

พื้นที่เยียวยา
Healer area

ณัฐวุฒิ ไกวัลศิป์

ศิลปนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์
วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ปีการศึกษา 2563
พื้นที่เชี่ยวชาญ

ณัฐวุฒิ ไกววัลศิลป์

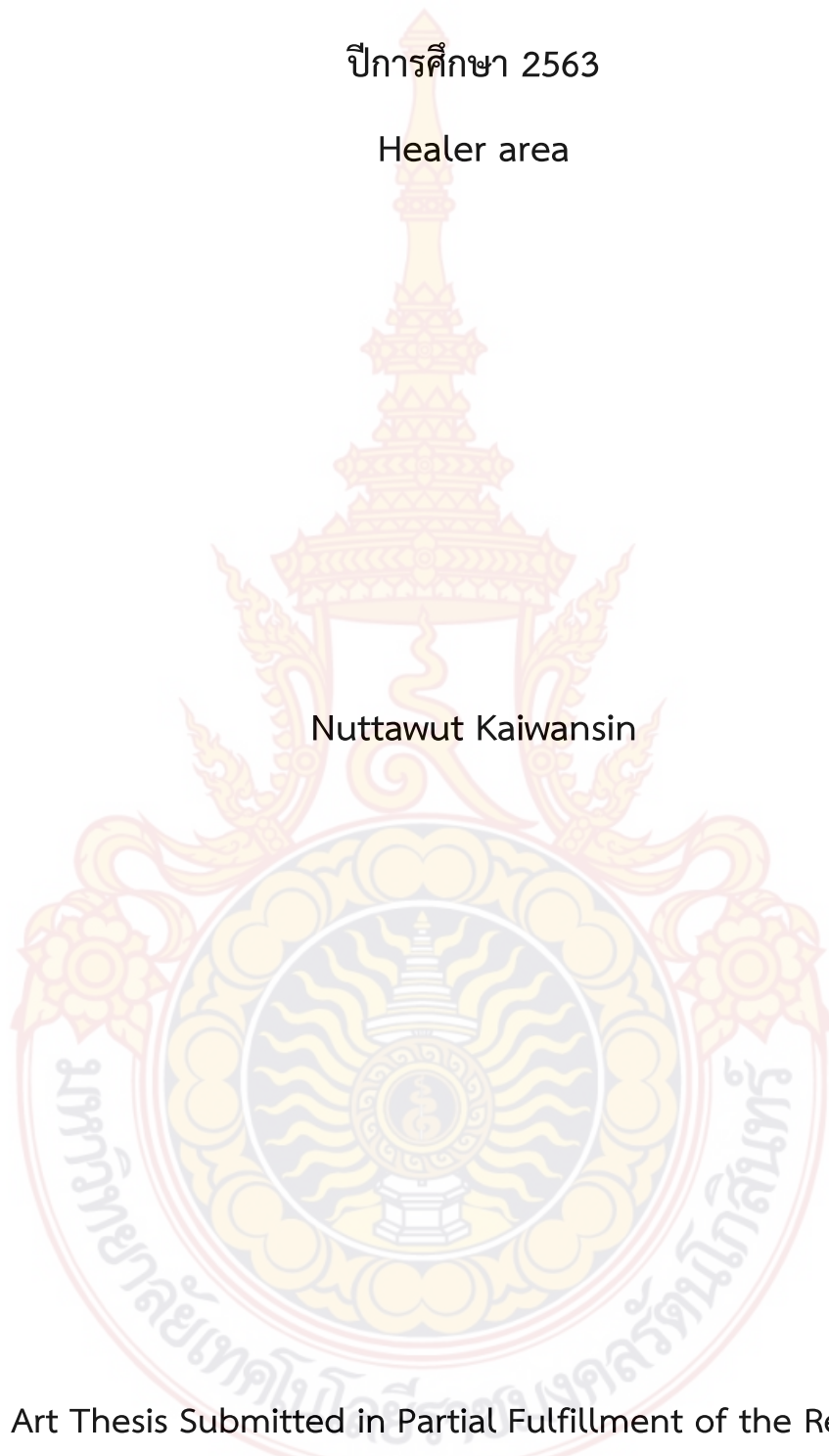

ศิลปนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปปะภาพพิมพ์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์
วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปีการศึกษา 2563

Healer area

Nuttawut Kaiwansin

The Art Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement
For Bachelor Degree of Fine Arts Major in Graphic Arts
Department of Fine Arts POH-CHANG ACADEMY OF ARTS
Rajamangala University of Technology Rattanakosin

2020

วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อนุมัติให้ศิลปินพันธ์
เรื่อง พื้นที่เเยียวยา
เสนอโดย นายณัฐวุฒิ ไกวัลศิลป์
รหัสนักศึกษา 4601070841110
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์

ผู้ควบคุมศิลปินพันธ์
อาจารย์วรพงษ์ อรุณเรือง

คณะกรรมการสอบศิลปินพันธ์

.....ประธานกรรมการ

(รองศาสตราจารย์พัลลภ ว่างบอน)

.....กรรมการ

(อาจารย์วรพงษ์ อรุณเรือง)

.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนวิทย์ ชูทอง)

.....กรรมการ

(อาจารย์สุรัชชัย อุดมมัน)

.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลลดา ชาณูประสพผล)

.....กรรมการ

(อาจารย์สุรางคณา ผิวมันกิจ)

.....กรรมการ

(อาจารย์ทัสนะ ก้อนดี)

.....กรรมการ

(อาจารย์รัตนา สุจริต)

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หัวข้อเรื่อง	พื้นที่เฝ้ายา
นักศึกษา	นายณัฐวุฒิ ไกวัลศิลป์
รหัสนักศึกษา	4601070841110
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์วรพงษ์ อรุณเรือง
หลักสูตร	ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปีการศึกษา	2563

บทคัดย่อ

ความทุกข์ คืออิทธิพลหนึ่งที่สำคัญและมีผลต่อจิตใจของมนุษย์ ความทุกข์ที่สั่งสมก่อให้เกิดความรู้สึกเจ็บปวด เศร้าหมอง และบั่นทอนต่อสภาพจิตใจเป็นอย่างมาก แต่ชีวิตของคนเราต้องดำเนินต่อไปตามวันและเวลาจึงไม่สามารถหยุดเพื่อจมปลักอยู่กับความรู้สึกเหล่านั้นได้ ร่างกายของมนุษย์จึงสร้างกลไกอย่างหนึ่งไว้คอยป้องกัน ขจัด และหลีกเลี่ยงความคิดหรือความรู้สึกไม่ดีที่ทำให้สภาวะจิตใจเกิดความทุกข์ ทั้งสำนึกหรือไม่ก็ตาม นั่นคือ “กลไกการป้องกันตนเอง”

จากแรงบันดาลใจดังกล่าวข้าพเจ้าจึงต้องการนำเสนอแนวความคิดถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะสร้างสรรค์ด้วยจินตนาการแสดงให้เห็นถึงพื้นที่ว่างภายในจิตใจที่จิตสำนึกสร้างขึ้น เพื่อจัดการกับความรู้สึกไม่ดีที่กักขังจิตใจก่อให้เกิดความทุกข์ และทำหน้าที่ในการรักษาเฝ้ายาตลอดจนฟื้นฟูสภาพจิตใจที่บอบช้ำ ทำลายกรอบกำแพงที่ความทุกข์ได้สร้างไว้เพื่อปิดกั้นตนเอง ให้หลุดพ้นจากความเศร้าหมอง เสียใจ ความกังวล และความเครียดเหล่านั้น ซึ่งเก็บซ่อนความบอบช้ำไว้ภายใต้ก้นบึ้งของจิตใจ ซ่อมแซมและฟื้นฟูสภาพจิตใจที่ทรมานให้กลับสู่สภาพเดิมเพื่อดำเนินชีวิตต่อไปดังเดิม โดยถ่ายทอดผลงานผ่านกระบวนการภาพพิมพ์พื้นราบ เทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithograph) ในรูปแบบผลงาน 2 มิติบนกระดาษ

Title	Healer area
Name	Mr.Nuttawut kaiwansin
Student ID	4601070841110
Advisers	Mr.Worapong Arunrueang
Degree	Bachelor Degree of Fine Art Major in Graphic Arts Poh – Chang Academy of Arts Rajamangala University of Technology Rattanakosin
Year	2020

Abstract

Suffering is one of the most important and influential on the human mind. The accumulating of suffered causes a major deal of pain, sorrow, and psychological distress, but as a person's life has to go on with day and time, it cannot be stopped in order to stuck on those feelings. As a matter of fact the human body creates a mechanism to prevent, eliminate and avoid negative thoughts or feelings that cause the mind to suffer, either conscious or not, it is a "self-defense mechanism".

Therefore, I would like to present the above conception through works of art created by imagination, it represents the empty space within my mind, created to deal with the bad feelings that hold the mind to suffering and It serves to heal and restore the condition of the traumatized mind to break the wall that suffered has built to block myself. To get free from those sorrows, worries, anxious and stress and hide the trauma under my deepest mind, give heed to repair and restore the state of mind to the normal state in order to continue living as usual. By created through the process in form of flat-surface printing on paper with Lithograph technique.

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา พี่สาวทั้งสองคน และทุกคนในครอบครัวที่เป็นทั้งกำลังใจ เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญและเป็นเบื้องหลังของความสำเร็จทุกอย่างในชีวิตของข้าพเจ้า รวมถึงการอุปการะทั้งด้านการศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์ในการทำงาน และค่าใช้จ่ายทุกอย่างของข้าพเจ้าตลอดมา คอยชี้แนะให้ข้าพเจ้าอยู่บนเส้นทางที่ดีเสมอมาตลอดจนเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ศิลปนิพนธ์ชุดนี้เกิดขึ้นมาได้

ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วรพงษ์ อรุณเรือง ผู้ซึ่งแนะนำและชี้แนะแนวทาง ให้คำปรึกษาในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลลดา ชาญประสพผล ที่คอยสั่งสอนและมอบความรู้ ตลอดจนคณาจารย์ทุกท่านในสาขาศิลปะภาพพิมพ์ที่คอยอบรมสั่งสอน ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาหรือการดำเนินชีวิตและคอยสนับสนุนข้าพเจ้าในทุกๆด้านตลอดมา ตั้งแต่ก้าวเข้ามาในรั้วของวิทยาลัยเพาะช่าง

ขอขอบคุณเพื่อน พี่ น้องทุกคนในสาขาศิลปะภาพพิมพ์ที่คอยดูแลและให้ความช่วยเหลือกันในทุกๆด้าน ขอขอบคุณที่คอยสนับสนุนข้าพเจ้าเสมอมาและจะคอยสนับสนุนกันเสมอไป

ณัฐวุฒิ ไกวัลศิลป์

คำนำ

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาศิลปนิพนธ์ ซึ่งเป็นผลงาน ศิลปนิพนธ์ตามหลักสูตรศิลปบัณฑิตของสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปีการศึกษา 2563 เป็นการรวบรวมและสรุปสาระสำคัญของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ในหัวข้อเรื่อง “พื้นที่เยียวยา” (Healer area)

โดยเนื้อหาในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์นี้ ประกอบไปด้วยการเรียบเรียงแนวความคิด รูปแบบ และเทคนิคกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน การรวบรวมผลการศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ ตลอดจนสรุปผล โดยวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม และอธิบายถึงขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารศิลปนิพนธ์นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและต้องการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในงานศิลปะต่อไป

ณัฐวุฒิ ไกวัลศิลป์

สารบัญ

หน้า

ปกในภาษาไทย.....	ก
ปกในภาษาอังกฤษ.....	ข
หน้าอุนุมัติ.....	ค
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
คำนำ.....	ช
สารบัญ.....	ซ
สารบัญ (ต่อ).....	ณ
สารบัญ (ต่อ).....	ญ
สารบัญภาพ.....	ฎ
สารบัญภาพ (ต่อ).....	ฏ
สารบัญภาพ (ต่อ).....	ฐ
สารบัญภาพ (ต่อ).....	ฑ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของเรื่องที่ศึกษา.....	1
จุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์.....	3
ขอบเขตแห่งการสร้างสรรค์.....	3
บทที่ 2 พื้นฐานความคิด และอิทธิพลในการสร้างสรรค์.....	4
ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ.....	4

อิทธิพลจากสภาพแวดล้อมและสังคม.....	4
อิทธิพลจากจิตวิทยา.....	6
อิทธิพลจากผลศิลปกรรม.....	8
อิทธิพลจากสื่อ.....	16
อิทธิพลจากดนตรี.....	18
บทที่ 3 กระบวนการสร้างสรรค์ เทคนิค วิธีการ และขั้นตอนการทำงาน.....	20
การกำหนดรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์.....	20
แหล่งข้อมูลการสร้างสรรค์ และการหาข้อมูลสำหรับการสร้างสรรค์.....	21

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
ขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานเทคนิคภาพพิมพ์หิน.....	22
วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์หินบนแผ่นอลูมิเนียม.....	22
ภาพอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานเทคนิคภาพพิมพ์หิน.....	24
ขั้นตอนการสร้างภาพร่าง.....	30
ภาพร่างผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ (Sketch Terminal Project).....	30
ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ (Sketch Thesis Project).....	36
ขั้นตอนและการบวนการสร้างสรรค์ผลงานเทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithograph).....	39
ขั้นตอนการนำภาพร่างขยายด้วยเครื่องถ่ายเอกสาร.....	39

ขั้นตอนการลอกลายเส้นโครงสร้างของผลงานลงบนแผ่นไซฟิล์ม.....	39
ขั้นตอนการล้างแม่พิมพ์.....	40
ขั้นตอนการลอกแบบโครงร่างลายเส้นบนแม่พิมพ์.....	41
ขั้นตอนการกั้นกาวกระถิน (Pure gum).....	42
ขั้นตอนการเขียนแม่พิมพ์ด้วยวัสดุไซ.....	44
ขั้นตอนการเคลือบกาวบริสุทธิ์ (Gum Plate).....	45
การกัดกรดแม่พิมพ์ (Etching the Plate).....	46
ขั้นตอนการกัดกรด.....	46
ขั้นตอนการเตรียมกระดาษพิมพ์.....	49
ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของแท่นพิมพ์.....	50
ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของหมึกพิมพ์.....	51
ขั้นตอนการล้างเขม่าดำ และ การกลิ้งหมึกพิมพ์.....	52
การกลิ้งหมึกพิมพ์.....	54
รูปแบบการพิมพ์ระนาบที่ขนาดใหญ่ (Solid Area).....	55
ขั้นตอนการพิมพ์.....	56
บทที่ 4 การวิเคราะห์และพัฒนาผลงาน.....	63
การสร้างสรรค์ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ (Terminal project)	
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563.....	64
ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์หมายเลข 1.....	64

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์หมายเลข 2.....	66
ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์หมายเลข 3.....	68
ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์หมายเลข 4.....	70
ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์หมายเลข 5.....	72
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ (Thesis project)	
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563.....	74
ผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 1.....	74
ผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 2.....	76
ผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 3.....	78
บทที่ 5 บทสรุป.....	80
บรรณานุกรม.....	82
ภาคผนวก.....	83
ภาพบรรยากาศการแสดงผลงานในนิทรรศการศิลปนิพนธ์.....	84
ประวัติ.....	88

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
ภาพที่ 1 สภาวะชิมเศร้า.....	5
ภาพที่ 2 ชิกมันด์ พรอยด์.....	7
ภาพที่ 3 ผลงานของ อำนาจ คงวารี.....	9
ภาพที่ 4 ผลงานของ อำนาจคงวารี.....	9
ภาพที่ 5 ผลงานของ ชาติชาย ปุยเปีย.....	11
ภาพที่ 6 ผลงานของ ชาติชาย ปุยเปีย.....	11
ภาพที่ 7 ผลงานของ ลำพูน กันเสนาะ.....	12
ภาพที่ 8 ผลงานของ ลำพูน กันเสนาะ.....	13
ภาพที่ 9 ผลงานของ Salvador Dalí.....	15
ภาพที่ 10 เทเลทัปปีส์.....	17
ภาพที่ 11 เทเลทัปปีส์.....	17
ภาพที่ 12 MV เพลง No surprises.....	19
ภาพที่ 13 Radiohead.....	19

ภาพที่ 14 อุปกรณ์ในการทำภาพพิมพ์หิน.....	24
ภาพที่ 15 อุปกรณ์ในการทำภาพพิมพ์หิน.....	25
ภาพที่ 16 อุปกรณ์ในการทำภาพพิมพ์หิน.....	26
ภาพที่ 17 อุปกรณ์ในการทำภาพพิมพ์หิน.....	27
ภาพที่ 18 อุปกรณ์ในการทำภาพพิมพ์หิน.....	28
ภาพที่ 19 อุปกรณ์ในการทำภาพพิมพ์หิน.....	29
ภาพที่ 20 ภาพร่างผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์หมายเลข 1.....	31
ภาพที่ 21 ภาพร่างผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์หมายเลข 2.....	32
ภาพที่ 22 ภาพร่างผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์หมายเลข 3.....	33
ภาพที่ 23 ภาพร่างผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์หมายเลข 4.....	34
ภาพที่ 24 ภาพร่างผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์หมายเลข 5.....	35

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
ภาพที่ 25 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 1.....	36
ภาพที่ 26 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 2.....	37
ภาพที่ 27 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 3.....	38
ภาพที่ 28 ขั้นตอนการลอกสายเส้นโครงสร้างของผลงานบนแผ่นไขฟิล์มและกำหนด	

เครื่องหมาย “T””I” (ที/บาร์ Register Mark).....	39
ภาพที่ 29 ขั้นตอนการล้างแผ่นแม่พิมพ์อลูมิเนียม (Aluminum Plate).....	40
ภาพที่ 30 ขั้นตอนการทำแผ่นผงสนิมลอกลาย.....	41
ภาพที่ 31 การคัดลอกโครงสร้างลงบนแม่พิมพ์.....	42
ภาพที่ 32 การเตรียมกาวกระถิน.....	42
ภาพที่ 33 กั้นกาวกระถินบนเพลทแม่พิมพ์อลูมิเนียม.....	43
ภาพที่ 34 เขียนเพลทแม่พิมพ์ด้วยวัสดุไซ.....	44
ภาพที่ 35 การลงแป้งเพื่อหยุดไซและเคลือบกาวกระถินเพื่อรักษาแม่พิมพ์.....	45
ภาพที่ 36 Stocksolution.....	46
ภาพที่ 37 ภาพการเตรียมกาวกรด + กาวบริสุทธิ์ อัตรา 60 : 40.....	47
ภาพที่ 38 ภาพกราฟฟิกแสดงระดับเข้ม-อ่อนน้ำหมึกที่ใช้ในการกัดกรด.....	47
ภาพที่ 39 ภาพขั้นตอนการกัดกรด โดยวิธีใช้แปรงจุ่มกาววนสลับกันไป-มา.....	48
ภาพที่ 40 ภาพการเช็ดกาวบางด้วยผ้าสาลู.....	48
ภาพที่ 41 ภาพขั้นตอนการเตรียมกระดาษและสร้างสัญลักษณ์ RegisterMark “T” และ “I”	49
ภาพที่ 42 ภาพรายละเอียดของตำแหน่งมุมมองด้านบน การกำหนดจุดเริ่มและหยุด.....	50
ภาพที่ 43 ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของหมึกพิมพ์.....	51
ภาพที่ 44 ภาพลำดับขั้นตอนการล้างเขม่าดำ.....	52
ภาพที่ 45 ขั้นตอนการล้างเขม่าดำและเปิดเพลทแม่พิมพ์ด้วยน้ำ.....	53
ภาพที่ 46 ขั้นตอนการกลิ้งหมึกพิมพ์.....	54

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
ภาพที่ 47 ภาพกราฟฟิกขั้นตอนการการพิมพ์พื้นระนาบที่บิขขนาดใหญ่.....	55
ภาพที่ 48 การวางกระดาษพิมพ์งานที่กำหนด “T” “I” ลงบนแม่พิมพ์ และวางกระดาษบุรูป 5 แผ่น.....	57
ภาพที่ 49 วางแผ่นอะคริลิคปิดจาระบิบนแผ่นอะคริลิค.....	57
ภาพที่ 50 ดันแท่นพิมพ์เข้าจุด Start แล้วกดแกรนคั่นโยกลง.....	58
ภาพที่ 51 ปลดล้อคสลักและหมุนแท่นพิมพ์ไปถึงจุด Stop.....	58
ภาพที่ 52 ดึงแท่นออกเก็บแผ่นอะคริลิคและกระดาษบุรูป.....	59
ภาพที่ 53 ถอนกระดาษออกจากแม่พิมพ์ด้วยการดึงมุมทะแยงเฉียง.....	59
ภาพที่ 54 ภาพลำดับการพิมพ์ในแต่ละแม่พิมพ์ของผลงาน.....	60
ภาพที่ 55 ลำดับขั้นตอนแม่พิมพ์และการพิมพ์ทับซ้อนในผลงานจากแม่พิมพ์.....	61
ภาพที่ 56 ผลงานพิมพ์เสร็จสมบูรณ์.....	62
ภาพที่ 57 ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์หมายเลข 1.....	65
ภาพที่ 58 ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์หมายเลข 2.....	67
ภาพที่ 59 ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์หมายเลข 3.....	69
ภาพที่ 60 ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์หมายเลข 4.....	71
ภาพที่ 61 ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์หมายเลข 5.....	73
ภาพที่ 62 ผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 1.....	75

ภาพที่ 63 ผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 2.....	77
ภาพที่ 64 ผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 3.....	79
ภาพที่ 65 ภาพโปสเตอร์งานนิทรรศการศิลปนิพนธ์.....	84
ภาพที่ 66 ภาพปกสูจิบัตรนิทรรศการ.....	85
ภาพที่ 67 ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์.....	85
ภาพที่ 68 ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์.....	86
ภาพที่ 69 ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์.....	86

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
ภาพที่ 70	ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์.....	87
ภาพที่ 71	ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์.....	87

บทที่ 1

บทนำ

มนุษย์ คือ สิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญา มีความคิด มีอารมณ์ และความรู้สึก จึงทำให้มนุษย์มีความพิเศษกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆ หรือเรียกง่าย ๆ ว่า มนุษย์ เป็นสิ่งที่มีชีวิตและจิตใจ มนุษย์เราในปัจจุบันเติบโตและใช้ชีวิตภายใต้ความกดดันอย่างไม่รู้ตัวตามสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ไม่ว่าจะ เป็นความกดดันจากสถาบันครอบครัว ทางด้านสังคมรอบข้าง หรือสิ่งแวดล้อมไม่มากนักน้อย เช่น เรามักจะเติบโตมากับคำพูดของผู้ใหญ่หรือคนรุ่นก่อนหน้าที่มักปลุกฝังเราในทิศทางเดียวกันว่า ต้องเป็นคนดี เรียบเก่ง มีความสามารถ ได้ที่เรียนดี ได้สังคมที่ดี เรียนจบให้สูงเพื่อที่จะได้มาซึ่งหน้าที่การงานที่ดีฐานะที่ดีและตามมาด้วยหน้าตาในสังคมที่ดี จนกลายเป็นต้นแบบนำทางให้เด็กเติบโตตามเป้าหมาย ซึ่งสิ่งที่คู่ขนานกันมากกับการเจริญเติบโต จากวัยเด็กสู่วัยรุ่น และวัยทำงานคือสภาวะความกดดันภายในจิตใจ และอีกทั้งเรื่องราวต่างๆ ในระหว่างการเดินทางจากวัยเด็กสู่การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ มนุษย์แต่ละคนต่างต้องเจอปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินชีวิตไม่มากนักน้อย หนักบ้างเบาบ้างแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาข้างต้นสิ่งที่มนุษย์เรามักต้องประสบกับการใช้ชีวิต คือความทุกข์

ความทุกข์ เป็นความรู้สึกหนึ่งที่เกิดจากสิ่งที่กระทำต่อจิตใจเรา ไม่ว่าจะ เป็นเหตุการณ์ต่างๆที่ ประสบพบเจอ สภาพแวดล้อม หรือสภาพสังคมรอบข้าง จนทำให้เกิดอารมณ์ ร้อนใจ เศร้าหมอง ตึงเครียด กระวนกระวายใจ หรือ กัดดัน ทั้งหมดนั้นคืออารมณ์หรือสิ่งที่ทำให้เราไม่เป็นสุขใจนั้นคือ ความทุกข์ ความทุกข์เปรียบเสมือนความมืดมิดที่พร้อมจะกลืนกินแสงสว่างภายในจิตใจ และเมื่อ ความทุกข์ครอบงำจิตใจได้มักมีผลเสียตามมาเสมอ เช่น เกิดภาวะซึมเศร้า จิตตก ภาวะกัดดันตนเอง หรือปิดกั้นตนเองจากสังคมภายนอก สร้างกำแพงภายในจิตใจที่ยากจะก้าวผ่าน ปัจจุบันมักพบเจอ ภาวะซึมเศร้าได้ง่ายในวัยรุ่นและวัยทำงาน

แต่ในทางกลับกันจิตใจของคนเราจะสร้างกลไกในการปกป้องตนเอง ขจัดความรู้สึกหรือความทุกข์ภายในจิตใจออกไปจากความคิดหรือกำแพงที่สร้างให้เรายึดติด ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว เพื่อ ปกป้องและฟื้นฟูสภาพจิตใจให้เราสามารถดำเนินชีวิตตามกิจวัตรต่อไป

ความเป็นมาและความสำคัญของเรื่องที่ศึกษา

ความทุกข์เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ต้องประสบพบเจอแต่ความทุกข์ของแต่ละคนมักมีรูปแบบและ มุมมองความหนักเบาแตกต่างกันออกไป ส่วนตัวข้าพเจ้าเองนั้นเติบโตมาในพื้นฐานครอบครัวที่อบอุ่น

อยู่ในฐานะปานกลาง มีครอบครัวที่เพียบพร้อมสมบูรณ์ มีบิดามารดา และพี่สาวอีกสองคนที่ให้ความรักและความอบอุ่นเสมอ เป็นครอบครัวที่พ่อแม่ไม่ได้หวังหรือกดดันลูกจนเกินไป ชอบหรือปรารถนาในสิ่งใดก็ส่งเสริมและสนับสนุนเท่าที่พ่อแม่จะทำหรือมอบให้ได้ตามความเหมาะสม จนวัยหัวเลี้ยวหัวต่อของการก้าวเข้าสู่วัยรุ่นในอายุ 14-15 ปี ข้าพเจ้าเติบโตและเริ่มเจอสังคมใหญ่ เริ่มก้าวเข้าสู่เส้นทางที่ไม่ดีตามประสาตามวัยและวุฒิภาวะที่มีน้อย แต่ชีวิตต้องมาหยุดชั่วคราวกับสิ่งไม่เคยคาดคิดว่าจะต้องมารับมือกับการสูญเสียครั้งใหญ่ ข้าพเจ้าสูญเสียบิดาอันเป็นที่รักสุดหัวใจของครอบครัวอย่างกระทันหันและไม่ทันตั้งตัวจากอุบัติเหตุทางท้องถนน ข้าพเจ้าและครอบครัวได้สูญเสียเสาหลักของบ้านโดยไม่มีสัญญาณเตือนใดๆทั้งสิ้น นั่นเป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้าได้สัมผัสกับความทุกข์ภายในจิตใจแบบจริงจังครั้งแรกและเป็นความทุกข์ที่ยากเย็นเหลือเกินที่จะก้าวข้ามไปได้ในช่วงขณะนั้น แต่ชีวิตยังต้องดำเนินต่อไป บ้านยังคงเหมือนเดิมแม่และพี่สาวทั้งสองไม่เคยทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกขาดหายทั้งๆที่ทุกคนต่างเกิดความทุกข์ภายในจิตใจ มีแต่ความรู้สึกภายในของข้าพเจ้าที่ไม่หลุดพ้นจากความทุกข์เสียทีเดียวและชีวิตของคนเราซับซ้อนตลอดเวลา สิ่งที่เหลือคือรอยแผลที่ทิ้งไว้ภายในจิตใจ ชีวิตของข้าพเจ้าดำเนินไปตามเวลาและวุฒิภาวะที่มีตามวัย สะสมบาดแผลเล็กใหญ่ภายในจิตใจมาเรื่อยๆ ความทุกข์มักมากับหลายสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นคนอื่นทำให้เราทุกข์ เราทำให้คนที่เรารักต้องทุกข์ เหตุการณ์ที่ทำให้เราทุกข์ หรือเราสร้างความทุกข์ให้ตัวเอง ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดกำแพงที่กักขังความรู้สึกภายในจิตใจให้เกิดการเศร้าหมอง ตึงเครียด กัดกิน และ เจ็บปวดแตกต่างกันออกไป ข้าพเจ้าได้มาเจอกับความทุกข์อีกครั้งในวัย 20 ปี ข้าพเจ้าเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี เป็นการเปิดโลกทัศน์ มุมมอง และ สังคมใหม่ที่กว้างขวางและมีช่องทางให้เดินมากมายให้เลือกเดิน แต่ข้าพเจ้าก็เลือกเส้นทางที่ผิดอีกครั้ง ยาเสพติด สิ่งลงที่สร้างมาภายในการหลุดพ้นจากโลกภายนอกได้นำพาเด็กในวัยรุ่นคนหนึ่ง มัวเมาไปกับความสุขชั่วคราวที่ตนมโนภาพสร้างขึ้นมาเองเพื่อหนีปัญหาและความทุกข์ใจ เวลามาผ่านไปจนมาถึงทางตันคือจุดจบของโทษในการใช้สารเสพติด แล้วมันก็ได้สร้างอีก 1 แผลให้กับตนเองและคนที่เรารัก นั่นคือคนในครอบครัว แต่ชีวิตยังคงต้องเริ่มใหม่และดำเนินต่อไปเสมอหลายสิ่งผ่านไปในชีวิตมันทำให้ข้าพเจ้าได้รู้ว่าการก้าวข้ามความทุกข์ภายในจิตใจนั้นนอกจากบุคคลและสังคมรอบข้างแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดมันคือจิตใจของเราเอง ไม่ใช่ใช้สิ่งอื่นมาทดแทนแบบผิดๆ การปล่อยวาง และ สร้างมุมมองทัศนคติที่ดีเพื่อก้าวข้ามกำแพงภายในจิตใจของตัวเอง คือสิ่งเดียวที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้

ข้าพเจ้าจึงสนใจในพลังบวกของคนเราที่เกิดขึ้นและพยายามต่อสู้ในเวลาที่เกิดความทุกข์ขึ้นภายในจิตใจเป็นการปกป้องตนเอง ป้องกันและฟื้นฟูสภาพจิตใจให้ดีขึ้น จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานออกมาเพื่อถ่ายทอดจินตนาการและแนวความคิดของข้าพเจ้า สร้างช่องว่างภายในจิตใจที่เกิดจากความทุกข์โดยใช้ท่อนสีที่แรงหรืออ่อนลงตามอารมณ์ ใช้ร่างกาย (Figure) ของมนุษย์มาเป็นส่วนหลักในการสื่อสารอารมณ์โดยรวมของภาพ ในท่าทางและมุมมองต่างๆที่ต้องการแสดงความรู้สึกหรือการเจ็บปวดจากความทุกข์ และเล่าเรื่องราวด้วยตัวข้าพเจ้าเองที่ใส่ชุดเทเลทาบีสส์ (Teletubbies) มาเป็นสัญลักษณ์แทนจิตสำนึก ที่มีความสดใสรุ่งเรืองออกมาทำงานในเวลาที่จิตใจประสบกับความทุกข์ มีหน้าที่ในการสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้จิตใจได้ลืมเรื่องราวที่บอบช้ำ และเก็บความทุกข์เอาไว้ในจิตใจสำนึกเพื่อการดำเนินชีวิตต่อไป ตาม concept ที่ว่า “ได้เวลาสนุกแล้วสิ” เทเลทาบีสส์ในผลงานจะมีสัดส่วนที่เล็กกว่าร่างกายของมนุษย์ในภาพหลายเท่าเพื่อแสดงให้เห็นถึง

อำนาจและอิทธิพลของความทุกข์ที่มีผลต่อสภาพจิตใจตามแนวความคิดที่ข้าพเจ้าต้องการจะสื่อสารต่อผู้ที่ได้ชมผลงาน ถ่ายทอดอารมณ์ ผ่านรูปร่าง รูปทรง เส้น โทนสี และองค์ประกอบตามจินตนาการในรูปแบบเฉพาะของข้าพเจ้า สร้างสรรค์ผ่านกระบวนการภาพพิมพ์พื้นราบ เทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithograph) ก่อให้เกิดเป็นศิลปะป็นพหุในหัวข้อ “พื้นที่เยียวยา”

จุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์

1. เพื่อสื่อให้เห็นถึงความทุกข์ที่เป็นปัญหาพื้นฐานทั่วไปของคนส่วนใหญ่ที่มักต้องประสบพบเจอโดยสร้างสรรค์ผ่านจินตนาการ ตามรูปแบบงานออกมาในเชิงสร้างสรรค์
2. เพื่อถ่ายทอดแนวความคิดในเรื่องกลไกการป้องกันตนเองของจิตไร้สำนึก ให้เกิดการคิดต่อของผู้ที่ได้ชมงานให้ได้นึกถึงความรู้สึกและไม่มองข้ามปัญหาภายในจิตใจของตนเอง
3. เพื่อศึกษาและถ่ายทอดผลงานจากกระบวนการภาพพิมพ์พื้นราบเทคนิคภาพพิมพ์หินที่สอดคล้องกับแนวความคิดในตัวเองและจินตนาการของข้าพเจ้า

ขอบเขตแห่งการสร้างสรรค์

ขอบเขตของเนื้อหา พื้นที่เยียวยา ได้แรงบันดาลใจจากความทุกข์ที่เกิดขึ้น ก่อให้เกิดความเศร้าเสียใจและบอบช้ำภายในจิตใจ แต่ในขณะที่เดียวกัน ร่างกายก็เกิดกลไกการฟื้นฟูและเยียวยาขึ้นเพื่อปกป้องสภาพจิตใจของตนเอง เพื่อการดำเนินชีวิตต่อไป จึงเป็นความประทับใจที่อยากจะสร้างสรรค์และถ่ายทอดออกมาเป็นผลงาน

ขอบเขตของด้านรูปแบบ ถ่ายทอดโดยใช้เส้น สี และ แสงเงา บ่งบอกอารมณ์ความรู้สึกตามแนวความคิดผ่านรูปร่างรูปทรงและลักษณะท่าทางของมนุษย์ และใช้ตนเองใส่ชุดเทเลทาบีสต์ตัวเล็กๆ เป็นสัญลักษณ์แทนจิตใต้สำนึกหรือความคิดในแง่ดีที่ช่วยเยียวยาและฟื้นฟูสภาพจิตใจที่ย่ำแย่ ตามแนวความคิดที่ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอด

ขอบเขตด้านเทคนิค เทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์ผลงานจินตนาการของข้าพเจ้าสื่อผ่านกระบวนการภาพพิมพ์พื้นราบ เทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithograph) จากรูปทรง เส้น สี และน้ำหนัก โดยผ่านการทับซ้อนของสี เกิดค่าน้ำหนักในภาพผลงาน ในรูปแบบงาน 2 มิติ

บทที่ 2

พื้นฐานความคิด และ อิทธิพลในการสร้างสรรค์

ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจมาจากปัญหาทางอารมณ์ความรู้สึกหรือความทุกข์ภายในจิตใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปมักต้องประสบพบเจอ เป็นเรื่องที่อยู่เหมือนจะธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาและเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พบเจอมากในปัจจุบัน คือ ปัญหาโรคซึมเศร้า จากความทุกข์ที่ครอบงำจิตใจ จากประสบการณ์ตรงของข้าพเจ้าและบุคคลรอบข้างที่ประสบกับความทุกข์ จึงทำให้ข้าพเจ้าตระหนักถึงอำนาจและอิทธิพลของความทุกข์รวมไปถึงผลกระทบของมัน ที่มีต่อสภาพจิตใจความรู้สึก ความคิด และเป็นอุปสรรคการดำเนินชีวิต ช่วงชีวิตที่ผ่านมาพบกับประสบการณ์หลายหลากทั้งของตนเองและบุคคลรอบข้างทำให้ข้าพเจ้าได้รู้ว่าสิ่งที่ทำให้หลุดพ้นจากสภาวะความทุกข์ได้ดีที่สุดคือการก้าวข้ามปัญหาเหล่านั้นให้ได้ด้วยตนเอง

ข้าพเจ้าจึงเกิดความสนใจในทฤษฎีและกระบวนการฟื้นฟูเยียวยาสภาพจิตใจตนเองของมนุษย์เรา จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานออกมาตามความคิด รูปแบบ และจินตนาการของข้าพเจ้าเพื่อสื่อสารและถ่ายทอดเรื่องราวตามแนวความคิดผ่านผลงานศิลปะ ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของข้าพเจ้านั้น ประกอบไปด้วยอิทธิพลจากหลายสิ่งหลายอย่าง ได้แก่ อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมทางสังคม อิทธิพลจากจิตวิทยา อิทธิพลจากศิลปกรรม อิทธิพลจากสื่อ และอิทธิพลจากดนตรี มีรายละเอียดดังนี้

อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมทางสังคม

ในปัจจุบันในขณะที่สังคมดำเนินไปอย่างรวดเร็วปัญหาอย่างหนึ่งที่อยู่เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่กับเพิ่มขึ้นมาตลอดคือปัญหาทางสภาพจิตใจของคนเราหรือสภาวะซึมเศร้าที่ปัจจุบันกลายเป็นเรื่องธรรมดาที่พบเจอได้ทั่วไปในยุคสมัยนี้ ในการใช้ชีวิตของข้าพเจ้าเองก็ได้ผ่านเรื่องราวและประสบกับความทุกข์มาพอสมควร รวมถึงบุคคลรอบข้าง คนในครอบครัว เพื่อน พี่น้อง หรือคนมากมายที่เข้ามามีบทบาทในชีวิต ส่วนมากทุกคนล้วนมีมุมที่ตนเองต้องประสบปัญหาในการใช้ชีวิตที่ทำให้เกิดความทุกข์ ต่างกันที่จะมากหรือน้อย ความทุกข์เกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นความทุกข์จากบุคคลรอบข้าง ความทุกข์ที่เกิดจากตนเอง ความทุกข์ที่เกิดจากเหตุการณ์ที่ประสบพบเจอ หรือความทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บ บางครั้งการเป็นผู้ฟังยังสามารถทำให้เราทุกข์ใจตามได้ ดังนั้นข้าพเจ้าเชื่อว่าความทุกข์นั้นมีอิทธิพลที่ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของคนเราและมีอำนาจต่ออารมณ์ความรู้สึกเป็นอย่างมาก ผลกระทบจาก

ความทุกข์ของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันออกไป บางครั้งอาจแค่ส่งผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึกแต่ก็มากและน้อยต่างกันตามสภาพความทุกข์ภายในจิตใจ หรือในบางครั้งอาจส่งผลกระทบต่อจิตใจอย่างรุนแรงจนทำให้เกิดการปิดกั้นตนเองจากสังคมภายนอกและปิดกั้นจิตใจตนเองจนไม่สามารถก้าวข้ามความทุกข์นั้นได้และกลายเป็นปัญหาทางสุขภาพจิตใจจนเกิดภาวะซึมเศร้า

ภาพที่ 1 สภาวะซึมเศร้า

ที่มา ข้อมูลจาก <https://www.bangkokbiznews.com>

ในหลายกรณีที่บ้านปลายจนกลายเป็นเรื่องน่าเศร้าและเสียใจให้เราพบเห็นกันมากมายตามข่าวสารบ้านเมือง เช่น การทำร้ายร่างกายตนเอง การทำร้ายร่างกายผู้อื่น หรือการตัดสินใจจบชีวิตตนเองลงเพื่อหยุดความทุกข์นั้นและหนีปัญหาไปอย่างง่ายๆ ซึ่งเรื่องเหล่านั้นนั้นเป็นสิ่งที่มิให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง ข้าพเจ้ามองเห็นว่าแม้ความทุกข์จะดูเป็นปัญหาทั่วไปที่ทุกคนต้องประสบพบเจอ แต่ความทุกข์มันเป็นสิ่งที่มิอำนาจและอิทธิพลต่อสภาพจิตใจเป็นอย่างมากในการดำเนินชีวิต ข้าพเจ้าจึงมองเห็นความสำคัญในปัญหานี้ และข้าพเจ้าเชื่อว่าก้าวข้ามผ่านความทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่ทำยากแต่ก็เป็นสิ่งที่ทำได้เช่นกัน คำอธิบายหรือคำปลอบโยนจากผู้อื่นหรือบุคคลรอบข้างนั้น อาจมีส่วนช่วยให้กำแพงในจิตใจนั้นลดลงได้บ้าง แต่ข้าพเจ้าเชื่อว่าสิ่งที่จะทำให้ก้าวข้ามความทุกข์ได้อย่างสมบูรณ์นั้นคือการก้าวข้ามความรู้สึกด้วยตัวเราเอง

อิทธิพลจากจิตวิทยา

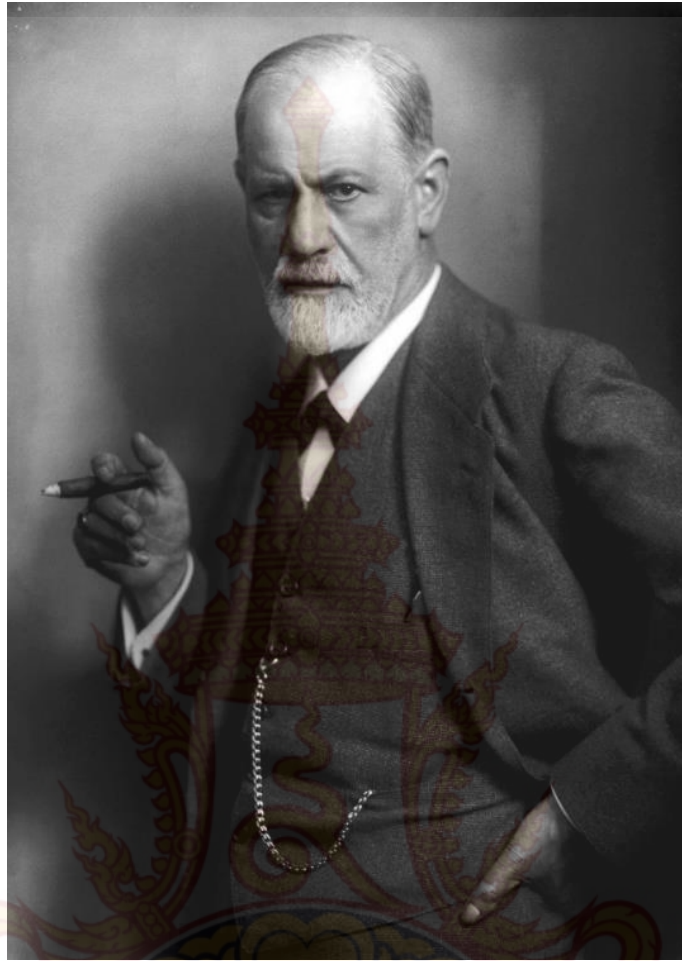
ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) จิตแพทย์ชาวออสเตรีย เชื้อสายยิว เกิดเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2399 ในจักรวรรดิออสเตรียซึ่งปัจจุบันคือ สาธารณรัฐเช็ก และเสียชีวิตวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2482 รวมอายุ 83 ปี ครอบครัวมีอาชีพขายขนสัตว์ มีฐานะปานกลาง ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) สนใจด้านวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่เด็ก เรียนจบจากมหาวิทยาลัยเวียนนาสาขาวิทยาศาสตร์ แล้วเรียนต่อสาขาแพทยศาสตร์ จากนั้นได้ไปศึกษาต่อด้านโรคทางสมองและประสาทที่กรุงปารีสกับหมอผู้เชี่ยวชาญด้านอัมพาต ที่นั่นฟรอยด์ได้ค้นพบว่าความจริงแล้วคนไข้บางรายป่วยเป็นอัมพาตเนื่องจากภาวะทางจิตใจไม่ใช่ร่างกาย ฟรอยด์นับเป็นอัจฉริยะและได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งจิตวิทยา และเป็นเจ้าของจิตวิเคราะห์ที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาในเรื่องนี้มากที่สุดคนหนึ่ง

“ทฤษฎีของ ซิกมันด์ ฟรอยด์ แบ่งจิตออกเป็น 3 ระดับดังนี้ 1.จิตสำนึกหรือจิตรู้สำนึก (Conscious mind) หมายถึงภาวะจิตที่รู้ตัวอยู่ได้แก่ การแสดงพฤติกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักแห่งความเป็นจริง 2.จิตกึ่งสำนึก (Subconscious mind) หมายถึงภาวะจิตที่ระลึกถึงได้ ส่วนของจิตใจที่มีได้แสดงออกเป็นพฤติกรรมในขณะนั้น แต่เป็นส่วนที่รู้ตัว สามารถดึงออกมาใช้ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ จิตกึ่งสำนึก (Subconscious mind) มันเกิดจากการขัดแย้งกันระหว่างพฤติกรรมภายใต้ อิทธิพลจิตรู้สำนึกกับอิทธิพลของจิตใต้สำนึกที่ยอมก่อให้เกิดการหลอกลวงตัวเองขึ้นภายในบุคคล 3.จิตไร้สำนึกหรือจิตใต้สำนึก (Unconscious mind) หมายถึงภาวะจิตที่ไม่อยู่ในภาวะที่รู้ตัวระลึกถึงไม่ได้ จิตไร้สำนึกเป็นสิ่งที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจมีการเก็บกด (Repression) เอาไว้อาจเป็นเพราะถูกบังคับ หรือไม่สามารถแสดงอาการโต้ตอบได้ในขณะนั้นในที่สุดก็จะฝังแน่นเข้าไปจนเจ้าตัวลืมไปชั่วขณะจะแสดงออกมาในลักษณะการพลั้งเผลอ เช่น พลั้งปากเอ่ยชื่อคนรักเก่าต่อหน้าคนรักใหม่ เป็นต้น สิ่งที่มีอิทธิพลจูงใจพฤติกรรมและการดำเนินชีวิตของคนเรามากที่สุดก็คือ ส่วนที่เป็นจิตใต้สำนึกและสิ่งที่เราลืม จะเก็บกดลงไปทีจิตใต้สำนึก ก็คือความต้องการก้าวร้าว กับความต้องการทางเพศ ซึ่งจะ ทำให้เปลี่ยนแปลงเป็นแรงผลักดัน

กลไกป้องกันตน (Defence mechanism) เป็นกระบวนการทางจิตซึ่งเกิดขึ้นในบุคคลโดยอัตโนมัติ ส่วนใหญ่นำมาใช้โดยไม่รู้ตัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการปรับตัว และแก้ปัญหาที่มีอยู่ และรักษาความสมดุลหรือความปกติของ จิตใจไว้ กลไกป้องกันตนเองเป็นวิธีการของจิตใจที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มักเกิดขึ้นหรือแสดงออกทันทีโดยบุคคลไม่สามารถควบคุมได้”¹

¹ sites, ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์, เข้าถึงเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563, เข้าถึงได้จาก

<https://sites.google.com/a/srp.ac.th/development-theory/thvsdi-phathnakar-tha-ngbukhlk-phaph/thvsdi-cit-wi-kheraah-khxng-f-rxy-d>

ภาพที่ 2 ซิกมุนด์ ฟรอยด์
ที่มา ข้อมูลจาก <https://sites.google.com>

จากการศึกษาผลงานด้านจิตวิทยาของ ซิกมุนด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจและอิทธิพลส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานจากทฤษฎีเรื่อง กลไกการป้องกันตนเอง (Defence mechanism) และเรื่องจิตไร้สำนึกหรือจิตใต้สำนึก (Unconscious mind) กลไกการปกป้องตนเองที่จิตไร้สำนึกสร้างขึ้นก็คือ การขจัดความรู้สึก (suppression) เป็นกระบวนการขจัดความรู้สึกไม่ต้อออกไปจากความคิดเพื่อการดำเนินชีวิต ข้าพเจ้าจึงนำข้อมูลมาเพื่อศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานถ่ายทอดผ่านจินตนาการตามแนวความคิด

อิทธิพลจากศิลปกรรม

อำนาจ คงวารี (Amnat Kongwaree)

“เกิดในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2520 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร การศึกษา พ.ศ. 2542 ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาพพิมพ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี พ.ศ. 2548 ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาพพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ”² อำนาจ คงวารี เป็นศิลปินและอาจารย์ในด้านภาพพิมพ์หิน (Lithograph) ที่มีรูปแบบของผลงานเป็นเอกลักษณ์ และมีเทคนิควิธีการเฉพาะตัวที่แสดงให้เห็นถึงความชำนาญในเทคนิคภาพพิมพ์หิน” ผลงานของอำนาจ คงวารี เป็นผลงานที่โดดเด่นน่าสนใจ และสื่อสารอารมณ์ได้อย่างดี ผ่านสีหน้าท่าทางที่แสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกกับสีสรรที่สวยงามและส่งเสริมอารมณ์ของภาพได้อย่างลงตัว

อิทธิพลที่ข้าพเจ้าชื่นชอบและได้รับจากผลงานของ อำนาจ คงวารี คือรูปแบบงาน การใช้จังหวะพื้นที่ว่าง โทนสี และการแสดงอารมณ์ความรู้สึกผ่านท่าทางการแสดงออกของมนุษย์ที่ผ่านกระบวนการทางความคิดและการจัดวางกับแสงเงาอย่างลงตัวผ่านเทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithograph) ที่มีความชำนาญเป็นอย่างมาก จึงเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่สำคัญของข้าพเจ้าในการสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการและแนวความคิดให้ออกมาในรูปแบบเฉพาะตน

---

² Barameeofart, อำนาจ คงวารี, เข้าถึงเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563, เข้าถึงได้จาก http://www.barameeofart.com/artist_detail.php?id=266&lang=

ภาพที่ 3 ผลงานของ อำนาจ คงวารี
ที่มา <http://rama9art.org/amnat/index.html>

ภาพที่ 4 ผลงานของ อำนาจ คงวารี
ที่มา <http://rama9art.org/amnat/index.html>

ชาติชาย ปุยเปีย

“เกิดเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2507 ที่จังหวัดมหาสารคาม จิตรกรชาวไทย จบการศึกษาจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาจิตรกรรม”³ ลักษณะของผลงานจิตรกรรมของชาติชายมีทั้งการวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นต่างๆในเชิงตั้งคำถามต่อสังคม ประชดประชัน ใช้สัญลักษณ์มาแทนความหมายต่างๆ ไปจนถึงงานทางด้านอารมณ์ความรู้สึกที่ก็ถ่ายทอดออกมาได้อย่างลึกซึ้ง เช่นผลงานในชุด “พื้นที่แห่งความโดดเดี่ยว” ที่แสดงออกด้านอารมณ์ความรู้สึกได้เป็นอย่างดีทั้งสีหน้าท่าทาง จังหวะในการจัดวาง สีเส้น รวมถึงพื้นที่ว่างและองค์ประกอบอื่นๆภายในผลงานที่เล่าอารมณ์โดยรวมออกมาได้อย่างสมบูรณ์

จากการที่ได้ศึกษาผลงานของ ชาติชาย ปุยเปีย ข้าพเจ้าจึงเกิดความประทับใจในผลงานและเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเองทั้งด้านการถ่ายทอดอารมณ์ด้วยสีหน้าท่าทาง การจัดวางองค์ประกอบ พื้นที่ว่าง และสีเส้น กับจินตนาการที่เหนือจริงเพื่อเพิ่มอารมณ์และความรู้สึกให้กับผลงานตามแนวความคิดของข้าพเจ้าที่ต้องการถ่ายทอด

³ Wikipedia, ชาติชาย ปุยเปีย, เข้าถึงเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564, เข้าถึงได้จาก <https://th.wikipedia.org/wiki/>

ภาพที่ 5 ผลงานของ ชชาติชาย ปุ้ยเปีย
ที่มา <https://www.pinterest.com/pin/382102349641737171/>

ภาพที่ 6 ผลงานของ ชชาติชาย ปุ้ยเปีย
ที่มา <https://www.pinterest.com/pin/377598750003459957/>

ลำพู กันเสนาะ (Lampu Kansanoh)

เกิด 17 ตุลาคม 2526 การศึกษา ศิลปบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร “ลำพู กันเสนาะ สร้างสรรค์ผลงานมากมายจนทำให้ผลงานเป็นที่จดจำและประทับใจในผู้ที่ได้รับชม จากแรงปะทะที่เกิดจากความรู้สึก ขบขัน จริงใจ และมีเนื้อหาแฝงซ่อน ผ่านภาพใบหน้าและร่างกายของผู้คนในภาพ ซึ่งถูกยืดหดขยายให้มีสัดส่วน ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง ผ่านฝีแปรงที่ปิดป้ายแบบทิ้งรอยหยาบและการทับซ้อนของชั้นสีไว้ให้เห็นอย่างชัดเจน โดยเนื้อหาของผลงานมักเป็นการกล่าวถึงสังคมและสิ่งรอบตัวในมุมมองของศิลปินที่หยอกเย้าและแฝงกลิ่นอายของการเสียดสี”⁴ จนเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของผลงาน ลำพู กันเสนาะ ที่มีความน่าสนใจและน่าติดตามเป็นอย่างมาก

จากการที่ได้ศึกษาผลงานของศิลปิน ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจและอิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงานในด้านการหยิบยกร่างกายมนุษย์มาเล่าเรื่องผ่านสีหน้าและท่าทางอย่างตรงไปตรงมาเพื่อบอกถึงอารมณ์และความรู้สึกที่ต้องการสื่อสารออกมาตามแนวความคิด และการจัดองค์ประกอบที่สนุกสนานตามจินตนาการที่ถูกบิดเบือนจากความเป็นจริงบ้างเล็กน้อย สอดแทรกไปด้วยอารมณ์ขันที่เป็นเสน่ห์อย่างมากภายในตัวผลงาน จึงเป็นอีกหนึ่งอิทธิพลและแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าในการสร้างสรรค์ผลงานออกมาตามจินตนาการและแนวความคิดที่ต้องการถ่ายทอด

ภาพที่ 7 ผลงานของ ลำพู กันเสนาะ
ที่มา <https://mocabangkok.com/th/profile/lumpu-kansanoh/>

⁴ Mocabangkok, ลำพู กันเสนาะ, เข้าถึงเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563, เข้าถึงได้จาก <https://mocabangkok.com/th/profile/lumpu-kansanoh>

ภาพที่ 8 ผลงานของ ลำพู กันเสนาะ
ที่มา <https://mocabangkok.com/th/profile/lumpu-kansanoh/>

ศิลปะลัทธิเหนือจริง (surrealism)

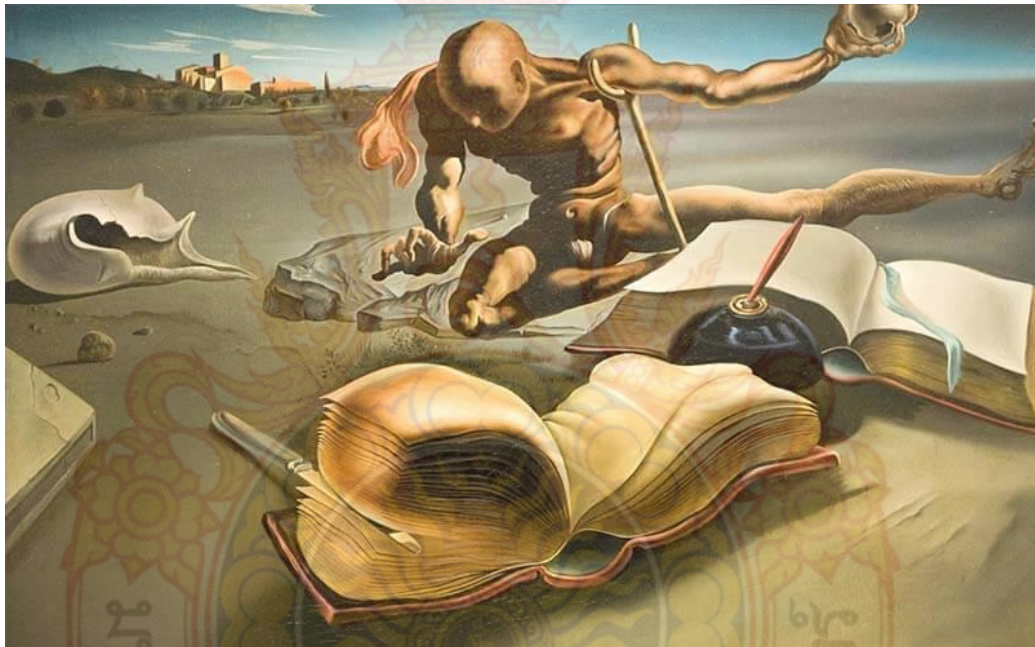
เซอร์เรียลลิสม์ (surrealism) หรือศิลปะเหนือจริง “เริ่มขึ้นตอนต้นของศตวรรษที่ 20 ในประเทศฝรั่งเศส มีรูปแบบรากฐานจากกลุ่มดาดา (Dada) โดยนักทฤษฎีหลักประจำกลุ่มคือ อองเดร เบรตง (Andre Breton) มีจุดมุ่งหมายอยู่ที่การคลี่คลายสภาพอันขัดแย้งระหว่างระหว่างระยะห่างของความฝันและความเป็นจริง โดยถ่ายทอดออกมาในงานศิลปะด้วยวิธีต่างๆกัน เช่น สร้างภาพซึ่งดูเหนือจริงถึงขั้นหลอน หรือพัฒนาเทคนิคด้านภาพที่จะช่วยถ่ายทอดความฝันหรือจิตใต้สำนึกออกมา งานของกลุ่มนี้จึงมักเกี่ยวข้องกับ ทฤษฎี จิตวิเคราะห์ ของ ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ที่ว่ามนุษย์ทุกคนอยู่ภายใต้อิทธิพลของจิตไร้สำนึก ซึ่งเราฝังความอยากอันมิได้ขัดเกลาเอาไว้ จนทำให้รู้สึกว่าคุณภาพที่เหมือนยังมีได้หายไปจากมนุษย์ หากแต่หลบซ่อนอยู่ในส่วนลึกของจิตใจ”⁵ ศิลปะแนวเซอร์เรียลลิสม์ มีความหมายว่า เหนือความจริง เพราะศิลปะแนวนี้นักถ่ายทอดเรื่องที่เหนือธรรมชาติ เหนือจินตนาการ ถ่ายทอดสิ่งที่อยู่ในความฝันออกมา งานเซอร์เรียลลิสม์มีความสำคัญอยู่ที่การแสดงออกของจิตใต้สำนึกอย่างอิสระปราศจากการควบคุมของเหตุผล มีความฝันและอารมณ์จินตนาการค่อนข้างโน้มเอียงไปทางกามวิสัย หลักการของเซอร์เรียลลิสม์ คือจินตนาการเป็นส่วนสำคัญของการแสดงออก จินตนาการคือจิตไร้สำนึก และจิตไร้สำนึกเป็นภาวะของความฝัน ที่มีขบวนการต่อเนื่องกันซึ่งนำไปสู่

⁵ chaiyan2222, ศิลปะลัทธิเหนือจริง (surrealism), เข้าถึงเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2564, เข้าถึงได้จาก <https://chaiyan2222.wordpress.com/2011/09/21/>

การสร้างสรรคงานศิลปะได้ สิ่งที่เราเห็นจากโลกภายนอกขณะตื่นเป็นเพียงปรากฏการณ์ทางการ
แซกแซงความงามของพวกเขาคือความมหัศจรรย์ ความมหัศจรรย์เพียงอย่างเดียวที่สามารถสร้าง
ศิลปะให้สมบูรณ์ได้ และยังให้ความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความหมายต่อความรู้สึกของมนุษย์

จากการที่ได้ศึกษาศิลปะลัทธิเหนือจริง (surrealism) ข้าพเจ้าจึงเกิดความประทับใจในการ
ถ่ายทอดผลงานและนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า ในด้านการบิดเบือน
สัดส่วนจากความเป็นจริง และการหยิบยกพื้นที่จำลองจากจินตนาการออกมาถ่ายทอดเพื่อส่งเสริม
อารมณ์ความรู้สึกให้ตัวงานและแนวความคิดของข้าพเจ้า

ภาพที่ 9 ผลงานของ Salvador Dalí
ที่มา <https://www.niceandfitgallery.com>

อิทธิพลจากสื่อ

เทเลทูปปีส์ (Teletubbies)

ซีรีส์สำหรับเด็กๆ ของมนุษย์ต่างดาว โดยมีเป้าหมายผู้ชมอยู่ที่ผู้ชมวัยก่อนเข้าเรียน “ออกอากาศครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 1997 จนถึง 16 กุมภาพันธ์ 2001 ผลิตรายการโดยผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของ แร็กดอลล์ โปรดักชันแอนน์วูด และ แอนดรูว์ ดาเวนพอร์ท ซึ่งเป็นคนเขียนบทให้เทเลทูปปีส์ทั้งหมด 365 ตอน”⁶ เป้าหมายหลักๆ ของรายการก็คือสร้างความเพลิดเพลินและสนุกสนานผ่านตัวละครหลักอย่าง ทิงกีวิงกี, ดิบบี้, ลาลา และโพ สีพี่น้องที่รักความครื้นเครงเป็นที่สุด พวกเขาทั้งวิ่ง กลิ้งไปกลิ้งมา พวกเขาชอบเล่น หัวเราะ และกอดกันตลอดเวลาไม่ต่างจากเด็กเล็กๆ ที่ใช้ชีวิตอย่างไร้กังวล บนดินแดนเทเลทูปปีส์อันกว้างใหญ่ และสร้างแต่ความสุขให้ผู้ที่ได้ชม

เป็นหนึ่งในอิทธิพลหลักที่ข้าพเจ้าหยิบยกมาสร้างสรรค์ภายในผลงานและต่อยอดแนวความคิดนำมาเป็นสัญลักษณ์แทนจิตสำนึกของมนุษย์ที่คอยออกมาทำหน้าที่สร้างความสนุกสนานตาม concept ของรายการเทเลทูปปีส์ที่ว่า “ได้เวลาสนุกแล้วสิ” ในยามที่จิตใจบอบช้ำจากความทุกข์ไม่ให้เราหยุดจมปรักกับมันและเก็บซ่อนความทุกข์นั้นไว้ภายใต้ก้นบึ้งของจิตใจได้สำนึก เพื่อการดำเนินชีวิตต่อไปตามวิถี ซึ่งเทเลทูปปีส์ เป็นทั้งสัญลักษณ์ทดแทน เป็นตัวเล่าเรื่อง และเป็นสีสันที่แอบซ่อนความสนุกสนานไว้ภายในผลงานที่แสดงให้เห็นถึงจิตสำนึกของมนุษย์ที่มีหลายมุมมองและหลากหลายอารมณ์ในคนเดียวกัน

---

⁶ The people, เทเลทูปปีส์, เข้าถึงเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564, เข้าถึงได้จาก <https://thepeople.co/the-diversity-behind-teletubbies/>

ภาพที่ 10 เทเลทັบปี้ส์

ที่มา <https://thepeople.co/the-diversity-behind-teletubbies/>

ภาพที่ 11 เทเลทັบปี้ส์

ที่มา <https://www.pinterest.com/pin/863494928536107890/>

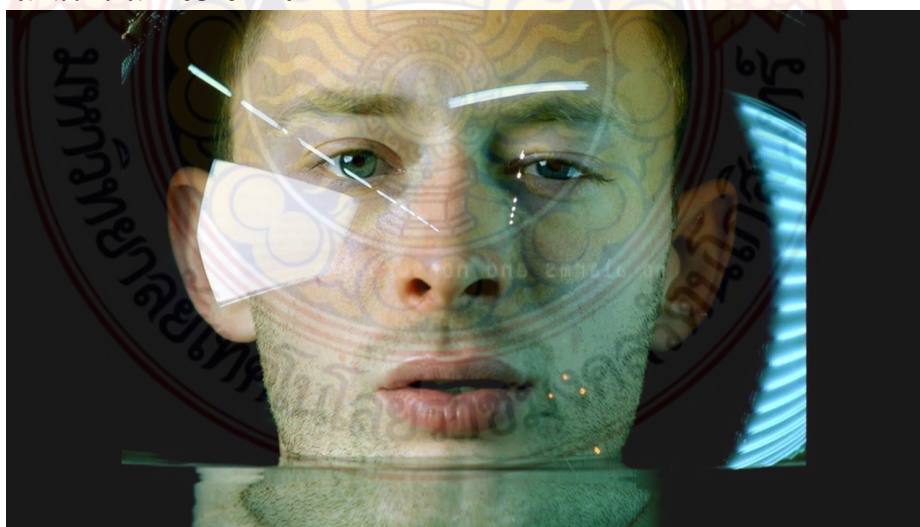
อิทธิพลจากดนตรี

Radiohead

วงดนตรีอัลเทอร์เนทีฟร็อกจากอังกฤษ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1985 Radiohead เป็นวงอัลเทอร์เนทีฟร็อกที่แตกต่างจากวงอื่นๆโดยความพยายามและไอเดียของวงที่จะใส่ชาวดิเล็กทรอนิกส์ลงไป ในบทเพลง เพลงส่วนใหญ่ของ Radiohead มักถ่ายทอดเรื่องราวที่ความเศร้าสลดแทรกอยู่ในเพลงเสมอทั้งตัวเนื้อเพลงเองและชาวดนตรีที่ตั้งจุดให้ผู้ฟังจมลงไป เนื้อเพลงและความรู้สึกของเพลงที่ศิลปินถ่ายทอดออกมา รวมถึง MV ของเพลงที่บีบคั้นให้เกิดอารมณ์ร่วมไปกับเสียงดนตรี เช่นเพลง No surprises อัลบั้ม OK Computer ในปี (1997) ซึ่งเนื้อเพลงได้พูดถึงชีวิตที่มีแต่ความเบื่อหน่ายและเศร้าหมองจากปัญหาที่รายล้อมรอบตัว เหมือนเป็นเรื่องปกติของทุกวันไม่มีอะไรพิเศษ บวกกับชาวดนตรีที่ชวนให้จมไปกับความเศร้าของบทเพลง ยกตัวอย่างเช่น

“A heart that’s full up like a landfill a job that slowly kills you
Bruises that won’t heal you look so tired and unhappy
Bring down the government they don’t, they don’t speak for us
I’ll take a quiet life a handshake of carbon monoxide
หัวใจที่ถูกเติมเต็มเหมือนการฝังกลบ งานที่ค่อยๆฆ่าเธอ
บาดแผลที่ไม่มีทางเยียวยา เธอดูเหนื่อยล้า และไม่มีความสุขเลย
ล้มรัฐบาลนี้เถอะ พวกเขาไม่ออกปากเสียงแทนเราเลย
ฉันขอเลือกใช้ชีวิตแบบเงียบๆ สุดเอาคาร์บอนมอนอกไซด์ให้เต็มปอด”

ดนตรีเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่สามารถสื่อสารอารมณ์ความคิด และถ่ายทอดความรู้สึกได้เป็นอย่างดี และเข้าใจได้ง่าย ซึ่งเพลง No surprises ของ Radiohead ที่กล่าวมาข้างต้นก็เป็นอีกหนึ่งอิทธิพลที่จุดประกายความคิดและจินตนาการ ที่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ต้องการจะสื่อสารและถ่ายทอดเรื่องราวของอารมณ์ ความรู้สึก ความทุกข์ และการเยียวยาจิตใจตนเองตามแนวความคิดของข้าพเจ้า

ภาพที่ 12 MV เพลง No surprises

ที่มา <https://www.google.com/search?q=radiohead>

ภาพที่ 13 Radiohead

ที่มา <https://www.vulture.com/2019/03/radiohead-rock-and-roll-hall-of-fame.html>

บทที่ 3

กระบวนการสร้างสรรค์ เทคนิค วิธีการและขั้นตอนการทำงาน

ผลงานศิลปะในหัวข้อเรื่อง “พื้นที่เยียวยา” ของข้าพเจ้าเริ่มต้นจากประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวในช่วงเวลาตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบัน ชีวิตที่ผ่านระยะเวลามาช่วงอายุหนึ่งของข้าพเจ้านั้นได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายรูปแบบ หลายอารมณ์ และหลายรสชาติของชีวิต แต่สิ่งหนึ่งที่มักเป็นความทรงจำยากจะลบเลือนคือประสบการณ์ไม่ดีที่ทำให้เกิดความทุกข์ ผิดหวัง และเศร้าหมองภายในจิตใจ ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความทุกข์เป็นสิ่งที่มิอำนาจและมีอิทธิพลต่อสภาพจิตใจมนุษย์เป็นอย่างมาก และเชื่อมั่นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคน แต่ชีวิตต้องดำเนินต่อไปถึงแม้จะโศกเศร้าเสียใจแค่ไหน ข้าพเจ้าจึงเกิดความสนใจและได้ศึกษาในทฤษฎีเรื่อง กลไกการป้องกันตนเองของจิตไร้สำนึก และ จิตใต้สำนึก ของซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) เป็นการทำงานของร่างกายเมื่อเวลาที่จิตใจถูกรอบงำไปด้วยความทุกข์ จิตไร้สำนึกจะทำหน้าที่ขจัดความรู้สึกไม่ดีออกไปเก็บซ่อนและฝังไว้ในจิตใต้สำนึก เพื่อการดำเนินชีวิตต่อไปเช่นเดิม

จากประสบการณ์ดังกล่าวจึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจของแนวความคิดที่ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชิ้นนี้ ต่อยอดโดยการศึกษาแนวทางผลงานศิลปะของศิลปินที่ชื่นชอบและนำมาพัฒนาผลงานตัวเอง จัดวางองค์ประกอบและเรื่องราวที่ต้องการถ่ายทอด ผ่านการใช้รูปทรงภาพคน วัตถุ สัญลักษณ์ เส้น สี น้ำหนักแสงเงา และการทับซ้อนของสีตามจินตนาการ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานผ่านกระบวนการภาพพิมพ์ เทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithograph)

การกำหนดรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์

เนื้อหา ข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็นว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่มิอำนาจและมีอิทธิพลต่อสภาพจิตใจของมนุษย์ ความทุกข์ที่สั่งสมอยู่ด้านในจิตใจที่มากอาจเป็นผลเสียในการดำเนินชีวิตและย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราเอง แต่ชีวิตต้องดำเนินต่อไปไม่สามารถหยุดเพื่อจมปรักกับความรู้สึกนั้นได้ ร่างกายจึงสร้างกลไกการป้องกันตนเองขึ้นภายในจิตสำนึก เพื่อทำหน้าที่ขจัดความรู้สึกที่ไม่ดีออกจากจิตใจในเวลาที่เกิดความทุกข์เพื่อการดำเนินชีวิตต่อไป ข้าพเจ้าจึงนำแรงบันดาลใจนี้มาสร้างสรรค์ผ่านจินตนาการเกิดเป็นผลงานศิลปะเพื่อสื่อสารและถ่ายทอดแนวความคิดนี้

รูปแบบผลงาน ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานออกมาในรูปแบบของลัทธิ เหนือจริง เซอร์เรียลลิสม์ (Surrealism) งานเซอร์เรียลลิสม์มีความสำคัญอยู่ที่การแสดงออกของจิตใต้สำนึกอย่างอิสระปราศจาก

การควบคุมของเหตุผลมีความฝัน อารมณ์ และจินตนาการเป็นหลักในการสร้างสรรค์ ผลงานของข้าพเจ้าเลือกใช้รูปทรงของ ร่างกายมนุษย์ (Figure) ขนาดใหญ่มาเป็นจุดเด่นในผลงานเพื่อสื่อสารอารมณ์ของภาพในมุมมองต่างๆ จัดวางอยู่ในพื้นที่ว่างที่แตกต่างกันไปตามจินตนาการ โดยใช้รูปทรงตัวการ์ตูนเทเลท๊อบบี้ (Teletubbies) มาเป็นรูปทรงหลักในการเล่าเรื่องเนื้อหาของแนวความคิดและเป็นทั้งจุดเด่น,จุดรองของภาพ สื่อสารอารมณ์ของผลงานด้วยเส้น รูปทรง น้ำหนัก สี บิดเบือนสัดส่วน และขนาดของรูปทรงจากความเป็นจริงเพื่อถ่ายทอดแนวความคิดที่ต้องการสื่อสารออกมาตามจินตนาการ จัดวางให้เกิดจังหวะ ทิศทางของแสงเงา และพื้นที่ว่างจนเกิดเป็นองค์ประกอบและรูปแบบผลงานศิลปะส่วนตัว ถ่ายทอดผ่านกระบวนการเทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithograph) ในรูปแบบผลงาน 2 มิติบนกระดาษ

เทคนิค ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานโดยเลือกถ่ายทอดผ่านกระบวนการภาพพิมพ์พื้นราบ เทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithograph) เป็นเทคนิคที่ต้องผ่านกระบวนการหลากหลายขั้นตอนในการสร้างสรรค์ แต่ก็ยังเป็นเทคนิคที่สามารถสร้างสรรค์ออกมาได้หลากหลายรูปแบบเช่นกัน เทคนิคภาพพิมพ์หินต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญในระดับหนึ่งเพราะต้องใช้ความละเอียดอ่อนอย่างมากในการสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นผลงานออกมา ด้วยความหลากหลายที่เทคนิคภาพพิมพ์หินสามารถทำได้ ข้าพเจ้าจึงคิดว่าเป็นเทคนิคที่เหมาะสมที่สุดในการที่จะสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาตามต้นแบบภาพร่างความคิดของข้าพเจ้า ทั้งในด้านรูปแบบของผลงาน การใช้สีเส้น และการทับซ้อนให้เกิดมวลน้ำหนักของภาพตามจินตนาการและแนวความคิดของข้าพเจ้า

แหล่งข้อมูลการสร้างสรรค์ และการหาข้อมูลสำหรับการสร้างสรรค์

1. วิเคราะห์ถึงที่มาของปัญหาความทุกข์ภายใต้จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกของตนเองที่ประสบพบเจอเพื่อรวบรวมข้อมูลและกลั่นกรองแนวความคิดก่อนถ่ายทอดออกมาเป็นผลงาน
2. แลกเปลี่ยนเพื่อรวบรวมข้อมูลจากบุคคลใกล้ชิดและบุคคลรอบข้างภายในสังคมที่ผ่านประสบการณ์ ความทุกข์หรือสภาวะซึมเศร้า เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาต่อยอดแนวความคิดของตนเอง
3. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทฤษฎี กลไกการป้องกันตนเองของจิตไร้สำนึก (Defence mechanism) ของซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) จากแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือหนังสือ เพื่อรวบรวมข้อมูลและประมวลสิ่งที่ต้องการจะหยิบยกออกมานำเสนอในแนวความคิด ศึกษารูปแบบแนวทางของงานศิลปะจากศิลปินที่ตนเองชื่นชอบและเป็นอิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงาน ค้นคว้าในด้านทัศนธาตุศึกษาความหมายและอารมณ์ของเส้นและสี เพื่อเป็นข้อมูลในการนำมาพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า

ขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานเทคนิคภาพพิมพ์หิน

ภาพพิมพ์หิน (Lithograph) เป็นเทคนิคที่ต้องผ่านกระบวนการหลากหลายขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงาน ข้าพเจ้าจึงขอยกตัวอย่างขั้นตอนและกระบวนการทำงานของผลงาน “Healer area no.3” ของข้าพเจ้าเป็นกรณีตัวอย่างเนื่องจากมีลำดับขั้นตอนของกระบวนการเทคนิคภาพพิมพ์หินที่ชัดเจนและสมบูรณ์

วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์หินบนแผ่นอลูมิเนียม

การสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ เทคนิคภาพพิมพ์หิน มีอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานดังนี้

1. แผ่นแม่พิมพ์อลูมิเนียม	Aluminum Plate
2. กระดาษพิมพ์ภาพผลงาน ฟาเบรียอานโน	Fabiano
3. กระดาษบรู๊ฟ	Proof
4. ไซฟิล์มชนิดหน้าเดียว (อย่างดี)	Drafting Film Single Matt
5. ปากกาลูกลื่น	Ballpoint Pen
6. ดินสอ	Pencil
7. ไม้บรรทัด	Ruler
8. คัตเตอร์	Cutter
9. กรรไกร	Scissors
10. ดินสอไฮดรามา้า	Horse No.1818
11. กรดฟอสฟอริก	Phosphoric acid
12. กรดซัลฟูริก	Sulphuric acid
13. น้ำมันทินเนอร์	Thinner
14. น้ำมันสน	Turpentin
15. น้ำยาแลคเกอร์แดง	Red lacquer
16. หมึกพิมพ์ออฟเซ็ท	offset Ink
17. ผงแมกนีเซียมคาร์บอเนต	Magnesium carbonate Powder
18. น้ำมันวานิช	Vanish oil
19. เกรียงผสมหมึก	Giang
20. แปรง พู่กันกลม แบนชนิดต่างๆ	Paint brush
21. แป้งฝุ่น	Talcum
22. ถุงน่อง	stockings
23. ผ้าเนื้อนิ่มเรียบ (ตัดขนาดเท่าฝ่ามือ)	Fabric
24. กาวกระถิน	Arabic gum
25. จารบี	Grease
26. เทปหน้ากว้าง 0.5” (เช่น Nitto)	Nitto tape
27. ผ้าสาลูชนิดดี (ขนาด 1.5x1.5 ฟุต)	Salu fabric
28. ฟองน้ำชนิดดี 2-3 ก้อน	Sponge
29. อ่างเคลือบหรืออ่างพลาสติกจำนวน 2 ใบ	Plastic tup

30. ถ้วยสแตนเลส	Stainless Steel Cup
31. แก้วตวง 1OZ. 60 ML.	Measuring glass
32. ผงสนิม	Ferric Oxide
33. กระบอกพ่นน้ำ	Foggy
34. ลูกกลิ้ง	Roller

ภาพอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์เทคนิคภาพพิมพ์หิน

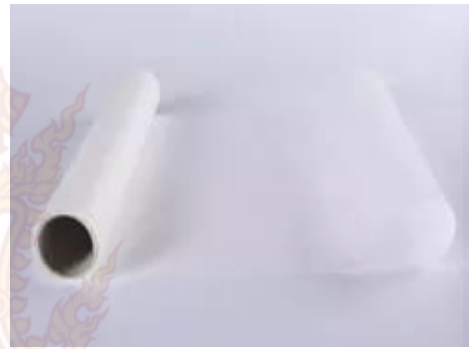
แผ่นแม่พิมพ์อลูมิเนียม (Aluminum Plate)

กระดาษพิมพ์ (Fabriano)

กระดาษพิมพ์

กระดาษ

ไซฟิล์มชนิดหน้าเดียว

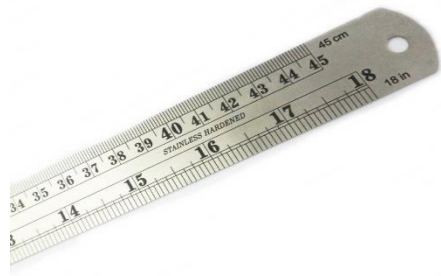
ปากกาลูกกลิ้งหัวแหลม

ดินสอ

ภาพที่ 14 อุปกรณ์ในการทำภาพพิมพ์หิน

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ไม้บรรทัด

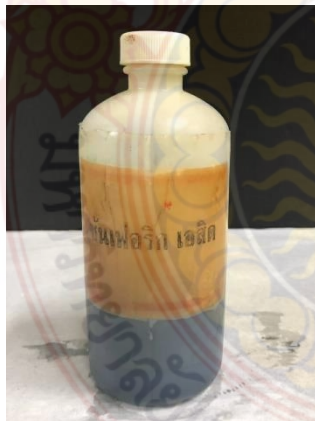
คัตเตอร์

กรรไกร

ดินสอไข ทรายม้า

กรดซัลฟิวริก (Sulphuric acid)

กรดฟอสฟอริก (Phosphoric acid)

ภาพที่ 15 อุปกรณ์ในการทำภาพพิมพ์หิน
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

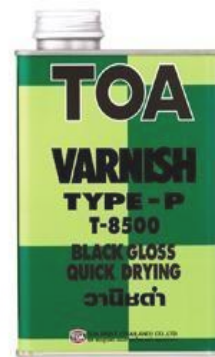
ทินเนอร์

น้ำมันสน

น้ำยาแลคเกอร์แดง (Red lacquer)

น้ำมันวานิช (Vanish oil)

หมึกพิมพ์ offset Ink

ผงแมกนีเซียมคาร์บอเนต

ภาพที่ 16 อุปกรณ์ในการทำภาพพิมพ์หิน
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

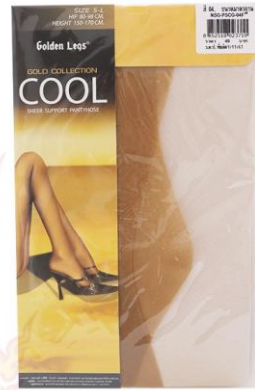
เกรียงผสมทมีก

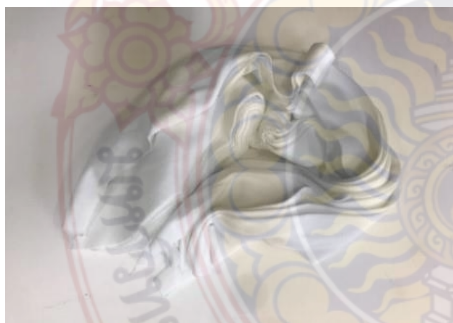
แปรงขนนุ่มและพู่กัน

แป้งฝุ่น

ถุงน่อง

ผ้าเรียบเนื้อนุ่ม

ผ้าสาตู

ภาพที่ 17 อุปกรณ์ในการทำภาพพิมพ์หิน
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

กาวกระถิน

จารบี

เทปนิตโต้

ฟองน้ำชนิดดี

ถ้วยสแตนเลส

อ่างพลาสติก

ภาพที่ 18 อุปกรณ์ในการทำภาพพิมพ์หิน
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ถ้วยตวงขนาด 1oz.

ผงสนิม

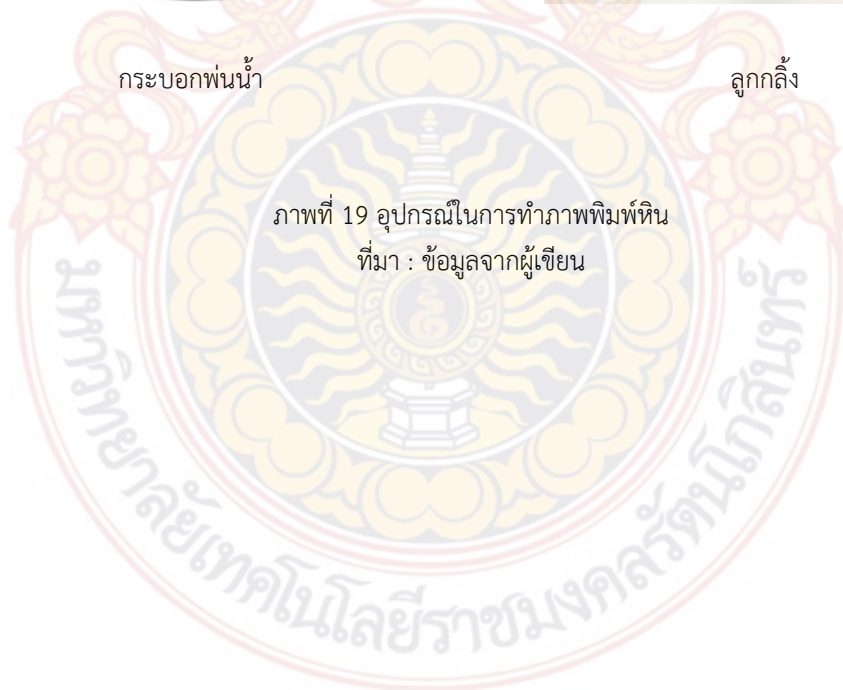

กระบอกพ่นน้ำ

ลูกกลิ้ง

ภาพที่ 19 อุปกรณ์ในการทำภาพพิมพ์หิน
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนการสร้างภาพร่าง

การสร้างสรรค์ผลงานผ่านกระบวนการภาพพิมพ์ต้องมีภาพต้นแบบความคิด (Sketch) ที่สมบูรณ์แบบเพื่อการวางแผนในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนจนได้ภาพผลงานที่สมบูรณ์ดังนั้นจึงต้องใส่ใจกับการสร้างภาพต้นแบบความคิดอย่างมากและต้องวางแผนงานเพื่อให้ภาพต้นแบบสอดคล้องไปกับตัวเทคนิค

การสร้างภาพต้นแบบความคิด เมื่อรวบรวมข้อมูลและประมวลความคิดที่ต้องการสร้างสรรค์ลงในผลงานแล้ว ข้าพเจ้าใช้ภาพถ่ายเพื่อเป็นข้อมูลหลักในการสร้างสรรค์เพื่อให้ได้สัดส่วนที่สมจริงเมื่อได้ภาพที่ต้องการจึงทำการสร้างภาพร่างจัดวางองค์ประกอบตามความคิดและจินตนาการเพื่อเล่าเรื่องราวตามสิ่งที่ต้องการถ่ายทอด เมื่อได้โครงสร้างที่สมบูรณ์ทำการลงน้ำหนักแสงเงาเพื่อให้เกิดมวลและมิติภายในภาพ ลงสีเส้นตามจินตนาการเพื่อให้เกิดความสวยงามและให้ภาพน่าสนใจมากขึ้น เก็บรายละเอียดให้ภาพสมบูรณ์ได้มากที่สุดเพื่อความสะดวกในการวางแผนการทำงานในการปฏิบัติงานจริง

ภาพร่างผลงานระยะก่อนศิลปินพันธ์ (Sketch Terminal Project)

ภาพร่างผลงานของข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผ่านจินตนาการแสดงให้เห็นถึงจิตใจที่ถูกความทุกข์ครอบงำโดยใช้ภาพร่างกายของข้าพเจ้าเองเป็นตัวสื่อสารอารมณ์ผ่านสีหน้าท่าทางและท่อนสีที่อยู่ในพื้นที่ว่างเปล่าที่จิตสำนึกสร้างขึ้นเพื่อทำการเยียวยาความรู้สึกเศร้าหมองและบอบช้ำภายในจิตใจ โดยใช้ตัวการ์ตูนเทเลทักบี้ส์ (Teletubbies) ตัวเล็กๆเป็นสัญลักษณ์แทนจิตสำนึกที่คอยออกมาทำหน้าที่ในการรักษาฟื้นฟูความรู้สึกภายใน คอยปลอบโยน สร้างสีสัน สร้างรอยยิ้ม และความสนุกสนานผ่อนคลายเพื่อลดความทุกข์นั้นลงและเก็บซ่อนมันเอาไว้ภายในจิตใจสำนึกเพื่อการดำเนินชีวิตต่อไปเช่นเดิม

ภาพที่ 20 ภาพร่างผลงานระยะก่อนศิลปินนิพนธ์หมายเลข 1
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 21 ภาพร่างผลงานระยะก่อนศิลปินพิมพ์หมายเลข 2
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

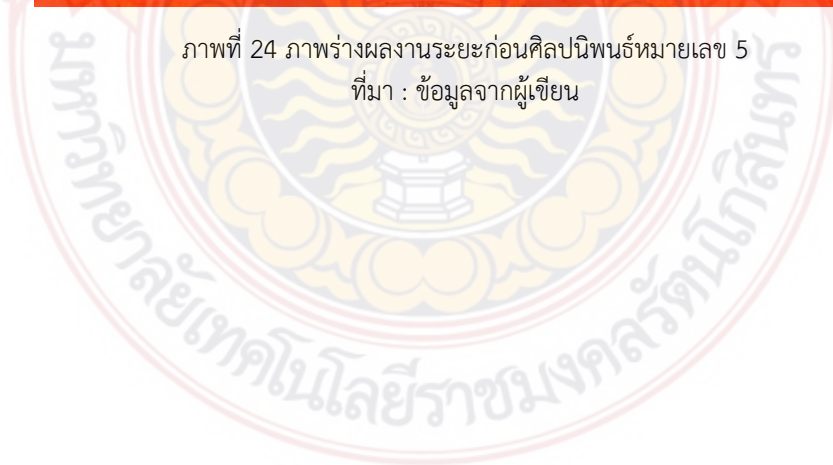
ภาพที่ 22 ภาพร่างผลงานระยะก่อนศิลปินนิพนธ์หมายเลข 3
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 23 ภาพร่างผลงานระยะก่อนศิลปินพจน์หมายเลข 4
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 24 ภาพร่างผลงานระยะก่อนศิลปินพนธ์หมายเลข 5
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ (Sketch Thesis Project)

ภาพร่างผลงานของข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผ่านจินตนาการแสดงให้เห็นถึงจิตใจที่ประสบกับความทุกข์โดยใช้ภาพร่างกายของข้าพเจ้าเป็นตัวสื่อสารอารมณ์ผ่านสีหน้าท่าทางและโทนสีที่อยู่ในพื้นที่ว่างเปล่าที่จิตสำนึกสร้างขึ้นเพื่อการเยียวยาความรู้สึกเศร้าหมองภายในจิตใจ โดยใช้เทเลทาบีสต์ตัวเล็กๆ ที่มีใบหน้าเหมือนตนเองมาเป็นสัญลักษณ์แทนจิตสำนึกที่คอยออกมาทำหน้าที่ในการรักษาฟื้นฟูและซ่อมแซมความรู้สึกภายใน คอยปลอบโยน สร้างสีสัน สร้างรอยยิ้ม และความสนุกสนานผ่อนคลายเพื่อลดความทุกข์หรือความรู้สึกเหล่านั้นลงและเก็บซ่อนมันเอาไว้ภายในจิตใจได้สำนึกเพื่อการดำเนินชีวิตต่อไปเฉกเช่นเคย

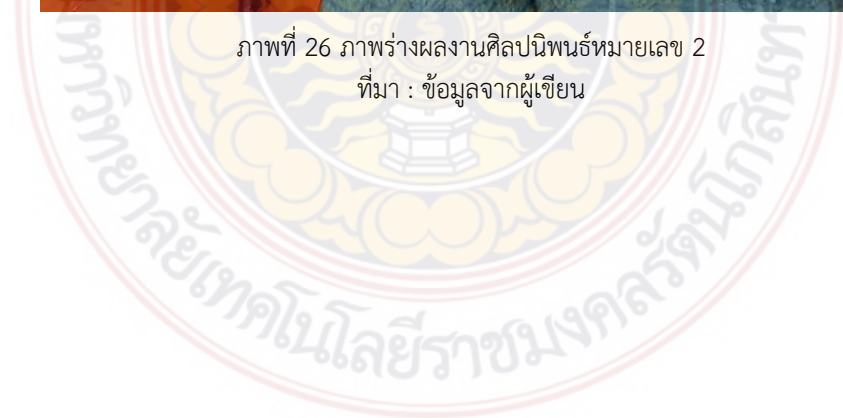

ภาพที่ 25 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 1

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 26 ภาพร่างผลงานศิลปะนิพนธ์หมายเลข 2
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 27 ภาพร่างผลงานศิลปะนิพนธ์หมายเลข 3

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน เทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithography)

ผลงานเทคนิคภาพพิมพ์หิน(Lithograph) บนแผ่นอลูมิเนียม ในการลำดับขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานในแต่ละขั้นได้มีความคล้ายคลึงกันข้าพเจ้าจึงขอยกตัวอย่างเพียงกรณีตัวอย่างที่ชัดเจนและสมบูรณ์ดังนี้

1.ขั้นตอนการนำภาพร่างขยายใหญ่ด้วยเครื่องถ่ายเอกสาร

เมื่อได้ภาพร่างที่สมบูรณ์ตามความต้องการ นำไปขยายใหญ่ด้วยเครื่องถ่ายเอกสารให้ได้ขนาด 60x80 เซนติเมตร (On Scale) เพื่อให้สอดคล้องกับแม่พิมพ์ขนาด 75x103 เซนติเมตร จากนั้นหามุมฉากของภาพผลงาน เพราะในการถ่ายเอกสารขยายใหญ่มักทำให้มุมฉากของภาพผลงานเกิดข้อผิดพลาดอยู่บ่อยครั้ง

2.ขั้นตอนการลอกสายโครงสร้างของผลงานลงบนแผ่นไซฟิล์ม

เมื่อได้มุมฉากของงานเรียบร้อยแล้วให้นำแผ่นไซฟิล์มหน้าเดียวชนิดอย่างดี (Drafting Film Single Matt) มาวางทาบไว้ด้านบนของภาพร่างที่ถูกขยายแล้วโดยนำด้านขุ่นของแผ่นไซฟิล์มไว้ด้านบน วางให้ภาพอยู่กึ่งกลางของไซฟิล์มเพื่อเว้นพื้นที่ขอบทั้งสองด้านให้เพียงพอต่อการวัดขนาดกรอบของแม่พิมพ์อลูมิเนียม (Aluminum Plate) จากนั้นนำปากกาเคมีชนิดกันน้ำมาเขียนลอกสายโครงสร้างตามรายละเอียดของภาพผลงานจนครบถ้วนและกำหนดเครื่องหมาย “T” และ “I” (ทีบาร์/Register Mark) ลงบนหัวและท้ายของผลงานในด้านแนวยาวให้ได้กึ่งกลางของภาพ เพื่อลดปัญหาการคลาดเคลื่อนของภาพในการพิมพ์ที่ซับซ้อนแต่ละแม่พิมพ์

ภาพที่
ขั้นตอน

28
การ

ลอกสายโครงสร้างของผลงานบนแผ่นไซฟิล์มและกำหนด
เครื่องหมาย “T” ”I” (ทีบาร์ Register Mark)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

3. ขั้นตอนการล้างแม่พิมพ์

เมื่อได้เพลทแม่พิมพ์อลูมิเนียมที่ถูกผลิตจากโรงงานแล้ว อาจยังมีเศษฝุ่นหรือคราบไขมันหลงเหลือติดอยู่บนหน้าเพลทแม่พิมพ์ จึงต้องล้างทำความสะอาดใหม่อีกครั้งโดยการล้าง โดยใช้กรดซัลฟูริก (Sulphuric acid) 2 oz. : น้ำสะอาด 20 ลิตร ผสมให้เข้ากัน ล้างแม่พิมพ์ด้วยน้ำสะอาดหนึ่งครั้ง จากนั้นใช้เศษผ้าสะอาดชุบน้ำกรดที่ผสมไว้เรียบร้อยแล้วลูบสลับขึ้นลงทั้งแนวตั้งและแนวนอนให้ทั่วทั้งหน้าเพลทแม่พิมพ์ แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนำไปตากให้แม่พิมพ์แห้งสนิท

ภาพที่ 29 ขั้นตอนการล้างแผ่นแม่พิมพ์อลูมิเนียม (Aluminum Plate)
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

4. ขั้นตอนการลอกแบบโครงร่างลายเส้นบนแม่พิมพ์

เมื่อวิเคราะห์ภาพร่างแล้วแยกสีของผลงานและเพลทแม่พิมพ์ตามสีที่กำหนดเพื่อเรียงลำดับขั้นตอนการพิมพ์ นำเพลทแม่พิมพ์มาลอกลายละเอียดของผลงานในแต่ละสีด้วยแผ่นลอกลายผงสนิม (Ferric Oxide) วิธีการทำแผ่นลอกลายคือ นำผงสนิมมาผสมกับเอทิลแอลกอฮอล์จนเข้ากัน มาทาถูบนกระดาษขุ่นหรือกระดาษบรูฟขาว รอให้แห้งสนิทแล้วใช้ผ้าถูออกให้เหลือแค่ผงสนิมที่ติดอยู่บนกระดาษบางๆ เพื่อนำมาใช้เป็นแผ่นคัดลอกลงบนเพลทแม่พิมพ์ ไม่นิยมใช้กระดาษลอกลาย (Carbon Copy) เนื่องจากกระดาษลอกลายมีความเป็นไขทำให้ไม่สามารถนำมาใช้ได้ แต่ผงสนิมมีความคงทนและสามารถล้างออกได้โดยกระบวนการที่มีน้ำมาเกี่ยวข้อง เมื่อได้แผ่นลอกลายแล้วให้นำเพลทแม่พิมพ์อลูมิเนียมมาวางไว้ด้านล่างเป็นอันดับแรก จากนั้นนำแผ่นลอกลายวางทับลงบนเพลทแม่พิมพ์อีกชั้นหนึ่ง และนำกระดาษไขฟิล์มที่ลอกโครงร่างลายเส้นไว้มาวางด้านบน (กลับด้านไขฟิล์มนำด้านใสขึ้น) ใช้ปากกาถูกลิ้นลอกลาย T และ I แล้วเดินเส้นตามโครงร่างรายละเอียดของภาพผลงานให้ครบ เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วให้ใช้คัตเตอร์กรีดเบาที่สัญลักษณ์ T และ I เพื่อการมองเห็นได้ชัดเจนปฏิบัติงาน

ภาพที่ 30 ขั้นตอนการทำแผ่นผงสนิมลอกลาย
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 31 การคัดลอกโครงสร้างลงบนแม่พิมพ์
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

5. ขั้นตอนการกั้นกาวกระถิน (Pure gum)

การเตรียมกาวกระถินนำกาวกระถินชนิดเม็ดอย่างดีแช่น้ำอุ่นทิ้งไว้ให้ละลาย โดยเติมน้ำในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อให้กาวมีลักษณะเหนียวยืดหยุ่นพอดี ไม่ควรเติมน้ำในปริมาณมากจนเกินไป เนื่องจากกาวกระถินที่ค่อนข้างเหลวไม่เหมาะสมกับเทคนิคและกระบวนการ เมื่อละลายกาวจนหมด นำมาผ่านการกรองโดยใช้ผ้าสาหลู เพื่อดักสิ่งสกปรกของกาวกระถินจากยางไม้ที่มีเศษตะกอนออก แล้วจึงใช้เครื่องมือวัดความหนาแน่นของกาวให้อยู่ที่ประมาณ 11-14 Baume เป็นการปรับสภาพกาวกระถินเพื่อให้มีความหนาแน่นที่เหมาะสมกับเทคนิคกระบวนการ จากนั้นเทกาวเก็บลงภาชนะนำไปแช่ตู้เย็นเพื่อป้องกันกาวกระถินไม่ให้เกิดการเน่าเสีย

ภาพที่ 32 การเตรียมกาวกระถิน
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนการกั้นกาวกระถินบนแผ่นอลูมิเนียมใช้กาวกระถินบริสุทธิ์ (Pure gum) กั้นขอบด้านนอกของขอบเขตผลงาน (Margin) ทั้ง 4 ด้านในส่วนที่ไม่ต้องการให้ขีดตีด กาวกระถินมีไว้กั้นเพื่อป้องกันแม่พิมพ์ไม่ให้วัสดุไซหรือไขมันชนิดต่างๆ ละเอียดหรือเปื้อนในขณะที่ปฏิบัติงาน ช่วยป้องกันสิ่งสกปรก

หรือคราบเหงื่อไคลจากมือและนิ้วในขณะที่วางบนแม่พิมพ์ เมื่อทาภาวกระถินลงบนเพลทแม่พิมพ์เรียบร้อยแล้วให้รอจนแห้งสนิทจึงดำเนินการเขียนเพลทแม่พิมพ์ด้วยวัสดุไขชนิดต่างๆได้

การกั้นภาวกระถินเพื่อปิดกั้นและกำหนดขอบเขตของรูปทรงเป็นการกั้นภาวบริสุทธิ์เพื่อจะสร้างพื้นที่ขอบเขตที่ต้องการ ส่วนที่กั้นภาวจะไม่สามารถติดหมึกได้ ส่วนที่เปิดพื้นที่ไว้จะเป็นส่วนที่หมึกลง การกั้นภาวแบบนี้คือการนำไปพิมพ์พื้นที่ระนาบสีทึบ (Solid Area) โดยใช้น้ำยาแล็คเกอร์แดง (Red lacquer) ช่วยในการสร้างภาพ เซ็ดลูบบนแม่พิมพ์โดยตรงแล้วเข้าสู่กระบวนการพิมพ์ภาพผลงานได้ทันที

ภาพที่ 33 กั้นภาวกระถินบนเพลทแม่พิมพ์อลูมิเนียม

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

6. ขั้นตอนการเขียนแม่พิมพ์ด้วยวัสดุไซ

เนื่องจากการเขียนเพลทแม่พิมพ์เทคนิคภาพพิมพ์หินมีด้วยกันหลากหลายวัสดุขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้สร้างสรรค์ผลงาน โดยวัสดุแบ่งออกได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ วัสดุไซชนิดแบบแห้ง และ วัสดุไซชนิดแบบเปียก

วัสดุไซชนิดแบบแห้ง การใช้วัสดุดินสอไฮดรามา้า (Horse No.1818), ดินสอไฮดรามาิตซูบิชิ (Mitsu – Bishi No.7600) ซึ่งมีคุณภาพปานกลางมาแทนดินสอไซ (Litho Pencil) ซึ่งมีราคาแพงและต้องนำเข้าจากต่างประเทศ, ปากกาเคมีก้านน้ำตรามา้าพื้นระนาบ (Plane) เพื่อเขียนแม่พิมพ์ด้วยการวาดเส้น (Drawing) ให้เกิดน้ำหนักที่ต่างกันไป

วัสดุไซชนิดแบบเปียก น้ำยาแล็คเกอร์แดง (Red lacquer) ใช้ทำพื้นที่ระนาบ (Plane) เป็นเคมีภัณฑ์ที่มีความจำเป็นต่อเทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithograph) ในการเซ็ทแม่พิมพ์ที่เกิดจากการกั้นกาวบริสุทธิ์ แม่พิมพ์จะผ่านการกั้นกาวในพื้นที่ว่าง เซ็ทวนด้วยน้ำยาแล็คเกอร์แดง (Red lacquer) ที่พื้นที่ระนาบ (Plane) ให้เรียบและบางโดยไม่ต้องผ่านการกัดกรด , น้ำมันวานิช (Vanish oil) ชนิดดำเงา โดยการผสมน้ำมันทินเนอร์กับน้ำมันสน ทำให้มีลักษณะเหลว เหมาะสมในการทำพื้นระนาบที่บีบตัน (Solid Area) หรือทำให้เกิดรอยที่แปรง (Brush) โดยการสับัดตามประสงค์ของผู้สร้างสรรค์

กำหนดไซด้วยวัสดุชนิดแห้ง ด้วยดินสอไฮดรามา้า (Hourse No.1818) การสร้างรูปทรงด้วยการวาดเส้น ไล่น้ำหนักอ่อน-แก่ โดยการกำหนดสีในแต่ละเพลทแม่พิมพ์เป็นการสร้างน้ำหนักเข้ม-อ่อน ให้เหมือนตามภาพร่างข้างต้น เป็นการสร้างมิติให้เกิดรูปทรง ความหนาที่บของวัตถุตามแบบของภาพร่าง

ภาพที่ 34 เขียนเพลทแม่พิมพ์ด้วยวัสดุไซ

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

7. ขั้นตอนการเคลือบกาวกระถินบริสุทธิ์ (Gum Plate)

หลังจากเขียนแม่พิมพ์ด้วยวัสดุไขเสร็จแล้วให้ใช้ผ้าเนื้อนุ่มชุบแป้งฝุ่นลูบวนทั่วทั้งบริเวณพื้นที่ที่เขียนไขลงไปและทั่วเพลทแม่พิมพ์ เพื่อเป็นการหยุดไขบนผิวแม่พิมพ์ จากนั้นเทกาวบริสุทธิ์เล็กน้อยลงบนแม่พิมพ์แล้วใช้ฟองน้ำลูบวนกาวให้ทั่วทั้งแม่พิมพ์ ลูบวนกาวบริสุทธิ์ด้วยฟองน้ำเคลือบให้บางเป็นการรักษาผิวหน้าแม่พิมพ์เพื่อช่วยให้วัสดุไขติดแน่นอยู่กับผิวแม่พิมพ์ จากนั้นปล่อยให้แม่พิมพ์ไว้ให้แห้งสนิทพักแม่พิมพ์ไว้อย่างน้อยประมาณ 8-12 ชั่วโมงหรือ 24 ชั่วโมง

ภาพที่ 35 การลงแป้งเพื่อหยุดไขและเคลือบกาวกระถินเพื่อรักษาแม่พิมพ์
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

8. การกัดกรดแม่พิมพ์ (Etching the Plate)

การเตรียมกาวกรด (Gum Etch) หรือ (Stock Solution)

การเตรียมกาวกรด ผสมเคมีระหว่างกรดฟอสฟอริก (Phosphoric acid) 5.6 มิลลิตร (ML) ผสมกับกาวบรีสุทธี (Arabic gum) 8 OZ (ออนซ์) ด้วยแก้วตวงขนาด 1 OZ (ออนซ์) เท่ากับ 8 ครั้ง การใช้กรดฟอสฟอริก (Phosphoric acid) ทำให้ไขปรับสภาพได้ดี รวมกันจะได้เป็นกาวกรด (Gum Etch) ที่พร้อมในการปฏิบัติงาน

ภาพที่ 36 Stocksolution
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

9. ขั้นตอนการกัดกรด

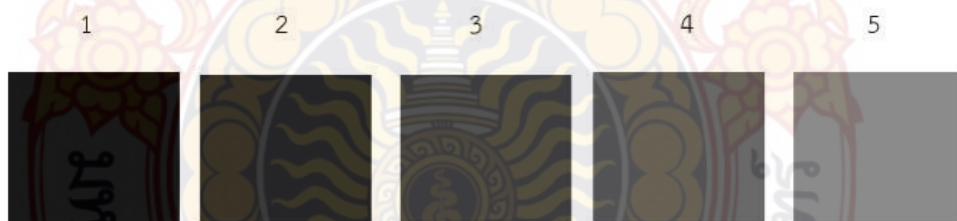
เมื่อพักแม่พิมพ์ประมาณ 8-12 ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วด้วยขั้นตอนการกัดกรด เริ่มจากวางแม่พิมพ์สูญญากาศด้วยน้ำเล็กน้อยลงบนแท่นพิมพ์ (Bad Plate) เพื่อไม่ให้เคลื่อนที่ จากนั้นนำกาวบรีสุทธีมาผสมกับกาวกรด สูตรในการกัดกรด 60 : 40 เวลาประมาณ 5 นาที โดยใช้ 60 คือกาวกรด (Gum Etch) แล้วเจือจางด้วยกาวบรีสุทธี 40 เทให้กาวเข้ากันจึงนำมากัดกรดในระยะเวลา 5 นาที โดยใช้แปรงขนนุ่มลูบกรดสลัดไปมา เริ่มกัดกรดจากพื้นที่ว่างเปล่าหรือบริเวณกรอบรอบๆของภาพ โดยยังไม่จับเวลา จากนั้นเริ่มจากกัดที่น้ำหนักริมสุดเริ่มที่ 1 นาที แล้วจึงเคลื่อนตำแหน่งไปยังน้ำหนักร่องลงมาในนาที่ที่ 2 พอครบ 3 นาทีให้เทกาวที่เหลือทั้งหมดลงบนเพลทแม่พิมพ์แปรงสลัดพู่กันไปมาให้ทั่วทั้งแม่พิมพ์ ในนาที่ที่ 4-5 แปรงพู่กันสลัดไปรอบๆให้ทั่วทั้งแม่พิมพ์โดยกระบวนการกัดกรดแต่ละนาที่จะเป็นการกัดไล่น้ำหนักรตามวัสดุที่เขียนไล่น้ำหนักรไว้กระบวนการนี้เรียกว่าการกัดกรด (Etch Plane)

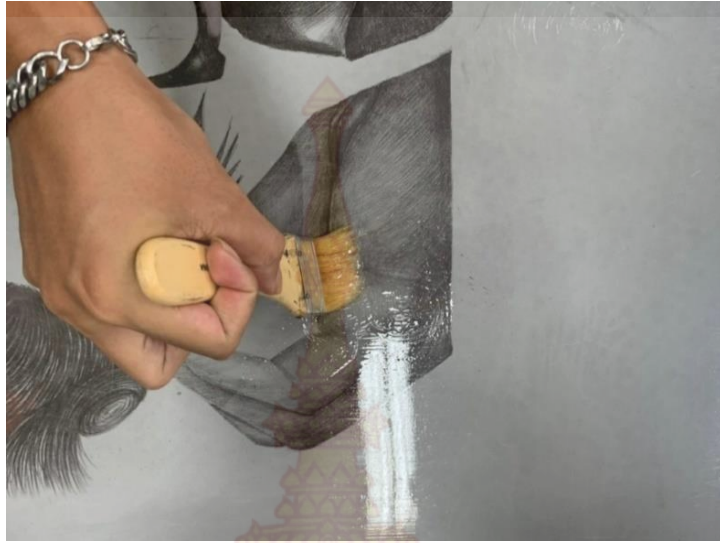
เมื่อกักกรดครบ 5 นาที ให้นำแม่พิมพ์ไปล้างน้ำเปล่าให้สะอาด จากนั้นนำแม่พิมพ์มาเช็ดด้วยฟองน้ำให้หมด แล้วเทกาวบริสุทธิ์ให้พอเหมาะลงไปบนแม่พิมพ์ ใช้อุ้งมือทั้งสองข้างลูบวนกาวลงบนแม่พิมพ์ระยะเวลาประมาณ 2 นาที แล้วใช้ผ้าสาหลูทำเป็นก้อนลูบประคบเช็ดบางๆจนเป็นก้นหอยด้วยความเร็วสลับขึ้นลงซ้ำๆทำให้ทั่วทั้งแม่พิมพ์ เปลี่ยนผ้าแห้งแล้วทำประคบในรูปแบบเดิมเช็ดวนด้วยความเร็วขึ้นลง 3-4 ครั้ง จนรู้สึกเรียบและบางอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งแม่พิมพ์ เช็ดหลังเพลทแม่พิมพ์เพื่อไม่ให้คราบกาวที่อยู่บนแท่นพิมพ์มาโดนหน้าแม่พิมพ์และเกิดรอยได้ ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 4 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง หลังจากกักกรดแม่พิมพ์ห้ามโดนสิ่งสกปรกหรือน้ำโดยเด็ดขาด

ภาพที่ 37 ภาพการเตรียมกาวกรด + กาวบริสุทธิ์ อัตรา 60 : 40
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 38 ภาพกราฟฟิกแสดงระดับเข้ม-อ่อนน้ำหนกที่ใช้ในการกักกรด
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 39 ภาพขั้นตอนการกัดกรด โดยวิธีใช้แปรงจุ่มกาววนสลับกันไป-มา
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 40 ภาพการเช็ดกาวบางด้วยผ้าสาลู
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

10. ขั้นตอนการเตรียมกระดาษพิมพ์

การเตรียมกระดาษพิมพ์ให้กำหนดเครื่องหมาย “T” และ “I” ที่ปรากฏบนแม่พิมพ์ เอาไว้ที่บริเวณด้านหลังของกระดาษทุกแผ่นแบบเดียวกับแม่พิมพ์โดยกำหนดให้ด้านหัวกระดาษวางทาบกับบนเส้นตัดแนวอนของตัว “T” ที่ปรากฏบนแม่พิมพ์พอดีและท้ายกระดาษเส้นตรงหรือบาร์ “I” ที่หลังกระดาษจะวางต่อ “I” ที่ปรากฏบนแม่พิมพ์เช่นเดียวกัน กระดาษที่เป็นที่นิยมสำหรับการพิมพ์งานภาพพิมพ์ในปัจจุบันนี้คือกระดาษฟาเบรียอโน (Frabriano) เป็นกระดาษคัตตอน (Cotton) ชนิดของกระดาษสามารถดูดซึมหมึกได้ดี เมื่อกำหนดสัญลักษณ์ไว้ด้านหลังเรียบร้อยแล้วจึงเข้าสู่กระบวนการเตรียมความพร้อมของแผ่นพิมพ์

ภาพที่ 41 ภาพขั้นตอนการเตรียมกระดาษและสร้างสัญลักษณ์ RegisterMark “T” และ “I”

ตำแหน่ง Register Mark "I" บนแผ่นแม่พิมพ์

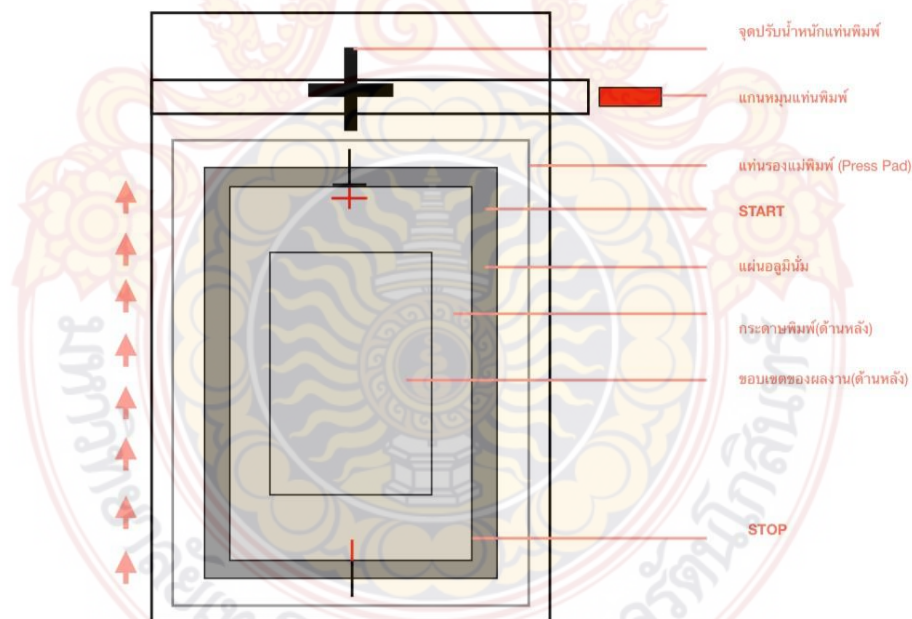
1

2

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

11. ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของแท่นพิมพ์

แท่นพิมพ์ของภาพพิมพ์หินเป็นแท่นพิมพ์ที่ใช้หลักการของการทำงานแผ่นรองพิมพ์เคลื่อนที่ไป-มาด้วยแรงกดรีด มีไม้ครูดหรือบาร์ (Scraper Bar) ทำจากซิลิโคนชนิดแข็งมีความทนทาน เมื่อหมุนแท่นพิมพ์เคลื่อนที่ไม้ครูดจะเป็นตัวกดรีดให้หมึกพิมพ์ติดกับกระดาษ การเตรียมความพร้อมของแท่นพิมพ์เป็นการกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการหมุนแท่นพิมพ์ (Start-Stop) โดยนำเพลทแม่พิมพ์ขึ้นวางบนแท่นรองพิมพ์ (Press Bad) เคลื่อนแท่นรองแม่พิมพ์ให้ตรงกับตำแหน่งของไม้ครูดที่ติดยึดกับแท่นพิมพ์ กำหนดตำแหน่งให้ไม้ครูดอยู่ในตำแหน่งที่เลยเข้ามาบนขอบเขตด้านบนของเพลทแม่พิมพ์ (จุดสัญลักษณ์ “T”) ทำสัญลักษณ์โดยการขีดทแยงกำหนดไว้ที่แท่นพิมพ์ (จุด Start) หมุนแท่นพิมพ์ไปจนขอบเขตด้านท้ายของแผ่นแม่พิมพ์กำหนด (จุด Stop) เวลาทำการพิมพ์ภาพผลงานจะไม่สามารถเห็นแม่พิมพ์ได้ เนื่องจากมีกระดาษขู๊ฟที่มีขนาดใหญ่กว่าแผ่นแม่พิมพ์มาบังการมองเห็น จึงทำให้ไม่สามารถคำนวณระยะจุดเริ่มพิมพ์และจุดหยุดพิมพ์ได้ เช่นนั้นการกำหนดสัญลักษณ์ของการหมุนแท่นพิมพ์จึงเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมและป้องกันการเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับไม้ครูดหรือแผ่นพลาสติกรองพิมพ์และแท่นพิมพ์ได้เป็นอย่างดี

ภาพที่ 42 ภาพรายละเอียดของตำแหน่งมุมมองด้านบน การกำหนดจุดเริ่มและหยุด
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

12. ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของหมึกพิมพ์

หมึกพิมพ์ออฟเซต (Offset inks) มีสภาพเป็นหมึกที่ค่อนข้างเหลวไม่เหมาะกับการพิมพ์ จึงต้องปรับสภาพหมึกพิมพ์ให้เข้ากับการพิมพ์ด้วยการนำผงแมกนีเซียมคาร์บอเนต (Magnesium Carbonate Powder) มีลักษณะเป็นผงแป้งละเอียดสีขาวมาผสมเพื่อให้หมึกพิมพ์มีสภาพหนืดเหนียวขึ้นขึ้นและเหมาะสมกับการใช้งาน โดยประมาณอัตราสัดส่วน 1:1 สัดส่วนการผสมนั้นอาจขึ้นอยู่กับรายละเอียดงานเป็นสำคัญ หากต้องการพิมพ์พื้นที่เป็นระนาบขนาดใหญ่ (Solid Area) การผสมผงแมกนีเซียมคาร์บอเนต จะลดปริมาณน้อยลงเพื่อความเบาไปได้ง่ายในการพิมพ์ที่มีขนาดใหญ่ เมื่อปรับสภาพความเหนียวขึ้นของหมึกพิมพ์แล้วให้เลือกลูกกลิ้งยาง (Roller) โดยเลือกขนาดของลูกกลิ้งให้เหมาะสมกับขนาดของผลงาน ปาดหมึกพิมพ์ที่เตรียมไว้จำนวนเล็กน้อยลงบนแท่นกลิ้งหมึกให้เท่ากับความยาวลูกกลิ้ง กลิ้งหมึกพิมพ์สลับไป-มาจนหมึกเรียบเนียนบางสม่ำเสมอทั่วหน้าลูกกลิ้งแล้วพักไว้บนแท่นวางลูกกลิ้ง

ภาพที่ 43 ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของหมึกพิมพ์

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

13. ขั้นตอนการล้างเขม่าดำ และ การกลิ้งหมึกพิมพ์

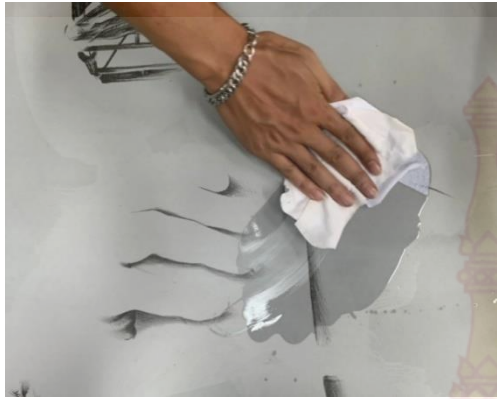
ขั้นตอนการล้างเขม่าดำ

เมื่อเตรียมความพร้อมในขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้นเรียบร้อยแล้ว นำเพลทแม่พิมพ์ขึ้นวางบนแท่นพิมพ์ (Press Bed) ใช้น้ำหยดลงบนแท่นพิมพ์เล็กน้อยเพื่อให้แม่พิมพ์เกิดการสูญญากาศยึดเกาะแนบสนิทกับแท่นพิมพ์เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน จากนั้นใช้เศษผ้าเนื้อนุ่มชุบน้ำมันสน (Turpentine) ให้ชุ่มแล้วเช็ดวนบนแม่พิมพ์ เขม่าดำที่เกิดจากการเขียนวัสดุของบนแม่พิมพ์จะหลุดออกมาปนกับน้ำมัน เช็ดซ้ำด้วยผ้าชุบน้ำมันสนจนสะอาดเหลือเพียงรอยจางของไขชั้นล่างที่ผนึกติดแน่นกับผิวแม่พิมพ์ หลังจากนั้นใช้เศษผ้าชุบทินเนอร์ (Thinner) เช็ดวนบนแม่พิมพ์ให้สะอาดไม่มีคราบดำหลงเหลืออยู่ แล้วจึงใช้เศษผ้าชุบน้ำยาเรดแลคเกอร์ (Red Lacquer) ที่จะช่วยเป็นฐานไขรับหมึกพิมพ์จากลูกกลิ้ง ขั้นตอนนี้ควรเช็ดอย่างรวดเร็วและบางที่สุดบริเวณพื้นที่ที่เขียนด้วยวัสดุไขให้เสมือนเป็นแผ่นฟิล์มบางๆที่เคลือบบนแผ่นแม่พิมพ์ เมื่อบางสนิทแล้ว ให้ใช้เศษผ้าชุบสีหมึกพิมพ์บริสุทธิ์ที่เตรียมไว้พิมพ์ภาพผลงาน เจือจางกับน้ำมันสนเพียงเล็กน้อยให้มีลักษณะเหลวนำมาเช็ดวนให้ทั่วแม่พิมพ์อีกครั้งหนึ่งเพื่อสร้างฐานรับหมึก เมื่อทั่วแล้วให้นำผ้านุ่ม สะอาดมาเช็ดวนบางอีกรอบ เช็ดให้บางอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งภาพ พักให้สารเคมีระเหย 1-2 นาที ใช้ฟองน้ำชุบน้ำสะอาดเช็ดวนเพื่อล้างคราบกวาระดินที่ถูกเคลือบบางไว้ในช่วงขั้นตอนกั๊ดกรด รวมทั้งคราบเรดแลคเกอร์และคราบหมึกส่วนเกินออกจากส่วนที่เป็นภาพผลงาน เช็ดน้ำสะอาดหล่อเลี้ยงผิวแม่พิมพ์ให้ทั่วแล้วใช้ฟองน้ำวนบริเวณภาพผลงานอีกครั้ง จนคราบสกปรกส่วนเกินต่างๆจะหลุดออกจากผิวแม่พิมพ์ด้วยน้ำสะอาด ให้แม่พิมพ์ชุ่มชื้นอยู่เสมอ

ภาพที่ 44 ภาพลำดับขั้นตอนการล้างเขม่าดำ

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 45 ขั้นตอนการล้างเขม่าดำและเปิดเพลทแม่พิมพ์ด้วยน้ำ
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

14. การกลิ้งหมึกพิมพ์

เมื่อล้างคราบเขม่าดำและเปิดแม่พิมพ์ด้วยน้ำเรียบร้อยแล้ว จากนั้นใช้ลูกกลิ้งที่เตรียมไว้กลิ้งลงบน แม่พิมพ์ให้ ครบทุกทิศทาง โดยแบ่งเป็น 3 ชุด กลิ้งหมึกสลับการเช็ดน้ำ โดยกลิ้งหมึก 10 ครั้ง (ไป-กลับ นับ 1 ครั้ง) แล้วสลับกับการเช็ดน้ำ การกลิ้งหมึก 10 ครั้งนับเป็น 1 ชุด พอครบ 2 ชุดให้เติมหมึกเล็กน้อยบนแท่นกลิ้งสี นำมากลิ้งบนแม่พิมพ์จนครบชุดที่ 3 แล้วจึงกลิ้งปิดหน้าแม่พิมพ์อีกครั้ง ผิวหน้าแม่พิมพ์ต้องชุ่มชื้นอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้ผิวหน้าแม่พิมพ์แห้งจนเกิดการรับหมึกพิมพ์จากลูกกลิ้ง เมื่อตรวจสอบจนแน่ใจว่าหมึกพิมพ์ได้ถูกกลิ้งสม่ำเสมอทั่วทั้งผิวแม่พิมพ์แล้ว จากนั้นนำถุ่่งรองเนื้อเนียนป็นเป็นก้อนกลมๆ เช็ดทำความสะอาดคราบละอองสิ่งสกปรกที่ไม่จำเป็นออกจากตัวแม่พิมพ์

ภาพที่ 46 ขั้นตอนการกลิ้งหมึกพิมพ์

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

รูปแบบการพิมพ์พื้นระนาบที่ขนาดใหญ่ (Solid Area)

เมื่อได้ผ่านการกั้นกาวบริสุทธิ์ที่บริเวณรอบๆรอบทั้ง 4 ด้านและบริเวณด้านนอกรูปทรงที่ไม่ต้องการให้หมึกติดบนแม่พิมพ์แล้ว เตรียมหมึกพิมพ์ที่ไม่ผ่านการผสมผงแมกนีเซียมคาร์บอเนต (Magnesium Carbonate Powder) ตีลงบนหน้าแท่นกลิ้งสีให้เรียบร้อย จากนั้นนำแม่พิมพ์วางบนแท่นรองแม่พิมพ์ (Press Bed) ทำการสูญญากาศแม่พิมพ์แล้วจึงใช้ฝ้านุ่มชุบทินเนอร์ (Thinner) ล้างคราบไขมันต่างๆที่เกาะอยู่บนผิวแม่พิมพ์ เช็ดจนสะอาดต่อด้วยใช้ฝ้านุ่มชุบน้ำยาเรดแลคเกอร์ (Red Lacquer) ที่จะเป็นฐานในการรับหมึกจากลูกกลิ้ง เมื่อเช็ดลบบางแล้ว ให้นำฝ้านุ่มชุบกับสีบริสุทธิ์ที่เตรียมไว้เจือจางด้วยน้ำมันสนจนเหลวเช็ดจนบนภาพผลงานจนทั่ว เช็ดซ้ำด้วยฝ้านุ่มที่สะอาดจนบาง พักแม่พิมพ์ทิ้งไว้ประมาณ 1-2 นาที นำฟองน้ำชุบน้ำสะอาดเช็ดล้างแม่พิมพ์เพื่อล้างคราบกาวกระถิน คราบเรดแลคเกอร์คราบหมึกพิมพ์ส่วนเกินออก ล้างแม่พิมพ์ให้สะอาด นำลูกกลิ้งที่เตรียมไว้กลิ้งลงบนแม่พิมพ์ทันทีสลับกับ การเช็ดน้ำให้แม่พิมพ์ชุ่มชื้นอยู่เสมอขณะปฏิบัติการ

ภาพที่ 47 ภาพกราฟฟิกขั้นตอนการการพิมพ์พื้นระนาบที่ขนาดใหญ่

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

15. ขั้นตอนการพิมพ์

เมื่อกลิ้งหมึกลงบนแม่พิมพ์และเช็ดทำความสะอาดคราบละอองที่ไม่จำเป็นออกจากแม่พิมพ์จนหมดเรียบร้อยแล้วจึงทำการตรวจสอบแม่พิมพ์โดยการพิมพ์บนกระดาษบุรูป เมื่อตรวจสอบแม่พิมพ์จนได้ น้ำหนักและสีที่ต้องการแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการพิมพ์ลงบนกระดาษภาพผลงานจริงก็คือ กระดาษฟาเบรียอานโน (Frabriano) กลิ้งหมึกตามขั้นตอนการกลิ้งหมึกพิมพ์ กลิ้งหมึกสลับการเช็ดน้ำตามชุดที่กำหนด ตรวจสอบสภาพหมึกบนแท่นกลิ้งสีให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ ถ้าหมึกบนแท่นกลิ้งสีน้อยลงให้เพิ่มหมึกพิมพ์บนแท่นกลิ้งสีปริมาณเล็กน้อยตามความเหมาะสมของผิวหน้าแม่พิมพ์ จากนั้นเข้าสู่กระบวนการพิมพ์ โดยใช้กระดาษฟาเบรียอานโนที่กำหนดสัญลักษณ์ “T” และ “I” ไว้หลังกระดาษวางทาบบนแม่พิมพ์ตามตำแหน่ง “T” และ “I” ที่กำหนดไว้วางทับด้วยกระดาษบุรูป 5 แผ่น แล้วจึงวางทับด้วยแผ่นอะคริลิก ปาดจารบีบนแผ่นอะคริลิกเป็นแนวยาวเพื่อใช้ทำการหล่อลื่นในขณะที่แท่นพิมพ์กดรีดระหว่างไม้ครูดกับแผ่นอะคริลิก จากนั้นดันแท่นพิมพ์ไปข้างหน้าตามจุดที่กำหนดเริ่ม (จุด Start) แล้วจึงปรับแกรนคั่นโยกลงและปลดล็อกสลักด้านล่างเพื่อทำการเริ่มหมุนแท่นพิมพ์จนไปสิ้นสุดที่เครื่องหมายหยุด (จุด Stop) ที่ทำสัญลักษณ์ไว้ จากนั้นยกแกรนคั่นโยกขึ้นและล็อกสลักเข้าที่เดิมแล้วจึงดึงแท่นพิมพ์กลับมาที่ตำแหน่งเดิมและทำการเก็บจารบีให้เรียบร้อย ยกแผ่นอะคริลิกอย่างระมัดระวัง จากนั้นเก็บกระดาษบุรูปและถอนกระดาษพิมพ์ขึ้นจากแม่พิมพ์โดยการดึงมุมทะแยงเฉียงเพื่อป้องกันการหักของกระดาษ หากดึงกระดาษพิมพ์งานด้านแนวนอนอาจทำให้กระดาษหัก งอ ยับ หรือขาดได้ง่าย เรียบร้อยแล้วจึงย้อนกลับไปทำตามขั้นตอนที่กล่าวข้างต้นจนครบจำนวนกระดาษพิมพ์ภาพผลงานที่ต้องการ แล้วตากกระดาษพิมพ์ให้แห้งสนิทประมาณ 1 วันเพื่อพร้อมสำหรับการพิมพ์แม่พิมพ์ถัดไปจนครบทุกแม่พิมพ์ตามจำนวนที่ได้วางแผนกำหนดไว้จนเกิดเป็นภาพผลงานที่สมบูรณ์

ภาพที่ 48 การวางกระดาษพิมพ์งานที่กำหนด “T” “I” ลงบนแม่พิมพ์และวางกระดาษรูป 5 แผ่น
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 49 วางแผ่นอะคริลิกปิดจาระบีบนแผ่นอะคริลิก
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 50 ดันแท่นพิมพ์เข้าจุด Start แล้วกดแกรนคั้นโยกลง
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 51 ปลดล็อคสลักและหมุนแท่นพิมพ์ไปถึงจุด Stop
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 52 ตีงแทนออกเก็บแผ่นอะคริลิกและกระดาษรูป
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 53 ถอนกระดาษออกจากแม่พิมพ์ด้วยการตีงมทะเลี่ยง
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 54 ภาพลำดับการพิมพ์ในแต่ละแม่พิมพ์ของผลงาน

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 55 ลำดับขั้นตอนแม่พิมพ์และการพิมพ์ที่ซับซ้อนในผลงานจากแม่พิมพ์
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

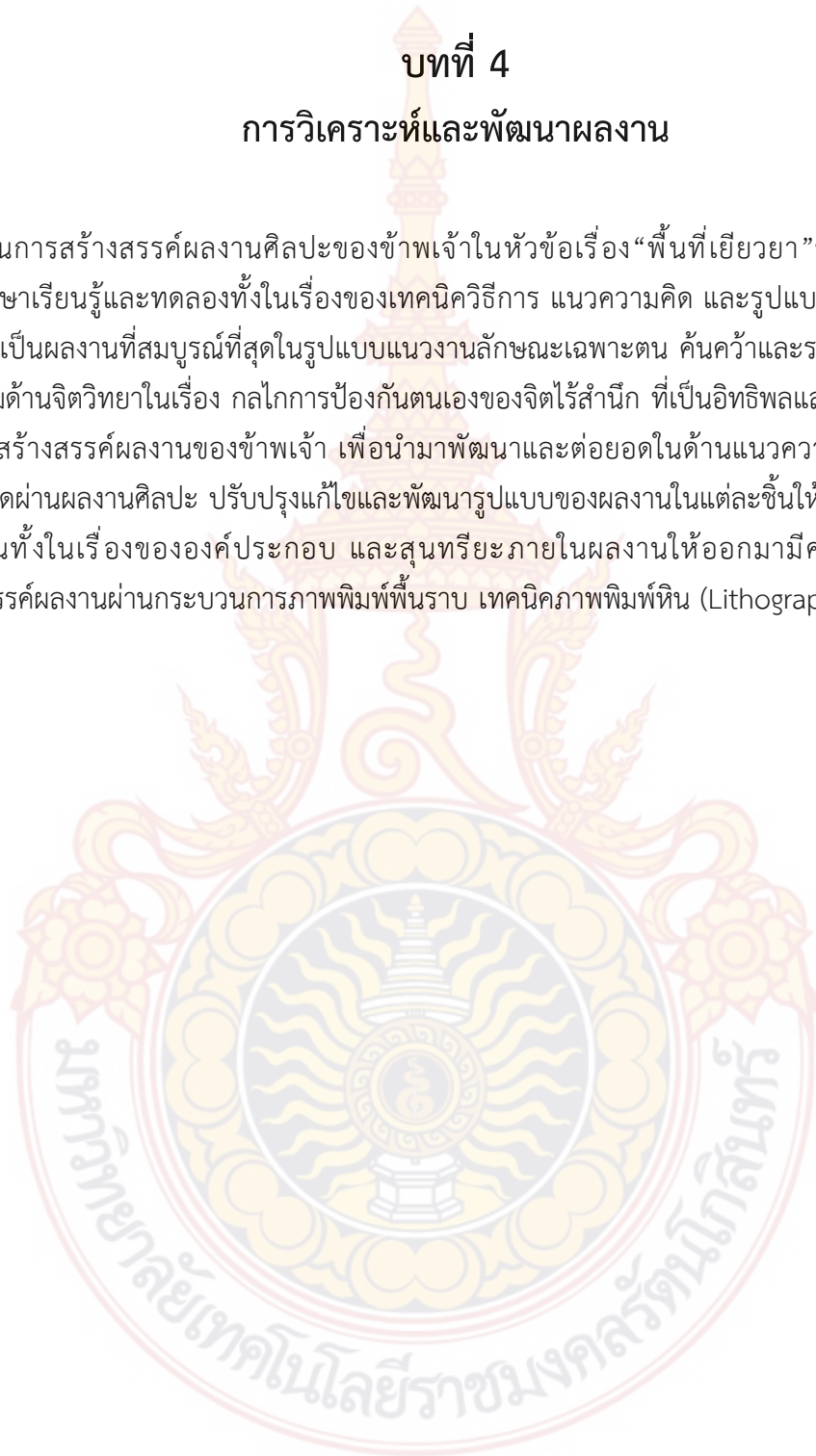
ภาพที่ 56 ผลงานพิมพ์เสริ้จสมบูรณ
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

บทที่ 4

การวิเคราะห์และพัฒนาผลงาน

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของข้าพเจ้าในหัวข้อเรื่อง“พื้นที่เยียวยา”ข้าพเจ้าได้ผ่านการศึกษารียนรู้และทดลองทั้งในเรื่องของเทคนิควิธีการ แนวความคิด และรูปแบบของผลงานให้ออกมาเป็นผลงานที่สมบูรณ์ที่สุดในรูปแบบงานลักษณะเฉพาะตน ค้นคว้าและรวบรวมหาข้อมูลเพิ่มเติมด้านจิตวิทยาในเรื่อง กลไกการป้องกันตนเองของจิตไร้สำนึก ที่เป็นอิทธิพลและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า เพื่อนำมาพัฒนาและต่อยอดในด้านแนวความคิดที่ต้องการถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะ ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนารูปแบบของผลงานในแต่ละขั้นให้มีความน่าสนใจมากขึ้นทั้งในเรื่องขององค์ประกอบ และสุนทรียะภายในผลงานให้ออกมามีคุณภาพมากขึ้น สร้างสรรค์ผลงานผ่านกระบวนการภาพพิมพ์พื้นราบ เทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithograph)

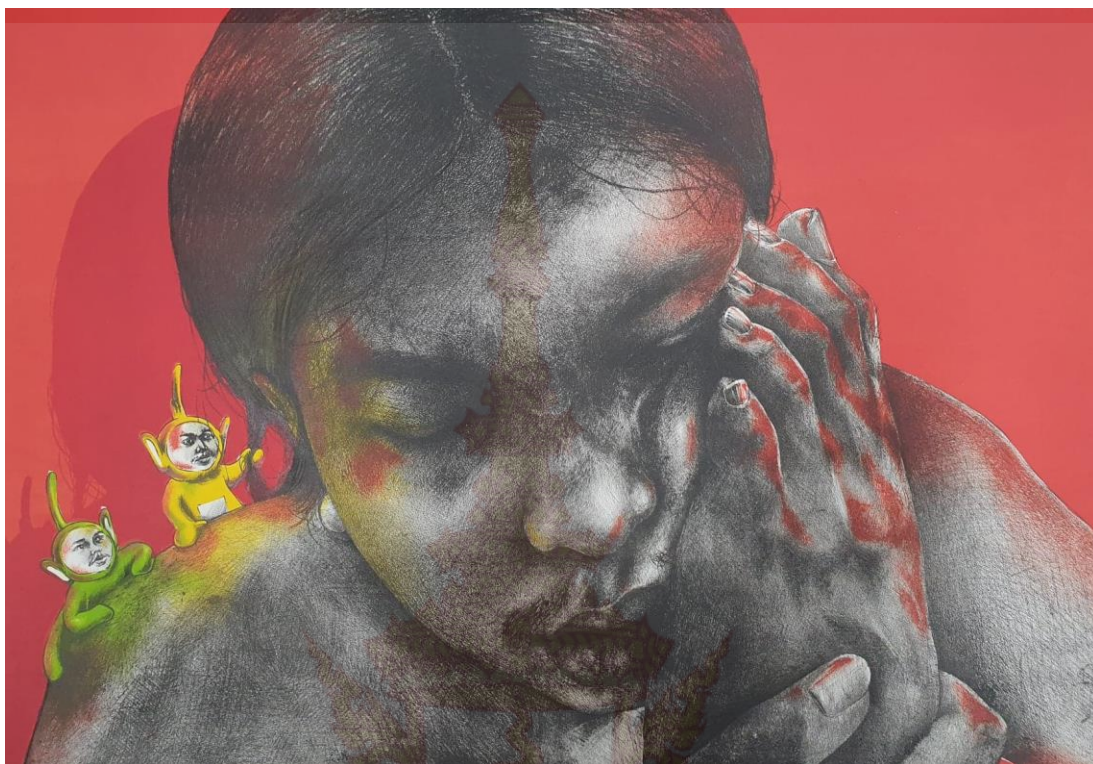
การสร้างสรรค์ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ (Terminal project)

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์หมายเลข 1

ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอผลงานที่สร้างสรรค์ผ่านจินตนาการรูปแบบเนื้อจริง สะท้อนให้เห็นถึงสภาวะจิตใจที่ถูกครอบงำไปด้วยความทุกข์และจมปลักอยู่กับความรู้สึกนั้น ถ่ายทอดด้วยการใช้ภาพร่างกายของข้าพเจ้ามาเป็นตัวสื่อสารอารมณ์ผ่านสีหน้าท่าทางและการหดเกร็งของกล้ามเนื้อเพื่อแสดงถึงความเครียด ความกังวล ที่เกิดจากความทุกข์ภายในจิตใจ นำเสนอออกมาให้เป็นรูปทรงที่มีขนาดใหญ่ภายในภาพผลงาน โดยใช้เป็นสีขาวดำที่เกิดจากการทับซ้อนของแม่พิมพ์เพื่อให้เกิดเป็นมวลน้ำหนักของรูปทรงร่างกาย เป็นการแสดงให้เห็นถึงอำนาจของความทุกข์ที่มีอิทธิพลต่อสภาพจิตใจเป็นอย่างมาก เล่าเรื่องราวโดยการใช้ตัวการ์ตูนเทเลทubby (Teletubbies) ขนาดเล็กที่มีใบหน้าเป็นตัวข้าพเจ้าเองและมีสีเส้นที่สดใสเป็นสัญลักษณ์แทนจิตสำนึกที่ออกมาทำหน้าที่ในการเยียวยาฟื้นฟู และปกป้องสภาพจิตใจที่บอบช้ำจากการถูกความทุกข์ครอบงำ สร้างพื้นที่เพื่อเยียวยา สร้างสีสัน สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน คอยรับฟังและปรับทุกข์เพื่อให้ความทุกข์ภายในจิตใจนั้นเบาบางลง เพื่อไม่ให้จิตใจจมปลักอยู่กับความรู้สึกไม่ดีเหล่านั้นและดำเนินชีวิตต่อไปได้ตามปกติเช่นเดิม ข้าพเจ้าใช้ตัวการ์ตูนเทเลทubby เป็นรูปทรงหลักในการเล่าเรื่องตามแนวความคิดที่ต้องการถ่ายทอด และเป็นทั้งจุดเด่น, จุดรองในผลงาน สีเส้นลงไปในพื้นที่ว่างเพื่อให้ตัดกับรูปทรงร่างกายที่เป็นสีขาวดำเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับภาพผลงานตามจินตนาการและแนวความคิดของข้าพเจ้าที่ต้องการถ่ายทอด

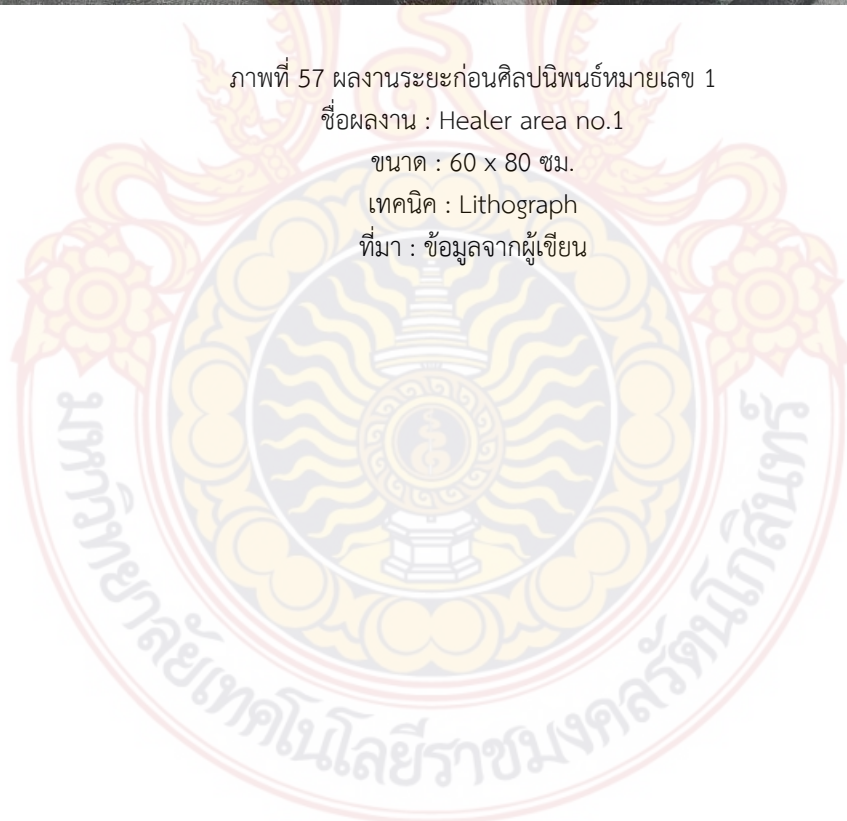
ภาพที่ 57 ผลงานระยะก่อนศิลปินนิพนธ์หมายเลข 1

ชื่อผลงาน : Healer area no.1

ขนาด : 60 x 80 ซม.

เทคนิค : Lithograph

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานระยะก่อนศิลปินหมายเลข 2

ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานผ่านจินตนาการในรูปแบบเนื้อจริง แสดงให้เห็นถึงสภาวะจิตใจที่ถูกครอบงำด้วยความทุกข์และจมปลักอยู่กับความรู้สึกนั้น ถ่ายทอดด้วยการใช้ภาพร่างกายของข้าพเจ้ามาเป็นตัวสื่อสารอารมณ์ผ่านสีหน้าท่าทางเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเศร้า เสียใจ ที่เกิดจากความทุกข์ที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจ ถ่ายทอดออกมาให้เป็นรูปทรงที่มีขนาดใหญ่ภายในภาพผลงาน โดยใช้เป็นสีขาวดำที่เกิดจากการทับซ้อนของแม่พิมพ์เพื่อให้เกิดเป็นมวลน้ำหนักของรูปทรงร่างกาย เป็นการแสดงให้เห็นถึงอำนาจของความทุกข์ที่มีอิทธิพลต่อสภาพจิตใจเป็นอย่างมาก เล่าเรื่องราวโดยการนำตัวการ์ตูนเทเลท๊อบบี้ (Teletubbies) ขนาดเล็กที่มีใบหน้าเป็นตัวข้าพเจ้าเองและมีสีเส้นที่สดใสมาเป็นสัญลักษณ์แทนจิตสำนึกที่ออกมาทำหน้าที่ในการเยียวยา ฟันฟู และปกป้องสภาพจิตใจที่บอบช้ำจากการถูกความทุกข์ครอบงำ สร้างพื้นที่เพื่อเยียวยา สร้างสีสัน สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินและเป็นเพื่อนๆ ที่คอยชวนเล่น ตาม concept ของเทเลท๊อบบี้ที่ว่า “ได้เวลาสนุกแล้วสิ” เพื่อให้จิตใจลืมเรื่องราวหรือความรู้สึกไม่ดีที่เกิดขึ้น และไม่ให้จิตใจจมปลักจذبอยู่กับความทุกข์เหล่านั้น เพื่อให้เราสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ตามปกติเช่นเคย ในผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผ่านจินตนาการให้พื้นที่เยียวยาที่จิตสำนึกสร้างขึ้นกลายเป็นสระน้ำใสที่นิ่งสงบ เพื่อหวังจะเยียวยาให้ความทุกข์ที่มาครอบงำจิตใจ ได้ผ่อนคลายลงบ้างจากความเย็นสบายที่นิ่งสงบ รวมถึงเหล่าเทเลท๊อบบี้ (Teletubbies) ที่คอยออกมาชวนเล่นอย่างสนุกสนาน จิตดวงตัวการ์ตูนเทเลท๊อบบี้และวัตถุภายในภาพให้มีระยะใกล้ไกลด้วยขนาดและน้ำหนักแสงเงาเพื่อให้ภาพผลงานเกิดมิติมากขึ้น ใช้สีฟ้าของพื้นที่ว่างเพื่อให้ตัดกันกับรูปทรงร่างกายมนุษย์ที่เป็นสีขาวดำเพื่อสร้างความโดดเด่น สร้างพื้นผิวให้พื้นที่ว่างเพื่อเพิ่มความสวยงามและความน่าสนใจให้กับภาพผลงานตามจินตนาการและแนวความคิดของข้าพเจ้าที่ต้องการถ่ายทอด

ภาพที่ 58 ผลงานระยะก่อนศิลปินนิพนธ์หมายเลข 2

ชื่อผลงาน : Healer area no.2

ขนาด : 60 x 80 ซม.

เทคนิค : Lithograph

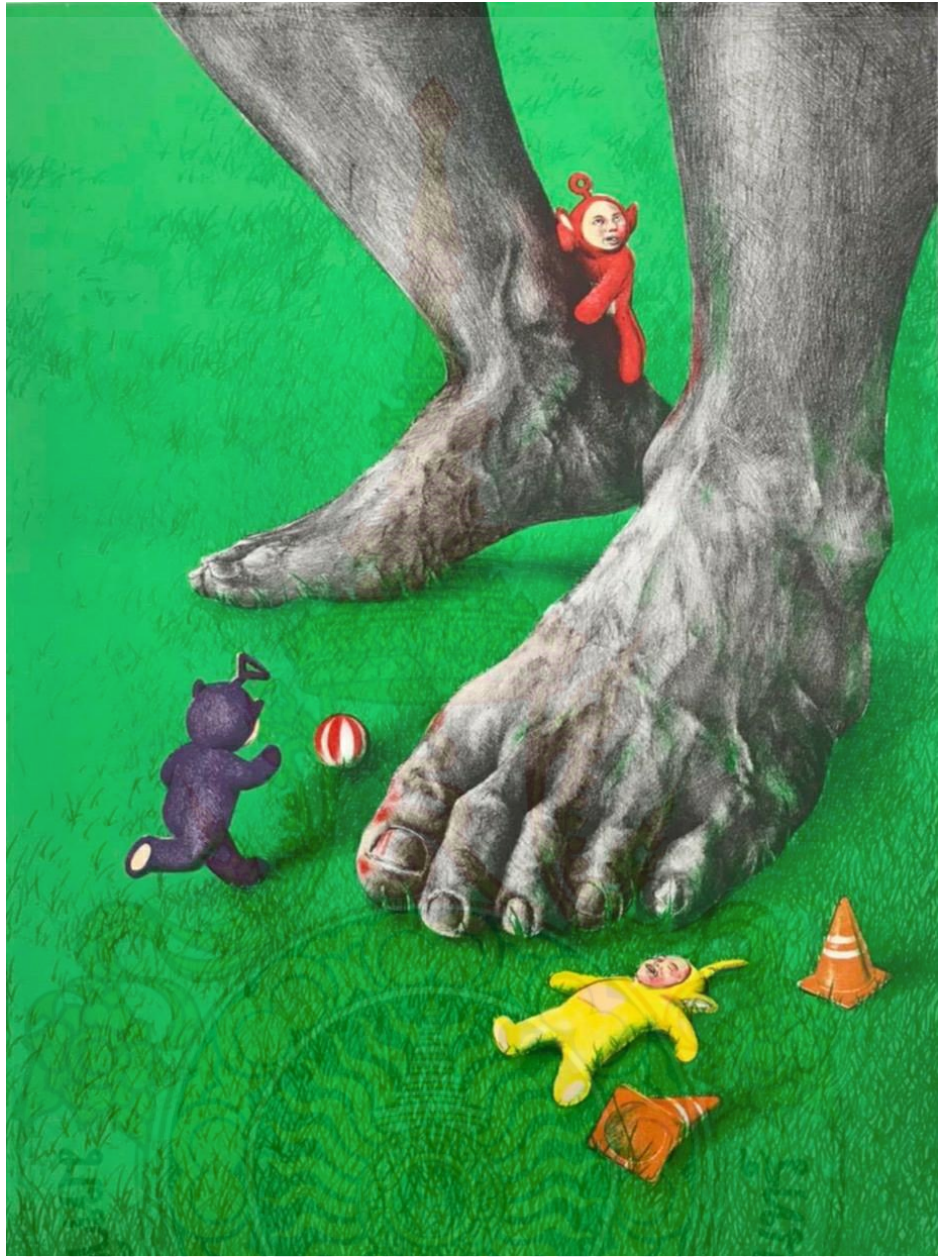
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานระยะก่อนศิลปินหมายเลข 3

ผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอผลงานที่สร้างสรรค์ผ่านจินตนาการในรูปแบบเนื้อจริง แสดงให้เห็นถึงสภาวะจิตใจที่ถูกครอบงำไปด้วยความทุกข์ ถ่ายทอดด้วยการใช้รูปทรงร่างกายมาเป็นสื่อสารอารมณ์ โดยชิ้นนี้ข้าพเจ้าเลือกใช้ส่วนเท้ามาเป็นตัวถ่ายทอดผ่านการแสดงออกของท่าทางและการเกร็งของกล้ามเนื้อเพื่อแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกเครียดและกังวล เป็นรูปทรงที่มีขนาดใหญ่ภายในภาพผลงาน โดยใช้เป็นสีขาวดำที่เกิดจากการทับซ้อนของแม่พิมพ์เพื่อให้เกิดเป็นมวลน้ำหนักและสร้างแสงเงาให้กับรูปทรง เป็นการแสดงให้เห็นถึงอำนาจของความทุกข์ที่มีอิทธิพลต่อสภาพจิตใจเป็นอย่างมาก เล่าเรื่องราวโดยการใช้ตัวการ์ตูนเทเลทับบี้ (Teletubbies) ขนาดเล็กที่มีใบหน้าเป็นตัวข้าพเจ้าเองและมีสีเส้นที่สดใสเป็นสัญลักษณ์แทนจิตสำนึกที่ออกมาทำหน้าที่ในการเยียวยา ฟันฟู และปกป้องสภาพจิตใจที่บอบช้ำจากความทุกข์ สร้างพื้นที่เพื่อเยียวยา สร้างสีสัน สร้างความสนุกสนานและเป็นเพื่อนๆที่คอยชวนเล่น ตาม concept ของเทเลทับบี้ที่ว่า“ได้เวลาสนุกแล้วสิ” เพื่อให้ความทุกข์ภายในจิตใจนั้นเบาบางลง และไม่ให้จิตใจจดจ่ออยู่กับความรู้สึกไม่ดีเหล่านั้น และกลับไปใช้ชีวิตต่อไปตามปกติเช่นเคย ในผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ให้พื้นที่เยียวยาที่จิตสำนึกสร้างขึ้นกลายเป็นสนามหญ้าเขียวขจีที่มารองรับความทุกข์ที่แบกรับเอาไว้ภายในจิตใจ ให้รู้สึกถึงความสดชื่นของสีเขียวจากธรรมชาติให้จิตใจได้ผ่อนคลายลง รวมถึงเหล่าเทเลทับบี้ (Teletubbies) ที่คอยออกมาชวนเล่นอย่างสนุกสนาน เป็นทั้งรูปทรงหลักในการดำเนินเรื่องตามแนวความคิดของข้าพเจ้า และใช้เป็นทั้งจุดเด่น, จุดรองภายในภาพผลงาน ด้วยการจัดวางที่ทำให้เกิดจังหวะและระยะในผลงาน เชื่อมไปสู่รูปทรงร่างกายขนาดใหญ่ที่ใช้เป็นรูปทรงหลักภายในผลงาน สร้างพื้นผิวให้พื้นที่ว่างเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับภาพผลงานตามจินตนาการและแนวความคิดของข้าพเจ้าที่ต้องการถ่ายทอด

ภาพที่ 59 ผลงานระยะก่อนศิลปะนิพนธ์หมายเลข 3

ชื่อผลงาน : Healer area no.3

ขนาด : 60 x 80 ซม.

เทคนิค : Lithograph

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานระยะก่อนศิลปะนิพนธ์หมายเลข 4

ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอผลงานที่สร้างสรรค์ผ่านจินตนาการในรูปแบบเหนือจริง สะท้อนให้เห็นถึงสภาวะจิตใจที่ถูกครอบงำไปด้วยความทุกข์และจมปลักอยู่กับความรู้สึกนั้น ถ่ายทอดด้วยการใช้ภาพร่างกายของข้าพเจ้ามาเป็นตัวสื่อสารอารมณ์ผ่านทาง และเล่าเรื่องราวโดยการใช้ตัวการ์ตูนเทเลทับบี้ (Teletubbies) ขนาดเล็กที่มีใบหน้าเป็นตัวข้าพเจ้าเองเป็นสัญลักษณ์แทนจิตสำนึกที่ออกมาทำหน้าที่ในการเยียวยา ฟันฟู และปกป้องสภาพจิตใจที่บอบช้ำจากการถูกความทุกข์ครอบงำ คอยสร้างสีสัน สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินและคอยรับฟัง เพื่อให้ความทุกข์ภายในจิตใจนั้นเบาบางลง เพื่อไม่ให้จิตใจจมปลักอยู่กับความรู้สึกไม่ดีเหล่านั้นและดำเนินชีวิตต่อไปได้ตามปกติเช่นเดิม ในผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผ่านจินตนาการถ่ายทอดเป็นภาพมุมสูง (Bird's eye view) ให้เห็นพื้นที่เยียวยาที่จิตสำนึกสร้างขึ้นกลายเป็นเบาะนุ่มสีสันสดใสที่มารองรับความรู้สึกภายในจิตใจให้รู้สึกสบายยิ่งขึ้น และเหล่าเทเลทับบี้ (Teletubbies) ที่คอยออกมาชวนเล่นอย่างสนุกสนาน ไล่สีสันลงไปในพื้นที่ว่างเพื่อให้ตัดกับรูปทรงหลักของผลงานที่เป็นสีขาวดำเพื่อเพิ่มความโดดเด่นและน่าสนใจให้กับรูปทรงภายในผลงานตามจินตนาการและแนวความคิดของข้าพเจ้าที่ต้องการถ่ายทอด

ภาพที่ 60 ผลงานระยะก่อนศิลปินพจน์หมายเลข 4

ชื่อผลงาน : Healer area no.4

ขนาด : 60 x 80 ซม.

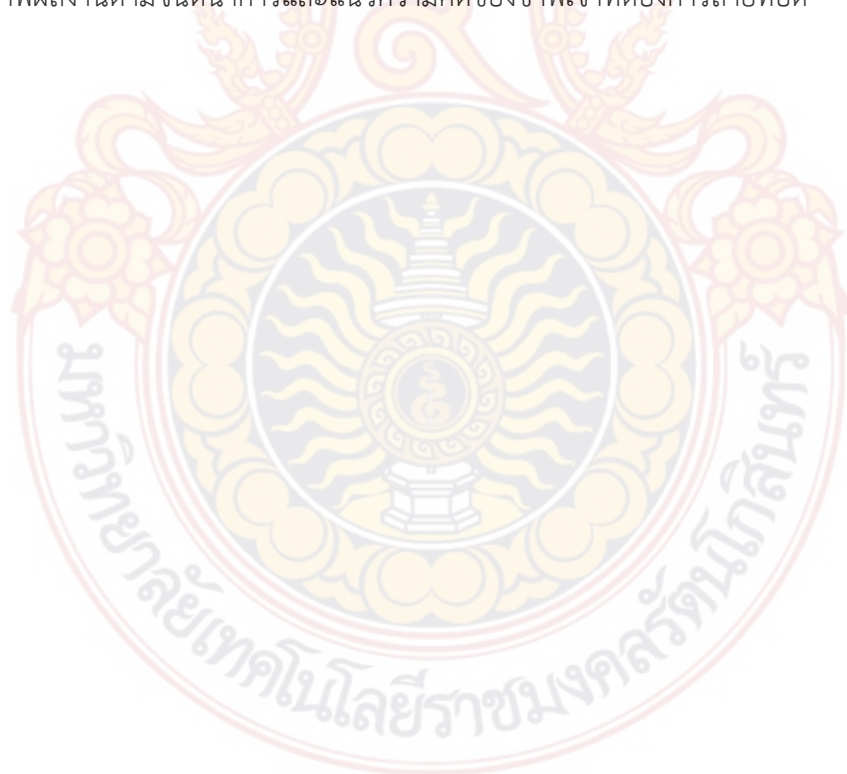
เทคนิค : Lithograph

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานระยะก่อนศิลปะนิพนธ์หมายเลข 5

ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอผลงานที่สร้างสรรค์ผ่านจินตนาการรูปแบบเนื้อจริง สะท้อนให้เห็นถึงสภาวะจิตใจที่ถูกครอบงำไปด้วยความทุกข์และจมปลักอยู่กับความรู้สึกนั้น ถ่ายทอดด้วยการใช้ภาพร่างกายของข้าพเจ้ามาเป็นตัวสื่อสารอารมณ์ผ่านสีหน้าท่าทาง เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเครียด ความกังวล ที่เกิดจากความทุกข์ภายในจิตใจ ถ่ายทอดออกมาให้เป็นรูปทรงที่มีขนาดใหญ่ภายในภาพผลงาน โดยใช้เป็นสีขาวดำที่เกิดจากการทับซ้อนของแม่พิมพ์เพื่อให้เกิดเป็นมวลน้ำหนักและแสงเงาของรูปทรงร่างกาย เป็นการแสดงให้เห็นถึงอำนาจของความทุกข์ที่มีอิทธิพลต่อสภาพจิตใจ เล่าเรื่องราวโดยการใช้ตัวการ์ตูนเทเลทักบี้ (Teletubbies) ขนาดเล็กที่มีใบหน้าเป็นตัวข้าพเจ้าเองและมีสีสันที่สดใสเป็นสัญลักษณ์แทนจิตสำนึกที่ออกมาทำหน้าที่ในการเยียวยา ฟันฟู และปกป้องสภาพจิตใจที่บอบช้ำจากการถูกความทุกข์ครอบงำ สร้างพื้นที่เพื่อเยียวยา สร้างสีสัน เพื่อไม่ให้จิตใจจมปลักอยู่กับความรู้สึกไม่ดีเหล่านั้นและดำเนินชีวิตต่อไปได้ตามปกติเช่นเดิม

โดยในผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดให้เห็นการทำงานของจิตสำนึกที่ช่วยกันบูรณะซ่อมแซม ต่อเติมส่วนที่ขาดหายและสร้างสีสันให้กับจิตใจที่บอบช้ำจากความทุกข์ให้เหมือนใหม่อีกครั้ง เพื่อให้จิตใจกลับสู่สภาพปกติที่พร้อมจะกลับไปสู่การใช้ชีวิตดังเดิม จัดองค์ประกอบให้มีจังหวะในการจัดวางรูปทรง กำหนดแสงเงาและความอ่อนเข้มของน้ำหนักเพื่อสร้างระยะในผลงานให้เกิดมิติ ใส่สีสันลงไปในพื้นที่ว่างเพื่อให้ตัดกับรูปทรงหลักของผลงานที่เป็นสีขาวดำเพื่อเพิ่มความโดดเด่นน่าสนใจให้กับภาพผลงานตามจินตนาการและแนวความคิดของข้าพเจ้าที่ต้องการถ่ายทอด

ภาพที่ 61 ผลงานระยะก่อนศิลปะนิพนธ์หมายเลข 5

ชื่อผลงาน : Healer area no.5

ขนาด : 60 x 80 ซม.

เทคนิค : Lithograph

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ (Thesis) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

การสร้างสรรค์ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้ศึกษาเรียนรู้และทดลองเพื่อนำมาพัฒนาผลงานในศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ปรับปรุงแก้ไขในจุดด้อยและพัฒนาจุดเด่นให้ผลงานที่สร้างสรรค์ออกมามีคุณภาพมากขึ้นทั้งในด้านเทคนิควิธีการและแนวความคิด แก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของเรื่องราวและรูปแบบของผลงานที่ต้องการถ่ายทอดออกมาให้ดีที่สุด ถ่ายทอดผ่านกระบวนการภาพพิมพ์พื้นราบ เทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithograph) จึงเกิดเป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ดังต่อไปนี้

ผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 1

ผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผ่านจินตนาการรูปแบบเหนือจริง โดยการถ่ายทอดให้เห็นถึงปัญหาภายในจิตใจที่ถูกความทุกข์ครอบงำ ถ่ายทอดด้วยการใช้ภาพร่างกายของข้าพเจ้ามาเป็นตัวสื่อสารผ่านลักษณะท่าทาง เพื่อแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึก ความเครียด ความกังวล ที่เกิดจากความทุกข์ภายในจิตใจ โดยถ่ายทอดออกมาให้เป็นรูปทรงที่มีขนาดใหญ่ภายในภาพผลงาน โดยใช้เป็นสีขาวดำที่เกิดจากการทับซ้อนของแม่พิมพ์เพื่อให้เกิดเป็นมวลน้ำหนักและแสงเงาของรูปทรงร่างกาย เล่าเรื่องราวโดยการใช้ตัวการ์ตูนเทเลทักบี้ (Teletubbies) ขนาดเล็กที่มีใบหน้าเป็นตัวข้าพเจ้าเองและมีสีสันที่สดใสเป็นสัญลักษณ์แทนจิตสำนึกที่ออกมาทำหน้าที่ในการเยียวยา ฟันฟู และปกป้องสภาพจิตใจที่บอบช้ำจากการถูกความทุกข์ครอบงำ สร้างพื้นที่เพื่อเยียวยา สร้างสีสัน คอยปลอบโยนและปรับทุกข์เพื่อไม่ให้จิตใจจมปลักจลจลอยู่กับความรู้สึกไม่ดีเหล่านั้นและดำเนินชีวิตต่อไปได้ตามปกติ

ผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าใช้ตัวการ์ตูนเทเลทักบี้ (Teletubbies) สีแดงสดเป็นจุดเด่นของผลงานแทน และนำสายตาไปยังรูปทรงใหญ่ภายในผลงาน เพื่อนำเสนอการเยียวยาด้วยการทบทวนและปรับความเข้าใจภายในจิตใจของตนเอง ตามจินตนาการและแนวความคิด จากการสร้างสรรค์ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ข้าพเจ้านำข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาในเรื่องการสร้างมวลน้ำหนักแสงเงาที่เกิดจากการทับซ้อนกันของแม่พิมพ์ เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีที่สุดและออกมาสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 62 ผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 1

ชื่อผลงาน : Healer no.1

ขนาด : 61 x 87 ซม.

เทคนิค : Lithograph

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 2

ผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผ่านจินตนาการในรูปแบบเหนือจริง โดยการถ่ายทอดให้เห็นถึงปัญหาภายในจิตใจที่ถูกความทุกข์เข้าครอบงำ ถ่ายทอดด้วยการใช้ภาพร่างกายของข้าพเจ้ามาเป็นตัวสื่อสารอารมณ์และความรู้สึกของภาพผ่านสีหน้าท่าทาง เพื่อแสดงให้เห็นถึงความทุกข์ที่สั่งสมอยู่มากมายภายในจิตใจ โดยถ่ายทอดออกมาให้เป็นรูปทรงที่มีขนาดใหญ่ภายในภาพผลงาน โดยใช้เป็นสีขาวดำที่เกิดจากการทับซ้อนของแม่พิมพ์เพื่อให้เกิดเป็นมวลน้ำหนักและแสงเงาของรูปทรงร่างกาย เป็นการแสดงให้เห็นถึงอำนาจของความทุกข์ที่มีอิทธิพลต่อสภาพจิตใจเป็นอย่างมาก เล่าเรื่องราวโดยการใช้ตัวการ์ตูนเทเลทักบี้ (Teletubbies) ขนาดเล็กที่มีใบหน้าเป็นตัวข้าพเจ้าเองและมีสีสันที่สดใสเป็นสัญลักษณ์แทนจิตสำนึกที่ออกมาทำหน้าที่ในการเยียวยา ฟันฟู และปกป้องสภาพจิตใจที่บอบช้ำจากการถูกความทุกข์ครอบงำ สร้างพื้นที่เพื่อเยียวยา สร้างสีสัน คอยดูแลรักษาเพื่อไม่ให้จิตใจจมปลักจ่ออยู่กับความรู้สึกไม่ดีเหล่านั้นและดำเนินชีวิตต่อไปได้ตามปกติ

ในผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าพัฒนาความคิดและจินตนาการให้ผลงานมีความน่าสนใจและชัดเจนมากขึ้น แสดงมุมมองในผลงานที่กว้างขึ้นให้เห็นภาพของพื้นที่ภายในจิตใจที่แคบและอัดอัดจากกรอบกำแพงที่ความทุกข์สร้างขึ้นเพื่อปิดกั้นความรู้สึกเอาไว้ แสดงการทำงานของจิตสำนึกที่กำลังเตรียมตัวในการบูรณะซ่อมแซมจิตใจให้ฟื้นฟูจากความทุกข์และกลับสู่สภาพเดิม เพื่อให้จิตใจกลับสู่สภาพปกติที่พร้อมจะกลับไปสู่การใช้ชีวิตดั้งเดิม กำหนดแสงเงาและความอ่อนนุ่มของน้ำหนักรูปทรงเพื่อสร้างระยะในผลงาน ใส่สีสันลงไปในพื้นที่ว่างเพื่อให้ตัดกับรูปทรงหลักของผลงานที่เป็นสีขาวดำเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับภาพผลงานเพิ่มรูปแบบของผลงานด้วยองค์ประกอบที่มากขึ้นโดยใช้วัตถุหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวแนวความคิดที่ชัดเจนมากขึ้นตามจินตนาการและแนวความคิดของข้าพเจ้าที่ต้องการถ่ายทอด

ภาพที่ 63 ผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 2

ชื่อผลงาน : healer no.2

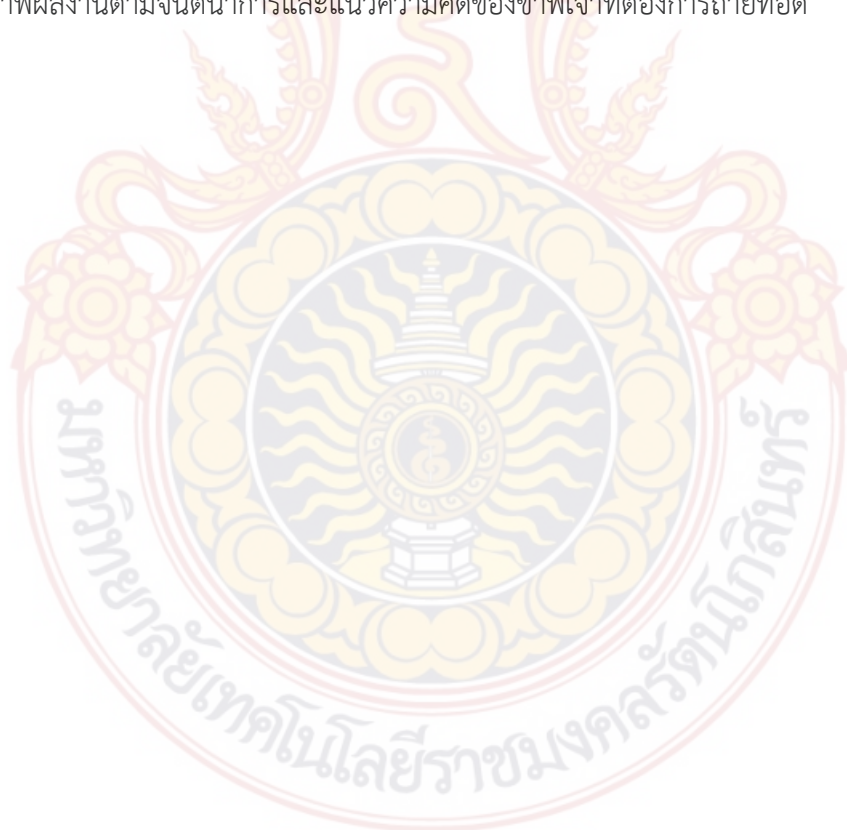
ขนาด : 61 x 87 ซม.

เทคนิค : Lithograph

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 3

ผลงานชิ้นสุดท้ายในศิลปนิพนธ์ชุดนี้ข้าพเจ้าได้มีการวิเคราะห์ผลงานชิ้นที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาผลงานทั้งในด้านรูปแบบและแนวความคิดให้สื่อสารได้อย่างชัดเจนมากขึ้น แสดงให้เห็นการทำงานของจิตสำนึกในภายในพื้นที่ของจิตใจที่ถูกปิดกั้นด้วยความทุกข์ ถ่ายทอดมุมมองของภาพที่กว้างขึ้นเพื่อให้เห็นการอยู่ของรูปทรงร่างกายภายในพื้นที่ของจิตใจที่แคบและอึดอัด เป็นกรอบกำแพงที่ความทุกข์สร้างขึ้นเพื่อปิดกั้นและกักเก็บความรู้สึกเอาไว้ทำให้จิตใจจมปลักไม่หลุดพ้น และแสดงให้เห็นการทำงานของจิตสำนึกที่ชัดเจนมากขึ้น เปลี่ยนพื้นที่ในจิตใจให้เป็นพื้นที่เยียวยา คอยช่วยกันสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานครื้นเครงและแต่งเติมสีสันให้พื้นที่ในจิตใจกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง เพื่อรักษาสภาพจิตใจที่บอบช้ำจากความทุกข์ทูลเลอลงและลึบความรู้สึกเหล่านั้น ให้จิตใจกลับสู่สภาพปกติที่พร้อมจะกลับสู่การใช้ชีวิตดั้งเดิม ผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าใช้รูปทรงร่างกายมนุษย์เป็นจุดเด่นของผลงานเพื่อสื่อสารและถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก สร้างระยะให้ผลงานด้วยเปอร์สเปคทีฟ (Perspective) ของพื้นที่, รูปทรง, วัตถุในผลงานและการจัดวางรูปทรงตัวการ์ตูนเทเลทักบี้ (Teletubbies) ที่มีขนาดต่างกันไว้ตามจุดต่างๆของภาพเพื่อสร้างระยะใกล้-ไกลให้ผลงานมีมิติมากขึ้น สร้างมวลของรูปทรงและวัตถุด้วยน้ำหนัก-แสงเงาจากการพิมพ์ทับซ้อนกันของสีในแต่ละแม่พิมพ์ ไล่สีสันสดีไล่ลงไปในพื้นที่ว่างที่เป็นสีเข้มเพื่อให้ตัดกับรูปทรงหลักของผลงานที่เป็นสีขาวดำเพื่อให้รูปทรงโดดเด่นน่าสนใจให้กับภาพผลงานตามจินตนาการและแนวความคิดของข้าพเจ้าที่ต้องการถ่ายทอด

ภาพที่ 64 ผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 3

ชื่อผลงาน : healer no.3

ขนาด : 61 x 87 ซม.

เทคนิค : Lithograph

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

บทที่ 5

บทสรุป

ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “พื้นที่เยียวยา” เพื่อถ่ายทอดจินตนาการและแนวความคิดที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของอารมณ์ ความรู้สึก และจิตใจของตนเอง เพื่อเตือนใจให้รู้ถึงอำนาจอิทธิพลของความทุกข์ที่มีผลต่อจิตใจ ความทุกข์ที่สั่งสมบวกกับการจมปลักและการปิดกั้นตนเองไว้กับความทุกข์ สามารถทำลายและสร้างความเจ็บปวดบั่นทอนต่อสภาพจิตใจเป็นอย่างมาก แต่ชีวิตไม่สามารถหยุดเพื่องั่งจมปลักจذبอยู่กับความรู้สึกเหล่านั้นได้ มนุษย์จึงมีกลไกอย่างหนึ่งที่ว่าร่างกายสร้างขึ้นเพื่อปกป้องตนเองและขจัดความคิดหรือความรู้สึกที่ทำให้เกิดทุกข์ ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ก็ตาม นั่นก็คือ "กลไกการปกป้องตนเอง" เพื่อให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ แต่มันก็เป็นเพียงแค่การเก็บซ่อนความทุกข์เหล่านั้นเอาไว้ภายในจิตใจได้อันนิ่งเพื่อให้จิตใจลืมนึกไปชั่วขณะและสักวันก็อาจย้อนกลับมาทำร้ายเราได้เหมือนเคย เพราะสุดท้ายแล้วนอกเหนือจากการบรรเทาของกระบวนการที่ร่างกายสร้างขึ้นเพื่อปกป้องตนเองหรือการบรรเทาจากบุคคลรอบข้างแล้ว สิ่งที่จะทำให้เราก้าวข้ามความทุกข์เหล่านั้นไปได้และเป็นสิ่งที่เยียวยาฟื้นฟูตนเองได้ดีที่สุด คือการเปิดใจเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและก้าวข้ามอารมณ์และความรู้สึกเหล่านั้นให้ได้ด้วยตนเอง ข้าพเจ้าจึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ที่ต้องการจะถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะตามจินตนาการและแนวความคิดดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงภาพพื้นที่ในการทำงานของจิตสำนึกที่คอยทำหน้าที่ขจัดความทุกข์เพื่อฟื้นฟู เยียวยา และซ่อมแซมจิตใจที่บอบช้ำให้หลุดพ้นจากความทุกข์และเก็บซ่อนความรู้สึกไม่ดีไว้ภายใต้ก้นบึ้งของจิตใจเพื่อการดำเนินชีวิตต่อไปได้ในแต่ละวันเช่นเดิม และเรียนรู้ที่จะอยู่กับมัน

ผลงานระยะก่อนศิลปะนิพนธ์ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบเหนือจริง (surrealism) นำเสนอเรื่องของสภาพจิตใจที่บอบช้ำจากการถูกความทุกข์ครอบงำ ในผลงานแสดงให้เห็นถึงพื้นที่ภายในจิตใจที่จิตสำนึกสร้างขึ้นเพื่อทำการฟื้นฟูเยียวยาสภาพจิตใจให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง เพื่อกลับไปดำเนินชีวิตตามปกติได้อย่างเคย เป็นกลไกการปกป้องตนเองของจิตไร้สำนึกที่คอยทำหน้าที่ขจัดความรู้สึกไม่ดีออกไป โดยใช้รูปทรงร่างกายมนุษย์มาทำหน้าที่สื่อสารอารมณ์ความรู้สึกในผลงาน และใช้รูปทรงตัวการ์ตูนเทเลท๊อบบี้ (Teletubbies) เป็นสัญลักษณ์แทนจิตสำนึกที่คอยสร้างรอยยิ้มและความสนุกสนานในผลงานตามจินตนาการและแนวความคิด ข้าพเจ้าสร้างสรรค์และถ่ายทอดผ่านกระบวนการพิมพ์พื้นราบ เทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithograph) เพราะเป็นเทคนิคที่มีความเหมาะสมและตอบสนองกับรูปแบบผลงานและแนวความคิดของข้าพเจ้ามากที่สุด สามารถสร้างมวณน้ำหนักได้

ด้วยการทับซ้อนของแม่พิมพ์ และสร้างสีสันในผลงานได้อย่างอิสระตามจินตนาการและแนวความคิดในรูปแบบส่วนตัว

ผลงานศิลปะนิพนธ์จากระยะที่ผ่านมาข้าพเจ้านำปัญหาข้อผิดพลาดและข้อบกพร่องในการสร้างสรรค์ผลงานก่อนระยะศิลปะนิพนธ์ มาเรียนรู้ ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาในผลงานศิลปะนิพนธ์หัวข้อ“พื้นที่เยียวยา”ให้ออกมาเป็นผลงานที่สมบูรณ์ขึ้นทั้งในด้านเทคนิควิธีการและเนื้อหาแนวความคิด เพิ่มจินตนาการและเรื่องราวภายในผลงานถ่ายทอดมุมมองที่ค่อยๆกว้างขึ้นในแต่ละชั้น แสดงให้เห็นภาพของพื้นที่ในผลงานที่มีความแคบและอัดอัดเป็นกรอบที่ความทุกข์สร้างขึ้นเพื่อปิดกั้นความรู้สึกเอาไว้ และแสดงให้เห็นการทำงานของจิตสำนึกที่มากขึ้นทั้งสร้างสีสัน ความสนุกสนาน และดูแลซ่อมแซมจิตใจให้ฟื้นฟูจากความทุกข์ เพิ่มรูปแบบของผลงานด้วยองค์ประกอบที่มากขึ้นโดยใช้วัตถุหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวที่ชัดเจนมากขึ้นตามจินตนาการและแนวความคิดของข้าพเจ้า

ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ข้าพเจ้าสร้างขึ้นเพื่อต้องการนำเสนอมุมมองในเรื่องจิตใจเพื่อจุดประกายความคิดให้กับผู้ที่ศึกษาและรับชมได้ตระหนักถึงปัญหาความทุกข์ที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจจากการปิดกั้นตนเองและไม่เปิดใจที่จะเรียนรู้ในการปล่อยวาง และต้องการเผยแพร่กระบวนการภาพพิมพ์พื้นราบ เทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithograph) ที่ข้าพเจ้าได้ศึกษามา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าศิลปะนิพนธ์ภายใต้หัวข้อ“พื้นที่เยียวยา”ชุดนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่บุคคลที่มีความสนใจและต้องการศึกษาไม่มากนักน้อย “หากเรามีสติ ปัญญา เรียนรู้ตัวตน ยอมรับ ปรับตัว ดูแลและเข้าใจตนเอง ยอมรับทุกอย่างอย่างเป็นสัจธรรมของมนุษย์ เราก็คงพ้นทุกข์ อยู่บนโลกนี้อย่างมีความสุขสงบ”

บรรณานุกรม

หนังสือภาษาไทย

ชลุด นิ่มเสมอ. (2542). **องค์ประกอบศิลปะ** (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิชจำกัด
ชลลดา ชาญประสพผล. (2560). **เอกสารประกอบการสอนรายวิชา GPA 2213 ศิลปะภาพพิมพ์ 4**
สาขาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตน
โกสินทร์, กรุงเทพฯ

สารสนเทศภาษาไทย

Barameeofart, **อำนาจคงวารี**, เข้าถึงเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563, เข้าถึงได้จาก http://www.barameeofart.com/artist_detail.php?id=266&lang=chaiyan2222, **ศิลปะลัทธิเหนือจริง (surrealism)**, เข้าถึงเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2564, เข้าถึงได้จาก <https://chaiyan2222.wordpress.com/2011/09/21/>
Mocabangkok, **ลำพู กันเสนาะ**, เข้าถึงเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563, เข้าถึงได้จาก <https://mocabangkok.com/th/profile/lumpu-kansanoh>
Sites, **ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์**, เข้าถึงเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563, เข้าถึงได้จาก <https://sites.google.com/a/srp.ac.th/development-theory/thvsdi-phathnakar>
The people, **เทเลทับบี้**, เข้าถึงเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564, เข้าถึงได้จาก <https://thepeople.co/the-diversity-behind-teletubbies/>
Wikipedia, **ชาติชาย ปุยเปีย**, เข้าถึงเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564, เข้าถึงได้จาก <https://th.wikipedia.org/wiki/>

ภาคผนวก

ภาพบรรยากาศการแสดงผลงานในนิทรรศการศิลปนิพนธ์

การจัดแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์

“ 18th Thesis Exhibition¹⁸ I'm Fine(Art) ”

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2564

โดยนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ของสาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาประติมากรรม

และ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาจิตรศิลป์

วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ณ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ชั้น L,3,4,5

ระหว่างวันที่ 6 เมษายน ถึง 25 เมษายน 2564

ภาพที่ 65 ภาพโปสเตอร์งานนิทรรศการศิลปนิพนธ์

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 66 ภาพปกสูจิบัตรนิทรรศการ
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 67 ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 68 ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 69 ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 70 ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 71 ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล	นาย ณิชวุฒิ ไกวัลศิลป์
วัน เดือน ปีเกิด	25 กรกฎาคม 2539
ที่อยู่ปัจจุบัน	188/1 ซอย ศรีบุญยืน ถนน ประชาราษฎร์ สาย 1 เขต บางซื่อ แขวง บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ช่องทางติดต่อ	เบอร์โทรศัพท์ 094-969-2227 FB : Por kaiwansin Line : Mgunn
ประวัติการศึกษา	ระดับประถมศึกษา : โรงเรียน ปิ่นวัฒนา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียน โยธินบูรณะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียน ผดุงศิษย์พิทยา ปัจจุบัน : สาขาวิชา ศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชา วิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์
ประวัติการแสดงผลงาน	2562 - รางวัลเรียนดีประจำปีการศึกษา - ร่วมแสดงศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่15 - ร่วมแสดงนิทรรศการภาพพิมพ์ออนไลน์ ประเทศ โรมาเนีย Selected Artworks 2563 - ร่วมแสดงนิทรรศการ ดินเปื้อนหมึก ครั้งที่ 12 ตอน ถอด-พิมพ์ (Ctrl+c - Ctrl+v) - รางวัลพิเศษโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรม ไทย กับ อินทัช ปีที่14 - ได้รับทุนการศึกษาจาก กองทุนส่งเสริมการศึกษาการ สร้างสรรค์ศิลปะ"มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลา นนท์

