนิค

ศิลปินผู้นี้จะมีเทคนิคในการสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Screen print) โดยสร้างต้นแบบแม่พิมพ์จากการเขียนด้วยมือ (Hand-Drawn Stencil) ลงบนแผ่นฟิล์มที่ถูกรีด แยกไปตามน้ำหนักของสี

ขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์

1. สังเกตเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราเพื่อค้นหาแรงบันดาลใจ
2. บันทึกเรื่องราวที่เต็มไปด้วยกฎเกณฑ์ทางสังคมมากมายผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นด้วยการจินตนาการให้มีความสนุกสนานในมุมมองของตัวเองลงบนแผ่นกระดาษ
3. นำกระดาษไปทำให้เกิดรอยยับเพื่อปกปิด หรือทำให้จินตนาการนั้นมีการบิดเบี้ยวไปเพื่อไม่ให้ภาพในจินตนาการเหล่านั้นแสดงออกไปอย่างโจ่งแจ้ง
4. ค้นหามุมมองของรอยยับและลายเส้นต่าง ๆ ในรูปทรงกระดาษที่มีความสมบูรณ์ของทัศนธาตุในงานศิลปะมากที่สุดมาเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ่านกระบวนการทางภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Screen Print)

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในงานสร้างสรรค์

วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมของตัวเอง ประสบการณ์ต่างๆที่ได้พบเจอของการดำเนินชีวิต ในแต่ละวัน สืบค้นข้อมูลจากหนังสือ ตำรา ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของศิลปะ เพื่อนำมาปรับใช้ในการ สร้างสรรค์ของผลงาน หรือหนังสือกายวิภาค ความสมบูรณ์ในงานศิลปะ ตลอดจนสื่อสารสนเทศต่าง ๆ อาทิ เฟสบุ๊ก ยูทูบ บทความตามบล็อกเกอร์ ที่ส่งผลให้เกิดแรงบันดาลใจในการคิดสร้างสรรค์

นิยามศัพท์เฉพาะ

ปัญญาญาณ (Intuition) เป็นส่วนของจิตเหนือสำนึก กล่าวคือความคิดที่ยังไม่รู้ หรือความรู้ที่ก้าวข้ามตรรกะและเหตุผลของการเข้าถึงสภาวะจิตใจที่ส่งผลให้เราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

ปรีชาญาณ (Intellect) รู้จักคิดค้นคือการใช้สมองในการวิเคราะห์เป็นส่วนที่ของจิตสำนึก

ส่วนนี้ นั้นทำให้เราแตกต่างจากสัตว์อื่นๆ ได้แก่ การรับรู้ เข้าใจ รู้จักตัดสินใจ²

²Prapon, ปัญญาญาณ อาหารใจ, เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก <https://intuitionflow.blogspot.com/2005/06/posttoday.html>

บทที่ 2

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์

ศิลปินพจน์ชุดนี้ ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์จากความเป็นมาของกระดาศตลอดจน ศิลปะในลัทธิต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงาน ไม่ว่าจะเป็น ลัทธิศิลปะดั้งเดิมหรือดิบ (Art Brut) และศิลปะลัทธิเหมือนจริง (Realism)

ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ

“กระดาศเปรียบเสมือนรากฐานของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์มนุษย์ ทั้งเศรษฐกิจ ศิลปะ สงคราม และความพยายามสร้างสันติภาพล้วนเกิดขึ้นผ่านกระดาศ”¹

เนื่องจากกระดาศถูกใช้เป็นสิ่งต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นนำกระดาศมาเป็นแผน ที่ ตั๋วรถ กระดาศห่อนวนบุหรี หรือแม้กระทั่งเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์ในอดีต ตลอดจนการจดบันทึก ความคิด ความรู้สึก ที่อยากจะแสดงออกผ่านการกระทำ แต่ไม่สามารถแสดงออกมาได้ ตัวกระดาศเองก็เป็นสิ่งที่รองรับการระบายความรู้สึกภายในจิตใจได้อย่างหนึ่ง “หากเรามีอิสระที่จะหาความสุขจากกระดาศก็มีวิธีทำได้หลายพันวิธี เราอาจวาดรูปเล่นหรือขีดเขียนเพื่อเปิดเผยตัวตนของเราบนกระดาศ”²

จากคำกล่าวข้างต้นนั้นเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า กระดาศ เปรียบเสมือนสิ่งรองรับ ความคิด ความรู้สึก ความรู้ต่าง ๆ มากมาย ในการบันทึกสิ่งเหล่านั้นลงบนกระดาศ และในตัวของกระดาศเองก็เป็น สิ่งซึ่งสะท้อนตัวตนของเราเองอีกด้วย แม้ในการแสดงออกทางสังคมมนุษย์ก็ไม่อาจเปิดเผยออกไปได้ ใน ขณะเดียวกันข้าพเจ้าจึงเลือกกระดาศเป็นสื่อกลางในการแสดงออกความรู้สึกนึกคิดภายในจิตใจที่ได้รับ อิทธิพลจากสภาพแวดล้อมทางสังคม แม้ว่าจินตนาการเหล่านั้นจะเป็นเรื่องที่ไร้สาระ ขาดซึ่งกาลเทศะ แต่ทว่าพิจารณาเรื่องราวในนั้นดี ๆ อาจก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน หรือ ความปล่อยวางจาก ความเป็นจริงซึ่งต้องอาศัยอยู่ในกรอบระเบียบทางสังคม

¹พลอยแสง เอกญาติ แปล, ประวัติศาสตร์กระดาศโลก (กรุงเทพฯ : openworlds), 2558, 17.

²เรื่องเดียวกัน, 181.

ทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ / ความคิดในด้านปรัชญา

มนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ย่อมต้องอาศัยอยู่ในกฎระเบียบที่สังคมได้กำหนดขึ้นมาไว้โดยมีองค์ประกอบของการจัดระเบียบไว้สามารถสรุปได้ว่า

เรื่องบรรทัดฐานกับสถานภาพ บรรทัดฐาน (norms) ซึ่งหมายถึง แนวทางในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสม เป็นมาตรฐานกำหนดว่าการกระทำใดถูกต้อง การกระทำใดผิด การกระทำโดยยอมรับได้ หรือไม่ได้ การกระทำควร หรือไม่ควรกระทำบรรทัดฐาน จะดำรงอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของบุคคลตลอดเวลา ดังจะเห็นได้จากการที่เรารู้สึกไม่สบายใจวิตกกังวล หรือกลัวการถูกลงโทษ เมื่อทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรบรรทัดฐาน ได้แก่ วิถีประชา (folkways) จารีต (mores) และกฎหมาย (laws) เรื่องวิถีประชา ได้แก่ แนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวัน ได้แก่ การเดิน การกิน การพูด การแต่งกาย มารยาท เป็นต้น เรื่องจารีต ซึ่งเป็นบรรทัดฐานที่สำคัญในความรู้สึก ของคนทั่วไป จารีตเป็นกฎของสังคมที่กำหนดว่า การกระทำใดถูกต้อง การกระทำใดผิด การกระทำใดเป็นกรรมดี หรือกรรมชั่ว เป็นกฎเกณฑ์ และข้อห้ามที่มีความสำคัญต่อสวัสดิภาพของสังคม ถ้าบุคคลฝ่าฝืนจารีตจะมีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม^{1 3}

ดังนั้นมนุษย์ทุกคนจึงต้องดำรงอยู่ในกรอบที่สังคมได้จัดไว้ หากเรากระทำสิ่งใดที่ขาดซึ่งกาลเทศะ จะก่อให้เกิดความรู้สึกที่สังคมไม่อาจยอมรับได้ ถูกมองในแง่ร้าย อย่างไรก็ตามเราก็ไม่อาจหยุดความคิดที่ขาดกาลเทศะได้ เราจึงต้องใช้ภาพในจินตนาการเป็นการแสดงออกความคิดเหล่านั้น

จินตนาการ - จินตภาพ (Imagination – Image) คือ พลังของจิตที่สร้างภาพขึ้นใหม่ภายในใจ ให้นำพื่อใจกว่า สวยกว่า เป็นระเบียบกว่า หรือร้ายกาจกว่าสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติทั่วไป จินตนาการจะทำให้เกิดภาพขึ้นในสำนึก เราเรียกภาพชนิดนี้ว่า จินตภาพ (Image) จินตภาพเหล่านี้จะเชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่ได้รับทันทีจากเหตุการณ์ภายนอกหรือไม่ก็ได้ หลายครั้งที่เดียวที่จินตนาการเกิดขึ้นจากการกระตุ้นของธรรมชาติ หรืออารมณ์ที่เกิดจากประสบการณ์ที่สั่งสมอยู่ภายใน

จินตภาพภายใน คือ ภาพที่เป็ดขึ้นภายในจิต เป็นภาพที่เห็นไม่ชัดเจนจับต้องไม่ได้ ต่อเมื่อได้แสดงออกเป็นจินตภาพภายนอก ซึ่งอาจเป็นภาพร่างหรือเป็นงานศิลปะแล้วจึงจะรับรู้ได้ด้วยจักขุสัมผัส⁴

³ Novabizz.com, พฤติกรรมสังคม, เข้าถึงเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้จาก <https://www.novabizz.com/NovaAce/Behavior/พฤติกรรมสังคม.html>

⁴ ศาสตราจารย์เกียรติคุณชูลูด นิยมเสมอ, องค์ประกอบศิลปะ, (กรุงเทพ : อมรินทร์), 2554, 414.

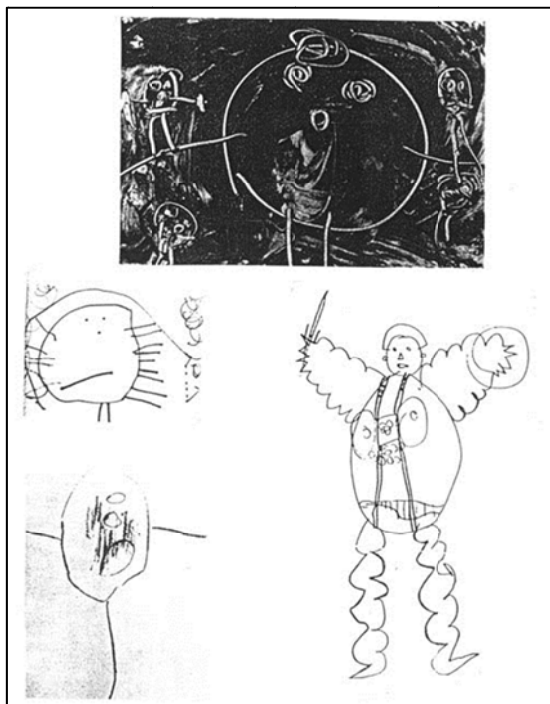
เมื่อมนุษย์ไม่อาจแสดงออกการกระทำที่ต่าง ๆ ที่อยู่ในความคิดของจิตได้สำนึกได้ ก็สามารถแสดงออกผ่านการขีดเขียนภาพในจินตภาพ หรือจินตนาการได้ ในขณะเดียวกัน ภาพเหล่านั้นก็ยังคงเป็นเพียงแค่ภาพที่ขาดซึ่งสาระ ผู้คนไม่ได้ให้ความสนใจ ก็โดนขยำทิ้งไป แต่เมื่อภาพพวกนั้นโดนรอยยับของกระดาษปิดบัง หรือทำให้บิดเบี้ยวขึ้น ก็สามารถทำให้เกิดความสงสัยในกระดาษแผ่นนั้นว่ามีอะไรซ่อนอยู่ ภาพที่ปรากฏผ่านรอยยับนั้นก็สามารถสร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้ชมได้และยังส่งผลให้ผู้ชมตระหนักถึงความสุขสนานที่ซ่อนอยู่ภายใน

อิทธิพลที่ได้รับจากสภาพแวดล้อม

งานศิลปะเด็ก สามารถแสดงออกถึงความคิดของตัวเองได้อย่างครบถ้วนมากที่สุดเนื่องจากความคิดของเด็กนั้นเป็นความคิดที่บริสุทธิ์ ความคิดที่สื่ออารมณ์ ประสบการณ์ ได้อย่างชัดเจน แม้ในการกระทำของเด็กนั้นจะยังไม่สามารถแสดงออกได้ แต่ก็สามารถขีดเขียนเรื่องราวที่ต้องการจะสื่อได้

ศิลปะด้านขีดเขียน การขีดเขียนเป็นเรื่องธรรมชาติของเด็กทุกชนชั้น และทุกวัฒนธรรม (Scarr et al., 1986) ไม่ว่าเด็กจะมีอะไร ๆ อยู่ในมือที่ขีดเขียนได้ เด็กจะต้องขีด ๆ เขียน ๆ ซึ่งผู้ใหญ่มักเห็นว่าเป็นเรื่องไร้สาระ แต่ถ้าผู้ใหญ่เข้าใจธรรมชาติของเด็ก จะรู้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของความคิดเชิงศิลป์ในเด็ก ซึ่งถ้าหากได้รับการสนับสนุนส่งเสริมแนวคิดเชิงสุนทรีย์จะได้รับการปลูกฝังและเจริญงอกงามไปจนเติบโตใหญ่ เป็นสิ่งที่มีค่าต่ออารมณ์และความคิดของผู้คนนั้นประดุจคุณสมบัติติดตัวที่ล้ำค่า⁵

⁵ Admin, พัฒนาการด้านศิลปะ, เข้าถึงเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้จาก <http://www.healthcarethai.com>

ภาพที่ 1 ภาพอิทธิพลจากสภาพแวดล้อม

โดยเด็กชายภู มุสดี อายุ 4 ขวบ 11 เดือน, นักรบเจ้าจักรวาลฮีแมน, 24 ธันวาคม 2530,
ดินสอดำบนกระดาษปอนด์, 19.5 X 13 ซม.

ที่มา : <http://www.healthcarethai.com/พัฒนาการด้านศิลปะ/>

ภาพที่ 2 ภาพอิทธิพลจากสภาพแวดล้อม

ที่มา : <https://skmonteiro.wordpress.com/tag/kid-art/>

อิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปกรรม

การสร้างสรรคผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ไม่อาจขาดซึ่งอิทธิพลจากงานศิลปกรรมในยุคต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะยุคเหมือนจริง (Realism) หรือศิลปะดั่งเดิม (Art Brut) ได้ อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าก็ยังคงได้รับอิทธิพลมาจากสภาพแวดล้อมอีกด้วย จึงส่งผลให้เกิดการสร้างสรรคผลงานที่ผ่านความคิด จินตภาพ ของตนเองและการรับอิทธิพลจากงานศิลปกรรมที่ต่างยุค ต่างสมัยกัน มาผสมผสานกันในผลงานชุดนี้อีกด้วย

ลัทธิศิลปะดั่งเดิม (Art Brut) “Art” หมายถึง ศิลปะ “Brut” หมายถึง ของดั่งเดิม หรือสิ่งที่ยังไม่ได้รับขัดเกลา ดังนั้นเมื่อนำคำมารวมกันจะหมายถึง ศิลปะที่ศิลปินพยายามสร้างผลงานขึ้นมาจากจิตใต้สำนึกของตนเองนั่นเอง โดยศิลปิน ฌอง ดูบอฟเฟต์ (Jean Dubuffet) ในปี ค.ศ. 1945 ฌองได้เป็นผู้ริเริ่มลัทธินี้ขึ้นมา เนื่องจากตนเองนั้นเป็นผู้ที่มีความล่าช้าด้านเชอวีปัญญา มีความต้องการพิเศษด้านจิตใจ ศิลปินจึงวาดภาพโดยสปีริต (Spirit) กล่าวคือ จิตวิญญาณหรือแก่นแท้ในตัวตน และสามารถบอกถึงศักยภาพของมนุษย์อีกด้วย ในศตวรรษที่ 20 เป็นช่วงที่ศิลปินได้จบการศึกษาจากมหาลัยศิลปะ เขาได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมากจากการสร้างผลงานศิลปะของผู้ที่มีความต้องการพิเศษทางด้านจิตเวช จึงเริ่มใช้เวลาศึกษาการแสดงออกทางศิลปะของผู้ป่วยในโรงพยาบาลหลายแห่ง ซึ่งศิลปะในมุมมองของ ฌอง ดูบอฟเฟต์ คือ ความจริงใจต่อจิตใต้สำนึก ความผิดพลาดของความคิด ความไร้เดียงสาต่อการแสดงออก การที่ศิลปินคิดค้น Art Brut นั้นทำให้แนวคิดทางศิลปะเกิดการท้าทายต่อสังคม จึงมีคำถามขึ้นมาว่า “ศิลปะคืออะไรและใครเป็นเจ้าของศิลปะ” ซึ่งยังเป็นที่ยังสงสัยจนถึงทุกวันนี้มาถึงวันนี้ประเทศในแถบยุโรปส่วนใหญ่และสหรัฐอเมริกา⁶

ผลงานของ ฌอง ดูบอฟเฟต์ (Jean Dubuffet) จะมีสไตล์การเขียนที่ใช้ความรู้สึกจากจิตใต้สำนึก โดยปราศจากการปรุงแต่งใดๆ งานของเขาจะแสดงออกโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องทางหลักการวาดเส้น แต่มุ่งเน้นแสดงออกในเรื่องของอารมณ์ ความรู้สึกเพียงสิ่งเดียว ซึ่งส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากรูปแบบการเขียนภาพในจินตนาการจาก ฌอง ดูบอฟเฟต์ อย่างมาก ในเรื่องของการวางระนาบสี หรือการวางที่พู่กันต่าง ๆ การใช้ลายเส้นในลักษณะกายและใจผสมกัน (Contour) ที่ดูแล้วให้ความรู้สึกในภาพเคลื่อนไหว รวมไปถึงสีที่ศิลปินเลือกจะใช้สีค่อนข้างขัดแย้งกันอย่างชัดเจน มีทั้งสีโทนร้อน โทนเย็น ผสมกันในสัดส่วนที่เท่ากัน ไม่หนักไปทางโทนใดโทนหนึ่ง

⁶ Admin, **อะไรคืออาร์ตบรูท**, เข้าถึงเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้จาก [https:// selfatborderlessmuseumth.wordpress.com/2017/04/15/อะไรคืออาร์ตบรูท/](https://selfatborderlessmuseumth.wordpress.com/2017/04/15/อะไรคืออาร์ตบรูท/)

ภาพที่ 3 ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปกรรม

Jean Dubuffet, *Incitations divergentes* (Divergent Incitements), 1976,
Acrylic on glued paper on canvas, 173 x 291 cm, France

ที่มา : <https://www.artsy.net/artwork/jean-dubuffet-incitations-divergentes-divergent-incitements>

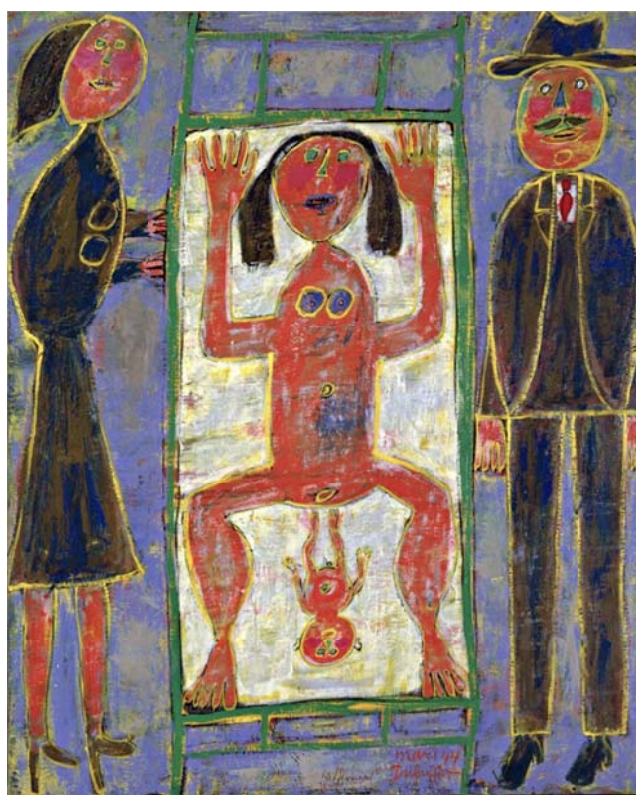

ภาพที่ 4 ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปกรรม

Jean Dubuffet, *Will to Power* (Volonté de puissance), January 1946,
Oil, pebbles, sand, glass, and rope on canvas, 116.2 x 88.9 cm, France

ที่มา : <https://www.guggenheim.org/artwork/1102>

จากภาพผลงานชิ้นนี้จะเห็นว่าเป็นภาพเปลือยกายแบบผู้ชายที่ดูขี้ขล้งและมีอำนาจ ความขรุขระของพื้นผิวที่อยู่บนภาพโดยมีการฝังหินไว้ในบริเวณของพื้นและฝังเศษกระจกไว้ใน บริเวณของตาทำให้ผู้ชายคนนี้มีลักษณะท่าทางรุนแรง และก้าวร้าว แต่ในความก้าวร้าวของตัวเองนั้น ถูกแสดงออกโดยการกำมือไว้หลังด้านหลังของเขาซึ่งเป็นท่าทางที่ให้ความรู้สึกว่าเขาไม่สามารถ ควบคุมตัวได้กล่าวคือเรื่องราวทั้งหมดนั้นหมายถึงหลักการสำคัญของอุดมการณ์ของนาซีที่ศิลปิน นำมาจากปรัชญาของ Friedrich Nietzsche ภาพล้อของ ฌอง ดูบิวเฟต์ เยาะเย้ยการอ้างสิทธิ์ของ ลัทธิฟาสซิสต์กับผู้มีอำนาจในขณะที่มันทำให้เกิดการรุกรานของผู้ชายที่โรแมนติก⁷

ภาพที่ 5 ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปกรรม

Jean Dubuffet, *Childbirth*, 1944, oil on canvas, 99.8 x 80.8 cm, France
ที่มา : <https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010/art-brut/a/jean-dubuffet-childbirth>

⁷ Jan Avgikos, *Jean Dubuffet*, Accessed May 26, 2016. Available from <https://www.guggenheim.org/artwork/1102>

นอกจาก ฌอง ดูบูฟเฟต์ (Jean Dubuffet) ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานแล้ว ยังมี ฌอง มิเชล บาสเคียล (Jean-Michel Basquiat) เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานอีกด้วย มิเชล บาสเคียล ซึ่งเป็นศิลปินชาวอเมริกัน ผลงานของเขาก็มุ่งเน้นให้ผู้ชมรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึก เช่นกัน ซึ่งข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลในเรื่องของรูปทรงที่ มิเชล บาสเคียล ใช้ ในการขีดเขียนลงบนผลงาน จะสังเกตได้ว่า ลายเส้นของเขานั้นจะมีทิศทางที่อิสระ ไร้ขอบเขต อีกทั้งยังมีรูปแบบองค์ประกอบในการวางรูปทรงต่าง ๆ ได้อย่างน่าสนใจ

ภาพที่ 6 ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปกรรม

Jean-Michel Basquiat, Untitled, Acrylic, oil paintstick, and silkscreen on canvas, 1984

ที่มา : <http://poulwebb.blogspot.ru/2011/02/jean-michel-basquiat-part-2.html>

ภาพที่ 7 ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปกรรม

Jean-Michel Basquiat, Mona Lisa, acrylic and oil on canvas, 1983

ที่มา : <http://poulwebb.blogspot.ru/2011/02/jean-michel-basquiat-part-2.html>

ภาพล้อเลียนงานศิลปะของโมนาลิซ่านั้น ศิลปินต้องการผสมผสานของสัญลักษณ์และความหมายที่คลุมเครือในการแสดงความเคารพระหว่าง Jean-Michel ต่อ Da Vinci ได้แสดงภาพ Mona Lisa ว่าเป็นการบดบังหน้าจอร์จจิวอิงตันในใจเรียกเก็บเงิน เป็นที่เชื่อกันว่า Jean-Michel กำลังปรองดองแนวคิดเรื่องศิลปะเป็นสกุลเงินในช่วงเวลาที่ร่ำรวยในโลกศิลปะของนิวยอร์กนักประวัติศาสตร์ศิลป์บางคนเชื่อว่า Jean-Michel กำลังท้าทาย Mona Lisa เป็นสัญลักษณ์แห่งความงาม^๘

นอกเหนือจากอิทธิพลที่ได้รับในการสร้างสรรค์ผลงานแล้ว ข้าพเจ้ายังได้รับอิทธิพลของกระบวนการทำงานจากศิลปินที่มีชื่อว่า โซโนยะยะมะ ฮารุมิ (Sonoyama Harumi) เนื่องจากงานในลักษณะของศิลปินพหุชนิดนี้เป็นงานที่อาศัยทักษะในการเขียน และยังต้องวางแผนค่าน้ำหนักสีในการวาดเส้นลงไปให้ดี หากกำหนดค่าน้ำหนักสีเพี้ยนไป จะส่งผลให้งานขาดความสมบูรณ์ได้

^๘Admin, *the tale of two mona lisas*, Accessed May 26, 2016. Available from <http://zavvirodaine.com/2013/01/the-tale-of-two-mona-lisas/>

Sonoyoma Harumi เขาคือศิลปินเรียลลิสติก (Realistic) ในกระบวนการภาพพิมพ์หิน (Lithograph) ที่มากด้วยความสามารถในการกำหนดค่าน้ำหนักสีได้อย่างแม่นยำ จากผลงานที่แสดงออกมานั้น การเลือกใช้สี และการวาดเส้นค่าน้ำหนัก ทำให้ผู้ชมสามารถรู้สึกได้ถึงความมันของเนื้อผ้า จะสังเกตได้ว่าการวางน้ำหนักค่าสีในแต่ละแม่พิมพ์ของเขานั้นจะเน้นการใช้เส้นที่มีความต่างของน้ำหนักค่อนข้างซับซ้อน จะไม่ค่อยใช้ระนาบสีล้วน ๆ ในการเขียน และเขาใช้สีที่มีน้ำหนักเคียงกันในการทับกันของแต่ละสี ส่งผลให้น้ำหนักและสีไม่โดดจนเกินไป

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลในการกำหนดค่าน้ำหนักของสีในแต่ละแม่พิมพ์ อีกทั้งยังได้รับอิทธิพลของความประณีตในการวาดเส้นอีกด้วย

ภาพที่ 8 ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปกรรม

ภาพที่ 9 ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปกรรม

Sonoyama Harumi, Signe – X, Lithograph, 56.5 X 69.5 cm, 2016

ที่มา : <http://www.harumi-sonoyama.com/works-sign-e.html>

ภาพที่ 10 ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปกรรม

Sonoyama Harumi, Signe – Q, Lithograph, 64 X 70.5 cm, 2013

ที่มา : <http://www.harumi-sonoyama.com/works-sign-e.html>

บทที่ 3

การดำเนินงานและองค์ประกอบในการสร้างสรรค์

ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินผู้ชุนนี้จะเริ่มจาก การค้นคว้าหาข้อมูล เพื่อนำมาคิดวิเคราะห์ และแสดงออกในรูปแบบของการจินตนาการ และจัดวางองค์ประกอบทางทัศนธาตุต่าง ๆ เพื่อให้เกิดภาพร่างที่สมบูรณ์และนำภาพที่ได้มาสู่การสร้างสรรค์ผลงานภายใต้กระบวนการทางภาพพิมพ์

การกำหนดรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์

ในผลงานศิลปินผู้ชุนนี้จะอยู่ภายใต้รูปแบบเหมือนจริงที่ผสมผสานกับภาพกึ่งนามธรรม โดยใช้รูปทรงของกระดาษเป็นรูปทรงหลักในการแสดงออก ภายในกระดาษบอกเล่าเรื่องราวของจินตนาการต่าง ๆ ที่ได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อม ในการขีดเขียนสิ่งเหล่านั้นขึ้นโดยอาศัย อารมณ์ ความรู้สึกภายในจิตใจสำนึก ซึ่งได้กำหนดวิธีการสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Screen Print) บนพื้นระนาบ 2 มิติ

เนื้อหาสาระ

มุ่งเน้นที่จะนำเสนอความคิดที่อยู่ภายใต้จิตสำนึกของตนเองที่ได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมทางสังคมผ่านการขีดเขียนเรื่องราวด้วยจินตนาการ โดยอาศัย อารมณ์ ความรู้สึก ที่มีต่อเหตุการณ์ต่างๆในห้วงเวลา ณ ขณะนั้น ดังนั้นภาพจินตนาการที่แสดงออกมาจะสะท้อนให้เห็นถึงความบริสุทธิ์ของจิตใจ ที่ไม่ได้รับการปรุงแต่งใด ๆ แต่ในขณะเดียวกัน ความคิดเหล่านั้นขาดซึ่งกาลเทศะ สังคมไม่อาจยอมรับความคิดเหล่านี้ได้ หากถูกแสดงออกด้วยการกระทำ

รูปแบบผลงาน

การสร้างสรรค์ผลงานผ่านกระบวนการภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Screen Print) ภายใต้รูปแบบของการผสมผสานระหว่างภาพเหมือนจริง และภาพกึ่งนามธรรม โดยมุ่งเน้นการแสดงออกของรูปทรงกระดาษที่ซ้อนเร้นเรื่องราวและจินตนาการ ความสนุกสนาน ไว้อยู่ภายใน โดยข้าพเจ้าเปรียบเทียบวิธีการของขีดเขียน ฝีแปรงที่ฉลบล้นของจินตนาการนั้นเสมือนการแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้รู้สึกถึงความบริสุทธิ์ในจิตใจ แต่ในหลักการของความเป็นจริงนั้นการแสดงออกในความคิดเหล่านั้นไม่อาจแสดงออกมาได้ในสังคม จึงต้องขัดเกลาความคิดให้อย่างถี่ถ้วน ซึ่งก็

เปรียบเสมือนการที่นำภาพที่ถูกขยำเหล่านั้กลับมาเขียนใหม่อีกครั้ง หมายถึงการทบทวนความคิดของตนเองในห้วงเวลานั้

เทคนิค

แสดงออกผลงานศิลปะนิพนธ์นี้ผ่านการบวนการภาพพิมพ์ตะแกงใหม่ (Screen Print) ด้วยวิธีการเขียนด้วยมือ (Hand-Drawn Stencil) โดยใช้ดินสอไข และ สีอะคริลิก ในการสร้างต้นแบบแม่พิมพ์ เนื่องจากกระบวนการของภาพพิมพ์ตะแกงใหม่นั้นสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ได้อย่างดี โดยอาศัยการวาดเส้นลงบนแผ่นฟิล์ม โดยใน 1 ฟิล์ม นั้นสามารถสร้างน้ำหนักให้เกิดความแตกต่างกันได้ถึงแม้ว่าจะสามารถพิมพ์ได้สีเดียวก็ตาม หากเราใช้เส้นในการไล่น้ำหนักจากกระดาษสีซึ่งต้องเขียนทีละน้ำหนัก แล้วนำไปพิมพ์เพื่อให้เกิดการทับซ้อน (Layer) กันของน้ำหนัก

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน

ขั้นตอนการค้นคว้าข้อมูล

เริ่มต้นจากการสังเกตสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ อารมณ์ ความรู้สึกของตนเอง เช่น ปัญหาการติด ส่งผลให้ตนเองรู้สึก เบื่อหน่าย อึดอัด ที่ต้องนั่งรอให้รถเคลื่อนที่ไปที่ละน้อย จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างจินตนาการในห้วงเวลา ณ ขณะนั้น เมื่อได้รับรู้ถึงความรู้สึกแล้ว นำข้อมูลเหล่านั้นไปจินตนาการและวาดภาพลงบนกระดาษ

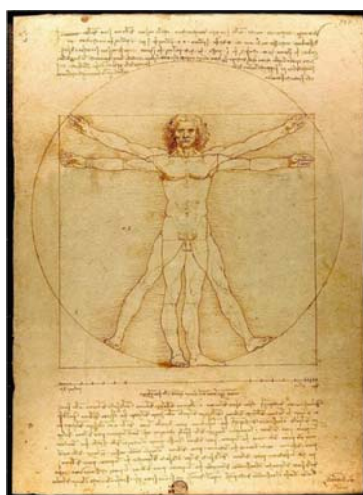

ภาพที่ 11 ส่วนหนึ่งของข้อมูลก่อนนำมาทำภาพร่าง

ภาพที่ 12 ส่วนหนึ่งของข้อมูลก่อนนำมาทำภาพร่าง

ที่มา : <http://www.leonardodavinci.net/anatomical-studies-of-the-shoulder.jsp>

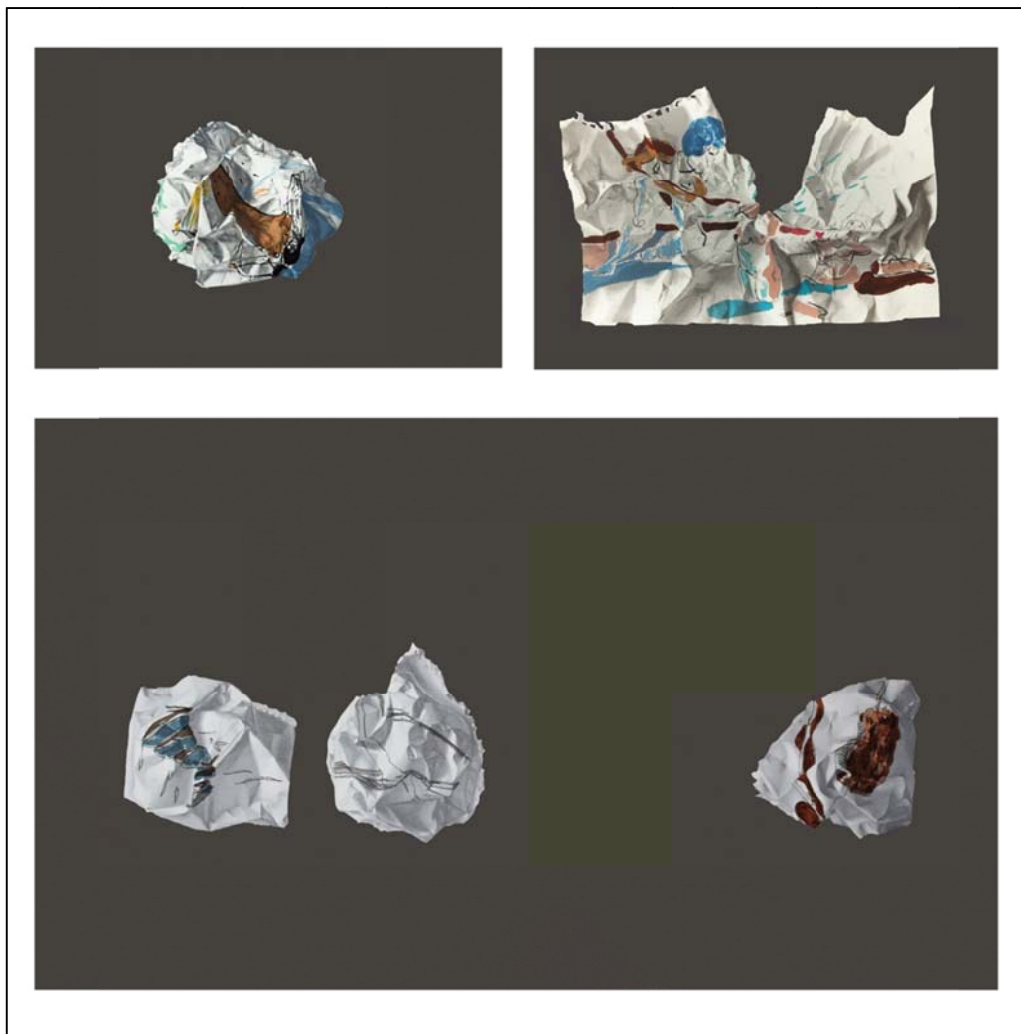
ภาพที่ 13 ส่วนหนึ่งของข้อมูลก่อนนำมาทำภาพร่าง

ที่มา : <http://www.leonardodavinci.net/the-vitruvian-man.jsp>

การจัดองค์ประกอบศิลป์ในผลงาน

รูปทรง (Form)

รูปทรงในผลงานศิลปนิพนธ์จะใช้เป็นรูปทรงอิสระเพียงรูปทรงเดียวในงาน โดยใช้รูปทรงของกระดาษที่ถูกขยำให้เป็นก้อน เพื่อให้เป็นจุดเด่นในงาน ในช่วงการทำศิลปนิพนธ์ช่วงแรกนั้นจะใช้รูปทรงของกระดาษที่ถูกขยำหลายก้อน แล้วนำมาจัดองค์ประกอบเพื่อให้เกิดจังหวะของการกลิ้ง อีกทั้งยังต้องการแสดงออกให้เห็นเรื่องราวภายในกระดาษให้หลายนุ่ม และในระยะหลังได้ใช้รูปทรงของกระดาษที่ถูกขยำแล้วนำมาคลี่ออกเพื่อให้เห็นเรื่องราวภายในกระดาษชัดยิ่งขึ้น

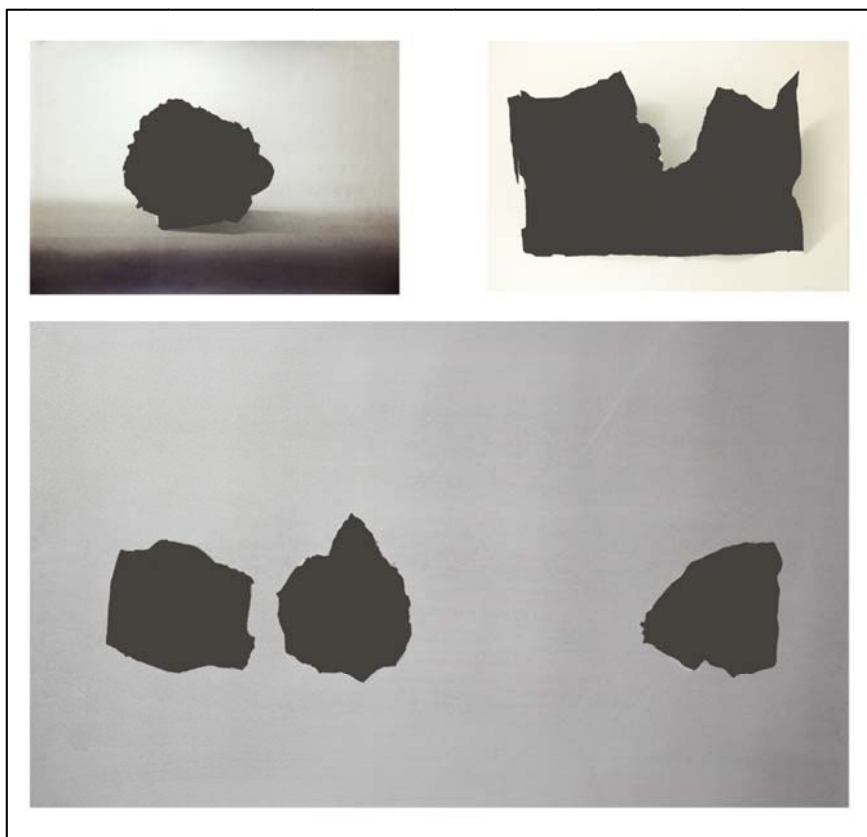

ภาพที่ 14 ภาพแสดงรูปทรงอิสระที่อยู่ในงาน

พื้นที่ว่าง (Space)

พื้นที่ว่าง คือสิ่งที่ทุกสิ่งอย่างดำรงอยู่ เป็นทัศนธาตุที่มองไม่เห็น จะปรากฏตัวก็ต่อเมื่อมีทัศนธาตุอื่นมากำหนดรูปร่าง ที่ว่างจึงเปรียบเสมือนสนามที่ทัศนธาตุอื่น ๆ สามารถแสดง หรือปรากฏตัวในบทบาทของรูปทรง ทัศนศิลป์แต่ละประเภทจะใช้ที่ว่างแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของงาน จิตรกรรมใช้ที่ว่างเป็น 2 มิติ แต่อาจทำให้เห็นเป็น 3 มิติได้ด้วยวิธีการประกอบกันของทัศนธาตุต่าง ๆ¹

ในงานศิลปนิพนธ์นี้จะใช้ปริมาตรรูปทรงของวัตถุอาศัยอยู่โดยให้พื้นที่ว่างนั้นล้อมรอบรูปทรงไว้เพื่อให้พื้นที่ว่างทำหน้าที่เป็นอากาศ การใช้พื้นที่ว่างให้เป็นอากาศนั้นจะช่วยสนับสนุนรูปทรงให้ดูมีปริมาตร หรือมีมิติมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ภาพที่ปรากฏดูแล้วเสมือนรูปทรงนั้นลอยออกมาอีกด้วย ในช่วงผลงานระยะแรกนั้นจะใช้การไล่น้ำหนักสีในพื้นที่ว่าง เพื่อแสดงให้เห็นมุมที่รับแสงและเงาอย่างชัดเจน และยังทำให้ผลงานมีบรรยากาศที่สอดคล้องกับแสงเงาในรูปทรงอีกด้วย

ภาพที่ 15 ภาพแสดงพื้นที่ว่างที่อยู่ในงาน

¹ ศาสตราจารย์เกียรติคุณชวลิต นิยมเสมอ, **องค์ประกอบศิลปะ**, (กรุงเทพฯ : อมรินทร์), 2554, 88

สี (Color)

เป็นทัศนธาตุที่สำคัญอย่างหนึ่งในงานศิลปะ ในงานจะใช้ “สีเอกรงค์ (Monochrome)” คือ การใช้สีเดียวที่มีน้ำหนักอ่อนแก่หลายลำดับเป็นการใช้สีกลมกลืนแบบสีเดียว”² เป็นหลักในบริเวณของตัวกระดาษ โดยใช้โทนขาวดำในการไล่น้ำหนักของรูปทรง แต่ในขณะเดียวกันก็มีการผสมผสานวงสีธรรมชาติ ได้แก่ สีชมพู สีฟ้า สีส้ม สีเนื้อ สีเหลือง สีนํ้าเงิน เป็นส่วนประกอบในบริเวณของลายเส้น และ บริเวณระนาบสีในกระดาษ ซึ่งมีอัตราส่วนในงานประมาณ 30% ของงาน โดยใช้สีทั้งโทนร้อนและโทนเย็นผสมกันอย่างกลมกลืน เพื่อให้งานแสดงออกถึงภาพเหมือนจริงจะให้ความรู้สึกถึงความจริงจัง หนักแน่น และ ภาพในจินตนาการซึ่งจะให้ความรู้สึกถึงความสดใส มีสีสัน ทั้งหมดนี้ส่งเสริมให้งานมีความหนักแน่น

ภาพที่ 16 ภาพแสดงสีในงานศิลปนิพนธ์

² เรื่องเดียวกัน, 75.

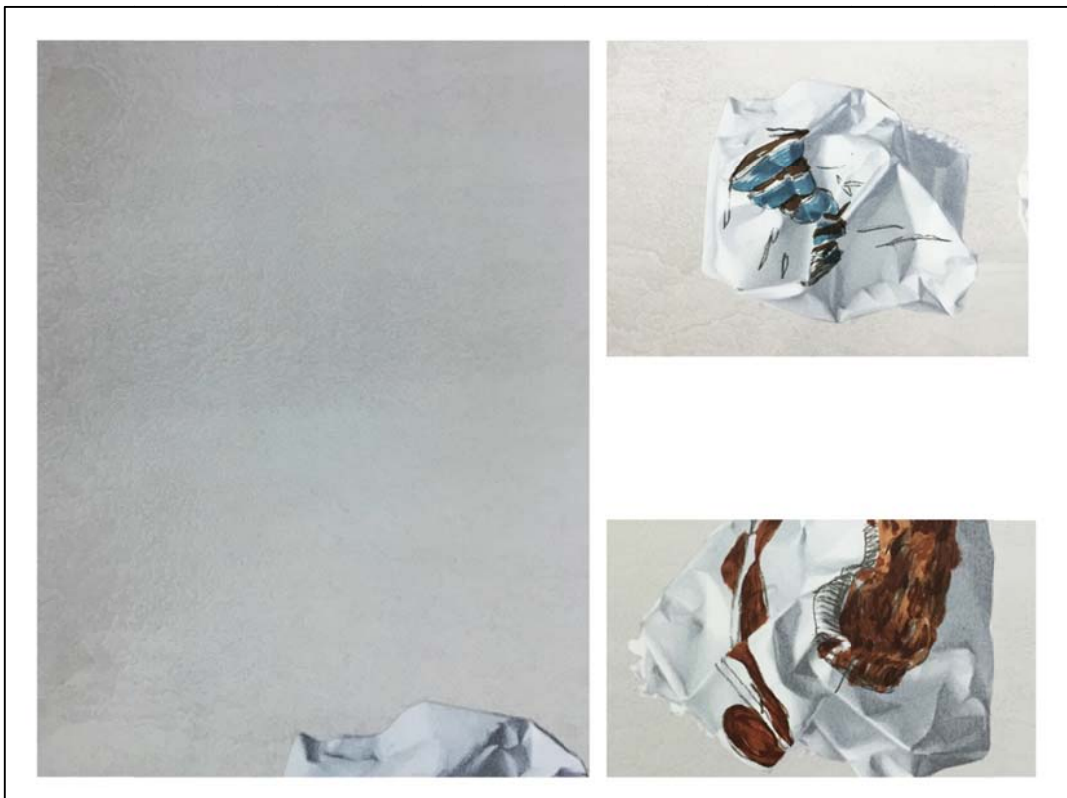
ภาพที่ 17 ภาพแสดงสีในงานของศิลปินพันธ์

ภาพที่ 18 ภาพแสดงสีในงานของศิลปินพันธ์

พื้นผิว (Texture)

“ลักษณะพื้นผิว (Texture) ลักษณะของบริเวณพื้นผิวของสิ่งต่าง ๆ ที่เมื่อสัมผัสจับต้องหรือเห็นแล้วรู้สึกได้ว่าหยาบ ละเอียด มัน ด้าน ขรุขระ” ในงานศิลปนิพนธ์ช่วงที่แรกนั้นจะมีพื้นผิวที่อยู่ในส่วนของพื้นหลัง มีความรู้สึกขรุขระเพื่อให้รูปทรงของกระดาษมีลักษณะแตกต่างกับตัวพื้นหลัง แต่ในระยะต่อมาจะใช้พื้นผิวของกระดาษให้รู้สึกถึงความหยาบของกระดาษมากกว่าที่จะให้ความสำคัญของพื้นหลัง อีกทั้งยังเพิ่มพื้นผิวในส่วนของระนาบสีที่อยู่ในรูปทรงกระดาษให้รู้สึกถึงเนื้อสีที่มีความมันและพื้นผิวของลายเส้นดินสอ เพื่อให้พื้นผิวเหล่านั้นมีลักษณะแตกต่างกันในแต่ละวัสดุที่ได้ขีดเขียนลงไป และยังเน้นความเหมือนจริงให้ดูเหมือนมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 19 ภาพแสดงพื้นผิวในงานศิลปนิพนธ์

ค่าน้ำหนักอ่อน-แก่ของแสงและเงา (Tone)

น้ำหนัก คือ ความอ่อนแก่ของบริเวณที่ถูกแสงสว่าง และบริเวณที่เป็นเงาของวัตถุ ใน ส่วนของผลงานนั้น จะใช้น้ำหนักตามลักษณะของแสงเงาในธรรมชาติเพื่อให้เกิดความรู้สึกถึงปริมาตร ของรูปทรงกระดาศ นอกเหนือจากรูปทรงแล้ว ยังให้ค่าน้ำหนักอ่อนแก่ต่อระนาบสีในส่วนขอรอย ยับต่างๆเพื่อให้เกิดความรู้สึกสอดคล้องไปกับรูปทรงของกระดาศที่หยับ และในส่วนของการให้ค่า น้ำหนักในเงาระหว่างรูปทรงกระดาศและพื้นนั้นจะใช้การไล่น้ำหนักกลางไปหาน้ำหนักอ่อน เพื่อให้เกิดความรู้สึกถึงเงาตกกระทบที่เหมือนจริง

ภาพที่ 20 ภาพแสดงค่าน้ำหนักอ่อน-แก่ในงานศิลปนิพนธ์

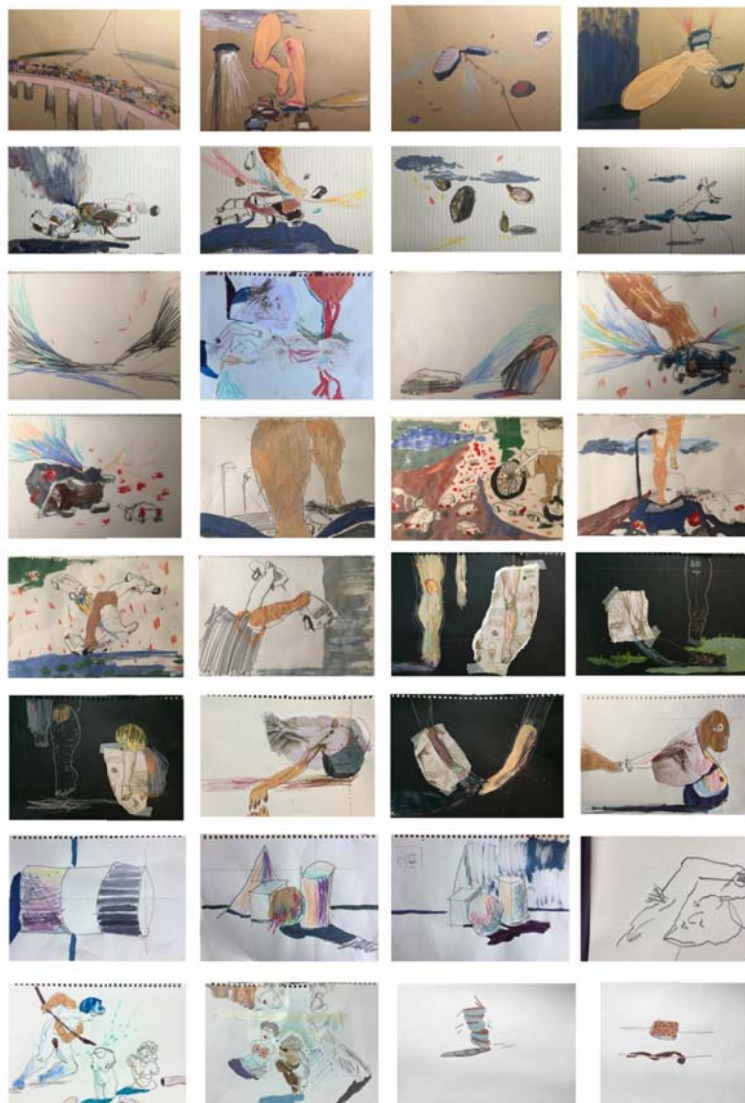

ภาพที่ 21 ภาพแสดงค่าน้ำหนักอ่อน-แก่ในงานศิลปนิพนธ์

ขั้นตอนการแสดงออกด้วยเทคนิควิธีการ

การสร้างภาพร่าง (Sketch)

ขั้นตอนการสร้างภาพร่างเริ่มต้นจากการหาข้อมูลภาพก่อนเพื่อในภาพมาจินตนาการเรื่องราว โดยใช้วิธีการขีดเขียนลงไปบนกระดาษ เพื่อหาความเป็นไปได้ของภาพที่สามารถสื่อออกมาได้อย่างครบถ้วนมากที่สุด อีกทั้งยังต้องทดลองเขียนเรื่องราวที่ซ้ำเดิมอีกในหลาย ๆ มุม เพื่อเวลานำภาพร่างเหล่านั้นมาขยำแล้ว รอยยับบางส่วนจะปิดบังเรื่องราวมากเกินไป หรือแม้ในบางที สี หรือเส้น ภายในกระดาษนั้น ขาดความสมบูรณ์ทางทัศนธาตุ

ภาพที่ 22 ภาพร่างก่อนจะนำไปทำให้เกิดรอยยับ

ภาพที่ 23 ภาพร่างศิลปินนิพนธ์

ภาพที่ 24 ภาพร่างศิลปินนิพนธ์

เทคนิคภาพพิมพ์สกรีน (Screen Printing)

หลักการของการพิมพ์สกรีนนั้นมีรากฐานมาจาก ภาพพิมพ์ลายฉลุ (Stencil Process) ซึ่งเริ่มใช้มาตั้งแต่สมัยยุคหิน จากบันทึกทางประวัติศาสตร์ได้ถูกค้นพบบริเวณผนังถ้ำ ภาพที่ปรากฏนั้นจะเห็นได้ว่ามีการใช้มือจุ่มสีที่หาได้จากธรรมชาติประทับลงบนผนังจนเกิดร่องรอยของการพิมพ์ หรือ ใช้มือวางทาบบนผนังถ้ำ เพื่อเป็นส่วนกันสีแล้วจึงใช้ปากอมสีพ่นออกไปรอบ ๆ ฝ่ามือ นั้น เมื่อยกมือออกไปก็จะปรากฏภาพมือ เราเรียกภาพที่เกิดขึ้นนี้ว่าภาพพิมพ์ ซึ่งกระบวนการพิมพ์ลักษณะนี้นับว่าเป็นกระบวนการที่เก่าแก่ที่สุด และได้ถูกพัฒนาขึ้นในเวลาต่อมา³

ในผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ได้เลือกใช้เทคนิคภาพพิมพ์สกรีนเป็นกระบวนการของแสดงออกผลงานเนื่องจาก เทคนิคนี้สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างครบถ้วนเช่นการวาดเส้นลงบนแผ่นฟิล์มแล้วนำไปฉายแสงก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาตามที่ต้องการ อีกทั้งเทคนิคกระบวนการนี้ยังสามารถพิมพ์สีได้อย่างมากมายและให้ความรู้สึกไม่ที่บตัน

การเตรียมอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์สกรีน

1. กรอบสกรีน (Screen Frames) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ กรอบไม้ กรอบอลูมิเนียม และกรอบเหล็ก เนื่องจากกรอบไม้นั้นจะมีการโก่งตัวและหดตัวได้ง่าย จึงไม่นิยมใช้กัน ส่วนกรอบเหล็กจะมีน้ำหนักหนัก จึงไม่นิยมใช้กัน ส่วนมากนิยมใช้กรอบอลูมิเนียม เพราะมีน้ำหนักเบา ไม่หดตัว ทำความสะอาดง่าย ทนต่อแรงขึงผ้าได้ดี

2. ผ้าสกรีน (Screen Mesh) เส้นใยที่ทอพิเศษเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดของรูผ้าเท่ากันทุกรูโดยเส้นใยจะมีลักษณะการทอแบบเส้นเดี่ยว (Mono Filament) และแบบเส้นควบ (Multi Filament) ผ้าที่ใช้จะเป็นชนิดโพลีเอสเตอร์ (Polyester) สำหรับพิมพ์วัสดุแผ่นเรียบที่ต้องการเก็บรายละเอียดมาก

3. การขึงผ้าสกรีน (Stretching) มีอยู่ 2 วิธี คือขึงด้วยมือ และการขึงด้วยเครื่อง ซึ่งการขึงด้วยเครื่องจะได้แม่พิมพ์สกรีนตึงสม่ำเสมอมากกว่าขึงด้วยมือ

4. ยางปาดสกรีน (Squeegee) ผลิตจากพลาสติกสังเคราะห์โพลียูรีเทน (Polyurethane) มีความหนา บาง ความแข็งอ่อนตามแต่ลักษณะการใช้งานแต่ละประเภท หากใช้สำหรับงานพิมพ์ จะใช้ แบบสี่เหลี่ยม (Diamond)

5. ด้ามจับยางปาด (Handles for Squeegee) ด้ามจับยางปาดไม้ และด้ามจับยางปาดอลูมิเนียม

³ ปรากฏการ จันทรวิจิต, **วิชา 213 121 ภาพพิมพ์ 1 (Printmaking I)**, เอกสารประกอบการสอน, ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556, 14.

6. รางปาด (Emulsion Coater) ผลิตจากสแตนเลสใช้สำหรับปาดเคลือบกาวอัดที่ผสมน้ำยาไวแสงแล้วลงบนแม่พิมพ์สกรีน

7. เกรียง สำหรับคนเคมีภัณฑ์ให้เข้ากัน เช่น การผสมกาวอัดกับน้ำยาไวแสง

8. ตัวจับบล็อกสกรีน สำหรับยึดระหว่างกรอบสกรีนกับโต๊ะพิมพ์งาน ขณะพิมพ์จะใช้ตัวจับกรอบสกรีน 2 ตัวยึดกับโต๊ะ

9. ตู้ฉายแสง สำหรับตู้ฉายแสงอุลตราไวโอเล็ต (UV) เป็นแสงจากไฟเมททอลฮาไลด์ สามารถเก็บรายละเอียดจากต้นแบบแผ่นฟิล์มได้ดี และเครื่องสามารถคำนวณเวลาได้แม่นยำ จากการใช้แสงชนิดนี้

10. ตู้อบแม่พิมพ์สกรีน สำหรับอบแม่พิมพ์สกรีนที่เคลือบกาวอัดแล้ว เพื่อไม่ให้ได้รับแสงเมื่อกาวอัดแห้งสนิท หากได้รับแสงหลังจากกาวอัดแห้งสนิทจะทำให้ฉายแสงไม่ติด

11. ห้องมืด ภายในห้องจะติดตั้งหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์สีเหลือง และต้องติดฟิล์มสีเหลืองในบริเวณกระจกที่แสงรอดผ่าน เพื่อกันแสงอุลตราไวโอเล็ต (UV) ไม่ให้แสงรอดเข้ามาในห้องได้ หากแสงรอดเข้ามาในห้องจะรบกวนปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างกาวอัดกับน้ำยาไวแสงได้

12. วัสดุเพิ่มเติมสำหรับขั้นตอนการเตรียมพิมพ์ ได้แก่ กระดาษสำหรับพิมพ์, ตัวหมุนแม่พิมพ์, ตัวฉากเข้าตำแหน่งกระดาษ 3 ด้าน (Register Mark), คัทเตอร์, ดินสอ 2B, ไม้บรรทัดยาว, นิตโต้เทป, เทปน้ำตาหรือเทปใส, กระจกพลาสติกผสมสีทรงกลมมีฝาปิด, ผ้าเช็ดหมึก, ยางลบ, กระดาษทราย

13. วัสดุเพิ่มเติมสำหรับขั้นตอนการล้างทำความสะอาดแม่พิมพ์ ได้แก่ ฟองน้ำนุ่ม, ถูมือยาง, ผ้ากั้นเป็อน, เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

14. วัสดุเพิ่มเติมสำหรับขั้นตอนการเขียนแม่พิมพ์ ได้แก่ แผ่นฟิล์มใสที่มีพื้นผิวขรุขระ ความหนา 0.035 มิลลิเมตร, ฟองน้ำแบบแผ่น, ดินสอไข, ปากกาเขียนซีดี, สีอะคริลิก, หมึกจีน, พู่กัน, เทปใส 3M, คัทเตอร์

15. กาวอัด (Emulsion) กาวอัดมีหลายประเภทแต่ที่นิยมใช้กันคือชนิดเหลวผสมกับน้ำยาไวแสง

16. น้ำยาไวแสง สำหรับใช้ผสมกับกาวอัด มีทั้งแบบสำเร็จรูปและแบบผงที่ต้องผสมกับน้ำเย็น และเขย่าจนละลายก่อนใช้

17. หมึกพิมพ์สีน้ำ (Water-Based Color) คือหมึกพิมพ์ที่ผสมและล้างออกด้วยน้ำ เหมาะสำหรับใช้พิมพ์บนผ้าและกระดาษ ประกอบด้วย สีจม (หมึกสีกิ่งโปร่งแสง) สีลอย สีขุน สียาง (หมึกพิมพ์สีทึบแสง) และเคมีสำหรับผสมหมึกพิมพ์ แป้งน้ำ มีส่วนผสมกาวไบเดอร์เพิ่มการยึดเกาะกับวัสดุรองรับ สามารถเจือจางสีให้อ่อนใสและเพิ่มเนื้อหมึกให้เหลวเพื่อง่ายต่อการพิมพ์

18. หมึกพิมพ์ใช้น้ำมัน (Oil-Based Color) คือ หมึกพิมพ์ที่ผสมและล้างออกด้วยน้ำมันมีหลายชนิด สามารถพิมพ์ลงบนวัสดุที่มีพื้นผิว ขรุขระ, หยาบ, มัน, ด้าน เช่น หมึกพิมพ์สำหรับพิมพ์พลาสติก แก้ว โลหะ กระดาษ เป็นต้น โดยมีน้ำมันกันต้นสำหรับผสมเพื่อให้สีเหลวขึ้น

19. แอสฟัลต์ม (Asphaltum) มีลักษณะเป็นผงละเอียดสีดำ วิธีใช้ต้องผสมกับน้ำมันสนแล้วนำไปคนให้เป็นเนื้อเดียวกัน สำหรับเขียน ระบาย เพื่อปิดผ้าสกรีนด้วยวัสดุใช้น้ำมัน (Block-Out)

20. น้ำยาล้างคราบหมึกพิมพ์ (Screensolve) มีลักษณะเป็นครีมเนื้อข้น ใช้สำหรับล้างคราบหมึกที่ตกค้างบนแม่พิมพ์ โดยใช้แปรงขนนุ่มทาถูบนแม่พิมพ์โดยไม่ให้น้ำยาโดนกรอบแม่พิมพ์ เพราะจะทำให้กาวที่ยึดกับกรอบแม่พิมพ์หลุด และทิ้งไว้ประมาณ 30 นาทีแล้วฉีดออกด้วยเครื่องฉีดน้ำที่มีแรงดันสูง

21. ผงล้างแม่พิมพ์ (Screenstrip Power) มีลักษณะเป็นเกล็ดละเอียดสีขาว โดยใช้ผสมกับน้ำเปล่า อัตราส่วน 1ช้อนชา กับ น้ำเปล่า 1ลิตร

22. น้ำมันทินเนอร์ สำหรับล้างคราบหมึกที่ตกค้างบนแม่พิมพ์ และใช้เช็ดโต๊ะพิมพ์งาน

23. ผงซักฟอก ใช้ในขั้นตอนการล้างแม่พิมพ์ เพื่อให้คราบสิ่งสกปรกออก และคราบสีที่ตกค้าง⁴

ภาพที่ 25 ภาพแสดงอุปกรณ์การสร้างต้นแบบแม่พิมพ์

ประกอบด้วย ดินสอไฮ, หมึกจีน, สีอะคริลิก, ดินสอ, ปากกาเขียนแผ่นซีดี, ยางลบ, พู่กัน, ฟองน้ำ, คัตเตอร์, นิตโต้

⁴เรื่องเดียวกัน, 15.

ภาพที่ 26 ภาพแสดงอุปกรณ์การสร้างแม่พิมพ์
ประกอบด้วย รางปาด, น้ำยาไวแสง, กาวอัด, เกียง

ภาพที่ 27 ภาพแสดงอุปกรณ์การพิมพ์
ประกอบด้วย ยางปาด, ด้ามขนสี, กระจบองสี, เทปน้ำตาล, นิตโต้, เศษผ้า, ตัวจับบล็อก,
หมึกพิมพ์สีเข้มน้ำ

ภาพที่ 28 ภาพแสดงอุปกรณ์การล้างแม่พิมพ์

ประกอบด้วย เกียง, ผงล้างบล็อก, ผงซักฟอก, ครีมทำความสะอาดแม่พิมพ์, น้ำมันทำความสะอาดแม่พิมพ์

การสร้างต้นแบบแม่พิมพ์

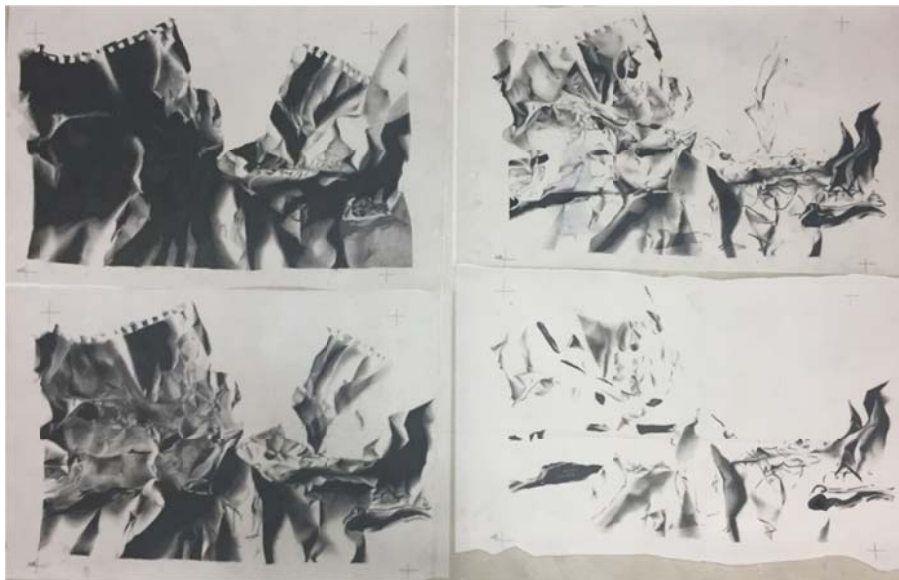
การสร้างต้นแบบแม่พิมพ์สามารถทำได้หลายวิธีด้วยกัน เช่น การสร้างต้นแบบแม่พิมพ์ด้วยการปิดผ้าสกรีนด้วยวัสดุเชื่อมน้ำมัน (Block-out) คือการเขียนแสงหรือการสร้างพื้นที่สีขาวลงบนแม่พิมพ์โดยตรงด้วยการปิดผ้าสกรีนด้วยวัสดุเชื่อมน้ำมัน หรือ สร้างต้นแบบแม่พิมพ์จากวิธีการเขียนด้วยมือ (Hand-Drawn Stencil) คือการสร้างแม่พิมพ์ด้วยวิธีการเคลือบกาวอัดผสมกับน้ำยาไวแสงและนำไปฉายแสงทำให้เกิดภาพต้นแบบบนแม่พิมพ์สกรีน โดยผ้าที่ใช้สกรีนนั้นควรมีความละเอียดมากน้อยตามความเหมาะสมของความละเอียดของต้นแบบหากละเอียดมากเกินไปจะทำให้สีตันเร็ว แต่ถ้าละเอียดน้อยไปจะทำให้ภาพที่ได้ขาดความคมชัด

ซึ่งจากภาพร่างของผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้เหมาะกับการสร้างแม่พิมพ์แบบวิธีการเขียนด้วยมือ (Hand-Drawn Stencil) ซึ่งในวิธีการนี้เริ่มจากการนำภาพร่างไปขยายให้ได้ตามขนาดที่ต้องการแล้วจึงนำมาเขียนเส้นรอบนอก (Outline) เพื่อให้ภาพต้นแบบนั้นมีเส้นตัดที่ชัดเจน หากไม่เขียนไว้ตั้งแต่แรกก็จะทำให้แผ่นฟิล์ม (Drafting Film) แผ่นต่อไปเขียนไม่ตรงกัน และขีดเส้นเป็นมุมฉากไว้ทั้ง 4 ด้าน เพื่อเป็นการมาร์คตำแหน่งของแม่พิมพ์ จะได้สะดวกในการนำมาวางตำแหน่งในขั้นตอนต่อไป จากนั้นวิเคราะห์แยกสีจากภาพร่าง แล้วจึงเริ่มเขียนฟิล์มสกรีน โดยเริ่มจากการวาดเส้นนำหน้าก่อนจนถึงหน้าหนักเข้มสุด และเริ่มเขียนสีต่างๆ การเขียนในแต่ละแผ่นฟิล์มนั้นต้องตรวจสอบว่าที่เขียนลงไปนั้นมีความทึบแสงมากพอ หากเขียนโปร่งแสงจนเกินไปจะทำให้ไม่ปรากฏภาพบนแม่พิมพ์เมื่อทำการฉายแสง ซึ่งควรเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่เขียนลงบนแผ่นฟิล์มนั้น ควรเลือกใช้

อุปกรณ์ที่มีความทึบแสง เช่น สีอะคริลิกชนิดทึบแสง ผสมกับ หมึกจีน จะทำให้มีความเข้มข้นที่เหมาะสม ดินสอไขจะให้ความละเอียดเมื่อเขียนลงไปบนแผ่นฟิล์มแล้วเนื้อของไขจะอุดส่วนที่ขรุขระของแผ่นฟิล์ม

ภาพที่ 29 ขั้นตอนการเขียนต้นแบบแม่พิมพ์ด้วยวิธีการเขียนด้วยมือ (Hand-Drawn Stencil)

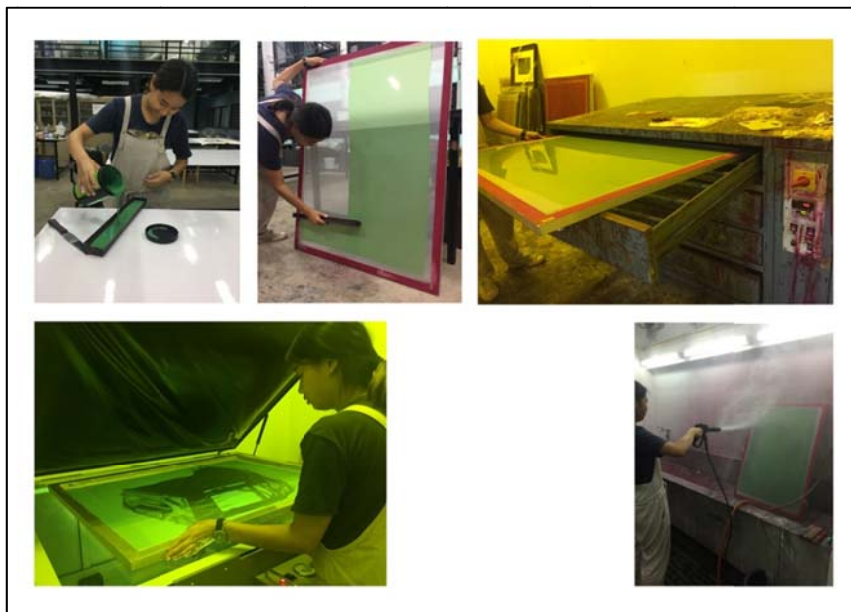
ภาพที่ 30 ขั้นตอนการแยกน้ำหมึกสีด้วยวิธีการเขียนแม่พิมพ์ด้วยวิธีการเขียนด้วยมือ

ภาพที่ 31 ต้นแบบแม่พิมพ์ที่เขียนด้วยมือ (Hand-Drawn Stencil) ของแผ่นฟิล์มหน้าคนที่ 2

การสร้างแม่พิมพ์

1. นำน้ำเย็นผสมกับน้ำยาไวแสง อัตราส่วน ไวแสง 1มิลลิลิตร กับ น้ำเย็น 100 มิลลิลิตร แล้วทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที เพื่อให้น้ำยาไวแสงละลายให้เข้ากับน้ำ
2. เทน้ำยาไวแสงกับกาวอัดแล้วคนให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 10 นาที รอให้ฟองอากาศหมดไป
3. นำบล็อกสกรีนไปล้างน้ำเปล่าผสมผงซักฟอก เพื่อล้างฝุ่นละอองที่เกาะอยู่บนผ้าออกไป
4. นำกาวอัดที่ผสมแล้วเทลงบนรางปาดแล้วเริ่มปาดบล็อกจากล่างขึ้นบนอย่างช้า ๆ จะปาดทั้ง 2 ด้าน และปาดเก็บกาวอัดอีก 2 ด้าน เพื่อให้กาวอัดไม่หนาจนเกินไป
5. นำบล็อกสกรีนไปอบในตู้อบแม่พิมพ์สกรีนในอุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียส รอแห้ง ประมาณ 5 นาที
6. นำฟิล์มไปวางบนตู้ฉายแสงโดยหันหน้าฟิล์มที่เขียนขึ้นแล้วจึงนำบล็อกสกรีนวางคว่ำทับแผ่นฟิล์ม ประมาณตำแหน่งให้อยู่ตรงกลาง หรือค่อนข้างไปทางใดทางหนึ่งเพื่อจะได้ยึดกับตัวจับบล็อกสกรีนได้
7. กดเลขลมที่ตู้ฉายบล็อก 20 วินาที และเลขไฟ 30 วินาที
8. นำบล็อกสกรีนไปล้างด้วยน้ำเปล่า ฉีดน้ำให้ทั่วทั้งสองด้าน เพื่อให้หน้ากาวออกให้หมดแล้วนำไปอบให้แห้ง ประมาณ 5-10 นาที ที่ตู้อบแม่พิมพ์สกรีน

ภาพที่ 32 ภาพประกอบขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์

ขั้นตอนการพิมพ์

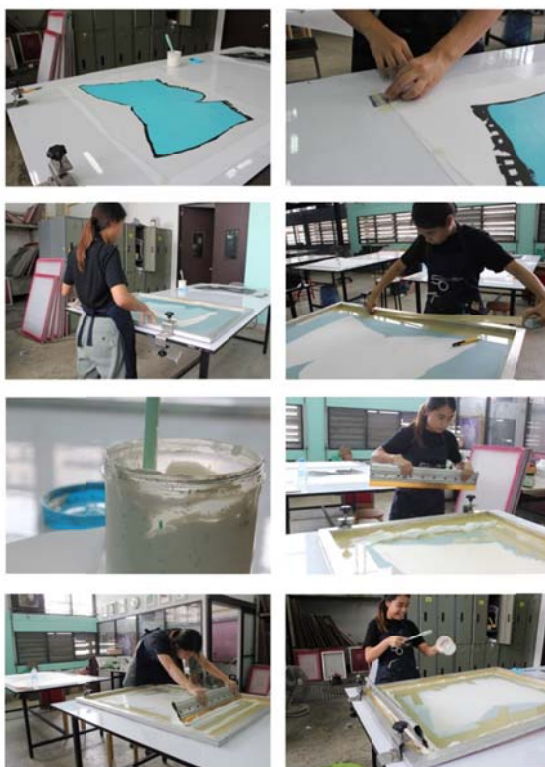
1. นำฟิล์มที่จะพิมพ์ไปติดกับกระดาษอาร์ตการ์ดเพื่อกำหนดตำแหน่งที่ต้องการ (Layout) จากนั้นนำบล็อกสกรีนที่พร้อมจะพิมพ์มายึดกับโต๊ะพิมพ์ด้วยตัวจับบล็อกสกรีน
2. ตัดกระดาษ 3 ชั้นขนาดประมาณ 3 X 5 เซนติเมตร เพื่อไว้วางมุมกระดาษพิมพ์ (Register Mark) ทั้ง 3 ด้าน จากนั้นนำกระดาษที่ติดฟิล์มมาวางใต้บล็อกสกรีนเพื่อให้แผ่นฟิล์มและบล็อกสกรีนอยู่ตำแหน่งตรงกัน
3. นำเทปน้ำตาลมาติดบนบล็อกสกรีนที่อยู่ในตำแหน่งพร้อมจะพิมพ์ เพื่อกันไม่ให้เกิดรอยร้าว และเพื่อให้เวลาปาดสีนั้นมีความลื่นจะทำให้ง่ายต่อการปาดสี
4. ใช้เครื่องตักสีสกรีนใช้น้ำ (Water-Based Color) ผสมกับแป้งน้ำเพื่อให้ลดความเข้มข้นของสี ตามน้ำหนักสีที่จะพิมพ์ ควรคำนวณปริมาณสีที่จะพิมพ์ให้พอดีกับพื้นที่ที่จะพิมพ์ หากผสมน้อยจนเกินไปจะไม่พอพิมพ์ในสีนั้น โดยส่วนตัวจะพิมพ์จาสีที่มีน้ำหนักอ่อนสุดเป็นสีแรกและสีน้ำหนักเข้มสุดเป็นสีสุดท้าย
5. นำสีสกรีนที่ผสมแล้วเทลงบนบล็อกสกรีนด้านบนแล้วนำยางปาดแต่ละสีให้ทั่วหน้ายางและเริ่มปาดจากด้านบนเข้ามาหาตัวโดยเอียงหน้ายางปาดประมาณ 45 องศา สีจะผ่านผ้าสกรีนในบริเวณที่ไม่มีกาวอัดลงสู่กระดาษ จากนั้น นำกระดาษที่พิมพ์เรียบร้อยแล้วออกไป
6. นำกระดาษแผ่นต่อไปมาวางให้ตรงมุมที่กำหนดไว้ 3 มุม และพิมพ์ตามขั้นตอนที่ 5 ตามจำนวนชิ้นงานที่ต้องการจะพิมพ์

7. เมื่อได้จำนวนชิ้นงานที่ต้องการแล้ว เก็บสีสกรีนที่อยู่บนบล็อกสกรีนและยางปาดใส่ กระจุกปิดฝาให้เรียบร้อย นำบล็อกสกรีนไปล้างน้ำเปล่าที่ผสมผงซักฟอกเพื่อล้างสีที่ติดอยู่บนบล็อก ออก

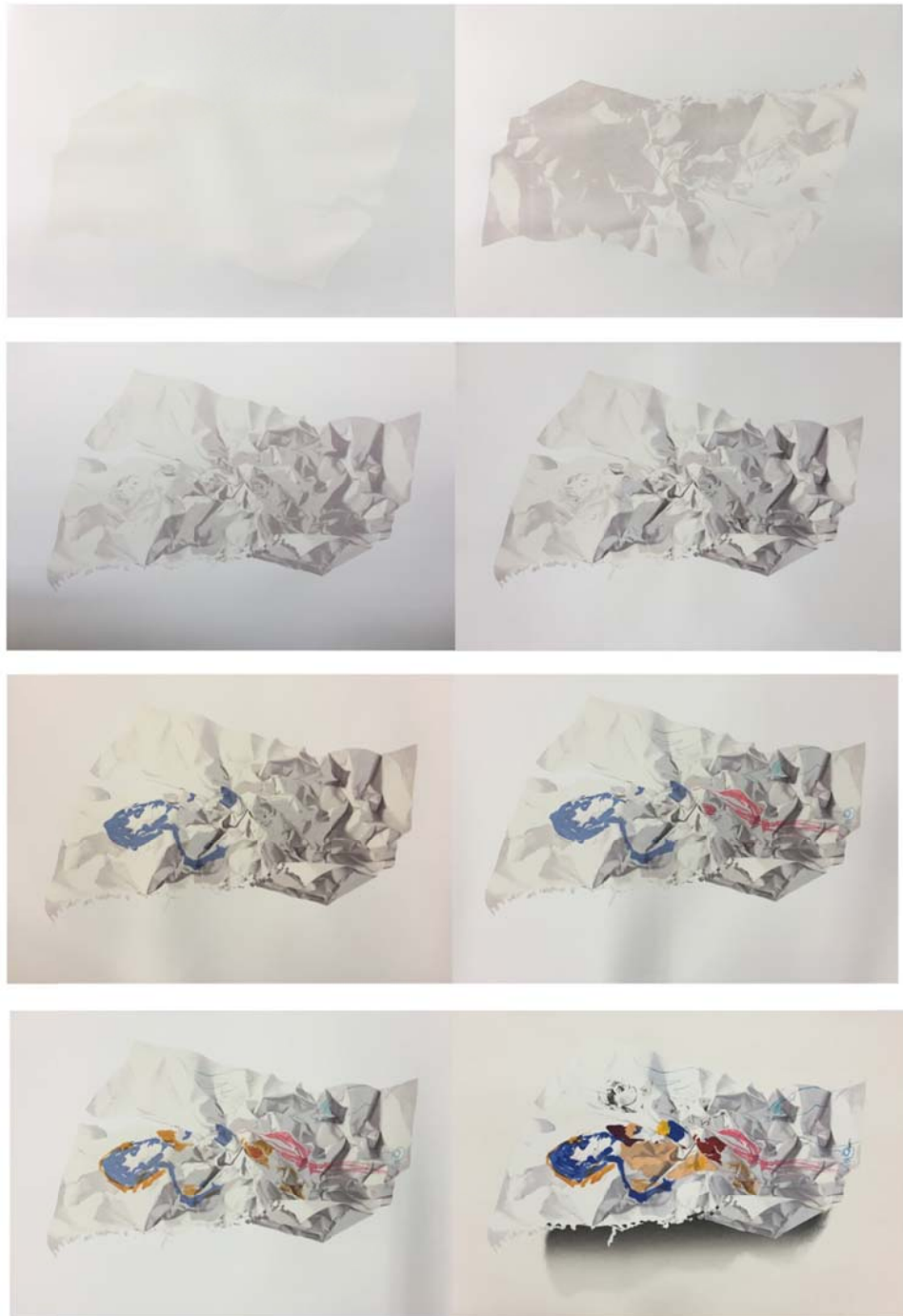
8. นำฟิล์มของสีต่อไปแปะทับบนกระดาษอาร์ตการ์ดอันเดิมเพื่อให้อยู่ในตำแหน่ง เดียวกัน และเริ่มพิมพ์สีต่อไปตามวิธีการเดิม ไปเรื่อยๆจนครบทุกสี

9. เริ่มสกรีนแบบไล่สี (Rainbow) ในส่วนของเงา เพื่อให้เกิดความนุ่มนวล วางสีที่ ต้องการไล่น้ำหนักบนบล็อกสกรีน แล้วใช้ยางปาดเกลี่ยสีให้เนียน เมื่อสีเนียนแล้วให้เช็ดยางปาดก่อน จึงเริ่มปาดสีได้ หากไม่เช็ดยางปาดจะทำให้สีที่ติดบนยางปาดไหลลงมาแล้วเกิดความต่างได้

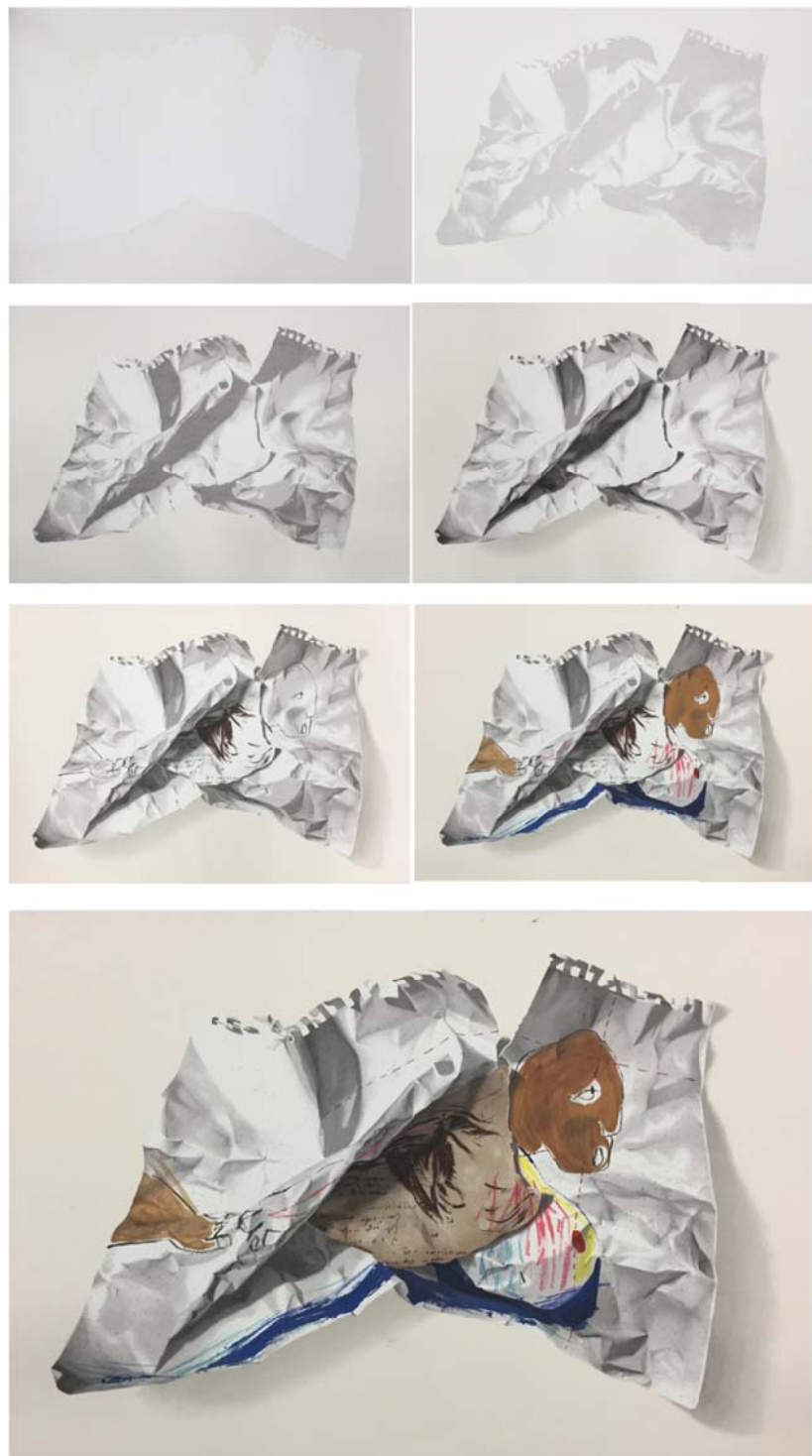
10. เมื่อพิมพ์งานครบทุกสีแล้ว หากไม่ต้องการจะพิมพ์อีกแล้วให้นำบล็อกสกรีนทั้งหมด ไปล้างกว้อัดออกโดยใช้ ผงซักฟอกผสมกับผงล้างแม่พิมพ์ (Screen strip Power) ในอัตราส่วน 1 ซ้อนชากับน้ำเปล่า 1 ลิตร ใช้น้ำเปล่าที่ผสมกับผงซักฟอกด้วยฟองน้ำทั้งสองด้านของบล็อกสกรีน แล้ว จึงราดด้วยผงล้างแม่พิมพ์ที่ผสมน้ำเปล่าแล้วให้ทั่วบล็อก ทิ้งไว้ไม่ให้บล็อกแห้งประมาณ 5-7 นาที แล้วนำฟองน้ำมาขัดทั้งสองด้านของบล็อกสกรีน จากนั้น ฉีดน้ำออกให้สะอาดเพื่อพร้อมพิมพ์ในงาน ขึ้นต่อ ๆ ไป

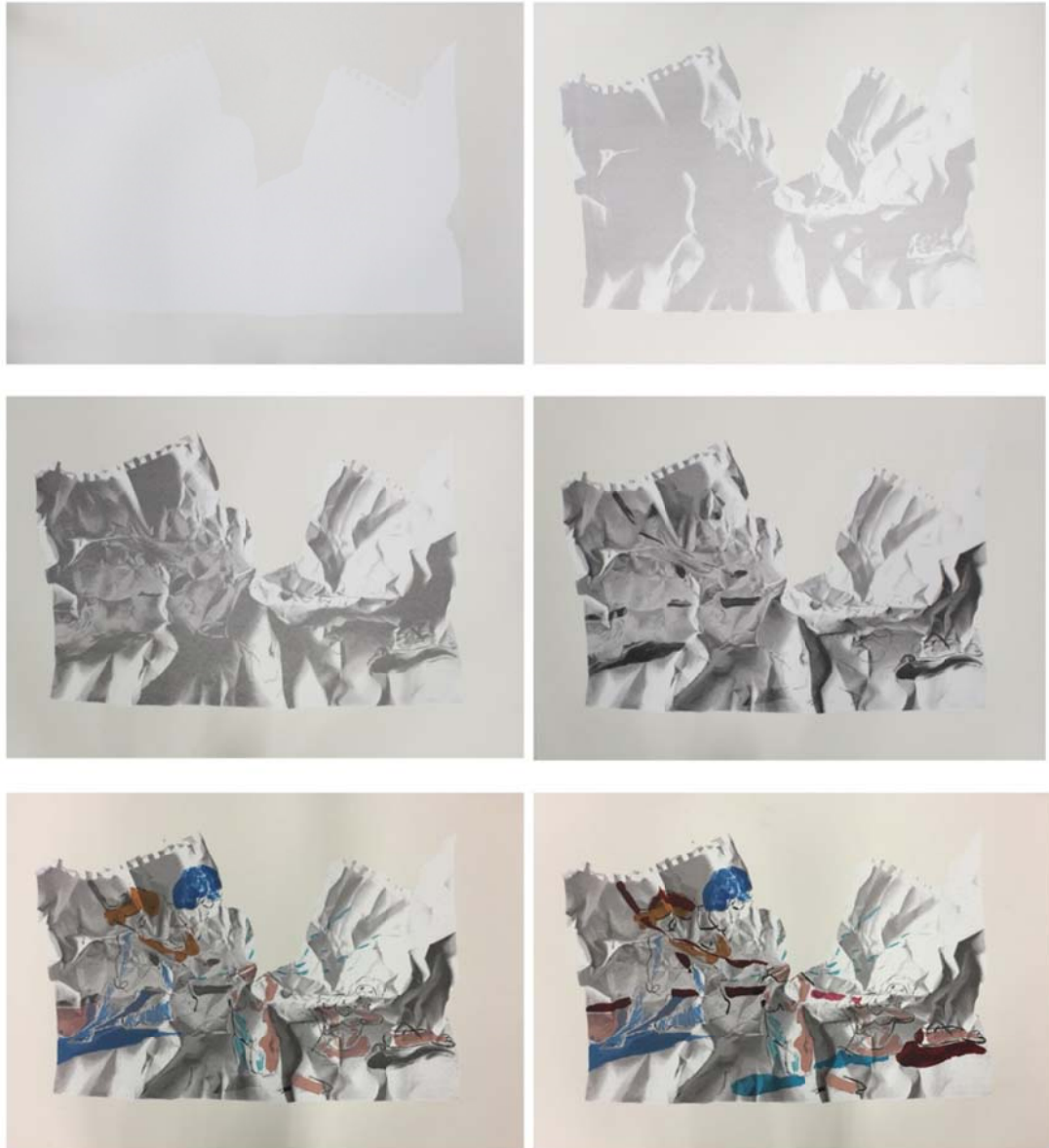
ภาพที่ 33 ภาพประกอบแสดงการพิมพ์

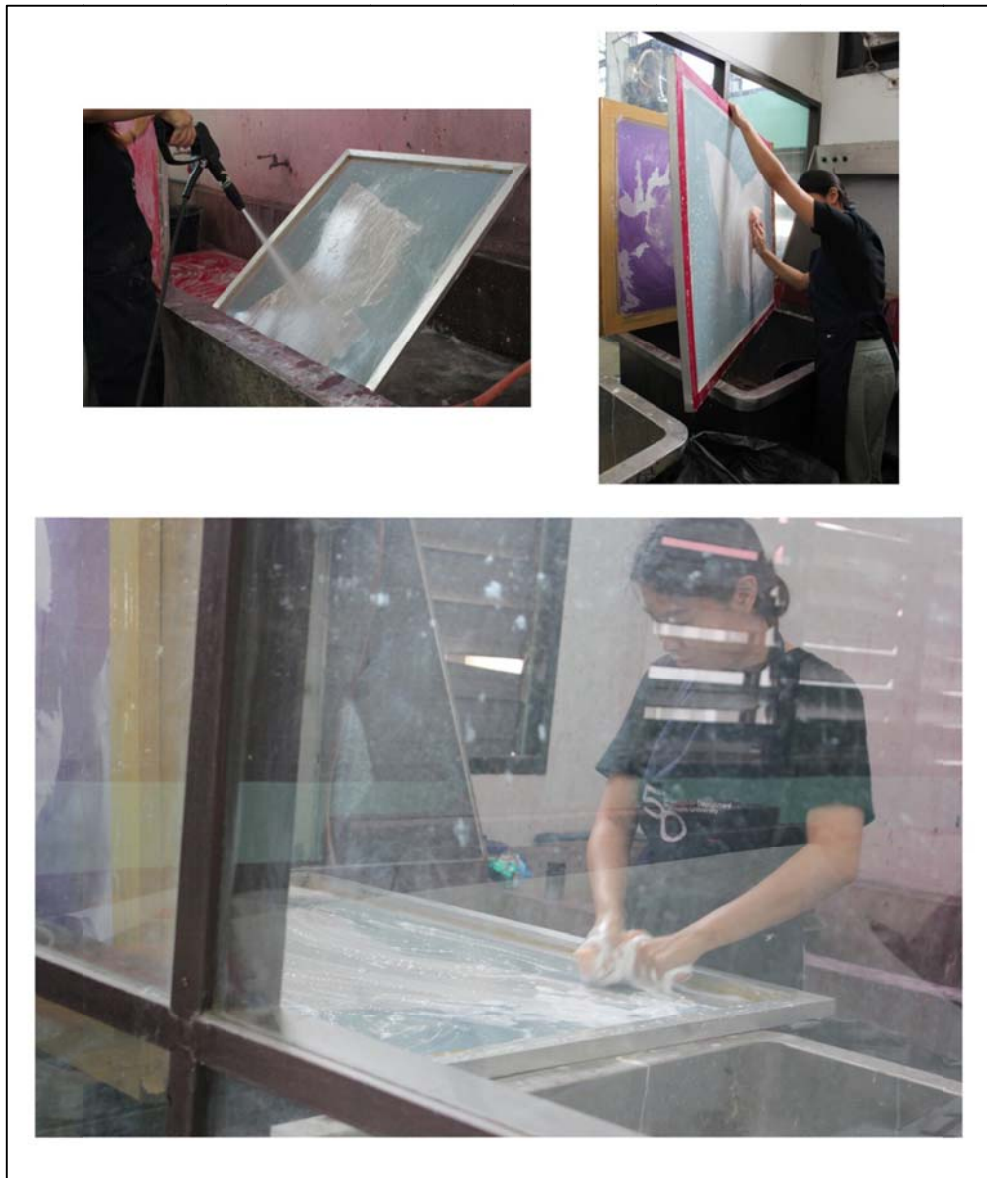
ภาพที่ 34 ภาพแสดงขั้นตอนการพิมพ์สีต่าง ๆ

ภาพที่ 35 ภาพแสดงขั้นตอนการพิมพ์สีต่าง ๆ

ภาพที่ 36 ภาพแสดงขั้นตอนการพิมพ์สีต่าง ๆ

ภาพที่ 37 ภาพประกอบการล้างแม่พิมพ์

บทที่ 4

การวิเคราะห์และการพัฒนาผลงาน

การสร้างสรรคศิลป์นิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “ขยะความฝันที่ถูกโยนทิ้ง” นั้นได้ผ่านการค้นหา ค้นคว้า รูปแบบที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์เฉพาะตน แนวความคิด รวมไปถึงทักษะในการเขียน ความชำนาญในด้านเทคนิควิธีการภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Screen Print) และได้พัฒนา แก๊วข้อบกพร่องต่าง ๆ ของผลงานในการสร้างสรรค์มาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลงานมีความสมบูรณ์และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทั้งด้านแนวความคิด รูปแบบ ผลงาน โดยแบ่งแยกผลงานตามช่วงเวลาไว้เป็นระยะ ๆ ดังต่อไปนี้

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะเวลาที่ 1 (ปีการศึกษาปลาย / 2558)

เริ่มต้นจากรูปแบบก่อนเป็นสิ่งแรก เนื่องจากมีความสนใจในรูปทรงของกระดาษที่ถูกขยำทำให้เกิดความสงสัยว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่ในนั้นมีอะไร และตั้งคำถามต่อก่อนกระดาษว่าทำไมผู้คนถึงมองข้ามสิ่งเหล่านี้ เรื่องราวภายในกระดาษนั้นซ่อนอะไรบางอย่างอยู่ ทำไมถึงถูกทิ้ง ทั้งที่ความจริงกระดาษเหล่านั้นอาจบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่คาดคิดได้ หรือในรอยยับของกระดาษสามารถบอกอารมณ์ความรู้สึกที่มี ณ ขณะนั้น ได้ผ่านแรงที่กระทำต่อกระดาษ ในการบีบ ขยำ นั้น

ข้าพเจ้าจึงหยิบยกเอารูปทรงของกระดาษที่ถูกขยำมานำเสนอ โดยตั้งคำถามต่อกระดาษที่ถูกขยำให้เกิดเป็นรูปทรงต่าง ๆ และทดลองนำกระดาษหลากหลายชนิดมาขยำ เพื่อ หาข้อแตกต่างระหว่างรอยยับที่เกิดจากกระดาษที่มีความหนาบางไม่เท่ากัน จะเกิดรูปทรงของการยับแตกต่างกันมากหรือแค่ไหน และยังหาความเป็นไปได้ของความสวยงามที่เกิดจากรอยยับของตัวกระดาษ อีกทั้งยังต้องการนำเสนอความรู้สึกที่มีในแต่ละวัน ด้วยการใช้แรงกระทำต่อกระดาษ

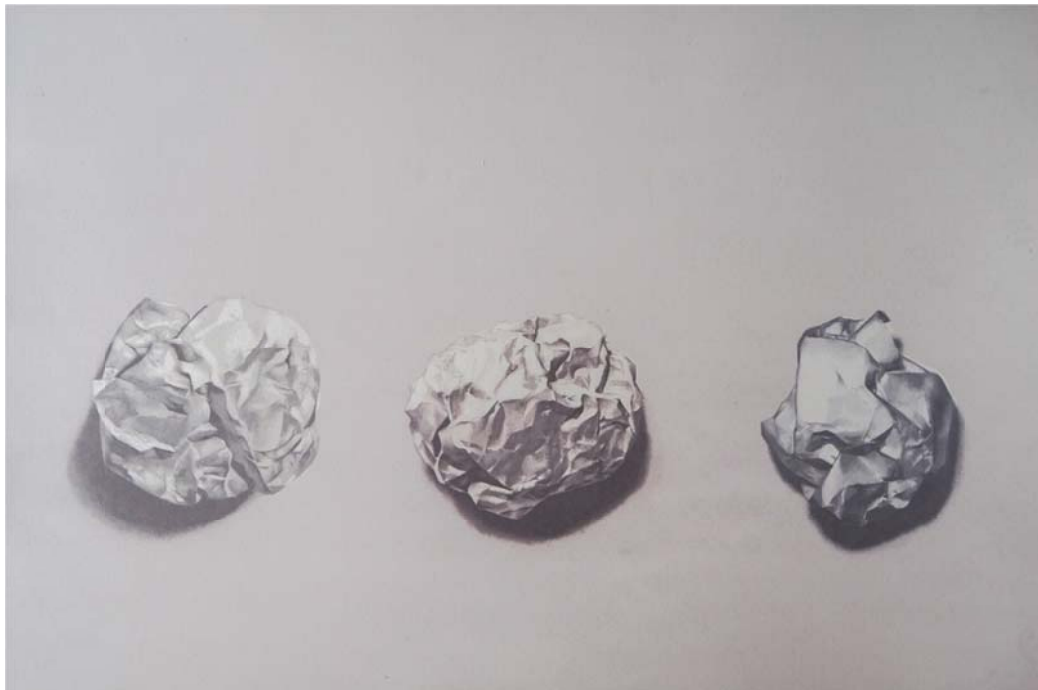
โดยนำเสนอผ่านกระบวนการทางภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Screen Print) ด้วยวิธีการวาดด้วยมือ (Hand-Drawn Stencil) โดยการเขียนแยกน้ำหมึกสีแต่ละสี และนำมาพิมพ์ซ้อนทับกัน เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ แต่ด้วยการเขียนรูปทรงกระดาษสีขวานั้น จัดว่าเป็นความท้าทายความสามารถอย่างหนึ่ง เนื่องจากน้ำหมึกของกระดาษนั้นค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันอย่างมาก จึงต้องอาศัยความประณีตในการแยกน้ำหมึก อีกทั้งยังต้องหมั่นฝึกฝนทักษะตนเองอย่างสม่ำเสมอ

ภาพที่ 38 ภาพผลงานก่อนศิลปินพจน์ ระยะเวลาที่ 1 ชั้นที่ 1
ชื่อผลงาน “Black or White”
เทคนิค Screenprint
ขนาดผลงาน 60 X 80 เซนติเมตร
ปีที่สร้าง 2559

ภาพที่ 39 ภาพผลงานก่อนศิลปินพจน์ ระยะที่ 1 ชั้นที่ 2
ชื่อผลงาน "All Dark"
เทคนิค Screenprint
ขนาดผลงาน 60 X 80 เซนติเมตร
ปีที่สร้าง 2559

ภาพที่ 40 ภาพผลงานก่อนศิลปินพินธ์ ระยะที่ 1 ชั้นที่ 3
ชื่อผลงาน “Different - White”
เทคนิค Screenprint
ขนาดผลงาน 60 X 80 เซนติเมตร
ปีที่สร้าง 2559

ภาพที่ 41 ภาพผลงานก่อนศิลปินนิพนธ์ ระยะเวลาที่ 1 ชั้นที่ 4
ชื่อผลงาน “Different – White 2”
เทคนิค Screenprint
ขนาดผลงาน 60 X 80 เซนติเมตร
ปีที่สร้าง 2559

ผลงานก่อนศิลปินพันธ์ ระยะเวลาที่ 2 (ปีการศึกษาปลาย / 2558)

การสร้างสรรค์ผลงานในระยะเวลาที่ 2 นี้ นั้น มีการเพิ่มเรื่องราวของจินตนาการลงบนกระดาษ ส่งเสริมให้ผลงานมีแนวความคิดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นจากระยะแรก เนื่องจากในระยะแรกตั้งคำถามเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ภายใน อาจยังเป็นแนวคิดที่ขาดที่ไปที่ไป ยังไม่ชัดเจน จึงนำข้อบกพร่องนี้มาปรับปรุงแก้ไขในระยะเวลาที่ 2 และเริ่มคิดเรื่องราวในจินตนาการจากสภาพแวดล้อมของตนเอง ก่อนที่จะนำกระดาษนั้นไปขยำเพื่อสร้างรอยย่ำและปกปิดเรื่องราวเหล่านั้นให้แสดงออกเพียงเล็กน้อย เพื่อทิ้งคำถามให้กับผู้ชมงานจินตนาการตาม อีกทั้งยังต้องการให้ผู้ชมได้ตระหนักถึงเรื่องราวความสนุกที่ซุกซ่อนอยู่ในชีวิตที่ตึงเครียดอีกด้วย

ในเชิงกายภาพของผลงานระยะเวลาที่ 2 นี้ มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเทคนิควิธีการทางภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Screen Print) เพื่อให้งานมีความเหมือนจริงมากยิ่งขึ้น และ ค้นหาวิธีการจัดการพื้นที่ (Space) ของพื้นกระดาษเนื่องจากการพิมพ์งานชิ้นใหญ่ในเทคนิคตะแกรงไหม (Screen Print) นั้นค่อนข้างจะยากพอสมควร ต้องอาศัยความชำนาญสูงในการพิมพ์พื้นหลัง อีกทั้งอุปกรณ์ที่มียังไม่เอื้ออำนวย ข้าพเจ้าจึงทดลองการพิมพ์โมโนปรินต์สีน้ำ (Monoprint) ก่อนจะนำมาพิมพ์สกรีนทับเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ว่าง และเพิ่มพื้นผิวให้กับพื้นหลังอีกด้วย

ในเรื่องทัศนธาตุของผลงานระยะเวลาที่ 2 นี้ เลือกจัดองค์ประกอบให้มีกระดาษหลาย ๆ ก้อนวางเรียงกัน เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากหนังสือการ์ตูนที่ใช้การบอกเล่าเรื่องราวเป็นฉาก ๆ ต่อกัน จึงนำวิธีการนั้นมาปรับใช้ในการแสดงออกเรื่องราวของจินตนาการ

ภาพที่ 42 ภาพผลงานก่อนศิลปินพจน์ ระยะที่ 2 ชั้นที่ 1
ชื่อผลงาน “Don’t pull“
เทคนิค Screenprint
ขนาดผลงาน 70 X 130 เซนติเมตร
ปีที่สร้าง 2559

ภาพที่ 43 ภาพผลงานก่อนศิลปินพจน์ ระยะที่ 2 ชั้นที่ 2
 ชื่อผลงาน “Eat more”
 เทคนิค Screenprint
 ขนาดผลงาน 100 X 115 เซนติเมตร
 ปีที่สร้าง 2559

ภาพที่ 44 ภาพผลงานก่อนศิลปินพินธ์ ระยะที่ 2 ชั้นที่ 3
 ชื่อผลงาน “Tread a belly”
 เทคนิค Screenprint
 ขนาดผลงาน 70 X 130 เซนติเมตร
 ปีที่สร้าง 2559

ภาพที่ 45 ภาพผลงานก่อนศิลปินพิมพ์ ระยะที่ 2 ชั้นที่ 4
ชื่อผลงาน “Don’t hit”
เทคนิค Screenprint
ขนาดผลงาน 70 X 100 เซนติเมตร
ปีที่สร้าง 2559

การสร้างสรรคผลงานศิลปนิพนธ์ (Art Thesis)

การสร้างสรรคศิลปนิพนธ์ช่วงที่ 1 (ปีการศึกษาต้น / 2559)

แนวความคิด

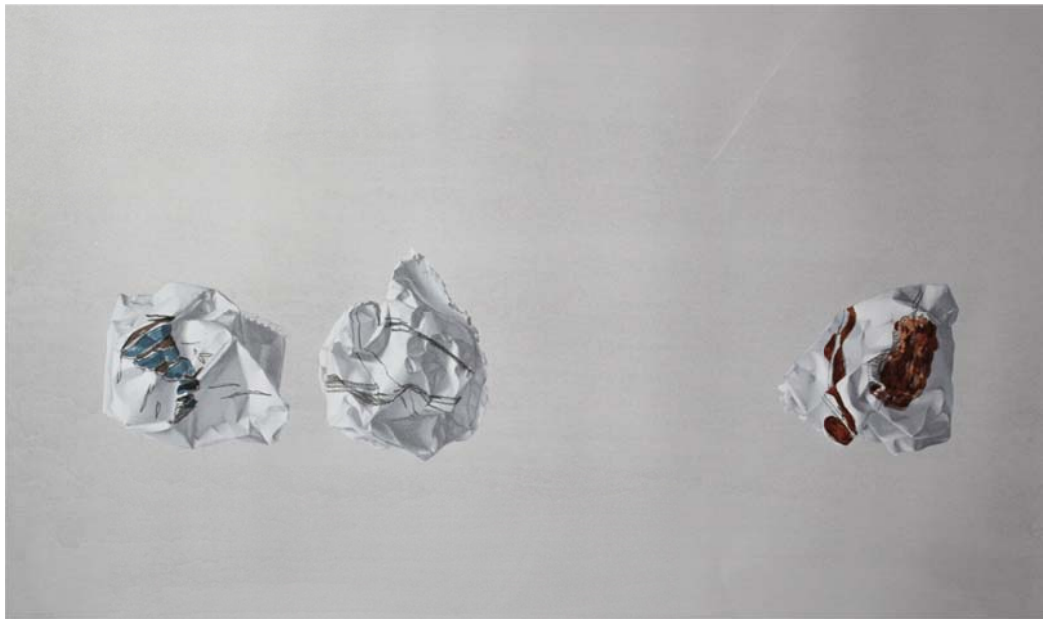
เริ่มจินตนาการเรื่องราวที่ได้รับจากอิทธิพลรอบตัวอย่างจริงจังขึ้น มีสาระมากยิ่งขึ้น จากที่เคยมองปัญหารอบตัวที่รู้สึกเพียงคนเดียว ถูกพัฒนาให้มองปัญหาที่สังคมพบเจอมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากปัญหาส่วนตัว เช่น ปัญหาอดีตที่ข้าพเจ้าได้พบเจอ ปัญหาฝนตกน้ำท่วม ก่อให้เกิดจินตนาการภายในจิตใจเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้นผ่านจินตนาการในทางศิลปะ อีกทั้งยังส่งผลให้ตนเองมีความสุขมากยิ่งขึ้นเมื่อต้องพบกับปัญหาที่น่าเบื่อหน่าย อึดอัด และต้องการแสดงออกความคิดภายในจิตใจ ผ่านกระบวนการทางศิลปะ

รูปแบบ

นำเสนอในรูปแบบเหมือนจริงที่ผสมผสานภาพกึ่งนามธรรม โดยใช้รูปทรงของกระดาษ เป็นภาพเหมือนจริง และใช้เรื่องราวในจินตนาการ เป็นลายเส้นกึ่งนามธรรมที่อยู่ในรูปทรง และพัฒนารูปแบบของผลงานให้มีอัตลักษณ์เฉพาะตนมากขึ้น ด้วยวิธีการใช้สีโทนขาวดำในส่วนของกระดาษผสมผสานกับลายเส้น ระบายสี ฝีแปรง ด้วยสีสด เพื่อให้เกิดเป็นจุดเด่น

เทคนิค

พัฒนาเทคนิคการสร้างสรรคด้วยกระบวนการภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Screen Print) บนพื้นระนาบ 2 มิติ ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และอาศัยความชำนาญ ความพิถีพิถัน ประณีต มากจากการสั่งสมประสบการณ์ในการเขียนแบบแม่พิมพ์ การฉายแสง การพิมพ์ ส่งผลให้ผลงานสร้างสรรคในศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 นั้นออกมาสมบูรณ์ในเรื่องของเทคนิคมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 46 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 1 ชั้นที่ 1
ชื่อผลงาน “Let’s party”
เทคนิค Screenprint
ขนาดผลงาน 80 X 100 เซนติเมตร
ปีที่สร้าง 2559

ภาพที่ 47 ภาพผลงานศิลปินนิพนธ์ ระยะเวลาที่ 1 ชั้นที่ 2
ชื่อผลงาน “On the street...tread a car”
เทคนิค Screenprint
ขนาดผลงาน 70 X 100 เซนติเมตร
ปีที่สร้าง 2559

ภาพที่ 48 ภาพผลงานศิลปะนิพนธ์ ระยะที่ 1 ชั้นที่ 3
ชื่อผลงาน “Suck the rain”
เทคนิค Screenprint
ขนาดผลงาน 70 X 100 เซนติเมตร
ปีที่สร้าง 2559

ภาพที่ 49 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะเวลาที่ 1 ชั้นที่ 4
ชื่อผลงาน “My David”
เทคนิค Screenprint
ขนาดผลงาน 70 X 100 เซนติเมตร
ปีที่สร้าง 2559

ภาพที่ 50 ภาพผลงานศิลปินพจน์ ระยะเวลาที่ 1 ชั้นที่ 5
ชื่อผลงาน “My David 2”
เทคนิค Screenprint
ขนาดผลงาน 70 X 100 เซนติเมตร
ปีที่สร้าง 2559

ภาพที่ 51 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะเวลาที่ 1 ชั้นที่ 6
ชื่อผลงาน “My Davinci”
เทคนิค Screenprint
ขนาดผลงาน 70 X 100 เซนติเมตร
ปีที่สร้าง 2559

การสร้างสรรคศิลป์ขั้นช่วงที่ 2 (ปีการศึกษาปลาย / 2560)

แนวความคิด

ในผลงานการสร้างสรรคศิลป์ขั้นระยะที่ 2 เริ่มพัฒนาจินตนาการให้มีสาระมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิดที่ได้ตั้งไว้อย่างครบถ้วน แต่ยังคงอยู่ภายใต้หัวข้อ “ขยะความฝันที่ถูกโยนทิ้ง”

รูปแบบ

นำเสนอในรูปแบบเหมือนจริงที่ผสมผสานภาพกึ่งนามธรรม โดยใช้รูปทรงของกระดาษเป็นภาพเหมือนจริง และใช้เรื่องราวในจินตนาการ เป็นลายเส้นกึ่งนามธรรมที่อยู่ในรูปทรง และพัฒนารูปแบบของรูปทรงกระดาษจากที่เคยขยำให้เป็นทรงกลม ก็เริ่มคลี่คลายรูปทรงให้เรื่องราวที่อยู่ภายในกระดาษนั้นแสดงออกมากยิ่งขึ้น

เทคนิค

ข้าพเจ้ายังคงสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Screen Print) บนพื้นระนาบ 2 มิติ และอาศัยความชำนาญ ความพิถีพิถัน ประณีต ในการเขียนแบบแม่พิมพ์ การฉายแสง การพิมพ์ โดยนำเอาข้อผิดพลาดจากผลงานศิลป์ขั้นระยะที่ 1 มาแก้ไข

ภาพที่ 52 ภาพผลงานศิลปินพจน์ ระยะเวลาที่ 2 ชั้นที่ 7
ชื่อผลงาน “Step”
เทคนิค Screenprint
ขนาดผลงาน 70 X 100 เซนติเมตร
ปีที่สร้าง 2560

ภาพที่ 53 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะเวลาที่ 2 ชั้นที่ 8
ชื่อผลงาน “Step by step”
เทคนิค Screenprint
ขนาดผลงาน 70 X 100 เซนติเมตร
ปีที่สร้าง 2560

ภาพที่ 54 ภาพผลงานศิลปะนิพนธ์ ระยะที่ 2 ชั้นที่ 9
ชื่อผลงาน “Basic step”
เทคนิค Screenprint
ขนาดผลงาน 70 X 100 เซนติเมตร
ปีที่สร้าง 2560

ภาพที่ 55 ภาพผลงานศิลปินพจน์ ระยะเวลาที่ 2 ชั้นที่ 10
ชื่อผลงาน “The first step”
เทคนิค Screenprint
ขนาดผลงาน 70 X 100 เซนติเมตร
ปีที่สร้าง 2560

ภาพที่ 56 ภาพผลงานศิลปะนิพนธ์ ระยะที่ 2 ชั้นที่ 11
ชื่อผลงาน “Basic step 2”
เทคนิค Screenprint
ขนาดผลงาน 70 X 100 เซนติเมตร
ปีที่สร้าง 2560

บทที่ 5

บทสรุป

สรุปผลงานการสร้างสรรคศิลป์นิพนธ์หัวข้อ “ขยาะความฝันที่ถูกโยนทิ้ง” (Toss absurd ideas away) โดยนำเสนอผ่านกระบวนการภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Screen Print) บนพื้นระนาบ 2 มิติ จากการสร้างสรรค์ผลงานในชุดนี้ทำให้ข้าพเจ้าได้รับรู้ถึงวิธีการดำเนินงานที่มีกระบวนการจัดการทางความคิด อีกทั้งทำให้ข้าพเจ้าตระหนักถึงความคิดภายในจิตใจของตนเอง และได้แสดงออกความคิดเหล่านั้นลงบนกระดาษ เพื่อขจัดความเบื่อหน่ายของตนเองที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางสังคมผ่านกระบวนการทางศิลปะ ส่งผลให้ตนเองมีความสุข สนุกสนานในการดำเนินชีวิต อีกทั้งยังส่งผลให้ผู้ชมงานได้รับความเพลิดเพลินไปอีกด้วย และยังทำให้ผู้คนในสังคมได้ตระหนักถึงความสุขที่อยู่รอบตัวเพียงแค่ว่าจินตนาการ นอกเหนือจากรูปแบบผลงานที่ได้ดำเนินงานจนสำเร็จจลฺร่งแล้ว ยังได้เรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานผ่านเทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Screen Print) ส่งผลให้เกิดความชำนาญในแต่ละขั้นตอน

บรรณานุกรม

หนังสือภาษาไทย

ชลูด นิ่มเสมอ. **องค์ประกอบศิลปะ**. กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2554.

ปราการ จันทรวชิต. **วิชา 213 121 ภาพพิมพ์ 1 (Printmaking I)**. เอกสารประกอบการสอน.

ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.

พลอยแสง เอกญาติ แปล. **ประวัติศาสตร์กระดาษโลก**. กรุงเทพฯ : openworlds, 2558.

สารสนเทศภาษาไทย

Admin. **พัฒนาการด้านศิลปะ**. เข้าถึงเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560. เข้าถึงได้จาก <http://www.healthcarethai.com>

Admin. **ปัญญาญาณ อาหารใจ**. เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560. เข้าถึงได้จาก <https://intuitionflow.blogspot.com/2005/06/posttoday.html>

Admin. **พฤติกรรมสังคม**. เข้าถึงเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560. เข้าถึงได้จาก <https://www.novabizz.com/NovaAce/Behavior/พฤติกรรมสังคม.htm>

Admin. **อะไรคืออาร์ตบุรุษ**. เข้าถึงเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560. เข้าถึงได้จาก <https://selfartborderlessmuseumth.wordpress.com/2017/04/15/อะไรคืออาร์ตบุรุษ/>

สารสนเทศภาษาอังกฤษ

Jan Avgikos, **Jean Dubuffet**, Accessed May 26, 2016. Available from <https://www.guggenheim.org/artwork/1102>

Zavvirodaine.com, **the tate of two mona lisas**, Accessed May 26, 2016. Available from <http://zavvirodaine.com/2013/01/the-tale-of-two-mona-lisas/>

รายชื่อศิลปินพจน์

ผลงานก่อนศิลปินพจน์ ระยะที่ 1 (ปีการศึกษาปลาย / 2558)

ชื่อผลงาน	เทคนิค	ขนาด
Black or White	Screenprint	60 X 80 เซนติเมตร
All Dark	Screenprint	60 X 80 เซนติเมตร
Different - white	Screenprint	60 X 80 เซนติเมตร
Different – white 2	Screenprint	60 X 80 เซนติเมตร

ผลงานก่อนศิลปินพจน์ ระยะที่ 2 (ปีการศึกษาปลาย / 2558)

ชื่อผลงาน	เทคนิค	ขนาด
Don't pull	Screenprint	70 X 130 เซนติเมตร
Eat more	Screenprint	100 X 115 เซนติเมตร
Tread a belly	Screenprint	70 X 130 เซนติเมตร
Don't hit	Screenprint	70 X 100 เซนติเมตร

ผลงานศิลปินพจน์ ระยะที่ 1 (Thesis / 2559)

Let's party	Screenprint	80 X 100 เซนติเมตร
On the street...tread a car	Screenprint	70 X 100 เซนติเมตร
Suck the rain	Screenprint	70 X 100 เซนติเมตร
My David	Screenprint	70 X 100 เซนติเมตร
My David 2	Screenprint	70 X 100 เซนติเมตร
My Davinci	Screenprint	70 X 100 เซนติเมตร

ผลงานศิลปินพจน์ ระยะที่ 2 (Thesis / 2560)

Step	Screenprint	70 X 100 เซนติเมตร
Step by step	Screenprint	70 X 100 เซนติเมตร
Basic step	Screenprint	70 X 100 เซนติเมตร
The first step	Screenprint	70 X 100 เซนติเมตร
Basic step	Screenprint	70 X 100 เซนติเมตร